

用丹青留住中国民俗文化的记忆 他“以画证史”，再现运河多彩民俗风情

◎ 记者 郑雪

人物档案

吴理人

籍贯:浙江杭州

职务:画家

画风:古朴、风雅,又有贴近时代生活的韵味,多姿多彩,人见人爱。

人物亮点:他创作的《钱塘里巷风情》是杭州历史上第一本描绘杭州的画作,被收进杭州年鉴和地方志,出版的《运河杭州风情》、《运河南端市井荟》、《画说运河》、《运河南端民俗图志》等运河主题系列作品获得广泛赞誉。2014年大运河申遗前夕,吴理人参与接待联合国教科文组织专家组成员,向他们展示运河的历史与文化。被誉为“画说运河第一人”、“运河之子”。

在他的画笔世界中,没有城市的喧嚣和现代文明,只有画笔与画纸的无声倾诉;没有物质的度量,只有色差的计较。那些阡陌里巷都是残旧的记忆;青石板 and 独拱桥萦绕其间,那是梦;那些似是而非的景物是画中的灵魂和眼睛,他们不跟你说话,他们望着你,用色彩传达给你意志和精神,传授给你一种无形的,无以言传的东西。

你看过的他的每一幅作品都会成为各种底色的记忆。他就是被誉为“运河之子”、“画说运河第一人”的杭州著名的民俗风情画家——吴理人。

“画说杭州第一人”

“民俗画看似不起眼,其实是记录历史,道尽民情非常好的载体,是雅俗共赏的纸上风情画。”圆脸、阔鼻、挑眉的吴理人看上去非常平易近人,与想象中高冷的画家

不太一样。此刻,他坐在位于小河直街的“吴理人民俗艺术馆里”,向记者缓缓讲述他与运河的故事……

从小生长在运河边,让吴理人对运河有着天然的孺慕之情。40多年来,一直投身于杭州城市题材、运河题材的艺术研究和创作,在他大大小小几千幅绘画作品中,无不体现这个城市的印记。他选取的这些小巷、街铺既具浓郁的江南水乡特色,又具有丰富的历史内涵。这些街巷和景色融合在一起,犹如野草一般生长千百年,或古朴,或沧桑。气象万千的运河水,承载着来来往往的船只,或流动,或飘逸,充满自然之力。人物或动或静,有坐在家门无端凝望着生命长河的老人;有鳞次栉比临街叫卖的商户;有表情生动淘气的稚子;有若无其事又若有所思的农妇……

最让他骄傲的是目前收藏在中国京杭大运河博物馆的镇馆之宝——《拱墅自古繁华图》的画作,这幅画描绘明清时期大运河杭州段两岸的繁荣景象。画中商铺云集,各地特色饮食汇聚,街上人流熙熙攘攘,俨然一幅运河版的《清明上河图》,勾起人们对昔日运河边市井生活的无限遐

想。这幅画同时也见证了中国大运河申遗成功。

丹青笔墨绘运河之秀

吴理人出生于杭州一户知识分子家庭,受父亲的影响,吴理人从小就喜欢画画。后来,在运河边长大,成为一名画家的他,画起了那条拉扯他长大的“母亲河”,这一画便是40多年。

翻开吴理人第一本“自说自画”专集《运河南端市井荟》,运河畔的老码头、老腔调、老民谣、老习俗、老风情、老味道、老手艺、老行当等八个门类市井百态扑面而来,鲜活而温暖,每一幅画面都质朴生动、意蕴丰厚。

“我的画笔始终没有离开过运河,画里描述的就是我这几十年生活在运河边所见所闻的普通老百姓的生活。”吴理人说,运河的故事需要有人去讲,运河的文化需要有人去传承。他创作的《钱塘里巷风情》是杭州历史上第一本描绘杭州的画作,被收进杭州年鉴和地方志,出版的《运河杭州风情》、《运河南端市井荟》、《画说运河》、《运河南端民俗图志》等运河主题系列作品获得广泛赞誉。2014年大运河申遗前夕,吴理人参与接待联合国教科文组织专家组成员,向他们展示运河的历史与文化。

从拿起画笔的那一天,吴理人便始终把笔触瞄准那条陪伴他长大的大运河,用丹青笔墨尽情描绘运河之秀、街巷之美、人情之淳、民风之朴。

“以画证史” 留住那些消失的文明

吴理人的作品可贵之处首先在于他所选取的主题大多是即将消失的民俗文化。在人类发展的进程中,如同屋

荒一般,那些自然态的民俗文化偶尔被视为野生草木,终有一日会被现代文明推倒铲平,再浇灌上水泥钢筋,补充到新的城市丛林。

在这些民俗文化即将消失之时,吴理人用一支普通的画笔,将这些散落在人间的遗珠小心地拾掇穿缀起来,成为一幅幅光辉动人的画卷。他的作品把中国山水画艺术价值和不可再现的历史文化遗产

的价值叠加,成为社会价值不可估量的历史佐证。40多年的绘画功底和艺术造诣,独特的画面构思,细腻的画笔令他的作品具有无可比拟的收藏价值。这些作品的创作素材都来自于吴理人自己亲身经历过、感受到的或是听来的民俗文化、民间趣事,“绘画的故事都是发生在我家乡的真人真事,而故事主人翁大都是我自己和身边的人。”

如今,大运河文化带建设已经于国家层面启动。对于这条流淌的文化带的打造,吴理人说,一定要保留传统的、民俗的文化基因。

就像吴理人所说的,有一天雨雾中的青石板和城砦,惊异地出现在你梦里,哪怕这一切都不复存在了,成为画的时候,我们也曾一起来过这里。

