

结缘于杭州西溪 蔡志忠笔耕不辍的漫画人生

■本报记者 厉亦平

西溪的山水之境、文墨之雅，为蔡志忠提供了丰厚的创作氛围与土壤。他曾说：“记得2009年我第一次来杭州，从飞机上看下来，哇，到处都是绿色的树。”从此他再也舍不得离开这个美丽的城市，醉心于西溪幽静美丽的湿地景致，迸发了无数漫画与人生的构想。

这份偏爱不仅流淌于笔端，更化作实体，成就了西溪蔡志忠美术馆。这座艺术殿堂内收藏了他的精品力作，展示了他对中国传统文化的创新表达，承载了他对西溪的无尽热爱和深厚情缘。

与水浒、西溪、杭州的深厚渊源

继2023年5月，山西高平成立第一座蔡志忠美术馆后，11月18日，第二座西溪蔡志忠美术馆开门迎客。这座位于杭州西溪国家湿地公园内的西溪蔡志忠美术馆，开馆一周以来，慕名而来的观众接踵不断，热度持续高涨。本报记者专访这位与杭州有着不解之缘的漫画家蔡志忠先生。

对于他的“孤傲社恐宅男”的性格早有耳闻，然而当他面对我们两位素未谋面的记者时，他的健谈与风趣完全展现的是e人属性（网络用语，外向社牛人格）。简单的扑克牌游戏一下子拉近了距离。

记者了解到，早在2012年，蔡志忠工作室入驻杭州西溪湿地创意产业园，西溪水韵染了他的漫画世界，自然胜景与人文风貌成为他漫画创作的新灵感，从而创作出《漫画水浒一百单八将》《漫画本草纲目》《漫画杭帮菜》等漫画。

“一部《水浒传》，半部在杭州，三分在西溪”。代表中国古典文学巅峰的四大名著之一《水浒传》与杭州、与西溪湿地都有着深厚的渊源，书中的地理地名、山川形胜、物产民俗、方言土语，处处都隐含着杭州元素与西溪光影。

蔡志忠身处其间，阅读水浒，感受西溪“天地有大美而不言”，于是迸发出重绘108将的念头。他用鲜艳跳脱的色彩，夸张飞扬的笔法，入木三分地勾勒出水浒群像，再现梁山聚义、快意江湖的故事。美术馆门口矗立的一尊武松打虎形象雕塑，就是根据他手绘的《水浒一百单八将》漫画制作而成，它不仅是美术馆的迎客标志，同时也是蔡志忠漫画与水浒、与西溪结下深厚渊源的象征。

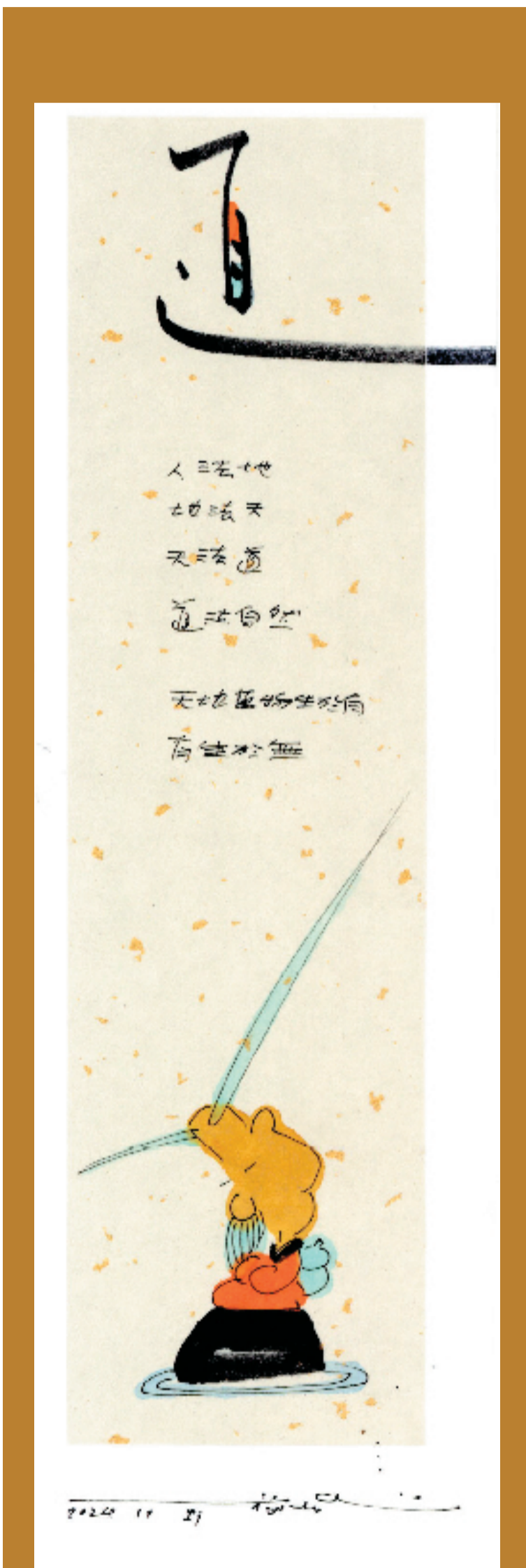
蔡志忠常居西溪湿地15年之久，感情深厚，已将杭州西溪湿地视为第二故乡。对杭州西溪的这份偏爱，流淌于笔端，更成就了西溪蔡志忠美术馆。

漫画传递国学 表达哲学思想

人人都知道庄子、老子、孔子、孙子、韩非子是中国哲学家，国学是儒、释、道思想，而通过蔡志忠的“妙笔丹青”漫画呈现诸子百家思想，令人对古代典籍、中国名著有新的认识与收获，重新品读更让古老的生活哲学焕发出新的生机。

踏入西溪蔡志忠美术馆，一段如梦如幻的艺术之旅就此开启。与画作呼应的是类似于禅宗庭院般的造景；而在户外，“最妙接头点”“躺在云端的猫”“宇宙镜头，总有浪漫在发生”等标语和装置吸引了不少人驻足拍照。

据了解，建筑面积约3302㎡的这座美术馆，在建设时便秉持着“以画入道，将传统文化与哲学融入空间艺术表达”这一核心要义，开辟出足迹厅、笔迹厅、心迹厅三大独具特色的展厅，收藏了其辉煌创作生涯中产生的400余件精品漫画力作。这座融合自然风光与人文艺术的新地

蔡志忠在接受美术报记者采访时，欣然为美术报送上了一份特别的礼物——以他最著名的老子形象，创作了一幅小画，题款：人法地，地法天，天法道，道法自然。天地世物生于有，有生于无。

标，仿佛向世界打开了窗户，让国内外的漫画艺术爱好者看到中国故事。

在他的世界，漫画不只是一种艺术形式，漫画可以画哲学思想，可以画物理、几何、代数、微积分。记者注意到，前厅通往第一个版块的空间是咖啡区，连接户外。一幅幅“喵星人”漫画生动有趣，呆萌又治愈的鲜活形象跃然而生；画风一转，一排设计手稿一字排开，严谨的线条和规整的图案仿佛探索外太空、感知宇宙奥妙，若不是一旁的注解，会让人产生错觉——这些画稿居然是出自同一人。而放眼展厅尽头，一整面墙是翻译成各国文字的画册和书籍。

步入正厅，以“步履不停”为主题的展览，恰如蔡志忠先生那笔耕不辍的漫画人生画卷徐徐展开，展示了他无穷的创作活力和无限创作领域。足迹厅展示了其传奇的人生经历，都留下他漫画人生的点点滴滴；笔迹厅专门展示他在国学、科学领域的心得漫画，让人们更全面地了解创作成就和精神；心迹厅剖析了其创作与西溪的渊源，特别是漫画《水浒》故事的心路历程，让人们更加深入地领略到这位漫画大师的艺术魅力。

蔡志忠广博的创作领域及浩繁的漫画作品中，始终以国学和科学为主题。通过生动的漫画，以寓教于乐的形式，让现代人体悟诸子百家思想，用东方哲理诠释西方科学。譬如通过品读《漫画道德经》，大家可以从艺术家独特的漫画风格中读到深刻的哲学理解——将道家思想中深奥难懂哲理，如“道法自然”“无为而治”“反者道之动”等，转化为一系列简洁明快、富有深意的漫画，巧妙地展现老子关于宇宙、人生、道德等方面的思想精髓。

找到最拿手最喜欢的事 做到极致

当被问到艺术生涯中有什么叛逆和骄傲的事情，他带着台湾腔说道：“最骄傲的事情是做自己，永远做自己。我所有做的都是颠覆过去，就像诸子百家画成漫画，漫画无所不能……我的大脑里面，没有世间俗世的规律规则，99.99%的人都是想跟别人比，而我从来就是只往内观想。”

他直言，人生只有三个问题：你想达成什么？为什么要达成？第三个最难——如何达成？“1984年4月22日，我去日本，一个礼拜后我想，不能成为日本最伟大的漫画家之一，可不可以成为世界最伟大的漫画家？”秉持着这样的信念，他一路摸索狂奔，坚定而自信：很简单，就是内容、就是东方思想，中国的诸子百家就是会卖给全世界一千年。“我15岁时就说不要成为台湾省第一，要成为亚洲第一……我没有学历、没有家世、没有背景，但我可以办得到，任何人都可以办得到——就是找自己最拿手最喜欢的事，把它做到极致。”正是十五岁那年他成为了职业漫画家。

蔡志忠说‘天下武功，唯快不破。’很多时候，速度才是胜利的法宝，再高超的武功，也没有办法破解速度快的招式。正如他所言：我没有停下来等时间流逝，一辈子都没有。而这种“与时间赛跑、一招制胜”式的执念一直贯穿于他的艺术人生中。

摘得第18届金马奖最佳卡通片，荣获世界国学贡献奖，创办朱古力动画公司，拍摄西洋美术史动画影集，爱看搞笑电影，收藏上万尊佛造像，和名人结识友谊，不眠不休地疯狂作画……仿佛身上有使不完的力气，做不完的创作。

创意就是最伟大的叛逆，创新就是颠覆过去。最高的创新是颠覆过去所有的规则，自创一套攻无不克的新兵法，漫画就是如此。