

回归自然之光

□安之

初遇乔阳的《在雪山和雪山之间》是2020年秋天,朋友知我爱花,特意推荐此书。我为隔年的西藏行做了些准备,也有了头年云贵川之行的铺垫,所以书中的一些地名,不再是陌生的词语,而是随时能引起回忆和向往的触发点。可惜,那时还缺了些真正的闲心,未能认真阅读。2022年的深秋,在持续的晴好天气里,我重读这本蓝色的小书,有了截然不同的感觉,时时让我心生欢喜,如遇知音。

生活在四川的乔阳对大自然的热爱源 于家庭的耳濡目染。她在序言里写到曾在 冬天给外公送一束蜡梅,外公说:香花还是 在户外的好,出门转角,不经意闻到。据说, 她的外公年轻时花鸟虫鱼都画得很美,还会 用优美的小楷写家训。她的父亲因工作关 系经常出差,四处游历,引导了家人对外面 世界的向往。母亲热爱花卉,热爱大自然。 "每日清晨,她所遇见的一切,都化作她内心 丰富的内容;自然所呈现的宽广,令她的世 界也因此开阔。"年老后,母亲从心底认定, "花草蔬菜带给她的,除了美与美食之外,更 有生命的活力,每一朵花都打心底里为她秘 密地坚持和祝福着。"她和植物建立了稳定 的友谊,"那些温暖的力量抵达她内心深处 我们无法到达的地方。"

乔阳因此具备了对自然的特别感受力,她想要不一样的生活,于是去了云南,起初在飞来寺开客栈,游人蜂拥而至后,便搬去了白马雪山上的雾浓顶村。我眼前浮现2019年开车过飞来寺,回首云开,得见梅里雪山的惊喜场景,似乎看见在雪山与雪山之间,金沙江、澜沧江、怒江、独龙江在峡谷间前行。梅里雪山和白马雪山分别在澜沧江西面和东面,而我们看梅里雪山时,正是在白马雪山这边。

"芸芸草木,漫漫其盛,纷然其形,沃然和滋。"这是一本关于自然的书,并非植物学家的乔阳,在雪山与雪山间行走,拍摄,视线从雪山到植物、鸟类、苔藓地衣,记录了大量白马雪山植物的故事,用心与自然对话。你看:"雨季的午饭很好打发,焖上饭,再去林子里找几颗菌子回来炒琵琶肉。"还有:"女娄菜一大串绿紫色渐变纹路的小灯笼花在跳舞,作为撞色高手,它还有深紫红的荷叶裙边。"画面感极强的文字,让人不经意间就沉迷不知"归途"。

近三年的藏区自驾旅行,着实让人大开眼界,心胸开阔。曾多次在高山草原上遇见成片花海,星星点点的小花,红、粉、橙、黄、蓝、紫、白······都是那些细小的植物竭力燃起的生命之灯。而高山草甸自然环境恶劣,远望是一马平川,细看会发现地面排列着一个个凸起的小丘,朋友介绍这就是植物的营养基,低矮的植株生长在小丘表面的草皮层上,几乎贴近地皮。乔阳说草甸上的卷叶贝母地下主根长度是地上植株长度的一倍以上,还不算损失的根系部分。看着这些高寒地带顽强生长的植物,不得不惊叹生命的力量。

我手机里存着百余张在高原上拍下的 植物照片,可惜我不能——叫出它们的名 字。我只能一次次翻看,一次次拿给朋友们 看,并一再表达我的敬意。请原谅我实在忍 不住要报出这些花名,想让更多的人"听说" 它们的名字:

粉紫的紫菀,黄色的鼠曲草,粉色的桃儿七"娇羞地躲在巴掌大的叶下,像一个低眉顺眼的新娘",紫色的直距耧斗菜有深邃的花筒,像五角小博士帽,"发着微光的花朵就像薄而易脆的瓷杯"的拟耧斗菜,黄色花朵有碗口大的全缘叶绿绒蒿,开乳白色铃铛花有五瓣紫红花萼的岩须,还有紫色雪山小报春,苣叶脆蒴报春,玫红偏花报春,金黄中旬报春,深紫穗花报春,还有紫玉盘杜鹃,宽钟杜鹃,栎叶杜鹃,黄杯杜鹃,金黄杜鹃,樱草杜鹃……

又想起那个垭口,让我尖叫的大片高山 杜鹃,我压抑激动之情,动作缓慢地下车拍 下它们,却很是后悔没有像那对年轻男女一 样,躺在花丛中去拍一张,给这此生唯一的 遇见留下纪念。

乔阳在雪山间行走十八年,历尽艰辛,她的快乐也溢满字里行间:"早晨清新而明媚,我打开帐篷,一伸脚差点踢到一大丛金黄的花朵,这让我很开心。"她意外遇见"一条百合花的河流","瞬间被柔软的重击击碎,我怔在那里,花叶愣了。"乔阳每年春夏都会到山上小住时日。她的儿子在自然中长大,天生拥有自然的气息,他会趴在草地上玩各种花草,喜欢光线的变化,看树影晃动,三岁时翻越碧落雪山后在湖畔休息,他"独自在湖边坐着,出神地看着深蓝的湖水和山峰积雪的倒影"。

乔阳说:"我带着天然的骄傲,没有办法接受低海拔山林里喧哗的小杜鹃,如果你和我一样,在高山上凝视过这样庄严深沉的花朵,必定同我一般看法。"也是受父母影响,我自幼喜欢花花草草,却总是拘泥在城市,格局未免小了些。转而想到如果能发自内心地为一朵花开惊喜、为一株草绿欢欣,也算是拥有了几许与自然亲近和共情的能力。

接近一个伟大、不朽的灵魂

——读《鲁迅书衣录》 □陈健全

近来读鲁迅,继学者薜林荣的"微观鲁迅"系列以及刘春荣"一个人的鲁迅"系列丛书后,又读学者刘运峰的一本《鲁迅书衣录》,蔚为大观。用刘运峰的话说,"通过这些书衣,可以看到一位多维、立体的鲁迅,他的业绩与影响,超过了同时代所有的人。透过这些书衣,可以接近一个伟大、不朽的灵魂。"

这是关于鲁迅著作版本的一部图录,1949年前的几乎收齐,此后的择要收录,分为著作、翻译、辑校、艺术、序跋、汇编、手稿等七辑,收录原版书衣146幅,远胜"微观鲁迅"系列之《鲁迅的封面》82幅,可谓尽览一个多世纪以来鲁迅著译书影的全景图。而且,每帧书衣配500字左右的书话,介绍图书内容、出版背景、设计寓意、版本变迁等。全书图文并茂,一展鲁迅著作的原貌,加之参阅上海鲁迅纪念馆去年出版的一部《鲁迅图传》,益加给人一种历史的可触摸感。

鲁迅一生亲自设计及指导设计的 书刊封面逾百种,不少都是中国现代 书刊装帧设计的翘楚之作。这在于他 将书籍看作是一个完美的整体,从插 图、封面、题字、装饰、版式、标点,直至 纸张、装订、书边裁切都非常细心考 究。鲁迅对书刊封面的要求,正是他 自己对于理想美术作品的要求:表记 中国民族知能最高点的标本。

首当其冲,书封上一只猫头鹰的 图案,黑白二色,刀刻般醒目。想起 来,人民文学出版社曾出版过一套"猫 头鹰学术文丛",有这样的介绍:"在希 腊神话中,猫头鹰是智慧女神雅典娜 的原形;在黑格尔的词典里,它是哲学 的别名;而在鲁迅的生命世界中,它更 是人格意志的象征。鲁迅一生都在寻 找中国的猫头鹰。他虽不擅丹青,却 描绘过猫头鹰的图案。我们选取其中 的一幅,作为丛书的标志。"猫头鹰是 鲁迅的自画像,也是他精神与意志的 象征。他在浙江两级师范学堂任教 时,就曾经在书上手绘过一只铁线描 的猫头鹰,由男女两个站立的人组成 全图,以男女两人的脸作为猫头鹰的 两只眼睛,似乎在观察、解释这个世 界。1927年,鲁迅在其论文杂文集 《坟》的扉页上,也自己绘制了一只站 着的猫头鹰:大大地睁开一只眼睛,瞪 着这个黑暗的世界;而另一只眼睛则 微微虚闭着,对着各式的敌人,透露出 强烈的不屑与轻蔑。鲁迅一篇名叫 《夜颂》的小文,是他喜爱猫头鹰最好 的注解——"听夜的耳朵和看夜的眼 睛,自在暗中,看一切暗"。于是,中国 便有了一只全天候都大睁眼睛的猫头 鹰,"惯于长夜过春时","怒向刀丛觅 小诗"

鲁迅请友人陶元庆设计的《彷徨》 封面亦别具一格,令人过目难忘。整 幅画用暗蓝色画在橘红色的书面上, 三个并列的单色人物坐在一起看落 日,预感天之将晚,欲有所行动,却 又缺乏果敢决心,依然坐着不动,有 彷徨徘徊之意。书名及作者名用铅字 排于封面右上,笔法富金石气。封面 上下有两条横线,上阔下窄,体现了中 国传统书籍的版式特点。封面构图极 具冲击力,线条粗犷,人物构图加入 木刻元素,脸部特征又神似汉画像, 准确表现了《彷徨》苍凉、凝重的基调, 耐人寻味,呼应了作者在正文前所引 《离骚》的两段诗句:"朝发轫于苍梧 兮,夕余至乎县圃;欲少留此灵琐兮, 日忽忽其将暮。""吾令羲和弭节兮,望 崦嵫而勿迫;路漫漫其修远兮,吾将上 下而求索。"

对此,鲁迅评价甚高:"《彷徨》的书面实在非常有力,看了使人感动。"并称"太阳画得极好"。在同时代艺术家当中,鲁迅对陶元庆的激赏是罕见的。他在《当陶元庆君的绘画展览时》一文中说,"他以新的形,尤其是新的色,来写出他自己的世界,而其中仍有中国向来的魂灵——要字面免得流于玄虚,则就是:民族性",又说"必须用

存在于现今想要参与世界上的事业的 中国人的心里的尺来量,这才懂得他 的艺术"。

《华盖集续编》封面由鲁迅亲自设 计,简约却不简单。关于这本杂文集 的名称,鲁迅在小引中说:"这里面所 讲的仍然并没有宇宙的奥义和人生的 真谛。不过是,将我所遇到的,所想到 的,所要说的,一任它怎样浅薄,怎么 偏激,有时便都用笔写了下来……你 要那样,我偏要这样是有的;偏不遵 命,偏不磕头是有的;偏要在庄严高尚 的假面上拨它一拨也是有的,此外却 毫无什么大举。""书名呢?年月是改 了,情形却依旧,就还叫《华盖集》。然 而年月究竟是改了,因此只得添上两 个字:'续编'。"于是乎,该书的封面形 式与《华盖集》完全相同,所不同者,唯 在"华盖集"三个字的下面斜盖了一枚 长方形的"续编"图章,增加了装饰意 味,黑红相间,相映成趣。

此外,一个个书面也意象超迈:《呐喊》,黑色的方框如同一个铁窗子,中间是宋体的"呐喊"二字,仿佛一个觉醒者透过铁窗子向黑暗的社会发出呐喊之声;《野草》,乌云、闪电、风雨、溪流与地面顽强生长的野草,构图张力十足,表达出"我以这一丛野草,在明与暗,生与死,过去与未来之际,献于友与仇,人与兽,爱者与不爱者之前作证";译作《苦闷的象征》"被了凄艳的新装",锯齿状的花环中是一位裸体的少女,一把钢叉刺向少女的舌头,象征"人间之苦"……

仅以书衣切入,鲁迅就是一位真正的学者,真正的大师,真正的泰斗,尽管这些称号,鲁迅生前一个也不接受。所幸有这本书,可以按图索骥,追循鲁迅著作,接近一个伟大、不朽的灵魂。

陈书作品《岁朝丽景图》

说起清代大名鼎鼎的女画家,人们第一个想起的恐怕就是陈书。清代画论家秦祖永曾这样评价她:南楼老人陈书,花鸟草虫风神遒逸,机趣天然,极其雅秀,用笔用墨深得古人三昧。她的画作亦受到乾隆皇帝的极度青睐,清皇室专著《石渠宝笈》和《秘殿珠林》著录了她24件入藏宫中之作,是历史上被皇家收藏画作最多的女画家。

这个名字斯文秀气的女子到底经 历了怎样的人生,才在绘画领域取得 如此令人惊叹的成就呢?

陈书(1660—1736年),字南楼,浙 江秀水(今嘉兴)人,康乾年间女画 家。太学生陈尧勋长女,海盐钱纶光 妻,文化名臣钱陈群之母,是秀水画派 的领军人物。

陈书出生在一个文化氛围浓郁的 书香之家,父亲陈尧勋是太学生,平时 喜欢饮酒赋诗、品评书画,也很乐意结 交各地的文人雅士。起初陈老先生并 未想把大女儿培养为才女,但有一天无 意中发现,8岁的陈书见同族的哥哥们 放学归家,便很认真地询问他们读了哪 些书,哥哥们告之后,她逐一记在心头, 第二天复述居然一字不差;更让老父亲 惊讶的是,陈书见到他书房墙上挂着的 名画佳作之后,饶有兴致地找来纸笔临 摹,拿过她的摹写作品一看,居然有模 有样……陈尧勋自此意识到这个外表 沉静寡言的女儿其实聪明过人,于是 专门聘请了名师教她诗文书画,不到

陈书:不愧当年画萩人

──话说历代才女之十九 □张芳

两三年工夫就成了嘉兴城中小有名气的闺秀画家。 然而陈书的人生还是有些坎坷

的,第一道沟坎是在她未出嫁前,父亲 陈尧勋去京城办事时,突然得急病暴 卒于旅途之中。让陈姑娘哀郁的内心 感到一些安慰的是,父亲的生前好友 们常来看望她们孤儿寡母,其中一个 叫钱纶光的太学生来得最勤。也许是 这个年轻人诚恳的笑容令她感到阴霾 天气出太阳的温暖,也许是他不俗的 谈吐令她由衷佩服,总之在21岁那年 她怀着欣悦的心情嫁给了海盐才子钱 纶光。陈书婚后开头几年的日子挺如 意,钱家在当地有些名望,公公婆婆 开明而和气,纶光既是丈夫又是文 友,有时他们二人在如水的月光下品 诗论画;有时他又走进书房静静地看 她作画,每当妻子完成一幅画,他便欣 然作诗题跋,让画面变得更富文人气 息。他们实在是琴瑟和谐、让人羡慕 的一对。

但是老天好像故意要考验陈书的 抗压能力,大约在婚后的第十个年头, 她生命里又出现了第二道沟坎:家 贫。钱纶光虽才学不错,但这么多年 来一直没中举,仅凭一份教书收入养 家。这点收入维持两个人的生活固然 没问题,可随着三个虎头虎脑儿子的 相继问世,他们的日子渐渐窘迫起 来。为摆脱窘况,纶光不得不去外地 谋生。陈书体恤丈夫公事和奔波辛 苦,便主动挑起养家的重担。严格说 起来陈书的劳动强度一点儿不亚于纶 光的:白天作画、卖画,晚上则在昏黄 的灯光下纺纱织布至深夜,等孩子稍 大一点她还要承担他们的启蒙教育, 一丝不苟地向他们"口授章句大义"。 孩子们通常在楼上读书,为了让他们 一心向学,她还命人将梯子拿走,一日 三餐都用绳索吊上去。

当然凡事有失必有得,贫寒虽使陈书无法像少妇时代那样,过着"赌书消得泼茶香"的悠闲日子,可是因为应市场需求天天挥毫作画,画技却是大有长进。这时她创作的题材十分广泛,作品既有山水,又有花鸟、人物,哪种题材都难不倒她;技艺十分全面,既擅长工笔重彩,又精于水墨写意,可说是当时少有的全能型女画家。

也许绘画对于陈书来说,不仅是 谋生的手段,同时还是排遣她烦闷忧 思的良方吧——思念远在他乡的良人 时,铺开画纸画几笔,愁思就没那么浓 配了;纺织、卖画收入不太理想时,在 画作上题一首清隽的小诗,无形中就 化解了一些生活压力;长子钱陈群连 续几次在乡试中失利,心里实在为这 个聪明异常的孩子抱屈时,鉴赏一会 儿自己仰慕的绘画大师的作品,比如 明代陈淳等人的代表作,郁闷便丢在 了一边。

后来钱陈群终于没辜负母亲的热望,在康熙五十三年(1714)考中举人,又在康熙六十年(1721)、他35岁那年金榜题名考中进士。此后历任顺天府学政、刑部侍郎等职,总的说来仕途平稳,为官有政绩,在诗书方面的造诣亦为后人称道。清朝乾隆年间第一才子纪晓岚还是他的门生。

钱陈群感念母亲含辛茹苦培养了他们兄弟三人,特地请海宁画家郑玙作了一幅《夜纺授经图》,描绘母亲陈书寒夜纺织、督促他们兄弟几个苦读的情景。乾隆皇帝下江南时听说后甚是感动,向陈群索图观看。观赏后他亲笔题跋并赋诗二首,将陈氏比作欧阳修的母亲郑氏(历史上四大贤母之一)。

乾隆皇帝亦很看重陈书的绘画。 1765年,钱陈群将母亲所作10幅花鸟 图册呈送乾隆赏鉴。乾隆在每幅画上 各题一诗后,言不忍将已故陈书作品 尽数收入宫廷,故命宫廷画师仿写成 册,原册归还原主,仿册收入宫中。 1780年,乾隆命钱家后人再取画册进 呈,观后发还,这次他在册首题了"清 芬世守"四个字,褒扬钱氏家风和陈氏 的贤淑。

值得一提的是,陈书不仅精心培养了三个儿子,还热心培育了内侄张庚、孙子钱汝城、侄曾孙钱载,其中钱陈群为朝廷重臣,张庚等人为著名画家……钱家几代以下受陈氏绘画影响的弟子众多,这些有天分的弟子传承其技法,近200年来长盛不衰形成了秀水画派,陈书便成了这一画派的福兴

陈书,一位抗压能力极强的嘉兴 才女,一位画艺和品行均超群绝伦的 女性,尽管生活在200多年前的清 代,但她的人生故事值得我们再三品读,并从中汲取一些自信和力量的。

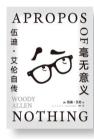

《古巴唐人》 刘博智 口述 黄丽平 编撰 南京大学出版社

地处加勒比海北部、西印度洋上的岛国古巴,竟然有"唐人"! 掀开尘封的家书,凝视带着中国"文化基因"的老物件与来自非洲、西班牙的文化摆饰并置一室,甚至直面暴露在阳光底配户的"民",还是无奈地造当地社会的"民",还是无奈地遗失了故土身份的"氓"?

《毫无意义:伍迪·艾伦自传》 [美]伍迪·艾伦 新星出版社

《文艺复兴时期的自我塑造》 [美]斯蒂芬·格林布拉特 上海文艺出版社

作者研究了英国文艺复兴时的主要文学人物——莫内的主要文学人物——莫尔、廷代尔、怀特、斯宾塞、马克尔、廷代尔、怀特、斯宾塞份的支部,他论证,在现代即期,支的生产的知识的、社会为时,对该时代的文学产生为政策的。

《不任性的灵魂》 张新颖 上海文艺出版社