

求道於老子 紅塵中尋蘇五雲水墨貓

■自比為貓，心無旁騖。

■蘇五雲筆下的水墨貓

文：香港文匯報記者 賈選凝

水墨畫得好的人絕對不少，但真正的水墨作品卻重在神韻，重在形神兼備。蘇五雲的「墨戲」系列有個和一般傳統水墨作品不同的主題：貓。只不過他筆下的「水墨貓」不但豐富了他的創作路，更讓我們得以了解這位神秘畫者獨特的作畫方式——街頭創作，及他放下半生名利歸隱半山一心作畫背後的思考。對於中國文化，他是深愛的，不是口頭上說說博大精深那種愛，而是真的融入了自己的心智。從他同水墨結緣的故事中，我們或許可以看到一種藝術生活方式與傳統文化相結合的最佳示範。

■真正的水墨作品重在神韻

蘇五雲「墨戲」作品選

時間：即日起10月31日

地點：荃新天地

(荃新天地1樓近Uniqlo)

查詢：2614 7100

■做好畫家和研究哲學一樣

中國傳統藝術與哲學中最難把握的那份神韻，蘇五雲身為一個畫者和進行探索的虔敬參與者，以自己的方式去傳承了中國藝術的價值。祖國文化的博大精深，令我們無法不去迷醉與熱愛，而愛的最好方式恰恰是將其延續、發揚與播灑在人生之路上，身體力行，安享心寧。

「要麼不畫，要麼就畫個有影響力的畫家。」這就是蘇五雲的堅持。年輕從事廣告業時，他雖然也畫畫，但全職從事繪畫創作後的自我要求卻完全不同，認為做好畫家和研究哲學一樣，「要做前人未做過的事」。水墨貓的靈感就是這樣應運而生。

用水墨畫貓，也只畫貓，且蘇五雲畫貓而不點睛，這是為着讓觀者的注意力不集中於貓的形態是否栩栩如生，而進入背後的意境。他說：「我不追求工筆技巧，而想追求老子哲學那種無拘無束的無為精神。」他自比為貓。「老虎太兇，會被人追打，但貓可愛逗趣，還很隨性。」他畫好每隻貓之後並不急於題字落款，而是會靜心在旁邊看上一陣，確定

老子對蘇五雲的影響很深。他說紅塵人生其實太多迷茫，營營役役返工、穿州過省，錢與利益是人們生活中的主旋律。他自己床邊其實一直擺了一本《易經》，但很多年下來都沒翻開讀過，覺得艱深距離生活又太遙遠，直到突然有一天，他驚喜自己就看進去了。「從那之後，又慢慢看了老子的《道德經》，發現裡面講的狀態和我的期望很像。」他說那是一種簡單無為、輕鬆自在、追尋感悟與思考的人生。像是冥冥中一種指引，他開始將傳統文化中的清簡圓融，融合進平凡的生活。蘇五雲不是喜歡交際應酬的人，他喜歡讀書勝過購物，喜歡吃豆腐青菜勝過昂貴的食物，這樣一種性格幾乎是與當下社會格格不入的，所以他才有耐心「畫畫給自己看」。在簡樸的生活狀況下堅持長期作畫，一定是依靠信念而不單是興趣。

讀西方設計出身的蘇五雲，卻發現中國文化的博大精深是開放而充滿參與性的。他說，西方文化中表達的人歷經甜酸苦辣之後要靜下心來回味一番，中式美學只需要一句「行至水窮處，坐看雲起時」，這不就正像人世，本就在迷茫時坐在路邊，思慮出眉目後再繼續上路。善於從中國文化中取經，不只是一種藝術的修為，更能在哲學世界觀上塑造出一個人的淡然心智。

蘇五雲的名字就很有傳統意味，一聽上去，便讓人感到一種行雲流水。其實他真正的水墨畫歷史不長，但他從小看着水墨作品長大。他說小時候父親最喜歡翻看報紙的藝苑版，歷代水墨畫家的名作吸引了他的眼和心，令少年時的他已懂「原來中國文化這麼厲害」，他形容自己那時就迷上了傳統文化。最愛傳統文化的哪部分？「老子哲學。」

在繪畫方面，蘇五雲有很好的底子，一手西洋畫早已畫得十分出色，但近二十年來，他始終堅持在街頭創作。談到緣由，他說因為這樣的創作環境不會令人太驕傲，這是一種很克制的狀態。「但風吹雨打之下，心卻能好靜。」當人靜下心去做一件事時，會感覺周圍的人。故而在街頭作畫時，時常有人停下來，駐足觀看他的繪畫世界，甚至會有許多熟悉的路人送哲學書籍給他。他能感受到人們的尊重，而人們也並不覺他。至於每一位畫者都要面對的生存問題，蘇五雲不認為自己是賣畫的販夫走卒，故而為自己畫作的標價是一個開放的dynamic price。一頓晚餐是的，按理是一頓五星級酒店晚餐價錢，但全憑買畫人的自願出價。錢？別看那太重要，他說錢的確不是自己生命中重要的那部分，人生苦短，他並未預計過自己能長壽到八十歲以上，內心預計的生卒年齡也就是保守的六十歲，何不用有限的時間多去探索些自然哲學奧秘。

馬勒國際指揮大賽獲獎者香江有約

■馬勒國際指揮大賽獲獎者魯賓斯基

如果你是一位深愛古典音樂的聽眾，又恰好喜歡觀看指揮的風采，那麼你一定從現在開始期待第三屆馬勒國際指揮大賽獲獎者魯賓斯基首度與香港管弦樂團攜手的美樂自由行：「隆重登場」音樂會，將是魯賓斯基首度蒞臨香港演出，節目包括奧涅格的《太平洋231》、海頓的第103交響曲《輪鼓》以及德伏扎克第七交響曲，想來都是古典樂迷們的心頭好。生於拉脫維亞的年輕指揮家魯賓斯基，不但英俊年輕，更有着不凡的指揮氣度。他在2010年3月在音樂界享負盛名的第三屆馬勒國際指揮大賽中脫穎而出。自此，魯賓斯基便平步青雲，獲世界多個知名樂團及指揮邀約合作，他曾於有悠久歷史的拉脫維亞大學室內樂合唱團擔任助理指揮，更於2000至2005年間獲任命為合唱團的藝術總監，2006至2010年間為拉脫維亞電台合唱團成員之一。

兩年前開始，魯賓斯基的指揮事業翻開了嶄新篇章——在拉脫維亞國家歌劇院任職助理指揮。他先後與皇家利物浦愛樂管弦樂團、杜伊斯堡及布達佩斯愛樂管弦樂團、愛沙尼亞國家交響樂團、古本加管弦樂團、北方小交響樂團、海德堡交響樂團及佩第羅愛樂管弦樂團進行首演；並與班貝格交響樂團、波羅維茨樂團於洛肯斯音樂節以及拉脫維亞國家歌劇院再度演出。而此番出行，除了香港，魯賓斯基亦將與奧斯陸及布魯塞爾的管弦樂團以及伯恩茅斯交響樂團進行首度合作。我們看到節目的編排非常有心，先是特別選取了德伏扎克第七交響曲，這首交響曲啟發了作曲家本人對新希望的憧憬，是德伏扎克畢生作品中最大的一首，德伏扎克曾寫道：「願神應許捷克音樂能令全球動容。」這點他寫得出做得好。德伏扎克和奧涅格雖然不認識對方，但兩位火車迷碰面的話，肯定十分投緣。奧涅格曾說，火車頭是他的生趣，他把隆隆的火車聲和火車之旅的動感刺激統統寫進《太平洋231》，而這首曲子我們今次也將一飽耳福。另一首海頓曲目則象徵了生機與活力，海頓是一位舉止優雅的作曲家，沒有甚麼比他充滿睿智、典雅和力量的交響曲更令人振奮。為了令香港首演盡善盡美，魯賓斯基親自揀選海頓的第103交響曲，一輪鼓聲之後，意味着精彩而令人心智清明的音樂即將登場。魯賓斯基有約香江，而我們也正好可以藉此契機，一睹他的風采。文：賈選凝

■魯賓斯基首度與香港管弦樂團攜手演出

美樂自由行：「隆重登場」音樂會
時間：9月17日 晚上8時
地點：香港文化中心音樂廳
查詢：2721 9035