

重推

《中国手工器物美学的传承研究》这部书,是中国美术学院手工艺美术学院教授戴雨亭的新作,凝结了他三十年的治学之功。书籍以跨越时空的学术视野,在历史考古学、艺术形态学与当代设计学之间架起一座桥梁,为读者开启了一幅“技进乎道”的文明长卷。在书中,作者从多个方面探讨了中国手工器物,并结合各个时期的经典器物,阐释了手工器物美学中“器”与“道”之间的关系。

从骨针到青瓷

在跨湖桥遗址,一枚八千年前的骨针上0.2毫米的钻孔痕迹,揭示了新石器时代先民对“器”与“道”的原始认知:当人类首次将动物骨骼转化为缝纫工具时,实用需求升华为对造物法则的思考——在这样的阐释中,作者拉开了对中国手工器物“道器之辩”的序幕,并定下了全书将中国手工器物美学置于五千年文明史背景下进行考察的基调。

作者认为,从骨针到青铜,从陶器到瓷器,从玉器、漆器到金银器,每一件手工器物都承载着特定的文化意义和艺术价值——良渚玉琮,内圆外方,为“天圆地方”宇宙观的物化表达;商周青铜器,以饕餮为纹饰,是视觉符号的早期尝试。在大量分析的基础上,作者引用《考工记》“天有时,地有气,材有美,工有巧”等论述,将中国手工器物美学的哲学根基归纳为“天人合一”,这不仅是对中国传统美学观念的梳理,也是对中华文明思维方式的解密。

在书中,作者还梳理了中国古代手工器物“道器之辩”演进的三个重要节点:春秋时期,孔子提出“君子不器”之说,首次将器物从实用范畴提升至道德范畴;宋代朱熹提倡“理在气先”,影响了同时代的器物美学,汝窑天青釉成为高雅品质的视觉诠释;至明代,文震亨撰述《长物志》,提出了“制器尚用”与“器以载道”辩证统一的理念,使手工器物美学形成了完整体系。这种

纸上书店

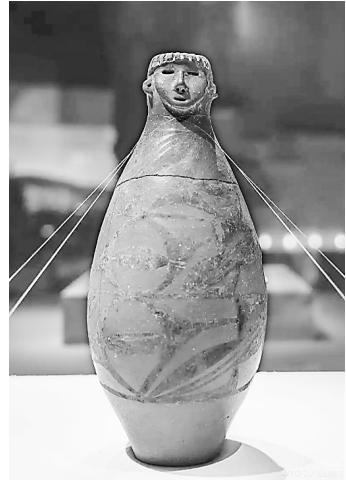
关于端午起源的说法多为学者们发表的个人见解,若全部加起来可能有十多种,下面列出四种主要的:《大戴礼记》中的“兰浴节说”;传统的“纪念屈原说”;闻一多的“纪念龙蛇节日说”;黄石的“夏至说”。

端午节起源的四个说法

第一个是古代典籍《大戴礼记》的说法,叫“兰浴节说”,即端午起源于兰汤沐浴。古人认为兰草能驱邪、辟邪,用兰草水沐浴可以避开不祥和疾患。

第二个说端午是为了纪念楚国大诗人屈原。端午这一天吃粽子,还要把粽子撒在江里,来纪念中国文学史上第一位署名的作者——屈原。中国文学的开端是《诗经》和《楚辞》,你知道“风骚”一词的由来,也知道什么叫“独领风骚”。“风”代表着《诗经》中的《国风》,“骚”就是屈原的《离骚》。国人十分敬重文学家,专门设置一个节庆来纪念屈原。

那么在战国之前就没有端午节吗?农耕文化的风俗大多伴随着农作物的生产节奏而来。端午作为与二十四节气中夏至相关的一个重要节点,它绝不会是在战国以后才出现的,它应和我国南方种水稻的历史及其农耕生活

人头器口彩陶瓶 甘肃省博物馆藏

层层累进的提炼,如青瓷的多次施釉工艺,从历史的窑火中淬炼出独特的美学品格。

由诗性至超越

《中国手工器物美学的传承研究》不仅详细梳理了中国手工器物的美学渊源、历史流变与美学因素,还力求在中西比照的视野中凸显中国美学的特征。

作者认为,西方美学强调概念的清晰与逻辑体系的周密,是以实为主、以虚辅之,而中国文化特别是中国传统美学,往往注重范畴的感悟与意象性的批评,是以虚为主、以实辅之。作为中华优秀传统文化整体性的一维,中华传统美学的话语充满了诗性,并以自身的模糊性与意义的丰富性来确保其与整体文化的勾连以及体验的审美超越。具体到器物层面,中国古代器物强调主客观统一的整体意识,是以达成人与自然的和谐。

虽然各有特征,但各个地区的器物造型艺术并非泾渭分明。在书中,作者揭示了器物美学相互交融、相互滋养的特质,如元青花器型借鉴了异域金银器的造型。这种多重要素的组合,印证了传世器物多是各种文明要素融合的结果。

以科学观美学

《中国手工器物美学的传承研究》一书,还体现了作者力求以多个学科的视野来理解中国手工器物美学的努力。例如,“形质意”的三维评价体系。这一理论体系将现代心理学观念应用于传统器物研究——钧窑瓷器的窑变釉色,在“完形压强”作用下形成独特的视觉张力;明式家具通过“图底关系”的巧妙处理,达成实与虚、功能与审美的平衡。诸如此类的分析,新颖独到,使古老器物焕发别样的生机。

除了抽象的美学分析,作者还注重从工艺视角,将“美”转化为可量化的技术参数。例如,在对杭州南宋官窑博物馆的实地调研中,该书的研究

团队运用X射线荧光光谱分析技术,破译了“紫口铁足”的工艺密码,即将胎土中的紫金土含量精确控制在18%—22%,烧成温度控制在1230℃±10℃的区间。这种将材料科学与传统工艺相结合的实证研究,拓展了手工器物美学的研究维度。

此书还有对器物诗性美学的阐释。作者以唐代金银器上的卷草纹为切入点,揭示纹样演变与边塞诗发展的同频共振。这种将器物纹饰与诗歌意象互文解读的尝试,为传统工艺研究开辟了一种新的境界。

面对现代社会机械化的生产浪潮,传统手工艺如何传承?在手工艺作品设计层面,作者提出,设计师可从传统文化中汲取灵感,同时运用现代设计手法和技术,将传统元素与现代审美相结合,创造出既具有传统韵味又具有现代感的手工艺品。例如,在龙泉青瓷的现代化转型案例中,设计师们既保留了传统“出筋”工艺,又引入参数化设计的技术,使器皿曲面既满足茶汤流动的物理特性,又符合当代崇尚的极简审美理念。

在产业升级层面,书中收录了对手工艺集聚区的田野调查。作者在对景德镇陶溪川文创园进行考察后发现,当年轻创客将珐琅彩技艺应用于智能穿戴设备时,古老的工艺便获得

了接轨未来的生命力。作者提出,设计师们利用3D打印、虚拟现实等技术,将传统手工艺与数字化设计工具相结合,能创造出既具有传统韵味又富有现代科技感的作品。这种结合,既拓宽了手工艺创作的领域,也为传统手工艺的“创新性传承”与“生产性保护”提供了更多可能。

作者还敏锐地发现,在全球化的背景下,手工器物正成为文明对话的使者。书中记录的“静语系列”作品,构建起东西方观众对“残缺美”的共识体验。对于正在兴起的“生活美学”浪潮,作者认为,当代器物消费的本质是文化认同,手工艺复兴的深层动力源自民族文化自信的重建。在消费升级与文化自觉的双重驱动下,当代社会正经历从功能消费向审美消费的深层次转型。

通过与传统文化的亲密触碰,笔者以为,《中国手工器物美学的传承研究》的价值,不仅在于构建了贯通古今的理论体系,更重要的是唤醒了当代人对造物之美的感知能力。在机械化生产大量复制物品的时代,手工器物那微微偏离标准线的弧度,那偶然形成的不完美肌理,恰是人类文明最珍贵的生命印记。这部凝聚三十年研究心血的著作,既是对传统智慧的深情回望,更是对未来文明的灼见预言。

《中国手工器物美学的传承研究》,戴雨亭著,中国美术学院出版社出版)

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

五毒汇聚,以毒攻毒,小孩戴的肚兜上有五毒的图案,既是民间美术,也是“良药”。因为农历五月五日这一天正是阴阳转换的关键时刻,而夏至和冬至是古代全年节气中最重要的两个节点,人们容易生病。今天人们习惯于一年四季的更替节律,而上古时代则按照植物的播种和收获规律,将一年分为两季,讲春就包括夏,讲冬就包括秋。在一年两季的划分中,冬至和夏至是最重要的两个节点。所有这些仪式规定动作,包括佩戴五毒符、五色印、五色丝线等,其象征目标都是一个:除病。所以,如果要从初始的深层神话观念背景看,古人吃粽子、划龙舟之类,根本不是出于享乐和玩耍的目的,而是非常严肃地尽他们应该尽的义务。

(节选自《世界神话二十五讲》,北京大学出版社出版。作者为上海交通大学文科资深教授、中国社会科学院文学研究所研究员)

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑电话联系,以便我们为您付酬。

器以载道 物恒为美

□ 张松林

敦煌飞天茶杯 资料图

团队运用X射线荧光光谱分析技术,破译了“紫口铁足”的工艺密码,即将胎土中的紫金土含量精确控制在18%—22%,烧成温度控制在1230℃±10℃的区间。这种将材料科学与传统工艺相结合的实证研究,拓展了手工器物美学的研究维度。

此书还有对器物诗性美学的阐释。作者以唐代金银器上的卷草纹为切入点,揭示纹样演变与边塞诗发展的同频共振。这种将器物纹饰与诗歌意象互文解读的尝试,为传统工艺研究开辟了一种新的境界。

面对现代社会机械化的生产浪潮,传统手工艺如何传承?在手工艺作品设计层面,作者提出,设计师可从传统文化中汲取灵感,同时运用现代设计手法和技术,将传统元素与现代审美相结合,创造出既具有传统韵味又具有现代感的手工艺品。例如,在龙泉青瓷的现代化转型案例中,设计师们既保留了传统“出筋”工艺,又引入参数化设计的技术,使器皿曲面既满足茶汤流动的物理特性,又符合当代崇尚的极简审美理念。

在产业升级层面,书中收录了对手工艺集聚区的田野调查。作者在对景德镇陶溪川文创园进行考察后发现,当年轻创客将珐琅彩技艺应用于智能穿戴设备时,古老的工艺便获得

了接轨未来的生命力。作者提出,设计师们利用3D打印、虚拟现实等技术,将传统手工艺与数字化设计工具相结合,能创造出既具有传统韵味又富有现代科技感的作品。这种结合,既拓宽了手工艺创作的领域,也为传统手工艺的“创新性传承”与“生产性保护”提供了更多可能。

作者还敏锐地发现,在全球化的背景下,手工器物正成为文明对话的使者。书中记录的“静语系列”作品,构建起东西方观众对“残缺美”的共识体验。对于正在兴起的“生活美学”浪潮,作者认为,当代器物消费的本质是文化认同,手工艺复兴的深层动力源自民族文化自信的重建。在消费升级与文化自觉的双重驱动下,当代社会正经历从功能消费向审美消费的深层次转型。

通过与传统文化的亲密触碰,笔者以为,《中国手工器物美学的传承研究》的价值,不仅在于构建了贯通古今的理论体系,更重要的是唤醒了当代人对造物之美的感知能力。在机械化生产大量复制物品的时代,手工器物那微微偏离标准线的弧度,那偶然形成的不完美肌理,恰是人类文明最珍贵的生命印记。这部凝聚三十年研究心血的著作,既是对传统智慧的深情回望,更是对未来文明的灼见预言。

《中国手工器物美学的传承研究》,戴雨亭著,中国美术学院出版社出版)

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

五毒汇聚,以毒攻毒,小孩戴的肚兜上有五毒的图案,既是民间美术,也是“良药”。因为农历五月五日这一天正是阴阳转换的关键时刻,而夏至和冬至是古代全年节气中最重要的两个节点,人们容易生病。今天人们习惯于一年四季的更替节律,而上古时代则按照植物的播种和收获规律,将一年分为两季,讲春就包括夏,讲冬就包括秋。在一年两季的划分中,冬至和夏至是最重要的两个节点。所有这些仪式规定动作,包括佩戴五毒符、五色印、五色丝线等,其象征目标都是一个:除病。所以,如果要从初始的深层神话观念背景看,古人吃粽子、划龙舟之类,根本不是出于享乐和玩耍的目的,而是非常严肃地尽他们应该尽的义务。

(节选自《世界神话二十五讲》,北京大学出版社出版。作者为上海交通大学文科资深教授、中国社会科学院文学研究所研究员)

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑电话联系,以便我们为您付酬。

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

五毒汇聚,以毒攻毒,小孩戴的肚兜上有五毒的图案,既是民间美术,也是“良药”。因为农历五月五日这一天正是阴阳转换的关键时刻,而夏至和冬至是古代全年节气中最重要的两个节点,人们容易生病。今天人们习惯于一年四季的更替节律,而上古时代则按照植物的播种和收获规律,将一年分为两季,讲春就包括夏,讲冬就包括秋。在一年两季的划分中,冬至和夏至是最重要的两个节点。所有这些仪式规定动作,包括佩戴五毒符、五色印、五色丝线等,其象征目标都是一个:除病。所以,如果要从初始的深层神话观念背景看,古人吃粽子、划龙舟之类,根本不是出于享乐和玩耍的目的,而是非常严肃地尽他们应该尽的义务。

(节选自《世界神话二十五讲》,北京大学出版社出版。作者为上海交通大学文科资深教授、中国社会科学院文学研究所研究员)

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑电话联系,以便我们为您付酬。

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

五毒汇聚,以毒攻毒,小孩戴的肚兜上有五毒的图案,既是民间美术,也是“良药”。因为农历五月五日这一天正是阴阳转换的关键时刻,而夏至和冬至是古代全年节气中最重要的两个节点,人们容易生病。今天人们习惯于一年四季的更替节律,而上古时代则按照植物的播种和收获规律,将一年分为两季,讲春就包括夏,讲冬就包括秋。在一年两季的划分中,冬至和夏至是最重要的两个节点。所有这些仪式规定动作,包括佩戴五毒符、五色印、五色丝线等,其象征目标都是一个:除病。所以,如果要从初始的深层神话观念背景看,古人吃粽子、划龙舟之类,根本不是出于享乐和玩耍的目的,而是非常严肃地尽他们应该尽的义务。

(节选自《世界神话二十五讲》,北京大学出版社出版。作者为上海交通大学文科资深教授、中国社会科学院文学研究所研究员)

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑电话联系,以便我们为您付酬。

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

五毒汇聚,以毒攻毒,小孩戴的肚兜上有五毒的图案,既是民间美术,也是“良药”。因为农历五月五日这一天正是阴阳转换的关键时刻,而夏至和冬至是古代全年节气中最重要的两个节点,人们容易生病。今天人们习惯于一年四季的更替节律,而上古时代则按照植物的播种和收获规律,将一年分为两季,讲春就包括夏,讲冬就包括秋。在一年两季的划分中,冬至和夏至是最重要的两个节点。所有这些仪式规定动作,包括佩戴五毒符、五色印、五色丝线等,其象征目标都是一个:除病。所以,如果要从初始的深层神话观念背景看,古人吃粽子、划龙舟之类,根本不是出于享乐和玩耍的目的,而是非常严肃地尽他们应该尽的义务。

(节选自《世界神话二十五讲》,北京大学出版社出版。作者为上海交通大学文科资深教授、中国社会科学院文学研究所研究员)

启事:凡因条件所限,未能及时取得联系的作者,敬请与本版责任编辑电话联系,以便我们为您付酬。

如果你熟悉民间的艺术,也会知道,民间风俗喜欢给新生儿挂上一个画着五毒的肚兜,其寓意是帮助孩童抵御季节变换导致的疾病侵袭。五毒是蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、壁虎,人们将这五种动物形象贴在身上,是为了防止外面的毒物“入侵”。这样看来,端午节是非常严肃的节日,在古代,老百姓对身体健康的希望全在这些自发的动作里。

美文

□ 葛小明

树梢味道

槐花是一道美食。此刻,它们离开了树梢,安静地躺在老人的篮子里,等待着从植物到美食的蜕变。

首先是脱梗,这是一个有些粗鲁的过程。无须戴手套,他右手执槐花梗的底部,左手自下而上用力一撸,那些柔嫩的、甜甜的花就掉了下来。下面是一个不锈钢盆,使得槐花与不锈钢接触的瞬间,产生了光滑的声响。十几秒后,香气幽幽地向四面散开、上升、飘浮,沁入房间的每个角落。

做槐花包子的第一步就这样开始了。槐花全部跳进盆中,香气溢出屋外,让路过的邻居鼻子伸得有点长。他们知道,这家一定有美好的事情发生。

几轮浣洗后,槐花被置入滚烫的开水锅里,随即变成明亮的绿色。这时候它们释放掉多余的香气,不再张扬,回归到最初的状态,羞涩且温和地收起花苞。它们散发的香气隐秘而稳定,与之前的状态截然不同。这是一种历经岁月沉淀的美,更是一种厚积薄发的酝酿。

碎碎的五花肉,辅之以五香粉、花椒水、葱姜末、花生油。简单地组合,在一团发酵好的面粉中拥抱在一起。水汽和热量从锅底不断传来,花香夹杂着肉香,弥漫在整个屋子里。一些水汽裹挟着香气飞到天花板上,凝聚在高处,就像槐花以前高高地挂在枝头。

十来分钟后,灶上的火停了,接下来有三五分钟是需要等待的,槐花包子还需要闷一会儿。但是,大家都有点迫不及待了,包括制作者和等候享用美食者,也包括准备上阵的盘子和蘸料。

那个老人,也就是我的爷爷,终于将包子端了出来。开始的时候,大家会斯文地用筷子夹食。但很快,就变成了手抓,管他手上沾不沾到油,管他什么细嚼慢咽。一些油水滴落,油花跟绽放的槐花一样,从落地处辐射开来,浅浅的香气随即徐徐四散而去。

一盆包子很快就没了。一双手伸出又缩回,一双大眼睛齐刷刷地望向爷爷。他再次走进厨房,端出第二盆包子。这一端就是几十年,直到他离开人世,离开每年槐花都会盛开的地方。

难忘那些乡野和树梢的味道,就像难忘一位老人对后辈无尽的爱,久久不散,总会在某个瞬间跃然而出。

(摘自《人民日报》2025年4月9日)

纸上书店

《节日之书》

余世存 著
海南出版社出版

传统节日在中国人的生活中占据着重要位置,是中国人的情感纽带。本书解读了春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋等传统节日,从历史故事、思想传承、风俗礼节、文学作品、生活方式等方面,全方位讲述中国传统节日文化的精髓。

《昆仑约定》

毕淑敏 著
人民文学出版社出版

这部小说以20世纪六七十年代高原戍边为背景,塑造了一批不畏艰苦、敢于牺牲、保家卫国的军人形象。气候条件恶劣、物资匮乏、医疗条件简陋,戍边战士不畏艰难,用血肉之躯筑起生命的防线。作者刻画着边疆部队生活,也用医者仁心诠释着人性的光辉。

《世界作为参考答案》

刘擎 严飞 著
上海人民出版社出版

本书记录了两位学者之间进行的八次诚挚交心的智趣对话,为我们带来一堂当代人找到自我确认的必修课,展开了一次关于自我认知的探索之旅。两位作者结合历史、自然、科技、文化、政治、哲学、社会学等众多元素,通过对人与世界重大问题的对话与追问,启发我们以新的视角探索自我和世界。