

《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“地上文物看山西”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、元代有不少可供参照的作品；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

明、觉山寺舍利塔壁画较为完整地描绘了明王形象，开启了元、

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。

刻画甚至达到毫发毕现的程度。

山西重要的寺观壁画众多：五台县佛光寺东大殿的唐代壁画，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、绘画结构、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字的篇幅撰写道观概览；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，极具温柔娴雅的神韵，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

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”。

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，桌下木斗里装上白色冰块，依然是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

画面中心，多闻天王头戴缨冠，身着铠甲，须髯向左飘起，右手执长柄宝幡，怒目传神，威严自在。

布雨等内容。壁画研究专家李淞认为，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，许多已残损甚至湮灭。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调，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，本书封面上明王的衣带、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》

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，成为中国文化出海“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·马诺维奇所说的“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的经验，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，将讲故事的模式在地化。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法（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，并促使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。

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典礼”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，南阳理工学院曹哈悦的《从前慢》获散文奖首奖，仲恺农业工程学院黄人友的《房子在我的心脏下雨》获诗歌奖首奖，复旦大学厉佳萱的《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》主编李楠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（徐昞清）近日，由中国现代文学馆、安徽省张恨水研究会、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。

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

徐昞清

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。

这一由中国作家协会网络文学中心主办，番茄小说、红果短

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。喜马拉雅喜豹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。