

审美时代

李蕾
——
编著

陕西新华出版传媒集团
三秦出版社

All the Beautiful Things in Our Times

这个时代的审美

李蕾——编著

陕西新华出版传媒集团
三秦出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

这个时代的审美 / 李蕾编著. - 西安: 三秦出版社,
2018.9

ISBN 978-7-5518-1894-0

I . ①这… II . ①李… III . ①访问记 - 作品集 - 中国
- 当代 IV . ① I253

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 196927 号

这个时代的审美

李蕾 编著

出版发行 陕西新华出版传媒集团 三秦出版社

社 址 西安市北大街 147 号

电 话 (029) 87205121

邮政编码 710003

印 刷 北京尚唐印刷包装有限公司

开 本 880mm×1230mm 1/32

印 张 7.5

字 数 146 千字

版 次 2018 年 9 月第 1 版

2018 年 9 月第 1 次印刷

印 数 1-9,000

标准书号 ISBN 978-7-5518-1894-0

定 价 49.00 元

网 址 <http://www.sqcbs.cn>

如发现印装质量问题,影响阅读,请联系021-64386496调换。

序

美一旦被唤醒，就像暴君。

二战时期，人们连黄油和面包都吃不上，买不起丝袜，就在小腿上画一条黑线。

《南方周末》采访林青霞，问她什么样的男人有魅力。林青霞说：“有一次，我看到杜可风在看他拍的菲林，非常专注，他长得并不好看，哇，当一个男人专注于他很热爱、很擅长的事，那种神情和氛围，就会产生一种美。”

当年作家木心在牢狱里，污水遍地，每天吃酸馒头和发霉的饭菜，晚上，他找来一张白纸，画上黑色琴键，在这无声的键盘上弹奏莫扎特和肖邦。

我想，从来没有人能够对美免疫吧。

它并不专属于有才华的人，也不宠爱伟大的人，只要你活着，总有一些瞬间，会让你的心猛跳一下，感受到生而为人的壮阔，你

我都一样。

2016年，我开始拍摄《这个时代的审美》，中国第一部记录时代审美的大型人物纪录片。好多人问我：你为什么要干这件事儿？说实话，我也不知道。唯一能确定的是：这件事儿很贵，它几乎花光了我的钱，一丝一缕，散尽了我手脚里的力气，但我就是忍不住。

你有过那种感受吗？如果喜欢一样东西，无论它是手艺、姑娘、金子，或是别的什么，一旦你真心喜欢了，吃饭走路都会惦记，逮住机会就想碰一碰，肯下笨功夫，完全不计较时间，也不在意别人是不是理解。

这是一个人的修行。

在巍峨的山上，我曾经看到工人们雕刻佛像，石屑迸飞，如同大雪弥漫，渐渐显示出心中爱慕和熟悉的轮廓。从那时候起，我坚信每个人都有难以放弃的渴望。不管你愿意，还是不愿意，你总想重塑自己，过上另外一种生活，遇见未知的世界，我把这种渴望称为“少年气”。

只是随着时光流逝，少年慢慢被磨平了棱角。

每一次妥协，每一次苟且，都把我们变得更加平庸。在和生活

的全部战争中，我们所获越多，越接近遇难者。

我一直想知道：那些从未被满足的心愿，从未成为的人，是随着时光一去不返了，还是它根本没有离开，只是睡着了？

我认识一个男人，他坚持使用一款诺基亚手机，屏幕已经被摔得四分五裂，再也找不到地方修复。他抚摸那些裂痕，就像一个盲人用手指抚摸无法相见的爱人面颊。这伤痕累累的不屈服，不知道是好还是不好，我只是觉得，那很忧伤。

所以，《这个时代的审美》是忧伤之作。

这本书，是我的心爱之书。

我的确是这么认为的：这不是我一个人的作品，而是每个人心底那个被现实冰封的少年，它不肯屈服，促使我们认出彼此，在这个时代里相遇。

事情要从2016年8月说起，确定要拍这个纪录片，小伙伴们都很兴奋。我们的设想是：找到华语圈最具代表性的五十个人，认真聊聊这个时代的美和审美。我和制片人藤井树各自拿了一张白纸，在上面写名字，列出心目中最合适的拍摄对象。要求是：有知名度，有影响力，对美有研究，还要能上镜。两人埋头一通狂写，然后把这些名字摆在一起，就这么开始了。

这些人的身份很复杂：收藏家、作家、歌手、演员、设计师、漫画家、摄影家、科学家、企业家……即便放在同一本书里，也个个有样子，个个不一样，绝不能混搭。

我爱这本书，因为我和书中每个人的想法都被尽情披露了。我们敢有自己的议论和见解，这些想法可能极为抽象，不接地气，也不怕争议和惹祸。一旦人决定说真话、说人话，谁还顾得上是不是接地气呢？这正是我对他们怀有感情的原因。

和小说不同，这本书没什么故事和悬疑。你打开它，就看见一个人在坦白，在光天化日下制造问题，贡献作品。他们交代自己在做什么，在思考什么，想要留下什么。你可以随时拿起来翻看几页，也许只有一个句子是你喜欢的，那就值得躺在床上看几页。也许你会发现：这个时代终究也不是一个多坏的时期，总有一些有趣的东西，让人感受到人生是浪漫的。

一本书诞生后，就会拥有自己的命运。

虽然我很了解这个规律，但老实说，我还是有点小小的渴望，渴望这本书就像一个挂在书架上的钟表。也许你现在毫不留恋的时间，在多年以后，会成为一个怀想。

希望有那么一天，你会从书架上拿起它，就像对着时间许愿：

大钟，让我们回到那个时代去看一看吧。

每个人都希望拥有穿越时空的能力，因为我们对于过去的怀念是深刻的。

必须要说明的是：让我念念不忘的，绝不是千百年前。

和那些不属于我们的时代相比，我更在意自己经历过的时光。现在想起十几二十年前，我恨不得懊恼地哭一场，有些事、有些人像错误一样不可补救，但我回不去了。我嫉妒一朵雪花，因为它可以重返大地。

在某些低落的时刻，我和大多数人一样，憎恶这时代，想要逃避它，想要反抗它，想只要迷人，不要吃苦。尽管这些低落时刻并不持久，可它很难熬，喝酒、跑步、工作甚至爱情都没什么用。也许，爱情有一点点用。当我站在低谷里爱着别人，终于发现，每个人都是那么不容易、那么有限。

是在一个又一个希望破灭之后，我才真正开始热爱这个时代。和同时代的人在一起，就没有幻觉，也没有东西可以隐藏。我们呼吸同样的空气，饮用同样的水，使用这个时代的语言，同样的月光照耀在我们手臂上。因此我们的对话可以像一把锋利的刀，直接劈开心底的想法，这是活在老远以前的人无法分享的。

一个人不能脱离他的时代，就像不能冲破他的皮肤一样。当死亡带走一切，时间结出的果实依然熠熠生辉，在皮肤上现形。那些独一无二的人被看见，被怀念，被记录下来，这是唯一的安慰。

感谢所有接受我拍摄和访问的朋友们，以及这部纪录片的制片人藤井树，他们不仅付出了宝贵的时间，还对我寄予了盲目的信任。还有我团队里的小伙伴，他们大多是 90 后，常常做出混乱和大胆的评价，让我不敢衰老。最后是腾讯纪录片频道首播了这档节目，并且告诉我点击率还不错，我说要和他们喝场大酒，但并没有实现。还有上海朵云轩的路燕女士和杨中耀先生，是他们促成了这档纪录片的院线放映。第一场首映礼，现场 277 个座位，后台索票的超过三千人，马未都先生问我：能换个大点的地方放映吗？我说不能，那是我第一次拒绝他，感觉很爽。

李强

序

马未都	美没有标准，也没有共识	01
肖全	时代与美的记录者	19
田沅	寄居幕后，在这个充满假象的时代	37
邬君梅	漂在好莱坞的上海女人	53
陆川	一个导演的自白	69
李泉	我对音乐，贪得无厌	87

蒋琼耳	创造有温度的美	103
叶蓓	把青春唱给你听	119
六神磊磊	金庸教我的审美	137
姬十三	让科学走进大众审美	153
马晓晖	带着二胡走世界	169
陈焕然	医美行业的科学狂人	185
胡文阁	我是梅派第三代男旦传承人	203

马未都

文化学者、观复博物馆创始人

他跟我说：“等没事干了，我专门开个怨妇聊天所，肯定能把她们聊得特高兴。”

说这话的人是马未都。中国十几亿人，叫马未都的就他一个，他查过。

马先生真是独一无二，只要见过他一面，就很难忘记。

在这个喜欢定义的时代，所有人的命运越来越相似，连脸都越来越相似，这就像一出闹剧。但马未都一直跑在绝大多数人的对立面，跑着跑着，时代忽然掉转头，他又变成跑在最前面的那个，这很有意思吧，马先生是个奇人，他很难被定义。

第一次和他录节目，我有点吃惊，心想：他这么高啊，还有大长腿，并不是电视里那个小老头儿嘛。心里这么想，嘴巴很诚实，就问他有多高，他眼皮撩了一下，闷声说：“一米七九。”那天节目录得很精彩，导演说你们拥抱一下吧。他眼皮都不抬，说不拥抱，混太熟了以后不好拒绝。

他存我的电话号码，那时候还没有微信，鼓捣了好半天，说：“你等一下，我这手机号码满了，加你一个就得删掉另一个。”我想起有本书叫《我的朋友胡适之》，写民国时期，胡适的朋友遍天下，几位大先生在茶馆里聊起他，跑堂的小二来擦桌子，说：“胡适之啊，那是我朋友。”马先生也是这样的交游广阔，认得各种各样奇怪怪的人。我跟着他见过上《时代》封面的人，也见过盗墓人。那人长得极像一把洛阳铲，头非常尖，给我留下了深刻的印象。

这几年马先生常常在观复博物馆的院子里会客，上至达官贵人，下至贩夫走卒，来者不拒。傲慢的人，受到他好茶好话的款待就高兴；笨拙的人，在他面前也不怎么紧张。他有股子民国时期的民主作风，毫无社交方面或才智方面的势利眼。

拍摄马先生是在夏天。我带着三台机器、两盏灯、十多个人，占据了北京观复博物馆，偌大一个院落，猫才是这里真正的主人，猫们走来走去，我努力和它们搞好关系。拍摄当中，有游客发现了马先生，趴在玻璃墙上看热闹，鼻子挤得扁扁的。马先生停下来，对他点点头，说人家终于看见个活的，得招呼一下。

有那么几年，我做着一档小日播的谈话节目，话题五花八门，极其分裂，每次找不到合适的嘉宾，编导们就提议：咱请马先生来说吧。马先生特别能说。“能说”往往带着点儿贬义，有些老师无

所不谈，却不产生任何价值。做了多年节目，我得了个怪病，一听见正确的废话就打瞌睡。但马先生不同，和他做节目，我总是眼冒绿光，他能引发我对人和历史的饥饿感。

作为一个收集谈话者的人，我可以负责任地说：你很难找到比马未都质量更高的谈话嘉宾了。他有料，像个行走的百科全书，见识渊博，在事实依据方面无可指摘，一些再生僻的事情，听他说说，你就能有个一鳞半爪的了解。他不仅有料，还有趣，口才好，善于讲故事，能把一件事儿讲得很精彩。最为罕见的，是他有性情。说一件事儿，最令人头疼的就是人人都有道理，但人人都没常识。马先生不编造什么事实，也不哗众取宠，对于很多事很多人的看法，他总是敢于判断，并不暧昧。换句话说，他不怕直言对自己有什么牵累。

马未都是大院子弟。这个词儿有着浓郁的时代感，姜文的《阳光灿烂的日子》、冯小刚的《老炮儿》说的都是大院子弟。和老百姓不同，大院里的孩子身上有一股生猛的优越感，敢弑父敢上天，没那么正经又规矩森严。我看过一篇文章，盘点那些“干成事儿”的大院子弟：收藏家马未都，空军大院的；拍《甄嬛传》的郑晓龙，总后大院的；崔健，空政文工团的；许晴，外交部大院的，爸爸是贺龙的警卫员；叶京，跟王朔一个院儿的发小，在《甲方乙方》里演一个作死的大款，跑乡下吃苦把整个村的鸡都吃光了，后

来叶京拍了《与青春有关的日子》，那是大院子弟的一部挽歌；还有俩兄弟，也是大院出身，据说打架手特黑，后来搞了个电影公司，叫华谊。

马未都的性情盖着大院文化的戳儿。那一拨人年轻时见得多，经得广，有家国意识，恃才傲物，不怕做各种荒唐事儿，压根儿看不上什么“佛系”，什么“坐在宝马里哭”。马未都年轻的时候爱玩，和王世襄先生玩，几十年玩过来，人家都叫他一声“马爷”。马爷有个儿子，二十几岁谈恋爱，带姑娘回家，马爷站在门口偷听，他说：“我就想知道现在的年轻人都怎么谈恋爱。”听了半天没动静，马爷忍不住，找借口进去看，俩年轻人一人抱一个笔记本电脑，在网上聊天。这有什么意思啊？马爷问儿子：“你们年轻人谈恋爱都不惦记那事儿？”儿子说：“那有什么意思啊。”马爷有点气愤，说：“我们年轻的时候，觉得只有这事儿才有意思。”

鲍勃·迪伦的歌词里写道：

那些老规矩，都已不合时宜
领先的终将落后
因为时代正在改变

真正的马先生是什么样的？谁也不十分清楚，越丰富的人越难以

描述。我知道的是他像一团火，本质是燃烧而发热，对于好事坏事和非好非坏的事，只要存在一丁点儿新意，他总是要问个为什么，表现出极大的好奇心。在这方面，他和他心爱的布偶猫有着一样的警觉。

2008年对于马未都来说很特别，在那一年的《百家讲坛》上，好多人知道了那个讲文物的“老头儿”，说他大器晚成。他有点不乐意，说：“我还真不是大器晚成，三十五年前我就是网红。”

三十五年前，马未都在报纸上发表了自己的第一篇小说。因为能写，他从一个铣工成为青年出版社的编辑。1981年冬天，中国青年报社举办作品研讨会，规模非常大，请了两个青年作家代表，诗歌请的是顾城，小说请的是马未都。

当编辑十年，马未都手下出了许多好作家，到现在他们的名字都很吓人：王朔、莫言、苏童、刘震云……后来他当文学策划，当编剧，折腾出《海马歌舞厅》《渴望》。所有人都认为文学的黄金时代还未落幕，他不玩了，开始收藏文物，研究古董。

《百家讲坛》之后，有人叫他马教授。“马教授”最明显的特征是：他绝不是教授。他绝不是思想靠前，生活靠后的人。马先生没有神秘之处，他有钱，并且懂得享受。他带我吃菜、喝茶、玩耍，说年轻时候要多见识好的。他养猫，喝酒，冬天怀里揣个蛔蛔，喜欢古怪的地方和聪明的女孩子。之所以致力于学问，是因为他觉得这事儿有意思。