

OH

奥兹·狂欢
艾成歌 主编

人民文学出版社

Picture Book 001

图书在版编目(CIP)数据
OZ奥兹.狂欢/艾成歌主编. —北京:人民文学出版社,
2009.5

ISBN 978-7-02-007351-1

I. 0… II. 艾… III. 动画: 连环画—作品—中国
—现代 IV. J228.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第057170号

责任编辑: 刘 稚
特约策划: 卢晓怡
李 殷
装帧设计: 艾成歌

OZ奥兹.狂欢

艾成歌 主编

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街166号 邮编100705

山东新华印刷厂德州厂印刷 新华书店经销

字数20千字 开本700×889毫米 1/16 印张 8

2009年5月北京第1版

2009年5月第1次印刷

ISBN 978-7-02-007351-1

定价: 26.00元

07

卷首狂欢

文文成歌

幸好你还能梦见这气泡
来到永无岛

陪我看见红黄蓝绿的心跳

听见白雪的舞蹈

就让兔子继续吵闹

黄昏与清晨同时睡觉

夏天没完没了

一万只小鸟

和地下铁赛跑

让我送给你奇妙

当世界年纪还小

给你十二个几米的拥抱

你好

奥兹国欢迎你的来到

图/梵小飞

带着幻想与绘本，来奥兹王国狂欢

聂峻(漫画家): 无论漫画还是绘本, 首先要好看, 另外还应该有一些深层东西在画面之下, 这才是我最想表达的。如果在看完之后能想到画背后深层的东西, 我就会很快乐, 如果看不到, 也没关系。

寂地(绘本作家): 祝福《OZ 奥兹》成为现实中的理想国!

幾米(绘本作家): 绘本绝不是快餐文化, 好的绘本是代代相传的。如果一张图像够欣赏、够责任, 就不仅仅是一张图像。

姚巍(漫画家): 《OZ 奥兹》为有梦的孩子在白纸上开启一扇通往仙境的门。

若本芭娜娜(作家): 因沉痛与孤独而异常冰冷的世界, 但内心绝不是恶的。而我宁可在这样的世界中长居。”

奈良美智(艺术家): 我从儿童时代开始就一直在画画, 我一直在寻找我自己, 不是为了社会、也不是为了某个主题, 而只是为了我自己。

玛丽·荷·艾斯(绘本作家): 一本杰出的绘本, 是用科学的态度和平易的语言来给孩子讲生命的诞生, 让读者感受到生命诞生的美和欢喜。

安东尼布朗(绘本作家): 绘本是一种故事和图像的奇妙组合, 决定要在书页里画什么图, 就像决定电影里的场景一样。

宫崎骏(导演): 难道我们就不能创作一些能引起她们共鸣的故事吗? 只要我们能重拾昔日的勇气, 那么, 再大的困难也可以克服。

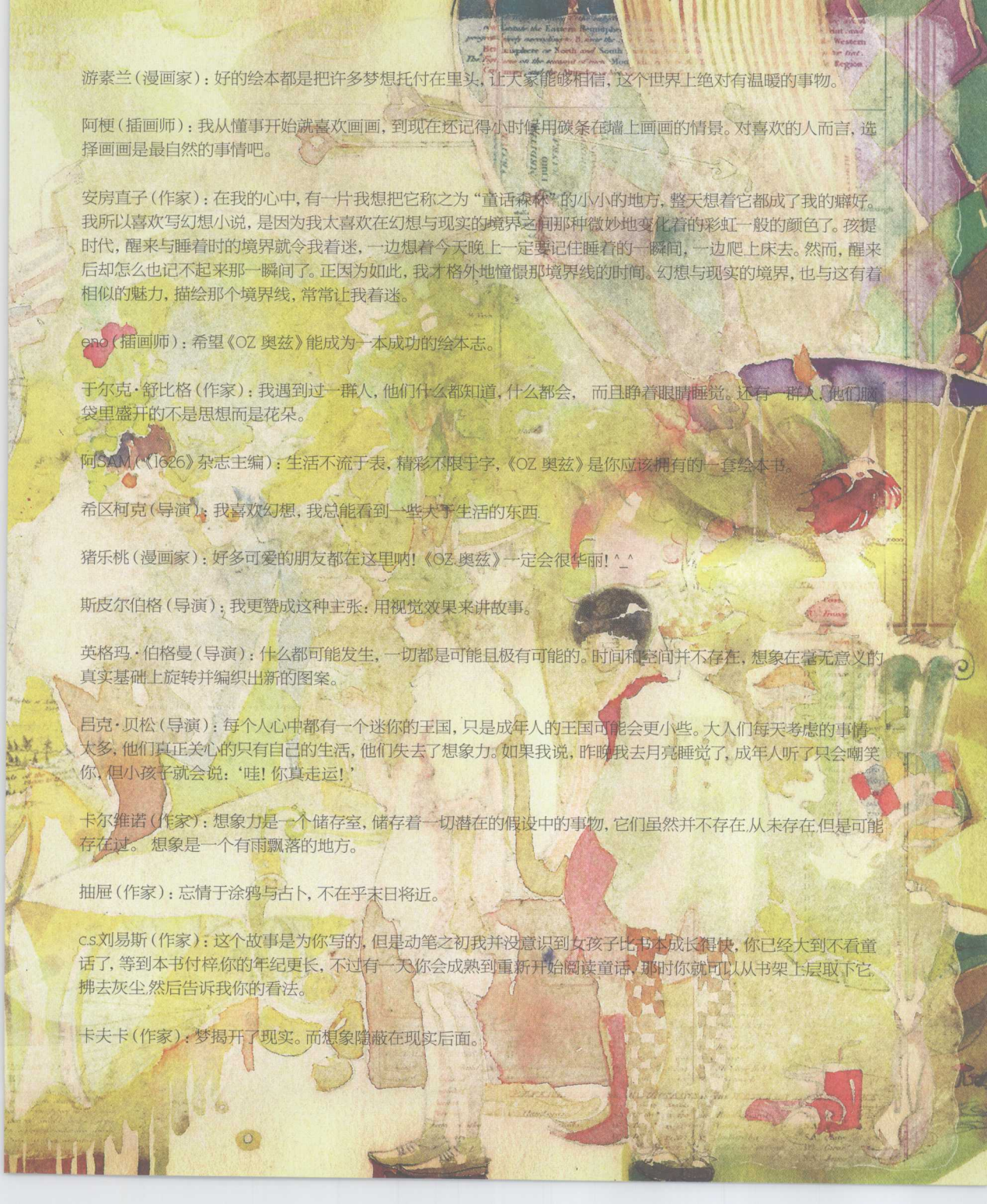
姚非拉(漫画家): 梦幻和现实之间的距离, 其实只有一本书而已。

蒂姆·波顿(漫画家): 我想成年后慢慢忘记了做一个小孩是什么样子。对我来说, 至少在我的生活里, 我想做的只是寻找一个地方, 在那里, 你可以在这个颠倒的世界里找到简单和纯净。

杜可风(摄影师): 不够, 永远不够。你说哪一部电影是最好的, 一定是下一部电影, 哪一部作品是最好的, 永远是下一个。

谢鹏(漫画家, 《WAY》杂志主编): 永远没有那么糟。因为有巫师和飞猴, 有翡翠城和黄金道, 我们知道这个世界没有那么糟……当台风到来的时候, 我们可以放心的闭上眼, 因为好孩子会被带到童话的世界开始有惊无险的冒险。

翁子扬(插画师): 我一辈子都想画图, 慢慢画, 一切都很好。

游素兰(漫画家):好的绘本都是把许多梦想托付在里头,让大家能够相信,这个世界上绝对有温暖的事物。

阿梗(插画师):我从懂事开始就喜欢画画,到现在还记得小时候用碳条在墙上画画的情景。对喜欢的人而言,选择画画是最自然的事情吧。

安房直子(作家):在我的心中,有一片我想把它称之为“童话森林”的小小的地方,整天想着它都成了我的癖好。我所以喜欢写幻想小说,是因为我太喜欢在幻想与现实的境界之间那种微妙地变化着的彩虹一般的颜色了。孩提时代,醒来与睡着时的境界就令我着迷,一边想着今天晚上一定要记住睡着的一瞬间,一边爬上床去。然而,醒来后却怎么也记不起来那一瞬间了。正因为如此,我才格外地憧憬那境界线的时间。幻想与现实的境界,也与这有着相似的魅力,描绘那个境界线,常常让我着迷。

eno(插画师):希望《OZ 奥兹》能成为一本成功的绘本志。

于尔克·舒比格(作家):我遇到过一群人,他们什么都知道,什么都会,而且睁着眼睛睡觉。还有一群人,他们脑袋里盛开的不是思想而是花朵。

阿SAM(《1626》杂志主编):生活不流于表,精彩不限于字,《OZ 奥兹》是你应该拥有的一套绘本书。

希区柯克(导演):我喜欢幻想,我总能看到一些大于生活的东西。

猪乐桃(漫画家):好多可爱的朋友都在这里呐!《OZ 奥兹》一定会很华丽! ^_^

斯皮尔伯格(导演):我更赞成这种主张:用视觉效果来讲故事。

英格玛·伯格曼(导演):什么都可能发生,一切都是可能且极有可能的。时间和空间并不存在,想象在毫无意义的真实基础上旋转并编织出新的图案。

吕克·贝松(导演):每个人心中都有一个迷人的王国,只是成年人的王国可能会更小些。大人们每天考虑的事情太多,他们真正关心的只有自己的生活,他们失去了想象力。如果我说,昨晚我去月亮睡觉了,成年人听了只会嘲笑你,但小孩子就会说:“哇!你真走运!”

卡尔维诺(作家):想象力是一个储存室,储存着一切潜在的假设中的事物,它们虽然并不存在,从未存在,但是可能存在过。想象是一个有雨飘落的地方。

抽屉(作家):忘情于涂鸦与占卜,不在乎末日将近。

cs.刘易斯(作家):这个故事是为你写的,但是动笔之初我并没意识到女孩子比书本成长得快,你已经大到不看童话了,等到本书付梓你的年纪更长,不过有一天你会成熟到重新开始阅读童话,那时你就可以从书架上层取下它,拂去灰尘,然后告诉我你的看法。

卡夫卡(作家):梦揭开了现实,而想象隐蔽在现实后面。

contents 目录

声音		002
天国花园	【世界】文/伊谢尔伦的风 绘画/放飞奶牛、楚小飞等	005
彼得潘	【失忆症】脚本&绘画/寂地	017
琥珀	【少年之心】脚本/艾成歌 绘画/凌一一	033
	【食用香料I】脚本/红与黑 绘画/放飞奶牛	043
	【玛丽事件簿】脚本&绘画/李欢	048
绘影	【快乐会很高吗】脚本/安宿 绘画/小凡烦(马来西亚)	065
暗室	【散落在宇宙的蜂蜜糖】脚本/赖诗 绘画/妖怪Cairry	076
	【开在时钟树上的花】脚本/木格子 绘画/白水	086
桃匣	【查小猫和云】脚本/电力忍者俱乐部 绘画/JOYSUKE(香港)	097
魔方	【黑荔枝飞禽广播电台】文&绘画/黑荔枝 【南瓜子】文&绘画/南瓜子	101
	【幻象少年的来信】文&图/mint殿+mint	
火枪手	【Kinuko Y. Craft: 为童话而生的绘本家】文/Lcart	110
	【Dave McKean: 拥有超能力的绘本大师】文/Lcart	
	【寂地: My Way, My All】采访&整理/艾成歌&天线宝宝	
沙与沫	【冰山往事】文/邈邈 绘画/伊豆七	119
征稿		126

天国花园 Topic

世界

献给电影《The Wizard of Oz》70周年

文/伊谢尔伦的风 绘画/放飞奶牛、梵小飞、wintam、凌一一、格子左左、伊豆七、钟表市场

图/放飞奶牛

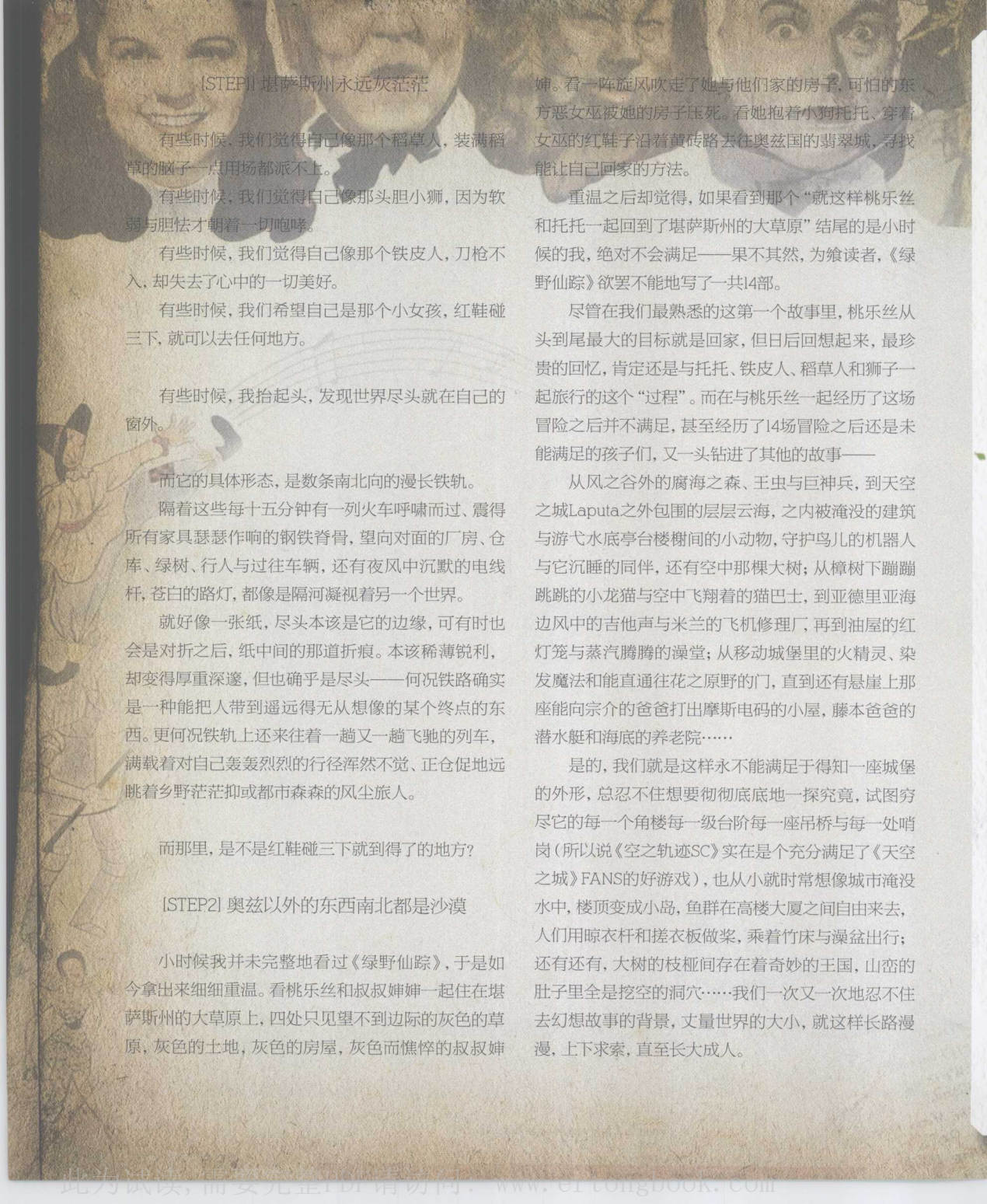
the
of the
er But
as power
for Britain
proper and
extremely was.

Hope High Fi. H-Hair Selecti

the complete range of
equipment from 39 to 14
as being transmitted by
John Noddy, Broadway
— WILKINS — WAXLEY

图/梵小飞

[STEP1] 堪萨斯州永远灰茫茫

有些时候，我们觉得自己像那个稻草人，装满稻草的脑子一点用场都派不上。

有些时候，我们觉得自己像那头胆小狮，因为软弱与胆怯才朝着一切咆哮。

有些时候，我们觉得自己像那个铁皮人，刀枪不入，却失去了心中的一切美好。

有些时候，我们希望自己是那个小女孩，红鞋碰三下，就可以去任何地方。

有些时候，我抬起头，发现世界尽头就在自己的窗外。

而它的具体形态，是数条南北向的漫长铁轨。

隔着这些每十五分钟有一列火车呼啸而过、震得所有家具瑟瑟作响的钢铁脊骨，望向对面的厂房、仓库、绿树、行人与过往车辆，还有夜风中沉默的电线杆，苍白的路灯，都像是隔河凝视着另一个世界。

就好像一张纸，尽头本该是它的边缘，可有时也会是对折之后，纸中间的那道折痕。本该稀薄锐利，却变得厚重深邃，但也确乎是尽头——何况铁路确实是一种能把人带到遥远得无从想像的某个终点的东西。更何况铁轨上还来往着一趟又一趟飞驰的列车，满载着对自己轰轰烈烈的行径浑然不觉、正仓促地远眺着乡野茫茫抑或都市森森的风尘旅人。

而那里，是不是红鞋碰三下就到得了的地方？

[STEP2] 奥兹以外的东西南北都是沙漠

小时候我并未完整地看过《绿野仙踪》，于是如今拿出来细细重温。看桃乐丝和叔叔婶婶一起住在堪萨斯州的大草原上，四处只见望不到边际的灰色的草原，灰色的土地，灰色的房屋，灰色而憔悴的叔叔婶

婶。看一阵旋风吹走了她与她们家的房子，可怕的东方恶女巫被她的房子压死。看她抱着小狗托托，穿着女巫的红鞋子沿着黄砖路去往奥兹国的翡翠城，寻找能让自己回家的方法。

重温之后却觉得，如果看到那个“就这样桃乐丝和托托一起回到了堪萨斯州的大草原”结尾的是小时候的我，绝对不会满足——果不其然，为飨读者，《绿野仙踪》欲罢不能地写了一共14部。

尽管在我们最熟悉的这第一个故事里，桃乐丝从头到尾最大的目标就是回家，但日后回想起来，最珍贵的回忆，肯定还是与托托、铁皮人、稻草人和狮子一起旅行的这个“过程”。而在与桃乐丝一起经历了这场冒险之后并不满足，甚至经历了14场冒险之后还是未能满足的孩子们，又一头钻进了其他的故事——

从风之谷外的腐海之森、王虫与巨神兵，到天空之城Laputa之外包围的层层云海，之内被淹没的建筑与游弋水底亭台楼榭间的小动物，守护鸟儿的机器人与它沉睡的同伴，还有空中那棵大树；从樟树下蹦蹦跳跳的小龙猫与空中飞翔的猫巴士，到亚德里亚海边风中的吉他声与米兰的飞机修理厂，再到油屋的红灯笼与蒸汽腾腾的澡堂；从移动城堡里的火精灵、染发魔法和能直通往花之原野的门，直到还有悬崖上那座能向宗介的爸爸打出摩斯电码的小屋，藤本爸爸的潜水艇和海底的养老院……

是的，我们就是这样永不能满足于得知一座城堡的外形，总忍不住想要彻彻底底地一探究竟，试图穷尽它的每一个角落每一级台阶每一座吊桥与每一处哨岗（所以说《空之轨迹SC》实在是个充分满足了《天空之城》FANS的好游戏），也从小时就常想像城市淹没水中，楼顶变成小岛，鱼群在高楼大厦之间自由来去，人们用晾衣杆和搓衣板做桨，乘着竹床与澡盆出行；还有还有，大树的枝桠间存在着奇妙的王国，山峦的肚子里全是挖空的洞穴……我们一次又一次地忍不住去幻想故事的背景，丈量世界的大小，就这样长路漫漫，上下求索，直至长大成人。

[STEP3] 只要沿着黄砖路一直走

格林童话总是语焉不详，用“很久很久以前”“有位公主”或者“某位王子”就想打发我们听完睡觉。白雪公主、青蛙王子、灰姑娘和小红帽全都出身暧昧，只有《不来梅市的音乐家》勉强算是清楚明了。《快乐王子》提到了尼罗河上的大莲花、金字塔里的法老像与纸莎草丛中的河马，却只字不提那尊雕像到底立在了哪座城市。安徒生童话有无数优美有趣的细节：“那座王宫的墙是用珊瑚砌成的。窄长而尖顶的哥特式窗户上嵌着最明净的琥珀，屋顶上饰满了一只只带壳的扇贝，它们随着海水的流动而一开一合，那真是美不胜收的奇观异景”，

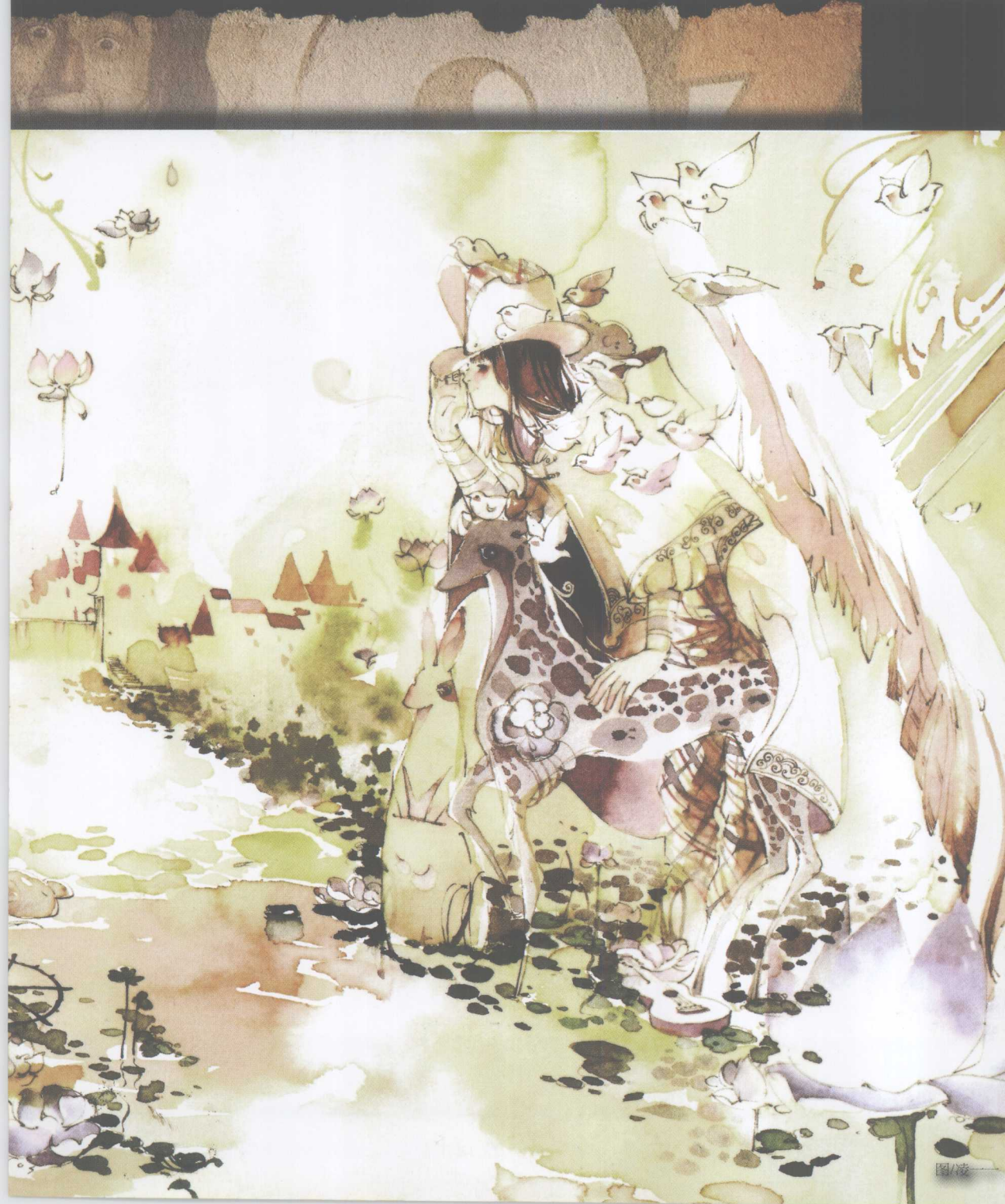
“她是个非常聪明能干的老妇人，很为自己高贵的出身而骄傲，所以她在尾巴上嵌了十二只牡蛎，而别的贵妇人只可以嵌六只。”——但是不够，依然不够，我们还想要更多神奇新颖与辽阔宽广。

这也许对童话要求太高。可说真的，我们想要的其实也并不是很多。

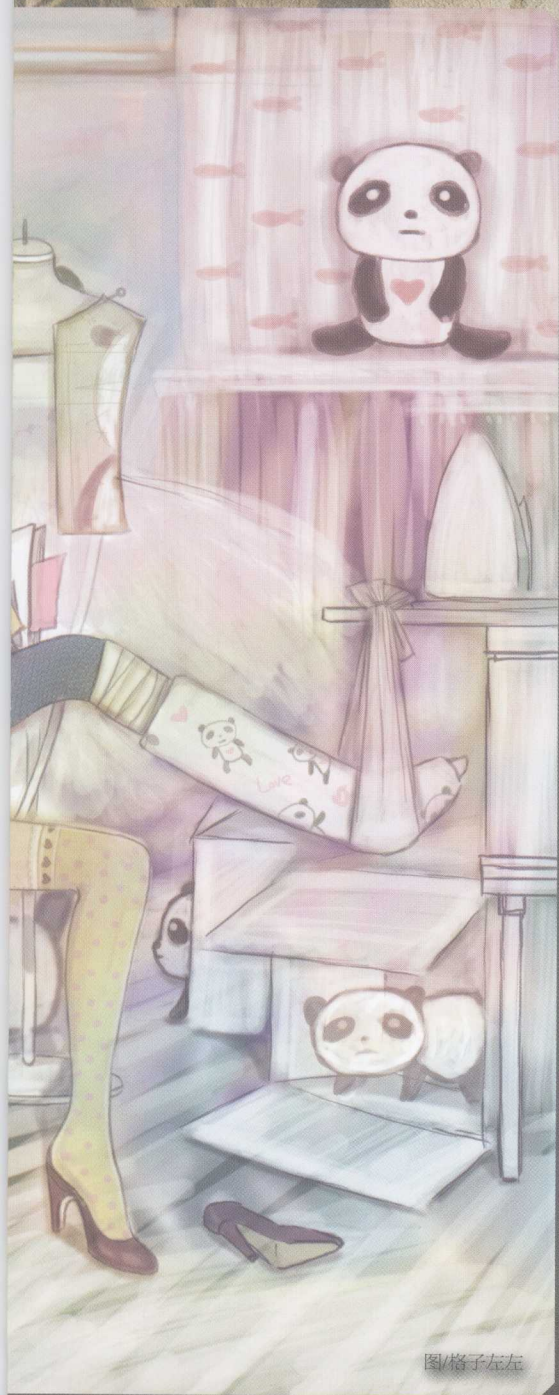
只要知道被风连房子一起吹走、压死女巫也不必怕，穿着女巫的红鞋子沿着黄砖路去往奥兹国的翡翠城自会得到解答，沿路可以认识想要脑子的稻草人、想要心的铁皮人与想要胆量的狮子，遇见罂粟花田、田鼠女王、骗子巫师奥兹、飞猴与西方恶女巫，经过瓷器城取得南方善女巫的帮助再让朋友们各自成为国王，就能最终回到凄凉然而亲切的灰色故乡。

只要知道如果跟着会看怀表的兔子钻进兔子洞漫长地往下掉，就能去往不思议之国，吃了蘑菇就会一会儿变大一会儿变小；遇见三月兔、柴郡猫与帽匠的茶会之后，还会参加小红女巫的槌球赛与审判。

图/格子左左

只要知道有个住满了长不大的孩子的岛屿叫Neverland，岛上住着仙子、人鱼、印第安人、海盗、野兽、鳄鱼与梦幻鸟，小飞侠彼得·潘他一口珍珠般的乳牙，穿着树叶和树浆做的衣服，影子如果不紧紧缝在鞋子上就会自己到处乱跑。

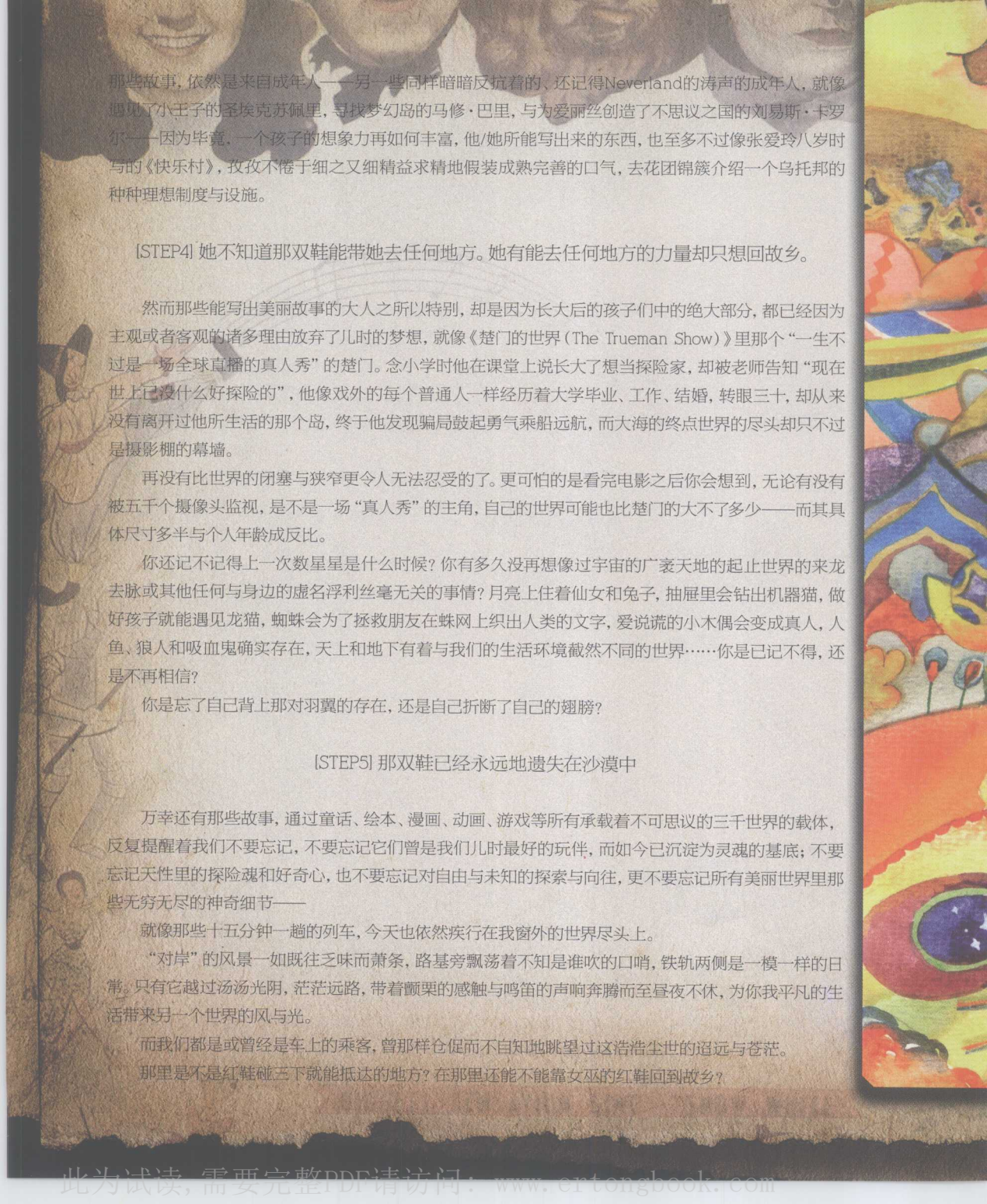
只要知道有一颗叫B612的小行星，小得容不下几棵猴面包树，小得可以拿活火山煮饭，小得一天可以看43次落日；趁着候鸟迁移的机会就能离开它，去拜访唯一的国王、虚荣者、酒鬼、商人、灯夫、地理学家与他们各自孤单的星球，结识等待驯养的狐狸与沙漠里的飞行员，请他为自己画一只羊。

只要知道东胜神洲傲来国的花果山福地水帘洞洞里住着一窝猴子，女儿国的河水能轻松实现男男生子，斗法时会拿出名头颇为壮观的“山河社稷袄”“乾坤地理裙”，祇园精舍的土地上铺满了黄金，妖魔鬼怪总会在打到半死的关键时刻被神仙收回去当坐骑，火焰山火势再猛也没关系，芭蕉扇它就藏在铁扇公主的嘴里。

只要知道如果11岁那年收到猫头鹰寄来的入学通知书，就能去破釜酒吧背后的对角巷买齐坩埚魔杖之类学习用品，再到国王十字车站九又四分之三站台搭乘特快专列，最后乘船渡湖抵达霍格沃兹城堡。只要知道那里的楼梯喜欢乱跑，蜡烛漂浮悬空，鬼魂自由出入，拉车的“马”只有经历过死亡的人才看得清楚。只要知道占卜课教师有位马人，魔法史教师是个鬼魂，看门人和他的猫非常讨厌，黑魔法防御课教师职位被诅咒所以一年换一个。只要知道那湖光荡漾的水面下游荡着巨乌贼和人鱼，幽暗深黑的禁林里住着独角兽，苔藓与藤蔓蜿蜒的古堡中藏了三头犬，脏兮兮的分院帽里居然能抽出格兰芬多之剑……

孩子们看不出像照片一样逼真的画作与照片有什么区别，宁可欣赏软趴趴的时钟与细长腿的大象——对，只要描绘出那些美丽又奇妙的世界的大致轮廓，我们就能自己展开并充分填补剩下的细节，自行想像三月兔和柴郡猫的日常，胡克船长的种种往事，小王子扔下他沉重的身体离开地球后的旅行，翡翠城里戴着绿眼镜度过每一天的平凡点滴，齐天大圣与结拜兄弟们的太战与胡闹，以及对角巷里每一家店铺的名字，魁地奇训练中的惊险与趣事，韦斯莱魔法笑话商店的商品目录，尖叫棚屋与打人柳昔日的辉煌事件，活点地图的制作秘方……

小时候只说是“探寻未知”的好奇心作祟，长大了却觉得也包含着“抵触现实”的成分在其中。然而构成反叛的是，还是孩子们的我们为了反抗成年人们所给予的单调日常，枯燥课本而阅读幻

那些故事，依然是来自成年人——另一些同样暗暗反抗着的、还记得Neverland的涛声的成年人，就像遇见了小王子的圣埃克苏佩里，寻找梦幻岛的马修·巴里，与为爱丽丝创造了不思议之国的刘易斯·卡罗尔——因为毕竟，一个孩子的想象力再如何丰富，他/她所能写出来的东西，也至多不过像张爱玲八岁时写的《快乐村》，孜孜不倦于细之又细精益求精地假装成熟完善的口气，去花团锦簇介绍一个乌托邦的种种理想制度与设施。

[STEP4] 她不知道那双鞋能带她去任何地方。她有能去任何地方的力量却只想回故乡。

然而那些能写出美丽故事的大人之所以特别，却是因为长大后的孩子们中的绝大部分，都已经因为主观或者客观的诸多理由放弃了几时的梦想，就像《楚门的世界(The Trueman Show)》里那个“一生不过是一场全球直播的真人秀”的楚门。念小学时他在课堂上说长大了想当探险家，却被老师告知“现在世上已没什么好探险的”，他像戏外的每个普通人一样经历着大学毕业、工作、结婚，转眼三十，却从来没有离开过他所生活的那个岛，终于他发现骗局鼓起勇气乘船远航，而大海的终点世界的尽头却只不过是摄影棚的幕墙。

再没有比世界的闭塞与狭窄更令人无法忍受的了。更可怕的是看完电影之后你会想到，无论有没有被五千个摄像头监视，是不是一场“真人秀”的主角，自己的世界可能也比楚门的大不了多少——而其具体尺寸多半与个人年龄成反比。

你还记不记得上一次数星星是什么时候？你有多久没再想像过宇宙的广袤天地的起止世界的来龙去脉或其他任何与身边的虚名浮利丝毫无关的事情？月亮上住着仙女和兔子，抽屉里会钻出机器猫，做好孩子就能遇见龙猫，蜘蛛会为了拯救朋友在蛛网上织出人类的文字，爱说谎的小木偶会变成真人，人鱼、狼人和吸血鬼确实存在，天上和地下有着与我们的生活环境截然不同的世界……你是已记不得，还是不再相信？

你是忘了自己背上那对羽翼的存在，还是自己折断了自己的翅膀？

[STEP5] 那双鞋已经永远地遗失在沙漠中

万幸还有那些故事，通过童话、绘本、漫画、动画、游戏等所有承载着不可思议的三千世界的载体，反复提醒着我们不要忘记，不要忘记它们曾是我们儿时最好的玩伴，而如今已沉淀为灵魂的基底；不要忘记天性里的探险魂和好奇心，也不要忘记对自由与未知的探索与向往，更不要忘记所有美丽世界里那些无穷无尽的神奇细节——

就像那些十五分钟一趟的列车，今天也依然疾行在我窗外的世界尽头上。

“对岸”的风景一如既往乏味而萧条，路基旁飘荡着不知是谁吹的口哨，铁轨两侧是一模一样的日常。只有它越过汤汤光阴，茫茫远路，带着颤栗的感触与鸣笛的声响奔腾而至昼夜不休，为你我平凡的生活带来另一个世界的风与光。

而我们都是或曾经是车上的乘客，曾那样仓促而不自知地眺望过这浩浩尘世的遥远与苍茫。

那里是不是红鞋碰三下就能抵达的地方？在那里还能不能靠女巫的红鞋回到故乡？