

“中华经典通识”系列丛书第一辑五种在沪首发,带人们走近《资治通鉴》《老子》《庄子》《红楼梦》《西游记》

今天,我们怎么读经典?

■本报记者 许旻

一代人有一代人的经典。当下,该如何传承中华典籍?

日前,中华书局打造的“中华经典通识”系列丛书第一辑五种在沪首发,带人们走近《资治通鉴》《老子》《庄子》《红楼梦》《西游记》等典籍。该丛书作者都是相关领域卓有建树的学者,他们的写作言必有据,力求兼具学术严谨性与通俗易懂,让经典成为通识,吸引读者尤其是年轻人走近。

近年来,不少高校开设了通识课程,典籍导读类图书在市场上也层出不穷,“中华经典通识”系列丛书有何特色?“这套书首先提供的是关于经典最基本、最重要的知识,然后上升到智慧层面。”该丛书主编、复旦大学教授陈引驰说。

大家写“小书”,传授知识也传递智慧

陈引驰在写《〈庄子〉通识》时,不单着眼于《庄子》本身,而是从老庄的对比、儒道的对比,甚至是与世界其他文化的对比中来谈《庄子》所体现的智慧。他表示,其实《庄子》不都是庄子写的,也包含了其弟子、后学的文字。严谨地说,《庄子》是一部以庄子观念

制图·李洁

和思想为主的从书性著作。

《《资治通鉴》通识》作者、清华大学文科资深教授张国刚在输出知识点前先抛出问题:从康熙、乾隆到曾国藩、梁启超,再到毛泽东,为什么这些“过来人”都十分肯定《资治通鉴》的阅读价值?“至今没有一部通史著作能把战国到北宋建立之前这1360多年的历史叙述得如此清晰,《资治通鉴》也浸透了作者为官为学的阅历和经验。”

张国刚认为,一部好的历史学著作,

不仅有史料价值,尤其应该有史鉴价值,不仅提供历史记载,还要启迪智慧。他形容《资治通鉴》是国学苑里的一朵奇葩,蕴含着先人丰富的治国理政得失和社会人生经验。“司马光厚德载物,忧国忧民,《资治通鉴》专取关国家兴衰、系生民休戚之史,力求警钟长鸣、读史明智,赤子之心淋漓尽致,士人的使命和责任跃然血脉间。”

如何为5000字《老子》写一部通识书?《老子》又名《道德经》或《德道经》等,

是先秦时代极为重要的一部典籍,后成为道家学派的经典文献。在流传过程中,从老子其人到《老子》其书都经历了漫长的演化过程,对中国哲学发展具有深刻影响。《老子》言约旨远,意蕴深刻,想要读懂读通并非易事。《〈老子〉通识》作者、复旦大学教授郭永秉以出土的早期写本——北大汉简本作为写作底本,追求新知与旧识的平衡,“不是简单的调和,而是认知上的螺旋式提升,继而把我认为的关于老子、《老子》和老子思想真正的通识

和盘托出,提供给愿意读《老子》的年轻人”。书中着力对老子所处的时代及与孔子、彭祖等著名人物的关联等进行讨论,用略为轻松的笔调解读老子主要思想主张、核心用语,如无为而无不为、上善若水、宠辱若惊等,但又不放弃学术的严谨性和前沿性。

比起“魔术揭秘”,经典导读更像“解说员”

有人说《红楼梦》“死活读不下去”,

对此,《《红楼梦》通识》作者、上海师范大学教授詹丹认为,经典对于读者的考验和挑战在于,“把心灵世界投向一个怎样的世界,把小说人物,把自己,把传统文化以及‘情与礼’的冲突,放在怎样的平台来思考,而这种深入思考,是需要靠反复阅读才能获得较为清晰的认识的。”

在他看来,经典导读往往有两种写法,一是“揭秘魔术师”,即告诉读者为什么这里好,那里又为什么那样写,比如脂砚斋,但有时会过于直奔目标少了经典品读的余味;另一种好比足球比赛解说,让观众或读者懂得其中门道与乐趣。他更倾向于后者,《红楼梦》不妨先“通读”原著一遍,才能谈到“读通”,然后再有“通识”,最终形成文化共识,这就是人类文化的优秀遗产——经典的价值所在。

在《《西游记》通识》作者、华东师范大学教授竺洪波眼中,《西游记》的独特魅力不是“飞来峰”,不是“天降”奇兵,而是它继承了“后羿射日”“盘古开辟”等上古神话宏伟绚丽的想象力,而且以再生态神话的艺术形态融合了中华民族的情感、智慧,对自然、社会、历史和人生有着深刻认知,具有宝贵的审美精神与艺术风格。因此,西游文化从不过时,并在当下成为各种影视动漫改编的母题,与时代发生了精神共振。

“传统经典是中华民族文化的根基和命脉,如何以新思路、新视野、新学术高度解读经典并传递给大众,是出版人应该思考的问题。”“中华经典通识”系列策划人贾雪飞透露,丛书后续将推出第二辑五种,分别为《〈周易〉通识》《〈诗经〉通识》《〈史记〉通识》《〈世说新语〉通识》《〈三国演义〉通识》。

网络评分9.3分,国产纪录片《众神之地》为何惊艳观众

■本报记者 卫中

9万条弹幕、5200万播放量、豆瓣评分9.3分——这是B站纪录片《众神之地》交出的成绩单。该纪录片共四集,总时长200分钟,采用“全华班”拍摄团队,历时4年打造。观众看后好评如潮:“中华大地太美了,每一帧画面都可以当屏保。”“每集都被骗走眼泪,背景音乐配上旁白,感人……”

说到自然类纪录片,许多人第一个想到的是BBC,前有《王朝》展现隐藏在动物族群中的各种博弈,后有《史前星球》带人们穿越回四亿年前探索不为人知的恐龙世界。而国产纪录片《众神之地》,又是凭借什么惊艳观众?

拍摄独属于中国本土的野生动物和民族文化

《众神之地》拍摄的,是独属于中国本土的野生动物和民族文化,与华夏文明息息相关。它挑选了“雪山使者”野牦牛、“森林之王”东北虎、“海上精灵”白海豚、“雨林霸主”亚洲象作为主角,因为这四种动物生活区域的人们,自古就流传着它们与神灵相关的传说或神话。纪录片总导演曾海若认为,只有当人们觉得这些动物具有神性,才会保持敬畏、尊重它们的领地、尊重它们的生活方式。

夏季的青藏高原被绿色覆盖着,野牦牛“昆仑”从山脊上注视着山脚下的家牦牛群,此时牧民智达正在这里进行家牦牛的买卖,但是交易到此为止了——有着普通家牦牛两倍体型的“昆仑”冲下山来,四处挑衅着家牦牛,迅速成为这群家牦牛的头领。牧民智达此刻很无奈,只能眼睁睁地看着“昆仑”把自己的牛群带到远处的山上,不过他并不焦虑,因为他知道当冬天来临后“昆仑”就会离开,而自己会再次成为牛群的主人,并且牛群中会留下许多“昆仑”的血脉。近些年来,以往少见的野牦牛和牧民们有了越来越多的接触,并且形成了一种奇妙的共存关系:野生牦牛在自己的族群中争夺头领地位失败后就会去征服牧民的家牦牛,而牧民虽然有几个月的时间不能去挤牛奶了,但是野牦牛和家牦牛生出的混血小牛比普通家牦牛有更大的体格、更好的体质。牧民们相信在高原荒野上流传久远的《格萨尔王传》里说的:只要对野牦牛好,野牦牛就不会伤害自己。

在中国的北方,古老的萨满把老虎视作通灵的动物。在东北虎这一集中,《众神之地》讲述的是一只为种群延续作出极大贡献的“英雄母亲”的故事。在傣族人的传说中,是大象撑起了天和地。在亚洲象这一集中,《众神之地》从它们为什么会离开自然保护区四处溜达入手,讲述了象群寻找野象故土的传奇故事。

提供观察人与自然关系的独特视角

相比BBC、国家地理频道那种冷峻、客观向观众输出大量知识点和数据的风格,《众神之地》提供了一种观察人与自然之间关系的独特视角,它不是简单口号式地宣传保护野生动物,而是让观众学会如何理解这些野生动物。

比如在白海豚这一集中,观众可以看到,白海豚在游动时血管充血,会让它们白色的皮肤呈现出粉红色,十分可爱。在古代,从闽南到广东沿海地区的古代渔民们把白海豚称为妈祖鱼,视其为好运的象征。但如今由于广泛使用的拖网渔船造成海洋中食物的短缺,白海豚只能冒险接近人类的渔船偷吃渔民的血,有时候还会咬烂渔网。为此,有专门的巡逻员队伍在救助那些被渔网勒住、被螺旋桨割伤的白海豚。人类不理解年老的白海豚为什么要从海洋游几十公里,到淡水河中静待死亡;也难以实现维持生计与保护白海豚数量之间的平衡。这些问题在纪录片中没有给出答案,却促使人们去思考和关注。

或许有人会说,在自然类纪录片中夹杂太多人的情感,不够科学严谨。但这部纪录片想要探讨的恰恰就是人与自然之间的感性联系——自然是强大而浩瀚的,动物是人面对自然时的一面镜子。正如以东北虎为拍摄对象的《山神归来》这一集的导演周宇所言:当人类能拍到老虎的这一刻,老虎也许已经在暗中观察人类一百次了。它们在这片森林真正的主人,我们才是莽撞闯入别人领地的过客。

业内人士指出,自然类纪录片制作难度大、拍摄周期长,却是体现纪录片题材全面性和高水平的重要标杆。《众神之地》可以说是一个不错的开始,显示了国内在自然类纪录片领域制作水准的提升,同时也表明了人们对更多高质量作品的期盼。观众期待更多平台跟上,在原创自然纪录片方面形成百花齐放的态势。

“梅派”青衣史依弘在抖音开了首场线上京剧全息声演唱会,传统戏曲的魅力借由网络平台正抵达越来越多受众

414.5万观众涌入直播间听戏,谁说传统不当代

■本报记者 王筱丽

414.5万!“梅派”青衣史依弘近日举办首场线上京剧全息声演唱会,在线观看人次定格在了这一可观的数字。在100多分钟的时间里,史依弘边唱边说,带来了《贵妃醉酒》《玉堂春》《凤还巢》等多部代表作中的经典唱段。演唱间隙,她还分享了自己一路“学梅”的感受,并为观众科普了一众京剧乐器。

随着直播平台的兴起和用户数量的快速增长,越来越多戏曲人走进直播间,在小屏的另一端亮嗓表演并和观众交流互动。以抖音为例,根据日前发布的网络直播文艺生态报告,2021年该平台传统文化类直播同比增长超过100万场,在直播间听戏曲、看演出成为新潮流。而这其中,经典曲艺的数据格外亮眼,直播观看时长同比增长278%,非遗类文化直播观看时长同比增长264%。

“伴随全球化和城市化的加速,民族文化、本土文化的认同感会迅速增强。人们通过与地方戏剧等传统艺术发生关联,找到自己的身份归属。”复旦大学信息与传播研究中心副主任潘霁教授表示,京剧等传统艺术形式特有的衣钵传承观念,让网民更乐于获得有历史沉淀的文化体验。

有实力有情怀,高品质直播为京剧“引流”

“我原本预计20万左右,身边也有朋友说可能会到50万,现在的数字完全超出我的预期。”首场线上京剧全息声演唱会直播数据出来后,史依弘很是震惊。在这场演出前,她也尝试过直播,一部手机、一盏灯便开播了起来。史依弘坦言,最初的心情有些忐忑:“对于舞台演员来说,因为看不见观众的反馈,心里会不踏实。”然而,当看见来自全国甚至全球观众的支持留言后,史依弘决心做些什么,让更多粉丝能听到好戏。但这一次,得精极致。

为了这场全息声演唱会,史依弘和她的团队准备了数月。唱段选择、节目编排、嘉宾人选都经过再三考量。演出中,史依弘以“海岛冰轮”起首,接着是“玉堂春含悲泪”“苏三离了洪洞县”“看大王”“杨玉环在殿前深深拜定”“挽翠袖”,最后以“一家人闻边报雄心振奋”收官。

即时互动性、高浓度的参与感是直播演出的一大优势。当脍炙人口的唱段响起,评论区的叫好弹幕立刻刷屏。由于没有字幕,懂戏的票友为方便新观众欣赏,便跟着史依弘的演唱一句句地把唱词打出来,倒也成了一道别致的景观。演出中,史依弘唱一段说一段,其多年悉心揣摩“梅派”唱腔的心路历程引发了不少网友的赞叹。边自述边演唱的方式看似轻松,对演员来说却是个不小的挑战。“说话其实很费嗓子,唱戏时又马上要转换成小嗓

直播平台庞大的用户基数把戏曲带向了更广阔的场域。在这股热潮中,戏曲人开创了多样化的戏曲破圈“新玩法”

制图·李洁

子,但这样的方式会更接地气,所以我们还是坚持做了下来,想看看这样的效果大家喜不喜欢、接不接受。现在看来,还是挺受欢迎的。”

留言里,有意犹未尽的观众建议史依弘一个月开一次,甚至一周开一次直播。史依弘并不拒绝这些可能性,“但我还是希望每次都有不同的东西带给大家,是精心准备的,而不是粗糙的”。

线上线下联动,让戏曲之美抵达更多人

让史依弘欣慰的是,这次在线看直播的观众中有相当一部分以前没有或者很少接触戏曲,这样的结果正与她推广京剧的初衷不谋而合。直播中,她将上海京剧院二团的鼓师、琴师、京二胡、月琴、三弦、大阮、中阮、小锣、大锣、铙钹十位乐师逐一请上台,并详细介绍了每种乐器。此外,嘉宾柴俊为还带来京剧老唱片,当场播放了梅兰芳的《太真外传·听宫娥》,呼应了当年史依弘一字一句学习大师录音的学戏经历。

直播平台庞大的用户基数把戏曲带向了更广阔的场域。在这股热潮中,戏曲人开创了多样化的戏曲破圈“新玩法”。比如,今

年上半年,一向勇于打破边界的京剧老生演员王珮瑜开设了“瑜老板陪你一起看戏”新系列。《乌盆记》《文图会》《击鼓骂曹》……屏幕上方播放着王珮瑜拿手的经典剧目,而在下方的小屏里,她正在为戏迷实时“解说”:大戏的难点和看点、演员与作品的渊源、排练中的趣闻,王珮瑜都娓娓道来。一场演出看毕,观众既欣赏到了原汁原味的骨子老戏,也收获了不少“干货”。

越来越多专业院团也纷纷发力,力求在舞台之外,最大化释放戏曲的魅力与活力。“你结束了呀,换我上了。”日前,在上海越剧院驻场越剧《梁祝》正式开演前,“梁山伯”斯钰林和“祝英台”邓华蔚就完成了一次“交接”,化着戏曲浓妆的两人先后走进直播间,从越剧的梁祝历史聊到个人的从艺经历。一小时后,他们便登上了舞台,让进入剧院的戏迷感受了一把无缝转场的体验。

后台探班、演前访谈、名家科普……在潘霁看来,多元的直播内容正在成为原有演出的一份延展和补充,反哺着行业的普及和繁荣。“对于多数对传统文化有兴趣但初涉这一领域的受众而言,网络直播能加速相关知识的传播,从而吸引更多爱好者进入剧场,进一步深入接触传统艺术。”

中华戏曲之美正乘着网络平台的东风,抵达更多人。