

《地上看山西：中国古代寺观传世壁画》 呈现千年壁画之美

张鹏禹 吴伟琦

问：《地上看山西：中国古代寺观传世壁画》的书名很有意思，为什么起名“地上看山西”？地上“看”山西，“看”的是什么？

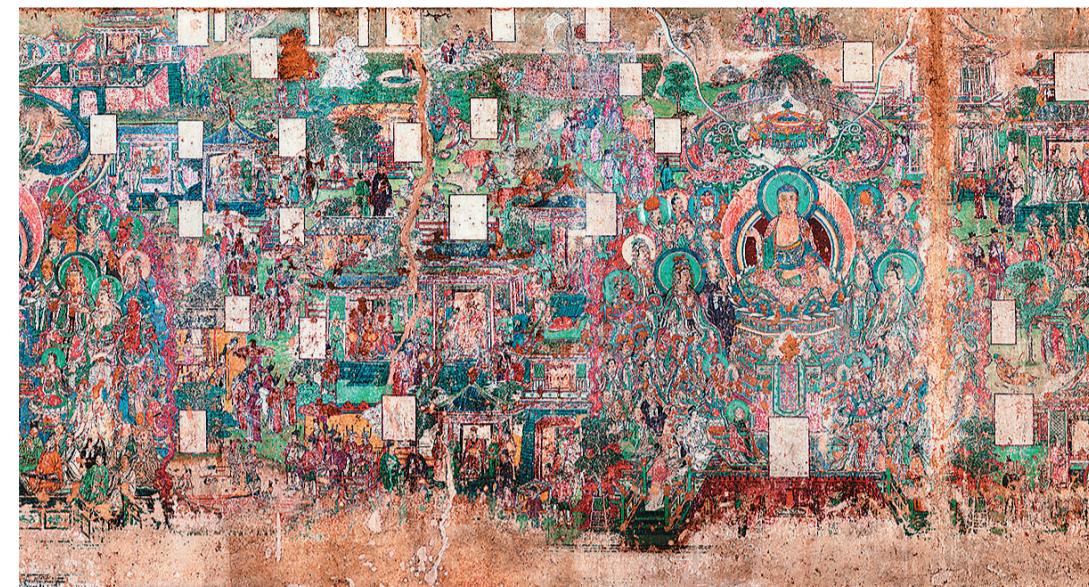
答：山西是中华文明的摇篮之一，拥有独特的地理与人文环境。它东依太行山，西临黄河，北为多民族融合的要塞，南接中原腹地。历经数千年，这片土地上孕育了极为丰富的文化，留存下来的古建筑数量众多。从地理范畴划分，山西可分为晋北、晋中、晋东南、晋南等区域，各区域文化多元且独具特色。

山西的文化遗产非常丰富。截至2023年初，山西现有全国重点文物保护单位531处，总数排名全国第一，其中古建筑420处，占比79%，排名全国第一。尤其是元代及以前的早期木构建筑，数量占全国总量的90%以上。因此才有了文博界流传的“地上看山西”的说法。这本书起名“地上看山西”，希望带领读者看的内容，主要有三个方面：古代建筑、古代壁画与古代彩塑。

问：本书收录了从唐代到清代的34座寺观600多幅壁画照片，横跨千年。这些壁画呈现出中国壁画艺术怎样的发展历程？其中有哪些重要的审美瞬间值得我们铭记？

答：山西的寺观壁画中，唐、五代保存的样本较为稀少；两宋、辽金、元代有不少可供参考的作品；明清时期的壁画则数量庞大，遍布各地。从风格上看，早期壁画灵动飘逸，画面布局疏朗，以五代大云院壁画为例，画中的飞天形象丰腴，画法洒脱。而后期（如元代起），壁画绘制出现诸多范式，日趋程式化，人物形象也愈发写实，细节

近年来，伴随“文博热”持续升温，承载着中国古人信仰与审美的古建筑、壁画、彩塑等受到追捧，相关主题图书层出不穷。其中，由杨平主编、江苏凤凰美术出版社出版的《地上看山西：中国古代寺观传世壁画》，以大开本图典的形式，收录几百幅高清照片，带读者近距离赏析34座山西古代寺观中的传世壁画，感知艺术审美与历史文化的完美融合。该书自上市以来热销逾万册，受到读者广泛好评。近日，该书制作团队接受我们的专访，讲述这部图像书如何呈现山西寺观壁画的壮美与细腻。

开化寺壁画，反映了佛俗两界的深度融合，被称为壁上版“清明上河图”。

刻画甚至达到毫发毕现的程度。山西重要的寺观壁画众多：五台县城佛光寺东大殿的唐代壁画中，仙气飘飘的仙女，与天王狰狞的形象形成鲜明对比；高平市开化寺大雄宝殿的宋代壁画，构图严谨，展现了佛界与世俗世界的深度交融；芮城县永乐宫三清殿的元代壁画，描绘了200多位神仙朝拜元始天尊的宏大场景，每位神仙的形象皆独具特色。以上这些都是中国壁画艺术中非常精彩的“瞬间”。

问：运城市芮城县永乐宫《朝元图》壁画被誉为“世界绘画史上的罕见巨制”，在400多平方米的墙面，描绘了286位神仙和道教人物，却能做到画面井然有序、神韵十足。如何看待这幅壁画在中国古代艺术体系中的地位？在书中，团队是如何引导读者感知它的结构之美与文化内涵的？

答：道教神仙画留存于世的并非仅有永乐宫一处，且众仙朝拜元始天尊的绘画主题在元代以前便已出现，北宋画家武宗元的《朝元仙仗图》便是例证。然而，永乐宫三清殿壁画从规模、绘图结构、风格体例等多方面来看，堪称宏大，使其在历史上独树一帜、相传。运城是道教鼻祖吕洞宾的故乡，永乐宫正是为纪念他而建。基于此，我们推测永乐宫或许在道观体系中占据着突出位置，这也解释了为何其规模如此宏大。

在本书中，我们先通过篇章页文案与设计，提炼出永乐宫壁画的突出特点；继而以约2000字的篇幅撰写观概览；随后，依据壁画所在的具体墙面位置进行排版与注释。在文字表达上，着重引领读者直观感受壁画艺术的视觉美感。如壁画中的捧香炉玉女，头戴花冠，身着广袖衫，仪态端庄，极具温婉娴雅的神韵，值得细细欣赏。

问：山西寺观壁画题材丰富，涵盖水陆画、社会生活场景

画、佛教故事画、道教神仙画等多种类型。这些题材并非界限分明，常相互融合。忻州市繁峙县的岩山寺金代壁画是中国现存唯一的一组青绿山水壁画。其中的“酒楼市井”生动展现了宋金时期的百姓生活场景：女子执杖敲鼓演唱，客人围桌饮酒听曲。而临汾市洪洞县的水神庙《尚宝图》中，桌上木斗里装上白色冰块，俨然是700年前的古代“冰箱”。这些与宗教关系不大的细节为何会出现在寺庙壁画中？其背后蕴含着怎样的文化内涵？

答：岩山寺西壁的绘画主题是佛本生故事，即讲述释迦牟尼从诞生到成佛的故事。宗教故事的主角不断深入世俗社会，体验酸甜苦辣，最后才得道成佛，“酒楼市井”就是广阔世俗世界的一个小小缩影。另外，从艺术反映论来讲，岩山寺壁画反映了宋金时期社会、经济的繁荣。

水神庙的壁画与岩山寺的不同，后者被认为出自宫廷画家之手，前者则来自民间画师。水神庙是个祈雨的地方性小庙，壁画的主题与“水”相关，有梳妆尚宝、官员捶丸、山中对弈、龙王

布雨等内容。壁画研究专家李淑认为，这是当时人们普遍流行的“谐音梗”游戏，连起来就是“敬求祈雨”（镜球棋雨）。从中可以看出，“市井生活”与“祈福”有千丝万缕的联系，而祈福又往往在寺观中进行，壁画中出现相关内容也就不足为奇了。

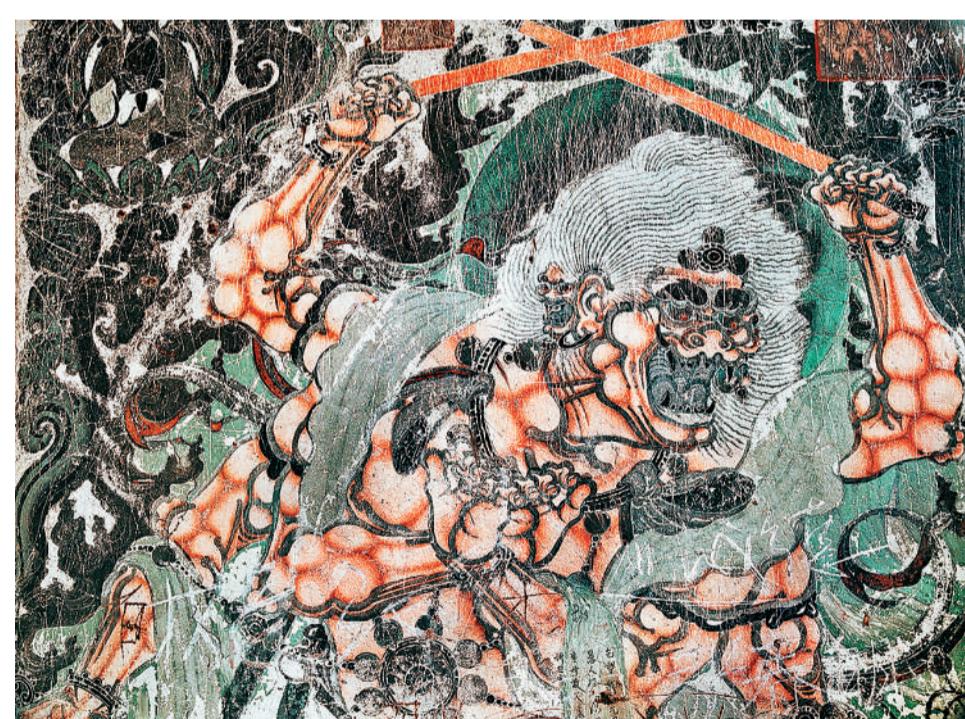
问：山西古代壁画占全国七成以上，总面积相当于近4个足球场。在历史长河中，这些壁画曾面临地震、暴雨、盗掘等多重威胁，许多已损毁甚至湮灭。团队编选本书过程中，如何记录与呈现这些受损的壁画？未来有哪些新技术可以助力壁画的数字化保存？

答：为记录和呈现受损的壁画，本书主编杨平20多年前就带领团队，自费数百万元，走访了众多山西古代寺观，拍摄了大量的壁画、彩塑照片，保存下珍贵影像。我们了解到，也有一些艺术家、壁画专家通过临摹，留下壁画图像。此外，使用大型扫描仪对整面墙壁进行扫描，是目前古代壁画数字化保存的主要途径。我们从事的图书出版，也是留存古代壁画的一种方式。目前，古代壁画的数字化工作还处于起步阶段，有很多方面需要进一步完善。

问：书中提到编辑团队在最终的印刷调色环节经历了无数次测试，甚至到印厂跟单至深夜。作为一本大8开全彩印刷的图像书，团队是如何攻克技术难关，确保精准还原古代壁画的色彩？尤其是矿物颜料褪色后的色调还原，是否有特殊的处理工艺？

答：严格来说，没有一本书能够真正还原古代壁画的色彩。某种程度上，这本书的调色融入了编辑及作者团队对古代壁画的历史想象。不过，我们有一个基本的方法论：以现有的拍摄照片为基础，将图片的色彩调得更饱和一些。调色最大的难点在于，每个寺观的壁画都有其独特之处，调色方法不能一概而论。例如，岩山寺壁画的主色调是青绿色，不能把岩山寺壁画的色彩体系简单套用到其他寺观的壁画上。虽然我们无法完全还原古代壁画的真实面貌，但可以利用现代印刷技术来模拟壁画中的某些工艺，比如，本书封面上王明的衣带、冠饰、武器等部位，采用冷烫金的方式来模拟沥粉贴金工艺。从触感上来说，冷烫金具有一定的厚度，这也算是我们在制作过程中的一点巧思吧。

本文配图均出自《地上看山西：中国古代寺观传世壁画》

明、清、民国时期，觉山寺舍利塔壁画较为完整地描绘了明王形象，开启了元、明、清三代造像的先河。

网络文学与网络视听融合发展研讨会在京举办

“网文+视听”融出文化新样式

徐映清

剧承办的活动，吸引了70余名来自全国的网络作家、编剧以及重点网络文学平台、网络视听平台、影视制作机构相关负责人参加。在网络文学向网络视听内容转化的进程中，业界各方持续探索创新路径，并在本次研讨会上集中分享了经验体会。

一方面，网络文学平台依托丰富版权和内容资源，推动文学

作品向视听产品转化。掌阅科技总编辑马艳霞介绍，平台在网络文学基础上创作大量自制剧，并打造海外短剧平台iDrama，推进内容转化的同时积极拓展海外市场。点众科技副总编辑王燕分享，平台基于自有文学资源，打造“河马剧场”“繁花剧场”等微短剧平台，进行全链条布局。另一方面，网络视听平台和影视制作机

构发挥产业优势，完善短剧创作模式。华策影视集团高级文学策划陈沙表示，借助长剧资源的优势，华策影视推动长短剧联动，借力长剧IP延展短剧内容。喜马拉雅喜马拉雅短剧合伙人杨勇表示，在文字作品与音频产品的双重验证下，平台可以筛选出具备转化潜力的内容进行影视改编，有效提升了改编成功率。

作为影视行业的“新风口”，微短剧不仅在国内大火，也俘获无数海外观众的心，成为中国出海“新三样”（网络文学、网络影视剧与网络游戏）的重要组成部分。在此背景下，如何通过微短剧讲好中国故事，成为摆在从业者面前的新命题，事关微短剧未来的发展。在规范化、精品化的同时，应充分尊重其发展规律，顺势而为，巧妙借力。

微短剧“出海”可以借鉴网络文学的成功经验。微短剧之所以能在海外“出圈”，首要原因在于这一视听形式与新媒体时代的高度匹配性。微短剧讲究节奏快、剧情单元短、戏剧性强、信息量大以及“爽点”密集等，为了在有限时间内交代清楚情节，在叙事与人物塑造上往往采用模块化的方式。这些特征体现了列夫·托尔斯泰所说的“新媒体的法则”，同时也迎合了“加速社会”中人们越来越碎片化的审美与娱乐需求。中国在微短剧制作与传播运营等方面积累了丰富经验，很大程度上得益于中国网络文学的繁荣发展。微短剧实际上可以被视作网络文学在视听领域的延伸，网络文学所探索的诸多成功模式，比如建立国际化网文平台、培育本土创作者、倡导全球IP共创等，都可以为微短剧所用。

微短剧“出海”需要巧借本土化力量，瞄准特定海外受众，将讲故事的模式本地化。国内微短剧的蓬勃发展，离不开对新媒体时代讲故事方式的摸索。中国微短剧“出海”，除了将100%中国制造的微短剧经过译制后（“译制剧”）进行海外传播，更需将这套成熟的故事母题与语码（也包括营销模式）与当地文化习惯结合，从而生产出更为海外读者喜闻乐见的本土剧。

微短剧“出海”不妨厚植中国元素，从中华优秀传统文化的宝库中寻找灵感与故事。罗伯特·麦基认为，新技术应用之初，往往会催生一批故事质量低劣的影片。但人们并不会在猎奇上一条路走到黑，故事总有力量重回正轨。从长期看，融入中华文化及其核心价值的故事，在海外受众中的影响力将持续增加。经过这一两年的沉淀，融入更多中国元素的译制剧开始表现出较强的市场潜力。如麦芽传媒旗下的《The Missing Master Chef》（《消失的厨神》）、《The Beggar King's Bride》（《归来凤栖处》）等多部作品成功跻身海外短剧热榜前十，《消失的厨神》甚至多次位居榜首，一些武侠剧如《Heavenly Sword, Mortal Fate》（《少年剑圣》）等亦有很高热度，这都是微短剧向传统文化借力的成功范本。

要想长久保持海外观众品读中国故事的热情，并促其从欣赏文化浅表深入到欣赏中华文化的肌理，关键是探索中国优秀故事、典型中华文化符号与新媒体时代故事讲法的结合点，实现故事的精品化与讲好中国故事的统一。

文化只眼

青春文学奖首设“丝路青年奖”

本报电（吴伟琦）近日，由《青春》杂志社主办的“新大众文艺的青春镜像·第十届青春文学奖颁奖礼”在江苏南京举行。本届青春文学奖共评出26篇（组）获奖作品，并首次设立“丝路青年奖”。

与前几届一样，本届获奖者平均年龄不超过30岁，涵盖本科、硕士、博士等不同学历。其中，东南大学泰国留学生白洛洛凭《生活的战争》获“丝路青年奖”首奖，西北民族大学黄传安的《一棵会飞的树》获小说奖首奖，南阳理工学院曹哈锐的《从前慢》获散文奖首奖，仲恺农业工程学院黄人龙的《房子在我的心脏下雨》获诗歌奖首奖，复旦大学房佳莹的《未完成的“侦探小说”与已完成的“侦探性”》获评论奖首奖。青年作者们以跨学科、跨文化的探索，展现了汉语写作的新潜力与多元视野。

此次活动通过专业影厅的画面与全网直播同步呈现，吸引文学爱好者参与。《青春》主编李樯现场为作家梁晓声颁发“青春文学奖·特别奖”。从《今夜有暴风雪》到《人世间》，梁晓声的作品中既有青年理想的呐喊，也有平民生活的深情。他寄语青年创作者：“让文学陪伴青春，让青春回报文学。”

据了解，“青春文学奖”创办于1980年，并于2019年《青春》创刊40周年之际重新启动，定位为全球大学生华语原创写作类文学奖。

张恨水诞辰130周年座谈会举办

本报电（徐映清）近日，由中国现代文学馆、安徽张恨水研究会、潜山市博物馆（张恨水纪念馆）主办的纪念张恨水诞辰130周年座谈会在京举办。

张恨水原名张心远，是中国近现代文学史上著名的通俗文学作家，一生创作120余部中长篇小说，《啼笑因缘》《金粉世家》等作品至今广为流传。20世纪30年代初，他以笔为枪、以文报国，创作了大量抗战题材文学作品，展现了中华儿女奋起抗争、不屈不挠的民族精神。

座谈会上，与会专家从文学艺术成就、时代精神与社会责任等角度展开深入研讨。张恨水作品数量丰富、类型多样，融合传统章回体技法与西方小说表现手法，推动通俗文学现代化发展，在艺术探索中体现出深刻的社会关怀与文化担当，为当下文学创作提供了丰富的借鉴。张恨水女儿张正、儿子张同向中国现代文学馆捐赠张恨水手稿、书籍和生前用品等珍贵资料，并获赠入藏证书。当天，“书生顿首唤国魂——张恨水抗战文学图片展”在中国现代文学馆正式开展。