

把戏三：用蜡笔像孩子一样涂鸦

丁爷爷不光创作绘本，之前也画过不同版本的西游记，因为画给孩子，他选择了蜡笔。蜡笔，大概是我们几代人的童年里最常见的画具，它让这套作品有了亲和的岁月底色，丁爷爷有意将线条画得粗简，接近孩子的线条语言。在新书发布会上，现场有个孩子问，为什么这个孙悟空炸毛了？丁爷爷答：你看过猴子的毛吗，你也有头发……多么有效的简短对话，因为他懂得从孩子的经验出发，这样的话风也穿插在绘本里。还有个原因，丁爷爷后来跟我说，孙悟空身手敏捷，动作快，他画得也快，就是要匹配上大圣的速度。我突然感受到，很多人把大圣画得美画得威风，也渐渐促成了美猴王的刻板形象，他画孙悟空，毛糙糙的，穿着T恤裤子，既消解了美的刻板，又和孩子一样装扮，英雄不再遥不可及。还有一个孩子问丁爷爷：你为什么画得这么好？丁爷爷说，因为我心里有个小孩。在这套书的封底里，丁爷爷明确表达，在画画上，儿童最是我们的老师。毕加索也有过类似的表达：我一生的努力，就是像孩子一样作画。有些大人不理解，那画画不是变得很容易吗？为什么要学画画呢？我理解艺术家们说的并不是画术，是心道，是守混沌之初的天地灵气，是藏岁月流年的大巧若拙。

把戏四：文风活泼如画风

这套绘本，除了画，还有文字。故事编得无厘头，画面活泼，文字也在敲边鼓。没想到丁爷爷的文字语言挺与时俱进，贴近孩子的表达，读得顺口。比如大圣小圣吵架，一个喊“毛孩”，一个喊“毛猴”，分明就是两个小孩斗嘴。比如提到小圣飞的速度，是“火速的飞，声速的飞，光速的飞”，孩子往往很喜欢这种厉害的表达。绘本的文字有个基本要求，得能“读出来”，过于文绉绉，不好读，对孩子就失去了听的乐趣，这套书做到了不仅趣画，也趣话。

把戏五：故事里穿插了一点知识梗

在《悟空快跑》里，丁爷爷撮合了大圣小圣成为朋友后，拿蜻蜓作梗，让哥俩聊起西游的一些知识，认定它是“中国小说中最魔幻的一部”。他画了原著作者吴承恩家乡的七种蜻蜓，在故事里突然带出了科普风，我乍看有点懵，每个人的表达都离不开自己的经验，这些蜻蜓大概是丁爷爷小时候熟悉的朋友，排列在一起，就像小孩蹲在地上玩七种飞机一样神气。查看丁爷爷的成长经历，他是浙江人，曾经在昆虫研究院上班，画过不少昆虫，难怪画面里还有小桥流水人家的场景。

丁立人趣画西游系列：智斗黄牛怪

把戏六：正念润在故事里

西游路上的故事几乎都在打打杀杀，打架固然不好，却是人的天性，孩童也是在冲突中不断成长，像猫猫狗狗一样自然。今天的教育环境，直接规训偏多，不怎么去梳理打架背后的心理逻辑。有本国外绘本叫《打架的艺术》，它在心理上接纳孩子冲突，探讨如何打架，引导孩子更文明地相处，我欣喜发现，在这套书里，也巧妙出现了这种打架的艺术。大圣小圣刚开始冲突，多手肉搏，画面生动，打着打着累了，就算敌人，也可以坐下来把盏言欢。当哮天犬咬住大圣尾巴时，小圣抓住狗尾巴，大家玩转圈圈，冲突就这么被游戏消解了。丁爷爷安排的这些故事走向里，符合儿戏发展，还有古风，润出了英雄的格局气度。

以上把戏，都是我的主观感受，未曾求证过丁爷爷，他说他创作得很快，说明没想那么多，犹如孩子眉飞色舞讲故事，带着一口气讲了五本，不喊停还可以接着往下编的劲头。如果视频上看丁爷爷的人生经历，会更加理解，这套书为什么有趣又可贵。从小小孩活成老小孩，横跨快一个世纪，多么不易，在动荡的岁月里，人生又何止九九八十一难，能淬炼出赤子之心的人，饱含生命的勇气。丁爷爷用画、用自己的一生，真诚致敬了《西游记》，他就是孙猴子，不霸穿越在各个时代里。唐僧西行时，一路念心经度苦厄，而悟空早已悟“空”，西游无上智慧的能量，由一位长者传递在绘本里，福佑子孙多欢喜。

（作者百变，看绘本超过20年，绘本收藏者，书评人）

丁立人趣画西游系列：大圣小圣玩蜻蜓游戏