

“敦煌三书”《敦煌莫高窟艺术》《敦煌壁画漫谈》《敦煌彩塑纵论》面市

“敦煌守护神”常书鸿，带你云游敦煌

晨报记者 徐 颖

一眼千年，看尽中国艺术史。“敦煌守护神”常书鸿先生的“敦煌三书”即将由湖南文艺出版社出版。这是常书鸿的匠心之作，由《敦煌莫高窟艺术》《敦煌壁画漫谈》《敦煌彩塑纵论》组成。目前，“敦煌三书”已于当当、京东、文轩、博库、江苏凤凰等线上平台开启预售。

一本敦煌文化入门指南

一见敦煌“误”终身，常书鸿本是留学法国、前途无量的画坛新秀，只因在书摊偶遇《敦煌石窟图录》，便决心放弃巴黎的舒适生活，于抗战期间毅然回国，穿越战火，投身敦煌石窟保护工作。

得知常先生的决定后，梁思成曾激动地说：“你这破釜沉舟的决心我很钦佩，如果我身体好，我也会去的！祝你有志者事竟成。”徐悲鸿亦给予了热情的鼓励：“我们从事艺术工作的人，要学习玄奘苦行僧的精神，要抱着‘不入虎穴，焉得虎子’的决心，把敦煌民族艺术宝库的保护、整理、研究工作做到底。”

此后，半个世纪，常先生坚守敦煌，在荒芜凋敝、风沙扬砾、物资匮乏的艰苦条件下，筹备建立敦煌艺术研究所（敦煌研究院前身），组织修复敦煌壁画，搜集整理流散文物，撰写了一批兼具学术性与普及性的论著，并多次举办大型

展览，使远在西北边地的敦煌石窟逐渐为世人所知。

敦煌研究院名誉院长樊锦诗回忆常书鸿时，写道：“20世纪40年代以前的中国美术史著作几乎没有提及敦煌艺术的，而50年代以后，谈中国传统美术的论著，几乎没有不提敦煌艺术的。这一重大转变，是与以常书鸿为首的敦煌研究所的美术工作者们艰苦卓绝的努力分不开的。”

自常书鸿1994年辞世后，其女常沙娜继承父亲遗愿，继续守护、传承敦煌文化，历时20余年，梳理、集结常先生散见于数百种图书、报纸、期刊、内部资料中有关敦煌文化的文字，成此一套人人都能读懂的敦煌文化入门指南，将敦煌跨越千年之美尽数呈现在读者眼前。

这套书以通俗易懂的语言带领读者走进敦煌尘封已久的历史，感受莫高窟这颗“塞外明珠”的盛世流光与至暗时刻；臻选不同朝代、不同风格的壁画珍品，将技法源流和画里画外的动人故事娓娓道来；细数各类“神采具足”的彩塑，全面揭示其时代特征和艺术奥妙。

僻处边塞的敦煌，为何会有如此丰富的古迹？敦煌彩塑的创作方法是怎样的？如何临摹敦

煌壁画？莫高窟中究竟有多少幅飞天……种种关于敦煌的疑问与好奇，都能在这套书里找到答案。

一场美轮美奂的视觉盛宴

早在欧洲文艺复兴千余年前，中国的建筑、绘画、雕塑等造诣已达到昌明精深的高度，遗憾的是，由于朝代更迭、战乱战祸和自然侵蚀，没有足够的实物作为例证。而位于深山旷漠中的莫高窟，却奇迹般地保留了北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等10个朝代的壁画、彩塑佳作。

如今，只有在敦煌，才能“行五十步穿越百年，行百步穿越千年”，系统而完整地目睹中国伟大的艺术宝藏和一脉相承的艺术传统。这些作品由不同时代、不计其数的无名艺术匠师所完成，他们在一个个阴沉黑暗、光线仅能辨识十指的洞窟里，或站在高达数十米的梯架上，仰天对着窟顶藻井，或匍匐在小得不可容膝的洞角里，积年累月、寒暑无间地把那些富丽堂皇的建筑、含有几百个到几千人的大场面构图，严肃工整、一丝不苟地画出来，把“窃眸欲语”的生动造像捏塑出来，以丝毫不逊于文人画家的手法，诚挚地表现了历代社会风貌、人文习俗、人物服饰、舞乐等各方面的演变与发展。

正因如此，常书鸿在“敦煌三书”中形容道：“敦煌艺术是一部活的艺术史，一座丰富的美术馆，蕴藏着中国艺术全盛时期的无数杰作。”

为了淋漓尽致地呈现敦煌之美，敦煌研究院为“敦煌三书”提供了多张珍藏洞窟图片。与此同时，出版方准确还原图片中壁画、彩塑的色泽，读者可通过这套书，展开一趟纸上敦煌之旅，尽享敦煌美景，云游敦煌石窟。

制图 / 潘文健

“云上乐宴”，12种传统乐器“神仙打架”

见习记者 王 琛

晨报讯 为迎接6月11日的文化和自然遗产日，上海大世界计划在当天开启一场“云上乐宴”8小时直播活动，让大家足不出户，就可以享受一场国乐盛宴。

“新国乐”在近年屡屡破圈，同时也涌现了一批为传统倾注热情的优秀青年民乐艺术家，混搭MIX的“新国乐”在年轻群体中也成为新兴的流行符号。一场8小时不间断的国乐在线盛典，一场传统与现代碰撞的惊喜演奏，一场青年乐手传承与创新的线上live，16位国乐艺术家和12种传统乐器在直播中神仙打架，令人期待。

艺术家阵容里，既有写实歌词+纯良笑容+西北乡音的民谣歌手张尕怂，上海民族乐团唢呐演奏家、国家一级演员胡晨韵，《出彩中国

人》第一季“出彩”总冠军、月琴演奏家冯满天等国乐大师，也有《国乐大典4》选手、青年尺八演奏家张圣群，抖音粉丝66万的箜篌人气主播满宝酱等年轻民乐人的加盟。

古筝、二胡、琵琶之外，还有唢呐、箜篌、中阮、古琴等传统民族乐器声声入耳，这场直播，可谓是看点十足，精彩纷呈。6月11日15点至23点，视频号、抖音、B站大世界官方账号同步直播，乐游上海、看看新闻、东方网联合直播，观众可届时守候，感受古韵中的深厚文化。

“童年之歌”，像玩游戏一样看展览

记者 詹 皓

晨报讯 金桥碧云美术馆的“童年之歌”数字展厅昨天上线。不同于近年来流行的线上虚拟展览、3D全景式云展厅，“童年之歌”数字展厅开启了全新的元宇宙观展体验，利用沙盒游戏的玩法，让你操纵键盘，指挥虚拟小人，在立体魔方化的美术馆里任意游走，在9位艺术家的作品间纵横穿越，获得一份更近似于网络游戏的新鲜艺术体验。

“童年之歌”邀请9位艺术家创作跟童年相关的作品，其中有宣纸彩墨拼贴、手机绘画、元宇宙建筑设计、照相馆艺术项目、iPad绘画、视频影像等。这些创作手法本身已经够新颖了，而因为疫情防控临时闭馆，使得策展方不得不把思路调整到线上，结合元宇宙数字平台，让

观众们可以在互动体验中穿梭于展厅内外，大幅度突破传统观展模式，甚至也大幅度突破了数字化展厅的固有套路。

在这里，观众可以化身虚拟小人，利用电脑键盘按键，游走于元宇宙空间，并进入宛如立体魔方般的开放式展厅，上下跳跃，甚至可以加装“飞行器”，快速移动。所有的作品不是按常规挂在美术馆展墙上，而是需要你亲自游走寻找，它可能在楼层的夹缝间，也可能铺在地板上，可以随意点击了解你喜欢的艺术作品。

每一位观众也可以参与到展览中，通过发送自己童年的照片，分享童年故事，共同参与到“当孩童仍是孩童”的作品征集计划中来。入选的童年照片将由屏幕间团队制作成装置艺术作品，未来将在线下展出。