



游戏中出现的“混搭”式坊门，融合了牌楼、汉阙和火焰形拱门。

资料图片

湘江艺话

# 一个古建筑从业者眼中的《黑神话：悟空》

陈尚文

近日，国产3A游戏《黑神话：悟空》发售热销全球。游戏中大量中式古建筑呈现，令玩家们惊叹不已。公开报道显示，游戏里的所有古建筑全部来自于团队遍访多个省区实地考察，并在游戏中进行高度还原。据不完全统计，该游戏在全国精心选取了36个景点作为游戏背景，其中山西省的取景地就有27处，包括小西天、玉皇庙、铁佛寺等。

通过观看其预告片以及游戏场景，可以看出游戏团队还是花了很多心思，肯定也有建筑学背景的美工师进行了专业的场景设计。笔者作为一名建筑专业从业者，自然带着建筑学视角来看待这个游戏，下面我就游戏场景分析一下其中的特点。

特点一，建筑场景丰富生动，氛围感十足。场景丰富源于两点。一方面，是建筑所处的环境十分多样。建筑除了坐落于一般的平地或者山腰山顶，更有一些坐落于十分独特的环境如崖壁、山巅、洲岛等。峡谷崖壁上的石刻建筑，让人想起传统建筑中的石窟建筑。

一组建筑群就耸峙于危崖，凌空而立。网友都说原型是山西浑源的悬空寺，但我觉得建筑群颇有唐风古韵，整体的气势很有日本清水寺的味道。又如水面岛上的小庙，很有大理洱海的小普陀的意境。

另一方面，场景丰富源于游戏团队将建筑与石刻彩塑壁画融为一体，通过不同的场景切换，神秘诡异的氛围感立刻拉得很满。

山西很多著名古建筑，不仅建筑保留得很好，其塑像壁画也保留得很好，如五台山佛光寺的佛教塑像、平遥双林寺的彩塑、芮城永乐宫道教壁画、晋城玉皇庙的塑像、长治观音堂的悬塑，这些建筑与塑像壁画相得益彰，十分难得。建筑群庭院深深，引人入胜。移步进入殿堂之中，满殿神佛，又使人顿生敬畏之情。大概是因为晋城玉皇庙的二十八星宿实在大精彩，所以游戏中照搬了彩塑中的亢金龙等塑像来塑造场景。至于黄眉怪所在的雷音寺内景，便是长治观音堂或隰县小西天悬塑的翻版。

游戏团队深得中国传统建筑艺术的精髓，将游戏情节与建筑、石刻、彩塑壁画融为一体。游戏场景毕竟是虚拟场景，可以将塑像夸张地放大，赋予动态，如将天津蓟州区独乐寺山门的哼哈二将放大到场景之中动态表现，具有现实建筑中难以达到的艺术效果。

特点二，建筑形式混搭有传承也有创新。

建筑形式有传承自然不必多说，游戏中熟练运用了中国传统建筑的诸多形式，如楼阁殿宇、亭台塔阙应有尽有。如泉州开元寺双塔和山西应县木塔，就有精彩呈现。

但游戏团队是如何让建筑形式在传承基础上做到创新的呢？从游戏中可以看出，游戏团队除了能够熟练运用传统的歇山顶、庑殿顶、攒尖顶甚至盔顶之外，他们还在建筑中运用到了目前国内已无实例只能见于宋代古画的卷棚抱厦，此做法目前在日本建筑广为流传，便是“唐破风”。

另外，除了能熟练运用中国北方官式建筑元素之外，团队对南方建筑的建筑元素也是手到擒来，如游戏中出现的一座门楼的插拱做法就很有福建韵味。

混搭的另一个实例是一座坊门，它令人眼前一亮。坊门整体虽然是牌楼的构图形式，但中部又有点像汉阙，中间的门洞不同于一般的半圆拱门，而是采用的充满西域风情的火焰形拱门，这种形式源自佛教建筑，后来演变为庙宇大殿的壶门。可以说，这种形式让小小的坊门充满了佛教宗教意味，也更符合游戏的“西游”主题。

特点三，建筑细节到位。虽然游戏中很多镜头一闪而过，但我们仍然能

够一窥游戏团队熟谙传统建筑的历史细节。如模仿山西五台山佛光寺的唐代经幢，莲瓣饱满，细节很有唐风韵味；石栏杆以五台山南山寺栏杆为原型，极尽雕工之华丽；悟空走出的殿堂格子门，更是对宋代格子门的复原；其他细节如屋顶的琉璃脊兽，不一而足。

游戏中山西省的取景地就有27处之多，很多人会惊讶于为什么山西会有那么多保存完好的古建筑，笔者曾多次去山西考察古建筑，每次都对这个新问题有新的理解。

我认为，首先山西的自然环境适合人类生存。很早就有华夏先民在此繁衍生息，留下了西侯度遗址、丁村遗址等旧石器时代遗址。山西也是华夏文明的策源地，汾河岸边、临汾盆地的陶寺遗址被称为最初的“中国”。在古代中国，山西相对富裕。从春秋战国的晋国，到唐代的河东大族，到明清时代的晋商……耕、读、官、商，以至于此地相当富裕，所以才有钱盖出精美的古建筑。山西宗教文化信仰也十分兴盛。不仅有文殊菩萨的“道场”五台山，也有丰富的民间信仰，如晋东南地区的二仙信仰，以至于出现了“村村有庙”的现象。

此外，山西被称为“表里山河”，自古以来的地缘格局都十分重要。从春秋战国开始的历朝历代，不管是定都长安、洛阳，还是定都汴梁、北京，山西都离王朝首都不远。所以，五台山佛光寺的赞助者是来自长安的女弟子宁公遇，紫竹林山寺壁画的作者王遂是汴梁的画师，玉皇庙的彩塑出自元代大都的刘奎之手……

也是由于“表里山河”的地理格局，每到王朝更替，长安、洛阳或是华北平原战火纷飞，山西因为大山大河的阻隔，一定程度上阻隔了战争，让一些古建筑幸免于战火。中国传统建筑多为木结构建筑，山西干燥少湿的气候，也为木结构的保存提供了有利条件。

当然，大家可以从黑神话游戏中看到不一样的古建筑场景，体验不一样的古建筑视角——甚至游戏里的场景比看到实物还要精美。但是，我还是鼓励大家亲身走入古建筑空间感受古建筑的美，因为建筑是三维的，是平面作品无法比拟的。那些源于身体对建筑尺度的感知，来自建筑在四时春夏秋冬晨昏的意境，还有建筑与壁画泥塑相互交融的震撼，都是游戏无法给到的。



山西省朔州市应县佛宫寺内的应县木塔。湖南日报全媒体记者 廖慧文 摄

粉墨登场

## 匠心独具《借山吟》

张志初

近期，湘潭市艺术研究所和艺术剧院的几位年轻人推出了一曲新戏《借山吟》。歌唱的主人公，是一位从农家木匠到东方画匠的现代世界级著名文化巨匠——齐白石。

该作品饱含深情，表达了对白石老人那颗伟大匠心的崇敬与爱戴。这是一支新时代歌颂人民艺术家的赞歌，也是一曲不可多得、独具匠心的文化创新之作。

歌词雅且厚重，构思巧妙。自古文人重书房，书画家尤甚，常设有多个书房并赋斋号，如米芾的“宝晋斋”、赵孟頫的“松雪斋”、徐渭的“青藤书屋”等。斋号的命名、情境的营造、空间的功用，是书房构建的三因素。

齐白石作为集诗书画印于一身的大家，对于书房的重视也非同一般。“借山吟馆”“寄萍堂”，是他最重要的两处书房。学编剧的年轻词作者禹银花将此戏取名《借山吟》，其一意在呼应齐白石的“借山吟馆”；其二体现作者借“物”（山）言“心”、借景抒情（吟）的创作技法，不是无病呻吟的空泛之作。“撷一处山水，融一抹诗文，我心有万物，与天地共情”，这是作者与主人公的心灵对话呀！该作品从青、中、老三个阶段回望白石先生的诗画成就，讴歌其历经沧桑依旧初心不变、乡音未改的纯粹与本真。“诗画众生，印我乡愁深深”“红花墨叶，解我半世缘分”……用词清雅，寓意深刻，洞悉人间世故；寥寥数笔，简约有情，勾勒出这位非凡大家的精彩人生。歌词构思精妙，内涵丰富，如一泓清泉滋润着听众心田。

曲风潮且婉约，风格别致。该剧音乐种类繁多，有历史悠久的古典音乐、简洁易懂的流行音乐、节奏强烈的摇滚音乐、和声复杂的爵士乐等等。作曲者刘婷巧妙地融合了各类音乐元素，主歌与副歌采用了不一样的曲风，主歌融入了京剧、湘剧的元素，而副歌部分却更多使用了流行曲风，借鉴了爵士乐的优长，虽然在短短几分钟的戏曲中融入了不少风格各异的曲调，闪转腾挪、挥洒自如，引领潮流的清新之风扑面而来。

作品整体曲风是婉转悠扬、意境悠远的。曲调节奏充满力量，旋律严谨层次分明，结构完整紧凑细致，生动立体地演绎出齐白石“与天地共情”的艺术人生，充分表现出年轻艺术家们的成熟艺术功底。词曲搭配醇和，韵味无穷。

大凡经久流传的歌曲，都是先有词而后谱曲，该作品也不例外。好词带来曲的创作灵感，好曲则是对词的量身定做和个性化演绎。该作品的成功，就是好词配好曲，和谐配。

开篇即古典戏曲韵味浓郁的念白：“世人只晓白石画，白石诗文鲜人闻”，拖腔韵味十足，一上来就把听众审美情趣调动起来了，继而新通俗与新国风巧妙转换。

作品词曲高雅清冽，用词简洁却绽放瑰丽之光，



《借山吟》剧照。

通讯员 摄

词韵与曲风珠联璧合。词因曲而流传，曲因词而久远。表演古今转换，耳目一新。

编导周春花倾心守正、锐意创新，从舞美到灯光，从服饰到动作，恰到好处的设计调度，使舞台效果与音乐搭配相得益彰，营造出具有戏剧性与视觉冲击力的场景，提供了一场视觉盛宴。

新式花旦朱睿涵的汉服装束和扮相，新国风唱腔与舞姿，展现东方女性的古典柔美；而男歌手李亚刚西装革履，以新通俗的演绎与新时尚的元素，表现出具有新潮流的阳刚之气。他俩的对唱，将民族羽调式与戏曲新国风的旋律美妙结合，令人耳目一新。现代表演方式和古代演进的同框，能让观众更深刻地理解齐白石经历了封建社会到新中国的非凡人生，感受到这位人民艺术家不平凡的艺术之路。

《借山吟》告诉新征程上的前行者，无论是做事、作诗、作曲、作戏、作画……都是做人，都要追求纯粹。匠心源于初心，只有追求卓越、自我突破的初心不改，才能成就匠心。该作品凝结着原创者对白石先生的敬意，彰显了对音乐精益求精的执着追求，闪烁着新时代多元化音乐的艺术光环，诠释了精益求精的匠心必然诞生优秀作品的创作规律。

《借山吟》感染了第八届湖南艺术节“三湘群星奖”决赛现场的观众，这几位年轻的原创者也唤醒了我这位老年观众的激情。文尾，为了呼应“匠心独具”的标题，我也想为白石老人献上一首歌词《匠心颂》——

小小刀儿神/小小板儿神/天下木匠我最神/刻刀一把天下行/师出湘江滨/名震西安城/花鸟虫鱼任我刻/生活原本这么神

小小笔儿神/小小纸儿神/天下画匠我最神/画笔一支走乾坤/南闯广州湾/北漂燕京城/虾蟹鹤任我画/世态原本这么神

“副歌”当然要点睛了：原本匠人心/原本草根情/白石原有风骨/风骨铸就白石魂！

艺苑纵横

## 从书信中品读钱海源与潘鹤的情谊

孙轶群

“入湘溯——钱海源湖南40年艺术回顾展”于7月22日在湖南美术馆隆重开幕，本次展览由湖南美术馆主办，旨在追溯钱海源先生艺术的脉络、生命的随笔、入湘的情缘。

钱海源先生在艺术上耕耘不辍，雕塑创作成果丰富，在水彩、素描、书法等领域广有涉猎。作为中国美术家协会理论委员会第二、三届委员，他还在文艺理论上成果丰硕，编著了《中外城市雕塑图选》《古今雕塑艺术》等著作，是普及雕塑艺术的佳作。

在漫长的艺术生涯中，钱先生与诸多艺术家、理论家们有着海量的书信交流，本次展览也单独划分了一个区域专门展示他的书信。从中，我们可以得见老一辈艺术家之间真挚的情感，尤其是钱先生与他的恩师潘鹤教授之间那份不可磨灭的师生情谊。

潘鹤，是我国当代著名雕塑大师、全国雕塑教育改革的先行者、具有杰出贡献的人民艺术家。代表作有《艰苦岁月》《开荒牛》《珠海渔女》《广州解放》纪念碑等。在70多年的艺术生涯中，潘鹤创作了100多座大型户外雕塑，分布在国内外68个城市，60多件中型雕塑也被国家级美术馆及博物馆收藏，屡获国家级最高奖项。

钱先生于1961年升入广州美术学院雕塑系学习雕塑时结识了潘鹤教授。二人是师生，也成了朋友、互相欣赏的兄弟。相识的几十年间，二人书信往来共七十余封。在没有智能设备，只能依靠书信沟通的年代里，钱先生与潘鹤的书信就如同现在的微信聊天记录，万事皆谈，饱含情感、弥足珍贵。1991年1月18日，潘鹤教授给钱先生的信中说：“我为有这样的学生而荣。”

潘鹤教授在给钱先生的回信中总以“海源仁弟”“海源同志”开头或亲切呼其“海源”，信中多谈论自己近来对文化和艺术界现状的见闻、思考，或是工作中、生活中的琐事，事无巨细。他再忙也总是先回钱先生信件，信件或长或短，字迹往往潦草，仿佛只是普通家书。他或许总是默认钱先生如同家人般了解他的心意。钱先生则在每一封信的信封处备注上此信的内容、日期，备注时总是题写上潘鹤教授的职位、头衔，再加上“恩师”等字样，如同对待家中长辈般恭敬，所谓“忘年交”或许也正如如此吧。

潘鹤教授在1977年10月8日给钱先生的信中特意提到他将乘15次特快火车11号车厢17号下铺，预计10日下午到长沙，并且为钱先生从北京带了10块香皂。这不仅可以体现出在资源短缺时代背景下一辈人的生活、沟通状态，还可以从字里行间中体会出潘鹤教授对于后辈爱护、关心的心思。当时的交通、沟通不如现在便捷，二人为了短暂的相见需要在来信



1977年10月8日，潘鹤给钱海源的信。

作者供图

中具体注明乘车的车型乃至车厢的铺位。

潘鹤教授曾自1988年到1990年之间在航空信笺纸上断断续续写下有关对人生和艺术的感怀寄与钱海源，钱先生总集成“潘鹤艺术感怀”，它也成了了解和认识潘鹤教授艺术人生的重要史料。其中写道：“随着国家国力的强盛……但愿能踏踏实实站成一个具有社会主义中国当代特色的艺术（圣）地……能以自己当代中国人的身份平等地立于世界艺坛。”这正是潘鹤教授自己艺术生命的最高目标，他将心里话都诉说给了钱海源先生。钱先生将恩师的来信视若宝贵的精神财富，几十年间，无论生活与工作如何变迁，钱先生都将潘鹤教授的七十余封来信保存得非常好。他们的关系或许超越了古时的“家徒”“门徒”的师徒情谊，跃升为交心的知己，恰如伯牙子期。他们的情谊一直维系到了潘鹤教授去世。

1994年4月，钱先生身患重病住院。6月9日潘鹤教授来信，信里讲述了他1958年曾身患同样病症，但碍于当时医生医疗知识、医学界医疗手段有限，白遭受了很多苦。信中详细解释了他本人对此病的理解，医疗和痊愈的所有过程，最末不忘嘱托钱先生同医生进行详尽的沟通。他在具体的用药名称、发病时间下都用横线加以备注，仿佛生怕重要信息不够醒目。钱先生在此信的抬头写上了备注：“潘老师每周都打电话给我家人，令我们感动。”全信读毕，令人动容。他们的情谊经过了时间的磨砺、困难的考验，在彼此的心间留下了重要的位置。

翰墨春秋

### 咏柳怀左公

易鹰 诗 鄢福初 书

依依左公柳  
边陲固戍土  
长拂大汉风  
金瓯无缺损

