

◎开卷有益

夏树苍翠,荷风送香,正是与诸君共赏诗韵的良辰。本期“开卷有益”栏目,愿以浅墨淡笔,共闻古典诗词的缕缕墨香,共赏佳作遗珠的莹莹之光,共赴穿越千年的文字清欢。

诗笔生花:中国文人的“花样”情怀

——读《绽放在古诗词里的花》

□胡胜盼

古诗词里的花,是文人墨客笔下的精灵,承载着千年的情思与哲思。从“桃之夭夭,灼灼其华”的明媚,到“采菊东篱下,悠然见南山”的淡泊;从“接天莲叶无穷碧”的壮阔,到“零落成泥碾作尘,只有香如故”的孤傲——每一朵花在诗词中都绽放出独特的生命姿态。它们或隐喻高洁品格,或寄托离愁别绪,甚至成为历史兴衰的见证。这些穿越时空的花影,不仅点缀了诗句的平仄,更在文化的长河中沉淀为永恒的意象,让我们在品读时,既能嗅到文字的芬芳,能触摸到古人鲜活的心跳。翻开《绽放在古诗词里的花》,诗情氤氲着花香扑面而来。

始于颜值,终于内涵。这是本书留给读者的第一印象,也是终极印象。60种中国花卉,60首咏花古诗词,60幅名家画作。从设计,到装帧,再到解读,本书深入浅出,引人入胜,语言练达,读的顺畅,字里行间渗透着鲜活和芬芳,可谓诗好,画好,书更好。

本书是一部以四时之花为主题的诗词集,由中国诗书画研究会编著,裸脊精装,可180°摊开,以解读春夏秋冬四季的古诗词花卉为主要内容,内附古今知名画家的全彩花卉插图,带给人赏心悦目的阅读体验。书中将经典的咏花诗词和名家画作相结合,借此诗意优雅地表达中华文化蕴含的花艺美学

思想。读者读诗,悟词,品画,体悟“千朵万朵压枝低”的美丽隽永,感受诗词就是花、花就是诗词的妙不可言,或称之内外兼修、美美与共。

古代诗人借物言志是因不喜直接表露内心,而倾向于含蓄、间接地抒发情感。当花与诗人相遇,绽放在古诗词里,花儿不再只是纯粹的欣赏对象,而是成为诗人抒发情感的载体和依托。譬如春天赏花,苏轼这样说杏花:“杏花飞帘散馥香,明月入户寻幽人。”韩琦这样说迎春花:“迎春春来非自足,百花千卉任芬芳。”夏天赏花,王建这样说栀子花:“妇姑相唤浴蚕去,闲着中庭栀子花。”韩愈这样说石榴花:“五月榴花照眼明,枝间时见子初成。”秋天赏花,白居易这样说荞麦花:“独出前门望野田,月明荞麦花如雪。”李清照这样说桂花:“枕上诗书闲处好,门前风景雨来佳。”冬天赏花,陆游这样说山茶花:“东园三日雨兼风,桃李飘零扫地空。”李白这样说兰花:“若无人风,香气为谁发。”

本书按照四季之序选择花卉,配画和诗词,60首诗词都是耳熟能详的经典诗词,并贴心地附上注解,没有完整的译文。诗无达诂,意象具有多义性、模糊性及传承性的特征,只可意会不可言传,过度解析等于抹杀浪漫。诗词之美某种意义上说即在于此。书中多有以花为载体引出不同诗人对于同一种花的不同表达,让一种花有了不同的姿态和神韵。自古文人多爱荷花。李白《渌水曲》中的“荷花娇欲语,愁杀荡舟人”,勾勒月下荷花的姿态,堪称神来之笔;范成大《立秋后二日泛舟越来溪三绝》中的“行人闹苑无水面,红莲沉醉白莲酣”,写荷花的静美,令人怦然心动;周邦彦《苏幕遮·燎沉香》中的“叶上初阳干宿雨,水面清圆,一一风荷举”,写荷花的俏皮,又不禁让人心生百般怜爱。至于杨万里《晓出净慈寺送林子方》中的“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”和李商隐《宿骆氏亭寄怀崔嵬崔衿》中的“秋阴不散霜飞晚,

留得枯荷听雨声”,更是风情万种。

文人写花,或直白地表达对花的喜爱,或将情思揉入花的特质之中。余秋雨说:“生命,是一树花开,或安静或热烈,或寂寞或璀璨。”花开四季,各有芬芳,人生也是如此。古人在诗词中,写尽了花开花落,道完了红尘世事。春天,苏轼笔下的杏花流露出他对友人的不舍与思念;杜甫描绘的紫荆花暗指兄弟骨肉分离而又无可奈何。夏天,白居易笔下的杜鹃花见证了他与夫人的情意相合;那么韩愈的石榴花又怀揣着怎样的不遇之情?秋天,杨万里的凤仙花随性自得;苏辙的决明花透露着对家乡的思念。冬天,李白的兰花藏着自己的抱负和理想;而陆游笔下的山茶花又满是炽热的爱国情怀。

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”“国家之魂,文以化之,文以铸之。”古诗词是中国文化基因的组成部分。赏一朵花开,享一身诗意,领悟花开成景、花落成诗的人生态度。诗人们能用“诗家语”写出自己眼中之花的瑰丽和对大自然的敬畏,我们后人读诗亦能体会“花含春意无分别,物感人情有浅深”,方不负花是天公的馈赠,是大自然的手笔,才能深切领悟中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是“人文化成”的重要源泉。

解锁古代偶像诗人的B面人生

——读《跨山海Ⅱ:12位古代诗词偶像图鉴》

□墨凡

由河南文艺出版社推出的《跨山海Ⅱ:12位古代诗词偶像图鉴》,以新颖的“文化偶像”视角重构了古典诗词的阅读体验。这部装帧精美的图鉴不仅延续了前作将文学史视觉化的创新尝试,更通过考据与想象交织的笔法,让孟浩然、屈原、韩愈、刘禹锡、柳宗元等12位诗词巨匠从故纸堆中鲜活走来。当我们以“偶像图鉴”的名义重新打开这些熟悉的名字,实质是开启了一场关于何为永恒生命力的文化思辨——那些经过大浪淘沙依然熠熠生辉的诗句背后,究竟站立着怎样的灵魂?

书中打破传统教科书刻板形象,展现出诗人鲜活的生命力与人性光辉,每位诗人的章节都以独特的视觉设计将文字的情感与画面的视觉冲击力结合起来,为读者提供沉浸式的阅读体验,这种结构设计巧妙消解了学术著作的厚重感。比如刘禹锡被贬23年,在破屋里写下《陋室铭》时,窗外是青苔爬上砖墙的细响;柳宗元独钓寒江雪时,手里握的不是鱼,而是对改革失败的不甘心;岑参的“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”不是写雪

景,而是写边疆将士用热血融冰的悲壮;王昌龄“不破楼兰终不还”的豪迈,藏着对战争的恐惧。

全书采用古风装帧设计,四色印刷,配以精美剧照,还原唐宋风物、山水意境,兼具人文情怀,仿佛走进画中,撕掉了诗人的“课本滤镜”,用他们的真实人生故事告诉大家:他们不是高高在上的偶像,而是会哭会笑、会迷茫会摆烂的普通人,正是这些“不完美”,让我们看见跨越千年的山海,人性的光辉始终未变。

读“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”,倾听屈原被流放途中发出的心声。他这一生一直在为理想而战斗,年少时有幸受君王赏识,然而猜忌怀疑让他的一生抱负再也无处施展,终心如死灰为理想殉道。读“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,明白也许这是孟郊人生中屈指可数的快乐时刻,更多的是数不尽的苦难和坎坷。早年丧父,中年丧妻,晚年丧子,仕途坎坷,颠沛流离,孟郊的这一生可谓充满了苦痛。

还有王勃写下“落霞与孤鹜齐飞”的绝唱时,正经历被贬、漂泊的至暗时

刻;王维的“行到水穷处”,不是岁月静好,而是安史之乱里用半条命换来的顿悟……纸页翻动,只见他们的喜怒哀乐、他们的人生起伏跃然眼前,丰满且充盈。原来课本里的诗人,竟是千年前的“命运共感人”,他们的“人生逆旅”,藏着治愈焦虑的答案!

生命有光,灵魂生香。本书在严谨与通俗间找到了精妙平衡,同时深度解读经典诗词,字字珠玑,引导读者在纸页间坚定文化自信。比如这些设计打破了古典文学欣赏的膜拜心态,让历史人物从符号回归为有温度、会挣扎的“人”。这场跨越山海的对话,其意义早已超越了对诗词技艺的赏析。它让我们在12段跌宕人生映照自己的困惑、渴望与坚持。这种知识转化能力,正是本书区别于传统学术著作的核心价值,那些关于理想、自由、爱与尊严的追问,历经千年风雨,依旧敲打着每个现代人的心灵。

人生山海,跨过去自有答案。山河无依、怀才不遇、身世浮沉、深恩负尽、梦难成、恨难平……纵使人生千疮百孔,他们仍能冲淡苦难,用最美的文字展示中国诗词之美、心灵之韵。也许,你会从中找到自己的影子,也许你也像他们一样曾梦想仗剑走天涯,你见证了他们的一生,而他们也因为你的见证而存在。

节气为韵,奏响诗词喜乐之歌

——读《二十四节气里的喜诗词》

□聂难

在中华文化的浩瀚星河里,二十四节气是其中一颗璀璨的明珠,承载着古人对自然的深刻洞察以及绵延千年的生活智慧。由南方日报出版社推出的《二十四节气里的喜诗词》,将传统文化中二十四节气的“喜”元素与诗词、书画相结合,为读者呈现了一场视觉与心灵的双重盛宴。

二十四节气作为中华文化

族文化认同的重要载体,早已融入生活的方方面面。它不仅指导着农业生产,还孕育出丰富多彩的节庆和习俗。本书将节气中的“喜”元素挖掘出来,意义非凡,让我们重新审视那些与节气相伴的物候变化和民俗活动,如春日踏青、秋夜赏月。这些平凡而美好的时刻,皆是古人与现代人情感相连的纽带。阅读本书,仿佛穿越时空,与古人在相同的节气情境下,感受那份共通的喜悦,在字里行间增强文化认同感与归属感。

本书在内容编排上独具匠心。以二十四节气为序次,每个节气自成一章,每章又根据相应民俗或传统活动细分为4节,共梳理出96种“喜”。这种细致的分类,让读者可以清晰地了解每个节气的多元内涵。例如“立春”一章,“迎新春”“鞭春牛”“咬春饼”“戴彩胜”四节,从不同角度展现立春的喜庆氛围。在“迎新春”一节中,王安石的《元日》“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”,寥寥数语,就将新春的热闹与万象

更新的喜悦描绘得淋漓尽致;叶颙的《己酉新正》“历添新岁月,春满旧山河”,则传达出对新年的期待与祝福。这些诗词的选取,精准地契合了立春迎春与新年的美好主题,人们通过各种喜庆习俗庆祝春回大地,把春天和民间神话中的神迎接回来的景象,让读者直观感受到春回大地的喜悦。

诗书画印,自古不分家。书中诗书画印的完美融合,更是一次极致的艺术呈现。书中每一节气章开头的传世名画,都像是一把钥匙,打开通往古人生活的大门。如“迎新春”一节搭配的《太平春市图》,画面中熙熙攘攘的人群、热闹的集市,生动地展现了春节时期的民俗生活,让“生活常有喜乐,日子即是福祉”的理念跃然纸上。分章隔页上的书法和文印,更是锦上添花。二十四节气的书法集字,出自24位古代书法家的传世名帖,或飘逸灵动,或刚劲有力,为诗词增添了了几分翰墨书香。文印的点缀,则在方寸之间,传达出独特的文化韵味,与诗词、书画相互映衬,相得益彰。

本书对于不同读者群体都有着独特的吸引力。对于传统文化爱好者而言,丰富的诗词、精美的书画以及深厚的文化内涵,无疑是一场融知识与艺术于一体的饕餮盛宴;对于学生群体,这是一本生动讲述中华优秀传统文化的教材,能让他们在轻松的阅读氛围中,学习古诗词,了解二十四节气,提升文化素养;而对于大部分读者,则是在快节奏的现代生活中,寻得片刻宁静与心灵的慰藉,感受生活中别样的小确幸。

本书是以其独特的文化视角连接着过去与现在,将诗文中的节气景致之美、人心之喜、天人合一之善完美呈现。正如书中所述:“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。在这些相似的场景下,各种各样的喜乐瞬间被定格下来,形成五彩斑斓的画卷。因为有了这循环往复的节气,我们得以穿越千百年的时光,与古人的情感产生共鸣,取得心灵上的欢愉与慰藉。倘若读者能在二十四节气中‘依时而喜’‘时有喜’,那便是我们最大的快乐了。”

◎北疆图卷

跨越千年的文明对话

——读《风骨长城》

□郭燕燕

长城是中国古代伟大的建筑工程,一直被视为中国劳动人民智慧的结晶、中国文化的标志和中华民族精神的象征。当今世界,人们提起中国,就会想起万里长城,提起中华文明也会想起万里长城。

在内蒙古境内,分布有战国燕长城、赵长城、秦长城,以及秦、汉、北魏、隋、北宋、金、明等历代长城,分布于长城墙体之上及周边的单体建筑、关隘、城堡和其他相关遗存多达万余处。据统计,在内蒙古境内,各个历史时期修筑的长城总长度达7570公里,占全国长城的三分之一。内蒙古长城涉及的朝代之多、长度之长、规模之大,在全国都是罕见的。

翻开由内蒙古人民出版社出版的《风骨长城》,浓烈厚重的历史气息扑面而来,好似穿越千年时光,与古老的长城进行了一场灵魂对话,令人热血沸腾。该书选取自战国时期至近现代与长城有关的历史典故18篇,运用通俗易懂的语言,向广大读者介绍与长城相关的历史文化,增进社会各界对长城及其所承载的中华优秀传统文化的了解和认识。这本书不仅仅是对长城建筑实体的描绘,更是对长城所承载的历史、文化与民族精神的深度挖掘,每一页都渗透着作者对长城深沉的热爱与敬意。

作者以细腻且饱含深情的笔触,勾勒出长城从春秋战国时期萌芽,历经秦汉的拓展、唐宋的演变,直至明清的完善这一漫长的修筑历程,从燕赵大地为抵御匈奴而筑起简陋城墙,到秦始皇将各国长城连为一体的宏图壮举,再到明朝倾尽国力打造的巍峨边墙,长城的每一块砖石都承载着岁月的记忆。书中引用大量历史文献,其中《史记》中就记载了蒙恬北筑长城的细节,让历史不再是枯燥的文字,而是生动鲜活地展现在读者眼前,使读者深刻感受到长城修筑过程中的艰辛与不易。

长城是一道军事防御工事,更是一部民族融合的史诗。书中讲述了长城沿线各民族在漫长岁月里的交流、冲突与融合。从汉朝与匈奴的和亲互市,到唐朝时期各民族在长城脚下的和平共处,再到元朝大一统格局下长城南北的经济文化交流,长城见证了农耕民族与游牧民族的碰撞与交融。那些发生在长城关隘的故事,如“昭君出塞”“云中老妇”,不仅是个人的命运传奇,更是民族融合的生动画注脚。在长城的庇护下,不同民族的文化在这里相互借鉴、相互吸收,共同构成了丰富多彩的中华文化,让读者对中华民族多元一体的格局有了更加深刻的认识。

本书还突破传统历史写作的框架,将长城从冰冷的砖石建筑,转化为流动的文化基因。在描写“边塞诗风”时,呈现极具匠心,写作技巧娴熟精妙。其角度全面而多元,不仅剖析唐代边塞诗对长城军事工程的讴歌,对统治者开边黠武的批判,还展现诗人借长城抒发的建功豪情、壮志之慨。细节处尤为动人,如书中借崔颢“大漠羽书飞,长城未解围”、李益“黄河战骨拥长城”等语句,勾勒战争的场景;又以崔颢“但使将军能百战,不须天子筑长城”以及李白相关诗作为例,阐释以长城喻良将的构思。作者将诗句、历史背景与诗人情感紧密勾连,使“边塞诗风”的阐述全面深入,让读者能深切感受到此类诗歌的艺术魅力与思想厚度,将物质遗存升华为精神文化符号。这种对历史细节的深度挖掘,让长城超越了地理边界,成为民族文化基因的具象表达。

令人动容的还有对长城精神的阐释。在民族危亡时刻,长城成为中华民族不屈不挠的精神象征。比如“雁门忠魂”章节,讲述了北宋初年杨家将的事迹及其精神传承。杨家将中,杨业原是北汉大将,后归降北宋,镇守雁门关抵御辽军,以少胜多,威名远扬。986年,宋太宗北伐,杨业任潘美副将,因辽军势强,宋军败退。杨业因军事才能遭嫉妒,又因曾为北汉将领不被信任,孤立无援下陷入敌军包围,最终被俘。他坚拒辽朝招降,绝食三日而死。杨业在北汉与辽对峙的20多年中立下无数战功,被称为“杨无敌”,辽人对其敬畏,在他牺牲处建庙祭祀。

无论是真实史实还是民间传说,书中传达出的“恪尽职守”“英勇无畏”“坚贞不屈”的精神激励着后人,成为中华民族精神的宝贵遗产。

合上最后一页,那些由砖石垒砌的冰冷防线,已在读者心中化作滚烫的精神图腾,最终完成一场跨越千年的文明对话。这不仅是一次对历史建筑的深情巡礼,更是在全球化语境下对“何以中国”的铿锵作答。那些曾被风雨剥蚀的城墙,此刻正透进来属于新时代的曙光——我们终将懂得,守护长城的最好方式,是让它的风骨融入每个中国人的血脉里。

(本版配图除作者提供外均来自网络)