

Love's Secret

Love's Secret

Love's Secret

刻纸+文=徐小斌

Hunan Literature &
Art Publishing House

湖南文艺出版社

.1-
.1

J528.1

X820.1

2

华丽的沉默与孤寂的饶舌
Luxuriant Silence And Lonely Gossip

刻纸+文=徐小斌

湖南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

华丽的沉默与孤寂的饶舌 / 徐小斌著. —长沙:

湖南文艺出版社, 2006.12

ISBN 7-5404-3838-X

I. 华... II. 徐... III. ①刻纸—作品集—中国

—现代②散文—作品集—中国—当代 IV. ① J528.1 ②

I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 139031 号

营盘兄弟文化(北京)有限责任公司网址:

www.xdwh.com.cn

www.brotherpublishing.com

www.brotherpublishing.com.cn

实名: 兄弟文化

华丽的沉默与孤寂的饶舌

eye 02

著者: 徐小斌

责任编辑: 薛 健 王 平 丁丽丹

出品: 营盘兄弟文化(北京)有限责任公司

出版: 湖南文艺出版社

社址: 长沙市东二环路1段508号

印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

字数: 150千字

版次: 2006年12月第1版

ISBN 7-5404-3838-X/I · 2333

出版人: 刘清华 李永平

市场总监: 张 辉

装帧设计: 金石视觉

E-mail: editor@xdwh.com.cn

邮编: 410014

开本: 720 × 1000 1/16

印张: 9.75

印次: 2006年12月第1次印刷

定价: 28.00元

版权所有, 侵权必究。

印装错误, 负责退换。

服务专线

010-8847-8818

0731-430-2677

●徐小斌，女，当代作家。
生于北京，少时习画，毕业于中央财政金融大学。现在中央电视台中国电视剧中心供职。主要作品有《羽蛇》、《敦煌遗梦》、《双鱼星座》、《迷幻花园》、《德龄公主》等，另有《徐小斌文集》五卷由华艺出版社出版。曾获首届鲁迅文学奖等多种奖项，部分作品被译成英、法、日等国文字，在海外发行。

●擅长绘画及刻纸艺术，曾经于上世纪九十年代在中央美院画廊举办个人刻纸艺术展，得到著名画家及业内人士的高度评价。

荣誉出品
湖南出版投资控股集团
营盘兄弟文化（北京）有限责任公司

责任编辑：薛 健 王 平 丁丽丹
本书策划：唐朝晖
装帧设计：金石视觉

自序

在上世纪八十年代末的春夏之交，我曾经中断写作，在那一段低迷的日子里，我迷上了刻纸。工具材料都很简单：包相纸的黑纸和小学生削铅笔的足刀。开始时，我还打个小稿，试图藏上一点什么机关，什么寓意，后来索性抛却意念，随心所欲，心境空明地进入“准气功状态”。不要意在笔先，而要“意随刀行”，加之有古典音乐相伴，刀尖上便悠悠然产生了一种神秘的节奏与韵律。沉重神秘的黑与幽雅灵动的白构成了一个崭新的宇宙，我的构图一反传统刻纸的章法，自由奔放随心所欲，那把小小的足刀，把我带进了一个自由王国。

1990年8月，我在中央美术学院画廊办了个人刻纸艺术展。那个秋天晴空丽日。位于东城区帅府园的中央美院画廊外面刷出一行斗大的字：徐小斌刻纸艺术展。当时的中国美协副主席周思聪，著名美术批评家邵大箴的夫人、著名画家奚静之，我的老师、著名画家姚治华等均观展并作出很高评价，数美商出高价购买，观众在留言簿上写下三个大字：新！奇！绝！最令人鼓舞的是，艾青老坐着轮椅而来，细细看了全部作品。早就听说艾老学过美术，对于民间艺术，尤为喜爱。只是当时身体欠安，行动不便，大家都猜他未必能来。艾老却来了，而且是第一位观众。当他携夫人高瑛精神矍铄地出现在展厅里，颤巍巍地在签名簿上写下“艾青”两个字时，我和朋友们都深深地感动了。果然，艾老对于许多展品都有内行

的评价。当他看到《水之年轮》、《沉思的老树及其倒影》等作品时，良久不语，最后看着我很认真地说：你这每一幅都是创作，想法很独特，应当拿去发表。

我想这是对我的最高奖赏了。

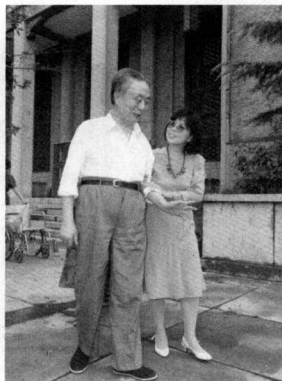
我的刻纸分为几个系列。两幅《敦煌》，是美商曾出高价购买，而我不忍割爱的；这一系列与中国文化传统有关：包括《无题》，《佛说》，《蝶梦》，《洛神》等。中国成语故事。刀法显然变化了，我有意将线条“拙”起来，让它更有力度：《按图索骥》，《买椟还珠》，《刻舟求剑》，《高山流水》，《郑人买履》……便都是这方面的尝试。

《水之年轮》，《关于盛开的蔷薇的感官及其他》，《沉思的老树及其倒影》，《变奏——荒唐的根茎和花》……这自然是现代派的抽象手法了。也可以说是一种单纯的线的炫耀，这一系列很受年轻人的欢迎。来自西方艺术与宗教故事题材的，有《引渡》，《伊甸之光》，《斯芬克斯之谜》，《奥菲利亚》，《忏悔》，《网》……而《风筝季节》，《橱窗》，《情人节》，《萤》，《幕落》……轻松，愉快，自然，洒脱，来自于最普通的生活。《河里小鱼游啊游》是我为儿子五岁生日而作的。瞧，这大脑袋，长睫毛，正向着小鱼嘴里撒尿呢，多神气！

《弧光》，《海火》是我按照自己小说的意境所作，无星无月的夜，一个少女正在一块冰面上静

►扶艾老进展厅

►艾老坐轮椅参观我的展览

静地滑行，她试图挣脱这大大的8字，她的长发飞扬，远处正有光斑闪烁；星星沉落在海底，两个女孩在深海捕捉星星，她们像月光一样在海水中飘荡……

还有另一样式的刻纸。它们是旧挂历改造而成，《被缚的普罗米修斯》原是挂历上的一棵大树，看这些质感很强的斑纹！《飘逝》中的花头巾本是小姑娘的蝴蝶结，而《空信箱》中飘飞的少女长发则来自阿兰·德隆的大鬓脚，至于《青春》中的那一对日本少女，则不过是两只拆开了的黑猫耳朵和一片彩色地毯罢了。《镜中之像》、《歌星的秘密武器》有点现代派绘画的味道，《走西口》、《鹬蚌相争》……则有些古拙之风了。还有这些时装模特儿，也来自废旧的挂历，改造一下，让她们活起来，的确是件让人开心的事。

那些废旧的挂历，出人意料地有着神秘的难以分辨的色彩，在上世纪的某一阶段，我对色彩突然有了一种奇怪的迷恋。在我们的青年时代，中国的色彩永远是非黑即白非此即彼，开放之后是皮尔卡丹首先为我们带来了一种“流行色”，那些迟到的流行色实际都是中间色。夕阳红色、橄榄绿色、金棕色、银蓝色……色与色之间的过渡是一种高深的艺术。而一开始这种过渡也许是无意的，譬如我们画油画的时候，钴蓝和钴黄偶然碰到一起，忽然变成了一种说不出的绿，既不是翠绿、墨绿，也不是碧绿、苹果绿，那样的绿色非常神秘，仿佛只要细细地看，便能从中看出数

不清的颜色似的。于是又想起哥德的《色彩论》，哥德久久地看着一位红衣女郎，而女郎起身走后，她身后的白色墙壁却留下了一片美丽的海水绿色……那便是“补色”。在绘画中，补色原理十分神秘，那是一种最让电子时代恼火的多义性，这种模糊和多义是最不可模仿不可“克隆”的。维纳在上世纪初便说过，在未来的电子时代，电脑惟一不能代替的是诗歌、小说与艺术。因为它们是一种模糊的思维，没有任何明确的指令。

旧挂历的色彩，便充满着这种神秘的中间色，在这许多的刻纸中，我正是利用了这种神秘的难以言传的过渡，才达到了意想不到的奇异的效果。

有意思的是，与文学中的互文本关系相似，绘画有时也需要好画的激励。十七岁，从东北兵团回来探亲，那还是在上世纪七十年代，我开始看一些在那个时代被禁锢着的西方画册。当时那些画册珍贵至极，如果不是极好的朋友，是碰也不会让我碰的。有两幅画一下子吸引了我：一是弗鲁贝尔的《天鹅公主》，另一是莫罗的《幽灵出现》。前者是弗鲁贝尔的“天魔”系列画之一，后者则是关于莎乐美与施洗约翰的宗教题材画。首先抓住我的是天鹅公主那双奇特的大眼睛，那眼睛里似乎流动着极美丽又极恐惧的死亡阴影，造出这样眼睛的画家大抵是恶魔缠身的人，事实证明果然如此。而莫罗的《幽灵出现》则取材于宗教故事，画的是正在希律王宫廷中狂舞的莎乐美

►我的老师——著名画家姚治华先生。旁边是著名美术评论家邵大箴先生的夫人著名画家奚静之女士。

见到施洗者约翰人头忽然大放灵光，受到强烈刺激的一瞬。传说莎乐美是公元前一世纪大希律王的孙女，以美丽妖冶淫荡著称。其母希罗底也是当时著名美女。希罗底初为其叔希律腓力之妻，后又为另一叔父希律安提帕霸占。施洗约翰于是指责她乱伦，她怀恨在心。一日，正值希律王生日，希罗底令其女在宴前为王舞蹈，王大悦，遂愿满足莎乐美的一切要求。在希罗底唆使下，莎乐美便要施洗约翰的人头，王从其愿，将约翰杀死。这个故事带有一点残忍的神秘意味，画面上的莎乐美洁白眩目的肉体上装饰着缀有浓郁东方色彩的丝绸和硕大的金绿色阿拉伯宝石。这幅画以一种金碧辉煌、绝顶美艳而又绝对阴毒的形式走入我的梦境。后来我有点走火入魔地画了许多怪里怪气的画，诸如《引渡》，画一个古希腊装束的女人坐在一只刻满骷髅的骨船中，星星在夜空中组成一只巨大的十字架（后改变形式为刻纸）。又譬如《阿波罗死了》，月亮女神狄安娜怀抱阿波罗的头颅，站在羊蹄状的金莲花上，而上空的太阳却被镂了空，那个被镂空的形状正是阿波罗的头形。这幅画，曾经被一个当时深爱我的人视作珍宝，也因此，我在小说《末日的阳光》中写到了这幅画。总之，它们潜藏着我最初的奇思异想，与我后来的刻纸绘画颇有关联。

的确，世上一切学问、一切艺术都是相通的，这道理古人似乎早就明白。舞剑和绘画有何关系？而吴道子观裴民舞剑竟“挥毫益进”，听水声

与写字有何关系？而怀素“夜闻嘉陵江水声，草书益佳”，更有打球筑场、阅马列厩、华灯纵博、宝铁艳舞、琵琶弦急、羯鼓手匀……这些与写诗有何关系？而陆游却因此“诗家三昧忽见前，屈贾在眼无历历，天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺……”

据说，人脑有若干亿个神经细胞。人从生到死，这些灰白色的神经元仅仅使用了很少的一部分，而人有着许许多多的潜能未曾挖掘。从这个角度来说，人作为生命有机体，与应有的使用价值相比，是太微乎其微了。这不能不说是人类的大悲哀。人们有时太注重目的，注重目的的结果往往是一生只能做一件事。专心做一件事，只要智力健全，一般都能成功。但这成功的代价，却是一种巨大的心智的浪费。还是那句话，看你更看重什么了。

我对本书策划唐朝晖说，要把此书做得图文并茂，美到极致，令人爱不释手，要精心构架整个布局与细部，令整本书如同一匹丝绸，色泽明暗交替，如同月光下的水一样柔滑冰凉，撕开它，就会出现裂帛一般断裂的声音，从中显现出美丽的山谷和云朵，那些漫天翻卷的花纹，像葡萄叶，像鸟，像银箔，那是一种高级的美，枯澹的美，无法描摹的美，令人叹息与感怀的美。雅俗共赏、令绝大多数人欣赏的美，货真价实、在商业主义神话时代中能够保值甚至升值的美。

当然，这也许只是我的幻想。

►我的老师——著名画家姚治华先生。旁边是著名美术评论家邵大箴先生的夫人著名画家奚静之女士。

见到施洗者约翰人头忽然大放灵光，受到强烈刺激的一瞬。传说莎乐美是公元前一世纪大希律王的孙女，以美丽妖冶淫荡著称。其母希罗底也是当时著名美女。希罗底初为其叔希律腓力之妻，后又为另一叔父希律安提帕霸占。施洗约翰于是指责她乱伦，她怀恨在心。一日，正值希律王生日，希罗底令其女在宴前为王舞蹈，王大悦，遂愿满足莎乐美的一切要求。在希罗底唆使下，莎乐美便要施洗约翰的人头，王从其愿，将约翰杀死。这个故事带有一点残忍的神秘意味，画面上的莎乐美洁白眩目的肉体上装饰着缀有浓郁东方色彩的丝绸和硕大的金绿色阿拉伯宝石。这幅画以一种金碧辉煌、绝顶美艳而又绝对阴毒的形式走入我的梦境。后来我有点走火入魔地画了许多怪里怪气的画，诸如《引渡》，画一个古希腊装束的女人坐在一只刻满骷髅的骨船中，星星在夜空中组成一只巨大的十字架（后改变形式为刻纸）。又譬如《阿波罗死了》，月亮女神狄安娜怀抱阿波罗的头颅，站在羊蹄状的金莲花上，而上空的太阳却被镂了空，那个被镂空的形状正是阿波罗的头形。这幅画，曾经被一个当时深爱我的人视作珍宝，也因此，我在小说《末日的阳光》中写到了这幅画。总之，它们潜藏着我最初的奇思异想，与我后来的刻纸绘画颇有关联。

的确，世上一切学问、一切艺术都是相通的，这道理古人似乎早就明白。舞剑和绘画有何关系？而吴道子观裴民舞剑竟“挥毫益进”，听水声

与写字有何关系？而怀素“夜闻嘉陵江水声，草书益佳”，更有打球筑场、阅马列厩、华灯纵博、宝铁艳舞、琵琶弦急、羯鼓手匀……这些与写诗有何关系？而陆游却因此“诗家三昧忽见前，屈贾在眼无历历，天机云锦用在我，剪裁妙处非刀尺……”

据说，人脑有若干亿个神经细胞。人从生到死，这些灰白色的神经元仅仅使用了很少的一部分，而人有着许许多多的潜能未曾挖掘。从这个角度来说，人作为生命有机体，与应有的使用价值相比，是太微乎其微了。这不能不说是人类的大悲哀。人们有时太注重目的，注重目的的结果往往是一生只能做一件事。专心做一件事，只要智力健全，一般都能成功。但这成功的代价，却是一种巨大的心智的浪费。还是那句话，看你更看重什么了。

我对本书策划唐朝晖说，要把此书做得图文并茂，美到极致，令人爱不释手，要精心构架整个布局与细部，令整本书如同一匹丝绸，色泽明暗交替，如同月光下的水一样柔滑冰凉，撕开它，就会出现裂帛一般断裂的声音，从中显现出美丽的山谷和云朵，那些漫天翻卷的花纹，像葡萄叶，像鸟，像银箔，那是一种高级的美，枯澹的美，无法描摹的美，令人叹息与感怀的美。雅俗共赏、令绝大多数人欣赏的美，货真价实、在商业主义神话时代中能够保值甚至升值的美。

当然，这也许只是我的幻想。

目录

- 02 **镜中之像**
突然看到一张旧挂历，那上面有一张变形的美女照。
于是我心生一念：把她做成一个镜中人！
- 64 **关于盛开的蔷薇的感官及其他**
蔷薇的感官，可以激发出深遂的联想……
曾经驶入一片美丽的蔷薇园。各色蔷薇开得十分茂盛。
园子旁边还有间小木屋。当我的手刚刚碰到蔷薇枝的时候，我看见一个人慢慢从花丛里站起来。
- 88 **阿细跳月**
想象如同月亮一般飘浮在空中，神秘奇异，又浸透了孩童的天真。一个装饰性的阿细，一个异族的少女在月亮里舞着，向我们召唤。我们能够听见那来自上天的乐声吗？
- 106 **禁果**
伊甸园被鸟鸣提升得空阔而灵动。一片奇异的花变成树枝或鸟羽伸向天空之后又成为珊瑚树。
一只金苹果坠落下去，一个裸女躺在欲望与理想之间。
- 120 **蝶梦**
蝴蝶向来有一种神秘诡谲的特质，它与灵魂有关。
蝶翅鲜艳得让人害怕：
那是不染一丝尘土的红、黑，还有粉质的雪白。

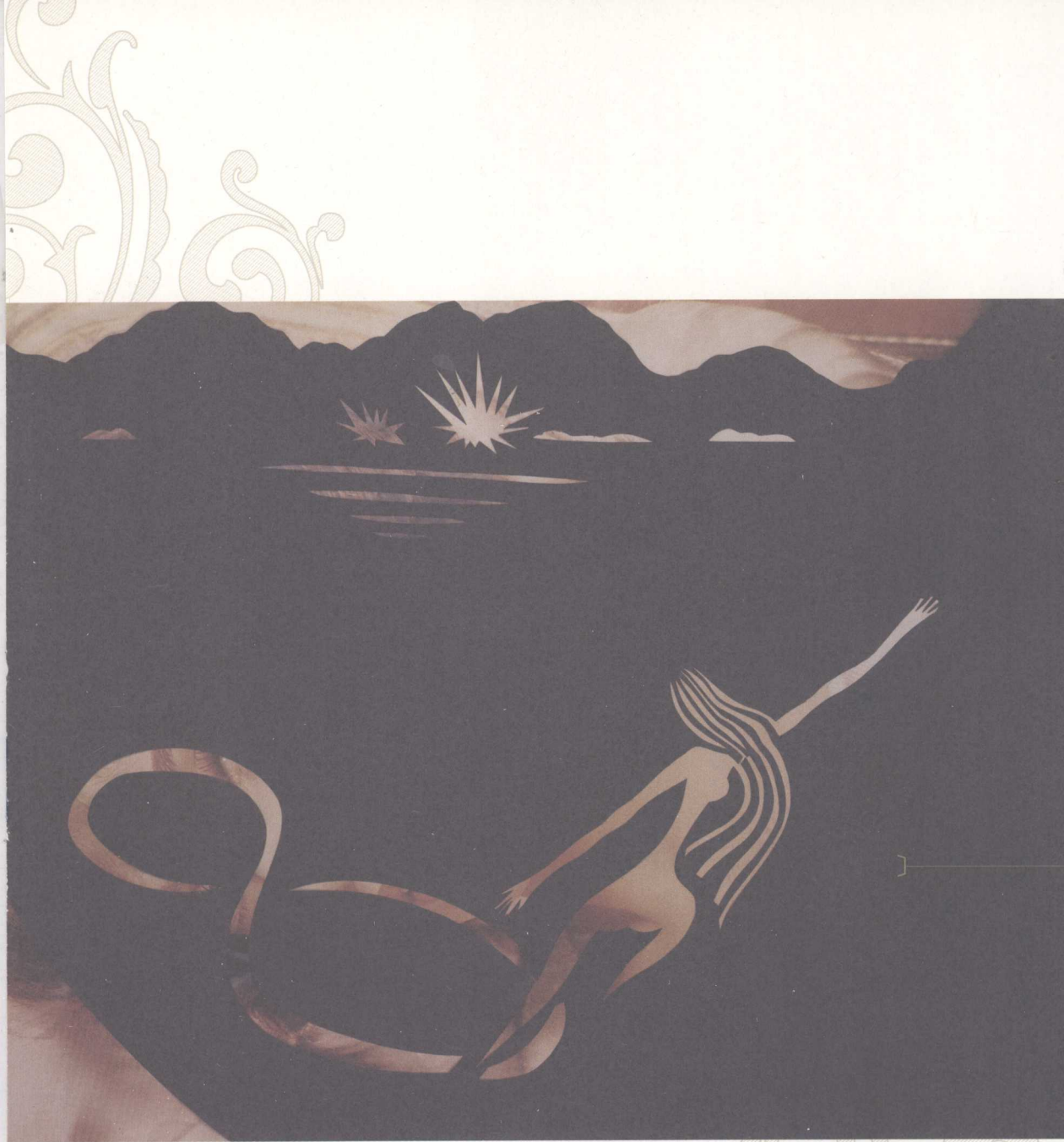

镜中之像

Luxuriant Silence And Lonely Gossip

突然看到一张特别的旧挂历，那里面有一张变形的美女照。
于是我心生一念：把她做成一个镜中人！

一个女孩，在深夜的蓝色冰面上滑行，夜风把她的长发吹得高高飞扬，她貌似自由的身躯实际上被魔力固定在那个可怕的8字上，当我的小说《对一个精神病患者的调查》发表时，有很多读者来信问那个8字的含意，他们的想象力很丰富，有人认为是手铐，有人认为是无穷大的符号，还有人认为是怪圈……

说真的，写的时候我并没有想这么多。

还有很多读者，问那女孩是不是有我自己的影子，我断然否认。

但是现在，我承认起码有一点我与她很相像：曾经挣扎过，最后却突然发现，自己依然被牢牢禁锢在那条既定的轨迹上，什么也不曾改变……

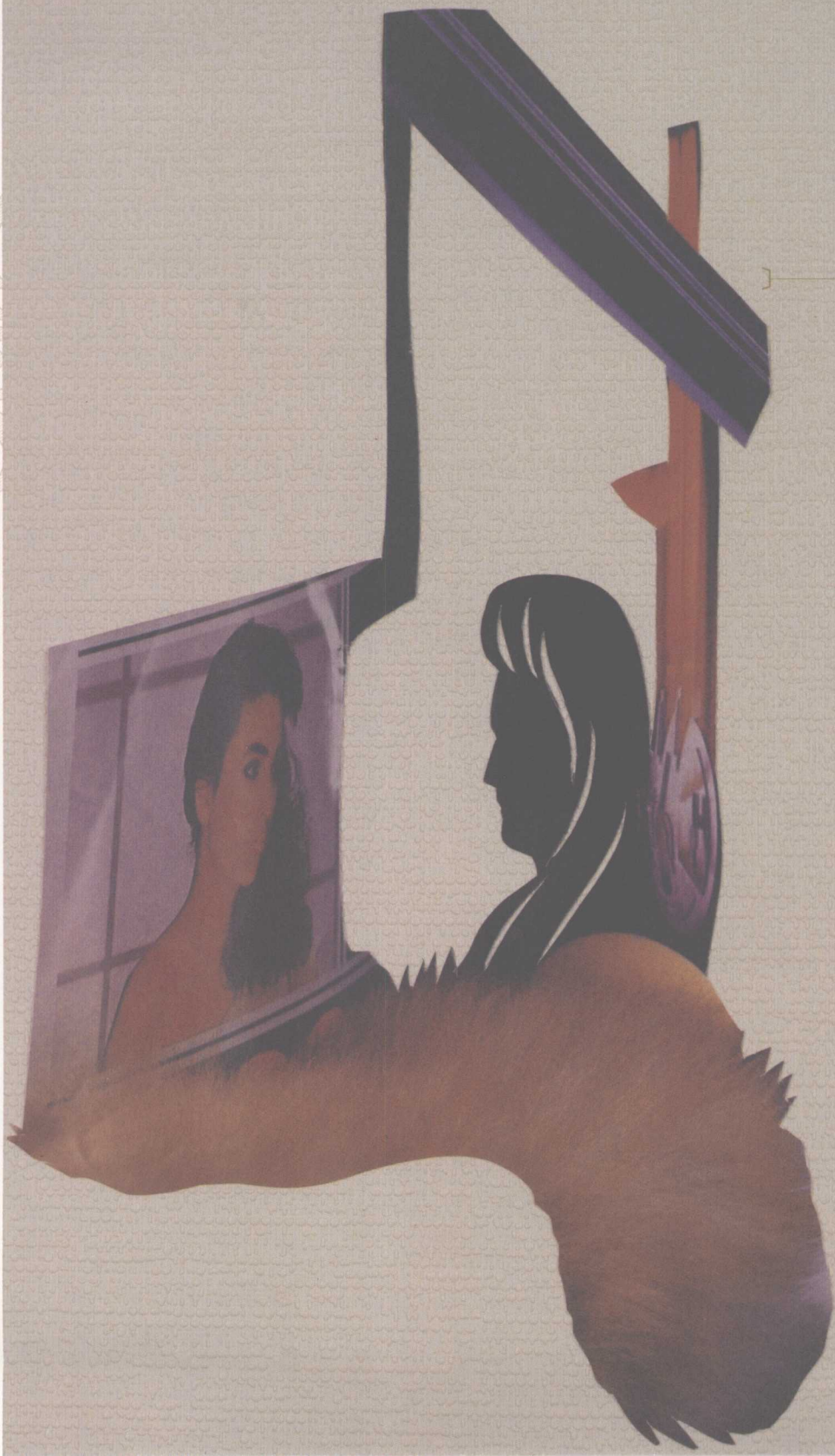

我们大概早已忘了我们的第一句谎话，第一次违心的认同，第一句言不由衷的赞美……大约当时还着实为此气恼过，后来终于明白：在适者生存的前提下，任何物种都要学会保护自己，或曰：学会伪装和欺骗。在某种意义上，人类为自己涂上的保护色有如鲛鳔鱼的花纹或杜鹃的腹语术。

人要做自身的主人谈何容易？

然而，总有些疯子或傻子要反其道而行之，譬如我梦中的女孩便不愿认同那条既定的轨迹，她拼命想挣脱，她想获得常轨之外的尝试，挣脱的结果是落入冰河——然而上天给了她补偿。就在她堕入了冰河的瞬间，她看见了弧光——那象征全部生命意义的美丽和辉煌。

真正的人类的创造力产生于痛苦和偏差的刹那——那是另一种人生。

镜中之像

Luxuriant Silence
And Lonely Gossip

镜中之像是我的一个机缘。突然看到一张特别的旧挂历，那里面有一张变形的美女照，于是我心生一念：把她做成一个镜中人！

我利用整块黑颜色，刻成一个美女的侧影，又把那块原来的绒毯保留下来，做成一个大狐狸尾巴。也许所有的美女都有一条狐狸尾巴吧？谁知道呢？只愿所有看过这幅刻纸的人不要联想到拉康的镜像，女性主义什么的，那就太不好玩了。

我想抓住她，我碰到了那白色的影子，可什么也抓不住。就像是一缕月光，一丝清风。我望望她，她也望望我；我伸展双臂，她也做出同样的动作，刹那间我惊疑不已。难道这是一面巨大的魔镜？伴随着我的难道竟是我自己的影子？

■ Luxurious Silence And Lonely Gossip