

数字时代的
文化生活

园林创新 诗意栖居

黄晓

创造性转化
创新性发展纵横谈

核心阅读

要实现古典园林文化的现代传承和转化,就要深入认识它的社会功能、艺术价值和美学思想

对当代建筑设计师来说,可以通过对古典园林文化的传承和转化,创造当代园林新景观,赋予古典园林以现代气息

古典园林的形式要素、特有的空间叙事性,以及综合艺术性,为今人提供了创新思路

认识中国古典园林的独特之美

要实现古典园林文化的现代传承和转化,就要深入认识它的社会功能、艺术价值和美学思想。

中国古典园林的公众参与度很高。宋代词人叶梦得在《石林燕语》中记载,皇家的琼林苑和金明池每年二月开始向众人开放,“命士庶纵观,谓之开池”。此外,从历史上看,不仅全民游园,而且广营园林。对中国人来说,园林不仅是艺术,更重要的是它与人们的日常生活联系密切,凝结了千千万万人的智慧创造。

中国古典园林具有综合艺术性,文化场所功能突出。无论诗歌、绘画、书法,还是茶道、琴曲、戏剧,在中国古代多以园林为舞台。亭台楼榭之中可抚琴可作诗,可吹拉弹唱,可笔墨雅集,古典园林与古典艺术和谐共生。苏州网师园中有看松读画轩、怡园有坡仙琴馆,江南才子余怀在无锡寄畅园欣赏昆曲后,写下名篇《寄畅园闻歌记》……今天我们所见到的古典园林,大多承载着琴棋书画、诗词歌赋的流韵余响。

中国古典园林美学思想独特,不仅体现了人与自然的和谐关系,而且寄托着今人与古人的精神往来。世界遗产委员会评价中国园林的精髓,在于取法自然而又超越自然。北方的避暑山庄和颐和园、江南的环秀山庄和沧浪亭,莫不如是。此外,中国古代的园名和景名多有典故出处,造园者往往通过这种致敬古人的方式,寄托个人精神追求。比如,苏州拙政园的名字取自晋代潘岳的《闲居赋》,筑室种树、灌园鬻蔬,“此亦拙者之为政也”,无锡寄畅园取自王羲之的“取

交流。独乐园有七处景致,分别表达了司马光对董仲舒、陶渊明、王子猷、白居易等七位先贤的敬慕。可见,要解读古典园林的文化密码,还需今人深入园林景致背后的历史文化,对园中一花一石的文化意蕴有所体会。今天若止步于打卡式的“到此一游”,古典园林则无异于普通公园,对游人来说也可能是抱憾而归。

对当代建筑设计师来说,可以通过对古典园林文化的传承和转化,创造当代园林新景观,赋予古典园林以现代气息。

借鉴古典园林形式要素,可创造“古而新”的新园林。古典园林的形式要素含有丰富的文化寓意。比如,苏州留园曲溪楼旁的登楼石阶刻有“一梯云”三字,以石喻云,人们登楼时仿佛踏云而上;耦园东部采用涡旋状拟日纹的太阳花窗,西部配以同心双环水花纹的月亮花窗,寄寓“日月同辉,夫妻谐美”之意。今人踏入贝聿铭设计的苏州博物馆新馆,往往被它源自传统营造的简约形式所打动;建筑色彩采用苏州传统黑白灰三色,清新典雅;庭园主景是水池北边,以拙政园白墙为背景的片石假山,致敬古人“以壁为纸,以石为绘”的传统,仿佛一幅宋代山水画,传递出江南风景的独特意境,被誉为“古而新、苏而新”的当代设计典范。

发挥古典园林特有的空间叙事性,现代设计大有可为。造园如作文,重视布局谋篇,起承转合。比如,圆洞门是古典园林中常见的元素,代表满月或明镜。游人透过洞门看到的是月中之境、镜中之景,洞门内外景致迥异,代表不同的世界。苏州虎丘的“别有洞天”圆洞门,门外是开阔平坦的千人石,门内则是峭壁森严的剑池,一道门给人恍如隔世之感。古典园林中洞门的这种“穿越”性,与古人造园反复借用的“桃花源”主题有关,“初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。”

朱育帆设计的上海辰山植物园矿坑花园是对废弃的工业矿坑的改造,就借鉴了古

典园林的叙事性。矿坑花园的入口是倾斜向下的长条形钢筒,游人沿不锈钢栈道可以下到矿坑底部,转入幽暗深邃的山洞,从山洞穿出后,忽见修复后的花园,深潭碧水,层峦叠翠——桃花源的传统意象与钢板、玻璃等现代材料并置,在汇通古今中实现园林空间的叙事性,给人以多重的游览体验。

古典园林的综合艺术性,也为今人提供了创新思路。园林不仅有赏心悦目的景观、辗转变化的空间,还是古人活动和生活的场所。北京故宫乾隆花园的禊赏亭可供曲水流觞,扬州个园的黄石秋山可供重阳登高,苏州虎丘的千人石曾是古人举行中秋曲会的场所,众人歌咏较艺,通宵达旦,是当时一年一度的风雅盛会。结合今天的科技手段和当代审美趣味,苏州恢复“虎丘曲会”,并推出“网师戏语”“拙政问雅”等夜游文化活动。其中,网师园夜游将园林特色与传统舞台艺术巧妙结合,游人可在园中万卷堂聆听丝竹琴箫,观赏昆剧评弹;拙政园则围绕传统文化中“月”的意象,将园中景致与声、光、电等媒介技术相结合,以古入今,古今共成,为游客构建穿越之旅。

中国古典园林回应着人类对“诗意地栖居”的诉求,其蕴含的创作手法和文化思想,尚有待专业人士和社会公众共同探索和开掘。相信在创造性转化与创新性发展的过程中,古典园林将不断激发内在活力,更好地满足人们对美好生活的向往。

(作者单位:北京林业大学园林学院)

制图:赵德汝

在现代生活中创新园林设计

欢仁智乐,寄畅山水阴”,常州止园取自陶渊明的“始觉止为善,今朝真止矣”,等等。

古典园林文化的现代传承和转化,离不开大众的积极参与和深入探究。近年来,不少年轻人喜欢身着传统服饰,徜徉于园林之中。有趣的是,古人也有此雅好。宋代司马光就定制过一套古代衣冠,“入独乐园,则衣之。”今人穿古装游园,无意中应和了古代游园风尚。

不过,司马光更通过在园中造景与古人

跌宕故事彰显浩然正气

杜光辉

“文章合为时而著”。在推进健康中国建设的今天,人民健康被放在优先发展的战略地位。健康生活、健康服务、健康保障、健康环境、健康产业等成为人们关注的话题。杜卫东的长篇小说《山河无恙》所讲的故事,就围绕这些话题徐徐展开。我读完这部作品,深感酣畅淋漓。这份阅读之快还未减退,思考的排浪激涌而至。

文学创作有如搭建坐标,横线代表作品的结构、人物、情节、语言、情感、想象力等,纵线代表作品的思想深度。没有横线的支撑,纵线无从伫立;没有纵线的引航,横线将如无帆的船,在海面上随波逐流。横线越扎实,纵线越深,作品的质地越佳。《山河无恙》正是在横线和纵线两个维度上,体现作者创作的新高度。

小说以青年中医青桥为主人公,以他的经历串联起保健品市场、中药研制、商业竞争等主要情节,加上主要人物之间的情感纠葛,

多线并进,起伏跌宕,结构扎实。青桥以治病救人、传承中医药文化为己任。他的周围汇聚了一群志同道合的年轻人,如罗小力、于雪菲、牧婧等。以大量生动鲜活的细节为支撑,这一组青年群像栩栩如生,他们对中医药文化的守护令人感动,人物鲜明的时代特色跃然纸上。作为配角的韦斯林公司驻京首席代表小米勒,从最初对中医药不信任,到逐渐被青桥的精湛医术折服,其思想转变刻画得令人信服。作者语言的生动与内敛、情感的饱满和丰饶、想象力的开阔与绚丽,为全书增色不少。

横线扎实之外,小说的纵线也具有深度。《山河无恙》紧紧围绕健康主题展开叙事,既讴歌主人公青桥所代表的真善美,也直面健康产业发展中的矛盾和问题。小说中,商人史一兵、罗凡等人攫取不义之财,在逐利的道路上背离职业道德。这些人物形象具有一定的警示意义,也拓展了小说的精神内

涵。青桥及其朋友们则以坎坷曲折的生活经历、一往无前的进取精神,让读者看到精神操守的光芒,那正是贯穿古今、薪火不绝的浩然之气。小说结尾,青家后人把家族珍藏的一幅卷轴缓缓展开,“在上午的阳光映照下,在温暖的春风中,露出了林则徐笔锋雄劲的四个字草书:山河无恙”。小说意境与主旨再次升华,作品蕴含的人文情怀深厚而真诚。

《山河无恙》达到的精神高度,还体现在对人物内心世界的深度挖掘。小说中,稳扎稳打的情节推进、跌宕起伏的人物命运走向,让我们感受到善与恶殊死较量的惊心动魄。青桥、罗小力、牧婧内心的丰富与纯净,与史一兵、罗凡内心的阴暗形成强烈反差。这几个主要人物同是能力超群、谋略过人,但在人格境界上差距悬殊。与此同时,小说中每一个人都是立体的、丰满的,其行为轨迹和命运走向具有坚实的内在逻辑支撑。

“一个作家永远有责任使世界变得更美

好。《山河无恙》正体现了作者对这一责任与理想的追求。

《山河无恙》:杜卫东著;新星出版社出版。

文艺评论

虚拟人物赋能数字生活

张明慧

无论从文艺创作规律来说,还是从技术特点来看,虚拟人物的创作都离不开现实生活的滋养。只有以现实生活为土壤,技术优势才能有所依附,从而发挥其在文化生活中的独特作用

“节约不浪费,美德最可贵,幸福的生活靠我们一起描绘!”虚拟歌手洛天依与演员在舞台上一同表演少儿歌舞《听我说》,给很多人留下深刻印象。与洛天依不同,视觉效果上与真人极度相似的“翎”,不仅在电视节目中表演京剧梅派经典唱段、现场回答提问,还通过网络社交平台分享自己的“生活瞬间”,有如真实人物。

洛天依与“翎”,有一个共同的名字:虚拟人物。虚拟人物指通过技术手段生成、带有拟人色彩的虚拟形象,具体可分为平面类、视频类、主播类、演员类等类型。随着增强现实、5G、人工智能、动作捕捉、云渲染等技术的发展,虚拟人物的真实感、交互性、多样性不断给人惊喜,拟人化特点逐渐增强,虚拟人物的应用范围也越来越广。他们不仅能站上舞台表演,走进网络社交平台与观众交流,还拥有自己的短视频账号,甚至现身网络直播间“带货”。

作为技术创新与文艺创作相结合的载体,虚拟人物如何持续赋能数字文化生活?在文艺产品数量繁多、风格多样的今天,如何创造出经久不衰的虚拟人物形象?无论从文艺创作规律来说,还是从技术特点来看,虚拟人物的创作都离不开现实生活的滋养。只有以现实生活为土壤,技术优势才能有所依附,从而发挥其在文化生活中的独特作用。

深入现实,虚拟人物才能真实动人。作为诞生于这个时代的虚拟人物,其所思所想、所作所为都要有现实来源。换言之,时代背景间接塑造了虚拟人物的特点。这种特点蕴藏在时代脉动中,蕴藏在现代人的审美需求里,考验着虚拟人物创作者深入生活、反映现实的能力。无论是人物造型中的五官设计和体态服装,还是人物性格和喜好的设置,都要具有一定的典型性。仅以虚拟人物的服饰设计来说,在越来越多的年轻人自觉弘扬中华优秀传统文化的今天,具有传统气韵的虚拟人物形象往往备受青睐。

虚拟人物同样承载着价值引导的责任,对此,创作者要有自觉意识。虚拟人物从外表衣着到言谈举止,都首先要健康清朗,避免低俗化、过度娱乐化倾向。与此同时,虚拟人物的运营者要对虚拟人物的“网络社交”负起责任。时下,“会看、会听、会说”的虚拟人物不断涌现,他们在社交平台上与广大网友友好互动。话题大到探讨人生、倾诉情感,小到品评美食、打卡美景,点滴之间,都需要运营者妥善把握,让虚拟人物传递正能量,发挥其作为数字文化产品的积极作用。

持续创作能力,是虚拟人物面对的另一大挑战。与小说、影视作品等文艺类型不同,虚拟人物始终在不断成长、不断变化。在技术支持下,虚拟人物可以被不断赋予丰富的人格特点、身世故事,这正是需要创作者发力的地方。纵观艺术长河,孙悟空、哪吒等经典人物形象之所以经久不衰,就是因为他们的故事被不断开掘,他们的形象不断焕新。在今天陆续涌现的虚拟人物中,有谁可以成为留驻人们记忆中的经典形象呢?这对创作者是一个考验。

创作多考量,应用多思量。一些虚拟人物在外形、故事等各个环节尚未完善之时,就迫不及待地走进直播间,为商品做代言,曾引发网友争议。当一个虚拟人物还没有为人们所亲近和信赖时,很难具有说服力。创作运营者只有专注创作、悉心运营,深入研究虚拟人物形象和艺术特色,才能把握好艺术与商业之间的平衡,让虚拟人物向善、向上,传递正能量。

优质的虚拟人物来自生活,又反哺生活。涵养现实底蕴,用技术赋能数字生活,虚拟人物的未来值得期待。