

童话童画

主编：徐累

Tales and Cartoon

从安徒生到宫崎骏

图书在版编目(CIP)数据

童话童画 / 徐累主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(艺术与生活经典系列)

ISBN 978-7-300-10514-7

I. 童…

II. 徐…

III. ①童话 - 文学评论 - 世界

②绘画 - 艺术评论 - 世界

IV. I106.8 J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第047980号

艺术与生活经典系列

童话童画

主编 徐累

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号 邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印刷有限责任公司

规 格 170 mm × 230 mm 16开本 版 次 2009年4月第1版

印 张 9.75 印 次 2009年4月第1次印刷

字 数 130 000 定 价 48.00元

Tales and Cartoon

童话童画

从安徒生到宫崎骏

从那一刻起，又找回了迷失了很久的孩童般的天真与善良……

主编/徐累

编辑手记

写这篇手记的时候心中真的感到忐忑，看过了大师们的力作和心得语录之后，深深地为他们的博大精深和独特哲思所折服和震撼，所以被责成写这篇手记的时候真的觉得自己有班门弄斧之嫌。不过，作为编辑，这套丛书最早的读者，还是有必要和亲爱的读者们分享一下读这些书的感觉，仿佛在通幽的曲径前的简单说明，能够引导就好，至于幽处的个中滋味就只能靠各位读者自己去移步转景。如同宝玉为大观园各处景致题名拟诗一样，远近高低，花草藩篱的妙处要自己慢慢体味了。

一般的人总会认为艺术是艺术家们的事情，是距离普通人很远的上层建筑，是一般人无法领略的精神世界，但是别忘了，无论多么高深的东西，它的源头都是我们身边最平常甚至平淡的生活。我们每一个人本来就生活在艺术之中，就看你有没有一双发现美的特质的眼睛，有没有一颗感悟美的意境的心灵。就好像已故作家三毛在登山的途中，一棵草、一块石在她的眼中都是美的，都是让人感动的。她因为有了一颗敏感的心灵所以也比一般的我们发现了更多的美和温柔，她的书也让人感受到温暖的柔情和泛滥得近乎虚伪的爱意。而同是才女作家的张爱玲带给我们的却是生活的另一面，冷静得几乎冷酷的眼光看着生活中的琐碎和人情，爱往往在她苍凉的手势下变得虚假和冰冷，剩下的也只有些微的同情和少许的悲凉而已。虽然她们时代不同、风格不同，但相同的是她们看的、写的、体悟的都是她们身边的最熟悉的生活，并没有离开生活本身去好高骛远。

作家艺术家也是有着七情六欲的凡人，在一般的层面上和我们普通人没什么两样，不一样的是他们比我们多了一颗慧心，所以他们创作出的东西也就有了慧质。但慧心不是天生的，还需要后天的培养和灌溉，多多接触艺术方面的东西无疑是最能够耳濡目染、陶冶灵性的。这一套《艺术与生活经典》系列丛书正是可以让人培养蕙质兰心的东西，仿佛是一顿艺术的盛宴，色香味意形养样样俱全。

在这里可以和艺术巨匠们进行心灵上的沟通，即使只是走马观花，不能一下子领会大师们的精神境界，但隔一段时间再读又会有新的认识和理解，你会觉得和大师们的思想又贴近了一点，艺术的素养也就这样一点一点地积淀起来，慢慢地，你会发现自己对生活的感悟也深了许多，可以在生活中体会许多平日无法体会到的东西。不仅仅是风花雪月，不仅仅是儿女情长，浪漫就存在于我们的一箸食、一豆羹之中，即使是吃一个馒头也可以吃得别有怀抱、滋味悠长……

作为编辑可以将这套丛书编辑出版让读者一品睿智，心中真的很开心，也希望各位亲爱的读者也和我产生一样的心弦波动，领悟艺术与生活的密切关系——能够这样，我心足矣。但由于时间的紧张，未能将这些书做得尽善尽美，有不到的地方还望各位共情者多多包涵。

目录

13 童话即命运 潘望

28 从流浪儿到新中国的好儿童 三毛形象的转型 顾铮

37 神笔创造神奇 纪念中国动漫先驱张光宇先生 唐薇

47 蓝莲花 埃尔热和张充仁的故事 贾欣 董振怀

59 动画诗人的物种奇观 阿子

69 从“仙境”到“仙境”

刘易斯·卡洛尔摄影中的“艾丽丝们” 顾铮

81 纵使会长大，也不要有忧伤

约瑟夫·柯奈尔的玻璃盒装置艺术以及梦幻 陶子

91 动漫艺术，一个新美学时代 陆蓉之

103 我的童话三原色 刘野

110 小屁孩儿时代的记忆 “卡通一代”与电视童年 唐昕

116 幼齿与邪魔的纠缠 谈动漫亚文化 付晓东

124 童心照耀中国

142 大画家，小儿科 中国动画片的大师影趣 谷淞

152 老照片

童话童画

世纪之交，法国人举办了 20 世纪最佳法语图书的评选，结果，最终脱颖而出的是圣埃克苏佩里的《小王子》。

2005 年 4 月 2 日，丹麦人为了纪念他们不朽的童话大师安徒生诞生 200 周年举行了盛大的集会，全球共有 47 位各国名人被选任“安徒生大使”，其中包括巴西球王贝利，意大利球星马尔蒂尼，中国篮球明星姚明，歌唱家宋祖英、翻译家林桦，丹麦艺术家佩·阿诺德、摇滚歌手托马斯·赫尔米希，比利时作家卡尔·诺拉克，前伊拉克文化部长，英国影星老“007”罗杰·摩尔，美国传奇艺人哈利·贝里方蒂、摇滚乐手苏珊·维格等等。

2005 年 9 月，威尼斯电影节将终生成就奖颁给了日本导演宫崎骏，这一奖项也是第一次颁发给动画电影导演。主办单位更把威尼斯电影节期间的 9 月 9 日定为“宫崎日”，专门放映宫崎骏的作品。威尼斯电影节的执行主席马可·穆勒表示：“宫崎骏描绘的幻想世界让人目眩神迷，每次看他的电影，让人感叹之余，也让我们这些成年人的赤子之心再次觉醒。”

这一切都提示着人们：童话，从未淡出人类的生命。当漫长的岁月过去，无数的书籍、影像在翻覆的人海里出现或者沉没，童话则

安然地停靠在世界海岸线的遥远处，在日出之时以温柔之光安抚众多疲倦的灵魂。

阿拉丁神灯之光

童话，那些说给孩子们的故事，落在成年人的微笑、眼泪以及复杂的内心上。童话中的真善美、希望和爱，软化你、打动你，以致在片刻的瞬间救赎你，使你回到那个最初的世界中，回到最初的你身旁。

人的内心或许都藏着个孩子，无知幼稚，但是纯洁干净，这个孩子一直活在世界的大海边，他听着童话，吹着海风，拥有光明的内心和简单的昼夜。圣埃克苏佩里的小王子一直打动着人们，小王子和蛇、小狐狸、玫瑰花的交谈深刻而纯净。圣埃克苏佩里把这个小小的童话献给他的好友莱翁·维尔特，并且在致辞中写道：

“请孩子们原谅我把这本书献给了一个大人。我有一个很认真的理由：这个大人是我在世界上最好的朋友。我还有另一个理由：这个大人什么都懂，即使是写给孩子看的书他也懂。我的第三个理由是：这个大人生活在法国，正在挨饿受冻。他很需要得到安慰。

童话，从未淡出人类的生命。当漫长的岁月过去，童话则安然地停靠在世界海岸线的遥远处，在日出之时以温柔之光安抚众多疲倦的灵魂。

刘野 安徒生 布面混合技法 直径 80cm 2005 年

倘若所有这些理由加在一起还不够，那我愿意把这本书献给这个大人曾经是过的那个孩子。所有的大人起先都是孩子，可是他们中间不大有人记得这一点。”

最初流泪、最初笑容与“曾经的孩子”，是成年人模糊的梦与慰藉，在尘世辗转、痛哭狂欢之后，在琐碎的现实和虚无的思考之间。所以，童话以其质朴和温暖安慰着人们，安徒生在他的童话里写下许多简单美丽的话语：

“当我还是一只丑小鸭的时候，我做梦也没有想到会有这么多的幸福！”（《丑小鸭》）

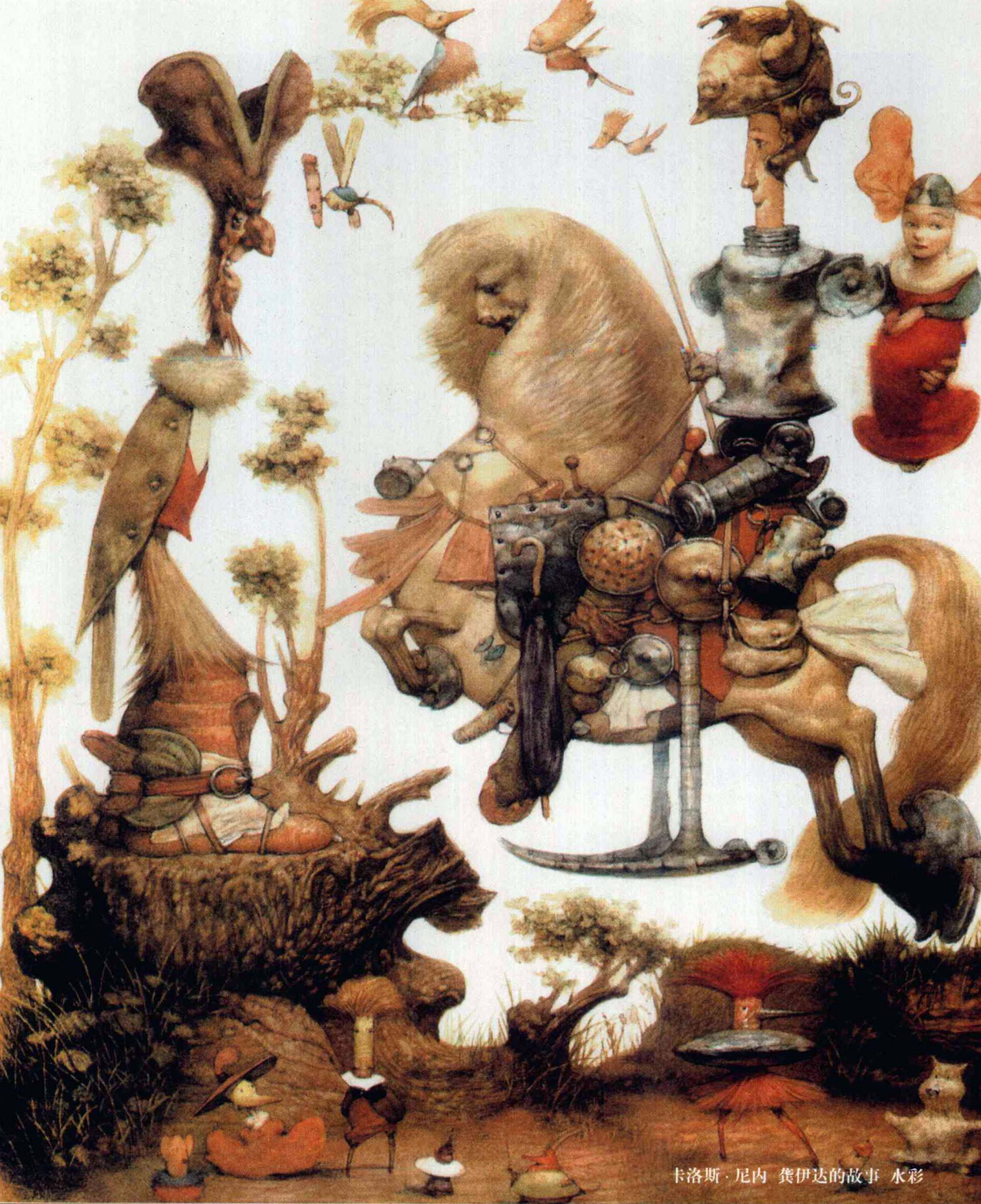
“‘请把我带走吧！带到那没有寒冷、没有饥饿的地方。我知道，这根火柴一熄灭，你就会不见了。就像那温暖的火炉，那美丽的烤鹅，那幸福的圣诞树一样，我什么也看不见了。’于是，小女孩把剩下的火柴全划着

了，因为她非常想把祖母留住。”（《卖火柴的小女孩》）

“她知道这是她看到他的最后一晚——为了他，她离开了她的族人和家庭，她交出了她美丽的声音，她每天忍受着没有止境的苦痛，然而他却一点儿也不知道。这是她能和他在一起呼吸同样空气的最后一晚，这是她能看到深沉的海和布满了星星的天空的最后一晚。”（《海的女儿》）

事实上，安徒生的一生非常坎坷，他是一个在偏远闭塞小城中被囚禁的孩子；一个有着复杂混乱的家族血缘的自卑的孩子；一个有着疯疯癫癫祖父的孩子；一个诚惶诚恐、生怕自己也会有一天发疯的孩子。但也正如他所说：“人生就是一个童话。我的人生也是一个童话。这个童话充满了流浪的艰辛和执著追求的曲折。我的一生居无定所，我的心灵漂泊无依，童话是我流浪一生的阿拉丁神灯！”或许对现代人而言，童话并不具有阿拉丁神灯实现梦想的效力，但它的真挚、善良和美丽将人们带到一个纯洁的带着淡淡忧伤的晶体般的世界中。

在获得情感上的安慰之后，人们在童话里渐渐可以察觉一种跟日常思维方式不同的思考方法，也就是童话般的思考方式。卡尔维诺的作品（收入大陆版文集第二卷的《意大利童话》）严格地说，并不是卡尔维诺的个人创作。都灵的埃伊纳乌迪出版社和米兰的蒙达多里出版社出版的《意大利童话》中，关于卡尔维诺著作方式，都说是“采集自近一百年的民间传说，并从各种方言改写为意

卡洛斯·尼内 龚伊达的故事 水彩

“人生就是一个童话。这个童话充满了流浪的艰辛和执著追求的曲折。我的一生居无定所，我的心灵漂泊无依，童话是我流浪一生的阿拉丁神灯！”

童话插画

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com