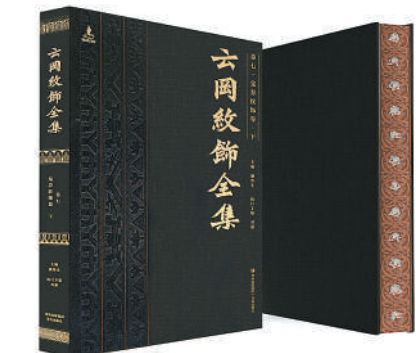

《云冈纹饰全集》：

从云冈纹饰细节看文明传承

徐妍迪 张鹏禹

问：与20世纪50年代日本学者水野清一、长广敏雄的十六卷本《云冈石窟》考古研究报告、2019年青島出版社出版的《云冈石窟全集》相比，新书《云冈纹饰全集》有何延续与创新？

答：三部著作恰似云冈研究的“三级跳”，反映了人们“由远及近”审视云冈石窟的过程。日本学者的《云冈石窟》考古研究报告首次将现代考古方法应用于云冈石窟的记录与研究，具有拓荒意义。但这一工作是在侵略战争时期对中国文化遗产进行的非法调研，其背景与动机必须正视。中国学者张焯、王恒、赵昆雨主编，张海雁摄影的《云冈石窟全集》实现了“全景式影像记录”的突破，全面呈现云冈石窟的细节与全貌，标志着云冈石窟研究进入了一个新阶段，填补了学术空白，提振了民族志气。

如果说前两者是“石窟百科”，提供了“下真迹一等”（指摹本极其接近真迹）的一手资料，那么《云冈纹饰全集》就是当代人对“云冈真迹”的再现。它不仅填补了日本学者研究中对纹饰系统性探索的空白，还通过科学方法和现代技术，复现了云冈石窟营造艺术的“粉本”（指以地粉上样工艺制作的画稿底本，此处指雕刻的底稿或者范本），开创了云冈石窟乃至中国古代石窟寺纹饰艺术专题研究的学术范式。

问：《云冈纹饰全集》在云冈研究方面的主要突破和贡献是什么？

答：《云冈纹饰全集》建立在“视觉遍历性”的创新理念之上，通过系统全面的观察和描绘，完整捕捉云冈石窟纹饰的每一个细节，进一步推动了云冈石窟研究的专题化与精细化。

首先是研究视角实现了从“宏观”到“微观”的跨越，通过对纹饰细节的深入研究，揭示了云冈石窟艺术风格的演变过程。第二点是实现了从“单一记录”到“立体还原”与“艺术复现”。该书以艺术学视角，用二维方式呈现三维纹饰，不仅展示其形态，更探究古人创作时的意图和构思，让纹饰从单纯的“装饰”升级为“文明叙事者”。

该书的视觉呈现也独具匠心，全窟纹饰的数字化处理和命名检索，不仅具备标识功能，还能清晰展示遮挡部位的细节，突破现场观测限制，为

近日，《增评补图石头记》首发座谈会在北京曹雪芹学会品红轩举行。座谈会以清光绪十年（1884年）上海同文书局初刊《增评补图石头记》为核心，一一梳理《红楼梦》版本源流脉络，追溯孤本背后的收藏传奇。

据介绍，清光绪十年，上海同文书局以“铅石印”技术刊印的《增评补图石头记》，不仅是中国古代小说从木刻本向近代印刷转型的里程碑，更以“铅排+石印”的创新工艺，让这部经典从文人案头走向市井街巷。

此版《增评补图石头记》为《红楼梦》版本研究专家、收藏大家杜春耕所藏孤本，是存世唯一带有光绪十年明确牌记的同文书局初刊本，确证了其作为《红楼梦》铅石系列印本肇始之作的真实身份，堪称“举世孤本”。中国书店特据此藏本限量推出高质量还原影印本。

座谈会围绕《增评补图石头记》的版本价值、印刷史意义及收藏研究展开深度探讨。张青松作为本书影印出版的推动者，揭秘了这套珍本失而复得的经过：“杜老一直找不到这套书中的第一函，以为已经丢失，于是这套书长期以三函状态存在。后来在杜老师家吊柜里，终于把缺失的关键一函找到了。”更令人感动的是，为保障扫描质量，“杜老慷慨同意拆线扫描，我们请最好的修书匠人百分百复原”。张青松特别强调该版本的核心

云冈石窟位于山西省大同市，北魏年间始开凿，是蜚声外外的佛教艺术宝库，2001年被联合国教科文组织列为世界文化遗产。云冈纹饰是云冈石窟中融合佛教义理与艺术审美的装饰纹样体系，具有“以纹饰质，以纹表意”的特点，既是装饰符号，也是文化思想的视觉表达。作为“十四五”国家重点出版物，由潘鲁生主编、刘燕担任执行主编，青岛出版社出版的《云冈纹饰全集》，是云冈学研究的里程碑式成果。近日，我们对该书策划编辑申尧进行了专访，探寻云冈纹饰的独特魅力。

设计衍生提供全面资料。

值得一提的是，我们可以通过云冈纹饰，看到民族文化的交融和中华文明的包容性。比如早期（如昙曜五窟）纹饰简洁明快，具有犍陀罗风格，造像衣纹厚重、雕饰瑰丽；中期（如第六、第九、第十窟）纹饰繁复华美，融合汉文化和印度、犍陀罗、波斯萨珊元素，造型生动；晚期（如西部窟群）纹饰渐趋世俗化、程式化，呈现简约纤细的“秀骨清像”特征。如学者冯骥才所说，云冈纹饰总体上呈现出“东方笑佛”的风格特征。

问：相比于造像，大众对纹饰的关注和了解较少，本书为何选择从这个角度走近云冈石窟艺术？如何让纹饰这一人们印象中的“边缘细节”成为“学术主角”？

答：云冈纹饰本身构成了一个丰富的艺术世界。它按题材可以分为以造像为中心的背光、天衣璎珞、飞天伎乐纹饰；以建筑为中心的窟顶、门窗、龕券纹饰；以佛教叙事为中心的塔柱纹饰、故事纹饰及边饰等。形态上包括自然形态（植物、动物、建筑构件等）与几何形态（三角、波状、连珠等），以适合纹样、二方连续、四方连续等形式呈现。构图多为轴对称或中心对称，雕刻工艺注重均衡设计，细节上通过廓线或填充处理，重

复排列形成韵律美感。

纹饰是比造像更“敏感”的文明温度计——它不受佛像固定仪轨的约束，随工匠流动和文化交流而演变，能更细腻地反映时代精神。纹饰虽是云冈石窟艺术中的“边缘细节”，却是理解古人艺术思想和文化交流的关键钥匙。通过对这些细节的比较研究，我们可以了解古人如何将思想与信仰融入艺术。

问：《云冈纹饰全集》之“全”体现在哪些方面？如何避免简单的内容堆砌导致“全而不精”？

答：“全集”之“全”体现在空间维度“无遗漏”、类型维度“成体系”、内容维度“多形态”三方面。新书编绘覆盖率高达98%，5万多幅手稿几乎囊括了云冈石窟所有可见纹饰。全书18卷分为十大类，每卷包含纹饰专论、实物文献、雕刻稿、线描图和色稿，每类下再细分35个亚类，形成完整的研究体系。同时，每卷既有“学术专论”解读纹饰演变规律，又有“原始拓片”保留文物原貌，还有“线描精摹”突出纹样结构。

为避免“全而不精”，编辑团队建立了“五级审校”机制：考古专家审查“纹样准确性”、艺术史学者把关“风格演变”、技术团队验证“数字还原度”、编辑团队优化“逻辑结构”、读者代表评估“可读性”，以期

第六窟中心塔柱北面（色稿）。

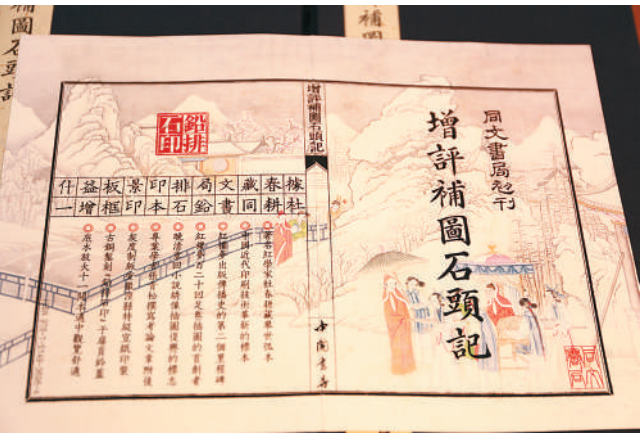

第六窟南壁中部第三层庖殿龕（色稿）。

《增评补图石头记》首发：

专家共话红楼版本源流脉络

本报记者 施 芳

《增评补图石头记》宣传页。

北京曹雪芹学会供图

心价值：“这是目前发现最早的‘铅排+石印’《石头记》，文本依据王希廉和大某山民的评点本，通过影印技术实现了版本固定化。”

杜春耕抚卷补充关键细节：“这是存世唯一带光绪十年牌记的同文书局本！而且样书特征明显，因为上面的铅字质量很清晰。”他指着书中矛盾处笑道：“同文书局自己标记是‘石印’，但打开书看，也有铅排的

字。同文书局的这句记录还使我们知道该本是用铅字排的版，而印刷方法却是石印。这有太多奇怪信息，是十分好玩的书。”

中国古籍鉴定专业委员会委员艾俊川深入解析了该本的印刷史意义：“光绪十年中国仅有点石斋和同文书局两家掌握石印技术。同文书局创新性地将铅排活字与石印结合——铅排保障文字清爽美观，石印实现260幅

尽善尽美。

问：对于普通读者，如何从这部18卷的著作中入门？是否有计划推出精简版或科普类衍生读物，让更多人领略到云冈纹饰的魅力？

答：学术著作不应只是“书架上的摆件”，我们设计了“分层触达”方案，读者可依兴趣选卷。对于艺术爱好者，我们推荐《飞天伎乐卷》《边饰缀华卷》，飞天飘带的韵律感和忍冬纹的线条美本身就能给人带来视觉享受。历史文化迷建议从《故事纹饰卷》入手，内有“释迦牟尼生平”“犍陀罗神话”等图像故事，如同一部“图像版北魏史”。相信该套全集还能设计师提供全面的设计素材，云冈纹饰语料库的建立也能为AI设计提供参考。

下一步，团队计划推出《云冈纹饰100讲》（图文版），用“一张图+200字”的形式解读典型纹样，力求内容通俗易懂。在数字产品方面，开发“纹饰拼图”小程序，用户可在线拼接不同时期的纹饰（比如莲华纹、火焰纹），直观感受其风格演变。我们还与云冈石窟景区合作，在洞窟内设置“纹饰解读牌”，游客扫码可查看《云冈纹饰全集》中的对应线描图，实现“实地参观+书籍阅读”的互动体验。

（下方配图选自《云冈纹饰全集》）

插图精准复制。”

他现场传授鉴定诀窍：“铅字通常是凸版印刷，纸薄会留下压痕；石印因二次上墨，边缘常有浮墨晕染。”他特别强调印刷技术革新带来的文化普及：“晚清石印本成本远低于雕版。这套《石头记》让普通百姓买得起《红楼梦》，实现从文人案头到市井街巷的传播革命。”

针对版本源流，张青松阐明底本脉络：“《增评补图石头记》的文本主要承袭王希廉评点本和大某山民的评点，而王本又以程甲本为基础。”北京大学教授辛德勇由此谈到：“谈这套光绪本中的评语特别感慨——清代读者就指出后四十回‘如常山蛇首尾相应，安根伏线，有牵一发全身动之妙’。作家林语堂、王蒙都认为续写比原创难百倍。”他对比早期抄本差异：“甲戌本、庚辰本等抄本与程高刻本差异显著。而这套铅石印本的价值，正是通过工业技术将定本固化，终结了抄本时代的文本流变。”

与会专家认为，《增评补图石头记》具有四大开创意义：这是第一套《红楼梦》铅石印本，开创“铅排+石印”工艺，推动印刷工业转型；第一套两家合评本，整合王希廉与大某山民评点，奠定晚清评点派基础；第一套回目绘本，260幅插图包含19幅工笔绣像，复兴小说图像叙事；第一套大观园图本，全景呈现园林空间，为红学研究提供视觉实证。

方成，著名漫画家、杂文家。能画能文者不多见，方成是其中之一。

漫画，以风趣幽默、针砭时弊、伸张正义的特征，成为读者和大众喜闻乐见的画种，历来被各报刊所重视。有人说，漫画是改革开放时期备受瞩目的艺术形式，一方面它深入思考社会现实，另一方面以形象鲜明、主题深刻、短小精悍见长，给读者广阔的想象空间和独特的审美享受。而方成，就是在这一时期保持旺盛生命力和创作状态的漫画家。

张瑞田的《方成评传》（广东人民出版社），较为翔实地展现了漫画家、杂文家方成平凡而又丰富的人生。方成是广东中山人，生于北京，1935年曾参加“一二·九”运动。1936年夏天，方成考入武汉大学化学系，在校期间开始发表漫画作品。彼时，日寇侵华，武汉沦陷，方成到香港避难，见到《大公报》《星岛日报》《西风》等报刊，被上面的漫画深深吸引。后来，武汉大学迁到四川，方成回学校继续读书，毕业后工作两年就辞职去了上海，之后便以画漫画为生。为此，张瑞田在书中写道：“方成到上海闯荡，用今天的话来讲，他就是‘沪漂’，没有工作保障，没有资金支持，更没有社会资源加持，到上海，凭的是自信、青春、才华与梦想。其实，对一个不安于现状的人来讲，自信、青春、才华与梦想，比什么都重要。他是广东中山人，他的基因就有‘诗和远方’。上海，就是方成的‘诗和远方’。”

中华人民共和国成立前夕，在香港从事漫画创作的方成与一大批文化人回到北京，于1949年9月30日进入《新民报》工作，后得到时任人民日报社美术组组长黄君武的赏识，于1951年到人民日报社工作，成为新中国的专业漫画家。书中，张瑞田对方成在20世纪50年代的漫画创作进行了梳理，那些配合国内外新闻的漫画作品，以巧妙的构思、新颖的手法、别致的构图，吸引了众多读者。方成非常注重漫画的评议性，对其有深入的思考，他还经常写打油诗，用文字表达思想。有时，方成觉得一幅漫画不足以表达他对现实的思考，就会提笔作文，用杂文的形式阐发己之见。比如形式新颖的杂文《过堂》就是一个代表，在《人民日报》刊发后，反响强烈，方成也因此有了杂文家的声誉。

20世纪50年代是方成漫画创作的新时期，《人民日报》上屡屡有他的漫画发表。同时，应其他报刊之约，他还创作一些轻松、幽默的漫画小品，既点缀报刊版面，也点缀读者生活。

改革开放触动了方成。1978年，对于方成来说有着格外的意义。他到《人民日报》工作了近三十个春秋，自己也到了耳顺之年，全国第四届文代会结束后，方成请了三个月的创作假，画了百余幅作品，并于1980年在中国美术馆举办“方成漫画展”，成为新中国成立后，首位举办漫画个展的漫画家。这些作品中就包括刊于1980年8月21日《人民日报》头版的《武大郎开店》。这幅漫画巧妙借用《水浒传》中的武大郎形象，借古讽今，批评了嫉贤妒能的现象。书

中，张瑞田深有感触地写道：虽然《武大郎开店》占据了《人民日报》的一角，其实，它占据了一个时代的空间……改革的动力来自人才，这是党和国家向全社会发出的强劲信号。

方成是一个立体的人，他有两支笔，一支笔画画，一支笔写作。张瑞田对方成的杂文写作和对幽默理论的研究也格外关注，他在书中认为，漫画讽刺、幽默，杂文辛辣、尖锐，二者有着内在的美学关联，方成将漫画、杂文置于幽默理论的框架之内，寻找它们之间的对接点和融通处。方成与侯宝林是忘年交，他曾多次与侯宝林交流幽默理论，注意挖掘相声艺术的丰富内涵，强化幽默理论的学术基础。用心体会可以发现，方成的文章借助了一些漫画的创作手法，诙谐而生动，在开心一笑之余给人深刻的人生感悟。张瑞田在书中对漫画与杂文的功能，方成创作的心理趋势，方成漫画、杂文的历史意义与时代价值等，都细致地进行了讨论和分析。

作为传记作家，张瑞田十分重视传记的真实性，他没有对方成进行主观的拔高，而是借助史料，采访有关人士，精研方成的漫画和文学作品，让读者看到一个完整的方成，一个有血有肉的方成。

《医学文化史》系列中文版发布：铺开医学与文明对话的卷轴

本报电（徐妍迪）近日，“医学与文明的对话——《医学文化史》系列中文版新书研讨论发布会”在北京举行。《医学文化史》系列源自英国著名医学史家、伦敦大学学院医学史中心荣誉教授罗杰·库特的宏大构想，由全球55位顶尖学者耗时8年撰写，是首次系统梳理医学文化史的开创性著作。

2021年，人民文学出版社决定引进《医学文化史》系列，历经5年翻译与编辑，于今年3月推出古代卷、中世纪卷、文艺复兴卷、

回眸漫画家方成的一生
——读张瑞田《方成评传》
姜 彤

中，张瑞田深有感触地写道：虽然《武大郎开店》占据了《人民日报》的一角，其实，它占据了一个时代的空间……改革的动力来自人才，这是党和国家向全社会发出的强劲信号。

方成是一个立体的人，他有两支笔，一支笔画画，一支笔写作。张瑞田对方成的杂文写作和对幽默理论的研究也格外关注，他在书中认为，漫画讽刺、幽默，杂文辛辣、尖锐，二者有着内在的美学关联，方成将漫画、杂文置于幽默理论的框架之内，寻找它们之间的对接点和融通处。方成与侯宝林是忘年交，他曾多次与侯宝林交流幽默理论，注意挖掘相声艺术的丰富内涵，强化幽默理论的学术基础。用心体会可以发现，方成的文章借助了一些漫画的创作手法，诙谐而生动，在开心一笑之余给人深刻的人生感悟。张瑞田在书中对漫画与杂文的功能，方成创作的心理趋势，方成漫画、杂文的历史意义与时代价值等，都细致地进行了讨论和分析。

作为传记作家，张瑞田十分重视传记的真实性，他没有对方成进行主观的拔高，而是借助史料，采访有关人士，精研方成的漫画和文学作品，让读者看到一个完整的方成，一个有血有肉的方成。

《医学文化史》系列中文版发布：铺开医学与文明对话的卷轴

本报电（徐妍迪）近日，“医学与文明的对话——《医学文化史》系列中文版新书研讨论发布会”在北京举行。《医学文化史》系列源自英国著名医学史家、伦敦大学学院医学史中心荣誉教授罗杰·库特的宏大构想，由全球55位顶尖学者耗时8年撰写，是首次系统梳理医学文化史的开创性著作。

2021年，人民文学出版社决定引进《医学文化史》系列，历经5年翻译与编辑，于今年3月推出古代卷、中世纪卷、文艺复兴卷、

启蒙时代卷4册，帝国时代卷和现代卷也即将问世，填补了国内系统性医学文化史研究的空白。

《医学文化史》系列译丛主编张大庆介绍，该系列融合跨学科视野与人文关怀，打破传统医学史的技术叙事框架，从环境、食物、疾病、动物、物品、心灵和大脑等多元主题切入，展现医学与社会学、历史学、人类学以及哲学、宗教、文学、艺术等多学科领域的深层互动。发布会上，中国科学院院士、中国科协名誉主席韩启德从自身经历引入，讲述不同时代、不同文化背景下医学观念的巨大变迁。“医学的发展由文化决定，同时也在改变文化。而且医学的根本是对人类疼痛的回应，本身就是文化。”韩启德说。

北京大学医学人文学院党委副书记韩英红表示，从希波克拉底《誓言》到孙思邈的《大医精诚》，医学的进步始终交织着对生命的敬畏与共情。这套著作中文版的引进，对中国读者尤其对医学生意义重大。

