

乐读

编者按:国潮风起,从新中式穿搭到国风文创,从宋式美学场馆到日常社交分享,传统色彩正成为年轻人表达文化自信的独特语言。天青温润,朱红热烈,黛蓝沉远,一帧一色,都是属于华夏的视觉浪漫。

古往今来,色彩从不只是孤立的视觉符号。谢朓笔下晚霞铺绮缣,白居易诗中春水染斑斓;《诗经》漫野青绿,敦煌飞天绯红,宋瓷雨过天青。古人观四时风物,览山河草木,将天地万般景致凝练成鸢尾蓝、菡梢绿、锦葵红、樱草紫这般风雅的名字。从《红楼梦》的绛罗衣袂,到诗词典籍的写景寄情;从故宫馆藏的古旧釉彩,到历代服饰器物的配色巧思……万千国色,藏着天人合一的审美哲思,亦承载着细腻绵长的情感记忆。

本期书单以“国色”为脉络,邀你走入色彩背后的千年文明,感受东方美学的温度与力量。

国色当潮

盛唐·浓烈

在本书中,我们可以欣赏到16个传统色背后的文化故事。除此之外,本书还通过各种颜色,深入挖掘了唐朝代表性的文物与纹样。从服饰到建筑、器物,再到画作,每一种文化形式都呈现出其鲜明的特色。本书不仅有详细的色彩讲解,还对唐朝的用色规制、特点和崇尚的颜色等知识进行了介绍,为读者提供了全面的文化背景。

【精彩选读】

大唐的艺术风格既有北方文化的粗犷奔放,又吸收了南方文化的含蓄隽永,从而形成了多种多样的艺术表现形式。首先服饰上开放浪漫、百花齐放。其中圆领袍是唐朝男子普遍穿着的常服,圆领窄袖,干练利落。唐朝女子主要着襦裙,上着短襦或衫,下着长裙,佩披帛。唐朝的审美风格从初期的清新明丽过渡到中后期的雍容华贵,充分反映了自由开放的艺术精神。

唐朝在书画方面也是继往开来,名家辈出。书法上以初唐四大家欧阳询、褚遂良、虞世南、薛稷潇洒飘逸的楷书为代表,承续“二王”书体,为后世书体树立了典范。书画同源,唐朝的绘画艺术也有很大的突破。初唐绘画以佛像和人物为主,出现了阎立本等丹青名家,盛唐题材更丰富,画法也多有创新,如人物画愈

加有生活气息,山水画也日益兴盛。

唐朝的工艺水平也达到了一个高峰,其间能工巧匠制造的器物造型精巧,装饰华丽,色彩纹样浑然一体。唐三彩就是这一时期典型的陶瓷工艺品,以黄、褐、绿、白、蓝、黑为基本釉色,色泽艳丽。唐三彩种类丰富,有人物、动物、生活用具等,风格写实,造型逼真,趣味横生。

雅宋·清冷

本书深入讲解了宋朝有代表性的15个传统色,并深入挖掘了同15个代表色相关的绘画、瓷器、纹样、服饰等文物,体现了宋朝鲜明的文化特色。本书不仅有详细的色彩讲解,还对宋朝的用色规制、特点和崇尚的颜色等知识进行了介绍,不仅是一本介绍色彩的书,更是一本引领读者深入了解宋朝文化的知识科普书。

【精彩选读】

宋朝色彩整体来说淡雅朴素,例如在唐代彰显明丽富贵的高饱和度黄、橙、红,在宋朝渐渐沉静下来,没有了热闹气派,却别有一番意境。从浓烈到清淡,从继承到创新,色彩的运用所呈现出的理性之美,在宋朝社会生活的方方面面皆有展现,也集中体现了宋人崇尚典雅的审美。

宋朝绘画中色彩的运用也自成一派。在宋朝的山水画中,用色逐渐呈现由重着色向水墨淡彩的转变,后期更多使用石绿、石青、赭黄、墨色等中低明度的颜色,营造古朴隽永的意境。

宋朝绘画在人物画上,色彩的使用更为淡雅,无论是北宋张择端的风俗画《清明上河图》,还是(传)南宋刘松年绘制的《十八学士图》,大都采用纯度较低的颜色,减少色彩对比带来的冲击,突出画面的意境。因此,宋朝绘画总体上体现一种“淡彩美”,其色彩特征温润清幽,让人心旷神怡。

宋朝花鸟画造诣极高,例如北宋著名画家赵昌的《蜂花图卷》就将花与蜜蜂绘制得惟妙惟肖。在北宋初期流行工笔重彩;中期流行水墨淡彩,笔法灵活,敷色恬淡;北宋后期,宋徽宗设

宣和画院,更崇尚写实的画风,宫廷花鸟画更趋工整精细,真实生动,成为宋“院体”花鸟画标准风格,南宋也沿袭此制。

宋瓷对颜色的使用和创新达到了一个前所未有的高度。瓷器的色彩与其用途、所处地域息息相关,磁州、耀州窑烧制的民间用瓷多白地、黑地、灰白夹杂等,大方朴实,经济耐用。有的瓷品还突破了原有的单色釉面,因窑变有了新的色彩呈现,如千变万化的钧瓷釉色,白、紫、红、蓝交相辉映,可谓“夕阳紫翠忽成岚”。

节气·物候

本书始于一场对失落色彩的追寻,历时五载,终完成一场体系化的东方美学重建。以24节气、72物候为轴,将色彩重新安放于自然的律动之中。全书以双倍于初版的192件故宫珍宝与新增的96幅吉祥纹样为视觉载体,让每一种颜色都有据可依。更创新引入了色轮渐变系统,升级传统的色块罗列,让近似色的聚合轮转一目了然,真正进入纹色相生的东方审美意境。

【精彩选读】

《长安十二时辰》的故事发生于唐代天宝十三年,正处于唐玄宗李隆基统治时期。根据文明元年唐睿宗李旦颁布的法典,官员三品以上服色为紫,四品深绯,五品浅绯,六品深绿,七品浅绿,八品深青,九品浅青,庶民服黄。在奔放发达的盛唐时代,色彩的僭越与严格的服色制度并存,特别是女子的服色,与大唐的昌隆国运相辉映。唐诗里夸饰女子襦裙的词汇比比皆是:红色系有茜裙、荷裙、石榴裙;绿色系有柳花裙、绿罗裙、翡翠裙;黄色系有缁裙、郁金裙。五彩斑斓的大唐静静地躺在历史深处,等待我们去探寻,去打捞。

说色,其实是说色的名称,或者颜色词。我们知道乾隆色谱、大唐盛色,都是基于那些颜色词。这些表示颜色的名词,构成我们语言和意识中的色彩世界,千百年来,我们不但传承建筑、器物、服饰、绘画等物质的颜色载体,也传承语言和意识的颜色载体。无论物质,还是语言和意识,都是中国文化的沉淀和精髓,让它们活下去是

文化传承的要义。

色,或者作为语言组成部分的颜色词,不是凭空而来的。任何一个颜色词都是“象”的表达,初始局限在具象,随后扩展到意象。所谓意象,就是寓“意”之“象”,就是客观具象经过创作主体独特的情感活动创造出来的一种艺术形象。人类对具象进行更高层面的意识加工,就形成了意象,意象的表现形式是艺术,艺术的语言又会描述更丰富的色,由此生成更丰富的颜色词。

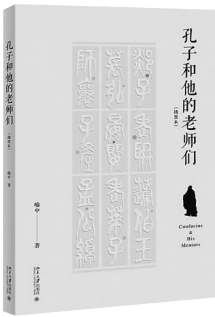
时尚·新生

《倾国之色》

陈宇锋 编著
清华大学出版社

中国传统色彩文化,可以说是历代政治、经济、社会生活、民俗风情、文学艺术,以及思想观念与审美情趣的一个缩影,所涉内容丰富,且应用范围极广,服饰、建筑、绘画、瓷器、工艺品等传统文化艺术,都少不了色彩的身影。本书编者在经史子集的故纸堆中追根溯源中国传统色彩,于传世艺术中品鉴中国传统色彩之美,将古人的审美智慧融入现代时尚之中,承续中国传统色彩意境之美。

新书

《孔子和他的老师们》

喻中 著
北京大学出版社

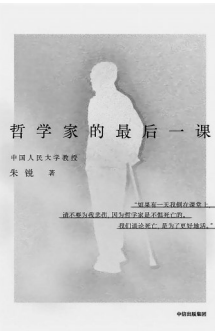
当前,关于孔子及其弟子的文献早已汗牛充栋,但是,关于孔子和他的老师们的专门著作还不多见。着眼于此,本书蕴含了两个方面的旨趣。一方面,以之丰富孔子的形象:他不仅有自己的学生,他还有自己的老师;他不仅是万世师表,他同时也是多位老师的学生;他既是天纵圣人,他同时也曾亲炙于比他年长的多位贤哲。另一方面,以之致敬孔子和他的老师们,以之烛照孔子及其所代表的华夏文明顺势兴起的几个侧面、自然发生的一些细节、渐次凝聚的若干片段。

【自序选读】

老师是一种身份,也标识了一种职业,有老师必然有学生。然而,在中国历史上,我们现在熟悉的、习以为常的老师职业、老师形象,以及在老师与学生之间形成的师生关系,严格说来,是从孔子开始的。在冯友兰的《中国哲学简史》一书中,第四章的标题就叫“孔子:第一位教师”。在此章的最末,冯友兰说:“他是中国的第一位教师。虽然从历史上说,他当初不过是普通教师,但是后来有些时代认为他是至圣先师,也是不无道理的。”参考冯友兰的这些说法,孔子作为老师以及孔子之后的老师,代表了一种特定的身份或职业。孔子是中国历史上第一个具有这种身份或职业的人,孔子是这种身份或职业的开创者。在孔子之前,还没有这种职业化的老师。

因而,孔子自己的老师,较之于孔子这样的老师以及孔子之后的老师,还不太一样,甚至存在着较为明显的差异。孔子的老师们,都不是职业化的专职教师,他们大多承担了其他方面的本职工作。具体地说,郑子是郑国的君主,他的本职工作是治国理政。老子是“周守藏室之史”。师襄是卫国的职业乐师。苾弘、晏婴、子产、蘧伯玉、孟公绰分别是周王室大夫、齐国大夫、郑国大夫、卫国大夫、鲁国大夫。其中的晏婴与子产尤为值得注意:他们既具有大夫的身份,又长期担任宰相职务,他们分别实际主持齐国与郑国的政务,在各自的国家分别都辅佐了三任君主,对各自的国家都承担了重大的政治责任。在孔子的“九大导师”中,只有老莱子一个人相对超脱,他作为楚国的逸民高士,一直拒绝承担实际的政治责任。

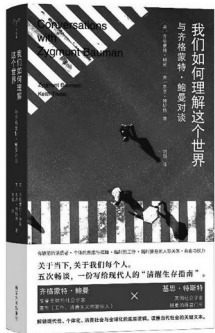
包括老莱子在内的这几个人,虽然都不是职业教师或专职教师,虽然都不承担法定的教学任务,但是,孔子向他们学习,他们在事实上都是孔子的老师。因为有孔子的存在,因为有孔子这个枢纽,不管他们在主观上是否愿意,他们都已经身不由己地组合成为了一个特定的群体,亦即孔子的老师群体。

《哲学家的最后一课》

朱锐 著
中信出版集团

被医学宣布仅剩数十天的生命,每天都在体验身体的疼痛与功能丧失,人大哲学系教授朱锐留下的文字直面每一步更接近死亡的进程。但他无所畏惧,并将对生命和死亡的思考带至人生最后时刻。他始终认为死亡是生命的一部分,我们谈论死亡,是为了更好地活。这本书正是源自作者朱锐在生命最后的十日对话,以及他在中国人民大学开设的最后一门哲学课,汇集了他在哲学研究领域30余年的思考。

《我们如何理解这个世界》

[英] 齐格蒙特·鲍曼 [英] 基思·特斯特 著
南京大学出版社

我们的工作为何变成短期项目? 人际关系为何脆弱? 为何越关注自我,越感到孤独? 为何我们看似自由,却倍感无力? 社会思想家齐格蒙特·鲍曼与其得意门生基思·特斯特的五场炽热对话,直击现代人生存困境的核心问题,直视这个时代的深层矛盾与伦理困境。

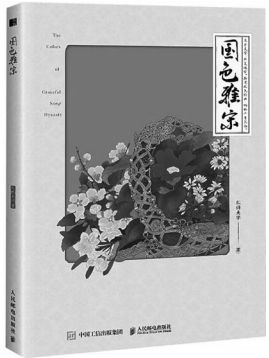
《国色盛唐》

红糖美学 著
人民邮电出版社

《国色雅宋》

红糖美学 著
人民邮电出版社

《中国传统色》

郭浩 李健明 著
中信出版集团

典藏·惊艳

《故宫藏美》

朱家溍 著
中华书局

本书为朱家溍谈古代艺术的学术随笔集,共分古代书画、古代工艺美术、清宫戏曲三个部分。带着浓郁东方色彩的历史艺术让人感到了经久不衰的传奇。

