

一生读书计划

艺术书架 壹

音乐·戏剧·舞蹈·电影·摄影·建筑

为你推荐
那些值得一读再读的好书。

/ 一生读书计划 READING PLAN /

总主编 璐璐 凯琳

编著 璐璐 刘新华 孙铭浩

山西出版传媒集团 山西教育出版社

一生读书计划

艺术书架壹

音乐·戏剧·舞蹈·电影·摄影·建筑

/ 一生读书计划 READING PLAN /

总 主 编	潞 潞	凯 琳				
编 著	潞 潞	刘新华	孙铭洽			
编 委	潞 潞	凯 琳	孙俊峰	孙铭洽	雨 辰	
	骆冰兰	韩沛奇	张 霞	张 璇	张芳莲	
	张小军	董 娟	董 霞	董树萍	陈继东	
	范永慧	李彦琪	李红旻	李春花	李 奇	
	刘新华	刘一豪	刘 颖	刘明星	刘 芳	
	钱 芳	苏 婧	何 欢	韩 炜	梁小龙	
	高 燕	杜 萌	郭立君	翟惟一	赵春梅	
	杜 洋	付 磊	杨俊志	杨 毅	杨 扬	
	杨 好	杨秀萍	王春香	王春梅	全十一妹	

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

艺术书架·壹/潞潞, 刘新华, 孙铭浚编著. —太原: 山西教育出版社, 2011. 9

(一生读书计划/潞潞, 凯琳主编)

ISBN 978-7-5440-4838-5

I. ①艺… II. ①潞… ②刘… ③孙… III. ①艺术-推荐书目-世界 IV. ①Z835

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 079569 号

艺术书架·壹

YI SHU SHU JIA YI

出版策划	孙 轶
责任编辑	海晓丽
复 审	邓吉忠
终 审	张沛泓
装帧设计	王春声 刘志斌
印装监制	贾永胜

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 电话: 0351-4035711 邮编: 030002)
印 装	山西新华印业有限公司
开 本	890 × 1240 1/32
印 张	12.5
字 数	325 千字
版 次	2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月山西第 1 次印刷
印 数	1—5000 册
书 号	ISBN 978-7-5440-4838-5
定 价	25.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。电话: 0351-4120948

阅读，一种可能的生活？

游游

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斯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

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 | PREFACE

——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，“长枪短炮三角架”，专业的摄影装备；有的手持轻便的卡片相机，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”的乐趣带给他们以无穷的动力，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、建筑，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。北京大学上百个学生社团之中，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，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、电影的发展成熟，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的情感的魔力。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，被不同的人群所共同喜爱。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。

摄影、电影、音乐、舞蹈、戏剧，可以算是影音的艺术。而建筑似乎与这些艺术有些距离，可但凡艺术，总有共通之处。建筑之所以能够成为一门“艺术”，就不仅仅是因为它可以满足人们最基本的居住和使用的需求，而且是因为它可以被作为艺术品来欣赏。以中国园林为例，中国的园林非常符合中国传统的绘画审美观点。建筑的布局，外表、内部的装饰，画栋雕梁，都带着中国传统绘画艺术的魅力。而无论是古都北京园林的“金黄”色调，还是江南园林的“黑白”色调，都给人以视觉上的愉悦享受。正因为园林建筑所带有的审美价值，摄影家、画家也频频将镜头对准它们，从各个角度来探寻其内在的美感。而充满现代艺术气质的现代摩登建筑，则更加富有艺术气质。北京的鸟巢、水立方、央视大楼、国家大剧院，都是非凡的艺术杰作，成为北京的名片，北京的新象征。

本书精心选择了 80 本关于在摄影、电影、音乐、舞蹈、戏剧、建筑等方面的经典著作，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；

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；还有林徽因、梁思成跟你探讨中国古典建筑的魅力。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。

80 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 80 本书，而是 160 部经典的艺术著作。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。

目录 | CONTENT

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·凯密恩
- 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
 102 《舞蹈概论》_ _ _ _〔美〕约翰·马丁
 107 《云门舞集与我》_ _ _ _林怀民
 112 《邓肯谈艺录》_ _ _ _〔美〕伊莎多拉·邓肯

电影与摄影

- 118 《电影的故事》_ _ _ _〔英〕马克·卡曾斯
 123 《电影批评》_ _ _ _戴锦华
 128 《电影是什么?》_ _ _ _〔法〕安德烈·巴赞
 133 《雕刻时光》_ _ _ _〔苏〕安德烈·塔可夫斯基
 138 《认识电影》_ _ _ _〔美〕路易斯·贾内梯
 143 《电影艺术观念》_ _ _ _游飞 蔡卫
 148 《当代电影艺术导论》_ _ _ _尹鸿
 153 《另一种讲述的方式》_ _ _ _〔英〕约翰·伯格〔瑞士〕让·摩尔
 157 《黑色电影：历史、批评与风格》_ _ _ _〔美〕詹姆斯·纳雷摩尔
 162 《伯格曼论电影》_ _ _ _〔瑞典〕英格玛·伯格曼
 167 《法斯宾德论电影》_ _ _ _〔德〕莱纳·维尔纳·法斯宾德
 172 《映画年华——中国电影百年讲述》_ _ _ _张江艺 吴木坤

- 177 《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
- 182 《魔鬼秀——恐怖电影的文化史》_ _ _ _〔美〕戴维·斯卡尔
- 187 《逍遥骑士，愤怒公牛——新好莱坞的内幕》_ _ _ _
〔美〕彼得·比斯金
- 192 《与安东尼奥尼一起的时光》_ _ _ _〔德〕维姆·文德斯
- 197 《文德斯论电影》_ _ _ _〔德〕维姆·文德斯
- 201 《迎向灵光消逝的年代》_ _ _ _〔德〕瓦尔特·本雅明
- 206 《特吕弗——我生命中的电影》_ _ _ _〔法〕弗朗索瓦·特吕弗
- 211 《电影的力量》_ _ _ _〔美〕霍华德·苏伯
- 216 《电影艺术——形式与风格》_ _ _ _
〔美〕大卫·波德维尔 克里斯汀·汤普森
- 221 《小津》_ _ _ _〔美〕唐纳德·里奇
- 226 《革命！——1960 年代世界电影大爆炸》_ _ _ _〔英〕彼得·考伊
- 231 《城市表情——20 世纪都市影像》_ _ _ _顾铮
- 236 《影像艺术批评》_ _ _ _〔美〕特里·巴雷特
- 241 《光线第一——风光摄影的黄金法则》_ _ _ _〔英〕乔·科尼什

建筑

- 246 《中国建筑史》_ _ _ _梁思成

- 251 《观看，书写：建筑与文学的对话》_____
- 〔法〕鲍赞巴克 索莱尔斯
- 255 《林徽因讲建筑》_____林徽因
- 259 《林徽因文存（建筑）》_____林徽因
- 264 《追寻失落的圆明园》_____汪荣祖
- 269 《中国古典园林分析》_____彭一刚
- 273 《中国古建筑二十讲》_____楼庆西
- 277 《古镇羊皮书》_____《古镇羊皮书》编辑部
- 281 《消失的建筑——穿越时空的世界建筑朝圣之旅》_____
- 〔法〕米歇尔·科恩
- 286 《伊斯兰世界的艺术》_____〔英〕罗伯特·欧文
- 291 《文明起源的纪念碑——古代埃及、两河、泛印度与
美洲建筑》_____萧默
- 296 《印度美术》_____王镛
- 301 《穿行内陆亚洲——伊斯兰教建筑与人文之旅》_____
- 〔英〕罗伯特·拜伦
- 304 《欧罗巴的苍穹下：西方古建筑文化艺术之旅》_____
- 宇文鸿吟 何崴
- 310 《安藤忠雄论建筑》_____〔日〕安藤忠雄
- 315 《巴洛克与洛可可——艺术与文化》_____
- 〔美〕温尼·海德·米奈
- 320 《罗马艺术——从罗慕路斯到君士坦丁》_____
- 〔美〕南希·H. 雷梅治 安德鲁·雷梅治

325 《艺术与观念》_ _ _ _〔美〕威廉·弗莱明 玛丽·马里安

330 《中国园林》_ _ _ _〔德〕玛丽安娜·鲍榭蒂

其他

336 《生活的艺术》_ _ _ _林语堂

341 《魔镜：埃舍尔的不可能世界》_ _ _ _〔荷兰〕布鲁诺·恩斯特

345 《中国艺术精神》_ _ _ _徐复观

349 《中国民间美术观念》_ _ _ _吕品田

354 《观看之道》_ _ _ _〔英〕约翰·伯格

358 《赖声川的创意学》_ _ _ _赖声川

362 《明式家具研究》_ _ _ _王世襄

367 《锦灰堆》_ _ _ _王世襄

371 《锦灰不成堆》_ _ _ _王世襄

375 《曲院风荷：中国艺术论十讲》_ _ _ _朱良志

379 《视觉品味——如何用你的眼睛》_ _ _ _

〔美〕詹姆斯·埃尔金斯

YINYUE XIJU YU WUDAO

音乐、戏剧与舞蹈