

動漫 + 考據 不一樣的成語故事

看多了東拉西扯、粗製濫造的古裝劇，你對中華文化的理解分分鐘偏差出外太空。試想想，如果小孩子們從小就是靠穿越劇來想像古代歷史，等他長大時，可能還真以為武則天時代已經有了線裝書，而宮女可以在紫禁城裡遊手好閒地逛花園！

給孩子們看什麼，才能讓他們「無壓力地快樂學習」真正的傳統文化？香港三聯近日出版了由台北故宮博物院前院長周功鑫主編的「圖說中華文化」叢書之《戰國成語與趙文化》，漫畫式的講故事方式佐以嚴謹的考據與知識點介紹，也許是個不錯的選擇。

文：香港文匯報記者 尉瑋 圖：香港三聯書店提供

用做展覽的方式來做一套書

從上世紀80年代開始，周功鑫曾先後出任台北故宮博物院的展覽組組長、研究員，與博物院院長。她笑說自己「25歲進宮」，服務故宮30餘年間，兩度「入宮」，從一個學習外語的人一下進入到中華文化的藝術世界，「我其實是在故宮中學中華藝術史」。其間的16年，她主要負責展覽、教育與公關，深度學習中華文化的同時，也逐漸體認到「博物館的藏品是心臟，而教育才是靈魂。」她積極推動博物館與公眾的溝通，採取分齡、分眾的理念來推廣教育活動，並發展出一支年輕的「志工」隊伍，不僅是為了提供服務，而是探索更好的導覽與溝通方式，讓到台北故宮參觀的各階層民眾都有可能作廣而深的學習。「我第一次離職時有300個志工，第二次走時已經發展到700個。這是我們的文化的種子部隊。」

擔任台北故宮博物院院長期間，周功鑫十分重視為年輕人設計活動，比如推出「周末夜」，逢周末博物館延長到晚上9點關門，邀請年輕人自己組團來表演；又將志工的隊伍從成人再擴展到包括兒童與國中生，鼓勵年輕人定期到故宮來學習文物。在展覽的方式上也將新興的多媒體運用進去，比如備受好評的「山水合璧——黃公望與富春山居圖特展」，就將古樸的《富春山居圖》與數碼化圖景並置，再加入動漫，甚至是布袋戲表演，讓不同年齡的觀眾對遙遠的文人畫一下有了親近的理解。

熱愛中華藝術，喜愛親近民眾，更希望透過古老的文物將傳統文化藝術的美好傳達開去，這樣的周功鑫在退休後突然萌生想法，要為兒童和青少年出一套講中華文化的書，好像再自然不過。而對她來說，策劃一套圖書，也許就像是策劃一次特別的展覽，一樣要由淺入深、生動活潑，潛移默化地打動觀眾。

借「成語」呈現古人的生活

中華文化如此廣博，傳統藝術又略顯艱深，如何找到一個切入口？她想起了「成語」。這看似是個早已被做濫的領域，坊間的成語故事書成行成市，多走幼齡化路線，說成語故事，是為了「教化」。周功鑫看到的，卻是成語的「真」，每個成語都來自歷史上的真實事件，如果可以以成語故事為媒介，來呈現那個時代的真實，介紹其背後的歷史、地理、藝術、文化、生活，豈不很有趣？

「圖說中華文化故事」叢書，就這樣藉着說故事的方式，用青少年最喜愛的漫畫插圖來表達，卻實際上像是一次追溯遠古的考據冒險。每一本書的故事後面，是「圖畫知識」與「延伸閱讀」，細緻解釋畫面與故事曾出現過的服飾、器物、生活用具與城市景觀；再附上年表、地圖與參考書目，讓讀者可以進一步挖掘。用周功鑫的話說，是用貼近孩子的視角，但真實、系統，以讓讀者的學習更扎實、有深度。

叢書的野心不小，依據歷史事件的特殊性與人物特色，主編者挑選出150個成語，多集中在戰國、漢、

■《完璧歸趙》書中的插畫，設計者力圖凸顯電影感。

唐、宋四個時期。第一階段的戰國時期，有五十個故事，被再系統分為趙文化、秦文化、楚文化、齊文化，與韓魏燕文化，每個部分十本，各成一套。這次首先推出的就是趙文化的十本，包括《邯鄲學步》、《鷸蚌相爭》、《完璧歸趙》、《負荊請罪》、《紙上談兵》、《排難解紛》、《醉酒美人》、《毛遂自薦》、《奇貨可居》與《市道之交》。周功鑫說，整套叢書的考證做得非常嚴謹，希望為讀者提供多層次的學習，「小孩子可以看故事，親子可以關注延伸閱讀，如果再深入，我們還會發展網路學習。」未來，她希望將書中的內容進一步擴展，將教育家、藝術家等不同領域的人集合在一起跨界操刀，內容也許不僅僅局限在書本，而將更立體。

嚴謹的考據 雅致的動漫

叢書選擇以動漫插畫的方式來呈現，以親近青少年讀者，但周功鑫亦希望透過圖畫的藝術感來體現中華傳統藝術之美。這樣一來，整套書的美術風格就需要十分特別的定位，而不是簡單將其製成坊間流行的卡通連環畫。尋尋覓覓，周功鑫找來了動畫導演及荷里活的動畫分鏡師紀柏舟擔任藝術總監。

紀柏舟說，接觸成語後，會發現每個成語都是一個小小的劇本，他希望在畫面的呈現上凸顯電影分鏡般的場景張力，把中華文化「renew」。「我們希望做出雅致的動漫、不老的传统，把插畫、動畫裡面的俗氣拿掉。」

整套叢書的美術風格上，紀柏舟對顏色尤為在意，這也是整個團隊創作初始所遭遇的最大困難。「我希望畫面的色調不是一般卡通的彩色，而是像電影裡面有黃色光照進來一樣，有種藝術感。」每個系列的顏色定調都不一樣，講趙文化時主色是紅，到了秦文化，就凸顯黑。「這個紅的好處是古典，但是危險的地方是容易傳統、容易舊，我們就要怎麼去破除這個東西。並不是說不用這個紅，而是要在黃和紅中去找一個調子去做。比如你會看到《完璧歸趙》中的市集，有很多人，多彩多姿的顏色，但你看他的線不

是正綠，紅也不是正紅，而是在某種調子下的偏綠和偏紅，這樣才有雅致的感覺。顏色是我們剛開始時遇到的最大困難，必須把一些卡通、商業、彩色筆的感覺拿掉，畫法也要稍微偏純藝術，方式像插畫，但顏色比較古典。雅致的插畫書，這是我們的目標。雅致和好看是沒有矛盾的，不是說雅致就是老，而是你沒有做好才是老。」

整套叢書，讓人印象深刻的是考據的嚴謹和細緻，這也體現在畫面上。紀柏舟笑說，自己剛開始時畫秦始皇，會習慣地把他的髮冠前面畫上簾子，後來發現根本不是這樣；又或是畫皇帝坐在龍椅上，但戰國其實沒有椅子，大家都是席地而坐。團隊中的研究小組，就專門負責把關，糾正這些偏差。「我就想起老師（周功鑫）說，如果小孩子從小就要看這個，為甚麼我們要給他們看錯的東西？考據一定要真實。」

在場景設計上，則要考慮在重考據之餘保留畫面的精彩感。「在場景上，最大的問題是你不知道他們當時真正會擺的東西是什麼，我們通過一些壁畫來參考，最後面臨的問題就是，他們那個時候是極簡主義，連宮殿都經常是空空的。你要怎麼把構圖畫漂亮？很可能沒有什麼裝飾可以去表現，所以要用電影分鏡的鏡頭感去取。所以你看到的不是器物很多，像《哈利波特》那樣東西一大堆，而是景深和構圖的角度。」

書中還用上了戰國的漆畫來開頭與結尾，讓整本書一下被提亮，有畫龍點睛之效。在紀柏舟看來，漆畫是很風格化的呈現，但不能多，因為它的簡約很難呈現很細節的東西，但在將來，它會是最有可能數位化的部分，「讓它動起來比較有可能。」他說，「我們希望可以做一个原型的東西，可以發展成書，有朝一日也可能做成動畫。這次的風格比較大氣一些，因為如果做得比較鋒，比如做成很平面很設計很插畫風格的話，以後要變通很難。」

但不管怎麼變，萬變不離其宗，講好一個故事才是王道。「圖說中華文化故事」的故事講得好不好，還要讀者們來評斷。

■圖說中華文化故事系列，首發的「戰國成語與趙文化」，包括十本書，每本講述一個成語背後的故事。

■《完璧歸趙》書中的插畫，設計者力圖凸顯電影感。

時尚解剖學

你可了解自己的身體？身體與時尚有着怎樣的關係？英國時尚評論家科林·麥克道爾（Colin McDowell）從人類的身體出發，依循「未穿衣的身體」、「被解剖的身體」、「穿上衣服的身體」三部分，依照身體的歷史構建時尚史，探討了身體為何穿衣、時尚為何隨着時間不斷演變，何以人類的身體構造亙古不變、衣着的推陳出新卻源源不斷等問題。

讓身體脫去衣服，將身體與衣服平行擺放，彷彿人類與其化身並行，一個是真實自我，一個是我們親手打造的第二自我。服裝絕不僅僅包裹身體，而是改造身體。它是一個幌子：墊肩讓肩膀看上去更寬闊，胸罩改變了胸圍曲線，腰帶讓腰圍變得纖細，深色衣服顯瘦……這些習以為常的穿衣之道，篇篇都是美麗小謊言。

服裝的初始，來自人類的觸覺，衣服與身體之間的摩擦感讓人類關注皮膚與面料材質。米開朗基羅的西斯廷教堂天庭壁畫上，殉難者聖巴塞羅繆手提自己已被活剝的皮囊，抬頭仰望天空，在古代世界，皮膚具有宗教信仰的魔力。膚色美學與社會變遷緊密相關，小麥色皮膚的流行得益於上世紀二三十年日光浴與運動的普及，八十年代黑人超模的崛起顛覆了種族、黑皮膚、審美觀念。人類對皮膚的裝飾也不曾停息，印度婚禮的手繪象徵生育，印第安人身上圖騰用於躲避危險，龍紋身來自日本黑幫亞文化，納粹集中營裡猶太人手臂上刺的數字是反人類的集權……

將裸露的軀體用衣服包裹，一個簡單的視覺變化便完成了動物性向人性的轉變。從穿上衣服那一刻開始，人便被賦予了社會性，它關乎我們如何認識自我，以及如何看待自己在這個世界中的位置。奇妙的

是，琳琅滿目、數不盡數的各類衣服也不過是幾類有限的款式罷了，多數衣服彼此大同小異，因為大多數人對隨大流感到更舒服，服裝的相似性根源於人類與生俱來的保守主義與從眾心理，我們更願意以最快捷簡便的方式定義自己與被別人定義，服裝作為最普遍的視覺交流手段，很快成為統治階級用來劃分階層、管理人口的工具。

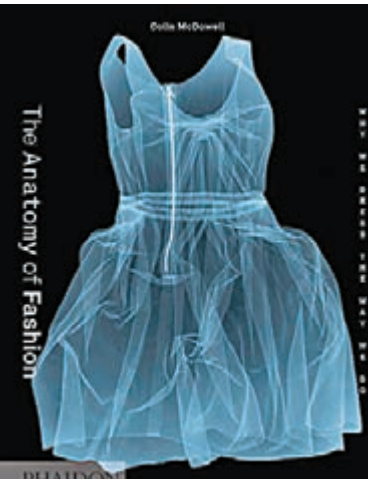
那麼，在這個時代，身體與服裝結合後形成的雙重肌膚反映了怎樣的社會思潮、藝術流派和價值觀？科林總結了四十三個英文詞彙來涵蓋以時裝為樞紐的人與社會的關係：代表運動與健康的休閒裝；代表非主流亞文化的激進派、垃圾派、朋克、嬉皮、雌雄同體、異化、邪教、哥特；象徵都市化的城市派、工作服、幹練裝、經典款、舒適派、便捷派；反映種族與全球化的民族風、異域風，以及代表上流社會、財富、名望、權力的階級式、奢華式、高級定制、花花公子、皇家式、盛典式等。

服裝是政治運動與經濟變革的真實寫照，科林找出五十年代中國「毛主席到群眾中去」的照片作為「無名氏」風格的案例，在一片灰藍色的中山裝人海中，同樣的表情與衣着，服裝剝奪了個體的獨立人格，想要召喚大眾集體行動的手段莫過於讓他們集體穿同樣

書名：The Anatomy of Fashion：Why We Dress the Way We Do？

作者：Colin McDowell

出版：Phaidon Press Limited（倫敦，2013年）

的衣服。「土豪式」則以財大氣粗、暴發戶、炫耀、浮誇、艷俗為風格，帶着反諷幽默。

「Establishment」演繹了這個階層流動、新舊交替的時代中那些地位穩定、不可動搖的傳統老牌精英貴族的着裝風格，以1910年代英國政客Morley爵士、二十年代的Harry New夫婦以及2011年美劇《復仇》中的男演員Gabriel Mann為代表。最後，值得注意的是「浪漫主義」、「逃跑主義」、「古着派」在當代的復興，《Vogue China》也在今年7月號上做了「浪漫復興」的專題報道。如今，人們懷念

約翰·加利亞諾90年代為Dior設計的十八世紀法國宮廷服飾，致敬電影《了不起的蓋茨比》2013年版中Miuccia Prada的爵士低腰裙和1974年版Ralph Lauren的白色男裝，着迷於《唐頓莊園》的一戰時期古着，重溫《絕代艷后》的洛可可服飾，難忘戴安娜的那條25英尺超長拖尾婚紗。經濟危機、新冷戰、天災人禍暴露了這個時代的無常反覆，人們渴望逃離躲避。服裝為人們編織了浪漫夢幻，讓我們生活在別處，昨日重現，想像那個紙醉金迷、奢華浪漫而一去不復返的年代，追憶似水年華。

書評

文：申雁冰

書介

圖文：草草

2015唐立淇星座運勢大解析

作者：唐立淇

出版：訊息工作室

年度運勢書第一品牌、華人社界最具影響力占星專家唐立淇，用25萬字，深入你心靈，詮釋你所經歷。2015年度大趨勢+12星座整體運勢&提升之道+詳盡每月運勢，讓我們一起面對風起雲湧的2015：土星移位射手、上半年火象三角、第七波天冥四分、土冥六分、下半年木星處女、水星三次逆行風象。「新的一年我們找回開創性、勇氣、理念。接受不按牌理，強調清新氣息，怪咖崛起，小人物出頭天。食安繼續引爆，病毒一時蔓延，養生、健康成流行，勞工、職能、養護問題被討論，房市慘淡下滑，藍領、服務業、專才菁英是重點。」

Barbra Streisand: Steve Schapiro and Lawrence Schiller

作者：Patt Morrison/ Lawrence Grobel

繪者、攝影者：Steve Schapiro/Lawrence Schiller

譯者：Nina Wiener

出版：TASCHEN UK

芭芭拉史翠珊——美國著名歌手，荷里活音樂劇時代的天后名伶。1963年剛出道不久，芭芭拉史翠珊贏得兩個格林美獎，1968年出演第一部荷里活的音樂劇電影，1969年獲得奧斯卡最佳女主角獎。1970年她在《Life》雜誌上發表了一篇文章叫《Who Am I Anyway?》（我到底是誰？）芭芭拉史翠珊在荷里活的頭五年，Steve Schapiro以及Lawrence Schiller兩位攝影師時負責拍攝她的照片。他們也一直想知道這個問題的答案。現在，兩人要藉着這本書呈現真正的芭芭拉。本書有大量精美照片，其中有一半從未發表過，還有兩位攝影師第一手的拍攝軼聞趣談。

空洞的十字架

作者：東野圭吾

譯者：王蘊潔

出版：春天

憎恨的人遭處死，你就滿足了嗎？沒這回事吧。——愛女被殺害的道正與小夜子夫妻在兇手被判死刑後，感到人生失去目標，即使兇手伏法，女兒也無法再復活的痛苦，終使道正與小夜子分手。某日，道正接到刑警致電，帶來令人震驚的消息——小夜子被殺了。雖然不久後兇手自首，但道正卻在小夜子的遺物中有所發現，她的死因似乎並不單純……所謂的「罪」與「罰」究竟本質為何？是讓犯人聽到自己的死刑宣判而感到解脫？還是，讓他重返自由社會，但用盡一生贖罪？

簡訊

蔣方舟做客南開 自稱「老了」

12月5日，曾經被稱為「中國最年輕作家」、現任《新周刊》副主編蔣方舟做客南開大學，與同齡人分享她「長大的煩惱」。演講中，蔣方舟頻頻稱自己「老了」。顯然，12歲成名的她早已習慣了「最小」、「最年輕」、「最童言無忌」等形容詞，習慣了因為「最小」而被關注。「現在很多人開始叫我『蔣老師』、『姐姐』、『阿姨』，甚至連中介大叔都喊我『蔣姐』，實在是受不了。」蔣方舟說，現在開始焦慮，很迷茫，並樂意把所有遇到的困難都歸因於「我老了」。「可以不相信這個世界，但至少可以燃燒自己，哪怕只有一點點。」蔣方舟鼓勵大家。

蔣方舟坦言，面對質疑，曾經的自己的確不是很相信那些「心靈雞湯式」的話語，但越長大越會發現自己能改變的東西越來越少，同時也會發現，那些能改變的一點點東西才更有價值。對於現代社會智能手機、移動網絡等佔領了年輕人的生活，蔣方舟勸告大學生們「克服這個時代」。她說，物質的過於富裕其實並不是一件好事，尤其是這種富裕會帶給你迷茫、焦慮。「我們更需要尋找一些簡單的生活方式，找到在混沌無序時代中的生存本能。」

文：香港文匯報記者 李欣，通訊員 吳軍輝 天津報道

■蔣方舟做客南開大學發表演講。

（本報天津傳真）

徵稿啟事

本版「書評」欄目開放投稿，字數以1,300~1,500為宜，請勿一稿多投。如獲刊登，將致薄酬。投稿信箱：feature@wenweipo.com或bookwvp@gmail.com