

漫画的坚守与探索

——第十四届全国美术作品展览漫画作品观感

●周喜悦

作为本届美展的重要组成部分,参展漫画作品展现了独特的艺术魅力,在题材挖掘、立意创新、技艺融合及风格拓展上均亮点纷呈,全面映射了近5年全国漫画创作的风貌与水准。

一、关注现实,与时代同频共振

本届美展漫画作品紧密围绕现实,既关怀人类命运,又聚焦民生问题,广泛触及社会生活的各个层面。其中,“党风廉政建设”再次成为热门主题,延续了往届的高占比,与党和国家“党风廉政建设永远在路上”的坚定立场相呼应。此外,网络直播、人工智能、电子产品、生态保护、教育、文物保护等时代符号亦成为画家们关注的焦点,体现了漫画服务现实、反映时代的价值。

漫画家遍布各行各业,工人、农民、教师、法官、编辑、军人、医生、企业家、出租车司机及新文艺群体中都有漫画创作者的身影,他们从日常生活与工作中汲取灵感,使作品题材多样、表现鲜活,充满了浓厚的生活气息。

二、奇思妙想,创作语言新探索

漫画强调创意。近些年出现“点子枯竭”的论调,本届美展用作品证明:只要紧跟时代步伐,深植生活土壤,创意之泉便永不干涸。

“直播”题材的作品不少,但《兄弟们都去开直播啦!》无疑是优秀作品。作者在深化主题方面很有经验,调用《水浒传》一百单八将中比较特点的人物做“演员”。有此设想,就已事半功倍。因为名著中的角色都很鲜活而有个性,放到这个时代,说不定很多已在直播间赚得盆满钵满,根本不用为生计发愁,上梁山也是旅游消遣了。作品形象刻画有陈老莲《水浒传子》笔法之妙,角色技艺特点的对应,画面中众将和宋江动与静、疏与密的处理既烘托了主题,又有审美追求。

AI主题作为近几年的热点,漫画作者自然不能放过。《号脉》是AI题材表现突出的一幅。画面既表现了传统与新科技的碰撞与冲突,也有对人工智能快速发展的忧虑,体现出漫画作者对事物客观冷静的思考。

号脉
卞
靛

探索日益深入,成为漫画家们热衷的领域。本届展览中,《财神的告诫》《抢烧“头炷香”》等作品便巧妙运用了传统水墨技法,色彩与构图皆显匠心,既传承了传统,又拓展了表现空间。

抢烧“头炷香”
董
锐
虎

《书记下乡》是一幅难得的既包含讽刺又表达歌颂的作品。基层干部望眼欲穿地在村口摆下宴席隆重欢迎下基层的书记,这是不正之风;书记却已经深入村里一个贫困户的院落向老乡了解情况,这是务实之风。一反一正两种作风对比,很有现实意义。全面脱贫攻坚战之所以取得成效,这幅作品给出了标准答案。作品没有采用更多的夸饰,朴实而有温度,这样的歌颂漫画不苍白,生活气息浓厚。

书记下乡
张
超
陈
明
信

观察入选作品,不难发现漫画与其他画种技法的融合显著提升了其表现力和观赏性。《喜乐生活》便是一例,它采用水彩技法,细腻描绘中老年女性自拍的欢乐场景,生活气息浓厚,艺术性与思想性并存,即便置于水彩画类别中亦不失竞争力。

喜乐生活
陈
荃

漫画在吸收各画种技法的同时,也需保持自身特色,避免被同化。融合创新应以保留漫画本源特质为前提,防止邯郸学步,迷失方向。

四、学术引领,讽刺幽默是根基

“大漫画”概念的提出,标志着漫画艺术学术探索的新高度。其“大”字,既指功能广泛,也含技术多元。漫画以其高度的融合性和多重价值,影响着其他艺术种类。然而,在多元发展中,讽刺与幽默这一基本特质不可动摇,它们是衡量漫画价值的重要标尺。

本届美展漫画作品在讽刺性与幽默性上略显不足,令人遗憾。在社会风气尚未达到风清气正之际,漫画的讽刺功能更应发挥作用,而非刀枪入库。《讽刺与幽默》报原主编徐鹏飞老师曾言:“批判性是漫画的高贵气质。”正是这份讽刺精神,让漫画深受大众喜爱。若漫画失去讽刺,仅余幽默甚至沦为浅白搞笑,便失去了其独特的价值。

讽刺艺术的危机,部分源于外来故事漫画的冲击,其低俗搞笑内容影响了青少年的审美与兴趣。这要求我们重新审视漫画的定义,维护其讽刺与幽默的高级特质。

本届美展涌现了不少新面孔,作品质量上乘,这是令人鼓舞的现象。期待他们能成为漫画界的主力军,持续创作出更多优秀作品,守护并发展漫画的讽刺与幽默之魂。(作者系中国美术家协会漫画艺委会副主任)

三、融合创新,表现技法多元化

随着纸媒漫画阵地的缩减,各类漫画展览却如雨后春笋般涌现,为漫画技艺的创新发展开辟了新路径。本届美展漫画展区,不乏技艺高超之作,然而,需警惕盲目追求视觉效果与大场面的倾向。在往届作品中,有作者精细复刻《清明上河图》等经典,虽笔墨精湛,却与作品主题脱节,显得过犹不及。因此,单纯技艺的展示并不能为作品增色,反而可能成为败笔。

漫画技法分简笔写意与工笔细描,两者各有千秋。简笔写意能恰到好处地传达创意,而工笔则可能因过于雕琢而失去韵味。因此,应根据作品立意选择技法,避免一味追求视觉效果。当然,对于某些立意深刻、需精细刻画或大场面展现的作品,工笔技法则可大显身手。总之,简笔与工笔应各展其长,共同促进漫画的健康发展。笔墨的多寡并非评判美展作品的唯一标准。

近10年来,传统水墨技法在漫画创作中的

兄弟们都去开直播啦!

宋
晓
军