◎文化聚焦

《诗画中国

跨

越

时

美对

话

精神。

美具有引人向上向善的力量,而当

这种美植根于我们自身的文化传统之

中,它所蕴含的力量便更加持久和

深厚。近期热播的中央广播电视

总台大型文化节目《诗画中国》,以

"诗画合璧"的全新样态,为观众

呈现了一幅赏心悦目的中华文

典永恒的文化宝库

诗画合璧,构筑经

"落其实者思其树,饮其流者

怀其源。"中华文明源远流长、博大

精深,是中华民族独特的精神标

识,是当代中国文化的根基,也是中

国文化创新的宝库。一档文化节目

的创作,离不开对中华优秀传统文化

这一"根魂"的坚守。《诗画中国》从中华

民族五千多年的文明史中汲取精髓,深

深植根于本国、本民族的历史文化沃土,

由此构筑起一座经典且永恒的"文化宝

库"。这座"文化宝库"的核心载体即诗与

画,二者同为中国最古老也最具生命力的文

化创作活动,记录着中华文明的发展历程,

传承着中华文化的脉络,彰显着中华民族的

画、画中有诗是中国传统绘画的鲜明特色。

中国自古以来便具有题画诗这种诗歌类型, 也有许多兼具诗人与画家双重身份的古代

艺术家。画与诗紧密嵌合的中国画,逐渐发

展为世界美术史上独树一帜的艺术样式。

因此,《诗画中国》"诗词壮志,丹青抒怀"的

创作思路,是怀着一颗至真至诚的敬畏之

心,走进历史深处,与诗人画家展开跨越古

基于此,画作的选择便成为整档节目的

今的心灵对话,探寻中华文明的迢迢源流。

"诗是无形画,画是有形诗"——诗中有

匠师一起合作进行复建。在这 座古建筑的保护复建过程里, 参与其中的师生不仅直接体悟 到古代文人士大夫的设计意 匠,而且现场开展了一堂生动 的历史文化遗产保护和古建筑 技艺实践课。复建后的明代门 楼在博物馆展厅内古朴盎然, 蔚然生辉

文化是无形的,又是有形 的,更是感人的,一座400多年

意识在不断增强。

是不可移动的。 几经辗转,师生们与建筑 户主取得联系,并得以到现场 查看。这是一座建造精美的古 代砖雕门楼,因为历史上村中 道路改变,原本临街的这座建 筑被圈进住户院内,成为院中 之门,加之户主全家自20世纪 90年代即迁至西安居住,老家 的院子常年大门紧锁,深闭院 中的门楼便少有人知,以致在 文物普查中被遗漏。而今由于 规划建设需要,中兆村需要整 体拆迁,门楼因未列为文保单 位也在拆除之列。户主觉得先 人遗物作为废旧房屋被拆了实 在可惜,这才托朋友多方联系 欲行捐献

从现场调查来看,门楼为 两面坡砖雕建筑,下半部墩台 为素面青砖砌筑,上半部的前 后两面都是仿木结构的精美砖 雕,由门额、兜肚、额枋、斗拱与 檐部组成。正面门额两旁各镶 有一块方形兜肚浮雕:"一鹭青 莲"和"孔雀牡丹"。"一鹭青莲" 寓意为官"一路清廉","孔雀牡 丹"则代表着"吉祥富贵"。正 面门额刻有"志希于公"四字, 于公为西汉循吏,以断案公正 而著名。背面门额刻有"淡泊 宁静",语出诸葛亮《诫子书》。 宅主人将两块匾额分别示于内 外,对外展示为官公正清廉,对 内教育家人无欲无求、豁达通 透。檐部正背两面施以八组一 斗六升的斗拱出挑如意云头, 显然都是官宅建筑的特征。根 据门楼工艺做法和纹饰细节特 点,师生们初步判断建筑年代 在明代。调查结束后,结合户 主提供的先祖姓名等信息,大 家查阅了古籍文献,在清康熙 与嘉庆两版本的《咸宁县志》中 找到了有价值的信息,综合确 证了建筑具体年代在明代晚 期,原主人为生活在万历至崇 祯年间西安府咸宁县的岁贡生 由所掌握的大量调研 资料得知,该建筑竟是目前西 安地区现存年代最早的古代官 居被划为文物保护单位)。

如此珍贵的建筑,原地既 然保不住,那就迁走,但迁至哪 里呢?教育部在西安建筑科技 大学设立的中华优秀传统文化 传承基地——瓦作技艺传承基 地正在建设之中,几经讨论,学 校决定将门楼迁至基地所在的 草堂校区。因疫情影响,时间 延宕至2020年,村庄拆迁紧锣 密鼓进行,户主翘首以盼,师生 们更是心急如焚,无论如何,不 能让传承了十几代的文化遗产 在今人手里消失。事不宜迟, 马上干! 古建筑拆解是一场特 殊的知识、能力与技艺的考试, 稍有不慎,便会造成无法挽回 的损失。为慎重起见,学校邀 请校外古建筑专家与传承基地 师生一起开赴现场,先对古建 筑本体认真测绘、摄影留取原 始信息,小心翼翼地进行拆解、 编号并包装后顺利运输至学

兴工,大事也。如何复建, 建在何处? 这又是一个慎重的 问题。在经过反复论证之后, 最终决定将这座珍贵的建筑在 基地的中国传统瓦作博物馆内 复建。2022年9月,博物馆基 本建设完成,门楼正式开始复 建。为不影响正常的教学秩 序,利用疫情相对平稳之际,学 校在国庆假期从山西请来了具 有丰富古建筑修复经验的董养 明担任技术指导,并由基地师 生与山西、陕西地区的瓦作老

前的建筑立干眼前,古今两相 静默之间,传递出的是前世先 贤的伟大,感受到的是今人传 承的责任。"中华优秀传统文化 是中华民族的根和魂",传统积 淀非数载之事,人文化成亦非 一夕之功。对于一所高校来 说,如何让源远流长的中华优 秀传统文化走入大学生的心中 并获得认同与践行,这是一个 重要的教育命题。虽理工之 家,重诗书礼乐,近年来,西安 建筑科技大学以现代书院为平 台,以文化艺术教育为抓手,中 华优秀传统文化在校园各个角 落不断浸润。 行走于瓦作技艺传承基

地,博物馆展厅内琳琅满目的 瓦作文物的展陈让每一位来访 者惊叹,大量的瓦作工具和研 究书籍透露出技艺与文化的赓 续不绝。在工作坊中,学生们 在乐此不疲地进行瓦当传拓技 艺和瓦件纹饰雕刻的练习,展 台上各式各样的文创作品则显 示出青年学子赋予传统文化的 创新巧思。基地在学生中发起 成立了"千史百瓦"讲译团,一 届届讲译员积极为传统建筑文 化代言,展示中华古建筑魅力, 每年一度的"千载·瓦韵"瓦作 传统文化传承创意大赛则让一 片片瓦件在设计中走进青年人 的生活。身怀绝技的民间匠师 走进大学校园为大家讲述传统 建筑技艺知识,耳濡目染中,学 生们传承保护历史文化遗产的

《溪山行旅图》演绎

配合以电影级别的拍摄与制作,令中国诗画 "跃然纸上",还原出可游可居的诗画"桃源" 如《溪山行旅图》中,壮美山景通过CG技术立体 化重塑,千百年来未曾相遇的画中三人得以共 享山水之乐,而这背后则是中央美术学院的师 生对画作长达两个月的拆分、重绘、建模。又 如,在展现南宋画家李嵩的《货郎图》时,节目 采用沉浸式动画,以孩童视角打造出货架上琳 琅满目的"小天地",观众跟随韩昊霖的步伐一 同进入古画,沉浸式感受南宋的风土人情和古 代商业贸易的繁荣发展 仰赖于整个团队包括诸多外援的协同合

作,节目给观众带来了极富冲击力的全新感官 体验,让传统文化与美术作品焕发新颜,碰撞 出更丰富的文化内涵表达,延伸出更深广的现 实意义。尤其是,很多节目在学校和学生中间 广受好评,作为美育课堂的延伸,在寓教于乐 过程中,引领更多学生、年轻人深度体验中华 文化艺术的雅趣,引导他们成为中华文化的忠 实守护者、传承者与创新者。

铸魂立心,拓展诗画文化的育

"不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。"中国

诗画之美不仅在一个"艺"字,更在一个"格"字,许

多传世经典都贯穿着创作者对家国天下的深邃

思考,对道德与品格的坚守;蕴含着中国人民在

长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、

道德观。天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎

新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲

信修睦、亲仁善邻……党的二十大报告中通过十

组古语,集中提炼展示出中华文明的精神标识和

文化精髓,而中国传统诗画则是这些观念与精神

"美育之目的,在陶冶活泼敏锐之心灵,养成高

尚纯洁之人格。"《诗画中国》结合历史背景和

典故,深入挖掘诗画背后的精神内涵,充分运

用优秀传统文化中的道德教化资源,努力为当

代人、为下一代人带来跨越千年的精神滋养。

例如,在展现唐代画家韩滉的传世之作《五牛 图》时,采用了创意动画的形式,一头头形神各

异的耕牛跃然而出,不仅呈现出一幅幸福的田

园图景,更蕴含着从古至今中国人民自强不息。

砥砺奋进的精神密码;再如展现赵孟頫等共作的

《快雪时晴书画合璧》时,廖昌永、阿云嘎二人以

音乐剧的形式倾情演绎,传递出赵孟頫与黄公望

的深厚师生情,勾勒出古代文人彼此敬重、传承

创新的治学传统;又如展现清代书画家、文学家

郑燮所作的《竹石图》时,不仅以武术的形式展现

了竹之风骨,更在康震老师的解读中走进板桥

天地有大美,人间有大德。千百年

家诗人与山河对望、走过命运跌宕,立万象于

胸中,传千年于毫素,从壮美天地走向壮阔胸

襟,从月光朗照回归心明澄净,为我们留下了

宝贵的文化遗产和精神财富。对传统文化的

理解和阐释,只有超越器物层面,走进文化深

处,寻求跨越时空的精神和鸣,才能让作品真

正有筋骨、有道德、有温度,从而感染人、激励

(作者系《诗画中国》制片人、总导演)

先生倾心为民、正直高洁的一生……

人、塑造人。

近代著名教育家蔡元培先生曾经说过:

人维度

守正创新,打造多元一体的艺 术盛宴

首要工程。主创团队整理了近200幅画作,经

过专家团队的层层把关,反复修改了近20次才

确定最终60余幅画作,时代跨度上覆盖了从魏

晋到明清近2000年的历史,其中有《韩熙载夜

宴图》《五牛图》等传世名画,也有如范宽的《溪

山行旅图》、李唐的《万壑松风图》、仇英的《赤

壁图》等诸多大师名作。诗词的选择同样重

要,导演组从近300首古诗中挑选出上百首与

画作相匹配的诗词,其中有珠联璧合之作,如

王冕的《墨梅图》与题画诗《墨梅》;有互为灵感

的彼此致敬,如仇英的《浔阳琵琶图》取材自白

居易的《琵琶行》;有主题共通之下的巧妙搭

配,如王维笔下的"洒空深巷静,积素广庭闲",

正与《江干雪霁图卷》意境相合……让节目真

正做到"诗画合璧",带领观众体会"纳山河万

景,涵上下千年"的中国诗画之美,润物无声般

构筑起对本国、本民族文化根脉的坚定自信

"满眼生机转化钩,天工人巧日争新。"构 筑起诗画合璧的文化宝库之后,如何立足传 统、守正创新,激发传统文化的当代生命力,打 破传统文化与现代生活的隔阂,是节目创作过 程中更为重要的命题,这也是"两创"的核心环

《诗画中国》延续了总台"思想+艺术+技 术"的创作理念,着力拓展传统文化当代表达 的深度与广度,精心打磨既体现中华文化精 髓、反映中国人审美追求,又能够传播当代中 国价值观念、符合世界进步潮流的文艺精品, 开辟出厚重而经典、创新而多元的文艺新境。

新境之"新"首先体现在传统文化与多种 艺术形式的融合。整档节目没有设置固定的 形式标签,而是量体裁衣,为每一幅画寻找最 确切的表达方式。节目全面融合了歌曲、舞 蹈、戏剧、曲艺等多种样态,融入京剧、评弹、武 术、朗诵、音乐剧、肩上芭蕾、木偶剧、钢琴、琵 琶等多重艺术手段,真正打造出一场底蕴深 厚、古今交融的文化盛宴,一座审美多元、形式 多样的艺术殿堂。如在展现马远作品《水图》 时,任敏、王西、陈添以一曲水下舞蹈,再现了 画家笔下的十二种水形、水意,最终创造出"上 善若水"的唯美意境。再如,展现明代画家徐 渭笔下的《杂花图》时,钢琴家郎朗置身水墨场 景中,与乐队一同用数字化"水墨交响"的形 式,在黑白琴键与水墨之间呈现出"等量齐观"

新境之"新"还体现在先进科技手段对传 将CG、AR等先进技术手 J、曲等艺术形态相融合,

的文化哲思。

K雪时晴书画合璧》演绎

◎杏坛文苑

用文字托起苍茫

范玲玲

我是一个笨拙又执着的人, 只会靠 文字和人建立关系,在缥缥缈缈的尘 世,以为只有文字才能结下深缘。

读小学时我家离学校很近,隔一片 菜地就是小学班主任的办公室,她一声 喊,我就甩开步子,冲过一条弄堂、半 条河街、半条马路,到了学校。我在晦 暗的光线中帮班主任出黑板报,帮数学 老师在小黑板上抄题目。我对于文字的 最初记忆就来自小学所在的街道——新 建南路,鲁迅笔下的土谷祠、长庆寺就 在这条街上。

初中时我有个死党,隔壁班的,总和 我一起走路上下学,在原是乱坟岗的白马 畈和陆游的春波弄之间来来回回,我们无 心留恋桥下的春波,只关心各自班级的大 小八卦。有一天她忽然端颜说道,今天语 文老师表扬你了。老师表扬你课文背得 好,我们班没一个人背得出来。老师居然 认得沉默的我!我开心极了。直到今天 我还记得,我背的课文是梁启超的《少年 中国说》。从此我爱上了抄抄写写,尤喜 自带韵律、情怀苍凉的文字。

那晚,告别金老师,她送我到楼 下,说还收藏着我的作文本,我一下子 惊住。最深的缘总在时光里埋伏着。想 起高中时的第一次大考,金老师狠狠表 扬了我。临近退休她要求回到高一,站

在起点反思一生教学, 我是她的关门弟 子,她总在课堂上点评我的作文,不掩 激赏。后来她退休了, 我毕业了, 直到 我回到母校教书,年底奉命慰问退休老 师,才又见到了她。她正在撰写回忆 录,还向我问询一个同学的手机号码, 想求证对方的一篇作文, 但那个同学的 态度似是敷衍。就在这样想要说点儿什 么、又不知从何说起、总觉得忘了什么 的偶尔见面里, 时光的脊背一耸一耸地 摇过去了,突然就惊闻她去世的噩耗, 于是想起最后一次的见面:她站在门 口, 反复叮咛我下次来之前先打电话给 她, 我应着, 完全没看到室内的阴影淹 没了她, 热烈的阳光使她的脸显得苍 白。回忆录、叮咛不都是告别吗?命运 从来不吝啬暗示。唯一庆幸的是金老师 送我的《弄堂人家》就在手边,她在人 间未及道出的一切尽在其中, 使得我们 之间永无阻隔。

多年以后,我在书店乱走,无意间 瞥见和大学写作老师一模一样的名字署 在长篇小说《台门》的封面上。百度搜 索后得到确证, 那正是大学教我写作的 祝老师,文章中说他打算写到80岁,以 台门为焦点,反映绍兴1905年至2005年 的百年历史。我努力回想祝老师的容 颜,只记得他高高的个子、清瘦的身 材,有一天在课堂上铿锵地说:"我是第 一次碰到写作这样好的学生!"他在课堂 上一字不落地念了我刚写的作文。我在网 上搜到了他的近照:细细的皱纹漾出涡状 的笑纹,舒展的眉眼接得住世间的悲欢。 小说家都是这样的吧, 以清浅之眼看幽深 之世。我也试图写过小说, 算是对祝老师 的遥呼和致意。

教过我的语文老师们, 让我看到生 命最初的幻美:文字背后有一个无比深 广的世界, 如宇宙的蓝洞, 如大海的瞳 孔。我最终做了语文老师。我依然倾向 于以文字相交。

小颖是我教的第一届高中班的学 生,个子矮小,相貌平常,理科拖垮了她, 只有在文字里,她才获得自由,显得恣 意。她以一篇写物散文荣获全国圣陶杯 作文大赛一等奖。她后来考入北京电影 学院编导系,再后来成了绍兴首部原创 动画片《少年师爷》的编剧。我总想起家 长会那天,她母亲和我告别,向我无奈地 絮叨,长长的喟叹一直回荡在教学楼。 我猜,多年后的她应该吁出了这口气吧。

第一次见到小怡,她语气急促,向 我宣布她要参加作文比赛。她刚获得全 国生物竞赛一等奖,还想在写作上大展 身手。我鼓励她说, 你就写竞赛生背后 的故事吧, 你喜欢植物, 就从植物入 手。她把平生所见的竞赛生糅合起来, 并以彻底的情感投入激发这一座静默已 久的火山,她还替主人公写了一封信, 阳光和阴影交缠,少年向着光亮挣扎挺 进。文章最终获奖,我为她高兴,不仅 因为获奖, 更因为她在文字中找到了生 命的另一个出口。 小雨今年假期又发来信息, 要和同

学来看我,我因为私事烦心,没见上 面。小雨是个丢到人群不见影子的女 孩,她引起我的关注是因为作文比赛。 她想写钟, 我就和她一起琢磨, 吾辈见 识有限,实在想不出离奇的钟,只好回 到凡人身上,借钟写普通人感受到却说 不清的那点东西。作文得奖后,她带给 我一盒巧克力,浓甜之后,淡情悠长, 直到此刻, 我的眼前还会闪现她苦思的 侧影, 我和她站在教室的钟下, 幻想那 口简易的钟带给我们非凡的灵感。

小凌今年初传来好消息, 他获得全 国冬奥会征文一等奖。小凌白皙清瘦, 笑容淡雅如百合。他的征文我读了,自 然流畅,和生活浑然无间,却又创造了 另一个世界。他对我说, 因了当年我的 引带,他至今还赖在文字里,不走。

多年前有文学社社员对我说:"老 师,你讲文学时,就像一个发光体。' 我赧然,我欣喜。只有美的事物才能激 发美,美的文字、美的情感、美的灵魂 使我平凡以至衰颓的面容显出一点生机 和光泽。我是铁锈, 文字擦拭我的身体 和面庞, 使我敢于直面苍凉的人世和清 澈的湖泊。文字烛照,黑暗如镜,还有 比这更好的世界吗?

(作者系浙江省绍兴市第一中学教师)

化高 第215期