

画画和当妈：她们的人生升级战

本报记者 程丽仙

曾经,她们被称为年轻的女漫画家,明媚、时尚、清新、另类是她们的代名词;后来,她们遇到爱情,成家生子,必须面对年轻妈妈们不能逃避的各种问题。当天马行空的创作自由与千头万绪的母性束缚交叠时,她们如何在家庭与工作、孩子和创作之间取得平衡?当妈和画画,彼此能发生怎样的化学作用?在“三八妇女节”来临之际,本版特邀请生活在北京、杭州、广州三地的女漫画人,谈谈各自“画画+当妈”的人生升级战。

罗殷：离开“隐匿城”爱满“松松兔”

罗殷画画的时候,女儿有时会在她身边帮她抹颜色玩。

2005年,罗殷因毕业动画短片《兔子的尾巴》获得了国内外20个奖项。2006年,又凭《我们家的大小姐》获得第三届金龙奖绘本类银奖,之后,她和法国达高漫画公司签约,与法国漫画家、剧作家 Richard Marazano 合作将《我们家的大小姐》改编成故事漫画《隐匿城》(《Butterfly's Dream》),2010年推出了法文版,中文版第一本和第二本分别于2012年和2014年出版。在这个“中法混血”故事中,动物游荡在街头,人类忙着躲藏,无处不在的兔子警察监视着一切,神秘的黑猫开口说话,一只梦蝴蝶连接了一个女孩小图与这座城市,当梦境变为现实,冬天是否会过去?她能否回家?

现在,罗殷在北京吉利大学当老师,课堂之外她自由地画漫画绘本,目前正创作《松松兔的温暖童话》系列绘本,在梦之城的漫漫APP上连载,这是一个题材温馨的小动物故事。

造成这种变化的主要原因是孩子——2012年,罗殷当了妈妈。“有孩子后,我的生活彻底变了,个人时间没有了,工作关注点也越来越倾向儿童。”罗殷告诉记者,以前画《隐匿城》时,手边的参考资料多是酷炫的场景设计和照片,现在画松松兔,桌上摆的参考书全是儿童绘本。

虽然有两边的长辈轮流帮忙看护孩子,但罗殷始终是女儿的主要陪伴者。“在陪着她吃喝玩睡的过程中,很多模糊的儿时记忆也随之而来。”沉醉于这种奇妙感觉没多久,罗殷开始感到时间不够用,因为脱离了婴儿期的女儿每天睡得不像以前那么长了。“在家很难集中画画,

“如果没有孩子,或许我还会画《隐匿城》风格的漫画,女儿的出现让我产生了为她创造一个柔软的故事、柔软的小形象的想法。当她说出‘妈妈,我觉得松松兔好看’,我所有的劳累辛苦都获得了最高奖赏。”——罗殷

粥悦悦：孩子带给我源源不断的故事

2015年3月,笔名粥悦悦的漫画人邹悦悦还在哺乳期——她是两个孩子的妈妈,儿子“小花生米”2010年出生,女儿“小米”2013年出生。大学毕业后就在广州打拼的她,现在不仅是四口之家的女主人,也是4本绘本漫画《悦妈怀孕日记》、《悦妈成长记》、《小花生米在长大》、《悦妈这一家》的“主人”。

但粥悦悦一直觉得自己不在动漫圈,因为“不专业,画得随意,不认识动漫界大师,也不熟悉其他动漫创作人”,她甚至不认为自己做的事叫动漫创作。“从怀孕生子的涂涂画画,到现在成为生活和工作的一部分,纯属意外。”

粥悦悦原来的工作是品牌顾问公司策略总监,儿子出生后,她的重心转移到孩子,有事出差都尽量当天往返,很辛苦,女儿出生前她离职成为全职妈妈——“这是我当妈最初的梦想,终于实现了,哈哈。”

对于当前的SOHO状态,粥悦悦这样描述:介于全职妈妈和在职妈妈之间,可以说是有工作的全职妈妈、自由的在职妈妈。有一个助手辅助上色,因为要照顾孩子,她一天的工作时间非常有限,平均一天3至4小时。目前则处在刚过完年的状态,还没恢复工作节奏。

“能一边当妈一边画画,多亏了先生的支持。”粥悦悦的爱人经历了几次创业失败,近期在家休整,协助她打点自媒体,陪伴孩子,研究育儿,同时酝酿下一个创

业项目。虽然上了幼儿园的“小花生米”主要由先生负责,日常生活起居有外婆或奶奶帮助打点,但粥悦悦还是得与“小米”全程“捆绑”,每次出门都要带上女儿,完全没有了当年出差放风的感觉,“全职后又怀念在职生活,和带孩子比,上班就是休息。”

对多数以画画为职业的女性来说,养孩子是充满挑战的事,更何况是两个孩子。“但这也是认识自我和真正成熟的开始,孩子让我看到自己身上的不足。”粥悦悦告诉记者她走上创作的道路和孩子有密切联系——5年来,她笔下所有的故事都和孩子、家庭有关。

“经常有人问我会不会有灵感枯竭的时候,我觉得只要有孩子存在,就会有源源不断的故事。”粥悦悦说,“实际上我是个不太爱交流的人,但因为工作的原因,经常强迫自己去社交。当妈后,发现社交变轻松了,话题很容易展开,很容易就和邻居、陌生妈妈打成一片。”

在谈到“个人时间做什么”时,她反问“睡觉时间算不算自己的”,然后感叹“还是会受到干扰”,更别提看自己最喜欢的动漫作品了。“特别喜欢《巴巴爸爸》系列,故事轻松可爱又有想象力,听说作者最近去世了,好遗憾。”粥悦悦说。

金慧乐：一直走在动漫路上的“袋鼠妈妈”

2014年春天,女漫画家佩拉米黎的女儿“一朵”出生,这位新晋母亲的另一个身份是杭州乐米动漫有限公司总经理金慧乐,她笑称自己是“袋鼠妈妈”,因为经常带孩子出差。“从孩子满月到现在,我基本每月要出差,一朵不到两个月就跟着我一块出差了,那次是去福州,当动车飞驰的时候,一朵的眼神到现在我都记得。”

金慧乐很忙,每天的工作内容多而杂,很难有固定模式,联系业务、具体作业、公司内务、外联工作等都可能涉及,周末基本是她的独立创作时间。此外,还办了一个私塾,通过动漫与童话做美学教育,重点针对孩子的德商、情商、灵商进行。今年2月,她又受聘为杭州爱升婴童用品有限公司的动漫形象及产品设计顾问兼主创,每周要去该公司一趟。

12年前,金慧乐在老家浙江云和县创业,从事动漫创作和设计。2010年,公司整体搬到杭州,注册了现在的乐米动漫。一朵的爸爸就是她到杭州创业时的合伙人,“开始我们并没想过会成为一家人,但由于动漫行业比较特殊,工作占了我们大量时间,除了业务上的客户没有多少机会接触其他人,时间长了,就顺其自然了。”

不过,孩子的到来对金慧乐而言是个意外。“当时虽然也欣喜,但无疑会打乱我的工作计划。现在回头想想好像也没耽误什么,除了生产和月子里,其他时间其实一直在工作。”她对记者说,身边好多画漫画的女性朋友因为成家生子而渐渐歇笔了,另一些朋友是“做完”妈妈才继续创作生涯。

“我一直觉得自己挺幸运的,尽管爸妈都去了天堂,但是先生和公婆对我非常体贴和关爱,请了专业月嫂照顾我和孩子,出了月子,除了哺乳,其他时间我照样可以画画、工作,而互联网时代和外界联络也很方便,所以没有觉得特别困难的时候。”

金慧乐最早学的专业是音乐,后来转向了绘画。“艺术都是相通的,无

《凸凸狗和他的朋友们》

论学习美术或音乐,对于当时的少年而言,只是在鼓励与诋毁之间选择了更适合自己成长的专业。”国内不少漫画家都在她喜欢的作者名单中,但她最喜欢的是宫崎骏,“他的作品体现了人类心灵深处所追求的真善美以及喜悦、平和、自由的境界,语言意境表达的都是禅意,这需要有很深的人生沉淀才能做到。”

从音乐到绘画,从云和到杭州,金慧乐的手中有了一份长长的成绩单:长篇童话《朵玛》,绘本《凸凸狗和他的朋友们》、《阿布》,四格漫画《狩猎迷兔》,中国第一部手语动漫节庆故事系列《春节的故事》、《元宵节》……获得过浙江省英才奖、丽水市十大杰出青年奖、云和爱才奖……“杭州是动漫之都,也是中国动漫人才集中的主要城市之一,在这里创业和生活,我非常满意。”金慧乐说她这辈子会在动漫的路上一直走下去,有所差别的是加上教育的元素。

“对女生来说,从怀孕生娃到娃娃3岁这4年间,工作多半要走一段下坡路,然而动漫创作是一个‘育心’工程,对于女动漫人而言,有过做母亲的经历之后,创作及作品会更加丰满和带着满满的爱的元素。”

——金慧乐

“你不知道小朋友下一秒钟会如何为难你,会干出怎样的‘坏事’,但就在你气得要砸墙皮的时候,他们又会装傻卖萌,瞬间化解你心中的愤怒。只有孩子有这样的本事。”

——粥悦悦

粥悦悦笔下所有的故事都和孩子、家庭有关

“肖恩羊”与“帕丁顿熊”

在3月第一周里,最引人注目的卡通形象应是“羊”和“熊”——不是我们熟知的中国“喜羊羊”和“熊出没”,而是来自英国的小羊肖恩和帕丁顿熊——它俩因英国剑桥公爵威廉王子访华引起了媒体和公众的颇多关注。

3月2日在北京英国大使馆举行的2015中英文化交流年英国文化季启动仪式,是威廉王子中国行的开端。当威廉王子执笔为Aardman公司的小羊肖恩雕塑完成点睛,标志着英国文化季启动,可谓是“一只小羊开启英国文化季”。

为什么会选择小羊肖恩作为启动标志?一方面,小羊肖恩是英国最受儿童欢迎的电视卡通形象,2007年,《小羊肖恩》在BBC第一台开播,如今已至第4季,并在全球170个国家和地区播出;另一方面,启动仪式上的三只小羊源自中国习语“三羊(阳)开泰”,恰逢中国羊年伊始,威廉王子为小羊点睛之举借鉴了为舞狮点睛的中国传统习俗,意在祝愿中英文化交流年取得圆满成功。

选定的雕塑来自“小羊肖恩展”,这个特色艺术展是本次中英文化交流年英国动画影片展(Animate UK)的一部分,由Aardman动画公司与其中国合作伙伴悠扬文化传媒股份有限公司联合发起,旨在呈现英国动画产业的非凡成就以及与中国艺术界的合作成果,将在中国的5个城市展出50件由中英两国艺术家创作的小羊肖恩雕塑。

Aardman动画公司联合创始人兼执行主席大卫·斯普朗科斯顿(David Sproton)表示:“很高兴在中国的羊年到来之际,我们闻名全球的小羊肖恩也尽上绵薄之力来庆祝本次中英文化交流年。一群由优秀英国创意人才打造的小羊肖恩受到同样才华横溢的中国设计师和艺术家的关注,真是大逢时宜了。”

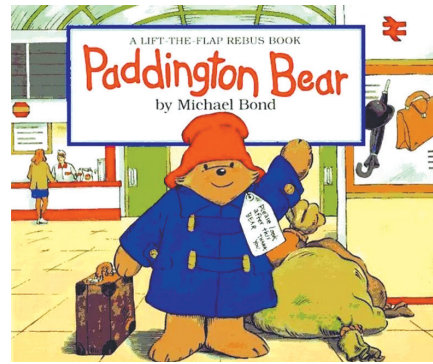
3月3日,威廉王子到达上海,参加了《帕丁顿熊》中国首映礼——3月5日,这部根据英国作家迈克尔·邦德的畅销书改编的电影公映。我们不禁要问:这是只什么样的熊,竟让英国皇室为它“站台”?简言之,它是英国最家喻户晓的熊,浑身上下都是浓浓的英伦范儿。

1956年12月24日,英国作家迈克尔·邦德在伦敦帕丁顿车站附近的一家店内看到一种玩具熊,他把货架上的最后一只买下了送给妻子。这只小熊激发了邦德的灵感,他用10天时间创作了故事《一只叫帕丁顿的熊》。故事里的帕丁顿熊来自神秘的秘鲁,和婶婶住在一起,平时最爱制作果酱,再用果酱做出美味的三明治。可是,一次地震摧毁了帕丁顿熊居住的森林家园,它独自前往伦敦寻找新生活,却在伦敦的帕丁顿车站迷了路。后来被路过车站的布朗夫妇收养,开始了一段新生活。

帕丁顿熊的原型是战争时期流落街头的小孩,邦德说他曾在新闻纪录片中看到很多战争时期离开伦敦的孩子,他们在车站时脖子上挂着牌子,随身物品放在行李小箱中。经过半个多世纪的流传,帕丁顿熊已成了英国家喻户晓的动画形象。它总是一身英式装扮,穿一件蓝色厚呢大衣,头戴红色帽子,随身带着一只旧皮箱,对人善良且很有礼貌,因为原型之故,虽然形象萌萌哒,但它内心充满孤独和淡淡的忧伤,这种人生遭遇让异乡人很容易产生共鸣,备觉亲切。帕丁顿熊早已成为英伦文化的重要组成部分,电影《帕丁顿熊》甚至被人称为伦敦的城市宣传片,去年底该片在伦敦上映前,有50只帕丁顿小熊雕塑出设于伦敦街头。

威廉王子为小羊肖恩点睛(来源:《中国日报》)

(来源:腾讯文化、格瓦拉生活网,苏晓整理)

视听台

在离世10多天后,有关他的报道才开始出现,虽然来得晚了一些,但对集体记忆的引爆力依然强大。他是法国著名儿童漫画家德鲁斯·泰勒(Talus Taylor),我们熟知的《巴巴爸爸》的“爸爸”,2015年2月19日去世,享年82岁。

1968年某天,德鲁斯与妻子在卢森堡公园散步,听到一个孩子边跑边追着母亲喊“巴巴~巴巴哒~”,妻子向他解释小孩可能是在说“棉花糖”,不熟悉法语的美国人德鲁斯却从中得到灵感,随后在家附近的Zeyer(祖尔)咖啡馆,创作出一个粉红色、像棉花糖一样柔软的卡通形象“巴巴爸爸”。后来,巴巴爸爸遇到了巴巴妈妈,养育了7个“巴巴”孩子,一家人的名字念起来像绕口令一样。我们知道“巴巴”一家始于1988年,那一年,动画片《巴巴爸爸》引进中国。

也许,柔软的形象才最易击中柔软的内心,在热播正上映的美国“移动的棉花糖”大白的同时,不妨扫码回顾一下法国“棉花糖”灵感之作背后的故事。

在谈到网络流行语的产生和消亡时,我们多半会用“长江后浪推前浪,前浪死在沙滩上”来形容。可是,当一个流行语横空出世,只有发音却找不到对应的汉字时,“前浪”恐怕会觉得死得不明所以吧。好在有脑洞大开的漫画家,图文并茂地对“一组由 duang 引发的拼也拼不出来写也没有汉字的词”进行了解释。

然后,微博用户“@伊凡不是一凡”接了个故事:大哥正和坏人 duang 的时候不小心 bú 了一下,结果被坏人 gū 地一下打飞了,此时突然 di òu 的一声,一个大口 dūn 着红牛的大妈出现了,然后 biubiu 打死了打大哥的坏人,无奈大妈体积有点大,跑得太着急, dengdeng 地一不小心 bia 的一下摔倒了,大妈瞅准时机, shì 的一声击退了所有坏蛋。

是不是不明所以了?扫一扫下方的二维码,你的疑惑就迎刃而解了。

duang:一种粗糙的女子由于喝水太多,导致水与喉咙之间产生空气,而发出这种声音。

(舒欣 整理,请在WiFi环境下扫码观看。)