

天光云影

与
艺术
对话

■ 编著 黄厚江

新世纪
新作文

江苏教育出版社

写在前面的话

李 震

如何提高中学生作文水平,是近年来中学语文教育界密切关注的问题。语文教育工作者,甚至一些大学教授、文学界的作家评论家、新闻界的记者、编辑,都对中学生作文现状发表意见,或亲自动手编作文集。于是,各种作文集纷至沓来,编法五花八门。不管作文集怎么编,大家都体现了一个共识:突破常规,激发灵感,张扬个性,体现性情,不仅着眼于中学生的作文水平的提高,而且着眼于培养中学生丰富的情感和健康的人格,关注作文与做人的良性互动。

“新概念作文”的提倡者声明:“新概念就是要以新的思维方式,摆脱传统模式的束缚。体现在作文时是不受体裁、题材的限制,以属于自己的个性语言,以自己对生活的观察、理解的角度来完成表达,不说空话、套话、假话,以真情实感来诠释美。”(孟翔勇《关于“新概念作文”》)

“创新作文”的提倡者声明:“充分发挥自己的创造力、观察力、想像力和思辨力,写出真实的生活,道出由衷的心声,字里行间流写出抒情的旋律,跳跃出时代的灵性,散发出浓郁的个性韵味。”(首届“晚报杯”全国创新作文大赛启事)

“性情作文”的提倡者声明:“开发中学生的文学写作才能,发挥中学生的文学想像力,打破现有的作文传统和套路,使中学生写作真正成为表达内心、展示成长、舒张性灵的益智活

动,”“以自己为写作的主人,让自己的视野、体验、感受、情趣、想像和思考成为作文的主题,从而在写作中获得生活的快乐、思想的自由和美的享受。”(首届中学生性情作文大赛(网络)活动简章)

“反作文”的提倡者声明:“反对传统模式的束缚,有新的思维模式,有独立思考的精神,有自己观察理解的角度,有属于自己的个性化语言,有独特新颖的表达方式。‘反作文’不同于‘新概念作文’。‘新概念作文’强调一个‘新’,作文要有新内容,新情感,新方法;‘反作文’是通过‘反’来达到‘真’,返璞归真,通过‘反’体现出一种文化思维批判力和情感勃发力。它不仅仅是一种做法,更重要的是一种观念。它要收获的是一批‘返璞归真’的作文。”(“反作文”征稿启事)

以上话语如和煦的春风吹拂了广袤的作文原野,如催生的春雨滋润了中学生耕耘的心田。这些主张,反映了中学作文教学的新追求、新理念、新成果。面对这种作文教学思想和实践的新空间,还有没有必要推出新的中学生作文集呢?回答是:非常有必要!

这是因为:生活是一块多棱镜,人们看到它不同的侧面便对它产生了不同的看法,不同的理解,由此便产生了丰富的感情,多彩的世界。

这是因为:生活是一间房子中的多面的窗,推开东窗,那里有成阴的绿树、起伏的远山,不时传来澎湃的涛声;推开北窗,那里有奔驰的汽车,不时刮来一股夹杂着沙尘的风;打开西窗,那里有蓝天上自由舒卷的白云、沁人心脾的翠绿,不时传来林间鸟雀的啁啾;打开南窗呢?随之而来的是暖暖的阳光、老人们矍铄的身影、孩子们轻快的步伐。有人说:“一扇窗开出了一道风景,一扇窗开出了--种情调,不同的窗演绎了不同的世界,不同的窗诠释了不同的感受,然而缤纷世界的迥异,又何止于一扇窗呢?”

一种种生活千回万折的映照,一个个时代波澜壮阔的激荡,产生了丰富多彩的文章。作家余秋雨在《苏东坡突围》中叙

述了苏东坡“出汴梁，过河南，渡淮河，进湖北，抵黄州”，精神上孤独无告，“经历了一次整体意义上的脱胎换骨，也使他的艺术才情获得了一次蒸馏和升华，他，真正地成熟了——与古往今来许多大家一样，成熟于一场灾难之后，成熟于灭寂后的再生，成熟于穷乡僻壤，成熟于几乎没有人在他身边的时刻”。“结果——引导千古杰作的前奏已经鸣响，一道神秘的天光射向黄州，《念奴娇·赤壁怀古》和前后《赤壁赋》马上就要产生。”余秋雨用艺术的语言借苏东坡描述了生活和诗文写作的关系。生活能成熟作者的思想，有了成熟的思想，就会产生成熟的佳作。有新生活的发展，就会有反映新生活的文章产生。生活之树常青，每条叶脉都昭示着无尽的生命力，这种无尽的生命力又融注到中学生的心灵，和其蓬勃的生命力结合，引起他们青春的冲动，青春就是不断地用生活带来的新的渴望和新的冲动组织起来的年纪，青春就是不断地让人感受到四射的魅力和无法遏止的激情宣泄的时节。这样，富有青春个性的佳作就会产生。这就是我们坚信会有新的佳作产生的理性分析。

因此，我们这套“青春对话系列”分“生命张力”、“智慧探索”、“春日融融”、“天光云影”、“心灵之约”五本，带着中学生新鲜的青春气息问世了。

每本书围绕一个中心，话题集中，各有特色。在编写体例上，每本书所收作文又分若干小类，每小类分加小标题；每类前有作文指导语，或引导学生释放脑中积累，或引起学生写作情感的萌动，或引发学生丰富的写作联想，或帮助学生理清写作思路，或指导学生运用章法技巧，或帮助学生建立语言的亮点，或提升学生的健康人格；每篇作文前有“精彩释放”，以突出个性化体验。我们力求从语言和人生两个层面上体现出对中学生语言素养提升的引导和人文关怀。

书将出版，说了上面的话，相信中学生会有自己的理解。

2002年3月23日

目 录

写在前面的话

李 震

享受色彩的盛宴

站在地平线上

一幅照片的素描

理想的乐曲

秋郊饮马图

寂寞莫高窟

写给梵·高

画·乐

我读徐悲鸿先生的马

品读“渔樵耕读”

走进旋律的天堂

天籁之声

喜欢音乐

享受音乐

走进神秘园

红枫林的秋天

《蓝色多瑙河》品读

帕瓦罗蒂，一种象征

恋曲《莉莉·玛莲》

聆听莫扎特

生命的乐章

雅曲妙音，扣人心弦

欣赏空间的艺术

颐和园的亭子

小巧的狮子林

花步读园

苏州的小弄

游谐趣园

万园之园，皇家风范

花园桥	66
游世界公园	68
华夏名亭荟陶然	70
游方塔公园	72
潭柘寺游记	73
聚清园	76

亲吻文学的明珠

穿越黑暗是黎明	80
平等的木棉	82
地火的运行与喷发	84
细雨·幽巷·“丁香”与“我”	86
谁言寸草心，报得三春晖	87
梦想·自然·美	89
平常心与英雄气	91
掩盖悲辛	93
平淡中见深情	94
战乱中的思亲之情	96

品味舞台上的人生

浅析周朴园对待萍的怀念	101
鲜明的人物，戏剧的灵魂	103
托起明天的太阳	106
也谈周朴园与鲁侍萍	108
“水”中“火”	110
丰满、鲜明、立体的人物形象	113
闻者知意	115
浅谈《雷雨》中周朴园的语言	117
感受小品	120

结识文学的“霸主”

关于贾宝玉性格的分析	124
茨威格和他的《象棋的故事》	126
小议黛玉的“泪”	128
大海及其细涛	130
俗人说“梦”	134

品《风雪山神庙》中的李小二夫妇	136
为金钱疯狂的一生	138
反常的现象,必然的结果	140
生动的刻画与鲜明的形象	142
只为活着	143
两种滋味的生活	146
《项链》续貂	148

亲近文章的精灵

忧劳兴国,逸豫亡身	156
景中有情,情中喻理	158
我看《废墟》	160
小棋盘,大世界	162
清新的素描	164
野舍雅情	166
留住历史的脚印	167
浓浓的情,深深的爱	169
为父亲流泪	171

领略银幕上的风采

画面·音乐·历史感	178
生命的祭礼	179
人性的尊严,生命的礼赞	182
烟锅·水盆·长板凳	184
扭曲的灵魂	187
《秋菊打官司》的欧·亨利手法	189
十六岁,花开的季节	191
令人失望的《宝莲灯》	192
我怕《格格》	194
也谈“小燕子”赵薇	197
电影《荆轲刺秦王》片头设计	198

钟情于你的所爱

解不开的“三国”结	201
在源头歌唱的盲者	204
我的散文情结	206
	209

闲话金庸、古龙	211
浅议金庸的武侠小说	213
我欣赏的女作家	215
我喜欢三毛	217
拟“琼瑶公式”及其他	219
我为先生上色彩	221
向苏东坡敬酒	223
我爱“摇滚”	225

享受色彩的盛宴

人类需要绘画,在绘画作品所创造的境界中得到“只可意会,不可言传”的美感和满足,性情得以陶冶,心灵获得充实与提高。这便是美术欣赏的迷人魅力。

从西汉帛画、敦煌艺术直至改革开放后的中国当代美术,从古希腊、文艺复兴直至现代艺术,艺术家们用生命、情感创造的艺术珍品,是全人类的无价之宝。我们在欣赏作品时,也体验着艺术创造者给我们带来的震撼、沉思、兴奋、快乐、迷茫……艺术风格的独特性与流派的多样性,展示了人类在精神创造上的无限空间。阅读欣赏各种风格、各种流派的中外绘画名作,体会艺术家在作品中凝聚的欢乐与痛苦,在欣赏、阅读中获得知识和美的享受,是和艺术的神交,是顿悟,是思考,是心情愉悦,是自由想像,对我们心灵的发育和成长是非常有意义的。而运用我们手中的笔,把自己在欣赏绘画作品过程中所得到的震撼、沉思、兴奋、快乐、迷茫、欢乐与痛苦表现出来,又是一种难得的享受。

“存形莫善于画”,在表现眼睛看得见的美时,文学有它的局限性。千言万语描绘某个人物外貌的美,毕竟不如一见。古希腊女神维纳斯是美的,那塑像的“残缺美”是任何一个艺术家都修补不了的,也是不需修补的。米洛的断臂维纳斯所独具的审美韵致,纵然神来之笔,也难以表达得淋漓尽致,因此,还是一睹她的芳容为好。世界名画《蒙娜丽莎》是美的,美在她莫名其妙的神秘的微笑。但是,她的笑如何给人以美感,也还是讲不如看好。古语“闭月羞花之貌”、“沉鱼落雁之容”,是采用间接婉转之笔描绘美人的。但是,那美人儿“闭月”“羞花”、“沉鱼”“落雁”的魅力到底怎么样,还得靠想像与联想,因为即使有精彩文字描述,还是

享受色彩的盛宴

百闻不如一见。美术作品的形象虽不能像文学、诗歌那样曲尽其意,但它能给人一目了然的直观的形式美。具有眼睛看得见的直观的形式美,是美术的重要艺术特征。

读懂画义,是我们根据绘画作文的基础。而要读懂画义,则要掌握绘画欣赏的一些基本的特点。绘画艺术,它不仅是娱人眼目之物,它的功能还在于通过视觉形象引人入胜,从而拨动欣赏者的心弦,使人浮想联翩,丰富和提高人的精神境界。例如,德国女版画家珂勒惠支的铜版画《磨镰刀》(《农民战争》组画之一),在这方面所达到的成就和一些成功的文学名著比较起来,毫不逊色。画家在画中通过对农妇那被夸张了的紧握着镰刀的双手,那眯着的充满仇恨的双眼和紧贴着镰刀的脸等形象和细节的精心刻画,十分有力地揭示了农民心中对反动统治阶级不可抑制的仇恨,以及蕴藏已久即将爆发的反抗斗争的无穷力量和不可动摇的战斗决心。罗中立的油画《父亲》,塑造了一个勤劳朴实的农民形象。那额头上道道刀痕似的皱纹和渗出的滚滚汗珠,忧郁呆滞中带有坚定追求的眼神,用无声的语言描述了他饱经风霜的坎坷经历,和对现状百思不解而又信赖无疑的心理状态,蕴含着中国人民那种无私奉献、从不索取的民族精神。中外美术史上,深刻地揭示人物的内心世界,成功地刻画人物形象的优秀作品是不胜枚举的。

艺术实践证明:如何选择最富有艺术表现力、最富有造型价值、最具有典型意义的一个瞬间——描绘时刻,是情节性美术作品情节处理的关键。纵观中外美术史上传世的不朽之作,其中情节性的绘画是为数不少的。如顾闳中的《韩熙载夜宴图》、董希文的《开国大典》、达·芬奇的《最后的晚餐》等等,都是情节性的佳作。有不少肖像画和肖像雕塑也有一定的情节,甚至在某些山水画、花鸟画中,也带有一定的情节性。作为空间艺术的美术,形象的静止性和瞬间性

的辩证关系告诉我们：绘画虽是以静止的空间美为主要特征的，但在某种程度上，却像音乐一样具有时间的流动美。因此，我们欣赏美术作品，根据绘画作文，要从画面中读出作品所表现的静止画面中所蕴涵的丰富的“情节”，以及这些情节所表现的丰富的意义。

要深入地理解画义，还要善于在读画的过程中展开联想。无论什么画，都只是一个静止的画面。我们在读画的时候，要把这静止的画面看作是活动的场景。人物是什么样的表情，要说出什么话来，相互之间是什么样的关系，会发生什么样的矛盾冲突，在这之前已发生了什么样的事情，在此之后还会有什么样的发展，这幅画面使我们联想到生活中什么样的类似的生活场景，作者通过这样的画面要表现一个什么样的主题，要告诉读者一个什么样的道理，所有这些，我们都要从一幅静止的画面中读出来。这就要我们在读画的时候，必须细心周密揣摩和欣赏，不放过画面中的任何一个细节。只有抓住画面的每一个细节的内容，才能准确地理解作者的意图，展开丰富的而又切合画义的想像，进而深入地理解画义。

欣赏绘画作品，根据绘画作品进行写作，还要能够欣赏绘画作品的艺术形式的特点。这就要求不仅要认清美术作品的共性艺术特点，而且还要懂得美术作品的分类常识，弄清中西绘画的差别和掌握不同画种的艺术规律，看作者思想的表现是否符合具体的画种的表现规律，否则很难进行艺术的欣赏。

弄清中、西美术，特别是中国画和西洋画的异同，也是在绘画艺术欣赏中产生准确的审美效果的前提。如中国画重写意，西洋画重写实。中国画以书法为骨干，以诗歌为灵魂，诗画同属一个境界层；西洋画以建筑空间为间架，以雕塑、人体为对象，建筑、雕塑、绘画同属于一个境界层。中国

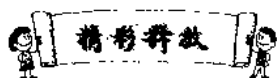
享受色彩的盛宴

画讲究笔墨,形神兼备;西洋画讲究色彩,形似逼真。西洋人体美着重在“体”(体态的轮廓里),静穆稳重;中国人体美着重在“姿”(形体的舞姿中),飘洒飞动。中国画以“气的生动”为追求,以“骨法用笔”为手段;西洋画却把“模仿自然”及“形式美”作为绘画美学思想的中心问题。西洋画,透视学、解剖学为画家所必须;中国画,书法与诗歌为画家所必备的修养。西洋画所表现的是偏侧重于雕塑和建筑的空间意识;中国画是基于特有的民族艺术——书法的空间意识。西洋画的透视法为“焦点透视”;中国画的表现空间为“散点透视”。西洋画源于古希腊文明,以雕塑和建筑为基础;中国画渊于本民族的基本哲学,以书法为根本。中西两方不同的民族土壤、哲学思想和性格倾向,鲜明地影响着绘画心理和审美观念。另外,从具体的绘画种类来说,中国画、素描、水彩画、油画和漫画的欣赏又各有其特点,在我们欣赏绘画作品的艺术形式时,我们必须根据这些画种的特点进行欣赏。

据画作文是要求比较高的写作形式,但对提高绘画艺术的欣赏能力和我们自身的艺术素养,却是很有意义的。高考曾不止一次以漫画为题材让考生作文。这里选辑的一些有关绘画(少量涉及摄影)的习作,或是画评,或是描述画意,都很值得一读。

享受色彩的盛宴

“一个天真可爱的小女孩，张开双臂，站在遥远的天地之间……”

站在地平线上

江苏省苏州中学 黄淑娟

5

我停了下来。就停在这幅油画前。

一个天真可爱的小女孩，张开双臂，站在遥远的天地之间。她的背后，一轮红日正冉冉升起，还有一行在金色朝霞中飞向远方的大雁。她的影子被拉得长长的、窄窄的，斜躺在初醒的大地上。红、黄、黑，仅此而已。

低头一看题目——站在地平线上。

我被震撼了。深深的心灵的震撼。我简直无法用语言描绘出如此美好的意境。我闭上了眼睛……

呵，站在地平线上，面对初升的太阳欢呼，这不正是我儿时的梦想吗？那个在奶奶家的枫树下许愿说，只要自己的梦想实现了，一定做个好孩子的小丫头不就是我吗？可我长大了，怎么就把这个梦想遗忘了呢？

别傻了，我又对自己说。地球是圆的，这毋庸置疑。地平线，这只不过是人的视觉效果罢了。你知道真正的地平线在哪儿吗？不知道。也不可能知道。因为每一个地方都是，每一个地方又都不是。站在地平线上，是一个美丽而无法触到的肥皂泡！何必自寻烦恼呢？梦想、梦想，就是一个不可能实现的梦，不要抓着不放了。

也许，现在我很理智？抑或是，我已经变得麻木？我有些疑惑。不知怎的，又想起了与好友的一段对话。

“唉，每天埋头于书本之中，与分数做着生死较量。不

享受色彩的盛宴

能否认我们得到了许多,但你不觉得同时我们也失去了许多吗?”她问我。“你说呢?”我看着她。“我也不知道。”她顿了顿,又问我:“现在你还相信梦吗?”我犹豫了一会儿,摇了摇头。余光中,她也叹着气摇了摇头……

我似乎有些明白了。只是因为看见美丽的肥皂泡一个个破裂、消失,我们便把自己关进了黑暗的小屋。只是因为害怕失败,我们便失去了梦的勇气。我们学会了接受,却忘记了尝试。这很可悲,不是吗?

忽然,一个声音从耳边飞过:

没有梦的青春是缺乏色彩的,请张开梦想的翅膀吧!

我猛地睁开了眼,旁边一个人也没有,只有眼前的一轮红日,还有那个张着双臂的小女孩,站在地平线上。

我笑了。缓缓地,我也张开了我的双臂。

用欢快的语言,写出了画面上欢快的气氛。

一幅照片的素描

生活,有时会像一首诗,一支歌,一盅芬芳的美酒。

年轻的朋友,你可曾看到一九八三年一月二日中国青年报星期版刊登的“鼓点儿偏偏跟我作对”那幅照片?它使你领略生活的乐趣,给你以美好而兴味无穷的艺术享受。

你看,那满画面快乐的人群:男的、女的、老的、少的,一张张笑脸,一个个天真坦荡的表情!

这场戏的舞台“指挥”显然是那个被一条长布蒙住眼睛，仿佛有一肚子笑想忍又忍不住的少年鼓手。此时，他那急雨般的鼓点声戛然而止，就这一刹那，一朵疾速传递着的花（看来是忘了带花，只好用手帕代替）落到了一个笑容可掬的姑娘手里。

“你呀！你跑不了啦！”左边的姑娘乐不可支地指着身边接“花”的伙伴说。“我吗？”接“花”人把左手贴在胸前，好像还不相信似的。一声“好险！”紧挨着她的右边那位眼看逃过一场“大灾大难”的姑娘，早已不能自己。而那位伸着长手指着接“花”人的姑娘，又在说什么？按击鼓传花的规矩，花落到谁的手里，谁就得表演节目，她是不是在嚷嚷着要接“花”人表演节目呢？不过这时的观众还没有从欢乐中清醒过来，她的嚷嚷不是没人反应吗？

接“花”人！一时间，多少目光投向了接“花”人。

你看，站在他背后的那些观众，那个穿一身星星点点又裹得严严实实的小女孩，扭过头直瞅着前面的姐姐，以致你无法看清她那胖嘟嘟的脸蛋是什么样子；那个比她稍大些的小女孩，煞有介事地从她身后探出头来；另一个小女孩，因为没什么阻挡，可以“近水楼台先得月”，美美地看个够。她后面的大娘，由于头俯得太低，只能看清她那宽阔的前额和黑白相间的华发，显然她老人家也在乐。大娘后面那位闺女，从画面看，她对隔两层里面的事，似乎并不能看得真切，可她踮起脚尖尽力地向前窥探。你再看，紧靠着大娘的那位戴眼镜的年轻母亲，笑得多开心！她怀里的小宝宝，却瞪着亮晶晶的双眼，直盯着鼓手，仿佛在说：“哥哥姐姐在干嘛呐！”母亲旁边的那个小缝隙，两男一女，顺着年龄叠成一个三层小梯形，六只眼睛一溜烟地往下瞅。那位右手插在裤袋里的女观众，像有什么事，想走又舍不得走。而她旁边那一群观众呢，不也兴冲冲地望着接“花”人吗？现在让我

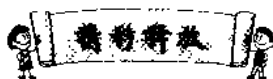
们把视线转到左边来吧！你看那小伙子是怎么笑的。那位身着中山装、五十开外的长者，也许他是个不轻易笑的人，而眼下却被年轻人的欢悦气氛所感染，他一边在看，一边好似又在想些什么。请把视线再往左移，看那三条壮壮实实的汉子，年龄相仿，而他们的笑态却各不相同。前面穿着格子布衣服的那位小姑娘，是不是有点害羞？抑或在为接“花”的姐姐担心？再往左移，你看那手挽着手的两位女友快活的那副样子，再看看那个戴绒帽的小女孩和那个穿着宽宽衣服的小男孩的神态多有趣！还有左上角的那位女观众，你看她是如此的着迷，是不是也想参加到乐呵呵的姑娘行列中来呢？

浓郁的生活气息，栩栩如生的人物形象，健康的情调，使整幅照片显得格外地传神。画面中的每个人都有自己的鲜明个性，甚至连伸进取景框中斜着的那只脚，也能使人想像出她那前俯后仰的欢乐模样。这是一幅多么出色的艺术作品啊！

有人说，一张好的照片，既是大自然、生活的恩赐，也是摄影者心的投影。由此看来，这幅照片的作者雍和显然是一位酷爱生活，又善于捕捉生活典型画面的摄影能手。而星期刊的编辑也可谓是慧眼独具，要不怎么舍得花将近半版的篇幅，放得这么突出呢？

生活是美好的。反映美好生活的艺术作品会更加激起人们对生活的爱。我们感谢创造美好生活的人，也感谢那些为美化生活而付出辛勤劳动的人。

年轻的朋友们，假如你也爱好摄影，那你就到大自然中去，到生活中去吧！用你手中的机子拍出、多多地拍出类似“鼓点儿偏偏跟我作对”的好照片吧！

虽有关于画的描写，但更多的是想像。由此及彼，合理而又自然。

理想的乐曲

南师大附中 王翔

9

青春啊，青春！美丽的时光，你像朝霞光辉灿烂，你像玫瑰芬芳多彩……

我凝望着青年画家王国俊的佳作《晨曲》，不禁在心灵深处歌唱起来。画面上，一个年青的姑娘身披乳白色的晨雾，站在碧波荡漾的湖畔，她两腿自然地分开，身体微微前倾，纤细的手指按着琴弦，姿态是那样的娉婷，充满了青春的活力。看着、看着，我仿佛置身于画中，展开了想像的翅膀，在太空纵情翱翔……

青春、理想，这是多么美好的字眼，人们总爱把他们紧紧相连。青春，在人的整个生命中虽只是短暂的一瞬，然而，每个人都要谱写一支青春与理想的乐曲。有的人，青春火焰四射；有的人，青春暗淡无光。民族英雄岳飞曾在《满江红》里写道：“莫等闲，白了少年头，空悲切。”抒发了把青春献给伟大的事业——收复中原的爱国主义思想感情。他的确没有虚度自己的年华，率领三军儿郎驰骋疆场，浴血奋战，精忠报国，英名万古流芳。这样的青春是何等辉煌，何等壮丽啊！伟大的无产阶级革命家周恩来，他的青春是在风雨如晦、群魔乱舞的年代度过的，纵观多灾多难的祖国和处在水深火热之中的人民，年轻的周恩来奋笔疾书：愿相会于中华民族腾飞之时。他怀着救国救民的宏伟志向，远涉重洋，到马克思的故乡探求革命的真理，把青春毫无保留地