

漫画大师缪印堂对当代科普出版的启示

科学是太阳 漫画是彩虹

□ 何 龙

2025年深秋,当“幽默的高度”丛书八卷本的墨香氤氲在案头,我抚过书脊上作者栏的“缪印堂”三个字,仿佛触摸到一个时代的科学启蒙密码。这位“中国科普漫画第一人”已经去世8年,但他笔下那些灵动的线条,仍在科学时空长廊中回响。这套书的出版,不仅是对缪印堂先生艺术生涯的系统性梳理,更是向科普出版黄金年代的庄严致敬。

中国科学漫画的拓荒者

缪印堂是中国漫画界和科学美术界具有重要影响的大师级画家。20世纪70年代末,中国科普工作尚囿于刻板的文字叙述与图解,1979年《知识就是力量》杂志复刊,缪印堂先生敏锐捕捉到漫画的“破壁之力”,在复刊号发表《科科打狼记》。这一作品以少年主角“科科”的冒险故事为载体,将电磁原理、光学知识转化为富有动态感的画面——一只狼踩着绝缘梯偷鸡却被电击的诙谐场景,成为几代人科学启蒙的集体记忆。

1980年,中国科普创作研究所创立,缪印堂被调到这里做一名专职科普画家。他说:“发展

科学也要发展科普,发展科普就要将科学与艺术相结合,这样艺术才能为科学插上翅膀,它才能飞得更高更远。”20世纪80年代至90年代,20年里缪印堂手不停笔,创作了一系列脍炙人口的科学漫画作品。

从《小灵通历险记》到“小歪毛”系列,缪印堂的作品以幽默漫画的形式诠释科技原理,普及科学知识,寓教于乐,影响力非常广泛。他创作的大量内容丰富、体裁新颖的作品,为改革开放以后的中国科学漫画创作开辟了新的道路,推动了中国科学美术事业的发展。

用艺术为科学插上翅膀

常年接触报刊社与出版社,缪印堂发现儿童读物和科普读物创作都缺少专业漫画家的参与,于是他决定将创作方向转向科学漫画和儿童漫画。其独特的科学漫画创作理念,可以概括为“一个核心、两大功能、三项原则、多种手法”。

核心理念即科学需要艺术的翅膀。科学漫画创作的目的是不是进行严肃地学术探讨,而是激发兴趣、传播理念、普及常识,它不应只是图解知识,而应具备传播科学知识、弘扬科学精神的双重功能。科学漫画的创作应有三项重要原则——科学性是第一位要素,艺术性是产生吸引力的保障;“寓教于乐”是生命线;深入浅出,形象

思维是创作者的核心素养。他还提出科学漫画的创作要多样化,除了常见的单幅、四格漫画,他还积极尝试用水墨漫画、漫画插图、连环漫画等多种表现形式。

基于以上认识,在缪印堂之子缪惟的帮助下,长江少年儿童出版社历时5年,系统梳理了缪印堂多年的艺术创作和理论心得,出版了“幽默的高度”丛书八卷本。这套书不仅系统呈现了缪印堂在漫画、插画及水墨画领域的创作成就和漫画创作理论的研究成果,更完整贯彻了缪印堂独特的科学漫画创作理念,展现出思想性、科学性和艺术性的高度统一。

原创力量回应时代之需

在知识传播范式剧变的今天,缪印堂先生的创作理念与实践,为我国科普出版业的高质量发展提供了深刻的启示。

科普出版要呼应时代需求。缪印堂在学生时代就开始关注社会的热点问题,并开始了自己的漫画创作,尝试投稿。20世纪80年代,当社会需要科学、需要科学漫画时,他敏锐地发现科学漫画这一领域,并用自己的画笔为普及科学技术贡献力量。这种与时俱进的精神,启示当代科普出版者必须保持对时代脉搏的敏锐感知,在内容

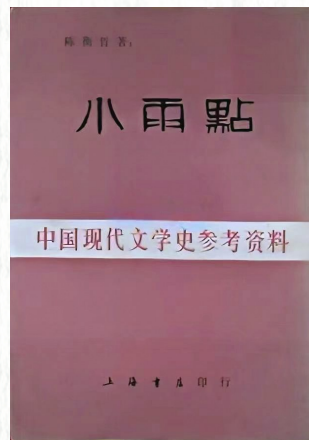
创作上既要传承经典,又要勇于创新,为原创科普内容探索新的表达范式。

强化“科学+艺术”的原创内容体系建构。缪印堂先生的创作常通过夸张的造型、生动的情节,将抽象的科学原理转化为可感知的视觉符号,这种“以艺载道”的创作方式,为科普出版的内容建构提供了全新思路。当前的科普创作与出版需突破工具性的知识罗列,构建“科学内核+艺术表达”的双重编码系统,既要确保科学内容的准确性,又要通过艺术手法提升传播效能,形成知识传播与审美教育的协同效应。

推动科普出版从“引进依赖”到“原创自信”的转型。国内的科普图书市场,特别是少儿科普图书市场,曾长期依赖引进版图书。而缪印堂的作品则多取材于中国普通百姓的日常生活,体现了中国人民在平凡生活中的思考与智慧。这些极具中国特色、体现中国文化的经典原创作品,对帮助广大青少年在互联网碎片化知识中成长起来的青少年掌握科学知识、树立文化自信具有积极的引领作用。

当数字洪流裹挟AR科普、元宇宙课堂奔涌向前,“幽默的高度”丛书让我们重拾科普出版的初心:艺术不必臣服于技术,真诚永远是最强的传播力。缪印堂曾说:“科学是太阳,漫画是彩虹,缺一不可。”今日我们以“幽默的高度”丛书的出版续写他的誓言:“若科学需要翅膀,我们必以匠心为羽;若童真呼唤星光,我们愿以赤诚为炬。”

(作者系长江少年儿童出版社(集团)有限公司党委书记、董事长)

陈衡哲所著科学童话《小雨点》的早期出版物。(作者供图)

1920年,中国的第一篇现代科学童话《小雨点》出现的时候,人们对科学童话的认识还处于懵懂状态,给它起的乳名是“小说”,有时还称之为“故事”,甚至叫它“小品”。直到1925年,周作人先生在推荐丹麦作家卡尔·爱华尔德的著作《两条腿》(北新书局1925年初版)时,称“《两条腿》乃是科学童话中的一种佳作”,才给这种体裁起了个大名叫“科学童话”。

科学童话是儿童文学百花园里的一朵奇葩。它既是童话,又富含科学知识;既能满足孩子们的好奇心,张扬他们的想象力,又能培养他们的学习兴趣和科学思维,深受孩子们的欢迎。

《新青年》杂志是五四运动时期著名的革命刊物。它最早举起民主与科学的旗帜,为普及新文化和新科学作出了突出的贡献。就是这一刊物,在1920年第8卷第1期上,刊登了陈衡哲写的科学童话《小雨点》。这是至今所能看到的早期公开发表的白话文科学童话作品之一。

陈衡哲是我国新文学运动的第一位女作家,有“一代才女”之称。她生于江苏武进,原籍为湖南衡山,故名字中有一“衡”字。陈衡哲幼年时在亲友的辅导下读书。1911年她随父母来到上海,进入爱国女校。1914年,她考入清华学堂留学生班,成为清华选送公费留美的女大学生之一。1920年获硕士学位后,她应北京大学校长蔡元培邀请回国,任北京大学西洋史教授。回国后,陈衡哲在《新青年》杂志上发表了科学童话《小雨点》。

在《小雨点》中,陈衡哲以流利、清新的文笔,把自然界的事物,在不失其真的前提下人格化,赋予其生命和性格:小雨点、风伯伯、泥沼、河伯伯、涧水哥哥、海公公、青莲花、死池哥哥、太阳公公……小雨点是主人公,通篇都在描述他的游历和冒险。

“小雨点的家,在一个紫山上面的云里。”有一天,他正在屋里玩,忽然被风伯伯卷到屋外去了。他落到一只红胸鸟的翅膀上,又被掀到一片草叶上面。接着他就经历了从泥沼到涧水又到大河的旅行,最后被河伯伯送到了海公公的宫殿里。这本来是一场很快活的旅行,可小雨点忽然想家了。他告别海公公,变成水汽“向着天上升去”。他升到一个高山的顶上,累了想歇一歇,不料地上一朵快要干枯的青莲花向他求救。小雨点暂时放弃了回家的念头,落到青莲花上,让青莲花将自己吸到液管里。青莲花有了水的滋润,变得“美丽丰满了”,被一个小女孩折了戴在头上。

当青莲花由于自然规律快要死去的时候,小雨点说:“青莲花,青莲花!快不要死,我愿意让你吸我到液管里去。”青莲花安慰小雨点说:“小雨点,你不必失望,因为我明年春天仍要复活的。你若想念我,应该再来看看我呵!再会了。”后来,小雨点被太阳公公送回了家。

《小雨点》是一篇以雨水循环为题材,具有浓厚幻想色彩的、较为完整的科学童话。它通过小雨点的经历,既介绍了大自然中水的循环知识,更塑造了一个天真、温柔、善良而又勇于自我牺牲的可爱形象——小雨点。

这篇珍贵的《小雨点》,标志着我国现代科学童话的诞生。(本文摘编自《中国百年科学童话发展史》,题目为编者加。作者系中国作家协会会员、中国科普作家协会会员)

《小雨点》,让中国也有了自己的科学童话

□ 张 冲

“幽默的高度”丛书,缪印堂著,长江出版传媒 长江少年儿童出版社出版。