◎美在生活

花道，自然美的人文化

□ 张　俊

插花是一门古老的生活艺术。从最初的赏花、摘花、赠花、佩花、簪花，一直发展到后来的盆栽、插花。这本身就是人类文明发展以及人化自然的一种审美呈现。文人花道是中国传统插花艺术的结晶。它将插花这一生活艺术的审美格调推向极致，为生活美学树立了实践的典范。

以志表情　历史悠久

早在2000多年前，《诗经》中便记载有青年男女手持兰草游玩嬉戏、互赠勺药示好的情景："士与女，方秉蕳兮……维士与女，伊其相谑，赠之以勺药。"（《郑风·溱洧》）《楚辞》也描绘过佩花、插花、祭祀舞花和供花的情景，如"扈江离与辟芷兮，纫秋兰以为佩"（《离骚》），"辛夷车兮结桂旗；被石兰兮带杜衡，折芳馨兮遗所思"（《九歌·山鬼》），"成礼兮会鼓，传芭兮代舞，姱女倡兮容与。春兰兮秋菊，长无绝兮终古"（《九歌·礼魂》），等等。这些文字记载表明，先秦时期人们已经普遍运用花草装饰人体、舟车及厅堂，赠花传情，奉花祭祀，并赋予花草以精神象征意义，从而借助自然之美来表达至诚的情感与美好的愿望。

插花活动应该与折枝花的历史一样悠久。但中国插花技艺形成审美传统，现在只能追溯到佛教的"供花"。《南史》记载："有献莲花供佛者，众僧以铜罂盛水，渍其茎，欲华不萎。"（《南史·晋安王子懋传》）佛前供花在魏晋南北朝时期直接影响了士人阶层，促成文人插花艺术的兴起。譬如庾信即有盘花待客之诗："春色方盈野，枝枝绽翠英。依稀映村坞，烂漫开山城。好折待宾客，金盘衬红琼。"（《杏花》）两宋时期，社会经济繁荣，插花艺术更是发展为新兴市民阶层的普遍雅好，甚至贩夫走卒都受到熏陶影响。欧阳修在《洛阳牡丹记》中曾载，"洛阳之俗，大抵好花，春时城中无贵贱皆插花，虽负担者亦然。"从宋朝开始，插花与挂画、点茶、燃香被文人雅士视为"生活四艺"，几已可与传统"文人四艺"（琴、棋、书、画）分庭抗礼。

体现生活意趣

有明一代，以瓶花为代表的文人花道达到巅峰。插花已成为文人韵士雅居必不可少的清供，是攸关个人性情的风雅癖好。如陈继儒在《小窗幽记》所讲，瓶中插花，"虽是寻常供具，实关幽人性情，若非得趣，个中布置，何能生致！"

由于文人的推崇，中国传统插花技艺与理论突飞猛进，中国文人花道由此进入鼎盛时期。其标志便是张谦德《瓶花谱》、袁宏道《瓶史》、屠本畯《瓶史月表》、何仙郎《花案》等花艺著作的闻世。

这些著作对花目品第、折花造型、择水选器、储存保养、陈设搭配乃至插花禁忌等都有非常细致且精微的探讨。譬如，仿照官秩制度，以"九品九命"为近百种花卉划分品鉴等级。就算同一种花也有品种优劣的区分，"梅以重叶、绿萼、玉蝶、百叶绯梅为上，海棠以西府紫绵为上，牡丹以黄楼子、绿蝴蝶、西瓜瓤、大红、舞青猊为上"（袁宏道《瓶史·品第》）再譬如器皿选择，文人尚清雅，故贵铜瓷而贱金银，所以明朝文人供花主要使用铜器和瓷器。他们对瓶的形制、大小、新旧都相当考究。夏秋用瓷瓶，冬春天寒则多用铜瓶。书室清供斋瓶宜矮而小，而堂厦供花则宜大。供花铜器有花觚、铜觯、尊罍、方汉壶、素温壶、扁壶等，瓷器以古壶、胆瓶、尊、觚、一枝瓶为妙品，次之蓍草、纸槌、圆素瓶、鹅颈、蒲槌等亦可。一般而言，花器尚旧，古董尤佳，所以陶铜器皿入土年代越久越好，瓷器也讲年代，但更讲究产地和工艺，柴窑、汝窑地位最尊，官、哥、宣、定诸宋代名窑的瓷器算一流的珍品，此外，龙泉、均州、章生、乌泥、成化等窑在当时也依次有其名贵地位。

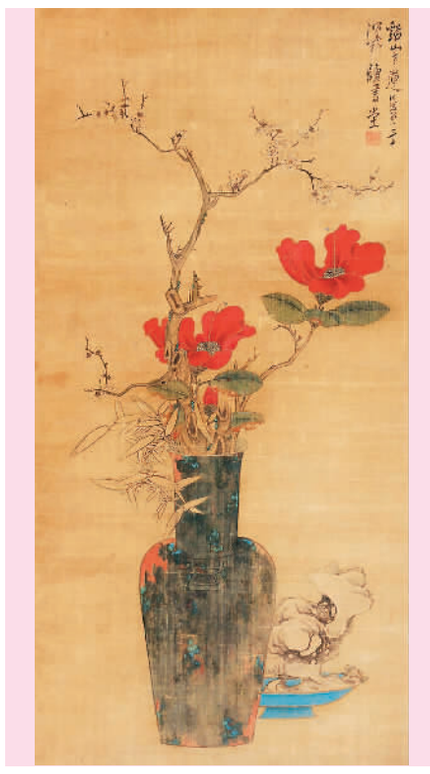
可见，插花在明代文人眼中不是一件普通的装饰技艺，这里面包含了植物花卉、文物古董乃至室内设计的知识修养，也蕴含了清雅脱俗的审美理念与花道技法，它本身已经成为一种关乎生活情趣与修身养性的艺术。

关乎人文意义

对于文人花道而言，花卉的自然美学属性并不是审美的真正核心，自然色香之美是附属于人文审美意义的。如花卉的"品第"及精神象征——"花中四君子"梅、兰、竹、菊可比德君子、处士，表征其格调的高洁；牡丹雍容华贵，堪配宫廷贵妇、名门闺秀；山茶花幽静娴雅，可配小家碧玉。

同时，花道审美并不只是花卉造型的审美，它也包含器具的审美以及与环境、天气、室内陈设乃至人物协调的整体审美。只有做到色、香、型、文四要素的内在和谐，并与外在环境气氛协调一致，才能体现花道的精髓。譬如插花之室宜清幽不宜嘈杂，宜明净不宜太暗或太敞；家具宜简而精致，不宜繁琐而奢华；花材的搭配，"梅花以迎春、瑞香、山茶为婢，海棠以苹婆、林檎、丁香为婢，牡丹以玫瑰、蔷薇、木香为婢……"；欣赏花艺，"茗赏者上也，谈赏者次也，酒赏者下也"，"寒花宜初雪，宜雪霁，宜新月，宜暖房。温花宜晴日，宜轻寒，宜华堂……"（《瓶史·清赏》），等等。

所以，插花是自然美人文化的一个典型，也就是说它更接近于现代人所讲的人文艺术。这不仅是因为它的整体造型是经过创作者深度艺术加工的结果，超越了自然形式，更在于它内蕴了丰富的审美文化意义。



瓶花图　陈洪绶

有生命的活泼感

明代文人的花道与书画美学理念内在相通，其追求的美学兴趣重点都在天趣生动。书画讲究气韵生动，而这一境界非妙品难以企及，插花却不然，奇花凡草天机活泼，援之入室，自成生机。所以往往只需一瓶插花，室内顿时即可活意生香、清雅脱俗。生命的活泼是插花真正的艺术精神。书画妙品难得，瓶花却可随时插换，这也是它得到普通士子喜爱的原因。另外，它不像书画品鉴单纯限于一个被静观的艺术对象。实际上，插花艺术始终处于和人的互动之中。且不论选花、折花、配器、择水、造型作为插花创作过程需要人的艺术实践投入，后续的摆放、养护皆需要人的参与。所以，插花是融入到家居生活实践中的一种艺术形式，它本质也是一种生活行为艺术。

这种将美的创造与欣赏融为一体的艺术形式，为平淡的生活注入一种创造性（自由感）与仪式感（形式感），从而改变了生活的形式、韵律和节奏，为日常生活增添了风神气韵。同时，插花是共享的艺术，它能将身边人都带入一种生活艺术审美的空间氛围中。这种持续不断的氛围熏陶，本质也是一种审美参与，它会在无形中丰富所有参与者的审美经验，并提升其审美品位。

（作者为陕西师范大学文学院教授）

"西游记"

□ 石珂源

由长安出发，一路向西，沿着古丝绸之路，开始了数千里的西游之行。

第一站是嘉峪关。嘉峪关是古"丝绸之路"的交通要冲，是中国丝路文化和长城文化的交汇点，素有"河西重镇""边陲锁钥"之称，又是明代万里长城的西端起点。在这里，两千多年前开辟的"丝绸古道"和历代兵家征战的"古战场"烽燧依稀可见。远看关口，在静谧辽阔的苍穹下，一道蜿蜒的城墙绵延到远方，视线越过墙顶，蓝天映衬下在更远处是雪山。那天，天气格外好，没有风，没有漫天黄沙，世界静悄悄地。雪山沉默无语，俯视着它脚下的苍生；城墙亦无语，保持着数百年前的静穆，将历史定格在这苍凉的守望中，这一守望就是六百年。

仰头看见城门楼上的题字"天下第一雄关"，果真名副其实，城门楼高大雄伟，像一个手持干戈利剑的将士，威严地审视着每一个经过的人。从马道登上城墙，让人不禁感叹设计之巧妙，内外城的设计虽有些繁复，但却让城池多了一层防护；瓮城，将"请君入瓮"在建筑上完美体现；月牙门，避免了城门洞开在敌寇的视野中，合适隐蔽。若是有人冒失策马来到门前，一个陡坡定令其措手不及，还未有所反应就已经成为俘虏；还有那"一块砖"的故事，让人在惊叹的同时，更是在神秘的色彩中恍惚了。一个个垛口，一个个瞭望哨，城外敌情一览无余了。烽火台上，似乎又闻号角声响，又见狼烟升起。茫茫戈壁之上，谁的鲜血染红了残阳与沙场，谁的铁戟与长剑长埋沙海？

嘉峪关（网络图片）

耳畔悲壮苍凉的《吊古战场文》诵起："浩浩乎！平沙无垠，夐不见人。河水萦带，群山纠纷。黯兮惨悴，风悲日曛。蓬断草枯，凛若霜晨。鸟飞不下，兽铤亡群。亭长告余曰：此古战场也！常覆三军。往往鬼哭，天阴则闻。"遥想当年，这里可曾血流成河？这里的人民可曾流离失所？而今，那征战与厮杀已随风而去，而击石燕鸣的故事仍凄婉动人，那翘首企盼征人归来的夫人仍在飘荡的风里痛心地呼喊。巍巍嘉峪关，迎接过多少英雄：张骞应募出使，少年将军霍去病英姿勃发，踽踽而来的林则徐，率千军万马呼啸出关的左宗棠……残血夕阳映照着嘉峪关的雄伟身影，苍茫中静默无言。

出了关门，就是西域，遥想当年出塞的张骞，我心中竟油然而生出一股使命感，胸中激荡着壮士一去不复返的悲壮。是的，悲壮这个词语从未如此真切而又激烈地撞击着我的心房。面对着城门楼，我留下了此次"西游"的一张相片。历史沧桑巨变，定格当下，关内关外，都是中华大地的所有。人民生活富足，安居乐业，一派欣欣向荣之景，西域并不荒凉。要离开嘉峪关了，脑海中不自觉地浮现出曾经的诗句"挥手自兹去，萧萧班马鸣"，耳畔仿若真的听到了一声长嘶，划破历史的长空。

离开嘉峪关，前往敦煌。途经玉门市，这是一个令人惊叹的城市。四周被沙漠所包围，上天就在这沙漠中央留了一块绿洲，人们在这里生根发芽，建设起了自己的家园。行走在市区内全然感受不到自己正置身于沙漠之中。市中心广场上是敦煌的标志：反弹琵琶的飞天。飞天与乾闼婆，原是古印度神话中的娱乐神和歌舞神，他们一个善歌，一个善舞，形影不离，合为一体，变为飞天。这些在天地间自由飞翔的仙女们，即使多是镣铐加身的罪犯，但他们的心是自由的，灵魂飞在高处。

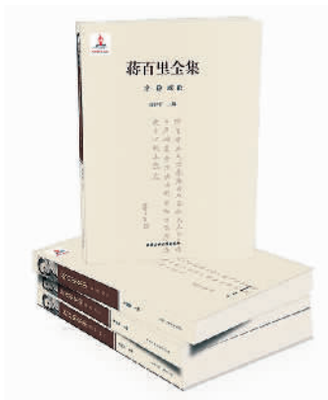
古代丝绸之路的繁华，莫高窟佛国的瑰丽，鸣沙山与月牙泉的世代浪漫厮守，边关冷月，大漠孤烟……让我忘记了灞桥烟柳，曲江流饮。只愿沉醉在这粗狂的黄沙中，在这千年的月亮面前，听一听这亘古不变的故事。

再向西，是敦煌。

◎家风家训

蒋百里：读书报国　文武兼备

□ 侯昂妤



《蒋百里全集（全八卷）》

蒋百里（1882—1938年），名方震，浙江海宁人。他博古通今，以卓越的军事理论和军事教育成就闻名于世。作为"门生古旧满中华，声誉影响及世界"的军事学家，在国家面临强敌入侵时，蒋百里把爱国情怀、抗战方略贡献给国家，也用读书报国、文武兼备的家训培养子女。

1913年6月，蒋百里建立新军计划受北洋旧军人的阻挠，为明心志，愤而开枪自杀未成。获救治疗期间，与照料他的日本护士佐藤屋子两情相悦，结下异国情缘，次年成婚。蒋百里喜爱梅花，为夫人取名"左梅"，先后生下昭、雍、英、华、和5个女儿。

1927年，蒋介石发动"四·一二"政变，宁汉分流，唐生智在武汉起兵讨蒋，蒋百里帮助他训练军队。失败后，蒋百里受到牵连，被禁于杭州西湖孤岛，后囚于南京狱中，左梅带着4岁的蒋和、7岁的蒋华到南京陪伴。在狱中，蒋百里常向两个女儿讲解唐诗，讲《封神榜》《水浒传》《西游记》中的故事。他对女儿们说："赤壁借东风是天文学，木牛流马是机械学，孔明不是神，更不是妖道，是有科学头脑的军师。这样的军师多了，军队就强大。你们姐妹要读好书，将来为国防出力。"

第二次国共合作时，抗战军兴，蒋百里让妻子和女儿参加救护伤兵的抗日工作，又写信给在香港读书的蒋雍，召其回内地投身抗日前线。他在信中说："中国抗战后整个气氛都改变了……前线和后方都是广大的课堂，置身其间比读死书要好得多。"

一代兵圣志未酬，他的女儿们遵从父训，勤奋努力，为国效劳。二女蒋雍毕业于上海中西女校，赴香港皇后大学攻读英文专科，她听从父亲的教导，辍学到内地，投身抗战前线。三女蒋英在德国学习音乐有成，1946年与钱学森结婚，共和国成立后双双回归祖国。四女蒋华在上海中西女校毕业后，攻读财经专业，随夫在比利时定居。五女蒋和从德国留学归国后，长期担任德语翻译和教学工作。蒋英、蒋华、蒋和生前常常参加海峡两岸的纪念活动，表达对父亲的怀念之情，为祖国和平统一而努力。

蒋英说，父亲应该算是一个文艺复兴时代的人，他懂文、懂武，也懂西洋和中国，他懂拉丁文、日文、德文，爱文学，会写诗，也会打枪、骑马，他属于文艺复兴时代。

这样一个才华横溢的军事学家虽然在全面抗战初期离世，但他读书救国、文武兼备的思想却在子女心中生根。这既是他的家风，也是中华民族的精神财富。

文物讲述春秋战国历史

□ 喻　慧

杜虎符

近日，在湖南省博物馆"东方既白——春秋战国文物大联展"上，杜虎兵符、吴王夫差矛、越王勾践剑（复制品）集中亮相。展览汇聚全国30家文博机构的240件（套）文物精品，以大叙事的手法及更广阔视野，为观众深刻解读春秋战国历史变革时期，填补了目前国内展览展出时段的空白。

春秋战国时期跨越500余年，是中国历史上一个大动荡、大变革时期，也是大发展、大融合的时期。据湖南省博物馆专家介绍，鉴于春秋战国时期历史信息繁杂，展览从政治、经济、文化等三大方面，介绍这个充满生机与活力的时代。

"东方既白"出自苏轼《前赤壁赋》，意思是指东方的天已经泛出白色曙光。展览以此为题，用数百件珍贵文物呈现春秋战国时期八方风雨的政治格局、异彩纷呈的文化现象，在新生机中探寻中华文明的奠基时代。

《中国民间文学大系》出版工程全面启动

□ 王锦强

中国文联副主席、中国民协主席潘鲁生近日宣布全面启动实施《中国民间文学大系》出版工程编纂工作。该工程由中国文联总负责，由中国民协具体组织实施。

在全面调研和收集整理的基础上，《中国民间文学大系》充分吸收当代民间文学研究的新理念、新成果，按照科学性、广泛性、地域性、代表性的"四性"原则编选，以省自治区市及新疆生产建设兵团（包括港澳台地区）的行政区划立卷，属于依照体裁归类的民间文学作品及理论研究成果总集。

按照神话、史诗、民间传说、民间故事、民间歌谣、民间长诗、民间说唱、民间小戏、谚语、民间文学理论等类别与系列编选，《中国民间文学大系》是中华民族有史以来第一次付诸出版的大型民间文学文库，也是一次完全意义上的对传统社会民间文学资源的全面搜集、系统整理和汇总结集。《中国民间文学大系》通过专家甄别遴选出民间文学各个门类当中符合中华人文精神的经典性作品，并立足区域特色、彰显民族民间文化的多样性，凸显全国各区域民间文化的传统与丰富样式，表现当代民间日常生活。

《中国民间文学大系》将于2018年下半年开始陆续出版。