

◎名人书房

用视频展读世界名著

本报记者 徐嘉伟

通过二三十集系列视频“看完一本名著是什么体验？当人物关系被逐一梳理、拆解，书中情节被画成动画，再辅以故事发生年代及地点的背景介绍，一部经典名著如微电影般呈现在读者面前。

2021年，85后读书博主李燕飞在抖音、哔哩哔哩（B站）等平台开设名为“1379号观察员”的账号，发布了“沙丘”“百年孤独”“苏东坡”等主题的系列短视频，观看量累计超5000万次。目前已有百万网友跟着李燕飞的视频边做笔记边讨论原著，不少网友在评论区留言“一口气看完全集，感谢UP主整理”。

近日，本报记者来到李燕飞位于北京市丰台区的工作室，聊她深耕读书内容，用系列视频讲读名著，让经典不再遥远的故事。

分享源于热爱

“这是我的第三个‘书房’，也是我现在的工作室。”李燕飞一边介绍，一边带记者参观。工作室面积不大，10平方米左右的空间被两张书桌、一台电脑和上百本书“塞”得满满当当。

出生于内蒙古大草原的李燕飞，性喜安静，只有聊起阅读才能让他打开话匣子。“我的老家方圆50公里内可能都没什么人，独处时间比较多，所以阅读就成了我了解世界的方式。”回忆起小时候的阅读经历，李燕飞笑着说，“小时候大家交朋友，很多时候都是为了玩别人的玩具，而我交朋友是看上了别人的书，想多看看《水浒传》《西游记》”。

李燕飞介绍，从小学看四大名著连环画，到初中读《钢铁是怎样炼成的》《安娜·卡列尼娜》《红与黑》《巴黎圣母院》等外国名著，再到工作后经常购买社科、历史类书籍，他对阅读的热爱始终如一，并且能耐得住性子读“大部头”的书。

正是这样一份对阅读的热爱，让他觉得读书、分享并不枯燥，每天在工作室一待就是12个小时，读书、写稿、做视频。“因为我做的都是名著解读或人物传记这类相对严肃的内容，必须追求准确，付出的就要比别人更多。”谈起视频创作背后的努力，李燕飞表示，他的账号在今年上半年增长了近百万粉丝，压力很大，每天醒来要考虑的第一件事就是“如何为观众奉上更加优质的内容”。

从2021年9月发布第一条视频，到2022年初发布“解读世界名

著《百年孤独》”系列，再到当下正在创作的“解读《红楼梦》”系列，尽管接触视频创作的年头并不算长，但李燕飞却把它当作一份事业扎扎实实地在做，两年时间里，用150余条作品为观众带来诸多“惊喜”。

搭一把阅读的梯子

“我做的第一部系列视频是外国科幻小说《沙丘》的讲解，一共40多集，没想到第一部就做到了这么大的体量。”回忆起创作缘起，李燕飞表示，自己就是想消除观众对原著的误解。“当时《沙丘》这部电影正在上映，大家对电影褒贬不一，正好我也读过原著，所以想通过做视频向观众完整介绍‘沙丘宇宙’的故事背景和剧情逻辑。”

后来做《百年孤独》的系列讲解也是基于同样的考虑。“很多人说《百年孤独》太晦涩，人名难记、情节难懂，看完第一句话就读不下去了，如果是因为这种原因放弃阅读，我觉得非常可惜。”李燕飞向记者介绍，他对自己作为读书博主的定位就是“一把阅读的梯子”，希望通过视频讲解，让更多人能顺着“梯子”翻过曾经的“阅读障碍”去读原著，进而读懂原著。

为了当好这把“梯子”，李燕飞前前后后准备了3个月，看了6遍《百年孤独》，还参考了4本相关书籍，查阅的外语论文、纪录片等资料总计近50G。

吃透原著，接下来就是最难的文案梳理。“文案不仅要忠于原著情节，还要结合当下的语言习惯适当加工，必要时加入一些网络流行语，从而在十几秒内迅速抓住观众注意力。”李燕飞说。

反复修改打磨后，最初10万字的文案被删到4万字，又扩充到8万字，形成了30个分集讲稿。历经60小时的后期制作，这部总时长达3.6小时的“解读世界名著《百年孤独》”系列视频如今在抖音平台的播放量超1200万次。

“有网友表示，因为我的讲解，终于看懂了《百年孤独》，想找原著再好好读一遍；有学生说我的视频被语文老师当作课件，进了课堂；还有网友一边读一边跟我分享他对人物和情节的看法，一直分享到他看完整本书。”回忆起观众的反馈，李燕飞如数家珍。在他看来，这些反馈比播放数据更让他有成就感，也让他坚定了自己在名著名家解读领域精耕细作的决心。

李燕飞在阅读。

受访者供图

拓宽阅读群体

所有视频中，李燕飞最满意的是解读苏东坡人生经历的系列，在抖音和B站累计播放量超过1000万次。“当我处在人生低谷时，苏东坡的经历鼓舞了我。做读书博主后，我也想把心中这样一个‘伟大的存在’分享给大家，鼓舞更多人。”李燕飞说。

为了读懂苏东坡，李燕飞买了两本书，一本是《苏东坡传》，另一本是李一冰的《苏东坡新传》。他告诉记者，“做视频时，《苏东坡新传》读得多一些，当时不停地翻看、做标记，以至于把书都翻‘烂’了，后来又重新买了一套，来来回回一共读了4遍。”

“第一遍阅读将苏东坡的生平大概了解一下。第二遍阅读，我会找出他生命中比较重要的节点，并圈画出来。在之后的第三、第四遍阅读中，通过这些节点，我会找一些拓展资料。比如，如果对北宋的制度、某一个相关人物或事件不了解，就需要去读宋史、读相关人物传记，像章惇、王安石、寇准、范仲淹，他们与苏东坡和北宋社会有千丝万缕的联系。”李燕飞一边向记者展示他在《苏东坡新传》中所做的标记，一边分享了他的阅读经验——不只读一本书里的内容，还要把所有的知识点通过网状结构联系起来。

仔细分析李燕飞的视频不难发现，在每一个系列的正式人物出场前，都会有很长的铺垫，历史背景、相关结论及阅读方法等内容会被“前置”。李燕飞表示，希望通过这样一种方式，将自己的阅读经验分享给大家。

如今，像李燕飞这样做读书博主的人越来越多，在他们的影响下，更多读者通过短视频培养起阅读习惯。上海理工大学日前发布的《短视频时代的阅读研究》显示，超六成受访者表示，“相比独自阅读，更喜欢短视频这种互动性的阅读体验形式”。在纸质书阅读较少的受访者中，有71.4%的人认为图书类短视频能够增强自己读书的兴趣，有70.4%的人因短视频推荐而买过书。短视频拓宽了传统图书阅读的受众群体，让更多人参与到传统图书阅读中。

当然，以短视频为代表的新型阅读形式并非传统图书阅读的替代品，而是后者的一种补充，为数字时代大众多元阅读需求提供了一种新选择。正如李燕飞的个人主页签名，“不一定改变潮流的方向，但是可以试试”，他希望自己的视频能让更多有心开始阅读的人，搭着他的“梯子”往上走。“因为阅读是一件主观性很强的事。我通过短视频表达的是我自己的观点，只有读者亲自去读，才能从书中找到打动自己的点。我所做的一切才有价值。”李燕飞说。

扫码观看视频

舞蹈诗剧《只此青绿》的翩跹舞姿、大美写意，让人不由联想到宋代名画《千里江山图》青山绿水、水天一色的浩淼气象。以青为主调的艺术创作，引起人们对“青”的好奇与欣赏，进而感受到颜色历史乃至中华文化的源远流长。包岩的《青色极简史》（现代出版社）即从专业角度进行理性分析，深入探究青色的文化寓意以及演变历程。

单从颜色分类上讲，青不过是七色之一，似乎没有特别之处。但在《青色极简史》中，作者却对青色另眼相看，认为“在中国，没有哪一种颜色比青色的覆盖面积更为广泛，文化寓意更为丰富、复杂；没有哪一种颜色比青色的历史文化变迁更为腾挪跌宕”“了解中国的青色，是了解东方文明和中国式审美的重要途径”。

作者眼中，这个常见的颜色缘何能与博大精深的中华文化产生联系？或者说，它从哪些方面反映、彰显了中华传统文化的悠久历史与独特魅力？

凡事就怕认真二字。在《青色极简史》中，作者通过认真研究发现，“青”的世界大有乾坤。与从甲骨文里就能找到白色词语的悠久历史相比，青色虽然在先秦文献中才被大量使用，但这并不妨碍它内涵的丰富。“青碧绿缥铅紫紺、緗總藍翠葱蒼”，13个成员，让青色家族显得蔚为壮观；诗词、歌词、佛经中描绘形容的天之青、水之青、草木之青、山石之青、万灵之青、神佛之青、画染之青、瓷器之青，更以特有的青之韵味让人心旷神怡，为之倾倒。

青，在画家、诗人眼中是一种颜色，但又不单是一种颜色，它更是一种文化内涵的折射与呈现。比如对“青楼”这个词，《青色极简史》通过梳理文化史，正本清源地还原了它在不同历史时期的丰富含义。“青楼”在汉末魏晋指的是富贵人家的华丽屋宇或年轻女性的居所；唐宋开始，它成为文艺与爱情的集散地；到了元代，“青楼”与杂剧发生了联系，是表演杂剧或歌舞的演艺场所；进入明清时期，“青楼”才成为现在的含义。拓展到青衣、青丝、青衫、青山、青云、青天、青牛、青鸟、青龙、青帝、青帮、丹青，从人到物，从自然到生命，从群体组织到艺术职业，作者在书中通过13个与青有关的自然和社会现象，详细解读了青色文化寓意的潜藏轨迹。这种解读，不是想当然地自说自话，而是从经典文

献、历史记载中总结提炼，创新研究得出的结论。

青色寓意的演变，并不是自然发生的。作者上升到哲学史高度，认为中国古代哲学思想对其产生了重要影响。“这种影响，有的是对中国艺术精神的哲学美学层面上的根本性影响，有的则是对某种社会实践的具体影响。”从道家、道教与青牛的关系，到道服颜色的变迁，从儒家礼制对青色的影响，到文人的青衫情结，从佛教消除灾障的青面金刚，千手观音的青莲花，到“空”与青色的同质性，作者探察儒释道与色彩文化的关系，从深层次揭示了青色的哲学密码。

在探究青色文化寓意变迁时，作者收集整理了历朝历代诗词中关于“青”的使用频次，这是青色在传统文化发展中的一个剪影。而儒家对青的审美，让“青色不断地以‘青+’或‘青色+’的方式渗入和融合到中国社会的方方面面”。加之魏晋玄学的推动，青色更加抽象化，升华为中国文人的风骨。从中可以看出，青已经不单是一种颜色，更成为国民性格的一种象征。

综观《青色极简史》，青之内，是青色的产生与运用；青之外，是青色与主流文化交织作用的发展历史。作者历数青的历史，辅以权威典籍佐证，更引入现代科学研究成果，乃至从心理学角度分析人们对青的感知，为我们解读中华传统文化的颜色密码开辟了一条通幽小径。

《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》：生动讲述中华服饰文化故事

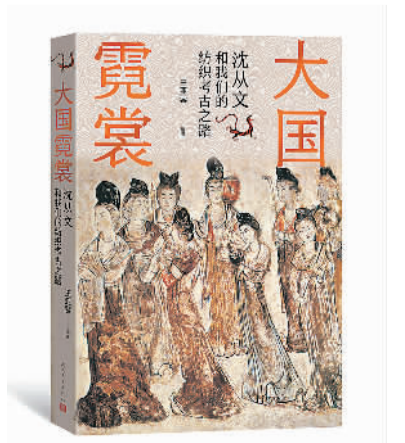
本报电（董世捷）近日，由人民文学出版社举办的《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》新书发布会在北京孔庙和国子监博物馆彝伦堂举行。该书收录了从东周战国到元明时期出土的服饰纺织品文物研究成果，生动讲述了文物背后的发掘保护故事，不仅细数了中国纺织考古取得的辉煌成就，还回顾了沈从文、王亚蓉等纺织考古人走过的艰辛考古之路。

翻开《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》，仿佛走进一幅由丝线织成的瑰丽画卷：马王堆汉墓出土的素纱襌衣、明定陵出土的孝靖皇后西线绣地氍毹百子衣、尼雅古国精绝王子墓出土的“五星出东方利中国”织锦护臂……一件件精美绝伦的纺织品文物用穿越时空的魅力再现了古代中国工艺水平的高超和经济文化的发达。这些纺织品文物得以重新进入大众视野，离不开一代代考古人的筚路蓝缕、不懈努力，《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》为读者们还原了这一历程。书中提到，在发掘江西靖安东周大墓时，为了在清洗过程中不破坏丝织品，王亚蓉和同事通过海绵将水渗入，以手拍水将泥涤荡出来，“一直换了六七十次水，水才变清”。

《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》也是一本服饰研究的文化传承之书。该书回顾了我国古代服饰研究的开拓者沈从文多年从事该领域研究并编写《中国古代服饰研究》一书的历程。沈从文由文坛转入中国

历史博物馆（中国国家博物馆前身）从事文物研究工作后，“从文物与观众两方面研究学习”，其心愿正是“复原周、秦、汉、唐以来种种服装”。而今，他的弟子王亚蓉等人接过接力棒，在半个世纪内完成了湖南长沙马王堆汉墓、陕西法门寺唐塔地宫等20多项重要纺织文物保护修复研究工作，并通过“大量复原复制的实践，竭尽全力让文物活起来”。王亚蓉说，考古不只是解决“知其然”“知其所以然”的问题，更重要的是解决服饰传承的大问题。

人民文学出版社社长臧永清评价：“《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》兼具学理性和故事性，梳理了从东周开始，中国3000多年纺织品文物的演化发展历程和纺织考古研究中的新发现，生动讲述了考古人保护传承中华服饰文化的故事。”

打开旧体诗词的阐释空间

——评《现代中国旧体诗词通论》

张弛

年史》，《通论》一开始便明确将旧体诗词作为一种方法范式来看待，探索如何借此参与重构现代文学研究新路径。用书中的表述，即“从‘合法性’论争到‘合理性’论证”。这一细微变化，也意味着将旧体诗词纳入现当代文学研究范畴，正逐渐成为学界共识。

从书中能看到作者在学科反思、资料整理、研究路径的探索与深化等方面的创新。在内容方面，对五四新文学如何确立“新诗”的合法性，并通过一个世纪的学科机制建设、文学史书写不断强化加以反思，构成了全书各章论述的背景和语境。书中涉及的浩瀚驳杂的文本资料，也彰显着作者力图突破传统“印象式点评”窠臼，从客观辨析出发的实证精神。从严复、王国维、章太炎为代表的一批近代学人，到吕碧城、沈祖棻、何香凝为代表的女性文人，再到黄宾虹、刘海粟、张大千为代表的画家诗人；从清末民初的《南社丛刊》到抗战时期的《民族诗坛》，从新中国建立初期的《东风》副刊到改革开放时期的《中华诗词》等纸质媒介，乃至新世纪以来各类网络空间中的写作，都彰显着旧体诗词是有待研究

者开采的“富矿”。

也正是这种反思和实证精神，使得《通论》没有陷于研究对象之中，而是保持着适当的审视距离。比如书中直陈，一些旧体诗词创作存在“斤斤计较于寻章摘句，老死于‘过度格律化’的形式桎梏”趋向；执着于“外形式”，反而走向了诗的反面。李遇春提出，由作者精神结构外化而形成“内形式”，是当前旧体诗词创作的突围方向。这一点，应当向“新诗”学习，需要在精神修养方面大胆借鉴现代哲学、文化、艺术的有益滋养。守正的同时，强调开新，实则表明——即使是“传统的感性”，也有其立足于所处时代的意象、情感与内容，旧体诗词的写作与研究，也应有“现代”的视野和路径。

《通论》中的部分章节，开始将研究触角延伸至旧体诗词与现代媒介、绘画、女性主义等诸多问题的阐释上。旧体诗词在这些研究视野中，不再只是旧时文人习气“骸骨的迷恋”，亦不再只是为填补文学史空白的“边角余料”，开始指向“现代”的精神成果。正如书中前言援引章培恒教授之言，“研究古代文学的人，要以现当代文学为坐标”，

伴随上世纪末的“重写文学史”，旧体诗词重新进入现代文学研究视野，特别是旧体诗词“入史”的问题被广泛讨论。学者李遇春对此早有关注，致力于中国现当代旧体诗词研究已近20年，他的《现代中国旧体诗词通论》（下称“《通论》”）不久前由社科文献出版社出版，收录了近年来的最新研究成果。相较于他此前以单个作家创作为重点的个案研究《中国当代旧体诗词论稿》，以资料文献整理为主体的编年叙事《中国现代旧体诗词编