

戴逸如圖說《隨想錄》

引讀者走進「講真話的大書」

講真話 戴逸如图說《隨想錄》

主辦 巴金故居 2018年12月5日-12日

戴逸如

「講真話——戴逸如图說《隨想錄》」展覽在滬舉行

1978年，巴金在香港《大公報》開闢《隨想錄》專欄，從

《談〈望鄉〉》到《懷念胡風》，「講真話」不僅成為新時期思想解放的產物，亦形象地記錄了探索與實踐中的風風雨雨。四十年的時光流逝，並未讓《隨想錄》黯淡失色。

日前，「講真話——戴逸如图說《隨想錄》」展覽在滬開幕，以繪圖講述「隨想」故事。

文：香港文匯報記者 倪夢璟

「重讀《隨想錄》也是對四十年改革開放的回顧與思考，通過這次展覽，我希望更多的人讀懂巴金，了解『講真話』的內涵」畫家戴逸如在接受香港文匯報採訪時如此說道。「我知道巴金，是源於他的

作品《家》《春》《秋》，雖然當時年齡太小讀不懂，但巴金的名字已經給我留下深刻印象。」回憶起與巴金的點點滴滴，戴逸如記憶猶新，他坦言巴金作品給他帶來深刻印象，也為他的創作生涯指明了方向。

通過作品與巴金「互動」

曾在上海從事新聞出版工作的戴逸如，是巴金的忠實粉絲，「那個時候《大公報》由於在香港出版發行，巴金作品在上海文化圈中非常受追捧，有時候報紙不容易看到，很難讀全，我們辦公室訂閱後，很多同事也搶着閱讀，在這個情況下，我讀完了《隨想錄》，產生了很深的感觸。」正如巴金所說，《隨想錄》的創作並非出於偶然，是「獨立思考的必然結果」。這部四十萬言的大書，對個人、民族以及未來進行了深刻的解剖與思考，也讓「講真話」刻印在戴逸如心中。

作為年輕後生，戴逸如直言早已仰慕巴金，在創立了中國最早獲得國家版權機構註冊的卡通形象「牛博士」後，戴逸如通過作品常常與巴金「互動」。「我記得那時候也有很多聲音反對巴金，我希望用自己的方式為他聲援，便在他生日的時候用

牛博士的形象為巴金獻上鮮花。」此後，通過朋友介紹，戴逸如終於見到巴金，這位文學大咖的「不善言辭」與謙虛，亦讓戴逸如印象深刻，在巴金100歲誕辰時，戴逸如與巴金的「合作」，則讓《隨想錄》有了另一種表達方式。

2004年，上海有關方面找到戴逸如，希望他為巴金《隨想錄》創作漫畫，「我知道這個消息後很興奮，因為我早有構思，大概花了3至4個月，就完成了整套作品。」因為仍有工作在身，戴逸如用晚上或周末的時間加班加點，完成了首套線裝本《隨想錄繪本》，以及百本《隨想錄繪本》限定版。當時，售價超過290元的線裝本很快售罄，限定版更是一書難求。

抽象詮釋《隨想錄》

書中，戴逸如通過特殊的藝術手段，形象、談諧地表現了《隨想錄》中那些抽象的觀點與深刻的思考。比如：「我的祖國，我的同胞，真想把心掏出來給他們！」（巴金《從心所欲》）在戴逸如的畫面中，一顆淡紅色的心臟懸在半空，被鐵炭藝包圍捆綁，鮮血緩緩滴出，滋養着下方的花朵，使它們開得芬芳嬌艷、花瓣飽滿，心臟與花朵形成鮮明的對

比，涵義豐富。再比如，「人們習慣於聽好聽的話，也習慣於講別人愛聽的話。……對他們，話並無真假之分，只有『入耳』與『不入耳』之別。」（巴金《賣真貨》）戴逸如將「耳」和

「口」兩個元素抽取並誇張，辦公桌旁兩人一坐一立，坐者頸項上無他、只一耳，立者頸項上無他、只一口，「入耳」與「不入耳」得到生動形象的表達，與原文達成思想深度上的一致，但又幽默、談諧。諸如章魚青天、假面人、官帽等怪誕元素不一而足，令人忍俊不禁而又意味深長，畫面筆法細膩純熟，具有藝術美感。就如戴逸如所說：「它是現實版的荒誕，現實版的魔幻，現實版的真實。」

本次展覽，則從戴逸如《隨想錄繪本》中精選22幅插圖進行展出，與之呼應的巴金《隨想錄》箴言語錄則是邀請作家、學者戴新偉以小楷精心書寫，使文字本身也顯示出樸實無華、靜謐平和的書法美感，成為畫面中的另一個獨特的藝術元素，「圖」與「文」一靜一動，相得益彰。此外，展覽還配有巴金寫作《隨想錄》同期珍貴史料，如《隨想錄》總序手稿、《大公報》刊發《懷念魯迅先生》的報紙版面、《隨想錄》多彩的外文譯本書影，文獻與原文互為補充，以「圖說」的形式，帶領讀者走進這部「講真話的大書」。據悉，展覽將持續至12月12日。

戴逸如創作《隨想錄繪本》，幽默談諧地表達出巴金《賣真貨》「入耳」與「不入耳」之別。

《隨想錄》

《隨想錄》

《隨想錄》中的插畫

「講真話——戴逸如图說《隨想錄》」展覽在滬舉行。

戴逸如創作《隨想錄繪本》，巴金《再論說真話》中「乾裂的土地」與「花朵」形成對比。

縱情水墨間 彩筆繪大愛

——為阿利莫夫秘書長詩文集配插圖小記

縱情山水筆墨間，一路向前，感恩總有幾束溫暖汨汨之光陪伴，時不時照亮我前行的路，讓這個世界充滿光亮。經一位好友推薦，我結識了上海合作組織秘書長阿利莫夫先生，為其將要出版的詩文集《我所珍愛的那一切》創作插圖。

夏日螢火，伴星辰而歌。受邀為一位重要國際組織的掌門人的新書配插圖，我感到「壓力山大」。一是因作者是位名人，身份高，眼界寬，今年6月他曾在青島舉行的上合組織元首峰會上，直接向習近平、普京等十餘位成員國、觀察員國和對話夥伴國的元首報告秘書處工作；二是擔心自己才疏學淺，不能準確地表達出詩文蘊含的意境。

為畫好十餘幅插圖，我開始「惡補」作者的簡歷，反覆研讀書中的五十多首詩歌和散文。漸漸地，一個情感豐富、閱歷非凡、思想深邃的外交家詩人形象在我的面前豐滿立體起來。阿利莫夫曾任蘇聯解體後塔吉克斯坦的首任外長，1994年至2015年，任塔國常駐聯合國代表和駐中國大使，共二十年，2016年起任上合組織秘書長。他不僅是外交家、歷史學家和政治學者，也是一位文思泉湧的作家和詩人。他在中國生活和工作了十三年，深深愛上中國，愛上中華文化。我發現，他的每首詩歌，每篇散文，都是對中國的獨特觀察，對中國友好情感的真實表達。記得一位詩人說過，「你表達了自己，便獲得了生命。」阿利莫夫先生的寫作心路大抵如此吧！

經過反覆琢磨，我逐漸確定了插圖的風格：畫面要簡潔，色彩要明快，發揮中國水墨畫寫意傳神的特點，突出作者大愛無疆的人文情懷。

書中插圖

我所創作的插圖是中國傳統水墨畫，或楊柳依依，或帆船點點，表現了祖國的山川之美，自然之美，將畫與詩文的浪漫風格有機統一起來。《銀色之河》和《畫家與花》兩首詩的插圖，是讓我花心思，也最滿意的兩幅畫。在《銀色之河》中，我力圖刻畫出「銀髮者依然水滿浪高，豪情萬丈」的內心世界。畫面上，一位微醺的銀髮長者，懷抱一支玫瑰花，伏臥於案几，悠悠可掬，杯盞歪斜，書卷散落，明月隱照。這是一個內心充滿激情與浪漫的長者啊！在《畫家與花》中，畫板上只有一雙黯然淚下的眼睛，我想表現出畫家的情感經歷、生活經歷和創作經歷，突出他孤獨、艱辛、執着、堅守的個性。

夏秋之交的一天，京城上空細雨霏霏，一掃皇城難耐的暑熱，帶來陣陣清

作者與阿利莫夫秘書長合影

涼。我帶着畫作最後定稿拜訪阿利莫夫先生，心情多少有點忐忑。上合秘書處距離日壇公園僅一箭之遙，庭院深深，綠樹掩映，雨後的雪松更顯蒼翠挺拔，散發出陣陣清香。在秘書處工作人員引導下，我先參觀了大樓內展示的絲路各國的藝術品，來自阿利莫夫家鄉塔吉克斯坦的「佛羅倫薩馬賽克」國徽畫尤其吸引我，我耳畔彷彿回蕩着悠揚的駝鈴聲。

在一間擺放着習近平主席、普京總統等各國元首簽名書的小會客室裡，我與阿利莫夫秘書長暢談了一個多小時，他對我的插圖十分滿意，表示感謝，邀請我年底再帶女兒來北京，出席他的告別酒會並在現場舉辦個人畫展。

臨別，先生向我和女兒贈送了禮品，我也向他贈送了我畫的水墨摺扇，向他講述了中國摺扇的種種寓意。他專注地聽着、看着，驚訝於中國摺扇竟有如此多玄機。有機會為「一帶一路」各國文化交流盡綿薄之力，我心足矣！

文：水墨畫家 曹劍丞

王長百水墨作品在港展出 探索中國水墨與道化精神

香港文匯報訊 香港儒藝青年文化協會日前邀請中國八五美術新潮重要發起人之一王長百來港舉辦畫展《道統·墨化——王長百水墨作品展》，並圍繞該展覽舉行主題研討會，就中國水墨與道化精神展開討論。

王長百是八五美術新潮重要發起人之一，中國新藝術形式的創立者。王長百表示，他此次在港展出一批作品旨在探索一個主要核心，即筆墨與道統的斷續關係。中華藝術的內核在於內在的道化與道統。在所有的藝術表現形式中，以水墨為表現形式的書法與文人畫最容易鏈接到道化與道統。王長百表示，「當我們強調文人畫時，並不在於強調這個形式，而是強調是否具有通達道化的本心。如果沒有本心，心中無道化，水墨就會變成表面的形式。」

儒藝協會藝術總監曹璇博士也認為，過去文人的心中有道，所謂「文以載道」，對五經道統思考的內容比較多，故對書法與繪畫的品評有一定的標準。然而，讀載道的文字比較容易，品論和觀賞水墨也比較容易達到，但是藝術家真正能夠秉承道統而生發於水墨中，這一點就很難了。

儒藝協會主席李楊洋對此表示認同，他認為秉承道統很難，直接採取水墨的方式予以表現又往往容易被拘泥在外在形式之中。「王長百先生這次展覽的作品就在秉承道統的文脈中開啟了一種新的創新與回歸。這也是儒藝一直在做的事情，希望在中國文化的本體中開啟一種現代社會更加

王長百立於作品前。

容易接受的方式。除了藝術作品展覽以外，我們也關注設計領域，希望能夠最終將中國文化的精髓落實到生活方式的實體上。」

王長百是中國八五美術新潮重要發起人之一，藝術家，批評家，學者。中國新藝術形式創立者，創立的藝術形式包括水墨雕塑，實物拓印，泥版畫等。近十年深入參與中國鄉村建設事業，在鄉村中尋找與接續中華文脈。中國藝術家聯誼會理事，世界華人藝術聯合會理事，香港儒藝青年文化協會學術顧問，廣東工業大學城鄉藝術建設研究所研究員，嶺南鄉村研究院藝術顧問。

香港儒藝青年文化協會成立於2014年，旨在通過舉辦各類文化、藝術、學術活動以及交流項目，鼓勵兩岸三地藝術家投身於文化與藝術的創作、實踐與交流。

王長百作品

王長百人物作品

展覽現場