

艺术与生活经典系列

Magic & Metaphysics

魔法与玄幻

鬼神在心中的悸荡

借着动物的神奇力量，人类的头脑在黑暗的时代中绽放出繁花……

主编/徐累

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

魔法与玄幻/徐累主编。
北京：中国人民大学出版社，2008.12
(艺术与生活经典系列)
ISBN 978-7-300-09920-0

I. 魔…
II. 徐…
III. 随笔—作品集—中国—当代
IV. I267.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 172122 号

艺术与生活经典系列

魔法与玄幻

主编 徐累

出版发行 中国人民大学出版社

社 址	北京中关村大街 31 号	邮 政 编 码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)	010-62511398 (质管部)	
	010-82501766 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
	010-62515195 (发行公司)	010-62515275 (盗版举报)	
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京易丰印刷有限责任公司		
规 格	170×230 mm 16 开本	版 次	2009 年 1 月第 1 版
印 张	10	印 次	2009 年 1 月第 1 次印刷
字 数	120 000	定 价	48.00 元

Magic & Metaphysics

魔法与玄幻

鬼神在心中的悸荡

借着动物的神奇力量，人类的头脑在黑暗的时代中绽放出繁花……

主编/徐累

 中国人民大学出版社
· 北京 ·

编辑手记

写这篇手记的时候心中真的感到忐忑和汗颜，看过了大师们的力作和心得语录之后，深深的为他们的博大精深和独特哲思所折服，为他们的执着和坚韧所震撼，所以被责成写这篇手记的时候真的觉得自己有班门弄斧之嫌，也实在不敢将自己的浅知拙见拿来现眼。

不过，作为编辑，也作为这套丛书最早的读者，还是有必要和亲爱的读者们分享一下读这些书籍的感觉，仿佛在通幽的曲径前的简单说明，能够引导就好，至于幽处的个中滋味就只能靠各位读者自己去移步转景，或凭栏或登高或低徊，如同宝玉为大观园各处景致题名拟诗一样，远近高低，花草藩篱的妙处要自己慢慢体味了。

一般的人总会认为艺术是艺术家们的事情，是距离普通人很远的上层建筑，是一般人无法领略的精神世界，但是别忘了，无论多么高深的东西，它的源头都是我们身边最平常甚至平淡的生活。我们每一个人本来就生活在艺术之中，就看你有没有一双发现美和特质的眼睛，有没有一颗感悟美和意境的心灵。就好像已故作家三毛在登山的途中，一棵草、一块石、一杯土在她的眼中都是美的，都是让人感动的。她因为有了一颗敏感的心灵所以也比一般的我们发现了更多的美和温柔，她的书也让人感受到温暖的柔情和泛滥得近乎虚伪的爱意。而同是才女作家的张爱玲带给我们的却是生活的另一面，冷静的几乎冷酷的眼光看着生活中的琐碎和人情，爱往往在她苍凉的手势下变得虚假和冰冷，剩下的也只有些微的同情和少许的悲凉而已。虽然她们不同的时代不同的风格，但相同的是她们看的、写的、感觉的、体悟的都是她们身边的最熟悉的生活，并没有离开生活本身去好高骛远。

作家艺术家也是有着七情六欲的凡人，也要吃喝拉撒行走坐卧，在一般的层面上和我们普通人没什么两样，不一样的是他们比我们多了一颗慧心，所以他们创作出的东西也就有了慧质。但慧心不是天生的，还需要后天的培养和灌溉，多多接触艺术方面的东西无疑是最能够耳濡目染，陶冶灵性的。这一套《艺术与生活》的系列丛书正是可以让人培养慧心兰质的东西，仿佛是一顿艺术的盛宴大餐，色香味意形养样样俱全。

在这里可以和国内外的艺术巨匠们进行心灵上的接触和沟通，即使只是走马观花的不能一下子领会大师们的精神境界，但隔一段时间再读又会有新的认识和理解，你会觉得和大师们的思想又贴近了一点，艺术的素养也就这样一点一点地积淀起来，慢慢地，你会发现自己对生活的感悟也深了许多，可以在生活中体会许多平日无法体会到的东西。不仅仅是风花雪月，不仅仅是儿女情长，浪漫就存在于我们的一箪食、一豆羹之中，即使是吃一个馒头也可以吃得别有怀抱，滋味悠长……

作为编辑可以将这套丛书编辑出版让读者一睹芳容，一品睿智，心中真的很开心，也希望各位亲爱的读者也和我产生一样的心弦波动，领悟艺术与生活的密切关系——艺术是生活的升华，生活也可以过得艺术横生。能够这样，我心足矣。但由于时间的紧张未能将这些书做得尽善尽美，有不到的地方还望各位共情者多多包涵。

目录

- 13 重述志怪 再造玄幻 徐累
15 天边神采 人间仙气 散说中国神话人物 贾欣
25 西方神兽 中世纪宗教艺术中的动物 小满
37 魔法 王海洲
51 异兽图考《山海经》 章行

- 61 钟馗绘事 刘芳如
73 塞壬的歌声魅影 赵荔红
87 日本的幻兽 尹剑平

- 97 访问博斯 陆霄虹
111 马修·巴尼的密码 杨道圣

- 120 幻美的炼金术 访谈孙良 刘晶晶
126 和它们融为一体 仓鑫的萨满想象 朱其
130 幻境中的仪式 李云枫的视觉异像 向隽
134 现代异相

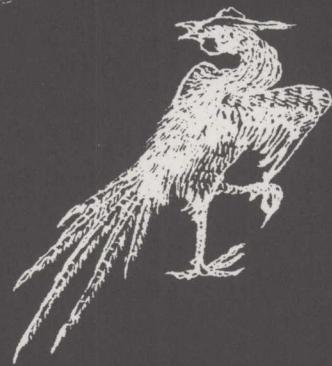
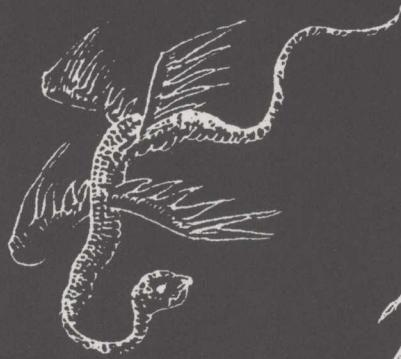
- 146 心魔梦影 徐源

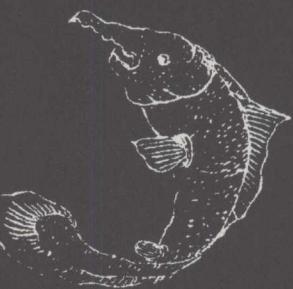
- 156 老照片

鷗

鳴蛇

真家魚

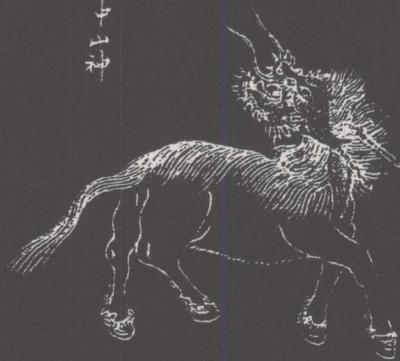
禹號

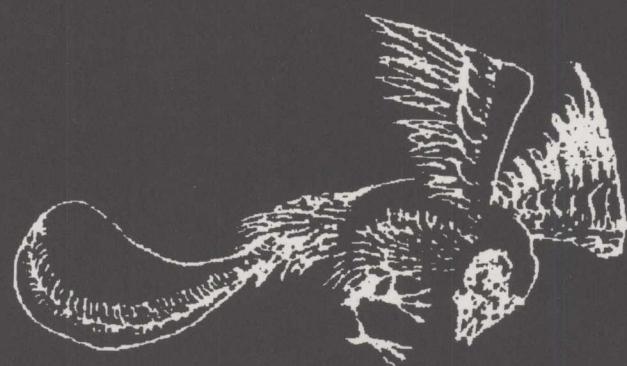
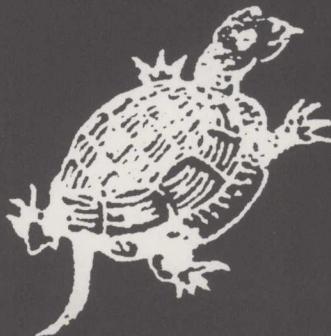
長蛇

中山神

旋龜

嬰勾

孰湖

跋

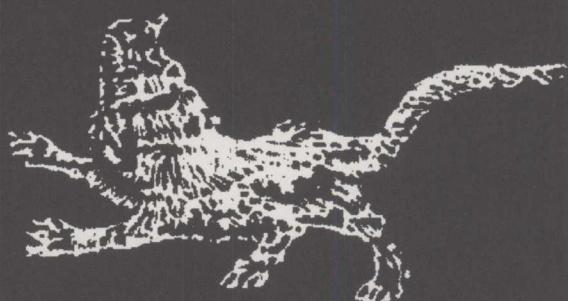
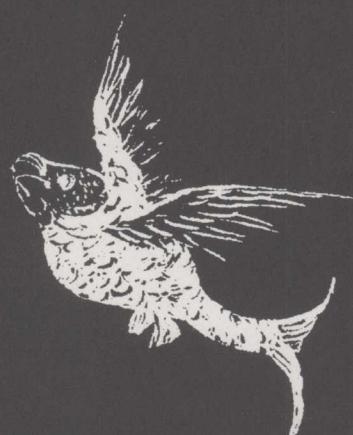
鯢
鯢魚

魔法与玄幻

難

瀛
瀛魚

(英) 理查德·柯南道尔《精灵树》

重述志怪 再造玄幻

主编 徐累

多年前，我在伦敦萨奇画廊看过一个关于年轻德国艺术家的展览，其中一组作品特别吸引了我。初看以为到了自然博物馆，房间里玻璃柜罩着不同的标本，但细细瞧去，这些标本和通常的标本大不一样，小鹿被插上超大的蝙蝠翅膀，兔子的身体嫁接着天鹅的脖子，诸如此类。谁都知道这是艺术家 Thomas Grunfeld 凭空捏造出来的作品，不过看上去它的外表实在做得是天衣无缝，面对时恍恍惚惚，好象自然界真得就存在这些匪夷所思的生物似的。看懂这些作品并不费劲，也不需要过于深奥的知识背景，它甚至在我们自身中就能唤醒某些蛰伏的东西。我当时就有一种奇妙的感觉，怎么突然觉得《山海经》的那些异兽奇人，一下子就离得这样近呢？

每个民族中都有自己的神话传说，以及用不同形式流传至广的山精海怪、灵禽异兽、瑶草琪花，它们构成了现实以外的另一个光怪陆离的世界。这个特殊世界里的生态万物以它们的道义照看凡人的喜怒哀乐，甚至操纵凡人的命运，与现实世界若即若离，如影随行。且不说西方神话中的众神风度，以及神出鬼没的那些小矮人、精灵、巫师、半兽等等，单论中国本土的神影灵迹，应该更为我们所熟悉了。鲁迅在《中国小说史略》中说道：“中国本信巫，秦汉以来，神仙之说盛行，汉末又大畅巫风，而鬼道愈炽；会小乘佛教亦入中土，渐见流传，凡此，皆张皇鬼神，称道灵异，故自晋迄隋，特多鬼神志怪之书。”所以，魏晋南北朝的志怪小说，唐宋传奇小说，明清神怪小说，紧随中国历史和社会的经

脉一路走来，蔚为大观。《封神榜》、《镜花缘》、《聊斋志异》的神奇故事，不仅在仙风中满足了人们的幻念，也以抑恶扬善的道德观诉说了世间的警言。对中国人来说，玄幻之道本来就是现实生活里的隐世界，阴阳虚实随时自在进退，唯此，才算得上是一个完整的人间。

其实，玄幻并不是什么新鲜话题，只不过时值今日，它一下子变成席卷全球的潮流，呼风唤雨，逾演逾烈，“同一个世界，同一个梦想”。《魔戒》、《哈利·波特》点燃了整个世界对魔法和魔力国度的热情，年轻一代更是在虚拟的网络世界中游戏不归。与过去受制于宗教和道德的玄幻想象不同，如今人们可以通过自己的意志控制所愿的一切，我是神，我是主宰，我制造幻想生物和奇异种族，我创造有别于俗世的秩序、制度、信仰以及世界观。传统玄幻换了一个新的样貌重新复活，大有一种狂欢的意思。意念世界前所未有地得到扩张，但如果深究起来，人们对现实世界不安全感的增加，似乎是一种更为合理的解释。人们通过科学技术的不断进步挑战上帝，创造奇迹，这种奇迹同时也可能把人类推向覆灭的深渊。忧虑和无奈以猎奇的面目漫延开来，新的神怪故事和妖怪传说在都市流行，诸如汉江怪兽之类大行其道，正是一种预示生存恐惧的玄幻寓言。

玄幻志怪从来都是文学和艺术的异果，而且总是带有一种民间的性质。可是，谁又能够否认它更准确地印证着时代的症候呢？无论重述还是再造，我们同样难解一如既往的浪漫和迷思。●

天边神采 人间仙气

散说中国神话人物

文
贾欣

神怪奇幻的文字自古存今的以小说为最多，唐前兴“志怪”，宋人好“烟粉灵怪，神仙妖术”，文字名目不一，“神怪”、“灵怪”“神魔”等等，庞杂却并不繁盛。只因孔子一句“不语怪力乱神”，将上古野性鲜活的志幻志奇文字连消带打，气势颓弱，只能回溯先秦时代去追寻我们遗失的幻想力了。

山经海魄

《山海经》一直以地理书志的形象传世，古称博物地理书，自然地理、人文地理皆纳其中。虽清人在编写《四库全书》时即认为其“小说之最古者尔”，但从小说的角度寻找传之于今的神话源头的人少之又少，到鲁迅时《山海经》又再负上“古之巫书”之名。西方“神话”的概念传来后，我们才恍然大悟，哦，原来山海之经中凝聚了如此丰富的神话髓质。

《山海经》，尤在《海内经》《海外经》《大荒经》诸篇，张扬的神性记录汇集了古代神话传说最早的源头，成为全书最光彩的内容。“山海”的开阔世界中，关于世界生成、部落起源、民族迁徙、战争和英雄业绩的文字简洁有力。“神话群”的线条虽然粗浅勾勒而成，但绵延千年中国文化的脊脉却已经凸显出来了。

对于天地世界的形成，《山海经》的解释有种震撼而浪漫的力量。“钟山之神，名曰烛阴，视为昼，瞑为夜，吹为冬，呼为夏，不饮，不食，不息，息为风。身长千里。”想象暗茫的深渊中，烛龙（即烛阴）幽然盘踞，只悠长静卧中就呼吸出了天地四季。部落起源和世界生成的神话常常是在一起的。关于女娲与“羲和生十日”的记载都伴随着部落的起源并行叙述。《山海经》中的部落以黄帝和炎帝为最重心。司马迁写《史记》谓黄帝为“史”之发端，由此引来滔滔五千年文明，黄帝的神话谱系在《山海经》中亦为最重。《山海经》述“黄帝姓姬，生于轩辕之丘，故又名轩辕。为少典次子”。黄帝在中原地域

对于天地世界的形成，《山海经》的解释有种震撼而浪漫的力量。