

讓民間滋潤現代 讓現代走向民間

速泰熙：藝術詮釋文化之根

由中國設計師速泰熙創作並設計裝裱方式的手卷《燈綵秦淮》，今年6月獲得有「印刷界的奧斯卡」之稱的美國印製大獎「班尼獎」銅獎。這幅充滿憨態童趣，色彩濃艷的長卷式畫面，洋溢着中國民間特有的積極樂觀、富足安詳和淳樸活潑。速泰熙表示，正是這幅作品裡所蘊涵的中國民間藝術熱烈的生命活力，感染、打動了評委與觀眾。上世紀九十年代，速泰熙已提出「有根的現代」藝術設計理念，就是既要有中國文化的根，又要有鮮明的現代氣息，對傳統的優秀文化不能僅僅原封不動地繼承，還要有所發展，有所前進，讓傳統文化富有生命活力，而不是成為一個一成不變的標本。他進一步解釋：「我是想把『民間』與『現代』結合在一起，讓民間滋潤現代，讓現代走向民間。」

記者 陳旻 南京報道

速泰熙(左一)向拉貝爾人贈送《燈綵秦淮》。受訪者供圖

今年春節，《燈綵秦淮》圍擋在南京平江府路口成為景觀。受訪者供圖

在世界書籍裝幀界，速泰熙是一位有着重要影響力的中國著名設計師，他的書籍設計作品曾獲全國書籍裝幀藝術展覽金獎、首屆中國出版政府獎、九度榮獲「中國最美的書」獎，並在1999年被評為「建國50年來產生影響的十位裝幀家」。

純粹因為喜愛 非科班出身

不過，最令速泰熙無限鍾情的卻是中國民間藝術。他說，與文人畫的纖弱不同，與宮廷畫院藝術的華麗富態不同，與宗教藝術的遠離塵世不同，民間藝術在自然生活的沃土中生長出來，創造者為草根民眾，粗拙、茁壯，更具生命力，表現出中國人笑對生活苦難，安詳、平和、樂觀、開闊的內心世界。

今年73歲的速泰熙出生於南京的一個大戶人家，在家藏的名人字畫、楹聯匾額浸潤中成長。他表示，自己並沒有想過要從事藝術行業，自幼習書繪畫純粹是因為喜歡。但恰恰因為自己不是美術科班出身，藝術學習中的自由自在反而造就了他能兼收並蓄、隨心由性地进行藝術表達。

與友人深夜臨摹「秘藏」

年輕時的速泰熙喜愛西方美術。青年時期，他與後來成為中國文人畫的代表畫家朱新建是玩伴。當時朱新建在南京市第一輕工業局設計室工作。他告訴速泰熙，「我們大樓的資料室裡有很多西方美術書籍，哪天我值班，咱們一塊兒去看。」速泰熙說，那時的感覺是能看到「秘藏」，頗為「激動人心」。

資料室沒有上鎖，朱新建在夜幕的掩護下翻牆進入資料室，「盜」出厚厚的西方美術畫冊，並舉過隔牆讓速泰熙接住。夜深人靜，兩個人興奮而緊張地在燈下臨摹，等時間差不多了，再由朱新建翻牆將書還回去。因為此事，他倆被共同的作家朋友葉兆言戲稱為「雅賊」。

「文革」開始後，停課使身為化學教師的速泰熙有了更多的美術創作機會，他利用業餘時間為江蘇、上海兒童刊物畫封面、連環畫。他創作的木印木刻版畫《我愛北京天安門》參加了「中國現代版畫展」，遠赴瑞典、瑞士、法國等十幾個國家展出，還被出版成單張掛曆，流行全國。

促勿忘文化身份

速泰熙表示，每種文化都有自己的根脈，作為民族、國家、地域的藝術家，有責任汲取本民族、本地域文化的精華，既為藝術家個體的藝術表達提煉出富有特徵的語言和風格，更要把本民族的文化推向前進。

2014年，曾在南京大屠殺期間救助過中國難民的德國人拉貝爾的孫子托馬斯·拉貝爾，同丹麥人辛德勒的外

孫女、外孫女婿來南京訪問。他們收到了速泰熙贈予的《燈綵秦淮》版畫印刷品和水墨畫老虎，並對此表示由衷的喜愛。這令速泰熙欣慰，再次感受到「只有從自己本土生長出來的藝術才有生命力。」

速泰熙說，「現在很多人，眼睛看到的是西方，總認為西方的藝術比中國的強。但是丟掉本土特有的文化就太可惜了。我們不能忘記一個中國人的文化身份。」

燈綵秦淮展南京獨有風采

2005年5月15日，南京地鐵一號線開通觀光運營。在三山街地鐵站廳，一幅以南京夫子廟燈會為主題的，長19.6米、高3米的巨幅壁畫《燈綵秦淮》，迅即成為南京媒體關注的熱點。《燈綵秦淮》便是速泰熙傾心為南京地鐵「量身定做」的作品，並於2009年第11屆全國美展上榮獲銅獎。燈綵又叫花燈，秦淮燈綵是南京地區最具代表性的民間藝術之一。東晉都城南京就出現了有關燈綵的文獻記載。

速泰熙說，地鐵壁畫《燈綵秦淮》得益於對民間藝術的學習。記者陳旻攝

重溫童年記憶

速泰熙稱，「燈綵是南京的民間藝術、文化符號，它給我內心帶來過很多美好的東西。」「娃娃哎，出來玩燈噢，不要你的紅，不要你的綠，只要你一根洋蠟燭。」速泰熙脫口說出兒時童謠，他說玩燈是自己童年最溫暖與快樂的記憶，「這些生動喜氣的童謠場景、形象本身就很有趣，富有中國味，也最南京。」

速泰熙妻子的娘家住南京邊營，許多鄰居都是紮燈的民間藝人。一次，速泰熙在一個鄰居家見

到滿屋子都堆滿了紅紅綠綠的綵燈直到天花板，陽光從窗戶射到這些綵燈上，形成一種奇幻的視覺效果，讓他感到極其震撼，無法忘懷。

多年頻創佳作

燈綵於是成了速泰熙創作中的主要題材：1984年他為江蘇《少年文藝》畫了姐弟玩燈綵的封面畫，1986年為上海《小朋友》畫了娃娃玩兔子燈的封面畫，1994年創作的《娃娃玩燈》，用撕紙拼貼的手法製作，參加了全國美展的兒童畫展，1997年為郵電部畫了《娃娃玩燈》的一套6張的有獎明信片，發行了一億張。

速泰熙說，地鐵壁畫《燈綵秦淮》就得益於對民間藝術的學習，從民間木版年畫、剪紙、燈飾中汲取了很多造型元素，也有文人水墨的嘗試和探索。為了體現墨的感覺，原稿是用生宣畫就，特點是水墨會滲化開來：「雖然細的線條很難控制，但卻能表現文人與水墨的情趣。」

明信片《金猴戰獅》體現了傳統與現代的相互結合。記者陳旻攝

兒童畫作受關注 日畫家登門求教

受內地畫家田原與柯明的影響，速泰熙對中國民間藝術一見鍾情。柯明繪畫的連環畫《紅軍橋》等人物造型設計所表現出的天然真趣，令他感到新鮮、興奮；田原在《人民中國》的填色木刻畫《民族歌舞》中所展現的粗拙的墨線、質樸的人物造型、濃艷的民間色彩，讓他眼前猛地一亮。自此，民間美術成為了速泰熙的重要營養來源。

四處走訪 畫風轉變

上世紀八十年代，內地颯起了一股「民間美術」風。速泰熙成為了江蘇美術出版社《民間美術》刊物的組稿編輯之一。他去山東濱州、高密、濰坊楊家埠、河南浚縣等地，採訪當地民間美術收藏家，搜集民間剪紙、玩具、木版年畫。雲南甲子紙的樸拙、貴州苗繡中荒蠻與野性的美、南通民間木版年畫的簡練明快，都令速泰熙愛不釋手。

民間美術成為速泰熙的重要營養來源。記者陳旻攝

「將民間藝術樸拙憨趣的藝術語言與文人韻致相結合，再融入現代風尚，給自己的繪畫語言帶來盎然真趣的表現力。」速泰熙的畫風有了明顯轉變，他的兒童畫作品立即受到日本兒童畫家若山憲的關注，並來信讚賞，同時還引入5位日本兒童畫家登門求教。

泥玩具獲靈感 「萌猴」民族風濃

猴年前夕，一套《萌猴獻瑞》明信片在古都金陵爆熱。8枚明信片以「萌猴」故事為主線，造型詼諧靈動，色彩鮮亮熱烈，樸拙憨實。「小萌猴」在造型和配色上都有着鮮明的中國民俗風。

速泰熙說：「我小時候在南京，常看到從徐州和山東來的小販在街上賣泥公雞之類的泥玩具，這次『萌猴』的設計就是從泥玩具裡吸收的創作營養。」

《萌猴獻瑞》明信片 記者陳旻攝

文化根脈：中國藝術的「主幹道」

古今中外，每個藝術家都在追求自己的個性表達、自己的藝術語言和表現風格。就在西方文藝復興把寫實的優雅推到了極致之時，一批現代藝術大師卻在從民間中學習。高更、畢加索、馬蒂斯、莫迪尼阿尼、布朗庫西、賈科梅蒂、保羅克利等，將真情實感連同崇敬的目光一併投向生機無限的「民間」，用「民間」的原始語彙表達現代情懷，發掘可轉換的藝術形式。

速泰熙先生在內地率先倡導「有根的現代」藝術創作理念，其作品既有中國的根，又有鮮明的現代氣息，廣受讚譽。這表明只有不斷地創新，才能推動民族文化的發展，成為推動民族復興的重要力量。

速泰熙先生的藝術實踐啟示我們：中國是世界上重要的文明古國之一，中國藝術家應當從祖國五千年文化中汲取營養，守住中國文化之「根」，同時亦要融入時代，這才是創作優秀中國藝術作品的「主幹道」。

速泰熙創作的兒童畫