

荐阅书单

《艺术大师刘海粟的朋友圈》

本书以文学传记的形式,以作者对刘海粟生前的近距离采访,全面呈现了刘海粟一生的交友故事。当中有康有为、梁启超、蔡元培等人在艺术之路上给予刘海粟的启发,有刘海粟与傅雷、郁达夫在海外漂泊辗转时的患难友谊;有刘海粟对学生(如潘玉良、刘抗)的提携,有见证徐志摩的爱情,亦有与徐悲鸿的论争等等。游走在文学圈与艺术圈之间,勾勒出刘海粟在艺术史之外真实、立体的形象。通过他与师友的相识相知,展现了刘海粟为复兴中国艺术而建立上海美专,结识、培养大批中国现当代杰出艺术家所作的努力和贡献。

作者石楠是刘海粟生前最信赖的传记作家,被刘海粟视为人生知己,倾力作长篇纪实传记《刘海粟传》。

作者: 石楠
版本: 广西师范大学出版社
时间: 2022年3月

《快乐的科学》

《快乐的科学》也经常被译为《快乐的知识》。该书在尼采的一生中处于中心的位置,是尼采在哲学表达方面最成功的尝试。书中采用了箴言形式,主体部分是由五部箴言组成的,共有383节,大小不一。尼采认为“本书的差不多每一个句子都温柔地把握了深奥之义与戏谑风格”。在书中,尼采成了“科学的辩护者”,虽然否定科学的统治权威,尤其反对笛卡尔主义的机械宇宙观,但他并非反所有科学,而是要以语文学和心理学来取代作为科学典范的物理学。在这本书里,艺术与科学合一,这是思想的高难动作,而尼采做到了。

尼采(1844年—1900年),德国著名哲学家,西方现代哲学的开创者,语言学家、文化评论家、诗人、作曲家,他的著作对于宗教、道德、现代文化、哲学,以及科学等领域提出了广泛的批判和讨论。他的写作风格独特,经常使用格言和悖论的技巧。尼采对于后代哲学的发展影响极大,尤其是在存在主义与后现代主义上。

作者: [德国]弗里德里希·尼采
译者: 孙周兴
版本: 商务印书馆
时间: 2022年5月

《馆阁之美——清代翰林楹联屏幅研究》

《馆阁之美——清代翰林楹联屏幅研究》结合藏品,对清代表性翰林楹联屏幅书法作品进行了细致的整理、研究。其从作品出发,让人们重新认识馆阁体书法。书中收录的作品,不乏稀世之作,可谓研究馆阁体和清代书法不可多得的参考资料。

在书中,我们可以看到篆籀笔意的何绍基、墨舞龙蛇的卢维庆、纵横捭阖的高振霄、古朴奇崛的许承尧,等等。这些极具个人特色的书风,无不在告诉我们:时风之下,翰林书家力图挣脱功利的束缚,来丰富馆阁体的表现域。原来,馆阁体的“美”,不仅仅是书风之美,更多的是书家精神之美。

该书作者梁基永,中山大学古典文献学博士,青年收藏家、文献学者及书画家、音乐史学家。

(杨道 辑)

作者: 梁基永
版本: 广西师范大学出版社
时间: 2022年6月

《燕食记》：
饮食装载千年文化气象

文海南日报记者 徐晗溪

继《朱雀》《北鸢》后,作家葛亮推出了最新长篇小说《燕食记》。该作品早在《收获》杂志发表之时,即获得极大关注。这部新作也入选了中国作协新近发布的“新时代文学攀登计划”第一批项目名单。

8月4日,人民文学出版社举办了“时间的味蕾——葛亮长篇小说《燕食记》新书发布会”,邀请白岩松、杨庆祥、阎晶明、潘凯雄为嘉宾,与葛亮一起分享创作故事和对这部小说的思考。

《燕食记》沿着岭南饮食文化的发展脉络,以荣貽生、陈五举师徒二人的传奇身世及薪火存续为线索,借关于美食的跌宕故事,以细致入微的文笔,描摹中国岭南近百年的社会变迁与世态人情。

六年前,葛亮创作的《北鸢》中即言:“中国人的道理,都在这吃里头了。”由此奠定了《燕食记》的先声底蕴。小说题为“燕食记”,意为古人日常的午餐和晚餐。周朝确立“三餐制”,意味着礼制的开始,由此确认了中国人“民以食为天”的日常俗理。《燕食记》正是从粤港吃茶点的习俗生发开来,不仅展现了中国自古以来宏博精深的饮食文化,而且探讨了在时代变幻、家国逢难之际,饮食是如何安抚人心、凝聚起中国人的精气神的。

“中国人是把饮食与人生连在一起的,饭菜的滋味就是人生的滋味。”央视新闻评论员白岩松打了个比方来

形容葛亮:“如果把文坛比作歌坛的话,葛亮的文字蛮像歌坛里的李健、费玉清、黄凯芹等,干净,古典。”在葛亮的文字当中,能让人感受到当代文学的各种可能。

批评家、中国作协副主席阎晶明也盛赞《燕食记》对生活细节的描写和把握,认为“《燕食记》是中国文学近年来的重要收获,他坚持写人间烟火,大的历史有时候是不经意的,有时候是闪现的,虚构的人物穿梭在纪实的生活之中,读来令人在温馨朴实之中又有惊心动魄的感觉”。

《燕食记》以饮食为切口,首先出现在小说中的便是各类厨师,他们或得名师真传,或因家学积累,其中却也不乏天赋异禀者,出身草莽却能自悟于闾巷乡野,因一手好味道而声名远播。

“从《朱雀》到《北鸢》,到现在的《燕食记》,每部写作周期差不多都在五年以上,这个过程对我而言都是在寻找一种情感归属的过程。”在葛亮看来,一个人的记忆可以被食物所定义,甚至于一段非常浩大的历史也可以被食物所定格。“所以当我在岭南生活差不多二十年时间的时候,我突然发现岭南的饮食文化结构其实是非常好的有关于历史、文化、民生,乃至于所谓的社会结构的一个容器,它里面可以装载非常非常多的东西。”

“各种各样食物之间的交接、交融,不同菜系之间的交缠跟交汇,造就

《网络直播艺术导论》：

探究直播间的造势艺术

文\本刊特约撰稿 许正林

经过2016年的极速扩张、2017年的调整重塑、2018年的融合发展之后,网络直播作为新媒体环境下的重要现象,已经全面介入乃至融入大众日常生活,2020年更有“全民直播元年”的说法,真可谓是“无直播,不生活”。但是,正因为这种情况,使得很多人认为网络直播的门槛太低,似乎只要拥有一部智能手机或者网络终端,人人皆可为之,“网红”就在眼前,“变现”指日可待。这种对于网络直播“简单而粗暴”的理解,使得它在短短几年里经过“野蛮生长”之后不得不面临发展的瓶颈。这个时候,进入大众视野的《网络直播艺术导论》一书,或许可以给处于瓶颈期的网络直播行业以诸多启迪。

在《网络直播艺术导论》的开篇,作者明确提出:“只有把握艺术性,才能更好地坚守网络直播的阵地;只有把握艺术性,才能使得网络直播成为移动互联网时代新的创业风口。”因此,艺术性成为审视网络直播的出发点,同时也成为该书的理论依据。究竟什么是网络直播的艺术性?它一方面是指艺术应当成为网络直播的重要对象,另一方面更是将网络直播作为一种传播行为,要用艺术性夯实其内涵,进而保证其传播效果,最终使其获得长久的生命力。因此,艺术性应当成为网络直播的一种思维,一种理念,将其深深地植入其中,才能使其获得

合法性存在和合理性发展。

在网络直播的形式艺术上,该著作一方面敏感地把握直播形式发展的最新趋势,比如从定点直播走向移动直播,从解说型直播走向互动型、体验型直播,从“网红”、明星直播走向“素人”直播等;另一方面则直呼“让直播形式更理性”,认为“让形式更理性,是强化直播形式艺术的前提”。

那么如何做到让直播形式更理性呢?首先,由于用户越来越理性,必须坚持形式为内容服务的基本原则,才能保证直播效果的长久性。其次,应当坚持形式内外有别的基本原则。要结合直播内容、直播定位以及用户的基本情况对呈现形式进行精心选择和设计,才能真正将形式融入内容之中。再次,应当坚持自我特色基础上的长线发展原则。要想在“直播江湖”中立足,一定要强化和坚持自我特色,切不可一味跟随潮流或者追逐新技术和新形式,更不可直接将别人成功的经验直接拿来简单复制,选择最合适自己的并久久为功,才能最后成功。

在网络直播的其他相关环节,《网络直播艺术导论》始终以艺术性思维来进行审视,从而具有相当的可操作性。比如关于“直播间的设置艺术”,分别从直播间的主体风格、直播间的背景设计、直播间的视听效果等多方面进行论述。关于直播间的背景设

《燕食记》
作者: 葛亮
版本: 人民文学出版社
时间: 2022年8月

海纳百川的文化气象,这可能是我借食物作为着眼点去切入小说创作的一个原因,在这个过程中我也在不断的学习,也在不断地亲近文化的内质跟肌理。”创作《燕食记》的六年时间里,葛亮走访粤港等多个地区采风。

葛亮以叶凤池、荣貽生、陈五举、露露等为代表的五代厨人的命运遭际,从同钦楼的兴衰讲起,一路由香港的茶楼电影追溯到广州的食肆酒家,然后在广东的饮食书籍、旧年报纸中钩沉起民国时期寺庙庵堂的素筵、晚清举人的家宴渊源。前后大小人物数百,几乎每一个人的生前身后,都有着深刻的历史痕迹。最终又由同钦楼现在落地香港,以山伯五举“叛逃”师门改做上海本帮菜为引,牵出香港百年来同广东、福建、上海的同气连声、一脉相传。

但葛亮并未将《燕食记》禁锢于“地方小说”,其以大湾区为重心,实质上由南向北,辐射了整个中国近代的百年风华。这是作家李敬泽将之类比《东京梦华录》与《清明上河图》的缘故,也是《燕食记》的细密扎实之处。正如阎晶明所评价:“这是一个综合性很强、融合度很高、信息量很大,各种元素都很饱满的一个组合的作品。”

《网络直播艺术导论》
作者: 曾庆江
版本: 苏州大学出版社
时间: 2021年12月

计,该著作提出:背景主色调要与大环境以及主播格调相谐;背景设计要兼具外在美和内在美;注重相关细节,着力打造“想不到”的效果。关于“直播间的造势艺术”,作者分别从“打造现场感”“把握节奏感”“强化既视感”等几个方面进行提点,真是得直播之精髓。在分析网络直播如何打造现场感时,特别强调三点:“用态度制造仪式感”“用策略唤醒参与感”“用跟踪服务体现生活感”,可谓是摇曳生姿,网络直播的真切、自然、艺术。让人可知可感。

作为一部聚焦网络直播实务的著作,《网络直播艺术导论》从学术的眼光、艺术的角度来透析网络直播各方面的内容,既涉及网络直播的基本特点、运营模式,也关注其盈利模式及基本技巧,更分析其相应的行业管理和法律管理,对引导网络直播健康良性发展具有较高的参考价值。

在未来,网络直播将围绕理性、质量、品牌、跨界等几个关键词深层次发展。《网络直播艺术导论》基于网络直播发展中存在的种种问题,并没有当头棒喝,而是敏感地从艺术性的角度进行高屋建瓴的引导,让网络直播行业更加健康理性地发展。我们坚信:网络直播是技术,更是艺术!