

汤琼《魔镜·心玉》:

人们对神话想象和幻想文学艺术的认识。中国传统的幻想叙事在时至五四运动之前的漫长岁月里基本上处于沉睡状态,更难以在现当代产生有世界影响的优秀儿童幻想文学作品。

近日读到云南儿童文学作家汤琼的幻想小说《魔镜·心玉》,不由得眼前一亮。汤琼是名自由撰稿人,10年前辞职专业创作儿童文学。《魔镜·心玉》在神奇性和现代性的融通之下呈现出精彩故事。15岁的少女紫小虫生活的水乡“镜花源”小镇古朴自然,极富中国乡土气息。紫小虫受邀到神秘的慕容庄园去参加云中百花宴,进入了一个传统武侠世界的奇幻天地。这里如诗如画,宛如仙境,却又充满玄机甚至凶险的杀机。

从构思立意和叙事机理看,该小说得益于深厚的中国传统文化和文学精神的滋养。

以实写幻,幻极归真

□舒伟

汤琼,云南省作协会员,昆明儿童文学研究会理事。从事儿童文学创作多年,已出版中篇儿童科幻小说《守星人》,儿童系列绘本《小淘气米朵》,作品曾获冰心儿童文学新作奖等。

比如“魔镜幻境”和“意守心玉”的意象源自《红楼梦》的太虚幻境、顽石补天以及中国传统的玉文化情结;神秘的慕容庄园的女主人慕容法明显然源自《镜花缘》,她本是二十八星宿之一的心月狐,受天命下凡,化身女皇,夺取天下,由于在人世沾染了过多的人性恶的一面,贪婪和称霸的欲望给人间带来更严重的血雨腥风,在慕容庄园染坊里操持劳务的老婆婆胡九的前身乃是《山海经·南山经》所载青丘山上的九尾白狐。而花精和山精因有灵气而维系着人身,无疑得之于《聊斋志异》的精灵世界。

在这部儿童幻想小说中,主人公紫小虫意外收到一份来自MR集团的邀请,去参加“完美女孩夏令营”,发现收到邀请的共有100位完美女孩。这不禁令人想到在《镜花缘》中,百花仙子连同99位花神被贬到人世间。百花仙子托生为唐代女子唐小山,众花仙则转世为德才兼备、美貌妙龄的女子。而出现在故事里的诸多神异怪兽和奇物大多取自神话宝库《山海经》,考虑到其中的神兽之名对于当代的儿童和青少年读者过于生僻,作者也花了很大工夫进行细节考据和挑选。小说揭示的一些人生哲理和情境表达来自《金刚经》。书中描述的烹饪制作、服饰衣裳、染色制作等,以及桥梁通道、亭台楼阁,乃至书中人物所使用的兵器、生活器件等,都是作者查阅了许多中国古代文物类文献、服饰类文献、古典建筑类文献以及其他文化艺术类专业书籍后,行诸笔端,再现于小说之中的。

作者将故事设置在当代社会,以实写幻,幻极而真。紫小虫就读于某初中,她从小患有一种奇怪的病,每到满月之夜就会感到心痛难忍。原来她的内心有一块“逐月心玉”,而这正是魔女慕容法不顾一切降临时要攫取的,故事由此展开,层层推进,起起伏落,直到悬念解开,正义最终战胜邪恶。

这块心玉既是魔女梦寐以求的魔力元素,也是女性特有的坚韧毅力和精神力量的化身,亦正亦邪,可以转化。

紫小虫在慕容山庄遇到了不少离奇经历,但她总保持着人性中的真善美,故事呈现了紫小虫与父母、朋友之间真实而动人的友情、爱情、亲情,这些情感在误解、磨难、等待、牺牲的考验下更显得光彩动人。故事讲述了一个平凡女孩的成长经历。每个女孩都希望自己是美丽出色的,即使最平凡的女孩也有权利去追求闪闪发光的人生,但怎样才不会为了虚无缥缈的美丽和不可能的事情耗费青春、虚度人生的时光呢。作者认为,守住自己的“心玉”,就是女性守住内心精神之源的一把金钥匙。

幻想本身并不真实,但幻想给人们带来的信心和满足却是千真万确的。优秀的幻想故事正是通过幻想手法,用传奇经历去超越平凡的甚至令人失望痛苦的现实生活,从而获得面对一切的真正勇气。正如席勒所说,所有的现实都要低于理想,所有存在的事物都有种种限制,而思想却是无限的。在现实中,每个人都有无法逾越的种种局限,有自然规律的局限,如生老病死,有时空限制,还有来自社会生活的限制,等等,正因为如此,幻想的超越才显得更加珍贵。紫小虫的成长无疑具有普遍的心理意义,蕴含着对女性个体发展的洞察,正如她在历经磨难重见阳光后所感悟到的:“所有的女孩,都是一朵独一无二的花,她们各自都是完美的。如果让我化作一朵花,我想成为荷花,在泥潭里生长出尘的娇艳和清新的芬芳。待花凋谢了,我会长出饱满浑圆的莲子,当枝叶枯槁,那是根正在孕育甘甜的莲藕……”

如何通过幻想文学的方式为儿童和青少年读者讲好中国故事,《魔镜·心玉》做出了一个很好的尝试。想象不是没有节制、不负责任地天马行空,或者任意虚构故事,它必须源自于作家对现实生活的观察、思考和提炼,通过生动具体的细节描述而营造出以实写幻,幻极而真的效果,只有这样才能取得幻想文学叙事的内在一致性或自洽性。这也是《魔镜·心玉》能够紧紧抓住并深深打动读者的一个重要原因。

■关注

每个孩子的内心深处,都会有一个英雄梦。

儿童教育学家认为,几乎每一个孩子发蒙开智的心弦,最初都是由“英雄崇拜”这双巨手拨动的。人类从遥远的神话时代开始,就保持着传播英雄故事、礼赞英雄业绩、用伟大的英雄故事来激励后人的传统,一直到今天。

我梦见自己身披战袍,睫毛长长,发带飘逸。

我将梦里的模样画出来了,是她——花木兰。

这是绘本《我是花木兰》(秦文君著,郁蓉绘)故事的开头。

它以一个生活在今天的十来岁小女孩的梦境开始,引出了在中国家喻户晓的古代英雄花木兰女扮男装、替父从军、保家卫国的故事。

然后,故事又在小女孩的充满向往和自豪的回味中结束:

如今的我,有威武的战袍,不必代父从军,但是要好好长大,就要坚强。我爱家人,爱美,豪情万丈,为自己的性别自豪,是不是跟木兰姐姐很相像?

有个秘密,必须要说了,在小伙伴中间,我有个响亮的外号——花木兰!我是花木兰!难道不是吗?他们人人都这么叫我。

这是一阙激越的英雄和保卫家园的赞歌。

也是一支清丽而温婉的少女梦想的心曲。

女作家和女画家联手,以女性的温情与细致,重新擦亮花木兰这个古老的故事,让今天的孩子们再次看到了从遥远的年代和苍茫的天地之间闪耀出来的人性光芒,感受到了少女英雄以大地为床、天空为被,不畏苦难、报国出征的担当精神和家国情怀。

秦文君的文笔一向以清丽、温婉为本色,但是她在讲述这个故事的时候,却不知不觉地变得豪放和洒脱。

余晖下,迎风走来英气勃勃的花木兰。

花木兰和衣躺在泥地上,头枕寒光闪闪的兵器。大地为床,天为棉被。

读着这样的句子,我们仿佛跟着作家、跟着花木兰和她的战友们重新回到了遥远的古代,回到了中国北方冰天雪地间的古战场上……

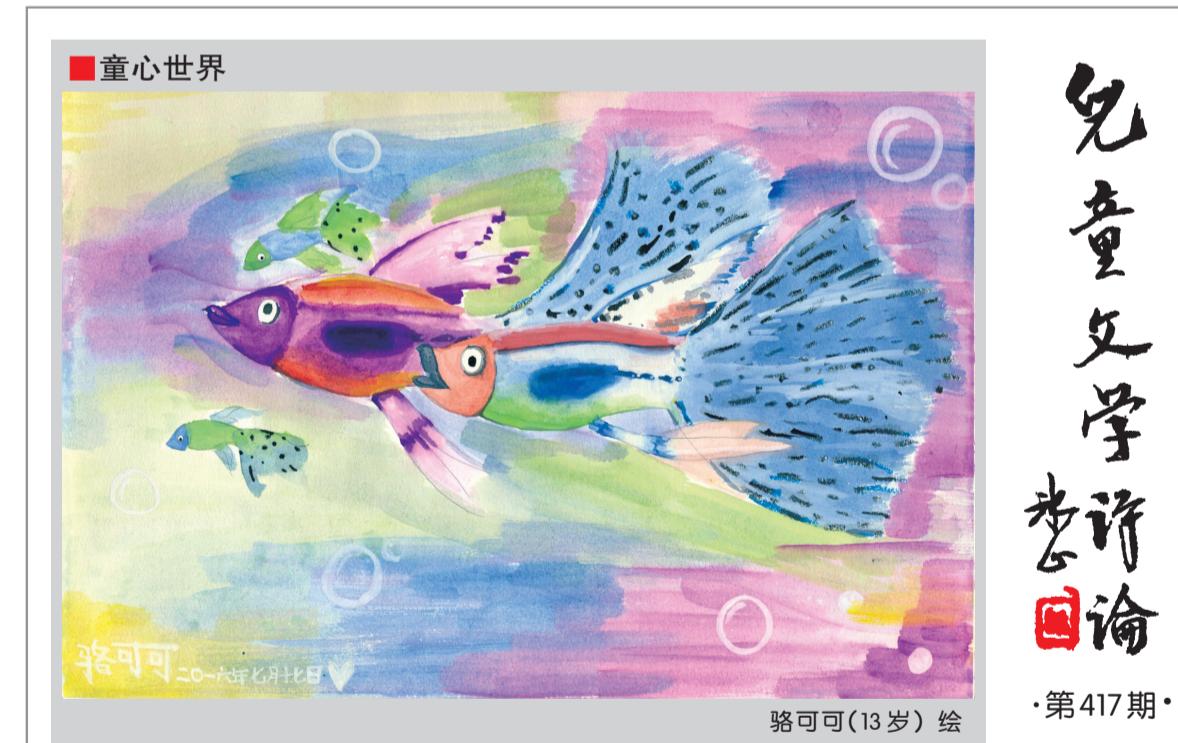
自从有了花木兰的故事,一代代中国人都在用各自不同的方式和形式,传播、讲述、重新演绎着它。花木兰的故事里,飞扬着我们中华民族的精气神,流淌着热气腾腾的爱护家园的血脉,足以激发每一个中国人的民族自豪感和国家荣誉感。

故事可以是旧的,但是孩子永远是新的。而怎样去讲述好一个旧的故事,无论对作家、还是对画家来说,都是一个很大的考验。

秦文君在谈到这本绘本的创作时说,为了讲好这个故事,她曾特意去北方的荒漠、古战场、山川,寻找花木兰参军上战场的豪气、荣誉和气节;也在那无限空旷的地方,看飞鸟的影子,浮动的云彩、古战场边的小花小草。“女孩成长的无限可能性、丰富性,如霹雳一般在我脑海里闪亮,一个少女的美丽特质和天性,不因为战争而湮灭。我仿佛触摸到花木兰令人心颤的气息。”

说得真好。我觉得这些她都一一做到了。

女画家郁蓉充分发挥了她卓越的剪纸艺术特长,用中国传统剪纸艺术手法呈现典型的“中国故事”的细节之美,可谓相得益彰,完美地实现了秦文君对重述这个英雄故事的期许:“有美的视角,心的痕迹,亮的方向”。绘本《我是花木兰》,是“擦亮古老的故事,礼赞远去的英雄”的一个成功的创作成果。

兔童文学
李许
·第417期·

动态

4月21日,国家新闻出版广电总局在京举办2017年“少儿报刊阅读季”活动启动仪式,拉开了由全国少儿报刊单位、报刊管理部门、中小学校、少年儿童等共同参与、历时半年的精品少儿报刊阅读推广活动。

根据总局颁布的《全民阅读“十三五”时期发展规划》,“少儿报刊阅读季”活动已纳入“少年儿童阅读工程”,成为全民阅读重点工作之一。2008年以来,总局连续多年向全国少年儿童推荐优秀少儿报刊。2016年,总局开展首届“少儿报刊阅读季”活动,共有165家少儿报刊走进1800多所学校开展活动,捐赠少儿书、报、刊130多本(册),近7000万少年儿童参与并受益。成为全民阅读工作中一个新的亮点。2017年4月,总局印发《关于开展2017年“少儿报刊阅读季”活动的通知》(以下简称《通知》),决定组织报刊出版单位在全国举办一系列阅读推广活动。

国家新闻出版广电总局新闻报刊司司长李军代表总局在启动仪式上致辞,今年的“少儿报刊阅读季”活动从4月23日开始至10月31日结束。在阅读季期间,总局将组织捐赠优秀少儿报刊,组织报刊单位开展“中国梦·少年说”主题征文、征画、演讲等活动,开展“我的悦读童年”阅读推广活动、“我与报刊的童年故事”“少年传承中华传统文化”等活动。为推动青少年阅读更多报刊,总局还将开展2017年度全国少年儿童喜爱的百种优秀报刊推荐活动,入选的报刊将在六一儿童节之前公布。

(行超)

中少阅读主题活动:优质童书引领优质阅读

日前,中国少年儿童新闻出版总社与北京第二实验小学大兴实验学校共同举办了“中少悦读列车来了:世界经典走进校园”主题活动,活动以“小淘气尼古拉”系列作品为主题,通过学生讲座、同课异构、征文征画、教师课件大赛、微展览等多种阅读活动的开展,旨在营造校园书香阅读氛围、提升教师阅读教育水平、提高学生整体文化素养,在潜移默化中使学生热爱经典,热爱阅读,帮助学生掌握阅读经典作品的方式和方法。

关于目前儿童阅读方面存在的问题,儿童阅读推广人王林告诉记者,第一是学校不够重视,大部分学校把儿童阅读等同于语文教学和教材阅读,而图书馆资源大部分形同虚设;第二是不得法,很多教师仍用传统方法教授阅读,结果是教学效率低,学生的阅读兴趣也不高。

培养儿童阅读并不是一蹴而就的事,而且在网络时代比过去更困

难。王林认为,教师首先要把自己当成阅读者,“阅读本质上是一件私人的事情,成人所能做的是引导,而不是强迫。每个人在未来都可能对某一领域的图书感兴趣,这没有什么不对。甚至一些成人眼中的‘垃圾书’,可能对孩子的吸引力更大。自由自主阅读,是让孩子保持阅读热度的重要方式”。学校应当成为阅读的引领者和倡导者,要为学生提供更好的阅读空间,购买优质童书,并建设高效的阅读课程。家长是阅读的支持者和配合者,要支持学校的阅读课程改革,做好亲子阅读,多陪孩子阅读好书。出版社既是产品提供者,又是阅读观念提供者,一方面要多出适合儿童阅读的好书,另一方面要多为学校服务,引导阅读方法。

中少总社多年来一直致力于将世界优秀儿童读物介绍给中国的孩子,还积极出版了一些发展中国家的优秀儿童读物,其中有来自蒙古、古巴、哥伦比亚、阿根廷、智利、伊朗、墨西哥等国家的佳作。中少总社图书中心副总监缪惟说,“如果我们要想给孩子一个世界的概念,那么势必就要把尽可能多的国家和地区的儿童读物介绍给他们。当然与此同时,我们更要花大力气,多出版优秀的原创图书,让孩子们在畅游全世界的优秀童书时,更加珍视自己的本土文化,感受到母语作品的魅力”。

近年来,为了努力推进童书出版与中小学校素质教育相结合,中少总社所推广的“世界经典,走进课堂”公益师资培训计划,联合名师和著名阅读推广人,以示范课的形式,提高受训教师阅读课程的教学能力。这一活动已持续了六年有余,取得了良好的社会影响力。中少总社还将积极与各省市有关教育部门合作,将阅读理念、阅读产品、阅读工具、评价体系等系列阅读服务,提供给全国的中小学校。(丛子钰)

秦文君《我是花木兰》

礼赞远去的英雄

3

短评

见怪不怪
□黄荭

“埃德蒙和他的朋友们”是一套来自法国的绘本系列,充满阳光、童趣和爱心:松鼠埃德蒙喜欢宅在家里,有点胆小怕事;棕熊爱德华喜欢热闹,每次换季都要组织一场欢乐派对;猫头鹰乔治好奇勇敢,热衷于cosplay……他们各有各的性格和脾气,各有各的优点和小毛病,有的活泼有的安静,有的聪明有的调皮,有的慢条斯理有的憨态可掬,“他们自由自在生活在那绿色的大森林,他们善良勇敢相互都关心”。

《咕噜咕噜毛毛怪》说的是遇见陌生人的故事,松鼠埃德蒙和好朋友猫头鹰乔治在河边玩耍,他们看到一个会发出“咕噜咕噜”奇怪声音、毛茸茸的“东西”。“有妖怪!”两个小伙伴第一反应是拔腿跑回家,拿出一盒绿豆饼来压惊,因为食物除了可以填饱肚子,还可以缓解紧张情绪和心理压力。埃德蒙吃完饼干来了灵感,他跑到河边竖起一块大牌子,上面写着几个大字:“毛毛怪不许来!”似乎这样就可以把未知的一切挡在外面,平静的生活从此不再被打扰。乔治回到家先查了《森林大百科全书》,但他没有找到“毛毛怪”这个词条。一觉醒来,他觉得自己又勇敢了一点。用什么方法可以接近一个长得和自己、和身边的小伙伴们完全不一样的“怪物”,尝试去了解他,跟他做朋友呢?乔治用苔藓和树叶把自己化装成“毛毛怪”的样子出去,兔子路易、棕熊爱德华、老鼠波尔卡和奥当丝都没有认出他,一溜烟尖叫着逃走了,还有松鼠埃德蒙吓得闭门不出,不给乔治丝毫开口解释的机会。只有河对面那只和他一样孤单、一样无辜的毛毛怪友好地看着他,“咕噜咕噜”地跟他说话,他们比画着聊天,聊了很久……最后埃德蒙也来到河边,他向好朋友乔治道歉,把绿饼分给新朋友“毛毛怪”吃,并且把“毛毛怪不许来!”的牌子取下来横在小河上变成了一座小桥。

如果小朋友在河边遇到“毛毛怪”会怎么办?是像埃德蒙一样撒腿就跑,回头举个大牌子“毛毛怪不许来!”又或者像乔治那样,假装自己也是一只“毛毛怪”,试着去认识他,了解他,和他做朋友呢?在遇到“毛毛怪”时,我们有没有想过,在毛毛怪眼里,我们跟他完全不一样,是一个光溜溜不长毛、动不动会大呼小叫上蹿下跳的“怪物”,他是不是也会在心里嘀咕:“什么鬼?放肆!也敢跑到我的地盘上来撒野!”

有人说,生活就是照镜子,你冲它笑它也冲你笑,其实他人也是自我的一面镜子,你看到的他就是他看到的你自己,了解他就像了解未知的自己,只要敢于面对未知,见怪不怪,在心和心之间搭起桥,人生这本“大百科全书”就会越来越全、越来越精彩。

我挺喜欢“毛毛怪”这个译法,特别形象,特别符合中国人一贯的审美趣味。但《咕噜咕噜毛毛怪》法文版的书名是一个很中性的词“东西(Chose)”,埃德蒙和乔治只是不知道“咕噜咕噜”是什么“东西”,最后他们和这个毛茸茸、绿油油的“东西”成了好朋友。静下来想想,的确我们从小到大就接受了太多和牛鬼蛇神、妖魔鬼怪相关的是非教育,我们习惯了党同伐异,却未曾想,换一个角度,我们也不是“东西”。