

周鲒:所有的童年艺术都是儿童对抗压力的武器

■喜羊羊。VCG供图

简介

周鲒

著名动漫艺术家与策展人，广州大学数字媒体艺术系系主任，广东省动漫艺术家协会学术委员会主任，广东省美协少儿艺委会副主任兼秘书长。动漫作品屡获国家级大奖，出版十余本动漫研究专著。

“我是童年的歌颂者。我歌颂伟大的儿童艺术。”这种艺术，在成年人的世界中，给予了童年以尊严；在健康和疾病的沟壑面前，搭起一座平等桥梁；也在往事不可追的遗憾中，给予我们重来的机会。

2022年六一儿童节前，我们对这位充满活力的“童年歌颂者”进行了一场专访。他是周鲒，一位在他的青春期，被第一次看的《天空之城》中震撼到无言的人，他选择了动漫。如今，身为著名动漫艺术家与策展人、广州大学数字媒体艺术系系主任，他也把推广儿童艺术作为事业。

在这个事业的进程中，有两扇在他面前打开的门，终身难忘。

1 艺术给予特殊孩子以平等

第一次推开中山医儿童肿瘤病房的门，从未有过的连续冲击，紧随而来。

“我没想到病房可以设计得像一座幼儿园，墙面上都是卡通形象。然后我迅速面对另一个现实，这‘幼儿园’中的孩子没有头发，他们臂膀上遍布治疗痕迹。但是，作为一个当时已经教了多年美术的人，当我看到他们沉浸在画纸和颜料中，这还是给我带来了第三重、也是最强烈的冲击：在艺术面前，他们仿佛真的忘记了病痛，他们呈现出来的快乐，那种开心，让我至今感叹：啊，艺术真是伟大！”

“好平等！好有尊严！只有在艺术面前，特殊孩子的平等感，才会如此强烈被体认。我觉得艺术的这种功能，比它在拍卖会上能卖几个亿，伟大多了。如今许多儿童癌症的治愈率，都已经很高，不过，接受治疗的那几年，始终属艰难时光。我们不能用语文数学来实现抚慰，但美术和音乐可以。”

他同时提到从前在北京策划的一个儿童艺术展，每张作品的背后有一张纸条，写着治愈者、正在治疗者以及其他状况者的介绍和话语。“看着它们，感觉到这种从心灵直接抒发的感觉，太强烈了，这是其他年龄创作者和其他艺术形式所难以产生的力量。”

■米老鼠气球漂浮在1954年的雪佛兰贝尔艾尔。VCG供图

2 艺术给予童年以尊严

周鲒进一步阐释，不仅对于特殊儿童，而是对于整个广大的童年，艺术都能给予这个年龄段的所有人，以尊严感。

“我们曾对童年有很深的误会，认为他们都是天真烂漫。其实，你可曾想过，儿童也是很苦的？他们不像成年人，还有拒绝、出走、摆烂的各种自由，儿童对于家庭生活和情感生活的选择权利，是非常有限度的。甚至，我们从来很少在公众平台上听见儿童自己的声音。他们被看成了成人的预备班，他们不被单独、独立、尊重地平视。”

“你说他们能不无奈吗？所以，动漫也好，延展到所有童年的艺术也好，我觉得，它们最大的意义，就是成为了儿童对抗社会压力、对抗抑郁的武器。”周鲒说。

每一个孩子都是天生的音乐家和画

家。“因为他们能比较容易体会到旋律或形象所带来的一切的美。”周鲒说。

“人类在产生语言之前，先有了音乐、美术这些艺术形式，我们对这个世界的好奇，一定是先从形象、色彩、光影这些地方产生的。但是如今我们容易把艺术和职业联系在一起，就把它本身的那个强大的力量给忽视掉了。有时我们会把艺术看成附属品，画一朵花被认为是附庸风雅。童年艺术所带来的好奇、释放、共鸣和平等，给到孩子表达的机会。我看过太多案例了，有社交障碍的、甚至是患自闭症的孩子，当我们把纸和笔递给他，他就会安静下来。很多青春期的少年心理疾病频发，他说不出来，他找不到出口，当情绪到了最顶点时，或者一段音乐、一组绘画，就能安抚他。”

3 你陪孩子一起看的动漫，就是天下最好的动漫

周鲒尤其提到了动漫这种艺术形式。“我常常说的一句话是：动漫不背锅。这是针对至今社会上一些人对动漫的不理解而言的。而如今我更要说，看动漫是所有孩子用以对抗的武器。”

他认为，动漫营造了一个另外的世界，这种艺术同时给压力中的孩子，一个退路。当他受到伤害，他可以退回自己喜爱的动漫世界中沉浸式疗伤。“宫崎骏就曾说过，尤其是十二三岁的孩子，为什么喜欢动漫？因为那时情窦初开、学习压力又大，动漫的世界就成为了一个安全具足的伊甸园。”周鲒说，“在有些孩子的成长过程中，动漫扮演了知心好友的角色，陪伴孩子成长。而有些动漫，则带给孩子无穷的想象力和创造力，甚至影响了孩子一生的选择。”

影响——这里就要重提动漫对于年轻时期周鲒的影响了。近日，在一场

艺术沙龙中，周鲒分享了他和动漫“互相选择”的那场“天雷地火”之遇。他说，他小时候没怎么看过动画片，甚至因一些其他人的说法，认为动漫不过如是。直到大一那年，他去同学的油画工作室，然后受邀一起看《天空之城》。“我当时依然不以为意，觉得不就是一个幼稚的动画片吗？但不忍驳众好友的面子，就陪着继续看看。看着看着，咦，动画是这样的吗？当看到2/3时，我突然发现自己已经热泪盈眶。”

那一刻，周鲒的动漫人生，启动之门，从天而降。

这，也是让他终身难忘的一扇，给予了未来无限可能的门。

在如今的这场采访中，他面对记者提出的一个问题“我们应该选择怎样的动漫给孩子观看”，给出了一个意料之外而又在情理之中的回答。他说——你陪孩子一起看的动漫，就是天下

■周鲒出版的儿童艺术专著

■周鲒作品

最好的动漫。

“这样你就可以和他/她一起讨论男主角和女主角啦！如果你们一起追完一部动画片的话，那你们就成为好朋友啦！OK，如果假设从你的道德层面、你的伦理角度，从你的成人世界观方面，你觉得这动画片里面有任何不合适的地方，那么，通过你和孩子的沟通和交流，那些不合适的，就全部都没有了。”

这里的核心是什么呢？“尊重和陪伴。”

然后我们再往深处思考，我们自行思考一下，这难道，不也是儿童艺术，给到孩子和父母、给到我们人生的一个赠予吗？

在你的心中，是否也有一部渴望与家人一起观看的动画片？

我们都曾是一个儿童。

(本文图片由受访者提供，署名除外)

■迪士尼复古VHS录像带。VCG供图