B05 ⊙ 理想国

想玩转故宫,带上这本寻宝秘笈

到故宫,怎么个玩法?"走太和殿、中和 殿、保和殿的中轴线啊!

这个答案太传统。游览故宫,可以走 条宝藏路线,带你发现各种故宫秘境。

近日,《我在故宫画小画儿》由译林出 版社出版,作者陈乐(阿乐)是故宫博物院 的一名普通员工,她将故宫人眼中的风景 凝结在一张张小画儿之中,用一笔一画记 录下属于故宫人的角角落落,对那些容易 被人忽略的小细节情有独钟,比如断虹桥 上一只憨萌的小狮子,比如慈宁宫花园的 槐柏合抱,比如翊坤宫里一只桀骜不驯的 铜凤,比如御花园里的怪物喷泉……在一 草一木、一砖一瓦的细节摹写中注入温情, 使得故宫因此跳脱出往常印象中的宏大气 象,展现出日常、可爱的一面。

《我在故宫画小画儿》是凤凰出版子品 牌"方尖碑"书系"在故宫"丛书中的一本 由故宫博物院故宫学研究院与译林出版社 合作推出。如故宫博物院院长王旭东在该 书序言中所说,"在故宫"丛书通过"故宫人 讲故宫",介绍故宫人的学术研究和工作日 常,既体现故宫研究的重要成果和最新进 展,也积极回应公众的好奇与关切,以亲历 者极具现场感的讲述,传递故宫人的精神, 也传播故宫承载的中华优秀传统文化。

在新书出版之际,现代快报记者专访 了陈乐,听她讲述故宫情缘,讲述故宫人的 可爱、坚守与执着。

> 现代快报/现代+记者 王凡 本版图片均为陈乐画作

在神武门城楼上平视堆秀山上的御景亭

翊坤宫前的铜凤

故宫办公区域城隍庙一角

把我们共同走过的地 方画下来

读品:请分享一下最初是怎么 和故宫结缘的?大学毕业之前,故 宫是你心向往之的工作地吗? 你 在故宫从事的也是艺术相关的工 作吗?

阿乐:最早对故宫有记忆是在 十岁的时候,由爸爸妈妈带着参观 故宫。我觉得对于很多人而言,能 来故宫工作都是向往之事,我也不 例外。但能在大学毕业后与它真 正结缘其实主要还是因为幸运,即 便我在其中从事的就是一份默默 无闻的普通工作,只是一枚小小的 螺丝钉

读品:在故宫上班这件事会让 很多人羡慕且好奇。每天在故宫上 班,是一种什么体验? 在故宫上班的 人,是不是特别没有"班味儿"?会时 不时地产生穿越之感吗?

阿乐:可能读者会有些失望, 因为据我对自己和周边人的观察, 同事们好像和普通上班族无异:不 论是工作中还是生活里,都有酸甜 苦辣和喜怒哀乐,面对的人生问题 也都差不多,并无一例外。唯一的 区别大概是:工作地点不同。说到 底这还是幸运,所以也很希望自己 能时时感恩。并没有穿越感,但特 别愿意去了解相关知识。书的最 末部分推荐大家去读的书单里有 一本橘玄雅的《清朝穿越指南》,书 中科普了清代的礼教、服饰、生活、 饮食、文化……相信大家了解后, 真穿越了亦不会露馅。

读品:书的最开始就写着,"谨以 此书献给LX"。这一定是你书中提 及的已经退休的那位同事。可以讲述 一下你和LX之间的友情故事吗?

阿乐:LX 是我曾经的同事、也 是我的好朋友的名字缩写。自我 入职不久便认识,办公室曾相邻, 共用一间休息室,两个科室午休时 间都聚在这里。对她的第一印象

是安安静静地坐在一隅一 吃饭一边读报。这画面于我仿佛 就在昨天,但现在一晃就要迈入第 十五年。曾有工作交集也曾一起 度过很多时光,快乐的刹那、艰难 的瞬间大多有她相伴。大概在 2017年, 听她说起想要提前退休的 想法,我便萌生了把我们共同走过 的地方画下来、给她留存的念头。 没想到时光一晃又过去了七年,如 今总算如愿以偿。虽然也担心写 在卷首有点矫情或给她带来困扰, 但这也确实是我画故宫的初衷之 一。总还是要有始有终。

一笔一画的记录虽笨 拙,但笃定、踏实

读品:故宫风景常有,而画风景 的人不常有。是什么样的动力让你 一直坚持用画画的方式来记录故 宫。当下是一个快节奏的社会,大多 数人可能都会选择用手机拍照的方 式,而你选择用画笔。用画画来记录 故宫的特别之处在哪里? 你说不太 喜欢宏大的建筑题材,更关注小细 节。请你做一个总结的话,哪一些细 节是格外动人的?

阿乐:可能就是因为喜欢。我 从小就很喜欢画画,也有写日记的 习惯,后来两者合二为一,成了画 画日记。虽然画技水平一般,但记 录周围的人和事、偶尔的旅行见 闻,对我而言是一种日常与习惯, 不需要动力。一笔一画的记录虽 然在速度上有点慢甚至略感笨拙, 但是也给人笃定与踏实之感,似乎 证明了时间并没被荒废。其实我 最喜欢画的是一些不被注意但也 自成美好的事物,倒也不全是因为 宏大建筑画着费力,只是比较容易 对小细节产生情感。比如二月兰, 学名诸葛菜,是一种淡紫色的小 花,以前在我们单位的院子一片片 地野蛮生长、到处都有它的身影。 花朵开得很不张扬,但也依旧有它 的动人。画故宫能发现一些平日

陈乐

昵称阿乐,故宫博物 院员工。闲暇时间喜欢 四处旅行、画小画儿记 录生活,曾出版三本旅 行绘本。于2017—2019 年间为月刊《紫禁城》杂 志撰写并绘制《阿乐画 故宫》专栏。绘制的故 宫"小确幸"笔记本于故 宫各个平台销售,广受 欢迎。从2017年3月至 今运营微信公众号"我 在故宫画小画儿",分享 手绘的故宫风景与故宫 各类知识科普。

《我在故宫画小画儿》 陈乐 经著 译林出版社

里忽略的细节,比如画陶瓷馆的三 彩胡人俑的时候,我才注意到原来 胡人的肩上坐着一只猴子。

读品:你的画作有一种日记的 风格,你形容是"画日记"。比如有 一幅画上写道:"2022.7.7 雨后阳光 灿烂,早上打水时发现英华殿的门 开了",你记录了你那一刻的感受。 你说自己实在算不上画家,只能算 是个记录者。你怎么看待记录这件 事情的价值和魅力?书里也有很多 你的私家记忆,比如你分享应聘时 的糗事,"来应聘的时候,通知在神 武门集合,路痴本人竟跑去了午 门。"你会怎么权衡"私人记忆"和大 众分享这两者之间的关系?

阿乐: 我没有仔细思考过价值 和魅力这件事。但最近几年里一 直很喜欢看回忆录和口述史这两 类书,我的一位50后好友曾经说: 想要去了解一个时代,就去看上述 题材,通过阅读很多人的诉说与叙 述,那个时代的风貌便也在脑海中 逐渐清晰。这样看来,可能朴素的 记录如我的"日记"也有了它存在 的意义,也许还原了一段时间里故 宫的四季风光? 其实没有也无妨, 只是记录了我便很高兴。我也不 会去衡量"私人记忆"和"大众分 享",我经常什么也不想就闷头做 能做的事,可能有点无脑之嫌,但 我很开心身边退休的老同志们(我 的好朋友们)能从书中获得快乐与 亲切感

读品:对故宫的植物和动物, 你也花费了很多笔墨。比如断虹 桥北面著名的十八槐、永和宫的紫 藤萝树、御花园的古树等等,还有 故宫的猫、狗……相比建筑的凝 固,它们是有生命的,你怎么看待 故宫里的动与静?

阿乐:动静各有特色,动静皆 美好。就如同有时候很喜欢安静 的风景抑或是独处,但是游人如织 的画面、朋友相逢这种热闹也有它 的美妙。

乾隆花园,很多故宫 人的最爱

读品:多数人到故宫,可能都 是走马观花。网络上也有各式各 样的导览,大多都是走中轴线以及 逛东西六宫的路线,有太多错过的 区域。比如你说慈宁宫,不论宫殿 主体还是建筑细节都比其他地方 要精致不少,整个故宫的亭子在慈 宁宫花园里坐落的数量最多,翠芳 亭内还有一处流杯渠……这些都 是故宫的"秘境"。如果让你推荐, 你会推荐怎样一条躲避人潮的小 众路线?

阿乐: 我觉得推荐都是具备-定的个人喜好或者是结合了当下 的心境,就如我此刻想到的是从午 门入口进来往东穿小路直达箭亭 广场,而后右转进入珍宝馆后直奔 乾隆花园。因为花园一直在维修, 很久未开放,就很想念古华轩、遂 初堂、矩亭……据说乾隆花园也是 同事们最喜欢的一处。

书中还附了一张私房故宫游览路线图,剧透一下,有武英殿、断 虹桥、慈宁宫花园、慈宁宫、翊坤 宫、御花园、永和宫、宁寿宫区域、 畅音阁、文渊阁10个地点。感兴 趣的读者,可以来寻找书中描绘的 10 外宝藏。

读品:你也毫不保留分享了你 最爱的故宫风景,我看到有这么几 处,一个是乾隆花园,一个是倦勤 斋,一个是图书馆,它们的共通点 似乎就是安静。这是不是也体现 了你的性格?

阿乐:乾隆花园的喜爱理由刚 刚提及过,就不赘述了;喜欢倦勤 斋其实是因为它的建筑本体很有

趣:小二楼的设计、镜子背后是暗 门,还有小戏台……喜欢图书馆在 书中曾提及过,主要是因为人-好友曾在那里工作。我的性格中 确实有安静的成分,否则也不可能 自得其乐地画画是不是(笑),但它 不是全部。不过可以肯定的是,安 静的环境适合画画。

读品: 收录在书中的画作有数 百幅,书中目前做了三个系列的分类 (上、中、下编),这是你在作画过程中 就想好的,还是整理画作时候做的分 类?接下来,你还会画哪些系列?

阿乐:我在作画过程中并没有 去想什么,也没有什么计划:闲暇 时间还要对自己的爱好做规划感 觉有点残忍,于是就由着自己的喜 欢去画。其实我平时也是如此,就 是去做自己能做的事,并不多去想

系列的分类是在编辑们的帮 助下逐渐整理出来的,所以也确实 没什么宏大目标。前两天看到打 扫的师傅们在将落叶清理聚拢在 一堆,再用一个大麻袋收集装车, 很有趣,我很想记录一下。

故宫人对故宫,是一 种深沉的爱

读品:你通过画笔来体察故宫 的朝朝暮暮、四季轮回,并且相看 两不厌,还常常能发现新的视角。 在时间的沉淀中,你对故宫的感受 和情感经历了怎样的变化?

阿乐:可能我自己活得比较粗 糙,并没有觉察到什么情感上的变 化。但我喜欢观察自己周围、出生 于上世纪五六十年代的老一代的 故宫人的做事态度与行为准则。 他们通常不苟言笑,但是认真务 实,默默无闻地努力将自己的分内 事甚至分外事做好。我没从他们 口中听到过他们去诉说自己对故 宫有多么的喜爱,有时反而会提出 -些问题。但可能对我而言,这是 一种深沉的爱。我也希望我对故 宫的情感能是如此。在此处也要 特别感谢那些素不相识却总提供 帮助的同事们,这些来自陌生人的 善意时常让我内心倍感温暖。

读品:其实你不仅是在故宫画 小画儿,书中大量的笔墨也关乎故 宫历史的梳理。你对故宫的认识 肯定也是一天天积累的,你其实也 在不断地扩充你的故宫知识体系, 为此你做了怎样的功课? 我看到 你也在书中给读者推荐了很多了 解故宫的历史书籍。

阿乐:其实我并没有梳理历 史,其实一切都是从兴趣爱好出 发,喜欢什么就去关注什么,一切 由着心。就如同喜欢吃的人就不 自觉去关注袁枚的《随园食单》,喜 欢养生的人就会好奇并翻看皇帝 的进药底簿。大抵如此。

读品:你的画作也在杂志和公 众号上做过连载。作者和读者(受 众)的互动,对创作者来说其实也 非常重要。和读者之间有哪些可 以分享的记忆?

阿乐:一直以来都特别感谢读 者们的温暖支撑,大家有时会七嘴 八舌地讨论想要在这个公众号下 看到的知识与内容,但并不会对我 有过多要求。有点像户外爬山,虽 然常有风吹雨淋,但是遵循的是: '老天爷给啥看啥"的随缘心态。 对此深表感谢。

读品:故宫是一个持续火爆的 IP,以一个故宫人的视角来看,你 认为怎么把故宫所承载的中华优 秀传统文化传承好?

阿乐:我的文化水平其实很有 限,格局也不大,如果能把本职工 作做好,偶尔画画小画儿,就很满