

王苗《国色天香》： 三个年代的三个小女孩， 为你讲述百年京剧史话

□海 飞

读到青年作家王苗的长篇小说新作《国色天香》，我不禁欣喜于她的成长。近些年，王苗一直在现实主义儿童文学领域深耕奋进，她的作品充满浓郁的文化气息和现实关怀，比如《石上生花》《雪落北平》《冰球少年》等，既关注中华优秀传统文化的传承和发展，也关注我们的民族魂和精气神儿，更关注当下少年儿童所处的现实处境和心理状态。王苗文学功底扎实，创作肯下苦功夫，时时关注时代发展，这是她的小说创作接地气、有内涵的主要原因。长篇新作《国色天香》围绕国粹艺术京剧进行创作，令人耳目一新。

京剧是中华优秀传统文化的翘楚，在2000多年间的发展历程中，长演不衰，代代传承，而且正在新时期焕发出生机，成为中华民族现代文明的重要组成部分。在《国色天香》中，王苗设置了当下的北京、20世纪30年代的北平、20世纪40年代的上海这三个不同的时空场域，围绕三个学习京剧的小女孩展开三条故事线索，向小读者们集中展现了京剧美妙绝伦的艺术魅力，讲述了100年间波澜壮阔的京剧史话，既回望了京剧往昔的辉煌，也预见到了它未来的发展。

《国色天香》之所以能在同类题材作品中脱颖而出，首先体现为它在主题把握方面呈现出的厚重质感。作品讲述了京剧的“美”、京剧的“正”、京剧的“善”和京剧的“义”，彰显了京剧的外在魅力和内在气质。京剧题材文学作品往往知识密度大、文化分量重，但是如何既写出京剧题材厚重的质感，又能让青少年轻松“悦读”，王苗找到了她的独特之路。历史悠久的国粹京剧，如大象无形，包蕴万千，手眼身法步，唱念做打舞，生旦净末丑，喜怒哀乐愁，这些要素在《国色天香》中统统涉及。京剧从丰富驳杂的民间艺术到登上大雅之堂，再到享誉四海、名扬全球，离不开它在发展历程中自觉的提升、拔高、传承和创新。慕兮是个生活在当下的孩子，原本与京剧有着200多年的距离，但是因为“京剧进校园”工程，她对京剧的兴趣被极大地激发出来，从而爱上了京剧的“春色如许”，于潜移默化中担起了一份传承与发扬京剧的责任。

《国色天香》塑造了一大批深明大义、有骨气、有操守的京剧伶人形象。京剧之所以在中华优秀传统文化构成中占据重要位置，跟它拥有娱乐之外的社会教化、民众启迪作用有很大关系。京剧唱的都是仁义礼智信的故事，讲的都是正直善良诚信的道理，唱多了、听多了，一代代中华儿女的身体里便会流着这种血液，这也是我们民族的根和魂。小说中，一代名旦云鹤卿为了不给日本人唱戏，于盛年告别京剧舞台；严先生凭着一腔热血，惨淡经营沪上剧校，坚守纯正的京剧艺术，不向低俗之风低头；赵老师一辈子在戏校任教，从未体会过大红大紫的滋味，兢兢业业培育了无数京剧人才；还有在困境中相互依偎、互相支撑的戏校同窗情谊……这些中华优秀传统文化重要的精神内核在作品中被表现得酣畅淋漓，让人深受触动。

《国色天香》在创作手法上也极具创新、创意，能看出王苗

在这方面的自觉探索。当今北京女孩慕兮因为喜欢京剧，在少儿京剧艺术团跟随赵老师深造。赵老师正在筹办一个京剧名伶展览，慕兮无意间看到了两张老照片。受好奇心驱使，慕兮一点点去探究这两张照片的秘密，发现照片上的两个女孩贞儿、桐桐分别是近百年前北京、上海两所戏校的学生。随着慕兮的一步一步探索，三个时空的故事串联起来，百年京剧风云也就此展开。王苗在串起历史与现实的写作手法上，采用了侦探小说式的写法，将读者带入与主人公一同寻找线索、拼接碎片、推理分析的迷局之中，让读者与小说中的人物一起完成这个跨越百年的故事。在情节的层层推进中，读者也被慕兮引领着，走进京剧的缤纷园地。

特别值得一提的是，作品中虽然构建了三个不同时空，但王苗给每个时空都赋予了各自的“形状”和“声口”——北京有北京的气息，北平有北平的味道，上海有上海的风情。小说对各个时空人情世态的描写活灵活现、跃然纸上。从这种细节质感中可以看出作者扎实深入的资料挖掘和严谨考究的写作态度。

在《国色天香》中，三个时空的故事既相对独立，有各自的发展脉络，又相互交叉、彼此勾连，这样复杂的结构对写作者是一个极大的挑战。作者在写作中必须处处布局，时时埋线，将千头万绪了然于胸，才能做到抽丝剥茧，层层揭秘，让不同时空的“故事模块”巧妙地拼接成一幅完整、多彩的画卷。王苗用她的巧思完成了这个挑战，她笔下的故事草蛇灰线，伏脉千里，马迹蛛丝，细入无间，对儿童小说的结构作出了一定的突破。

小说在三个空间纵横捭阖，自由游弋，但是又紧扣“戏眼”，毫不散漫。比如，一把《贵妃醉酒》中杨贵妃使用的扇子，以及“太极阴阳图”“圆形方孔图”两个图形贯穿作品始终。它们代代相传，几十年间一如既往，在传承流转中，京剧艺术得以生生不息、绵绵不绝。

作为一部儿童小说，《国色天香》坚守儿童本位和成长叙事，借助京剧这种迷人的艺术形式，观照不同年代儿童的生存处境、前途命运。作品中学戏的孩子都处在两个世界中，一个是“戏里”的世界：迷离梦幻、五彩缤纷、耀眼多姿，充满掌声和喝彩；一个是“戏外”的世界：脚踏实地，但又充满现实困境、磨难和辛苦。戏里戏外两个世界的对照，让孩子们的生命体验更加丰富鲜明，同时也让她们的人生走向与京剧紧紧纠缠、交融在一起，戏里戏外破茧成蝶。贞儿憨厚淳朴，璞玉待琢，因为一次演出失误而被“雪藏”，似乎永无出头之日。但是她不服输，抓住一次“救场”的机会破茧重生，脱胎换骨；桐桐寄人篱下，被庸俗市侩的表舅视为摇钱树。只有在戏台上，她才觉得冲破束缚在身上的无数条绳索，变成一只自由自在、尽情高飞的鸟儿。如果说贞儿和桐桐分别通过京剧收获了尊严和自由，那么当今女孩慕兮跟京剧的内在联系是什么？她学习京剧无关生存，而只关乎纯粹的爱和不懈的探索。她喜欢在京剧浩大深邃的世界里自在游弋，她的状态既是当今广大少年儿童对京

《国色天香》，王苗著，江苏凤凰少年儿童出版社，2023年7月

剧艺术的真实态度，也是中华优秀传统文化在我们内心的映照。我们在热爱中华优秀传统文化的基础上，自觉承担起让它薪火相传、永不熄灭的责任。

《国色天香》花大量篇幅对少女的内心世界进行了描摹，贞儿救场成功，从“跑官女”的配角儿一下子成为了《贵妃醉酒》里的杨贵妃，她的欣喜若狂、迷离梦幻和意识到这一切是虚幻后的悲凉不舍，极具情感穿透力。桐桐的妈妈性格庸懦，因为寄人篱下，有意无意地把桐桐推向表舅，桐桐对她是又爱又怜、又气又恨，母女关系非常复杂。小说对慕兮的塑造也很成功，她是个阳光自信的新时代少年儿童，正在为是否走专业京剧道路而纠结时，妈妈却说“喜欢就学，不喜欢就不学”，在她看似明快欢悦的生活中，也有着剪不断理还乱的烦恼郁闷。“不到园林，怎知春色如许？”只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。从这一点上讲，《国色天香》这部作品是近年来不可多得的一部京剧题材儿童小说佳作。

（作者系儿童文学评论家、出版人）

■创作谈

这一年四季十二月，
听我表表十月花名。
……
——京剧《卖水》

小时候我生活的北方小镇，如果有人家操办婚丧等大事，常会请戏班子过来。我是个好奇心很重的孩子，每次都跑去看看。这种戏班子大都是“草台班子”，戏台就在办事的人家门口，台上有人唱戏，台下有人化妆。我不知道台上在唱什么，就饶有兴致地看演员化妆。女演员们的手好巧呀，对着镜子抹油彩、缠头发、贴片子，不一会儿就把自己装扮得满头珠翠。小伙伴们对戏不感兴趣，纷纷离开了。我不想走，但胆子又极小，不敢独自待在那里，只好依依不舍地离开。

说起来，妈妈很喜欢看戏，有时会因为在电视上看完一场戏而坚持到很晚。记得小时候，晚上我已经睡了一觉，家里的电视还亮着，妈妈正看得专心致志。长大后我才理解，那样宁静的夜晚对于一个几乎被繁重的家务和吵闹的孩子耗去所有时间的家庭主妇而言，是一种多么难得的享受。

爸爸妈妈到北京生活后，我们便经常带他们去看京剧。妈妈的喜欢和激动毫不掩饰地写在脸上，爸爸虽然嘴上抱怨不爱看老戏，更喜欢看《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》等“样板戏”，但因为精通历史，那些老戏他依旧看得津津有味，还会炫耀地给妈妈讲述老戏背后的历史知识。

北京有一个得天独厚的优势，各大剧团的京剧演出接连不断，而且演出的都是当今响当当的“角儿”，票价还极其亲民。看过其他演出形式后，会产生一种“还是京剧最实惠”的感觉。戏是不知磨了多少遍的经典，演员的真本事个顶个的好，每次还会遇到极其专业的老戏迷，他们对京剧的痴迷和热情会深深地感染你。更难能可贵的是，当下北京学习京剧的孩子非常多，京剧还走进了各个小学的课堂，让孩子们能更近距离地感受到京剧的美。这时，你会觉得京剧一点儿都不“老”，而是鲜活的、有力量的、有温度的，在不断生长的。

渐渐地，我也喜欢上了京剧。有一段时间，每天上班路上，我都会听京剧经典唱段，悠扬动听的旋律响起来，周围所有的嘈杂和纷乱都消失了，整个人像是飞起来，飞到另一个世界。京剧的世界太辽阔、太富饶、太丰盛，就像一片宝藏丰富的矿区，从任何一个地方一锹挖下去，都能挖掘出异彩纷呈的故事。但是，想写好一部关于京剧的儿童小说并不容易，为此，我查阅了无数资料，采访了多名学京剧的小朋友，但每每到了关键处，仍有力不能逮之感。但能用自己的双手搭建一个“戏台”，让所有的“演员”在戏台上尽情表演，这是一件很有成就感的事。虽然个中滋味只有自己知晓，但当我与“戏台”上的生旦净末丑同喜同乐时，便觉得自己不是在唱一出独角戏。

文字搭『戏台』，『演员』尽情演
□王 苗

■评 论

洪永争儿童小说《浮家》：

他写出了疍家儿童的梦想与美好

□马 忠

洪永争是一个有着浓厚故乡情结的作家。粤西阳江和疍家(对福建、两广及海南沿海水上渔民的统称)生活是他儿童小说创作的底色与资源。但作家对家乡的态度却是复杂的，他既肯定浑厚淳朴、多情浓郁的疍家生活之于诗意童年的积极影响，也不回避相对单调的水上世界可能会限制儿童成长的丰富性。

获“首届小十月文学奖”小说金奖、入选“小十月文库”的儿童文学作品《浮家》，是洪永争对漠阳江疍家人生活的真情记录。作品通过父子三代人不同的日常，思考城市化的现代性进程给乡土生活带来的变迁。小说中作家从杨水甜的生活出发，立足少年视角，表现一家三代当下面临的选择：阿公希望坚守在船上继续疍家人以打鱼为生的祖业，阿爸厌倦了漂泊决心上岸谋求发展，带一家人去过更好的生活，可他又见不得阿公伤心失望。最为难的是杨水甜，作为孙女、女儿和姐姐，她既渴望自己能像好朋友杨水娇和二姨那样早早上岸有一个稳定的家，又深陷纠结之中——理解、支持和关心阿爸，怜悯保守固执的阿公，时刻想着该如何去化解这对父子的矛盾。三代人的内心冲突，让原本香脆的炒米饼多少也染上了一些苦涩味。

千百年来，疍家人在漫长的生产生活中形成了独具特色的水上文化。但是伴随着社会的发展、城市化进程的不断加快以及自然生态环境的变化，疍家人的生存空间也越来越狭窄。阅读小说《浮家》，我们首先需要找准时空坐标。根据叙事叙述背景判断，小说聚焦的时间应该为上世纪80年代。通过主人公杨水甜，我们可以真实地看到一种新旧生活的割裂，阿公的失落感、阿爸和杨水甜对新生活的向往，在民俗和亲情的背景下展开，丰富了这一儿童小说的乡土文化内涵。夹在阿公和阿爸之间的杨水

甜，始终没能找到劝慰阿公上岸生活的办法。作家的这一写法颇为巧妙，写出了城市化进程给乡土生活带来的巨大冲击，但也探索了这一大势所趋的时代浪潮可能给疍家人带来的光亮。

值得一提的是，小说在面对水与岸的选择时并非简单以二元对立的态度作出价值取舍。当洪永争在《浮家》中大胆探索两种不同文化生活冲突的表现形态时，他也陷入了两难境地。阿爸通过努力终于在镇上买了房子，可阿公会上岸吗？如果有一天阿公不在了，阿弟会独立成人吗？作者在小说结尾没有给出答案，却给读者提供了思考的方向：“月亮下，那只疍家艇像一片叶子在漂荡着，那片叶子正驮着两个亲人的梦。这两个梦已经习惯了风雨飘摇，习惯了浮家泛宅，哪怕是洋楼别墅，哪怕是高楼大厦，也不能把它安稳下来……”守望乡土世界，并不意味着回避当下真实存在的困境，虽然作家对故土和童年有深厚的爱意，但不能无视粤西大地人们的生活变化去编造童梦。在作家的乡土书写中，暗含着一份真诚的反思。

与此同时，《浮家》也是一部充满人文关怀的作品。每个孩子都有获得幸福、享受快乐童年的权利。疍家孩子生活在船上，物质相对匮乏，他们羡慕岸上同龄人的生活。小说中的杨水甜应邀参加同学杨水娇生日会，看到她家的两层半洋楼式房子和陈设，禁不住浮想联翩：“住在这样的房子里，那该是一种怎样美妙的感觉？”当她第一次独享一瓶汽水，第一次吃到甜甜的、口感细腻的蛋糕，第一次躺在平稳、舒适的大木床上，她的兴奋和满足感更是难以言表，阿弟对猪狗屎的迷恋亦是如此。同样是面对现实、反映现实、再现生活的真实，洪永争的艺术处理不是传统现实主义的审美效果，这与他处理苦难艺术的方法密切相关。

《浮家》，洪永争著，北京出版社、北京十月文艺出版社，2023年4月

在组织情节叙事、人物安排时，洪永争没有铺展水岸现实生活的各个层面，也没有做历史长卷式的宏观展示，相反别具慧眼地截取了易于生发艺术内涵的典型事件，在特定时空场域下呈现疍家儿童的生存实景。由于作家颇具匠心的处理，使得小说中这一“生存性事件”最终超越了苦难，进而散发出明亮、温暖的人性美和人情美的光芒。《浮家》给人印象最深的艺术特色主要有以下三个方面：

一是独特的写作视角，即疍家文化与人物塑造的天然融合。故事发生在漠阳江，双捷镇隶属今天阳江市江城区，是地理位置上真实的地名。在小说中，作家不仅表现疍家文化，而且将疍家人的生活起居、劳作方式、衣食住行、心理活动及民风

民俗等特点自然融入人物描写和故事情节之中，使读者在人物成长过程中感受到浓浓的疍家风情，对疍家文化有真切体验。作家撷取漠阳江边特有的景物作为描写对象，且多以抒情的慢镜头展现，给小说提供了一个辨识度很高的地理环境。

二是独特的人物形象，即疍家女孩杨水甜。作为小说的灵魂人物，杨水甜是这个四口之家中唯一的女性。尽管年纪尚小，但懂事、聪明、勤快，是阿爸贴心的“小棉袄”。小说中有这样一个情节：由于洪涝，杨水甜和阿弟杨水强到二姨家借宿，一向嘴馋的阿弟因偷吃表弟的零食，而被表弟一口一个“疍家仔”骂，杨水甜听到气得当即拉起阿弟，冒雨离开了二姨家。她倔强、敏感且有强烈的自尊心，但同时又温和、善良、善解人意，千方百计调和阿公与阿爸的关系，是一个有血有肉的少女形象。

三是独特的语言风格，即疍家话的语言表达方式。虽然这篇小说是用普通话写成的，可是里面的称谓、饮食名字、方言词汇、民俗谚语、咸水歌都具有鲜明的地域特色。小说中很多比喻的喻体都是疍家人最熟悉的日常景物，如开篇“阿爸呼噜打得很响，仿佛这是疍家船上的马达声”，这样的比喻时时提醒着我们正在阅读的是疍家人的生活。此外，小说中很多人名都与水有关，如水甜、水娇、水芳、水强。从小说中我们还能了解到，疍家人喜欢喝粥水、吃猪肠碌，做饭常用的炊具叫锅煲，常见的交易场所叫圩等等。

总体来说，《浮家》从儿童成长的角度，考察了水岸生活的复杂面相，思考了传统乡土和现代文明可能在儿童成长中具有的价值，丰富了洪永争儿童小说书写的内涵。
(作者系广东文学评论家)

■书 讯

“未来系少儿科幻丛书” 近日出版

近日，长江少年儿童出版社新书“未来系少儿科幻丛书”(全6册)出版。该书是为青少年打造的国内原创科幻小说集，遴选了中国当代优秀的科幻小说作家及作品，旨在帮助青少年提升科学素养，培养其对科学的兴趣和探索精神。

丛书收录六位作家的短篇科幻小说集，包括王晋康的《生命之歌》、凌晨的《拥抱时间》、赵华的《外星宝石》、彭柳蓉的《永恒之夏》、哈琳的《异星建设者》、王洁的《蒸汽夜莺》。该丛书由科幻作家、南方科技大学教授吴岩作序，科幻作家刘慈欣、《科幻世界》副总编姚海军、儿童文学评论家崔昕平、儿童文学研究学者钱淑英联袂推荐。

丛书所选作品包含热门科幻话题和科幻元素，如人类未来困境、蒸汽朋克、虚拟现实、外星文明、时空穿梭等，将科学知识与想象力融为一体，兼具文学性、知识性与可读性，能够引领孩子迈入科幻科普作品阅读的大门。
(教鹤然)

■插图欣赏

《千里江山图》(绘本版)插图，叶鑫露绘，中信出版社，2023年7月

儿童文学评论
·第552期·