

天一讲堂
TIANYI LECTURE

朱赢椿： 虫子给我创作灵感和素材

有人说朱赢椿是设计界的“鬼才”，他那么多天马行空的创意和灵感来自哪里？在讲座上，朱赢椿坦承：“我不太喜欢‘鬼才’这个词。我的设计中可能有些出其不意的内容，这是大自然给我的灵性，而不是鬼给我的。”他向大家一一揭秘了《蚁呓》《蜗牛慢吞吞》《设计诗》《虫子书》《虫子旁》《便形鸟》等图书的诞生过程。

身处“虫的乐园”他说“会心处不必在远”

朱赢椿在母校南京师范大学的随园校区有一个工作室。“这是一所百年老校，校园里自然生态很好，200多年前清代文人袁枚的旧宅就在这里。”

朱赢椿把校园里的一个旧厂房改造成了工作室。把墙涂白，把天井做好，还买来一车土，铺在工作室门前的地上，撒了很多杂草种子，让它们自然生长。虽然地处市区，但这个工作室远看像荒山上的一个老庭院。“我种了青菜，还有油菜花。不除草，不施肥，不打农药。油菜花也不要人伺候，花开得很野、很香，蝴蝶和蜜蜂都来了。”

除了蝴蝶和蜜蜂，还有

蚂蚁搬家、蜗牛散步，朱赢椿甚至还养了两只老母鸡。冬天，工作室外白雪皑皑，“我会在雪地里追寻黄鼠狼、小老鼠、小鸟的足迹。很多人看到我拍的照片，以为我去了很远的地方。其实我在工作室门口就能拍到各种各样的场景。古人说：‘会心处不必在远。’就是说我们如果和自然会心，不一定非得去很远的地方。”

朱赢椿把很多虫子当宠物养。“比如可爱的小甲虫，喜欢翻跟斗、打滚，我会把它装在小盒子里带在身上。它喜欢吃香蕉、西瓜，朋友们聚餐吃饱了，我会把它放出来，让它吃点剩余的水果。”

“有一次我养的流浪猫抓小甲虫玩，愤怒的小甲虫一气之下逃跑了，我到处找它找不到，就在校园里贴了‘寻虫启事’。”类似的趣事朱赢椿还做过很多。他看到一只苍蝇撞玻璃窗死了，用纸巾盖住苍蝇尸体，拍照发朋友圈请大家给这只苍蝇写挽联，结果有近200人写来；他把枫杨树的种子和连翘花的花瓣组合成一个栩栩如生的“虫子”，拍照逗大家“知道这是什么虫吗”；受伤的小麻雀死了，他默默地把它埋了，还立了一块“小鸟之墓”……正是在这样看似无用的时光里，他创作出了那些“最美的书”。

《蚁呓》《蜗牛慢吞吞》……书中的大量留白“别有用心”

朱赢椿把工作室的周围划区域观察，开始做“虫子们”的自然日记，在10年时间里写了10多本关于小动物的书，第一本《蚁呓》讲述了小蚂蚁们丰富而简单的“人生轨迹”。

为什么创作《蚁呓》？朱赢椿介绍说，有一天，他在校园里看到一个小男孩用棍子捣蚂蚁，妈妈在旁边鼓励孩子用劲，“我说干吗捣蚂蚁？那妈妈解释说孩子怕虫子，用蚂蚁给他练练胆子。这让我很无语。”后来，朱赢椿发现捣蚂蚁的还有别的小朋友，他就觉得有些孩子缺乏生命教育，“我要写一本关于蚂蚁的书。”

朱赢椿把两只受伤的蚂

蚁养在小盒子里，喂它们吃的，观察它们喝水……在《蚁呓》这本书中，朱赢椿以一幅幅图片来叙述小蚂蚁觅食、繁衍、结群、打架的蚁族生活，记录它们寻找、奋斗、迷茫、孤单的种种镜头，以蚁类来映衬人类。翻阅完毕，让人感觉不是蚂蚁的呓语，而是人的轻吟与呼喊。那正是作者想说的，“请不要像对待灰尘那样随意掸去这些蚂蚁，因为它们和我们一样有着尊贵的生命。”

无论是《蚁呓》，还是之后创作的《蜗牛慢吞吞》，一大特点是书中有大量的留白。这也是朱赢椿的书引起巨大争议的原因之一。比如《蜗牛慢吞吞》的最初10页

几乎都是空白，“因为蜗牛慢吞吞，花了10页纸才爬出来。”朱赢椿解释说，“之所以大量留白，也是想让读者看了之后，能在空白处写字或画画，表达自己的感受。”

事实上，朱赢椿在各地签售的时候，确实有多个家长拿着被孩子“涂得一塌糊涂”的《蜗牛慢吞吞》来签名。“有个妈妈说，我女儿把您的书画得非常脏，很抱歉。我说孩子画了什么呀？她说女儿看到大甲虫摔死后，很难过，她要带着小仙子，拿着魔棒从天而降，要把大甲虫救活……”这本书被孩子画得越脏，价值就越高，因为孩子的内心情感被激发出来了。”

用心去“阅读”大自然 那里有灵感有素材还能疗伤

朱赢椿说，大地之书，也就是自然之书，充满了巨大能量，孩子在童年的时候应该大量地从自然界吸取营养，“可能大自然不会提高孩子语文课、数学课的分数的，但当他成人后，在他未来的工作和生活当中，可以受益很大。甚至，当我们感到工作‘压力山大’，情绪烦躁的时候，大自然是最好的治愈师。”

朱赢椿笑称，他去国外交流的时候，会很洋气地说“我

的大学叫NAU”，它不需要交学费，没有文凭，它是自然艺术大学，简称NAU。在这个大学里可以阅读、体验、会心，让自然跟自己真正地产生交融。“我所有的设计创意，不是来自哪个大师的案例，也不是源于哪本经典书，而是全部来自日常生活和大自然。自然之书是我们取之不尽、用之不竭的素材库。而且，我希望大家在看大自然的时候，不要用脑子！因为用脑子看东西，会

太多地沉溺在科学的世界里。我们应该用内心去和大自然碰撞。比如，一只蚂蚁，如果用科学的眼光去看，它是昆虫，有六条腿，甚至可以拿来解剖；可当我们用心去看的时候，你会发现蚂蚁有兄弟姐妹，它也知道疼，它有家。所以说，用心去接触它和用科学去对待它是不同的。用心观察大自然会启发我们的想象力，带给我们源源不断的灵感和素材。”

人物名片

朱赢椿，书籍设计师，南京师范大学书文化研究中心主任，江苏省版协书籍装帧艺术委员会主任，作品多次获评“世界最美的书”“中国最美的书”。策划并设计的图书《不裁》获2007年“世界最美的书”铜奖，创作的图书《蚁呓》获2008年“世界最美的书”特别制作奖，作品《虫子书》获2017年“世界最美的书”银奖。

1月4日下午，朱赢椿做客宁波图书馆新馆天一讲堂，主讲了《从大地之书到纸质之书》。

朱赢椿荐书：

一、《美国山川风物四记》

作者：艾温·威·蒂尔(美)

译者：颜元叔、南木、唐锡如

出版社：译林出版社

推荐理由：关于四季，你需要知道的一切都汇聚在这套书中。作者历经15年野外观测，行程7.6万英里，追着四季跑，从天空到群山，从山谷到湿地，从森林到草原，从旷野到城市，涉及上万种生物，用诗意的语言记录四季中生物的息生与前世今生，融汇自然科学、历史社会、环境保护等海量信息。

二、《虫子旁》

作者：朱赢椿

出版社：湖南人民出版社

推荐理由：作者通过对工作室周围小虫子的长期观察，用文字和摄影、插图的形式来展现微观世界里的传奇故事。这个世界很小，小得足够被我们忽略，但跟我们一样，虫子也有惊心动魄的生活。蚂蚁被一根落下的枯枝砸断了腰肢；蜗牛想在夏日的午后睡一个美美的午觉，却未能如愿；千足虫卡在缝里，即使有一千条腿也无济于事……在虫子的世界，一个水洼就是一片海洋，一片叶子就是一顶阳伞，一块路边的石板或许就是尸横遍野的战场……它们从容认真，它们生生不息。虫子的世界，就像一面镜子，让我们照见了自己的生活。

讲座预告：

一、《中国姓氏文化》

时间：1月11日(周六)14:00

地点：宁波图书馆新馆一楼报告厅

主讲人：梅庆生，浙江万里学院文化与传播学院副教授、浙江大学文学硕士，著有《宁波文学百年(1908—2008)》等。参与和主持全国哲学社科规划项目《新时期作家与儒家文化精神》、宁波市哲学社科规划项目《“三江”人文旅游资源的开发与利用》《宁波市政府新闻发布会绩效评估》等多项。

二、《为什么说宋朝是“现代的拂晓时辰”》

时间：1月12日(周日)14:00

地点：宁波图书馆永丰馆三楼报告厅

主讲人：吴钩，宋史研究者、专栏作家，近年来致力于宋代社会史、生活史、政法史的研究，主张“重新发现宋朝”。已出版《宋：现代的拂晓时辰》《风雅宋：看得见的大宋文明》《知宋：写给女儿的大宋历史》等著作，其中《风雅宋：看得见的大宋文明》获评2018年度中国好书。

本版撰文 记者 俞素梅 摄影 记者 刘波