

光阴与光影

□高森

40年前，陈逸飞的油画《故乡的回忆》让周庄名声大振。著名画家吴冠中称：“如果说黄山集中国山川之美，周庄可算集中国水乡之美。”画家杨明义被媒体誉为“发现周庄第一人”。他的新书《周庄身世》由江苏凤凰教育出版社出版，本书讲述了周庄不为人知的故事，引领读者感受周庄藏在“深闺”时的别样人间烟火。

这是一本记忆之书。《周庄身世》的主体为画家杨明义于20世纪七八十年代赴周庄写生采风时所拍摄的黑白照片，这批周庄的原始图像资料，具有重要的历史和文化价值。经过数十载的岁月轮回，原本古镇的生活状态今日已难以见到，这批照片的意义已经由艺术家个体积累的绘画创作素材，转化为周庄最为珍贵的文化记忆，成为苏州乃至江南地区水乡重要的档案资料。正如同杨明义在书中写的那样：“一张船票，载着我领略到了原汁原味的水乡景色，让我重新得到了创作水乡题材的灵感。我从内心感谢周庄，感恩我的幸运，它成了我艺术上的挚爱和生活原点。”书中有一张“穿竹石栏”的照片是周庄的典型一景，杨明义的图注这样写道：“我想画家到了这里，都会停下脚步来，把这美好的景色记录在自己的速写本、相机里，或者画布上。陈逸飞和我走在这条窄窄的石子街上，他对我说，我真想把这条河买下来。”值得一提的是，书中还复制了一张杨明义收藏，由费公直先生拍摄的“双桥”原貌照片。通过照片首次让世界得知“双桥”的原貌为两座拱桥，而不是现在看到的一座拱桥和一座平桥。

这是一本乡愁之书。杨明义以水墨水乡名世，作品创作手法写意唯美，凝聚了对

水乡风情的深刻感悟。书中能欣赏到画家创作关于周庄的速写、版画及水墨作品，其代表作《水乡节日》也正是这一时期周庄采风的成果。读者通过阅读全书，能够体会老一代艺术家深入生活、进行艺术创作的艰辛。书中的照片和注解，不仅对周庄自然景观的描绘，还有对当地人生活的生动记录。书中有一个章节叫《乡亲们》。那些忙碌于田间地头的农民、带着鸬鹚捕鱼的渔家、拖着家带口在码头等候进城轮渡的乡民等，都成了这本书中的主角。他们的笑容、动作和表情，都让我们感受到了那份淳朴和真实。令人印象最深的一张照片是村民姚留根抱着自己的孙子，手上拿着他年轻时抱着儿子的黑白照片。两代人在黑白和彩色的照片里相遇，在时光的缝隙中交汇，这是多么美妙的际遇。通过这本书，我们仿佛能够与这些乡亲进行心灵上的交流，感受到他们的热情和友善。《江苏地方志》杂志原主编吉祥认为，该书具有多重意义：首先，它是对乡愁记忆的珍贵记录与传承。在乡村空心化的现实背景下，《周庄身世》提出了如何保存乡村记忆的重要问题，并给出了深刻的回答。从这个角度看，它无疑为艺术人类学的研究提供

了生动的样本与范例。其次，它是对历史的生动回放与回访。通过细腻的描述，该书真实再现了历史上的周庄风貌，并通过回访的方式，将周庄的古貌与今颜巧妙地结合起来，形成了鲜明的对比，引发人们深思。

这是一本诚意之书。图书原本的设计仅仅是一册普通摄影集，但通过作者与编辑、设计者的反复打磨，使得图书结构更为合理，内涵更为丰富。黑白照片部分采用特殊的印制工艺，强化了质感。书体造型则叠合多种开本与纸张，起伏错落，与水乡建筑特点有呼应，给读者提供了全新的阅读体验。书名是吴冠中先生所取，也是由他亲自题写。80岁高龄的杨明义为老照片手书了大量解读文字，增加了阅读的温度。全书架构为7个分册：八景（追溯周庄最早的图像记录）、序言（收录名家撰写的序言文章）、再现（重现摄影手段落后年代，照片成像之艰难）、旧影（300余幅周庄黑白照片）、写生（杨明义周庄速写稿）、入画（杨明义周庄题材绘画作品）、回访（呈现2012年杨明义回访照片中人物的感人场面）。著名文学评论家王尧对于《周庄身世》一书表示高度赞赏：周庄以其独特的魅力，堪称这部作品的“第一作者”；杨明义先生以其艺术才华，担纲了“第二作者”的角色；江苏凤凰教育出版社的精心编辑出版，则无疑是“第三作者”。

《周庄身世》宛如一部纸上纪录片，它以艺术化的手法重新诠释了老照片，展现了江南地区丰富的文化底蕴，同时唤起了公众对文化遗产保护的关注。在数字化浪潮席卷的时代背景下，再次印证了纸书仍具有独特的魅力和阅读体验。

大汉之乡的艺术

□陈传席

“乡国真堪恋，光阴可合轻。”

听说吾乡徐州市组织一批徐州地区的学者、美术史家撰写《徐州美术史》（江苏人民出版社），高兴之情，难以言表。这是中国第一部徐州美术史。

徐州的历史十分悠久，早在大禹时代，中国被分为九州，吾徐即为九州之一。

西周之前，现在的徐州和其相连的山东被视为东夷。东夷的文化发达、先进，人才辈出，尤其是徐州。自秦朝至清朝2000多年，接近一半的时间，皇帝都出生在徐州。汉朝400多年间，历代皇帝都是徐州刘邦的传人。《明史·太祖本纪》第一句“……先世家沛”，即明太祖朱元璋先世是徐州沛人，朱元璋也以徐州沛人自居，自谓刘邦转世。刘裕是徐州人，因徐州古称“宋国”，所以他灭晋后建立的王朝叫宋。南朝宋、齐、梁的皇帝都是徐州人，前后大约170年。再加上灭唐建梁的朱温，也是徐州人。南唐皇帝也是徐州人。所以，自秦朝至清朝，近一半的时间，皇帝皆徐州籍人。故《宋书》有云：“英贤起于徐沛。”

英贤既多，美术就不会差。汉代美术最著名且数量最多的是画像石，即起于徐州和鲁南。徐州市睢宁县出土的画像石《牛耕图》，被举世公认为汉画像石中第一，铜山洪楼出土的《纺织图》为第二。中国历史博物馆的门票一直用徐州睢宁县出土的《牛耕图》作为装饰。

佛教于西汉末传入中国，而佛教又称像教。佛像传入中国是东汉时期，徐州当时也成为佛教最盛行的地区。佛教（像教）是靠美术支撑起来

的。佛教盛行，必有佛教艺术。见于记载的是《后汉书·陶谦传》中，笮融在徐州“大起浮屠寺……可容三千许人，作黄金涂像，衣以锦彩。每浴佛，辄多设饮饭，布席于路，其有就食及观者且万余人”。这是笔者所见最早的在佛寺中建造佛像的记载，而且“黄金涂像”，开后世大佛像之典范，至今如之。

汉代的雕塑之盛，可由现在徐州出土的汉墓中陶俑作证。

另外，很多学者说，欧洲的毕加索立体派作品中少女头像，在一幅头像中兼有正面和侧面的形象。这种新形式早在汉代的徐州画像石中就有，但不能说明毕加索的画就是受汉画像石的影响。我认为，也无法证明毕加索没受汉画像石的影响。毕加索深爱中国的绘画，他说“最好的画家在中国”（见《迈克·盖勒斯中国画收藏》前言）。他收藏很多中国画的画册，临摹齐白石和中国古代很多绘画，也未必没看过汉画像石的图片。对照毕加索画的少女头像和那张汉画石人物头像，是十分相似的，有可能就是毕加索看到

徐州画像石中人像而照着画的。当然，我们不能讲得太绝对。

直到近现代，大书法家和书法史研究大家张伯英、一代宗师留法先驱王子云、一代雕塑大师刘开渠、国际著名画家朱德群、一代山水画大师李可染，皆举世闻名，都是徐州人。

除了一代代大宗师级的人物之外，全国杰出的画家、版画家、书法家、理论家、批评家，徐州也很多，有的在国际上也有巨大的影响力。当然，这些在本书中都有详细的研究和记载。

本书的作者是由一批人分别担任，每一人负责一段或一个专题。参与写作者都是在徐州工作或教学或从事专门研究的学者，皆学有专长，对徐州的历史和艺术史的研究至为深刻。

一般说来，代表一个国家学术研究高度的人被称为大师，但又有人说，真正的高手在民间。而参与写作《徐州美术史》的这些学者在环境和研究方面皆处于二者之间。但若仅就《徐州美术史》研究这一专题而论，他们却兼具二者之长。质言之，他们是最合适且无可替代的作者。我并非爱屋及乌，这本《徐州美术史》确是众多美术史中杰出的一本。读后不但能了解徐州的美术史，而且对徐州的历史和中国历史的一斑或全豹，也会有一定的印象。所以，《徐州美术史》的价值也非同一般。

感谢《徐州美术史》的组织者和写作者，你们为徐州文化、为中国文化、为中国艺术留下辉煌的一页，也将永载史册。

江苏凤凰教育出版社 新书推荐

Phoenix Education Publishing, Ltd

教育创造未来

20世纪中国美术史（四卷本）
主编：高建平

中国现当代文学中的乡贤文化研究
(20世纪卷/21世纪卷)
主编：李静

文类理论基础：从柏拉图到德里达
作者：陈军

瞬间与永恒——王杰及传人
作者：傅宁军 刘晶林

中国拔尖创新人才访谈录
作者：颜晓川

新课堂“怎么办”
作者：杨九俊 王彦明 刘玮 杨澄宇 邵朝友

教育家精神之路
编者：颜莹

初高中衔接主题阅读
来吧，我的高中
主编：杨九俊 徐兴无

“孙晓云教育作品集”
教育的魅力在生活
孩子需要理性爱
良好习惯缔造健康人格
文化反哺呼唤共同成长
梦想是成长的发动机

致广大 极精微
——华人德 赵华新师徒治砚作品集
主编：华人德

周庄身世
作者：杨明义

古韵新声话秦淮
作者：黄欣

“出发吧！科学探险队”
出发吧！科学探险队·地球
出发吧！科学探险队·人体
出发吧！科学探险队·雨林
出发吧！科学探险队·恐龙

江苏凤凰教育出版社天猫旗舰店

江苏凤凰教育出版社微信公众号