

大化文章——诗画中的自然审美

■徐建融

新书

《大化文章：诗画中的自然审美》

徐建融/著
上海书画出版社/出版

收在本书中的这些文字，除《花好月圆——陆抑非先生的牡丹画》一节选自《陆抑非全集》的前言外，基本上都是近十年间陆续刊发在《文汇报·笔会》和《解放日报·朝花》上的。承蒙上海书画出版社的厚爱，予以结集出版，特条理为“花果”“动物”“忆游”“观剧”“尊师”五大类；最后附诗词、图画若干，则大多是没有发表过的敝帚自珍。

这些文字的形成，大多是因耳目游娱自然的景观物象有感而发，当然也涉及人文的景观。自然的景观是造物的创造，又称“造化”“大化”，它是无心的“当然如此”。人文

的景观是人类的创造，又称“文明”“文章”，大多是有意的创造，以体现创造者主观的意志，但也有无心的“当然如此”。书名“大化文章”，便缘于自然景观与人文景观的这种关系。我所关注的文章，重在经史、诗文、书画的传统；而做文章的方法，则完全是无心的“当然如此”。副标题“诗画中的自然审美”，便缘于这样的生活态度同时也是文章态度。

司空表圣《二十四诗品》中有“自然”一品，曰：“俯拾即是，不取诸邻，俱道适往，着手成春。如逢花开，如瞻岁新，真予不夺，强得易贫。幽人空山，过水采苹，薄言情悟，悠然天钧。”相比于其他的二十三品，如“雄浑”“冲淡”“含蓄”“豪放”等，就是不追求，来了就来了，不来就不来，来“雄浑”就“雄浑”，来“冲淡”就“冲淡”……如果说，其他二十三品都是“我寻诗”，那么，“自然”一品便是“诗寻我”。这其间的关系，就如王国维所说的“有我之境”与“无我之境”——孔子所说“毋我”是也。

喻之以人生，东邻乞儿，行歌于道，人哀其衣腐，曰“譬如袒”；哀其履蔽，曰“譬如跣”；哀其羹残食冷，曰“譬如饥”；哀其病，曰“譬如死”；哀其病且死，曰“譬如不死”。这，便是“自然”的生活态度，一人如此，一人长乐；一人如此，天下“郁郁乎文”。而冯谖客孟尝，给他饭吃，却想吃鱼，给他马骑，却想乘车。这，便是“追求”的生活态度，一人如此，一人不平；一人如此，天下熙攘不宁。

可见，“自然”，并不是造物的专利，也可

以为人类的生活包括文章所享有；而“追求”，当然更不是人类的生活包括文章所必须有。那么，什么时候人类的生活、文章应该致力于有目标的“追求”？什么时候人类的生活、文章应该顺应于无可无不可而一切皆“当然如此”的“自然”呢？

欧阳修五十四岁时的《读书》诗有云：“念昔始从师，力学希仕宦。岂敢取声名，惟期脱贫贱。”人少年时不可顺其“自然”，必须努力“追求”，而追求的目标便是近在身边的“脱贫贱”，让自己和父母有房住、有饭吃。紧接着进入了青年，“中间尝忝窃，内外职文翰。官荣日清近，廪给亦丰美”，个人和家庭的问题解决了，但为了国计民生，依然还要努力地“追求”，虽“人事攻百箭”而勇猛精进！转眼便到了老年，“前时可喜事，闭眼不欲见”“少而干禄利，老用忘忧患”。所谓“五十而知天命”，“天命”者“自然”，于兹而“复归于自然”，不给社会添麻烦。对于一个老年人来说，“忘忧患”而“自然”的生活、审美，实在是比“干禄利”而“追求”的生活、审美更有益于社会和谐的一种生活、审美方式。

我多次讲到，“成人”是社会稳定的基础，“成才”是社会发展的引领。同理，“追求”以改变命运是社会发展的动力，“自然”以顺从命运则是社会和谐的稳定。

我的这些文字，“思无邪，知述圣；行毋我，事随人”，当然不能成为推动个人和社会发展的动力，但应该有益于个人和社会和谐的稳定。

《巴黎有座艺术桥》

[法]卡特琳·莫里斯/著
李珈仪/译

生活书店出版有限公司/出版

《脸庞，锋芒：

与25位先锋女性对谈》

[墨]乌戈·韦尔塔·马林/著

于是/译

广西师范大学出版社/出版

色彩，东方的灵魂

■徐天颖

《东方色彩与生活方式》

成朝晖/著
中国美术学院出版社/出版

在这个全球化迅速发展的时代，保留并发展东方独特色彩在现代设计中的应用，已成为设计界一个重要议题。

近日，由中国美术学院创新设计学院副院长、教授成朝晖精心撰写与设计的《东方色彩与生活方式》，为我们深入解析和掌握东方色彩的核心要素。这本书开辟了一条通往理解东方色彩内蕴和美学的途径。

东方色彩研究，旨在通过对中国传统色彩的探源与重新审视，尝试整合、提炼中国传统色彩，是东方色彩的时尚唤醒与此相关的生活系统中的中国传统色彩的运用，唤醒我们对传统经典文化的一种记忆和经验。这是内心深处需要获得独立于西方色彩体系之外身份的存在标记，彰显我们在全球化过程中的文化自信。

内页

从东方视觉看世界

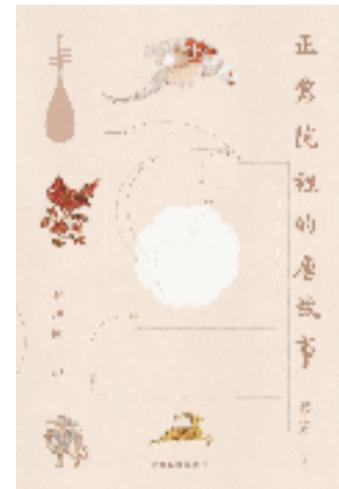
东方色彩与生活方式研究，基于东方传统的文化思想及现代世界设计趋势的发展。作者对东方色彩进行再设计、创造实践与探索研究，秉持东方传统文化与设计中的自然美、意境美与匠作美的审美合一。旨在“民族魂韵的时尚唤醒”，诠释东方色彩设计的理念与韵味，对东方传统色彩的审美意趣作出符合当代设计价值观的阐释和生发，彰显东方色彩的人文价值，凸显人与自然、人与社会、人与生活对话的东方色彩设计智慧。

东方色彩的历史叙事

中华民族是善用色彩的民族，大自然的色彩也带给中国古人巨大的灵感。颜色对于我们的生活到底是什么样的一种存在呢？中国传统色彩文化内涵丰富，从建筑、绘画、书法、服饰、玉器、瓷器、工艺、家居摆设、生活美

食和汉医药理等方面均彰显了中国古人对色彩的重视与青睐。既有嫣红姹紫的五彩斑斓，也有墨分五色的焦浓淡清；既有帝王皇家的尊贵权威，也有乡里百姓的怀素抱朴；既有彩绘与刺绣的绚烂与瑰丽，也有青瓷与白瓷的温润与纯净……

这本书不仅深入解析东方色彩的文化和历史，更是实用的设计指南。书中深入探讨了东方色彩的文化基础和应用实践，重点分析了中国传统色彩的历史演变和现代意义。成朝晖教授通过大量实例，展示了东方色彩如何在不同的生活系统中表达自然和人文的和谐。不仅追溯色彩的历史脉络，还探讨了如何在设计中实现色彩的现代转化和创新应用。通过二维码扫描直接连接到实际案例，读者能够直观地看到理论在实践中的运用，极大地增强了学习和理解的互动性和实用性。

《正仓院里的唐故事》

扬之水/著

上海书画出版社/出版

《希腊艺术——艺术与观念》

[英]奈杰尔·斯皮维/著 陈雷/译

湖南美术出版社/出版