

“艺术与观念”系列丛书: 讲解艺术的过去、现在和未来

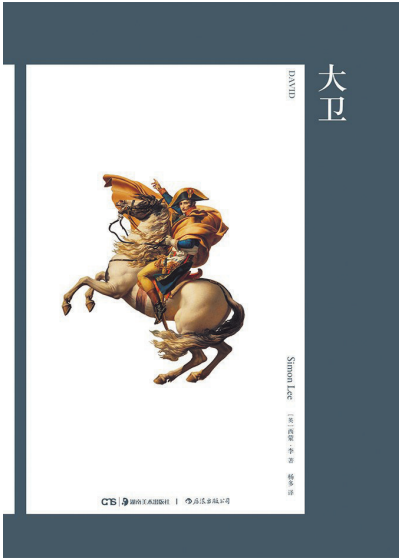
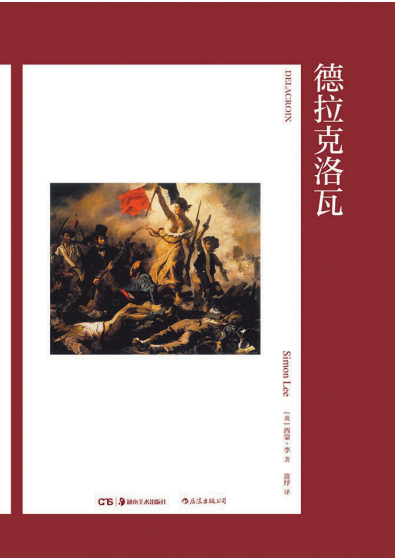
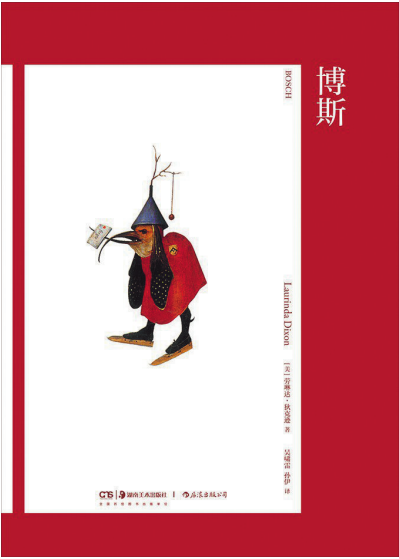
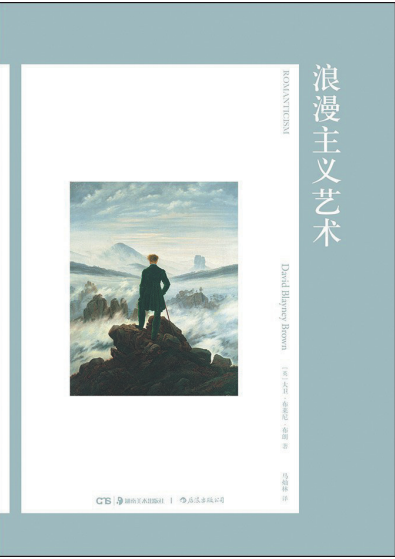
□吴 笛

“艺术与观念”(Art & Ideas)系列引进自英国百年名社费顿出版社。熟悉艺术史的读者想必知道,费顿作为享誉国际的图文书出版机构,出版了无数优秀的艺术史、摄影和时尚类图书。近年来,费顿出版社的许多重要出版物也相继引进到国内,如《艺术博物馆》《艺术三万年》《设计之书》《草木之形》以及“费顿经典画册”“焦点艺术家”系列等,“艺术与观念”是费顿艺术出版里的一个经典系列。这个系列从1997年推出首批,直到现在仍在更新,目前已经出了将近40本。它是一套具有世界艺术视野的图书,大致类别包括北美艺术、拉丁美洲艺术、澳大利亚及太平洋岛屿的艺术、亚洲艺术和欧洲艺术。其中欧洲艺术按时代又分为古代艺术、中世纪艺术、文艺复兴到洛可可、浪漫主义和20世纪艺术,每个板块又有数量不等的分册,讲述该时段或艺术流派中重要的艺术家和艺术运动。“艺术与观念”系列几乎涉及了所有的艺术门类,涵盖了建筑、绘画、雕塑、平面设计与工艺美术。

整套书的核心理念就是将艺术放在相应的历史文化语境中考量,讲解艺术的“前世”(与前代艺术的关系)、“今生”(与同时代艺术的关系)和“来世”(对后代艺术的影响),让读者在艺术史的脉络里理解具体的艺术现象、艺术思潮和艺术家。

首先,从时期、风格、流派入手,是学习艺术史的一种基本方法,“艺术与观念”系列基本上涵盖了西方艺术史从文艺复兴到现代艺术中最重要的艺术流派线索,让读者可以在历史语境中理解艺术。

《浪漫主义艺术》是中文版“艺术与观念”书系的

“艺术与观念”系列丛书(部分)

1号出版物,自出版以来得到了众多读者的好评。这是一本相当“文艺向”的读物,本书作者大卫·布莱尼·布朗(David Blayney Brown)对浪漫主义的介绍是在一个“泛艺术”领域中进行的,视觉艺术、文学作品、音乐艺术与文艺思潮并重。布朗将浪漫主义与当时的新古典主义、哥特式复兴运动联系起来,着重讨论了浪漫主义的兴起与当时的政治、社会发展的关系。他的视角十分独特,认为“浪漫主义既不在

于主题的选择,也不在于准确的真实,而在于感受方式”,从而将大卫、安格尔等通常不被列入浪漫主义行列之中的画家与浪漫主义关联起来。

新艺术是19世纪与20世纪之交欧美耀眼而流行的艺术风格,它给家具、珠宝和平面设计领域带来了新的装饰语言,也为建筑、雕塑和绘画领域增添了新的装饰形式。《新艺术运动》是一本从世界范围内讨论新艺术运动的专著,全面梳理了新艺术运动的起源、发展和风格特点。《立体主义》《达达和超现实主义》关注的则是现代艺术史上三个互相启发又互相竞争的三个流派,这三个流派出现的时间相近,主要参与者之间的关系交错复杂,艺术理念异中有同,是理解20世纪前半叶艺术的关键。

其次,阅读艺术家评传也是了解艺术史最典型的方法。“艺术与观念”系列关注不同历史时期的画家、雕塑家、建筑家,通过对其生平的了解,艺术家们的形象和作品也更为立体。

最近出版的《博斯》被不少读者盛赞为“目前所知最好的一本博斯入门书”,作者劳琳达·狄克逊(Laurinda Dixon)借助树轮年代学、档案材料,拨开“神秘”“费解”“奇诡”的标签,将时代文化、科学、宗教、艺术整合起来思考博斯的创作。

艺术史学家西蒙·李(Simon Lee)的研究领域是18世纪和19世纪法国艺术和西班牙艺术,是“艺术与观念”系列中《大卫》和《德拉克洛瓦》的贡献者。他尤其关注视觉艺术与法国大革命时期的政治社会动荡的关系,他的写作在“艺术”与“历史”之间取得了完美平衡:《大卫》是“个人命运与时代沉浮”之互动的最佳写照,《德拉克洛瓦》呈现的则是“一面着眼未来,一面回望传统”的浪漫灵魂。

其他聚焦单个艺术家的分册同样精彩。《米开朗基罗》《鲁本斯》《夏加尔》等艺术家评传均以丰富的文献资料和视觉材料,勾勒出艺术家的人生轨迹和不同阶段的创作成果。

徒步旅人

博斯作

我们对博斯的兴趣源自一种共有的对奇幻、讽刺和不寻常事物的迷恋。我们的流行文化中处处体现着对博斯充满创造性的形状的参考,比如奇幻影视作品中风景优美的背景、科幻电影中的怪物,以及唱片和平装书封面引起视觉刺激的图像。尽管并没有博斯作品的宗教背景,很多对那些富有想象力的形式进行的现代演绎也呈现出了不相上下的视觉效果。正如博斯的艺术在当时的作用一样,当代艺术作品也反映了日常生活的现实以及哲学和科学的更高目标。

——选自《博斯》

小镇上空的恋人

夏加尔作

乔治·蓬皮杜曾称赞夏加尔是“传递生之欢愉、安乐与美梦的画家”,而有意地忽视了他画作的宽广与复杂。就像本书想要证明的那样,夏加尔是一个复杂的、拥有众多侧面的人,在他漫长的职业生涯中,创作出了极其有力的作品。在这些作品中,黑暗与对于爱、艺术、创造与想象的感人信念共存。

——选自《夏加尔》

《声音的言说》:每一个音符都是在对听众说话

□王 泉

《声音的言说:通往音乐理解的崭新之路》近期由广东人民出版社和乐府文化联合引进出版。本书是奥地利著名指挥家尼古拉斯·哈农库特的一本关于早期音乐理解和演奏的里程碑式著作,他探讨了如何理解和演奏早期音乐(特别是巴洛克和古典时期的音乐),也更新了我们对音乐的本质和价值的传统观念。

《声音的言说》深刻阐释对早期音乐的理解和演绎方式。包括讲述当代音乐家所面对的最具体的记谱、吐字发音、速度、调性体系和音准问题;弦乐器和管乐器的发展历史,以及它们各

自的音乐语言特点;分析巴洛克音乐和古典音乐之间的风格差异、从巴洛克到莫扎特的欧洲音乐的风格演变等。

例如,他详细阐述了巴洛克音乐中“吐字发音”和“音准”的重要性,并指出这些元素并非一成不变,而是随着时代发展而变化的。连接巴洛克演奏艺术和古典音乐演奏艺术最重要的实践,就是对倚音的正确理解。他还强调了“音型语汇”在巴洛克音乐中的核心作用,以及如何通过不同的音型来表达不同的情感和意义。哈农库特对当代音乐生活持批判态度。

他认为,现代音乐常常被视为生活中可有可无的装饰品,而失去了其原本的重要性和深度。他在书中呼吁音乐家们重新思考音乐的普及教育,并鼓励听众们以全新的眼光去欣赏和理解早期音乐作品。

本书不仅是一部关于音乐理论和演奏技巧的著作,更是一部关于音乐哲学和人文关怀的著作。它启发我们思考音乐的本质和目的,以及音乐在人类生活中的角色。它鼓励我们以开放的心态去探索和欣赏音乐的多样性和丰富性,并以新的方式去理解和体验音乐的魅力。

这是一本值得所有音乐家和音乐爱好者深入阅读的著作。它将帮助我们更好地理解早期音乐,并重新发现音乐的力量和意义。

“音乐不仅是一种美学,更是一种声音的语言。”哈农库特认为,每一个音符都是在对听众说话,它们在讲述故事,在表达情感、在描绘画面,在进行哲学思考。音乐的节奏、旋律、和声等就是音乐的“词汇”。他认为,音乐家可以像学习语言一样学习不同时期的音乐语言,对于早期音乐的历史和文化背景也要兼具。只有真正理解其音乐实质,才能向听众演绎出作品的魅力。

【奥】尼古拉斯·哈农库特著,广东人民出版社,2025年3月

民族文学

2025年第3期目录

卷首语 诗说.....全勇光(朝鲜族)
散文 梦里山川.....陶丽群(壮族)
短篇小说 插秧季.....王迅
在农事书写中重申乡村伦理(佳作点评).....王迅
散文 阿郎(藏族)
马鹿坪.....蔡晓岭(纳西族)
串门.....孟学祥(毛南族)
燕子呀 燕子.....金锦姬(朝鲜族)
安美英(朝鲜族)译
美丽黄昏.....郑吉平(白族)
散 文 梦里山川.....连 亭(壮族)
秘境.....马 玫(白族)
驮着木兰围场行走的蚯蚓.....邓文静(满族)
蔓延.....高 娃(蒙古族)
豆娘(外一篇).....苏 华(达斡尔族)
诗 歌 青藏散帖.....王史登加(藏族)
唱响新民歌.....匡文留(满族)
桃花源流霞.....杨清海(土家族)
景深.....廖准光(苗族)
在黄昏的山坡上写诗.....腊 维(拉祜族)
下塘简史.....刘应蛟(毛南族)

国内邮发代号:2-206。每期定价:13.80元。地址:100009,北京市西城区后海南沿大翔凤胡同3号。
电话:010-66180356,010-66570580。邮箱:mzwx@263.net.cn。网址:www.mzwxzz.com。

人民文学

2025年第三期(总第七七七期)目录

长篇小说连载 青云梯.....范 稳
中篇小说 这世间所有的飞禽走兽.....骆 平
短篇小说 鸽子的环.....丁 颜
当我绽放时.....朱 婧
新 浪 潮 先生(短篇小说).....金 晖
沉睡的与清醒的(短篇小说).....张乐其
散 文 塞外的乌梁素海.....丁 帆
雨中汾源.....张锐锋
青花引.....刘庆邦 龙 一
陈毅达 凡一平 雷平阳
吴 玄 鹿余亮 熊红久
李寂荡 江 子
诗 歌 山野的训谕.....李满强
晴朗天气.....黄小培
看桃花.....罗逢春
人民阅卷 “文学自新的可能”

邮发代号:2-4。月刊,每月3日出版。定价:20.00元。
邮购部地址:100125北京农展馆南里10号。

文艺报

接地气 重写实 有暖意
社长:魏建国 主编:杨建
2025年第2期 要目

小说工场
老头与女人 / 张亚楠
朝阳门外 / 刘紫剑
覆水难收 / 竹剑飞
今夜大雨滂沱 / 刘十九
须根 / 杨凤举
喇嘛的儿子 / 大东
地眼皮 / 肖龙
西部散文
随风吹曳的渠首河 / 金克己
大吧咀往事 / 张评
时间的堆积 / 王善常
曾经此年 / 王 馨

诗读本
万物由心 / 林隐君
致敬南山 / 王琪
大瓮里回荡着的歌 / 赵目珍
源源不断的表达 / 纯子
平凡之路 / 哑者无言
红色记忆
陕北苏区(不包括陕甘边)
是怎样建立和发展起来的 / 李铁轮
谢子长带领的安定民团
改编时间考 / 陈卓
人文陕北
延长曲颈琵琶说书 / 白全安
西口古镇麻地沟 / 陈义勇

邮发代号:52-91 定价:20.00元 邮编:716000
地址:陕西省延安市新区为民服务中心7号楼A557室
电话:0911-7092667 邮箱:yawx1979@vip.163.com

文艺报 邮购启事

2024年《文艺报》(原版)合订本已经装订完毕。定价:450.00元/全年,不另收邮资。
本报零售价:每份1.50元。北京地区挂号费5.00元(10份以内),其他地区挂号费10.00元(10份以内)。或另行告知其他方式寄送。
可以扫描微信二维码付款,付款时请备注购买人手机号并发送短信或微信告知所购合订本或报纸年份、期数、份数及购报人地址、邮编和联系电话。

联系电话:18600547157(微信号)