

国家艺术杂志

■ 本版图片 林帝浣 绘

美食不仅是舌尖上的享受,更是一种文化的传承和城市记忆的延续。近期,同时在广州和上海展出的“味在西关”漫画展,邀请了上海美食评论家沈嘉禄和广州漫画家林帝浣(小林)共同参与。通过他们的专业视角,深入探讨西关美食的历史与现状,展现美食与文化的紧密联系。

——编者

只要碗里满满的
人生就不会空虚

美食的背后是记忆和乡愁

林帝浣

陈添记是家很独特的老字号,我吃了几年,一直在茶楼老的小巷里漫动,店面也是当年的样子,从未变过。

陈添记师傅的三道菜:凉拌鱼皮,艇仔粥,珍珠肠粉。

要说初心,陈添记可能保持得最好,如果有鲞鱼皮,记得一定要点。

2024年4月,小林写生于荔湾涌。

人间烟火气,老西关深夜茶火鸡煲最抚凡人心。2024.4.8深夜小林写生于十甫西路。

岭南气候暑湿,人们爱好吃粥,一碗白米粥里,变幻无数花样,粥里的佐料可以多达十多种,海陆空山珍海味,都被煮进粥底,这一绝佳容器,艇仔粥与及菜粥最为有名,其余粥品,数不胜数。2024.4.9,小林写生于荔湾涌。

身为一个广东人,对于美食的热爱几乎是天生的。这次创作的西关美食,是广州荔湾区的美食名片,其中有很多是大店名店,但是也不乏非常有趣的小店,这种饮食的生态,是广州美食最有魅力的地方。每一个人到了一个陌生的地方,都会有探究的欲望,去寻找一些美食的“秘笈”,那么这套图,就有一点类似这样的“寻宝图”。当然,广州的美食远远不止我画的这一些,还有非常多值得探索的地方。

这组作品创作的时间非常少,前后大约花了一周的时间,因为当时我作为IPshanghai的首席漫画家要前往维也纳参加画展,所以,我只有一周左右的时间,把西关美食吃了一个遍,有时候是一天吃七顿,还好西关美食的品类非常丰富,吃出“工伤”之外,还能略感安慰。

但是这些美食,其实有许多我是非常熟悉的,自己日常也会经常来西关的一些小馆子和家人朋友聚餐。这些食档也是我真心非常想推荐给各地朋友们的。

美食是一个我经常涉及的主题,不仅仅体现在专题创作中,也表现在我创作的漫画中,民以食为天,吃是人类最朴素的愿望之一。何况在中国,吃本来就是一种体现情感的方式。我们每天在家吃饭,早餐、晚饭是家庭中互相交流情感的时候。和朋友久别重逢,也要以一顿大餐来表达思念之意。逢年过节,一家人更是要齐聚一堂吃一顿“团圆饭”。

饭食的种类,有的简单,有的复杂,但是无论是哪种,一餐饭,总是能表达人和人之间的情感和交流的。

“吃了没?”“吃点什么?”这是中国人独有的关心方式。这种殷切的关心,是非常朴素的。我们也常常感慨“每逢佳节胖三斤”。所以,吃其实不是简单地食物的味道、烹饪的方法、地域的差异,其实我们对吃的感情更加的复杂。有乡愁的滋味,有童年的回忆,有少年时的意气,我相信,每个人的记忆里一定珍藏着一些关于“吃”的记忆和场景。这些记忆是非常珍贵的,这种珍贵不仅仅是食材的,更是当时的情绪和心境的。“欲买桂花同载酒”,这种人生的况味,才是真正使得“滋味”绵长的佐料。

我自己是非常喜欢热闹的烟火气的,无论在我的摄影作品中还是在我的绘画作品中,都有大量的人和人与人之间关系的记录,饮食无疑是其中的一个大类。这次的漫画展,除了我画的西关美食外,还选取了漫画中与吃相关的作品,包括亲情、爱情、友情,和“吃”相关的各种场景。

同时还要感谢黄天骥教授,他在《烟火人间,至味人间》一书中,梳理了食物与广州人的性格。因此我用“广州人,喜欢生猛,又有淡定的品性”和“包容,是广州人的精神之一”来做了两个专区。以“生猛海鲜”和“见素抱朴”蔬菜图来表现“生猛”和“淡定”的品性,用可容万物的“广东粥”来表现“包容”,这也是非常有趣的一次尝试。

在小林的漫画里青春不老

沈嘉禄

漫画家永远年轻,因为他们有一颗赤子之心,以孩童的视角观察世界,体悟人生,引领读者展开想象的翅膀,飞向鲜花盛开的春天。他们借由画中人物提出的种种问题,都带着好奇与良善,不需要回答,你已经会心一笑。

我要说的小林,就是在上海也拥有无数粉丝的漫画家林帝浣。他的漫画看似信手拈来,其实有的深思熟虑,有的灵光乍现,素材来自当下日常生活和百姓心态。简而不繁,夸张有度,生动有趣,三两行字的注脚,诙谐幽默,直抵心灵。接地气的作品自有疗愈心灵的作用,小林的读者往往在含泪大笑后喜欢上他。

四月下旬,雨过天晴的那个上午,“味在西关”小林美食漫画展广州上海双城共展在沙面“英国雪厂”旧址LC美术馆揭幕。

既为“双城记”,在广州展出的作品,在上海的香港广场里也能看到。开幕式上,当美女主持人介绍起画展的缘起与内容时,我仿佛闻到了从街头巷尾飘来的滚滚香气,在摄像机前失态地咽了口水。

漫画展上,小林近期创作的二十幅美食主题作品,标志着一个新主题的开拓,另一部分作品则通过美食场景强调家庭和友情的重要意义。以美食维系人际感情,在当下物质丰富的时代,是每时每刻都在演绎的温馨故事。吃什么、在哪里吃、与谁一起吃,经常穿越在戏谑的言语中,体现了人们对生活的热爱和对人情世故的重新定义。比如“朋友就是不管你有没有零食,总能帮你吃完的那群人”“吃鱼的时候你可以给我挑剔,但做事的时候最好不要”。

二十年里,在举办过数十次个展、获得过数十个奖项、出版了二十本散文集及画册、成为某某“年度人物”“领军人物”之后,小林的漫画绽放出另一种颜色的花朵。

在短短三天时间里,小林带着我在西关寻访美食,走过骑楼,穿过小巷,品尝了饭店茶室的早茶、街头小店的早点,领教了网红店的叉烧、乳鸽、水菱角、捞河粉、黑椒焗膏蟹以及要排队两个小时才能吃到的烧鹅……在我大快朵颐之际,小林心无旁骛地为美食写生。他说:“我要让每一种美食都充满能量,要比照片还要新鲜、饱满、生动,我要画出它们的温度和质感,激发我们的欲望。因为这就是广州的城市精神,也是民众的日常生活和对生活的理解。食物的味道和人生的况味是相通的,食物散发的烟火气,是记忆也是乡愁。”

沙面主会场的展示内容和形式极富创意,通过以黑白色线条构建的“二维感”餐厅,将3D实景以二维方式扁平化,为观众带来奇妙的视觉体验。开幕式还特设“艺术家与美食家对话西关美食”环节,我坦陈自己的感受:“在餐饮文化方面,广东人一直是上海人的导师,粤菜粤点至今还是在上海最受欢迎的美食。在当下沪粤深度交流的语境中,西关美食不仅是粤菜文化的卓越呈现,更聚合了广州的历史文化和人文生态,于一饮一啄中,传递着地道的岭南味道,也体现出广州人积极乐观的人生态度。小林的这一主题漫画,是人民群众喜闻乐见的、色香俱全的艺术化呈现。”

以文学的方式讲述美食,也是文学;以漫画的格调写生美食,也是艺术。