

聚焦中国古代图书装潢艺术，别样视角了解古籍之美

上海图书馆2018年度大展将于11月份揭幕

■古代图书的装潢不仅仅是一门技术，也是一门艺术，是评判古籍等第高下的一个重要依据。此次大展将展出明清以来知名收藏家项元汴、黄丕烈、龚心钊、吴湖帆等装潢的珍贵典籍，文献品类涵盖佛经、书籍、碑帖、尺牍，装池形式包括线装、蝴蝶装、经折装、册页装、卷轴装等

制图：李洁

■本报记者 李婷

千百年来，古代图书装潢具有不少值得欣赏与借鉴的艺术形式与内涵，但许多人因为不容易接触到高级别的文物原件，对此没有直观的认识。将于11月份揭幕的上海图书馆2018年度大展“中国古代图书装潢艺术”，让人们有机会从这个特定的视角了解古籍之美。

记者获悉，此次大展将展出明清以来知名收藏家项元汴、黄丕烈、龚心钊、吴湖帆等装潢的珍贵典籍，文献品类涵盖佛经、书籍、碑帖、尺牍，装池形式包括线装、蝴蝶装、经折装、册页装、卷轴装等，并分类展现绘画、书法、篆刻等传统艺术在图书装潢中的运用。目前，重量级展品

已陆续公布，每一件都堪称是上海图书馆的镇馆之宝。

蝴蝶装，宋代流行的书籍装潢样式

据上海图书馆2018年度大展学术顾问陈先行介绍，古代图书的装潢不仅仅是一门技术，也是一门艺术，是评判古籍等第高下的一个重要依据。在第一部官修善本书目——《天禄琳琅书目》中，便明确记录了以不同质地色彩的材料装潢不同版本级别古籍的情况，说明图书的等第越高，装潢的档次也越高。比如，宋代流行的一种书籍装潢样式是蝴蝶装。具体做法是，把书页依中缝对折，有文字的一面朝里对折，各页中缝对齐粘在一张裹背纸上，然后再装上书

衣。真正的宋装今天已难能可见，蝴蝶装的样式，主要通过“黄装”来了解。“黄装”是指清代著名藏书家、版本学家黄丕烈装潢的书。黄丕烈凡得到宋元旧本，往往用蝴蝶式重新装池，书林俗称“黄装”。

本次展览将展出的宋代刻孤本——《重雕足本鉴藏录》，是“黄装”的一个样板。这是五代后蜀何光远纂辑的一部书，汇编唐、五代有关政事的故事。从书上留下的痕迹来追溯，它在明代曾经是大收藏家项元汴的高中之物。清初，朱彝尊、王士禛、曹寅等大家曾经看过，最后黄丕烈以高价将其买下，每页花去银子四钱六分。书到手后，黄丕烈对它进行了重装，并在题跋中详细记录下了具体做法。大致意思是：此书原先是项氏天籁阁装的，在破

损处补缀的都是明代的白纸，与宋本旧书页颜色配不上，所以自己在重新装潢这书时，特地用储存的宋代旧纸替换了明代的白色纸，只是裁切保留了项元汴钤盖收藏印的部分，所以才会有整幅黄色的背景上出现两小方白色的“奇观”。

除此之外，黄丕烈还专门用宋代金粟山藏经纸制作了书衣，并为此书订制了织锦函套和楠木书匣。在黄丕烈之后，该书又传到了同治、光绪两朝皇帝的老师翁同龢手里，成为著名的翁氏藏书中的一部，堪称国宝。

苏东坡诗中的“硬黄”，是敦煌写经常用的纸张

在古代图书装潢中，手卷也是一种常见的形式，通常也叫卷子。它的装

法是将书页粘连成长幅，在尾部装上木头或其他材料制作的圆轴，然后从左到右将纸幅卷成一束收起，阅读时则自右向左逐渐展开。卷首背面装上丝织的袷头，收起时将全卷包住，即所谓覆背，系以丝带，以玉别固定，既起保护作用，又有装饰效果。

展览中将亮相的《六朝唐人写经残字卷》，是敦煌散出的遗物，十分珍贵。它由两页佛经写本的残页合装而成，自右向左逐渐展开，手卷的引首是吴昌硕所题“石室鸿宝”四个字。紧接着是清末民初地位高的大词人郑文焯的题记，大意是说这两页佛经中的第一页是六朝人书写的《妙法莲花经》，古茂有拙气。第二页是唐朝人写的《摩诃波罗密经》，则宕逸有致。它们都出自敦煌石室，虽然是残页，仍然是难得的宝物，点明了吴昌硕题辞的含义。

值得一提的是，它们不仅传递了那个

时代的书法之美，而且是研究造纸史的可贵实物。据卷尾大名鼎鼎的“扬州大方”方尔谦的题跋，前一页白色纸是六朝写经纸，质地坚韧紧致；后一页深黄色纸，软薄加光，是有名的“硬黄”。所谓“硬黄”，是用黄蘗染色，再加浆或涂蜡使之光泽莹滑，且能防蛀久藏，敦煌写经常常用硬黄纸。苏东坡诗“新诗说尽万物情，硬黄小字临《黄庭》”，说的就是这种纸。

“手卷”是卷轴装中的一类，与之相应的还有挂轴，又称立轴。通常情况下这是书画的一种装潢形式，不过，大量金石拓片、少数尺牍甚至书页也有被装成这种样式的，比如本次展览将要展出的王国维题跋《后汉书郡国志》残页，就装成了挂轴。

古籍附属的书具修复工作也不容忽视

另一件备受关注的展品，是经折装的宋拓碑帖《九成宫醴泉铭》。经折装，即将整幅长纸按一定宽度加以折叠，然后再在前、后（上、下）加装木板或织锦面的封面、封底，使成书册。本次展出的这部北宋拓本，先后由明清之际当过三朝宰相的党崇雅、清代道光年间兵部尚书初彭龄、嘉庆年间内閣学士翁方纲等人递相收藏。到1934年，收藏家龚心钊花了六千大洋将其买下，并重装了该碑帖。

极为难得的是，龚心钊尽可能地保存了原来的材料和面貌。首先，原书封面、封底的面料用的是缙丝，虽然多有磨损，但重装时只用包角的余料略做补缀，基本保存了宋代缙丝的原貌。其次，碑文四边的旧装宋纸都予以保留，不作更新。第三，原书的背页因为年久脱落，重装时用蓄着的宋软黄纸、贵州楮皮纸各一层进行了加精。最后，加固旧装的明代提花缎如意纹四合函套，再包以柔软坚韧的鹿皮。为了装好这部书，龚心钊特地把北京的名工王仪堂招到上海，完工之后，特别让王仪堂题写了一张名条，粘于书背。在古籍装潢中，装工留名是很少见的，这可视为一种特殊的褒奖。

陈先行指出，从此次展览可以看出，完备意义上的装潢除图书的装订外，还十分重视书籍装帧如函套、书匣、书箱等的设计与制作。遗憾的是，如今古籍修复的主要关注对象是书籍本身，对附属的书具一直有所忽略，以至很多材料、样式都非常珍贵的原配书具被损毁却无人过问。这是目前古籍修复工作中的一个盲点，亟待业界加以重视、解决。

以“童心”打破音乐门类，欲将琵琶推向国际舞台

81岁刘德海：不希望琵琶成为一个孤独的奇迹

■本报记者 吴钰

琵琶大师刘德海日前在上海音乐厅“敦煌国乐”师生音乐会上举行多首新作首演。音乐会上不仅有传统江南丝竹之声，更有81岁高龄的刘德海为儿童奏响《平安之夜》的琵琶新声，欲与西方古典音乐大师巴赫隔空对话。

在刘德海看来，琵琶在民族乐器中的特殊地位在于其海纳百川的包容性。它不仅融合了西域与江南血统，琵琶更在不同乐曲风格的探索中走在改革前沿。“不希望琵琶成为一个孤独的奇迹”，是刘德海不断进行作曲、技法创新的初衷。“回归江南民间音乐的根基，汲取外国优秀的技术经验，把琵琶推向世界，我们要再走前人没走完的路。”

以丝竹古韵抵挡“流行之躁”

一曲《故乡行》拉开了音乐会的序幕。刘德海19岁离开上海，特意在暮年返乡之际以《文将军》改编的琵琶曲作为“丝竹新声”开场自有深意。“江南不仅是民乐传统文化的摇篮，到江南田野中采风寻根，也是传统音乐人必须回归的道路。”师生音乐会前的排练，刘德海在台下指导时频频站起击掌打节拍，引导学生进入音乐涌动的一呼一吸。“现在的琵琶‘脾气很坏’，很‘躁’。”刘德海表示，年轻演奏家容易受一些流行音乐的冲击，要守住柔韧的江南丝竹根基并不容易。

走场结束后，刘德海的得意门生李佳不愿休息，独抱琵琶在台上苦练琢磨许久。李佳在音乐会中独奏的传统琵琶大套文曲《月儿高》，抒情写景之外更重精神内涵。现代演奏家如何触摸古人精微细腻、庄重大气的音乐质感？李佳回忆起了与丝竹乐队的昆曲排演经历，“合作中不知不觉融入了其他丝竹管弦惯用的加花”。其他民族乐器中源于江南的民间音乐基础，能让演奏家汲取到独奏中难以领悟的经验和情感，不仅为合奏“垫出好听的细节”，也能在专业琵琶乐曲演奏和二重创作改编中，散发丝竹管

刘德海演出照。

(主办方供图)

弦的韵味。

“大珠小珠”落出巴赫的和谐

提起琵琶，大多观众的印象仍停留在《十面埋伏》中令人耳熟能详的高难

度技巧。相比易于入门的古筝、钢琴等乐器，琵琶近年迎来的考级琴童人数虽有增加，普及度仍远远不及。刘德海近年特意创作、改编了一批儿童音乐，此次首演的《听妈妈讲好故事》《平安之夜》《快乐的夏令营》等乐曲也进行了

网络直播，正有意改变观众的认识：“弹琵琶并没有想象中那么困难。”

“传统乐曲大多较为深沉，有一定难度，初接触时有距离感，愉快而深刻的少。”刘德海表示，民乐创作中，儿童音乐历来是欠缺的门类，传统乐曲中极为罕见，现代民乐作曲家也较少关注。“创作孩子喜欢听的音乐，才能让孩子喜欢琵琶。”

这一民乐新课题，让刘德海的创作经历了“从八个月到几年的难产期”。他向西方音乐大师巴赫取经，将十二平均律的作曲技法移植到琵琶弦上，才终于拨弄出了优美和声。“怎么让大珠小珠落玉盘的声音不散乱？和声，只有用和声，让琵琶作为弹拨乐器的颗粒声音‘抱团’，达到群体性的和谐。”在音乐会的压轴曲目《踢踏舞》中，刘德海突破性地运用中指食指双弹挑组合的新技巧，让习惯了“独唱”的民族乐器奏出曼妙新奇的双人歌舞，琵琶也终于有了一首真正的音乐会练习曲。

“琵琶本身是从西域传来的乐器，经过现代乐器改良后，完全能满足西方律制中调转、移调的前提条件。”青年琵琶演奏家李佳解释。正是由于乐器本身的包容性，琵琶现代作品风格极为丰富，在《浏阳河》《倒垂帘》等民歌、《唱山歌给党听》等红歌改编中“大出风头”；与西方交响乐队、民族管弦乐队的合作也更为融洽。1973年，刘德海首开琵琶与大型交响乐团合作之先河，创作琵琶协奏曲《草原小妹妹》，又与美国波士顿交响乐团、西柏林交响乐团合作演出，将琵琶艺术推向国际舞台。

“琵琶永远在爬坡。”刘德海曾经这样说，所以他一直在探索琵琶作为世界性乐器向前发展的各种可能性。李佳也说，有追求的民族音乐演奏家、作曲家，都不希望将琵琶局限在特色音域、特色乐器的框定中。“琵琶能不能像小提琴、钢琴一样，让全世界的人都听见？”刘德海从琵琶的“童心”中，看到了打通高雅音乐、通俗音乐门类，跨越文化、国界传播的新可能。

填补清词古籍出版空白

《珂雪词笺注》《旧月簃词选》出版

本报讯（记者卫中）《珂雪词笺注》《旧月簃词选》近日上市，这两部文献著作分属华东师范大学出版社《清代名家词选刊》和《清人历代词选丛刊》两大书系，进一步丰富了清词以及清代词学观古籍资料的整理出版。

近年来，清词研究逐渐成为热门。但清词中具有代表性的别集有很多还没有系统整理过，许多具有文学与文献双重价值的清词亟待编订出版。

此次出版的《珂雪词笺注》为清代著名词人曹贞吉词集整理本。乾隆以前一百年间，词作者辈出，但以词集入《四库全书》的，只有曹贞吉。《珂雪词》中的作品绝大部分创作于曹贞吉在京仕宦时期，题材以咏物为主，他的词被同代词人评价为有南宋风貌。这次整理出版的《珂雪词笺注》以《四库全书》存目本、《珂雪集》之《珂雪词》为底本，校以张潮本、《四库全书》本以及清代各大型词总集。笺注以背景、缘起为主，征引或著录各家相关词作。《珂雪词》上卷134首，下卷104首，补遗9首，此番点校笺注，又辑得佚词10首，因此曹贞吉词集共存257首。关于曹贞吉的传记序跋、珂雪论词、词话辑评，附录于书后，方便读者查阅。

《旧月簃词选》由晚清陈曾寿选

编，所选词作始于唐代而终于金代，共收入84位词人的300首词，其中以宋代为主，共录73家268首词。从选词观念来看，针对“古今选本”常有“门户之见”，陈曾寿提出不私自“悦”于一家之言而“自以是足”；针对选词时被某种既定宗旨所左右的局限，他认为要“多方染指，珍馐遍尝”——什么不去体验一下，不要局限自己；针对词选本只重作者数量而不重质量的问题，陈曾寿主张要突出重点、宁缺毋滥、博采众长、兼收并蓄又主次分明。《旧月簃词选》的选词与同时期朱祖谋所辑《宋词三百首》有相同也有差异，一方面能起到查漏补缺、纠偏补弊的作用，另一方面也体现出不同的词学观。

华东师范大学出版社项目部主任庞坚认为，清代不但是唐五代两宋后另一个词的创作高峰期，有成就的词家辈出，也是一个词学非常兴盛的朝代，词学家常通过编纂词选体现其词学观念。这些有一定代表性的清人词集，填补了清词整理中的一些空白，辑补了一批不见于全清词的词作；出版的清人编词选，也可资词学爱好者通过比较各家的取舍来探讨清词、体会各家的词学观念，对已成显学的清词研究起到进一步的促进作用。

公共图书馆跨区域合作推广阅读

首届长三角阅读马拉松大赛举行

■本报记者 李婷

走出赛场的时候，郭建长舒了一口气。虽然上海图书馆赛区70%的选手三个半小时便完成了比赛，但他还是老老实实地坐了快六个小时。“在步履匆匆的日子，暂时放下日常，找个角落静静地读一本书，是一种奢侈。阅读马拉松正好帮我完成了这个小小的愿望。”阅读马拉松起源于上海，要求参赛者在特定的空间内，在六个小时内完成一本书的阅读，并同时进行阅读质量测试。

日前，首届长三角地区阅读马拉松大赛举行。这是郭建第二次在上海参加阅读马拉松活动。不同的是，这次比赛首次从上海正式扩展到浙江、江苏和安徽，浙江图书馆、安徽省图书馆、南通市图书馆、嘉兴市图书馆、无锡市图书馆、绍兴图书馆、扬州市图书馆以及合肥市图书馆纷纷加入，参赛总人数达到1700人。“每一个图书馆不论大小，都可以把自己的最佳实践贡献给长三角地区。”上海图书馆馆长陈超介绍。

比赛是当天上午十点正式开始，开赛后选手们迫不及待地打开了比赛专用书——《我的同事是AI》。由格致出版社出版的这一图书，探讨AI技术与人类工作融合的实践，对未来的趋势作了预测。赛场上，选手们不但认真阅读，还时不时地记着笔记。在完成阅读及答题后，选手们还留下了长长的读后感，有些占满了纸的正反面。

三年的实践证明，阅读马拉松的参赛者更多的并非看重比赛的成绩，而是沉浸在一起阅读的氛围中。比赛的组织过程也证明，阅读马拉松这种形式，不仅在上海，在长三角的各个赛区，都受到了阅读者的欢迎。这是公共图书馆跨区域合作推广阅读的一次有益尝试。事实上，上海图书馆与长三角地区兄弟图书馆合作由来已久，2004年，由上海图书馆牵头，在长三角地区各地各级公共图书馆签署了讲座资源共建共享协议，相互推荐各个领域杰出的专家学者开展公益性讲座活动，合作举办巡展。