

典藏版

03

Reading plan

一生读书计划 艺术书架(壹)

音乐·戏剧·舞蹈·电影·摄影·服装

主 编 - 潞 潞 刘新华
编 著 - 麦 芽 刘 昕 闫国威

山西出版传媒集团 山西教育出版社

Reading plan

一生读书计划

艺术书架(壹)

音乐·戏剧·舞蹈·电影·摄影·服装

主 编 - 潞 潞 刘新华

编 著 - 麦 芽 刘 昕 闫国威

山西出版传媒集团 山西教育出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

一生读书计划. 艺术书架. 1 / 潞潞主编; 编著麦芽, 刘昕. — 太原: 山西教育出版社, 2017.1

ISBN 978-7-5440-8281-5

I. ①一… II. ①潞… ②麦… ③刘… III. ①艺术—
推荐书目—世界 IV. ①Z835

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第010440号

yishengdushujihua yishushujia yi

一生读书计划·艺术书架(壹)

主 编 潞 潞 刘新华

编 著 麦 芽 刘 昕 闫国威

出 版 人 雷俊林

选题策划 孙 轶

出版统筹 魏雪萍

责任编辑 海晓丽

排版统筹 许艳秋

装帧设计 后声 HOPESOUND Parkenyugu@163.com 小海馬·书装

出版发行 山西出版传媒集团·山西教育出版社
(太原市水西门街馒头巷7号 邮编 030002)

· 印 装 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本 787×960 1/16

印 张 20.875

字 数 281千字

版 次 2017年1月第2版 2017年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5440-8281-5

定 价 42.90元

再 序 I

阅读，感受喜悦

■ 潞潞

听编辑说这套丛书即将再版，这真是一个好消息，甚至多少让我有些意外。四年前，《一生读书计划》问世之际，正是电子书及各种线上阅读对传统纸媒大举倾覆之时，形势不可谓不严峻。作为主编，我知道这套丛书的编撰和运行已然跨过四个寒暑，团队集中了各个学科的优秀学者和编辑，他们日复一日为这套丛书贡献着思想和体力。我担心这么好的一个选题能否实现，更隐隐担忧它问世以后的命运。幸运的是出版者毅然决然坚守初衷，这套丛书如期和读者们见了面。

编辑当初，我们即预想到这套书不会“大红大紫”，因为这不是为市场流行制作的，并不企图为此赚个“盆满钵满”，这应该是为读书人和爱书人准备的一份礼品，符合他们的心意就好，是他们心头一条长久流淌的清澈的溪水。让人欣慰的是，尽管互联网时代大潮凶猛，阅读平台和阅读方式呈现种种演变，但万变不离其宗，纸媒

阅读说到底还是阅读的“根儿”，不可能被不断翻新花样所取代。《一生读书计划》能够再版，表明了读者的认可，表明了这套丛书的生命力。读者的不离不弃，是对我们最大的厚爱和奖赏。

《一生读书计划》到读者手里已经四年了，其间不断有一些反馈，比如，一些重要的作家或作品漏选了，一些新的更有时代感的作品需要补充，一些观点不够严谨需要商榷，等等。为此，再版时梳理了这些反馈，并做了补充和修订，以便尽可能使其完美，尽可能让读者满意。

既是作者又是读者的最著名爱书人博尔赫斯说：“身为读者的喜悦是超乎作者之上的，因为读者不需要体验种种烦恼焦虑：读者只要感受喜悦就好了。”作为编者，此时，我们的喜悦也是不言而喻。

2016年5月

总 序 I

阅读，一种可能的生活？

■ 潞潞

四年前，这套书的策划者孙轶女士跟我探讨是否有这种可能，像搞一个图书超市或图书馆那样，里面分门别类摆放着若干书架，读者可以根据自己的需求想看什么看什么，广告语似乎可以是：只要抽出你想看的，其余由我们来做。当然这是戏说，后来的广告语那要精彩得多。

开始，我觉得这个想法有点像读书指南，好像别人有搞过的。但是孙女士坚持她的想法，且让我听来和以往那些读书指南很是不同，尤其她把这套丛书命名为“一生读书计划”，不仅仅是读书，还涉及人生、涉及人的一生该如何度过。这可不是一个读书范畴的问题了。

想想，人生和读书还真是一个越来越掰不开的事儿。现代人如果从七岁读书算起，这是晚的，许多孩子两三岁读书都不稀奇。幼儿园、小学、中学、大学、硕士、博士、博士后，成人教育，个人爱好，一直到七老八十老眼昏花，皓首穷经、手不释卷，人之一生何其短暂，而读书生涯又何其漫长。说一生读书，一点都不夸张，孙女士要把一生读书做个规划，不是件容易的事。

转眼间，这套丛书已然堂皇矗之，付梓而出。对此让人不禁肃然起敬。当初孙女士热情邀请我做主编，我很是惶然，因为我只是个褊狭的读者，最多能在有限范围内说点话。好在有诸位学者和专家的参与，他们以专业眼光和判断力遴选出各类佳作，毫不吝惜贡献出自己的学识和睿见。

这是一个庞大的工程，大致分为两大系列，纵向看有“小学生书架”“中学生书架”“大学生书架”“女性书架”等，横向看有“经济书架”“国学书架”“法律书架”“文学书架”等，且可以一直繁衍下去。其纵横交错，编织细密，既像一张大网，把茫茫书海里有价值的真金白银捞取上来，又像一张巨细无遗的地图，古今中外、东西南北无不覆盖，给读书人以路标和方向，亦使胃口不同的读者拥有了可选择的佳肴。

中国古代有成语曰：“汗牛充栋”“学富五车”，以谓书之多，其实就是一堆刻了字的竹片儿，放到现在，大概连一个小芯片也存不满。多即是少，少即是多，少有少的难处，多有多的麻烦。“文化大革命”期间书遭劫难，我曾连夜手抄一本借来的诗集，不知东方之既白。现在多少人却在书市中四顾茫然，面对滚滚书海不知所措。套用莎士比亚的话，选择，还是选择，是个问题。

我是一个褊狭的读者，谁都可能是褊狭的读者，这是人的个性使然。书也有书的个性。把这么多的个性统一起来，然后各取所需其乐融融，难于蜀道之难。比如有人喜欢“经典”、有人为了“实

用”、有人贪图“好看”，怎样在三者上找到平衡点，始终让编者们颇费踟蹰。有本书给了编者很好的启示，这本书叫《苏菲的世界》，你可以说它是小说，也可以说是哲学。人们想象中，哲学该是多么枯燥乏味，许多读者为此却步。但这本书里，从古希腊哲学到西方的中世纪、文艺复兴、浪漫主义、弗洛伊德等等，都通过一个小女孩爱丽丝漫游仙境般的故事娓娓道来。作者乔斯坦·贾德是挪威一个高中哲学教师，大概他对中学生讲授哲学之难有深切体会，所以写出这样一部融艺术与哲学、通俗与深奥为一体的书来，他也因此成为一位知名作家。此书自1986年出版以来，销量达几百万册，成为全世界的畅销书。

比如，在“文学书架”里，人们耳熟能详的《红楼梦》等未选入，而入选了一些不那么艰深、名气也不够大的书，它们可能是一般读者更感兴趣的。按照法国符号学家罗兰·巴特的观点，供市场消费的通俗小说应该排除文学之列，我个人同意罗兰·巴特的说法，但在编这本书的过程中，我还是赞同那种更宽泛的做法，即将很多通俗小说之类也摆进了文学书架。我们最终还是要相信读者，经典不会因为通俗而消失，阳春白雪和市场并非不能共存。

我的一位朋友曾在文章里问：阅读是一种生活吗？他说不知道。其实很多人愿意在书斋里度过一生，只是没有这种幸运而已。阿根廷作家博尔赫斯八岁时写出第一篇神话故事，此后一生都在读书和写书中度过，当他成为国家图书馆馆长时已经双目

失明，这是他的宿命。尽管如此，他仍然继续买书，充实他的私人书架。他甚至断言：世界就是一本本书。

我个人觉得，阅读起码是一种生活方式。人生虽然短暂，但消磨起来，也有许多空虚，读书不失为一种好的选择。再者，中国人一向注重传统，书本中尽是前人的经验和智慧；中国人注重人际关系，读书恰恰可以调整和疏离过于亲密和庸俗的人际来往；中国人向往城市化和现代化，岂不知在行囊里夹带一本书正是一个现代人和都市人所必备的。读书往小里说是一种个人生活方式，但连锁起来就可能成为一个民族的生活方式，而且可能内化为民族性格和精神。

阅读为什么不能成为一种生活呢？虽然它可能是奢侈的。

2011年8月

前言

——影音世界、艺术殿堂

走在北京大学校园内，时常会看到这么一群人：有的是十八九岁的新生，脸上稚气未脱；有的是头发斑白的老者，鹤发童颜。有的全副武装，“长枪短炮三脚架”，专业的摄影装备；有的手持轻便的卡片机，信步于闲庭。与其说是燕园美丽的风景和浓厚的文化气息驱使着他们来记录这里的花花草草、阁楼亭台，不如说是摄影的乐趣带给他们无穷的动力，驱使着他们去记录、去发掘这里的美。

对美的追求，是艺术产生的原动力。不仅仅是摄影，电影、音乐、戏剧、舞蹈，这些不同的艺术形式触角已经深入到现代社会的各个角落。无论是谁，似乎都可以在这些领域大展身手。北京大学有上百个学生社团，电影、戏剧、音乐等艺术类社团向来是其中的佼佼者——没有功利性，没有官方背景，有的只是所有成员对这些艺术的满腔热爱。

我们常常慨叹大自然的鬼斧神工。古人面对这壮丽的山河，这精彩的人间百态，常有抒发的冲动，但他们只能通过诗歌、绘画来表达，尤其是中国诗、画结合的艺术，简直是炉火纯青。但古人无法更加直观、更加准确地将自己的所见记录下来，只能从侧面激发人们的想象力。随着摄影、电影等艺术的发展成熟，我们发现，我们不仅可以最真

切地记录身边所发生的事情，记录自己的所见所感，而且还可以将自己的思想，将自己的艺术理念注入其中，甚至发掘出“蒙太奇”等更为新颖的艺术表现手法。摄影、电影，将我们带入了一个“光影时代”！

如果说摄影单纯地追求的是对光的把握，电影追求的是声、光的结合，那么音乐则是人们对声音艺术的至高追求。音乐，几乎伴随着人类的历史而成长。还记得孔夫子那“三月不知肉味”的感慨吗？还记得白居易闻琵琶一曲而发出“同是天涯沦落人，相逢何必曾相识”的千古悲鸣吗？音乐，似乎有一种可以唤醒人类内心最深处情感的魔力。无论是西方古典时代莫扎特、巴赫、肖邦等人的交响乐，还是朗朗上口而感情直露的现代流行音乐，都可以打动人们的心灵。这正是艺术的真正价值所在。

与音乐不分家，舞蹈这种无声的形体艺术，却可以将音乐的情感诠释得淋漓尽致。高雅的芭蕾，动感的街舞，柔美的中国传统舞蹈，被不同的人群所喜爱。肢体语言是人类最基本的感情表达途径之一。2005年春节联欢晚会上，邰丽华等聋哑艺术家唯美的舞蹈“千手观音”，不知让多少端坐在电视机前的观众为之动容。一种仅仅依靠肢体语言的艺术可以让普通的观众潸然泪下，这是怎样的一种艺术！

而戏剧同音乐、电影、舞蹈都有非常多的相通之处。靠语言和肢体语言、故事情节来取胜的话剧，靠唱腔、唱词、装扮和舞蹈取胜的传统戏剧，都是音乐、形体、文学等诸多艺术的综合，具有极高的艺术价值。在现

代社会，传统的京剧、昆曲、越剧等戏剧形式焕发了新的魅力，受到越来越多观众的喜爱。

艺术的发展离不开艺术理论的指引。有些艺术理论显得枯燥生硬，而有些则鲜活动人。有的理论大师，如房龙，在他的著作中为我们展开一卷世界艺术的美妙画卷；有的理论家，如萨特，则对自己的艺术思想加以犀利的阐释。有的人谈“美”，而有的人讲“谎言”。这令人眼花缭乱的艺术理论著作，将这大千世界的艺术浓缩展现给我们，内容包罗万象，精彩至极！

本书精心选择了78本关于在摄影、电影、音乐、舞蹈、戏剧等方面的经典著作，带给读者非凡的艺术体验。这里有著名的风光摄影师乔·科尼什告诉你“光线第一”的摄影法则；有法斯宾德、文德斯、伯格曼、小津安二郎、特吕弗等世界最顶尖的导演跟你探讨拍摄电影的准则；还有《纽约时报》的资深评论员带领你去欣赏那些西方最为经典的戏剧……总之，我们想将这些艺术门类最为经典的内容展现在读者面前，将读者带入这些艺术的核心，去领略艺术带给我们的非凡享受。

78本书并不能代表这些艺术门类的全部，因此，我们在每一本书后面都附带着推荐另一本相关的书籍。因此，实际上本书推荐的并不仅仅是78本书。读者能够通过这些书打开通往这些艺术的大门，能从中有所启发，进而对相关的艺术门类有自己的创见，这是我们的终极目标。

刘新华

2010年9月16日

目 录

音乐、戏剧与舞蹈

002	《丰子恺谈音乐》·····	丰子恺
007	《傅雷谈音乐》·····	傅雷
012	《古琴》·····	[瑞典] 林西莉
017	《秋籁居琴话》·····	成公亮
022	《遥远的乡愁：台湾现代民歌三十年》·····	重返 61 号公路
027	《古典音乐：伟大作曲家及其代表作》·····	[英] 约翰·斯坦利
032	《卡曼音乐欣赏课》·····	[美] 罗杰·卡曼
036	《古典作曲家排行榜》·····	[美] 菲尔·G. 古尔丁
040	《我的音乐往事》·····	李欧梵
045	《听音乐》·····	[美] 罗杰·凯密思
049	《西方文化中的音乐简史》·····	[美] 马克·伊万·邦兹
054	《西方文明中的音乐》·····	[美] 保罗·亨利·朗
059	《从德沃夏克到埃灵顿公爵》·····	[美] 莫里斯·佩瑞斯
064	《列侬回忆》·····	[美] 扬·温纳
069	《外国音乐在外国》·····	陈丹青
074	《戏剧》·····	[美] 罗伯特·科恩
079	《拉奥孔》·····	[德] 莱辛
084	《纽约时报歌剧评论精选》·····	[美] 安东尼·托马西尼
089	《对抗性游戏：百年世界前卫戏剧手册》·····	周江林
093	《京剧的知性之旅》·····	徐城北
098	《伶人往事——写给不看戏的人看》·····	章诒和

116 《电影的故事》…………… [英] 马克·卡曾斯

121 《电影批评》…………… 戴锦华

126 《电影是什么?》…………… [法] 安德烈·巴赞

131 《雕刻时光》…………… [苏] 安德烈·塔可夫斯基

136 《认识电影》…………… [美] 路易斯·贾内梯

141 《电影艺术观念》…………… 游飞 蔡卫

146 《当代电影艺术导论》…………… 尹鸿

151 《机械复制时代的艺术》…………… [德] 瓦尔特·本雅明

155 《黑色电影:历史、批评与风格》…………… [美] 詹姆斯·纳雷摩尔

160 《伯格曼论电影》…………… [瑞典] 英格玛·伯格曼

165 《法斯宾德论电影》…………… [德] 莱纳·维尔纳·法斯宾德

170 《映画年华——中国电影百年讲述》…………… 张江艺 吴木坤

175 《好莱坞电影——1891年以来的美国电影工业发展史》……………
[澳] 理查德·麦特白

180 《魔鬼秀——恐怖电影的文化史》…………… [美] 戴维·斯卡尔

185 《逍遥骑士,愤怒公牛——新好莱坞的内幕》…………… [美] 彼得·比斯金

- 190 《与安东尼奥尼一起的时光》…………… [德] 维姆·文德斯
- 195 《文德斯论电影》…………… [德] 维姆·文德斯
- 199 《特吕弗——我生命中的电影》…………… [法] 弗朗索瓦·特吕弗
- 204 《电影的力量》…………… [美] 霍华德·苏伯
- 208 《电影艺术——形式与风格》……………
[美] 大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森
- 213 《小津》…………… [美] 唐纳德·里奇
- 218 《革命! ——1960 年代世界电影大爆炸》…………… [英] 彼得·考伊
- 223 《城市表情——20 世纪都市影像》…………… 顾铮
- 228 《影像艺术批评》…………… [美] 特里·巴雷特
- 233 《另一种讲述的方式》…………… [英] 约翰·伯格 [瑞士] 让·摩尔
- 238 《迎向灵光消逝的年代》…………… [德] 瓦尔特·本雅明
- 243 《光线第一——风光摄影的黄金法则》…………… [英] 乔·科尼什

其他

- 248 《生活的艺术》…………… 林语堂
- 253 《中国民间美术观念》…………… 吕品田
- 257 《观看之道》…………… [英] 约翰·伯格
- 261 《赖声川的创意学》…………… 赖声川
- 265 《明式家具研究》…………… 王世襄
- 270 《锦灰堆》…………… 王世襄
- 274 《锦灰不成堆》…………… 王世襄

- 278 《视觉品味——如何用你的眼睛》 [美] 詹姆斯·埃尔金斯
- 282 《篆刻五十讲》 吴颐人
- 287 《中国陶瓷》 冯先铭
- 292 《雪宦绣谱图说》 沈寿

服装艺术

- 298 《中国古代服饰研究》 沈从文
- 303 《中国历代服饰史》 袁杰英
- 308 《西洋服装史》 李当岐

音乐、戏剧与舞蹈