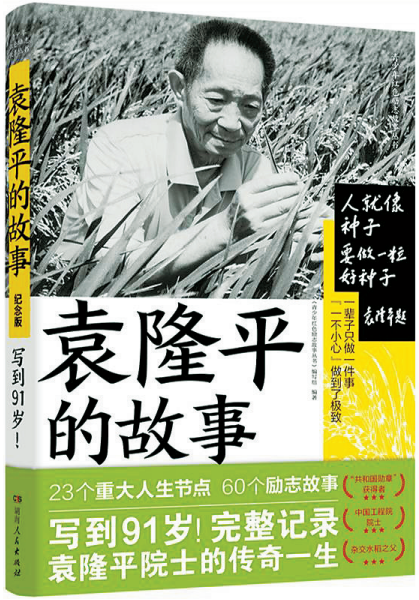


独特而又具开创性的艺术史



刘海珍

在漫长的艺术长河中，十九世纪的艺术发展仿若被按下了快进键，不同于往昔某一种艺术风格从成型、成熟到大行其道乃至没落数十年甚至上百年的发展轨迹，传承、反抗、变革、激荡，众多艺术流派与风格都聚于此时。有的在这个时代书写了浓墨重彩的一笔，有的粉墨登场如昙花一现。《詹森十九世纪艺术史》向我们展现了这样一个丰富多彩的时代。

《詹森十九世纪艺术史》叙述了1776年至1900年之间的艺术大观。1776年英国皇家艺术学院院长雷诺兹举办了一次展览，展现了当时的艺术家结合新兴事物、异域风情与传统绘画方式的尝试。这次展览也是本书作者叙述的起点。1900年，世界博览会在巴黎举办，十九世纪众多大师的作品在这里得以展出，很多雕塑作品也成为了巴黎的永久地标。这次展览既是对过去一个世纪欧洲文化的总结，又是对新世纪的展望。同年，年轻的毕加索来到了巴黎，一个新的时代即将开启。全书按时间顺序分为四个部分，每个部分又分别从绘画和雕塑两个角度描述这一时期的艺术家和作品。

全书不仅呈现了十九世纪众多艺术作品和艺术流派，还介绍了这个辉煌的时代中人类在各个领域的革新。与此同时，本书也讨论了这些社会变革是如何启发当时的艺术家创作出属于那个时代的丰富文化遗产，如何影响、塑造了当时的人们对于美、艺术、技艺、天才、前卫等观念的认知。可以说十九世纪的艺术为下一个世纪现代艺术的发展培植了生长所必需

的土壤，同时也培养了观众和市场。这也是今天的读者为何要阅读十九世纪艺术史的原因。

在通常的艺术史叙述中，十九世纪的艺术是一部以法国为中心的艺术史。而我们所熟知的作品或悬挂于由法国皇宫改造而成的卢浮宫德农馆，或展于由火车站改建的奥塞美术馆展厅，且大多出于大卫、安格尔、德拉克洛瓦、梵高、莫奈这些大师之手。然而十九世纪并非是属于法国的世纪，亦并非只属于西欧。《詹森十九世纪艺术史》在地域范围上覆盖了欧洲、美洲乃至澳洲，它以为开阔的视野向读者展示了一个群星璀璨的十九世纪。而且，来自加拿大、墨西哥和澳大利亚的画家，也首次出现在十九世纪的艺术通史中。

另一方面，本书不仅收录了众多女性艺术家的作品，还以女性主义的视角探讨了女性在十九世纪的社会生活中所扮演的角色以及在所处时代中起到的作用。

上述这些视角在本书首次出版之时，是独特而具有开创性的，正如作者罗伯特·罗森布鲁姆所说，本书“开辟了许多新的方向，而这些新方向与二十一世纪息息相关。”

本书的两位作者，一位是罗伯特·罗森布鲁姆，另一位是H·W·詹森，二人均曾任教于纽约大学。罗森布鲁姆因其对现代艺术的深入研究而出名，而詹森更早出版的艺术通史《詹森艺术史》，是全球四大艺术通史之一。詹森负责本书的雕塑部分，而罗森布鲁姆负责全书的绘画部分。《詹森十九世纪艺术史》的中译本是根据2004年的第二版进行翻译的。译文既保留了原文颇具特色的语言风格，而且在对艺术术语的处理上也很专业。

美国学者将十九世纪美国艺术家、作品以及对于欧洲大陆艺术运动的认知与参与，融入十九世纪的艺术史叙述，是该书的另一大特点。二战后，世界艺术的中心从欧洲转移到美洲，从巴黎转移到纽约。美国学者对于欧洲传统与自身文化发



展的认知产生了变化，他们一方面探索那些包括美国人在内的被欧洲艺术史边缘化的艺术家和作品，突出其在艺术发展史上的作用；另一方面通过历史回溯对自身文化的发展寻找历史传统的渊源与合理性。本书的作者之一罗森布鲁姆的研究特色亦基于此。

对于今天的中国读者而言，十九世纪的西方艺术同样重要。二十世纪初，以徐悲鸿为代表的艺术先驱们远赴欧洲留学。他们见到了一个刚刚过去的大师辈出的十九世纪，同时见证了正在发生中的又一次深刻变革。十九世纪的艺术遗产影响了中国的艺术先驱们，从而也间接推动了二十世纪中国艺术的革命。今天的我们打开上帝视角，回溯两个世纪之前地球另一端的艺术，回望上个世纪艺术中心转移后，美国对于欧洲传统与自身文化发展的探索，同样也给予我们对于中国艺术发展以更多的反思。

《詹森十九世纪艺术史》，罗伯特·罗森布鲁姆、H·W·詹森著，湖南美术出版社出版)

书里书外

一个时代重大事件的参与及呈现——读韩生学报告文学《生命大决战》

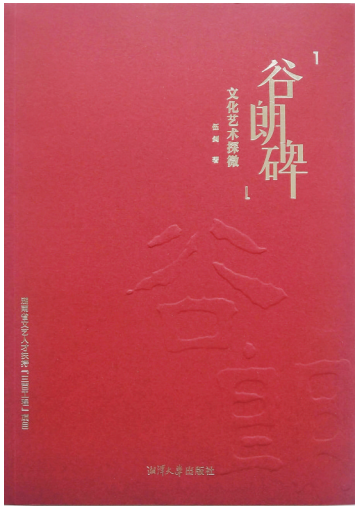
龚旭东

在2020年春天那场突如其来的疫情中，《生命大决战》的作者韩生学，一直战斗在一线。他不仅是一个时代重大事件的记录者，更是亲身参与者，从这个意义上来说，这一部报告文学有不一样的意义。

《生命大决战》首先是一份历史证言。对于历史上的重大事件，人们会站在各自所处的历史时期与视角去不断地加以感受、审视和表达。比如二战，第一代亲身经历者的记录，与第二代、第三代作家的表达是很不一样的。第一代作家的表达不见得会是传世的表达，但他们的表达是最重要的。这场抗疫，是应该产生大作品的，应该有与之相衬的记录与表现。韩生学这种近距离的记录，是特别珍贵的，有它悠久的历史和情感价值。

《生命大决战》很巧妙地处理了抗疫中全局与局部、整体与个体的关系。韩生学报告文学作品有鲜明的特点，善于把握整体性的热点社会现象，全局感很好，善于处理大样本、大体量的人物群体及与典型化个体人物的关系。在《生命大决战》的写作中他充分发挥了这一特长。在作品每一章的最前面，他引用了抗击疫情中国行动“白皮书”中的重要观点与总结性关键语句，始终把“白皮书”作为一个纲，先引出“纲”来，概括性地表明整个中国政府和人民是怎样的，然后具体展现怀化这个典型“局部”是怎么做的，这是他特别巧妙的一个安排。这种全局与局部的勾连表达，为作品构建了一个很好的定位，形成了一个很宏大的空间。

追马观书



《《谷朗碑》文化艺术探微》
伍剑 著 湘潭大学出版社

《谷朗碑》，全名《吴九真太守谷朗碑》，三国吴凤凰元年四月立，碑上字体介乎楷隶之间，是楷书初创时期的重要碑刻。本书以《谷朗碑》这一湖南本土书法遗产资源为主题，参阅了多篇关于《谷朗碑》的研究与评价文章，从《谷朗碑》的历史探寻、三国时期书法碑刻的审美环境、《谷朗碑》艺术风格与书学价值、《谷朗碑》书法解析图示、《谷朗碑》的临创体验五个章节，阐述了这一碑刻的文化背景和史料评价，解析了《谷朗碑》书法的艺术特征和结字规律。同时，书中还展现了作者结合自身的临摹与创作而总结不同方法的临创手记。



《玫瑰之路：一朵花的丝路流传》
厨花君 陈丽 著 漓江出版社

在漫长的历史中，处处绽放的玫瑰因其娇美的容颜、馥郁的芳香以及承载的特殊情感寄托，成为最为迷人和神秘的花朵。但是，许多人终其一生，或许也不曾收到一枝“真正的玫瑰”。如果你爱玫瑰，不妨和作者一起去追溯现代玫瑰一路走来的历程，去发现“真正的玫瑰”的内涵、起源和发展历程。本书从科学、历史文化、时尚和产业经济四个维度，书写了一段充满激情与传奇的玫瑰之旅，描绘出一条东来西去的玫瑰丝路。打开书页，暗香浮动，阅读文字，口齿留香。愿痴迷玫瑰的你，在这段花香满径的旅程中，找到属于自己的那一朵独一无二

吴新霞

作为一名编辑，其实，我对于民间手工艺图书的出版，已经思考许多年。沉静纯粹的蓝染，活泼可爱的老虎布玩，五彩斑斓的面塑，活灵活现的棕编……它们的美好常令我沉迷其中。如何能让它们带给人们自得其乐的生活，使闲暇有温度而美好？如何能让它们既保留传统精髓，又能跨越现代审美？如何能让它们一代一代地传承下去？我在试着做这些思考题。

题好一半文，从《水浒》的“梁山泊108将”，我想到了“108匠”这个丛书名。想象一下，未来有108位匠人在这套丛书里一展身手，用他们的作品带领我们去感受一份跨越古今的民间手工艺之美，用他们的心带领我们去感悟一种宁心静气耕耘手工艺的匠人精神，用他们的双手带我们去体会手艺的快乐，这是件多么美好的事情。

结识鸡蛋花花是从她的第一本书开始的。那一天，我在手工图书狭窄的书架上看到了《鸡蛋花花布偶课》这本书，一种与众不同的气质将我深深吸引。书里有她对于手艺热爱的缘起，有精细的教程，有她在北京南锣鼓巷开布偶店的经历，更有她带着布偶去旅行的日常故事……她对于生活的专注以及热爱，特别是对于如何将传统与现代审美自然融合，有着把握并完美呈现的奇妙魔力，这令我如遇知音。于是，有了三次去武汉见她的经历。从陌生到熟悉，从想象到靠近，她精致美好且乐于创造。于是，“108匠”有了一个美好的开端。

左汉中老师是我们湖南从事民间手工艺图书出版的老前辈，编辑出版了许多这方面的书籍。从年轻的时候开始，他就翻山越岭去拜访那些伴着泥土芳香生长的手艺人。在那里，手艺人是没有拘束的，有一种遇到娘家人的亲切感觉。我觉得请这样的老前辈来写推荐序是再合适不过了。

后来我看到了肖睿子老师设计的《中国故事》一书，发现他对于传统的演绎很有现代感，于是我想到了请他来做整套丛书的设计。应该也是因为出于对传统的喜爱吧，他欣然应允，于是“108匠”丛书有了一位完美的“服装设计师”。能得到编辑与设计大咖的双重支持，是“108匠”的幸运！衷心地感谢他们！

平凡的世界里蕴藏着丰富的宝藏，我想，手艺人也是照亮这些宝藏的一拨人。一块其貌不扬的石头可以被打磨成美玉，一方朽木也可以化腐朽为神奇。生活因为手艺人变得细腻温暖而不乏味，世界也因为手艺人的努力，很多人的童年记忆得以保存。在这里，我也想借着这篇小小的文章，吹响“108匠”的集结号。如果您是手艺人，了解某项民间手工艺的前世，也关切它的今生和未来，热爱创作，乐于分享，想为呈现和传承中国民间的美好尽自己的一份力，那么欢迎加入我们。

《鸡蛋花花布偶课》鸡蛋花花 著
湖南科学技术出版社出版)

