

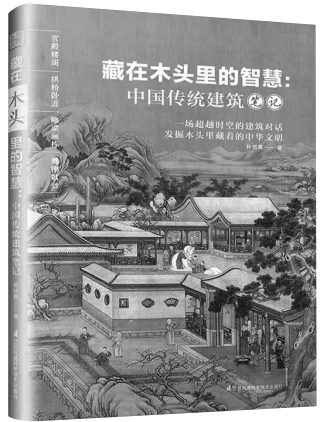
■本期关注:中国古建筑主题图书

探寻古建筑永恒之美

□本报记者 韩萌萌

前不久,刚刚上线的国产3A游戏大作《黑神话:悟空》,为全球玩家带来视觉与文化的多重震撼,一夜之间成为“顶流”,让我们在见证国产游戏产业飞速发展的同时,也感受到中国文化强大的吸引力。游戏中出现的庙宇、宫殿、牌楼、石幢、园林等场景,均来自实景扫描的名胜古迹,带火了中国的古建筑,一些取景地也迎来了泼天客流。

本期《读周刊》封面文章关注与中国古建筑相关的图书,我们不妨一同踏上这场行走于舞榭歌台、雕梁画栋间的旅程,感受跨越千年的心灵触动,探寻中国古建筑的无穷魅力。

用古建诠释“何以中国”

“在世界建筑史中,中国古建筑是原生建筑的典型代表,不仅自身传承有序,还对周边国家,如日本、朝鲜、越南、蒙古的建筑产生了深远影响,17、18世纪欧洲的园林和室内装饰甚至掀起过一股中国风。”作为全国重点文物保护单位专家库专家、中国古迹遗址保护协会文物保护责任工程师,天津大学建筑学院副教授张威表示,好的古建普及图书应该是读者的良师益友,“图文并茂、左图右史的呈现不仅适合普及建筑知识,而且精美的排版和装帧本身也是一种美育”。

《了不起的中国古建筑》(机械工业出版社)是一本写给大众的中国古建筑通识书,汇集26个通俗易懂的故事,借助大量珍贵图片和细节满满的古建结构图,介绍中国古代建筑的艺术特色,打破了宏观讲解的壁垒,着重以图景教学的思路普及建筑美学,让读者一目了然地看到中国悠久且丰富的古建资源,更好地欣赏中国古代建筑的魅力。

“来山西看古建的旅客明显增多了,尤其是类似‘重走梁林路’等研学活动,让‘古建筑’逐渐从小众走向大众。”《来山西看中国古建筑》(三晋出版社)作者之一、文化学者李广洁表示,“读懂古建筑有一定的门槛,为满足普通读者的需求,这一类图书既要有专业性,又要兼顾通俗性。”

古建看什么,怎么看?在《林徽因讲古建(手绘插图版)》(江苏凤凰科学技术出版社)一书中,林徽因用诗一般的语言,描绘和赞美了我国古建筑的精湛成就,充满诗情画意,尤其是50余幅高清手绘插图,还原了建筑的古风古韵,加上疏朗大气的版式设计,带来更舒适的阅读体验。

记录历史发展轨迹

灰、白主调的砖石台基,红色的屋身和宫墙,金黄琉璃瓦覆盖的大屋顶,还有流淌在檐廊上的色彩变化,故宫吸引着世界各地的游客慕名前来,只为亲眼目睹这座历经600年风雨的宫殿建筑群,感受它的宏大壮丽和巧夺天工。

作为我国现存规模最大、保存最完整的古代宫殿建筑群,故宫营建背后的故事值得探寻。为了让更多人了解故宫建筑之美,故宫原副院长、古建筑学家晋宏逵将研究故宫建筑的毕生心血凝结于《故宫营建600年(珍藏版)》(中信出版集团)一书中,把故宫的历史沿革、建筑审美、文化内涵有机融合在一起,详细讲解从元、明建都到清朝改建,直至当下的维修保养,展现故宫建筑的磅礴与底蕴。读完本书,读者再进故宫,从“熟知”变为“深知”,彻底告别了走马观花式的打卡。

故宫建筑的和谐之美,主要表现在布局、造型、色彩、文化等方面。而列入《世界遗产名录》的北京中轴线,就是以故宫(紫禁城)建筑群为核心,南起永定门,北至钟鼓楼,全长7.8公里,这也是中国现存最为完整的传统都城轴线建筑群,以其宏大的规模,对称的布局,均衡的规划,表现出中华文明所秉持的“中”“和”哲学理念。《建筑——和谐之美》(北京出版社)从多角度出发,以包括中轴线建筑在内的古都建筑为对象,探讨了其中蕴含的和谐艺术与文化,以及古都北京悠久的历史。

都说“地上文物看山西”,山西古建筑之多、之美令人目不暇接。“我编著这本书的出发点,就是想给读者提供一册到山西游览古建筑的指南。”谈及《来山西看中国古建筑》,李广洁表示,该书从古建筑艺术的角度切入,在浩如烟海的古建筑中精选出100

中国古建之美,美在格局和环境,美在格物致知与古今传承。张威建议,感兴趣的读者可以先从一些文字优美的图书入手,潜移默化地培养审美。被建筑大师贝聿铭誉为“一代园林宗师”的陈从周,长于文史,兼善诗词、绘画,用散文家的文笔融文史和古建于一体,《古建之美》(江苏凤凰文艺出版社)收录其考察、研究古建筑精华文章,让读者跟随建筑学家的足迹,认识中国传统古代建筑,读懂藏在一砖一瓦中的中国智慧与精神。

“在建立了基本的感性认识之后,可以进一步串珠成链,读读通史,如梁思成的《中国建筑史》(生活·读书·新知三联书店)。”张威说。作为第一个用现代科学方法研究中国古建筑的学者,梁思成毕生致力中国古建筑的研究和保护,他的通史类著作《中国建筑史》,将中国古代建筑分为几个时期,分别介绍文献、梗概、实物、特征并分析,值得一提的是,该通校本将原本的简体中文版本与梁思成手稿,以及1955年出版的油印本互相参校,核对文献,修正错漏,并筛选和制作了近400幅图片。

对传统古建有一些了解的读者一定会问,中国古代建筑为何用木构等一系列问题,《藏在木头里的智慧:中国传统建筑笔记》(江苏凤凰科学技术出版社)没有局限于一座座古建的介绍,而从大处着眼,从传统建筑的建造逻辑入手,巧妙分析了古人为什么这样建造的原因,并详细解释了建筑随技术发展而出现的变化,作者朴世禹为故宫博物院古建部工程师,他带领读者回归生活和建筑的基本场景,既超越时空与古人对话,也展望传统建筑技艺在未来的应用。

处拥有艺术价值的建筑,从云冈石窟到应县木塔,从恒山悬空寺到五台山佛光寺,从万荣飞云楼到隰县小西天,他专门列出每处的“主要看点”,既是这本书的创新所在,也赋予了图书强大的实用价值。一些在古建场所工作的朋友向他反馈,“不时会见到有游客拿着这本书在参观”,可以说,这本“按图索骥”的工具书给了读者一把入门的钥匙,而李广洁在推出新书之时,也充分吸纳了读者建议,尽可能多的放一些高清照片,为远道而来的游客多提供一些精准的路线。

李广洁表示,离开了斗拱、梁架、藻井等古建筑中常用的名词术语是无法理解、欣赏古建筑之美的,但过多地介绍这些专业知识又会让读者望而生畏。如何做到深入浅出、化繁为简,为文字配好细节照片,是该类图书体现在细节之处的用心。他为《来山西看中国古建筑》搭配的照片,绝大部分都是他在山西各地考察时拍摄的,图片带来的震撼与共鸣,让古建图书更好发挥了普及作用。

《夕照中的飞檐》(山西教育出版社)中同样有大量精美图片,可读可看,形象生动。作家们以文化散文的形式,用严谨的态度、灵动的笔触、独特的思考,将三晋大地的遗址遗迹、山川风貌、人文景观等生动再现,力求给广大读者带来不一样的阅读体验。

一眼千年的古建,是三晋文化的注脚,是中华文明的骄傲。这些历经千年的古建筑,像一部部立体的史书,犹如一幅幅瑰丽的画卷,记录了历史发展的轨迹。《历史的卷轴:山西古代建筑》(三晋出版社)对山西古建筑的发展脉络进行深入细致的阐述,犹如展开一幅古建的“历史卷轴”,再现了不同时期中国古代建筑的风采,真实反映了古人的技术水准、哲学思想和审美情趣。

让孩子理解古建的智慧

采访中记者发现,虽然李广洁和张威两位的专业背景不同,但是均表达了对该领域的童书的关注。李广洁认为,中国人自古以来提倡的“读万卷书、行万里路”,在引导少年儿童认知古建,感受中华文明的博大精深等方面发挥着独特作用。

张威介绍,在欧美国家,对青少年普及建筑历史知识是一项常见的工作,尤其是对低龄儿童,运用手绘、卡通、立体书等方式,可以充分激发孩子们的阅读兴趣。

我们可以告诉孩子,中国的历史不仅写在甲骨青铜上,也写在石头、木头和土地上。《伟大的中国奇迹》(北京科学技术出版社)是一套全景式的建筑历史百科绘本,在这套书里,孩子们可以和唐朝人一起在敦煌画一个飞天、和秦朝人一起在西安“捏”一个兵马俑、和明朝人一起在长城上打一个大胜仗、在北京用榫卯搭建一个不用钉子的大房子、在福建盖一个圆形的土房子,以独特视角还原千百年前的“建筑工地”,让孩子跟随古代的匠人,去见证从无到有的奇迹诞生。书中还有许多到现场也看不到的建造细节,帮助孩子更直观地了解中国建筑中蕴含的智慧。

给孩子们讲古建,并不一定要以介绍古建起头,应该站在孩子的角度,从他们的知识结构、理解程度出发,发挥他们的想象力,能起到事半功倍的效果。《古建筑里的中国智慧》(人民邮电出版社)别具一格地聚焦古建筑里防火防灾的智慧、与人和谐的智慧、构木为屋的智慧、保护自然的智慧……以一个个鲜活的例子为载体,讲述中国人独有的智慧,培养孩子的文化自信。

很多童书不仅邀请权威的专家领衔编撰,更愿意花费更多的时间和精力去创意属于孩子的故事。“有故事的中国古建筑”系列(少年儿童出版社)创作团队经过两年实地走访和调研,精选5处具有代表性的中国古代木结构建筑,用可爱的主角、有趣的故事、细腻的画面,为小读者展现古建中的匠心与智慧。除此之外,该系列还增加了“经典说古建”和“图说古建”的阅读板块,选取历代文学中讲述该建筑的经典诗词,结合实地取景拍摄的高清照片,让小读者多角度感受古建的神奇。

让双脚行走在一片土地上,让双眼看到、双手触摸到一座古建筑固然重要;用头脑去思考,在认知中串联起古今往来的历史烟云,解读出碎片中的文化信息同样重要。所以,在出发之前,了解一些中国古建筑的基本常识很有必要,《给孩子的中国古建筑》(中信出版集团)有颇多作者个人的鲜活观察和体验,也从学者的角度揭示了建筑格局与人文传统的关联等,兼具知识性与趣味性。

纸上得来未必浅

□韩萌萌

因为《黑神话:悟空》游戏,令更多的人知道山西省临汾市隰县的小西天景区,1900多尊彩塑姿态各异,栩栩如生。时下跟着“悟空游山西”,已成为不少人出门游玩的新选择。

有没有仔细想过,当我们置身于中国古代建筑中,到底该看什么,又该如何欣赏?毕竟,传统的中国建筑风格明显不同于西方建筑,也跟我们现在居住、办公的房屋有着很大区别。古代建筑是祖先留给我们的重要遗产,也有人将古建筑称为遗留在大地上的活化石。可以说,古代建筑上的一砖一瓦、一木一石,都承载着丰富的历史信息和深厚的文化内涵,值得我们细细品味。

想要了解古建,就无法绕开斗拱、藻井等那些并不常见的名词,如何最大限度拉近我们与古建的距离,图书是一个不错选择。各种古建筑图书越来越受欢迎,也逐渐拥有一批忠实读者。通过古建,了解我们优秀灿烂的文化,图书发挥着不可或缺的作用。越来越多的年轻人,在旅行和阅读中,加深对中华文化的理解。吃透一个地方的古建筑,就等于了解这个地方的历史,因为建筑包罗万象,所以读懂古建筑,也就了解了整个中国历史。

刚刚过去的暑假,实地探访的研学游成为热门之选,但是如果沒有阅读,缺少一定的知识储备,很有可能就变成了发在朋友圈的打卡游,不仅旅行的意义大打折扣,而且缺失体验感,很难激发起深入了解的兴趣。所以,阅读古建里的历史,纸上得来未必浅,无论是鸟瞰图,还是细节图,又或是结构图,图书呈现的建筑实景和局部细节,通过图文并茂讲述古建筑背后的故事,都会让我们收获更多。

除了建筑知识,稍稍涉猎过建筑类图书的读者会发现,很多我们经常使用的成语其实与建筑紧密相关,比如偷梁换柱,这本来是中国古建筑常用的一种维修工艺。

读者在一步一步了解中国古建的阅读中,文化的自知也转化为文化的自信,这是一个循序渐进的过程,让我们对古建肃然起敬的同时,也更加珍惜它们,因为这一砖一瓦、一木一石中都蕴含着中华优秀传统文化的理念和智慧。

