

立足苏州 关注江南

——《苏州运河资源价值与利用研究》读后

陈瑞近

水系、七个点段”的说法。新补的两条水系为平江河和觅渡桥至宝带桥段运河(简称觅宝段运河),为正在启动的《苏州大运河遗产保护规划》修编提供了重要的学术支持。

二、研究提出,苏州运河资源价值主要包括文化价值、经济价值和生态价值。过去对运河资源的历史文化价值研究关注较多,对运河资源的经济价值、生态价值研究关注较少。作者认为,苏州运河资源蕴藏巨大的经济潜能,开发利用前景可期。苏州运河资源生态价值体现在自然生态和社会生态两个方面,是烟雨江南、温润苏州城市气质形成的重要因素。

三、提出培育苏州运河新经济应用性产业建

议。在苏州运河资源价值研究的基础上,作者提出苏州应抓住国家大运河文化带建设契机,利用苏州运河独特资源,加快培育文化遗产旅游研学、传统经典(工艺美术)产业、水上运动体育产业、休闲农业产业和乡村康养产业五大运河新经济、新业态,实现新旧动能转化,打造新的经济增长极。

四、从历史维度提出江南文化核心价值新解读。江南文化与大运河密切相关,作者运用历史学、地理学、经济学、社会学、文化学、民俗学等多学科进行系统研究考察,提炼概括内在的逻辑关系,辩证全面地分析江南文化的核心价值,客观指出江南文化的时代局限性,从中获得历史启示和文化滋养,立足当代,观照历史,面向未来,积极叙述传播引领江南文化,并在江南文化传承发展中留下有价值的当代印记。

五、首次提出加强苏州水资源保护,建议对苏州地下水资源保护立法。水是苏州的生命之源,农业生产、人民生活、城市气质都与水密切相关。苏州是水资源丰富的地区,同时又是水质型

缺水地区。作者在研究关注苏州运河水资源保护的同时,重点提出必须对苏州地下水资源立法保护,切实加强地下水资源管控,坚决禁断无序超量开采。

《苏州运河资源价值与利用研究》有学术价值,更有当代意义。它是大运河文化带建设的一项重要基础工作,有利于助推苏州江南文化品牌打造,为展示、阐释苏州大运河突出普遍价值、讲好苏州运河故事、演绎“最精彩的一段”提供积极的专业支持。

作者团队老中青结合,专业背景互补,具有世界遗产保护利用前沿的理念和方法,体现了团队深厚的理论和功底,跨学科综合研究能力和统筹协调应用转化能力。期待作者有更多更新的著作成果问世。(作者单位:苏州市文物局)

《苏州运河资源价值与利用研究》

作者:尹占群 戈玉兰 周敏

出版社:苏州大学出版社

出版日期:2023年9月

尹占群、戈玉兰、周敏合著新书《苏州运河资源价值与利用研究》已正式出版。该书是苏州市社科联重点委托项目研究成果,读后受益良多。它是首部专业研究阐述苏州运河系统性资源的基础成果,是利用苏州运河资源独特禀赋,策划培育运河新经济新业态的应用性课题,是研究寻找以苏州为中心的江南地区社会发展逻辑和精神谱系的学术著作,是近几年来地方研究运河难得一见的好书。

2014年中国大运河列入《世界遗产名录》,2017年大运河文化带建设工程启动,旨在深入挖掘大运河丰富的历史文化资源,以大运河文化保护、传承、利用为引领,统筹推进大运河沿线区域经济社会发展。作者基于运河,立足苏州,关注江南,服务国家战略,从专业角度重点梳理苏州运河资源构成,研究各类资源价值特征与应用前景,对运河重要节点苏州古城、江南市镇、江南文化以及大运河文化带建设进行关联研究,在系统梳理、提炼和研究的基础上,结合苏州大运河文化带建设和江南文化品牌塑造,将基础研究成果

转化为应用研究成果,为国家战略和地方重大项目实施提供积极的学术支撑,为苏州文旅融合、运河新经济培育提供有益的策略建议,是一次把苏州运河资源基础研究与应用研究相结合的积极探索。

《苏州运河资源价值与利用研究》一书的主要亮点有:

一、研究认为,苏州运河资源是系统性资源,包括文化与自然资源、物质遗产与非物质遗产资源以及新型的、潜在的资源。作者在重点研究苏州大运河世界文化遗产点的基础上,结合国家申遗文本表述和遗产点遴选逻辑,提出苏州大运河遗产构成应为“七条水系,七个点段”,纠正过去“五条

《此间鸟兽：文物里的中华文明》序

任疆

中国人的性格向来就有既现实又浪漫的一面。这种“中国式的浪漫”,着眼于当下的现实之需,以无限的创意与无穷的想象力,创造出了中华文明特有的文化底色。在中华文明的历史长河中,独特的动物文化就是这种“中国式浪漫”的代表作:不同时代的古人基于现实的需要,根据每种动物的特点,为它们赋予了丰富多彩的角色和寓意,形成了独特的动物文化。

这些动物文化并非亘古不变,而是随着时代的发展不断变化;在每种动物的意象变迁背后,既反映了中华民族的祖先不断认知世界与认识自我的历史,又展现了中华文明筚路蓝缕,兼容并蓄,傲然屹立于世界文明之巅的壮阔历程。所有这一切,都定格在了带有动物图案的珍贵文物中。

如果说历史是一条经线,那么书中的每个章节就是一条纬线,在这16章中,一共讲述了16种动物,通过解读这些动物在中国历史上曾经扮演的角色和不同时期承载的政治、经济与文化“使命”,我们便可以更好地理解动物文化如何成为传统文化的一部分。

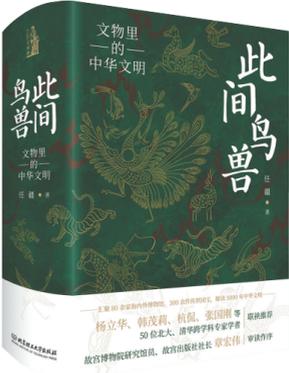
新石器时代,不同地域的原始部落有不同的动物图腾信仰:在鹿的身上,古人希望四时有鹿(禄),吃穿不愁。在蛙与蛇的身上,古人寄托了子孙绵延的祈盼,在此基础上创造出女娲、伏羲的神话;在熊的身上,古人从冬眠里衍生出对永生的渴望。根据太阳中不时出现的暗点(太阳黑子),古人创造出金乌负日的传说,并基于对太阳的持续观测,创造了历法;与此同时,古人在龟背上发现了河图洛书的玄妙,演绎出八卦,发明了龟甲卜。

在神巫文化盛行的商代,无数刻有卜辞的甲骨让我们窥见了崇尚鬼神的商文明,商王是如此希望预知天启和与逝去的祖先对话,从而获得庇佑,于是在“虎啸生风”的观念下,产生了神秘的升天仪式,也因此诞生了天命君权的滥觞。这一时期,被商人奉为始祖鸟的鸷大异种,不论是祭器、兵器,还是佩饰,都上演了鸷文化在中国文化史上空前的绝唱。

商灭周兴,周人将鸷打入十八层地狱,并创造出“枭”的恶词,凡带有“枭”的词汇皆贬义,取而代之的是“报喜鸟”乌鸦。不仅如此,随着礼乐制度的建立,周人在各种繁复的礼仪中融入了众多动物形象:以虎、豹比喻君子,以熊、蛇寓意生下儿女的福泽……除此之外,不少动物还带上了象征性的隐喻:周天子的德政泽被四海,人们歌颂“麋鹿濯濯,白鸟羸羸”的太平图景;后来周王室衰微,奸佞当道,人们悲叹“有兔爰爰,雉离于罗”的无奈结局。

汉代以来,随着大一统中央集权帝国的建立,中华文明的影响力迅速扩大,异邦纷纷遣使朝觐,犀牛、大象进入中原,并在此之后的上千年里,见证了一代代炎黄子孙建构天下秩序的努力。在这一时期,原产于西域的狮子首次踏上中华大地,并与传说中的辟邪、天禄相结合,演绎出驱邪辟凶的文化,影响深远。受秦朝和黄老学说的影响,汉代寻仙求道思想盛行,谶纬之学和巫蛊文化兴起,动物们纷纷出现在仙人的世界里,动物异象从此成为吉凶的预兆。

魏晋南北朝的动荡乱世催生了志怪文学的发展,动物成为天然的主角。狐狸登上历史的舞台,演绎了众多脍炙人口、光怪陆离的狐妖故事,折射出现实社会的人情世故。在灵犀的犀角照亮的隐秘世界背后,是世人

对世道的失望和对仙境的向往。在这种背景下,道教、佛教在这一时期迅速传播,有些动物以护法的身分出现,另一些动物则被融入了降妖伏魔的故事中,后来甚至卷入了佛、道的纷争。

隋唐大一统帝国的重建,让中国重新屹立于世界的东方。大唐以史无前例的开放与包容,成为东方世界的中心。中西合璧的骆驼载乐团游走于长安的街巷;来自西域的舞狮与中原礼乐相结合,缔造出举世无双的盛世乐章;融合了现实与神话的珍禽异兽首次出现在了帝国官员的袍服上。唐玄宗夜游月宫,用大唐盛世独有的时代浪漫创造了流传至今的嫦娥玉兔神话。市民文化的兴起,带来了唐代传奇文学的繁荣。《白蛇传》的雏形就此产生,历经后世千年的演绎,成就了如今妇孺皆知的经典。

宋元时期,市民文化进一步发展,民间狮文化迎来了高潮。然而,南宋王朝偏安一隅,引得一诗人仰天长叹,“佛狸河下,一片神鸦社鼓”,使得天底下的鸟兽全都遭了殃。与此同时,在唐代备受尊崇的狐仙,遭遇了宋代的低谷,在元代又以守印大仙的身份重新崛起。另一些沉寂许久的动物形象也重新焕发生机:宋人用谐音将鹿、猴、马等动物形象组合起来,如“马上封侯”“爵禄封侯”等,寓意官运亨通、福禄绵长;又将“熊”字拆解,从字、熊与火灾联系在一起。

明代诸帝,自永乐迁都北京后,几乎皆养豹,驯豹成为明代尚武崇德的重要表现形式,“豹房”则逐渐成为宫廷腐化堕落的象征。猎熊则是清朝皇帝心目中的无上荣耀。在这一时期,讳虎风俗的出现,让龟名誉扫地,传承千年的“龟跌碑碣”最终变成了赧颜的形象。此时,融合了世俗文化与佛教文化的“太平有象”风靡京城,洗象节成为京城里最热闹的节日之一。除此之外,拜月传统和月兔下凡救人的传说演绎出了兔儿爷文化,还有由刘海戏金蟾所演绎的招财文化,深受民众推崇。

文载于物,族随附间。运脉牵连,兴者襄见。上万年的时光岁月,不断变化的动物角色与意象在文物上慢慢沉淀,再借助于史料的考证,我们慢慢挖掘出了它们背后的故事,也一步步走进了古人的内心世界:在那些遥远的时代,他们在动物身上寄托了怎样的情感,潜藏着哪些现实的诉求?在此过程中,我们可以深刻地感受到长久以来中国人所特有的思维与处事方式,这让我们得以更好地理解我们的文明、文化,还有我们自身;同时也有利于更好地保护与传承中华文明的优秀文化遗产。

《此间鸟兽：文物里的中华文明》

作者:任疆

出版时间:2024年7月

出版社:北京理工大学出版社

考古、艺术与文化的统一

《玉润中华：中国玉器的万年史诗图卷》读后

曹芳芳

“玉润中华——中国玉器的万年史诗图卷”是南京博物院策划的一个全国性的玉器特展。此次特展以南京博物院建院90周年为契机,汇集了来自全国各地的考古出土、传世馆藏的顶级玉器艺术品约600余件(组),通过连绵不绝万年的玉器与玉文化,来呈现中华民族谦和温良、坚韧不拔、自强不息的民族品格和民族精神。同名的展览图录的主体章节体例主要依据展览结构编排,通读整本展览图录,经历了一场考古、艺术与文之旅。尤其是以下三点印象强烈。

构建体系,谱写史诗

从北宋吕大临《考古图》开著录玉器的先河后,关于玉器的著录与研究走过了漫长的金石学阶段。20世纪20年代初,中国考古学诞生,关于玉器的著录与研究进入了以考古学模式为主的阶段。在金石学阶段,所见玉器均非通过科学的考古发掘与调查手段获得,因而对于其起源、发展历程、内涵特征等关键问题不明所以。考古学手段的介入,使得玉器与玉文化的起源、发展历程、阶段特征、文明价值等问题逐渐得以明朗。然而,以往的展览展示、学术研究多为零散的、片段式的。虽然出现了诸如《中国玉器通史》的著作,但是目前仅有这一部通史性的学术著作,总体来说依然较为缺乏玉文化系统性的体系构建。尤其是在面向广大观众时,这个问题就会愈加突出,甚至拿不出一本能够集中最新发现与成果但又全面的可读性较强的通俗性读物。

2014年,国家文物局启动了《中国文物志》编纂项目,并列入国家文物局重点工程项目。其中,设置玉器一章,提出要从近年来的玉文化中遴选出400件具有典型性和代表性的玉器,通过分类与对每件代表性玉器大约600字的阐释,构建一个较为系统性的万年玉器图景。2020年,第三版《中国大百科全书·玉文化专卷》的编纂筹备和编写工作开始。2022年夏,玉文化大百科的大部分书稿提交。但由于种种原因,这两部专著至今没有面世。如果这两部玉器和玉文化的专卷能够出版,一方面可为学界提供有体系性的学术专著,另一方面可为每件玉器配备至少一幅图片,也可为广大玉器爱好者提供可读性较强的普及性图书。然而,事与愿违。

中国考古学诞生已历百年,各个方面需要通过特定的视角由“物”到“史”,由个别、特殊上升到整体、普遍,将以往零散、片段式的研究,通过独特的视角进行整合与提炼。同时,在加快构建哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系的背景下,构建一部系统完备的万年玉文化史诗图卷也可谓恰逢其时。这如同司马迁在汉武帝时期著《史记》一样,“究天人之际,集百家之长,成一书之言”。《玉润中华:中国玉器的万年史诗图卷》(以下简称《玉润中华》)将万年玉器资料梳理、提炼,体现出极强的总结性、完备的系统性、连续的通史性。因而,这部图录被网友们誉为玉器类的“百科全书”,实至名归。

文物典型,资料全面

百余年的考古历程与长达千年的传承,中国古代玉器不计其数。如何从种类旁多、造型各异、数量丰盈的古代玉器库中挑选出具有突出代表性、典型性的文物,是一个特别考验策展人的难题。纵观《玉润中华》所挑选的600余件(组)玉器,其挑选文物的典型性通过“五全”得以充分体现,即年代全、地域全、器类全、材质全、人员全。

首先,在时间上体现了全面性。此书以时间为序,系统地讲述了玉器从远古时期的装饰品到神秘的礼器,再到一步步“走下神坛”,深入普通百姓生活,潜移默化地塑造中国人的性格与价值取向的过程。在玉器的年代体现上,这本书跨越了从远古时期到明清时期的漫长历史,并将期间的各个用玉考古学文化和历史朝代纳入。同时,

将展览与全书结构分为“玉生华夏”、“玉成中国”和“玉美神州”,就是按照时间线索归纳总结为三个大的阶段,也体现出中国玉文化在不同阶段的鲜明特征。

其次,在玉器地域的体现上较为全面,展示了中国各地区玉器的风貌和特色。收录的600余件(组)出土及传世玉器的地域分布广泛,涵盖了中国的各个地区。从新石器时代的玉器发源地、高潮阶段的代表、龙山时代的百花齐放,如小南山遗址、红山文化、良渚文化、龙山文化、陶寺文化、石峁文化、齐家文化、肖家屋脊文化等,到后来的历史时期玉器,不仅常见帝都出土玉器,还有地方诸侯王和边缘地区的玉器。这些玉器不仅反映了各地的文化特色,也体现了玉器在不同地域的传播和发展。

再次,在玉器器类的选择上非常全面。它不仅包括了各种形态和功能的玉器,如礼器、祭祀用品、装饰艺术品、实用器具、丧葬用品、摆件、弄器等,同时每个种类玉器下面还分别选择了每个时期每个地域的代表性具体器类,并且还涵盖了不同的材质和差异化的工艺。从新石器时代的神秘礼器,到商周时期的祭祀用品,再到汉唐时期的装饰艺术品,以及明清时期的宫廷珍品,尤其是乾隆时期玉册上的御制诗文也全文释读公布,学术研究价值较大。总体而言,国宝级玉器基本悉数到场。

又之,在玉器材质的体现上非常全面,展现了从远古时期到现代中国玉器所使用的各种材质,其中不乏一些舶来品。不仅有最为人们熟知和珍贵的材质,如透闪石玉、蛇纹石玉、独山玉、蓝田玉、玛瑙、水晶、玉髓、绿松石、翡翠、汉白玉等,还有一些小众的材质,如青金石、各色宝石、虎睛石、芙蓉石、碧玺等,甚至有有机质宝玉石纳入庞大的玉文化体系,如琥珀、珍珠、珊瑚、玛瑙、象牙、珊瑚。除此之外,还涉及金、银、铜、陶瓷等材质。材质的全面性不仅充分体现了中国玉文化的包容性,而且不同的材质能够通过匠心汇集一物之上,也体现出了中国玉文化的和平性。

最后,该书在参与人员方面的体现相当全面,涵盖了从专家学者、策展人、博物馆人、玉器爱好者等多个层面的人员,共同为中国玉器文化的传承和发展做出了重要贡献。这次提供支持的博物馆多达43家,额外提供图片支持的还有27家文博机构和个人,全书图片总数达到惊人的1200余张,而且文物图片既有整体图又有局部放大图,还有线描和详解,绝对是一场极致的视觉盛宴。

艺术加盟,升华文化

许慎在《说文解字》中对玉的定义是“石之美者也”,因而,美是玉的天然属性之一。在晚清至20世纪初,中国玉器开始被海外的收藏家与研究者所关注,并被视为古代中国的重要艺术品,这一传统延续至今。在现当代中国,在学科与学术层面上,玉器一方面作为一种考古遗物,尤其是两汉及之前的玉器由于其神圣性、礼仪性、财

富性、教化性、纽带性、艺术性被密切关注和研究;另一方面玉器仍被视为重要的工艺美术,其发展与传承的历史是工艺美术史的重要组成部分。从普遍意义上的中国美学来讲,玉器也是一种关键的探讨美学原理的材料,朱光潜、宗白华、邓以蛰、叶朗等美学大家在建立中国美学体系和探索中国美学原理时,都运用了玉器这种物质性艺术材料。故而,玉器同时又具有极强的审美价值、工艺价值和造物观念探索价值。换言之,玉器也颇具艺术性。《玉润中华》在玉器的艺术性方面,进行了诸多探索。

艺术魅力与美学历程的统一。在工艺美术体系中,玉器的工艺美术特征主要包括生活美、艺术美、科学美。“所谓生活美,是研究人们生活方式所形成的美的观念,研究民族的审美特点,研究生活发展中流行心理对美的追求,它包括人们的生活、思想、心理、品质、意趣以及习俗等内容。生活美是工艺美术的基础,也是工艺美术的内涵。所谓艺术美,是研究工艺美术的表现形式,例如形式法则,形式感等,它反映人们的智慧创造,是工艺美术学中的主要方面。所谓科学美,是指在制作中的物质美、结构美、技巧美等内容”(田自秉《工艺美术和美学》)。在《玉润中华》一书中,我们可以清晰地感受全书通过玉器展示了不同时期各地区的工艺特色和艺术风格。同时,书籍中的玉器跨越了这几万年的历史,读者可以跨越时空的限制,感受到这些玉器所蕴含的考古价值、艺术魅力和美学历程。

学术性与艺术性的融合。其一,该书所运用的美术史材料类型多样、数量众多。主要可以分为图像和形象两大类。图像类资料有漆画、壁画、画像石、帛画、书画、石屏风图像、瓷器图像、乐器图案等,形象性材料则包括兵马俑、人俑、动物石雕、佛教造像、泥塑等。另外,还有一些工艺美术材料。除了充分利用中国本土的工艺美术材料外,甚至还将目光投向海外和台湾地区,如利用了在日本京都大德寺所藏的《五百罗汉图》,正仓院收藏的螺钿紫檀琵琶图案;在解读一些玉器的使用方式时利用了现今被台北故宫所藏的《南宋高宗像》《北宋宣祖皇后像》《宋宣祖坐像》《元文宗半身像》。其二,书籍中的研究论文和学术观点都经过了精心的挑选和整理,邓淑萍、邓聪、徐琳、扬之水等一批优秀学者的论著,不仅深入探讨了中国玉文化内涵以及玉器工艺演变、艺术特色等,使得整个书籍在学术上具有很高的权威性和可信度,而且这些学术观点也与书中的艺术元素相互融合,形成了一种独特的艺术风格,使得整个书籍在艺术上也具有很高的价值。从整体上来讲,这种学术性与艺术性的融合使得书籍不仅具有很高的学术价值,同时也具有很高的艺术价值和收藏价值。

美中不足的是,总体感觉图录中的文字仍是文物说明性质,只是比以往的文物说明内容要长一些,仍需继续在学术性解读和文物对比研究中下一些功夫。其次,《玉润中华》在普及性方面有所欠缺,缺乏相应互动环节的设置。再次有所缺憾的是,在展厅中策展团队绘制了大量的玉器人体位置功能图,从新石器时代开始各类玉器饰品的穿戴使用方式就是以考古出土背景为依据复原,然而并没有将这些复原位置图收入图录中。

总体而言,《玉润中华》以其系统性、全面性、丰富的图例和充满质感的图片,深入的文化探讨和艺术性解读,以及对美术史材料的充分运用,使得它学术性与普及性并重,加之精美的装帧与设计等优点,使其成为研究和了解中国玉器文化与艺术的重要著作,实现了考古与艺术、文化的有机结合。这本作为展览生命延续的图录,演绎出了独特风采,并作为一种文创“出圈”。

(作者单位:北京大学艺术学院)

《玉润中华:中国玉器的万年史诗图卷》

编著:南京博物院

出版社:江苏凤凰文艺出版社

出版时间:2023年11月