

传承华服文化 彰显华夏风采

——关注《大国霓裳：沈从文和我们的纺织考古之路》新书发布会

《大国霓裳》编著者王亚蓉(右四)和出席发布会的嘉宾及出版方代表共同为新书揭幕。

阅读提示

8月9日晚,由人民文学出版社举办的“华夏锦绣 盛世荣光——《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》新书发布会”在北京孔庙和国子监博物馆彝伦堂举行。著名纺织考古学家王亚蓉老师携新书《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》,与嘉宾单霁翔、王巍、贾京生、阳东霖等一起,带读者走进服饰考古的世界。

中国妇女报全媒体实习生 贺雅慧

2023年8月9日晚,由人民文学出版社举办的“华夏锦绣 盛世荣光——《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》新书发布会”在北京孔庙和国子监博物馆彝伦堂举行。出席发布会的嘉宾有中国文物学会会长、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,中国社会科学院历史学部主任王巍,清华大学美术学院服装艺术设计系教授贾京生,中国歌剧舞剧院首席服装设计师阳东霖,本书编著者、中国社会科学院考古研究所特聘研究员王亚蓉等。

2023年7月,沈从文先生的助手、著名纺织考古专家王亚蓉编著的作品《大国霓裳:沈从文和我们的纺织考古之路》由人民文学出版社出版。本书在中国纺织考古领域是一本承前启后、守正开新的著作,体现了作为中国百年考古重要组成部分的纺织考古,在半个世纪以来所取得的辉煌成就;回顾了沈从文、王亚蓉等人走过的艰辛考古之路;展现了第一代纺织考古人筚路蓝缕、不懈努力,发掘、保护、传承中华服饰文化的奋斗历程。希望更多人了解中国服饰研究,纺织考古与纺织品保护工作已经走过和正在走的道路,更期待有人愿意走上这条文化传承之路,在新的起点上,继续推动文化繁荣,建设中华现代文明。

因国礼而开启的中国古代服饰研究事业

在发布会上,王亚蓉讲述了她与沈从文先生相遇的机缘以及《中国古代服饰研究》出版的历程。

1964年,周恩来总理多次出访欧洲以及东南亚地区,经常被这些国家领导人带领参观服饰博物馆等,他认为拥有五千年文明历史的中国也可以编写一部服饰图书作为馈赠国礼。时年62岁的沈从文接领了任务便开始埋头研究中国的古代服饰文化,之后十多年,几经波折,历尽坎坷,这本名为《中国古代服饰研究》的著作,终于在1981年出版。

《中国古代服饰研究》的出版意义非凡,不仅仅是作为国礼,更重要的是开启了中国古代服饰研究事业。在这以前,沈从文已经有了十多年对古物研究的经验,他在北京故宫午门两侧朝房陈列室做文物讲解工作,形成了“一切不孤立,凡事有联系”“为人民服务!古为今用”“以物证史”的工作原则和研究方法。其间,沈从文遇到了王亚蓉,成为王亚蓉的考古之路启蒙导师,沈从文重启《中国古代服饰研究》工作时,王亚蓉也加入其中。与此同时,王亚蓉也与沈从文在北京东堂子胡同51号相识,开始帮助他完成图书的绘图工作,走进了充实难忘的人生,在王亚蓉和王亚蓉的辅助下,沈从文编著的《中国古代服饰研究》得以顺利出版。

打开千年前的墓葬“盲盒”

考古是一项探寻文明起源的工作,对于人类探寻本源十分有意义,但这项工作十分艰辛,纺织考古更甚。纺织考古学界有这么一句话,“千墓难得一衣”,特别是丝织品,作为有机质蛋白类文物,容易腐烂,极难保存。对纺织品的发掘都是最紧迫、抢救性的,环境条件特别艰苦,结果又不可预测,因此做纺织考古工作之不容易,常人难以想象,但是意义非常重大。

半个世纪以来,在沈从文的指引下,王亚蓉、王亚蓉他们忙碌地奔赴各大考古现场,发掘、保护、研究、修复了一件又一件的纺织品,如河北满城汉墓、湖南长沙马王堆汉墓、河南安阳殷墟妇好墓、湖北江陵马山一号楚墓、广州南越王墓、陕西扶风法门寺唐塔地宫、江西靖安东周大墓、北京老山汉墓、北京大葆台西汉墓、新疆民丰尼雅遗址、江西赣州慈云寺、河北隆化县鸽子洞、江西海昏侯墓……这些考古发掘现场,完全可以串起一部中国纺织考古史。

王亚蓉先生的工作,让这些古代纺织品历经千年之后,重现于世人面前,让人们认识到中华文明悠久的历史,感知到服饰文化的博大精深,增强作为中国人的文化自信和自豪感。

传承中华优秀传统文化是每一个中国人的责任

纺织考古得到了几代国家领导人的亲切关怀。党的十八大以来,党中央对新时期考古工作指出了明确的发展方向,特别是习近平总书记在“致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年贺信”中指出,要“努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,更好展示中华文明风采,弘扬中华优秀传统文化”。

2023年6月2日,习近平总书记在文化传承发展座谈会上强调,“在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,是我们在新时期新的文化使命”。

王亚蓉先生的纺织考古团队通过对文物的保护、修复,让历代服饰文物的实物链日趋完整,为中国古代服饰文化研究提供了重要的佐证。2016年,中国社会科学院科研局正式批准建立“纺织考古绝学学科”,这是对纺织品考古事业的极大肯定。2023年,教育部正式批准,成立了深圳技术大学服饰技术学院,为弘扬和推动中国传统服饰文化的继承和发展,培养专业人才。对于传统文化的普及与推动,他们正在身体力行。

关于服饰文化的传承,王亚蓉有自己的一些想法,她希望大家不要叫这些古代服饰为汉服,华夏民族是一个多民族的国家,叫华夏比较合适。“我们是中华、华夏,华也是花,中国人穿美丽的衣服,所以应该叫华服。”也提倡穿中国衣,但是希望不要照搬。现在热门的洛阳旅游,大家穿上古代的衣服,好像生活在另一时代,生活上也不方便,希望设计师设计出有中国特点的更美的衣服。

关于如何传承中华优秀传统文化,在场的嘉宾各抒己见。单霁翔先生说,讲好故事太重要了,尤其是纺织品的故事,纺织文化和纺织是可以让大众过上更有品质的生活,但需要多方面的开发。要让年轻人喜欢中华传统文化,就要揭示传统文化的博大精深和无穷魅力。

贾京生教授说,中国的色彩源远流长,很有文化,很有底蕴。有的色彩直接拿来用,只要把“形”进行创意设计,直接用它的“色”就完全时尚化、生活化。纺织面料工艺这一块值得我们向老祖宗学习。

继承发展中华优秀传统文化是摆在纺织考古人面前的时代课题。中国古代的纺织品凝聚了中华民族几千年物质文明和精神文明的精华,在这个新的起点上,纺织考古这个学科所要做的,不仅是对服饰文化的解析和文物的复原,更重要的是解决中国纺织品文化和技艺的传承、创新问题,发展出有中国特色、中国风格、中国气派的具有现代化特色的中华服饰文明,彰显华夏风采。

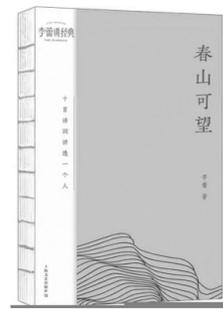
《还有谁谁谁》

黄永玉著 作家出版社2023年7月版

《还有谁谁谁》是著名画家、作家黄永玉先生的全新散文集。在这部新作里,百岁老人回望走过的漫漫人生路,以及一路同行的故乡亲朋,讲述他们的情怀与命运、理想与归宿。全书配多幅新创作的插图,这些文字平静而锐利,从容而跌宕,幽默而忧伤。那些灵魂相映、肝胆相照的交往瞬间,照亮过彼此的生命,也成为不磨灭的记忆。作者记录下他们的真性情,就是在记录一种旷达自由的生活方式的消散,一种属于一代人的精神质地的隐逸。

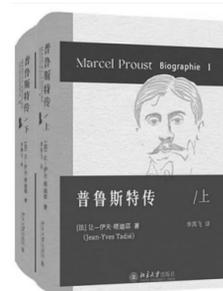
《春山可望》

李蕾著 上海文艺出版社2023年8月版

本书讲析五位中国古代有名诗人,分别为王维、李商隐、李煜、李清照与辛弃疾,以“十首”为数量,以“生平”为线索,以“名句”做串联,解析作品中的文学内涵和情感底蕴,将诗词解读和诗人生平的讲解相结合,带领读者从作品中体会诗人起伏又生动的人生际遇。

《普鲁斯特传》

「法」让·伊夫·塔迪耶著 李鸿飞译 北京大学出版社2022年10月版

作者从普鲁斯特的家世、求学、交友、阅读等方面入手,依据大量资料和研究成果,重建了普鲁斯特的“思想谱系”;从他年轻时的创作当中,发掘后来进入《追忆似水年华》的诸多主题、形象、人物的现实来源,力图反映所能知道的普鲁斯特生平。本书既展示了普鲁斯特的文学起点,包括环境、人物、朋友、家庭、爱情等要素,也阐释了从草履逐步演变成书籍的创作过程。此书出版后,获得读者广泛重视和读者好评。

《两女王 伊丽莎白与玛丽》

「美」雅各布·艾博特著 王满良译 陕西人民出版社2022年10月版

她们是表亲,她们是女王。她们的一切都像镜子的两边,互为映像。伊丽莎白·都铎,不被教皇承认的私生女,永远的童贞女王。玛丽·斯图亚特,受到天主教庇佑的天之娇女,风情万种的贵妇。她们都自称是英格兰至高无上的君主,但是一座岛上如何容得下两位女王?本书情节描写详尽,人物栩栩如生,内容丰富多采,带给我们关于伊丽莎白与玛丽这两位女王的一生。(景杉 整理)

品阅读坊

简·奥斯汀：跨越时空的新女性

汪燕

简·奥斯汀是深受全球读者喜爱的女作家。她1775年12月16日出生于英国南部汉普郡的一个乡绅家庭。今年的7月18日是她逝世206周年纪念日。奥斯汀十几岁就开始写作。这个几乎没接受过正统教育的女作家,凭借《理智与情感》《傲慢与偏见》《北怒庄园》《曼斯菲尔德庄园》《爱玛》《劝导》六部小说,被誉为“小说界的莎士比亚”。

奥斯汀风格轻松活泼的小说

英国当代学者南希·阿姆斯特朗认为,简·奥斯汀是让十九世纪早期出现一个新社会群体的作家之一。换句话说,这些作家带来了文化的女性化。在一个男权统治的封建社会中,奥斯汀的作品均以女性为主角,以爱情婚姻为主题。她凭借敏锐的观察力,机智风趣的反讽叙述,呈现了不同的爱情关系,也创造了许多新女性的形象。简·奥斯汀大多数时间和家人居住在乡村,家中有着浓厚的读书氛围。她的创作深受当时作家的影响,比如《北怒庄园》中的哥特小说家安·拉德克里夫,对《傲慢与偏见》的内容风格产生较大影响的讽刺小说家弗朗西斯·伯尼,以及小说中提及的沃尔特·斯科特、塞缪尔·理查德森,以及诗人威廉·库珀等。

奥斯汀时代的社会背景和女性地位,从同时代的女性主义作家玛丽·沃尔斯通克拉夫特的作品中可见一斑。然而对于简是否受到玛丽·沃尔斯通克拉夫特的影响,一些评论家仍有疑虑,认为温和的简和激进的玛丽截然不同。玛丽以坚定直白的表达,提出女性和男性的平等源自教育的差异,即女性教育方式本身的不足,而不平等的社会制度也是女性的困境之源。

细读简·奥斯汀风格轻松活泼的小说,不难看出从她最早的作品开始,玛丽的代表性思想已经透过奥斯汀的笔下人物清晰呈现出来。在《理智与情感》中,达什伍德姐妹和母亲因为家中父亲的去世和限定继承制,失去了心爱的诺兰庄园。她们同父异母的哥哥和嫂子很快将她们赶为不受欢迎的访客,让母女四人不久后被迫远走他乡,寄居在好心的亲戚提供的顿顿舍。埃利诺和玛丽安感情深厚,性格却截然不同,姐姐沉静,妹妹热切。姐妹分别喜爱画画弹琴,或是在家中做针线活。她们都遇见了让自己心动的男

阅读提示

简·奥斯汀是深受全球读者喜爱的女作家,被誉为“小说界的莎士比亚”。除了小说,奥斯汀还留下了大量的书信,这些书信对我们解读奥斯汀的作品有很大的帮助。作为新近出版的《简·奥斯汀书信集》的译者,汪燕深度解读奥斯汀的作品,与读者一同领略跨越时空的简·奥斯汀。

简·奥斯汀

人,但埃利诺盲目的隐忍自负,和玛丽安鲁莽的热切浪漫,让她们险些坠入毁灭的深渊。

《傲慢与偏见》中的班尼特母女也因为限定继承面临在父亲去世后穷困潦倒,无家可归的风险。简和伊丽莎白因为宽松的教育和大量有益的阅读培养了独立自主的性格。她们的爱情故事更加曲折但最终获得完美的结局。宾利离开九个月后返回梅里顿,并再次为简的美貌着迷;而曾经傲慢的达西,真心感谢伊丽莎白给他的教育。值得一提的是,玛丽安在被迫入抛弃后模仿哥特小说女主角寻求自救,简在痛苦中依然保持冷静并珍爱自己,形成了鲜明的对比,也带来了不同的结局。简·奥斯汀随后创作的《北怒庄园》,以幽默哥特小说、活泼可爱的17岁女主角凯瑟琳为主角,展示了一个没有才华,却性格主动、不卑不亢、直言不讳的女性清新的魅力。《曼斯菲尔德庄园》《爱玛》和《劝导》是简·奥斯汀在乔顿乡舍创作的小说,标志着她向成熟型职业作家的转变,也呈现了三位性格迥异的新时代女性形象。《曼斯菲尔德庄园》的女主角范尼九岁开始寄人篱下。她从表哥埃德蒙那里得到适时的教导,阅读了有益的书籍。虽天性胆怯,她

位卑微,她却不屈服于强权和诱惑,始终遵从内心的指引,最终嫁给她爱慕已久,成为牧师的埃德蒙,获得幸福的生活。《爱玛》的风格轻松活泼,充满无中生非、令人捧腹的闹剧。主人公爱玛是个漂亮任性的千金小姐,自己不想结婚却酷爱做媒。她任凭自己想入非非地乱点鸳鸯谱,却在不经意间将自己变成了海伯里爱情剧的女主角;也从中意识到身份的高低并不等同于品格的差异。单纯善良的爱玛并不知晓,在她年近的父亲去世后自己会落入怎样的悲惨境地;幸好高大正直的奈特利先生始终守护着这个“虽有缺点,却依然完美的宝贝”。最后一部小说《劝导》中的安妮是最年长的女主角,已经27岁。八年前,她在牧师的劝说下解除了婚约,也随之失去了青春和美貌。八年后,她和昔日恋人再次重逢,凭借聪慧、善良、成熟、理智的性情,使温特沃斯舰长消除怨恨并再次为她倾心,演绎了一段破镜重圆的故事。

十九世纪新女性的大智慧

从记录奥斯汀真实生活的《简·奥斯汀书信

集》中,不难看出那个时代的女性在经济能力、家庭关系、工作机会、生活方式、出行自由上必须忍受各种束缚。然而简·奥斯汀本人,以及她关于“一个乡村中三四户人家”的爱情故事女主角,都跨越时空的界限,成为现代女性的心典典范。英国历史学家和作家麦考利勋爵曾说:“若论最接近大师(莎士比亚)水准的作家,我们会毫不犹豫地选择简·奥斯汀,这个让英格兰有充分理由为之骄傲的女人。”也许这些理由不仅是她的才华,她的智慧,更是在不平等的社会中思索女性困境之源,鼓励女性以自尊、自信的姿态赢得爱与尊重,以温柔理智的方式争取在家庭和社会中应有的平等地位。

玛丽·沃尔斯通克拉夫特铿锵有力、掷地有声的作品已随着时间的流逝逐渐变成一个文化符号,很少有人再去阅读她的作品。然而简·奥斯汀的爱情小说却跨越时空历久弥新,作为最受欢迎的经典之作被全世界的无数读者细细品读,给过去、现在乃至未来的女性带来愉悦、启迪、力量和勇气,让我们由衷佩服这位十九世纪新女性的大智慧。(作者单位:华东师范大学外语学院)