

《敦煌灵犬》:幻游莫高,寻根敦煌

近日,北京大学艺术学院教授、敦煌研究院研究员、“中国好书”作者顾春芳专为少年儿童创作的奇幻文学作品《敦煌灵犬》由译林出版社出版,樊锦诗担任本书名誉顾问并写下寄语。

现代快报+记者 陈曦

一本以“莫高窟霸乐乐大王”为原型的童书

三危山下,宕泉河畔,坐落着人类文明和艺术的瑰宝——敦煌莫高窟。在这片神奇的土地上,人类未知之处,有一群神秘、忠诚的战士默默守护着敦煌文明。他们,就是光明世界的灵犬一族。千百年来,灵犬们恪尽职守,为守护中华文明与文化,与黑暗世界展开了一场又一场惊心动魄的较量。

《敦煌灵犬》的主人公,灵犬乐乐的原型,就是被敦煌研究院收养的小狗乐乐。乐乐于2012年7月出生在莫高窟。5岁那年,一直照顾它的敦煌研究院工作人员退休,带着它一起回了城里。城市的生活条件比莫高窟好了很多,但谁也没想到,有一天它竟偷偷溜了出来,独自跋涉二十多公里,走了一天一夜,回到了它最初的家——莫高窟。乐乐回归莫高窟的事迹令所有人震惊和感动,从此游客和网友们给它封了一个“莫高窟霸乐乐大王”的名号。

顾春芳在创作《我心归处是敦煌:樊锦诗自传》时,曾多次奔赴莫高窟采访、考察、学习,与乐乐相识,这也让她萌生了为乐乐写一本书的想法。

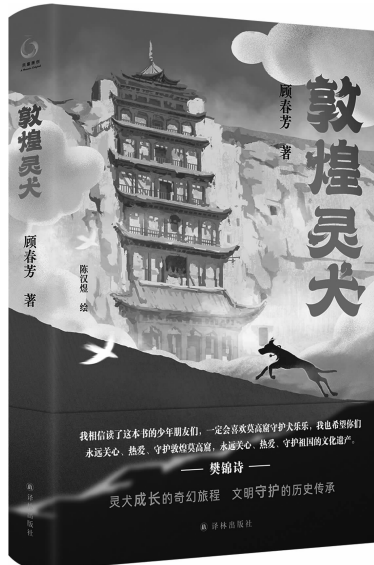
书中的乐乐肩负着灵犬世界世代传承的使命:守护敦煌艺术,守护莫高窟文物。它的眼睛能穿越古今,看到事物本来的面貌;它的耳朵能听到别人听不见的声音,能与祖先以及莫高窟中的菩萨、罗汉、飞天等交流;而它的心智更大大超越普通小狗。顾春芳特别为乐乐做了幼年、少年和成年三个阶段的设定。每个阶段乐乐的外形、性格和能力都会发生跨越式的变化,呈现出不同的状态。

这是一部以“逃离—回归”为主题的灵犬成长史,正如“敦煌的女儿”樊锦诗在序言中所说,“乐乐的成长过程是人性化的”,从中“可以读出青少年成长中必然会经历的恐惧、迷茫和叛逆”。乐乐从伤心离开莫高窟到坚定回归的过程,让人不禁联想到樊先生在《我心归处是敦煌》中讲述的自己曾经历过的相似的内心挣扎。正是这些可以与不同年龄、不同背景的读者产生共鸣的感情,让乐乐的成长在奇幻文学的架构中显得浑然天成、真实感人。

亦真亦幻的多维世界,故事与知识的双重盛宴

既然要写守护莫高窟的灵犬,那么介绍敦煌莫高窟的背景知识便顺理成章。莫高窟为什么在敦煌?敦煌为什么是丝绸之路的重镇?莫高窟是如何修建起来的?它有多长历史,多少洞窟,多少雕塑、壁画与经卷藏书?藏经洞里藏了什么宝物?敦煌的飞天和“最美菩萨”为何能惊艳全世界……所有这些孩子们可能会感兴趣的问题,作者顾春芳都写到了,而且写得生动有趣,与故事浑然一体。

在图书创作和编辑的过程中,敦煌研究院给予了巨大的帮助和支持。樊锦诗先生将书稿反复读了好几遍,以治学的严谨态度,提出了不少即使是专业人士也很容易忽略的“虫”。敦煌研究院为书中涉及莫高窟的内容提供了诸多珍贵的参考资料、照片、视频和专业意见,以及乐乐的生活细节。大量真实细节的添加,架构起从

现实走向虚拟的桥梁,为这部奇幻作品带来了虚实莫辨、亦真亦幻的双重维度。如同《哈利·波特》的读者会去国王十字车站“朝圣”,《纳尼亚传奇》的读者会在家中的旧衣柜里寻找通往纳尼亚王国的道路一样,《敦煌灵犬》的读者若有机会游览敦煌,或许也会在三危山下、宕泉河畔,在洞窟古迹中寻找灵犬存在的痕迹。

对读图时代的少儿读者而言,图像配合文字阅读已经是一种常态。作为戏剧研究专家,顾春芳在创作《敦煌灵犬》时自然运用了剧本创作的技巧,这使得整部作品的文字极具画面感与氛围感,为插画的创作提供了极佳的基础。为《敦煌灵犬》绘制插图的是90后插画师陈汉煜。他本科毕业于上海视觉艺术学院文物修复专业,主攻的正是敦煌壁画的研究与临摹。

整部作品的插图注重画面的叙事功能和氛围渲染,用动画电影式的构图和富有质感的色彩描绘出敦煌守护犬乐乐眼中的世界,将敦煌艺术与现代绘画风格相融合,用图像传达出文本中亦真亦幻的双重视界。其中对敦煌壁画和雕塑的表现尤其值得称道,淋漓尽致地体现了插画师的专业功力。

以敦煌千年,写家国情怀

季羨林先生曾指出:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个……而这四个文化体系汇聚的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区。”《敦煌灵犬》既以“敦煌”冠名,便必然要承载与之相称的重量。

顾春芳用乐乐的成长历程串联起敦煌莫高窟的“前世今生”,也串联起以常书鸿、段文杰、樊锦诗为代表的几代莫高窟人的坚守与奉献;通过乐乐对莫高窟的执着,向读者传达了对人类精神家园的眷恋之情以及对中华文明与艺术殿堂的守护之志。同时,作品以敦煌莫高窟为锚点,在广度上,向整个中华文明辐射开去;在纵深上,贯穿古今,引领读者在不同的历史时空中自由穿行。

故宫博物院院长王旭东评价:“在历史与现实穿梭,在古今人物中聆听,在灵性世界里感悟,真是别有洞天的奇妙之旅!”

著名科学家、“中国好书”作者苗德岁说,在阅读《敦煌灵犬》时,读到动情处,曾多次“泪满双颊”。

新书推荐

2022年8月
广西师范大学出版社
《花道遥》
[日]涩泽龙彦著

水仙、山茶、蔷薇、波斯菊、樱花、向日葵……日本博物学家涩泽龙彦在随笔集《花道遥》中描写了25种花,并配以精美彩色插图。文化史中的花和作家独特感受中的花交相辉映,构成了涩泽龙彦写作生涯中极为优美闲雅的博物志。涩泽龙彦涉猎

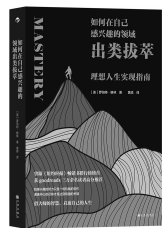
广泛,被称为书斋型作家,笔下征引无数,时常引人遐思。书中收录了东西植物志中的76幅精美插图,由植物学家八坂安守提供。抒情与闲缓交织,现实与幻想融合,该书图文并茂,是一部兼具可读性和观赏、收藏价值的奇书。

2022年8月
广西师范大学出版社
《东西不可思议物语》
[日]涩泽龙彦著

《东西不可思议物语》是涩泽龙彦的怪谈随笔。在这部随笔中,涩泽龙彦收集了古今中外49个故事怪谈。会说话的人偶、百鬼夜行、姑获鸟、两头蛇、占卜未来的镜子、天女的接吻、海怪、被天狗掳去的少年……本书延续了涩泽龙彦一向的兴趣,从

传说与游记出发,着重探索那些吸引人眼球的怪奇掌故,每章内容短小,语言浅显,是一本可以轻松阅读的大众读物。这些妙趣横生的故事,涩泽龙彦用轻松的语言娓娓道来,书中配有日本插画家藤本苍猪的49幅插图,极具阅读和收藏价值。

2022年8月
后浪·九州出版社
《出类拔萃》
[美]罗伯特·格林著

本书为畅销书《权力的48条法则》的作者罗伯特·格林的又一力作,通过分析历史上的16位大师的生平,揭示了他们成功的特质和普遍因素。他们中有的天赋异禀,有的资质平平;有的出身富裕家庭,有的在穷人区长成。为什么这些天赋、出身和所处时代都差异巨大的大师们能在自己所从事的领域做到出类拔萃?这是因为他们都

遵循了相似的人生道路:找到自己的人生使命,并深耕其中,最终达到精通。作者萃取了这些古今大师们的智慧精华,并将之转化为普通人也能用的37项策略,帮助读者在面对择业等重要人生选择时,不仅有方向、不迷茫,还能释放内心的激情,成为行业的佼佼者,进而更好地掌握现实及自我,实现理想人生。

2022年7月
商务印书馆
《书山行旅》
罗卫东著

本书是著名经济学家罗卫东教授的学术随笔集。书中所收录的文章,有作者对大学的思考、对学术经典的解读,还有作者治学、从教几十年里读、编、校、译书的过程中所感、所思、所想,凝聚着一位热爱阅读的学者多年的读书思索和学术心路历程,全部文章都离不开一个主题词——书。

本书既有对艰深的学术经典的精确解读,也有作者平日读书的随笔,有深度,也有温度,从这些文章中,我们可以感受到一位热爱阅读、学术功力深厚的经济学家的阅读心迹,也能循着他的脚步,走入经济思想史和启蒙运动研究的大门。可以说,本书就是他行旅书山的游记。

2022年8月
商务印书馆
《以饱蠹楼之名》
[英]奥古斯丁·比勒尔著

《以饱蠹楼之名》是沪上著名媒体人陆灏策划的《小书虫系列》第二辑中的一本,由张治翻译,收录了从奥古斯丁·比勒尔几种随笔集中选译的六篇关于公私藏书的议论文章。其中,《以饱蠹楼之名》追述了牛津大学闻名世界的校级图书馆饱蠹楼的历史,颂扬了学术事业贡献者的崇高品质,《书蠹》谈论的是历史上的蛀虫这种“书籍的祸害”,

《初刊本》对当时藏书界的版次兴趣和偏执进行描述和评价,《有趣的图书馆员工作》描绘出了为公共事业而照看书籍这份工作难以为外人道的乐趣,《有可能甄别好书与坏书吗?》是一篇演讲词,提出书籍品鉴的口味格调是不容易培养出来的,《书有新旧》记述读新旧书的不同社会风尚。全书可以说是一张以饱蠹楼为中心辐射出的文化地图。

2022年9月
江苏凤凰文艺出版社
《致电雾岛》
梁鹿著

某年夏日,少年黎是维回到故乡雾岛度过暑假,这里住着他的太奶奶、两位姑姑、表兄妹以及邻居兰婆和玩伴苏夜。一个岛上夏夜的故事散点式展开,所有涉入者的人生如同光线般向新的角度再次折射。千禧年来前的最后一周,九岁的表妹安彼离奇失踪。孩子们渐渐长大,生命的轨迹不断交叠

又离散。多年后的一天,安彼却突然出现在母亲面前,仍是当年的模样。黎是维和苏夜在船上偶遇,约定再次回到雾岛,寻找令大人们缄默不语的、有关安彼的秘密。大雾弥漫。所有的人、所有的过去、所有的记忆都笼罩着整座岛屿……

现代快报+记者 张垚任 陈曦 整理