

「老树」「小林」何以绿荫如盖

◎ 钟艺新

近年来,在国家相关政策的扶持下,在互联网与数字技术的助推下,网络漫画高速发展,原创作者涌现,年轻用户占主流,发布平台从传统报刊书籍转向网络,市场规模不断增长,资本更趋理性,快看漫画、腾讯动漫、微博动漫等平台努力布局产业。

中国网络漫画作品数量和质量提升,优秀作品和漫画家的影响力增强。其中,“老树画画”(刘树勇)和“小林”(林帝浣)等人的作品几乎篇篇阅读量10万+;战“疫”题材漫画等阅读量过千万。“夏达”“吾皇的白茶”“老树画画”“左手韩”“陈小桃momo”和林帝浣的微博分别有约482万、477万、252万、225万和数十万粉丝。老树和小林最早接触网络,80后的夏达、白茶、左手韩和90后的陈小桃等都是伴随互联网及移动媒体成长起来的青年漫画家。网络漫画里这批“老树”“小林”,作品体现出鲜明的特色,造型简洁写意,故事幽默暖心,文笔风趣有爱。

但网络漫画业还存在部分作品包含低俗等不良内容,原创作品知识产权保护不到位等问题,尚处于祛除虚火、走向理性的转型期。所幸,中国网络漫画森林逐渐告别野蛮生长的丛林法则,一批优秀作者作品启发我们,创作要深植文艺为民、扎根生活、传承创新这三大根脉。

坚持文艺为民,源头更有活水

人民是文艺创作的源头活水。坚持以人民为中心的创作导向的网络漫画,既洋溢着积极温暖的导向力量,也体现出人民评判的价值取向。漫画凸显温暖励志的“治愈系”风格。2021年4月,为庆祝湖北武汉“解封”一周年,陈小桃再推热干面战“疫”漫画续集。微信公众号“小林”于2020年1月23日起发布战“疫”漫画《武汉加油,陪伴是最长的告白》。作者小林以所学临床医学里的名言“有时是治疗,常常在帮助,总是在安慰”作为网络创作准则。“街上的人很少,心里的人很多”“生活给你这么多磨难挫折,只因你本身就是主角”……他的一批作品,以充满哲思的文字配上寥寥几笔水墨漫画,在全国200多家定点医院展出,也得到《中国艺术报》微信公众号等媒体精选推送。再如2006年诞生的“国民IP”阿狸,2007年前后的张小盒系列等一批治愈系漫画,网上传播十余年而热度不减。可见,优秀的漫画已经逐渐成为现代快速紧张生活里抚慰人心的一剂良药。

人民成为网络漫画的鉴赏家和评判者。“笔墨当随时代”,比绘画技巧更重要的,是得到当代人的感情共鸣,“老树画画”等作品通俗易懂,不设专业障碍,《小林漫画:人间治愈术》等作品也受到粉丝追捧。大众直接参与美术创作、进行美术批评,在网络空间获得新的艺术审美体验,美术与生活的融合不断深入。但是网络漫画尚未受到学界足够重视,相关研究寥寥。文艺创作和理论评论出现了“内卷化”、“圈子化”、阁楼化的倾向。

习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话中提出,“要高度重视和切实加强文艺评论工作”,“运用历史的、人民的、艺术的、美学的观点评判和鉴赏作品”。人民需要文艺,文艺也需要人民,要把人民作为文艺审美的鉴赏家和评判者。党的十九大报告中再次明确提出“以人民为中心的创作导向”。每一部文艺经典的生成都要经过时间的淘洗和人民的认可。与人民心心相印,同向同行,网络漫画艺术之树才能常青。

坚持扎根生活,根深方能叶茂

进入新时代,人们对美好生活的向往更为强烈,文化需求日益增长、不断提升,审美趣味更为丰富。与跟风奇幻题材和模仿日韩欧美风格不同,一批优秀网络漫画家的原创作品转向表现中国故事、中国形象、中国精神、中国文化。小林的漫画《幸福不是拥有最好的一切,而是把当下一切变得最好》中,一轮圆月下,绿林街道畔,两位白发环卫工人吃着盒饭,老大爷正用筷子给大妈夹菜。“如果你不丑,那就是漂亮”“原以为风花雪月才是景,到头来柴米油盐皆是诗”……小林以“好好生活,慢慢相遇”为主题,用中国水墨漫画讲述暖心故事,赴日本参展“京都国际动漫节”;同名漫画展与作品集现身澳门等全国各地。漫画家白茶独创“喵星人吾皇”“汪星人巴扎黑”,则用爱心展现“萌宠”生活。网络漫画在生活和艺术表现之间建立“漫”意,精巧展现职场家庭场景,生动体现日常生活美学。

在漫画家笔下,中华优秀传统文化与现代人温馨相遇。老树和小林等的漫画多采用水墨这一极具本土特色的文化与艺术符号,加以有趣汉字生发,体现诗、书、画、印同源的传统。丰子恺的“古诗新画”“大树画册”“恩狗画册”与“护生画集”,都得到了不同程度的当代传承。中国二十四节气在2016年正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录,小林的一组水墨画在申遗过程中成为跨文化传

播的重要助攻。老树和小林的漫画频频现身央视《中国诗词大会》等节目,展现了“蒹葭苍苍,白露为霜”“梅子黄时雨”等中国传统文化的古雅醇厚意境。

网络漫画家立足中国现实,植根中国大地,用诗意诠释着中华优秀传统文化与日常见闻感悟,比如慕容引刀两幅以霍去病、辛弃疾为主角的漫画《新保护神》传递战“疫”力量。传统写意造型,画不尽乡土民俗,故乡家园,充满生活小情趣、大智慧。山长水阔,画里相见。打捞尘封的时光,升温丰子恺漫画韵味。世间如罗网,水泥高墙下,脸朝向阳光,坚守纯真善良的童心和赤子之心,体现“温良恭俭让”等传统美德。

坚持中国画派,出新更能出彩

20世纪初,漫画这种兴起于西方的艺术传入中国;20世纪60年代至80年代,融汇水墨、剪纸、皮影动画等的“中国动画学派”走出民族化道路。百年中国动漫,产业重心已从纸质、影视转向网络,内容及传播渠道正从价值洼地向高地攀升,爱心、诗心、童心共得民心,融合、网络,交流出新出彩。

美术与科技融合发展。2021年4月19日,习近平总书记到清华大学考察,首站来到美术学院,并发表重要讲话,指出“美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰”。多位漫画家所学和所从事的设计学即是艺术与科技结合的产物,具有学科交叉融合的属性。漫画家不设限“界”和“圈”,在文学、摄影、书法等多种艺术媒介和水彩、版画等不同画种之间自觉汲取营养,在手绘、电脑和数字动画间开拓创新。例如2006年中国摄影家协会成立50周年之际,表彰了刘树勇等“突出贡献摄影工作者”。林帝浣成为中国摄影家协会会员,2013年以来多次再版摄影书籍《时光映画——镜头中的二十四节气》。“春种一粒粟,秋收万颗子”,艺术跨界、文艺兼顾,艺工融合、艺管相契,更能满足人民的美好生活需要。

从笔端到云端,网络传播艺术风格。相比中国画、油画、版画等大画种,通俗易懂的漫画、连环画、海报设

计与速写、素描等“小画”,在网络传播中表现更突出,成为网络文艺中的“轻骑兵”。网络漫画更加轻量化、简约风,适合移动端、碎片化的轻阅读与快传播。老树常画戴帽子的长衫文人,如长衫文人拿着手机,配上文字“人生就像打电话,不是你先挂,就是他先挂”。形象简约,自由“混搭”,穿越于田园与都市、传统与现代、理想与现实之间。寥寥数笔,拙中藏锋,这种“简拙”体现了中国传统艺术手法和精神,传承了文人画的情趣格调与造型表现力,形成了独特的中国漫画风格。近年来,网络漫画更是频频孵化影视IP,例如《滚蛋吧!肿瘤君》《如果历史是一群喵》《长歌行》《画江湖之侠岚》等,同时融汇了当代丰富扎实的造型艺术语言或电脑制作技能。

中国动漫百年,归来仍是少年。网络漫画在漫画本体、传播平台、投资机构、收益渠道、市场变化等方面大力革新,稿件网络化、IP版权开发、联动合作、海外发行等多种路径不断拓展。在传承与创新、本土与世界的融合中,国产动漫传承“中国动画学派”精神,努力重塑“中国学派”之路。复兴漫画“中国学派”,精髓在“原创”。具有中国特色、中国风格、中国气派的精品力作是要义。从漫谈到动画、影视、游戏、乐园、潮玩和衍生品周边,创作者们秉持文艺为民、扎根生活、传承创新的精神,使“老树”发新枝,“小林”更繁茂。只有艺术结构上不断突破,影响力持续输出,文艺茂林才能在社会主义文化强国建设中迸发更强大的生命力。

典~評

文学与书画的携手

——“梦笔生花”书画展观后

◎ 鲁源

日前,《梦笔生花——当代语境中的文人艺术》第二回展在北京杏坛美术馆举行。美术馆环境幽静,20余位当代作家和诗人群体的60余幅书画作品,被错落有致地用心陈列。文学家们的书画作品令人赏心悦目,我看到不少熟人的作品,落笔行笔都有个人的气质和风格,笔法的造型、字与字之间的衔接,都有活灵活现的个性和特点,似乎让我看到他们的精神和性情。

此次展览艺术家们与社会现实相结合,有对当下社会现状的思考。杨争光书写字义内容“天下为公”是立志为国的内容,宁肯的参展作品《灵魂》在变与不变之间,一如他的小说作品,继承传统又追求创新。老树“窗外无飘雪,室内人无数。”有雪景映衬,放下高原凌霄志,怀揣效救心丸!在看病归途,看过他的书画作品,我相信努力越有才华的真言。白描书法功底道行深,在他用笔的方圆和顿挫里能听到他的喘息和辗转,关仁山一句“诗思间得道尘外逢”草书气势恢宏,内部奔放外部张扬。

邹静之的隶书从形式上讲,有条幅也有横匾,既朴素又有活力,邹静之作品《太平永年》浑厚有劲,神采飞扬,就像他的戏剧作品一样,让人深刻感受到他的艺术感染力,给人以强烈的冲击。艺术不仅有潜移默化的作用,更源于他对生活的爱,他对世事的关怀,形成他在艺术上脱俗雅致的风格。身在琉璃厂附近观赏他的书法,《琉璃厂传奇》里的人物一下从剧中仿佛跳出来,似乎还能听到他们心跳的节奏,合着他的浓墨挥毫,让我感受到作者字里行间的悲悯深情!刘恒楷书“笔走文学世界,心

游戏人生。”秀丽流畅,自然端庄。欧阳江河草书抄录古诗苏轼《念奴娇赤壁怀古》和李白《登锦城散花楼》,有古诗名句的荡气芬芳,让人看着就沁人心脾。西川“山水”纸本水墨山线系列,通过笔墨的疾徐和线条的粗细,塑造出画面形象的气质和内容。

被誉为“东方梵高”的陈子庄说中国画远看是国画,分开看是书法,我通过这些纸质媒介,看到的是文学家们心灵涌动的深邃思考!诗人文前子“大烂漫之五”纸本水墨,传承着苏州画的写意神韵,画笔勾勒层染相参,别人看来是随意的乱涂,经过十多年的反复演练,他的画作独辟蹊径,给人以生机盎然的感觉。荆歌的小品之一和小品之二寥寥几笔,既质朴天真又柔中寓刚。两位女作家崔曼莉和葛水平的书画作品,崔曼莉的画作看上去小家碧玉,“仙客来”纸本设色风轻云淡,葛水平的“戏剧人物”纸本水墨端庄秀丽,仅观赏她们绘画的表面神韵,就能领略到别样的女性风采。

擅长水墨艺术的兴安作品《穆天子八骏图》引人注目,马纸设色特别用心,以章草录晋王嘉《拾遗记》,他创作来自草原的马,那些马都有独特的生命气质,不仅神态各异,姿势和表情都有故事有心事,不是随意的涂抹绘画。几匹马组合也有讲究,仿佛创作小说的运笔,有气在里面,或嘶鸣或叹息,他将自己对草原对家乡的审美情绪投入到每匹马的精神世界。瓷板画“八骏图”图案内容只有马,我却也看到了人物和山水,润色特别充实鲜活,色彩的配制和图案的布置上,彰显他独具匠心的笔法。

毕力格图 摄

内蒙古大学文学与新闻传播学院鄢冬副教授编

剧、导演的话剧《山楂妈妈的远方》,于日前在内蒙古大学南校区小剧场成功首演。该剧由鄂尔多斯市准格尔旗乌兰牧骑队员李斌、通辽市科尔沁区文化馆演员刘家鹏以及内蒙古大学学生共同出演,为观众呈现了一场心灵碰撞的视听享受。

话剧《山楂妈妈的远方》的艺术特色之一在于题材上的特殊性,这是一部描摹作家生活的话剧。该剧讲述了一位怀揣文艺梦想的农民与众位作家、艺术家发生的摩擦、碰撞和交流,最终赢得众人尊敬并成为一名诗人的故事。从作家的主体身份出发,又能运用旁观性视野,以第一与第三人称的视角来观察作家,使得该剧赢得关注。

话剧《山楂妈妈的远方》以“艺术和生活”为戏剧核,是一部兼具讽刺、幽默与温情为表现风格的话剧。该剧的人物性格丰富:有率真明朗、命运多舛却依旧热爱生活并勇敢逐梦的女主人公李雨燕,敦厚不驯、敢爱敢恨的男主角羊夫,敦厚喜感、敬业务实的班主任夏先生,油腔滑调、活泼逗乐的搞笑担当有才,多才多艺、正直自恋的唱歌爱好者奥特,视儿子为生命、冷静理性的母亲陈莉,富有青春气息的浪漫主义者小云,风风火火的东北俏佳人二妮,善良、质朴、孝顺的雨燕儿子等,他们围绕作家学院这一群体发生了众多悲喜交加的故事。

该剧艺术特色之二在于舞台的极简呈现,导演擅长用关键要素将情节层层推向高潮。一本《母亲》杂志,设置悬念引发大家疑问;一封信,解开了所有谜团与误会,让观众恍然大悟;一首诗,《山楂生活》是雨燕对生活的真诚告白,生活就像吃山楂,不仅清新甜蜜,也会酸涩苦,点明主旨。

在舞台布景与灯光音效方面,该剧遵循简约精炼的原则,打造虚实结合的舞台风格,在满足剧情的基本需要之上,追求自然唯美之感。

“我本来以为,生活在无望的泥沼中还要眺望太阳的姿势是孤独的,但你们让我知道,每一个太阳底下的普通人都渴望奔向远方。”这是李雨燕对生活的真情告白,也是我们每一个人对生活的期许与祝福。

每一个太阳底下的普通人都渴望奔向远方

评话剧《山楂妈妈的远方》

◎ 郭锦容

文艺评论