

悦读

蔡小容“说连环”系列出新作 《一间中国的房间》从他者视角看经典

任何一种艺术形式的产生和发展,都与当时的时代特征、社会发展程度有着密切联系。比如宋代的木刻插画,明清传奇里的绣像,延安鲁艺时期的木板连环画,上世纪中下叶风靡大街小巷的小人书……都留下超越时间的艺术经典。

谈及连环画,不得不提上世纪80年代大量的经典作品。比如大家都熟悉的《鸡毛信》《呼兰河传》《雪雁》以及四大名著连环画版等,都是经得起考验的艺术珍品,也成了读者难忘的阅读记忆。

在众多喜爱连环画的读者中,作家蔡小容称得上是资深热爱者。她从少年时代开始痴爱连环画、收藏连环画,并积累很多审美鉴赏心得。她还写了大量散文,记录和分享阅读连环画的细微感受和收获。

在她看来,无论是从情感、认识或是艺术性来说,连环画都是写作素材的宝库。她近些年写连环画的作品《浮生旧梦说连环》和《她从聊斋来》,都深受读者喜爱。

《一间中国的房间》

从连环画艺术入手深度赏析名著

2021年12月,蔡小容最新散文集《一间中国的房间》,由江苏凤凰文艺出版社出版。全书共六辑,收录了蔡小容在2016年至2020年间写的几乎全部文章。在“儒林入画”“红楼小拾”“罗伦赶考”三个专辑中,蔡小容将连环画鉴赏、传统文学鉴赏及生活随笔等结合起来,像进行历史文献考据一般,在经典名著与连环画中寻找互相印证之处。从《儒林外史》的屋舍、门户、窗栏、舟船,到《红楼梦》中林黛玉的小摆件儿,每一类都以小窥大,教我们重读经典的新方式以及重新利用故旧连环画的妙处。

上世纪50年代,上海新美术出版社推出一套《儒林外史》连环画。蔡小容以此为蓝本“入画”,选取其中《范进中举》《匡秀才》《盐商万雪斋》等名篇,将书与画结合,让文人进士的言行举动一目了然,使儒林浮生世相,尽皆呈现。除此之外,还有1954年陆续出版的《红楼梦》连环画,作者选取其中的《黛玉葬花》《金桂之死》《宝玉瞒赃》等脍炙人口的篇章,对书与画两种文本进行了细致的分析。读者透过这些文字可以看到以前老艺术家二次创作这些名著时恰到好处的好处,以及对动作、外貌的巧妙设计和创作者的心境与风采。

蔡小容对连环画的阐述和欣赏文章,得到画家们的欣赏,夸奖她写得到位、准确,深谙其中妙处。但蔡小容坦言,其实她有关连环画的知识并不是很多,“我对画面的审美能力,是天生的。小时我会画画,一眼就能看出一幅画有没有意思,有没有情趣。这要算审美眼光吧。”

介绍中西文化交流中的人物或事件

在“东风西渐”这一辑中,蔡小容主要介绍近百年来,中西文化交流中发生或存在的耐人寻味的人物或事件,比如英国人读《红楼梦》时的感慨,外国人对《玉堂春》的观赏和解读等等,呈现出中国文化在西方世界留下的深刻而微妙的烙印。

该书出版方编辑感慨:“虽然东方和西方是一对空间描述,但文化从来不会直接平移,倒有点像不同镜子互照,照出无数影像,意义重重叠加——有种猛然看到自己背影的惊奇。”

蔡小容是70后,先后取得英美文学硕士、中国现当代文学博士学位,现为武汉大学外语学院教授。她发现,英国有位苦心孤诣翻译了《红楼梦》的霍克斯教授,有人说这位教授后来跑到威尔士放羊去了。蔡小容写道,“这跟《红楼梦》很相配

——白茫茫大地真干净,即使是威尔士的大地与羊群,情调也是相仿的。与《红楼梦》的匹配,才气之外,就看气息和韵味,是否跟原作一致,如王立平的作曲、刘旦宅的插图。《红楼梦》是曹雪芹的,也是王立平的,刘旦宅的,霍克斯的。”

2015年至2016年,蔡小容曾到美国杜克大学当访问学者。在杜克大学,她遇见一间让她“惊艳的中国房间”,“十二扇屏风倚墙而放,旁边摆着中式圆凳,长条几案上方挂了一长幅《八仙图》,另一幅大红色蓝白花的锦缎挂在墙上作装饰,它前面的圈椅上立着一个浑天仪蟾蜍模型。房间各处因地制宜安放中国瓷器,书架上全是画册书籍,所有陈设都说不出名目。”这让她印象深刻。

封面新闻记者 张杰
实习生 李心月

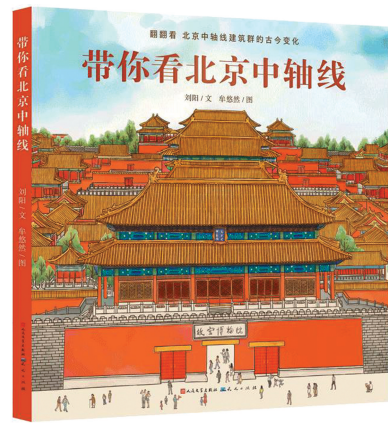
书中将经典名著与连环画相结合进行精彩阐述。

《带你看看北京中轴线》：透过历史碎片探索古建筑精髓

自古至今,中国许多古城都是基于城市轴线不断发展起来的。北京的中轴线,如同脊梁一样贯穿城市南北,北京城市布局也由此展开。

建筑大师梁思成说:“一条长达八公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线穿过全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴线的建立而产生。前后起伏、左右对称的形体或空间的分配都是以这条中轴线为依据的;气魄之雄伟就在这个南北引申、一贯到底的规模。”

2012年,北京中轴线被列入中国申报世界遗产的预备清单,预计2035年内实现申遗。为了让读者了解这些老北京重要的古迹建筑及其背后的历史传承,天天出版社近日推出了图画书《带你看看北京中轴线》。

介绍12个北京代表性建筑群

北京中轴线上的建筑南起永定门、经先农坛、天坛、天桥地区、正阳门、天安门,穿过故宫建筑群、景山、地安门、鼓楼,直抵钟鼓楼,形成北京两翼对称的城市格局。2008年以后,这条中轴线的最北端延伸至鸟巢、奥林匹克森林公园等,汇集北京古代城市建筑的精髓,见证北京城的沧桑变迁。

《带你看看北京中轴线》这本书,详细介绍了12个北京代表性建筑群,浓缩了700年里7.8公里的北京中轴线的历史古今,带孩子从北京中轴线建筑感受中国博大精深的建筑成就、历史渊源、人文底蕴、风俗民情,了解中轴线布局的伟大创举。

除了丰富的内容,该书还巧妙地设计了多种拉页、跨页和翻页。用长拉页、大跨页描绘3000年历史古都中轴线建筑的恢弘壮美,用翻页带读者跨越时空,看北京中轴线建筑群的古今变化。书中还有15张百年前的老照片,配合文字、史料,真实还原传统中轴线建筑过去的时光。书末的“知识补充”,带读者了解更多关于北京中轴线建筑群的知识,辅助阅读。

重拾中轴线“生长”的历史碎片

从15岁起,《带你看看北京中轴线》的文字作者刘阳就开始系统整理和研究清代皇家园林及北京历史文化的相关资料,是北京史地民俗学会副会长、中国圆明园学会学术专业委员会委员,长期从事北京古建筑、文物的研究及老照片的鉴定工作,是北京历史文化及圆明园、教堂建筑专家,北京老影像研究与考证专家,著有多部历史文化著作。21世纪第一件回归圆明园流失文物——大水法石鱼就是刘阳在北京一座四合院中发现的。该书图画作者牟悠然是职业插画师,曾获2020年第四届全球插画奖图书插画荣誉提名奖。

记录北京变迁,回溯首都今昔。通过阅读《带你看看北京中轴线》,可以重拾中轴线“生长”的历史碎片,掌握中国古代城市建筑的精髓。
封面新闻记者 王卉