

红色文创焕发新活力

马苏薇

中国共产党历史展览馆的文创商店里,琳琅满目的红色文创产品吸引观众驻足挑选;北京鲁迅博物馆旁的鲁博书屋内,以“新青年”为主题设计的帆布袋、笔记本、徽章等赢得年轻人青睐;上海中共一大纪念馆北侧的“一大文创”商店中,馆方与沪上老字号品牌联名推出的食品,成为市民和游客的首选……如今,打卡红色地标蔚然成风,与之相关的红色文创也日益受到大家欢迎。如何以更多优秀红色文创满足人们日益增长的文化需求?

创意设计传递红色精神

革命文化和社会主义先进文化,是滋养红色文创设计的沃土。近年来,一批文创设计师充分发掘和利用红色资源,深入理解红色精神内涵,寻找红色文化与大众需求的对接点,力求以红色文创传承红色基因。

从红色资源中提取典型元素,凝练艺术形象,是以设计语言讲述红色故事的常见方式。北京香山革命纪念馆推出的“开国大典纪念徽章套装”,聚焦开国大典上使用过的大红灯笼、礼炮等珍贵馆藏,以大气庄重的红金配色、简约现代的设计风格,镌刻红色记忆。南昌八一起义纪念馆文创产品“军旗升起”书立,则以南昌起义总指挥部旧址为设计元素,将大楼外观剪影作镂空铁艺设计,以精简干练的建筑造型,象征令人难忘的峥嵘岁月。不同的红色元素,在设计师的创意表达中,关联红色故事,让红色精神更加深入人心。

优秀的红色文创,不仅是理解党史的一扇窗,也是建立情感连接的一座桥。历史深处的家国情怀、文物背后的赤子之心,无不是红色文创应有的闪亮底色。为使大众能够更加深刻地体悟革命先烈保家卫国之情,传递珍爱和平的信念,中国人民革命军事博物馆推出“最可爱的人”搪瓷杯。这款基于抗美援朝历史实物设计的红色文创,以特有的怀旧设计铭记“最可爱的人”,引发观众情感共鸣。深圳博物馆“深圳改革开放系列”文创产品,则从上世纪80年代前后的日常生活用品中提炼设计元素,并使其重新融入当代生活。比如,“春天的故事”磁带形充电宝、“时间效率”万年历等,以经典与现代相结合的方式,赋予红色文创情感价值、审美价值与实用价值。

如今,在红色文创设计中,更多红色文化基因以贴近生活的方式,展现出生动独特的面貌。一批兼具文化厚度、艺术高度和情感温度的红色文创,焕发出新的光彩。

多元手段丰富文化体验

在设计红色文创产品的同时,设计师们愈发注重打造与之相关、与众不同的场景体验,满足观众多层次的文化需求。比如,北京香山革命纪念馆的文创样板间中打造了“赶考书吧”,将红色文化体验与当代生活方式相结合,人们可以在这里通过阅读书籍深入了解自己感兴趣的红色历史。在《新青年》编辑部旧址的展厅内,观众可以通过动手体验印刷《新青年》的经典封面,遥想马克思主义在中国早期传播的过程。

数字时代,日新月异的科技进步为红色文创开拓了许多新的发展空间。一些设计师积极借助数字技术转化红色资源,创新体验形式。在陕西延安,借助5G和VR技术,红色文化体验馆为人们开启一场别样的红色之旅。戴上VR眼镜后,观众可以720度全景参观陕西各个革命纪念馆及革命旧址,全方位欣赏革命文物、聆听专业讲解,红色文化的吸引力和感染力不断增强。

从线下到线上,红色文创的形态更加多样,传播渠道也更加多元。近年来,红色场馆的网络文创商店数量迅速增加,人们足不出户便可以购入心仪的红色文创产品。消费场景的转变,也折射出红色文创产品从旅游纪念品到日用品、艺术品、收藏品的转型。在社交网站上,越来越多用户乐于以短视频、照片、文字等形式,分享交流购买红色文创产品的体验。与此同时,馆方对红色文创的受众群体、满意度等数据分析也更加及时全面。

在科技引领下,数字化生产、网络化传播、个性化消费,正推动红色文化与潮流文化深度融合,让更多优秀红色文创“火”起来。

面向未来激活青春动能

“未来属于青年,希望寄予青年。”在红色文创热潮中,面向青少年群体研发的产品占据相当比重。这些产品以不同形式,为青少年的成长增添了向上的力量。

匠心设计激发学习兴趣,实现寓教于乐。抓住青少年的求知欲,以有意思的方式讲有意义的故事,是红色文创设计的主要旨。近期,上海中共一大纪念馆历时两年推出的立体书,受到许多小朋友和家长的喜爱。翻开书页,一座座精巧的纸质建筑模型“拔地而起”,在讲述红色故事的同时,再现了中国共产党成立之初的历史场景,使红色文化可知可感、可亲可近,激发了青少年主动学习、探寻革命历史的兴趣。

青春视角讲述红色故事,实现情感共鸣。在党团结带领人民进行革命、建设、

改革的历史进程中,青年英雄层出不穷。他们的革命故事,是滋养当代青年心灵的源头活水。配合“伟大开篇——中国共产党早期北京组织专题展”,北大二院旧址推出系列红色文创。其中,“致进步青年的一封信”吸引了许多年轻人展开信纸仔细阅读。“人生的目的,在发展自己的生命,可是也有为发展生命必须牺牲生命的时候……”朱丝栏间,李大钊同志的崇高追求带给青年人强烈震撼。薄薄的信笺,因信仰的力量更显厚重。

青年人才踊跃参与青春创造。近年来,山东工艺美术学院、广州美术学院等高校,积极开设红色文创设计课程,带领学生深入学习党史、追寻红色足迹,从红

色资源中挖掘创意灵感。一批“00后”设计师大胆创新,从音箱、潮玩,到立体书、便携式空间加热器……青春活力在红色文创中激荡,设计人才在创新创造中涌现。

红色文化,是连接过去、现在和未来的重要精神纽带。红色文创,是把红色基因融入文化产品生产全过程的新路径。继续深耕红色资源、发挥设计力量、激活青春动能,红色文创定能焕发出更大活力。

▲上海中共一大纪念馆立体书。

▶南昌八一起义纪念馆“军旗升起”书立。

▼中国国家博物馆“新青年”文具套装。

▲山东工艺美术学院王雪、庄新铭、李澳设计的“沂蒙印记”徽章。

▶七色阳光照荷塘(中国画) 马书林

版式设计:蔡华伟

连环画在中国现当代美术史上有着独特的历史地位。作为大众喜闻乐见的艺术形式,连环画在革命、建设、改革的时代洪流中,发挥了重要的思想和文化传播作用,成为大众难以忘却的时代记忆。梳理连环画近些年的发展,将有助于思考新时代连环画的使命与担当。

拓展艺术空间

新中国成立后,连环画以其图文并茂、直观生动、雅俗共赏等特质,引发大众情感共鸣,在美术史上写下浓墨重彩的一笔。如今,这一传统艺术形式如何在昔日的辉煌之上推陈出新?曾经有着广泛群众基础的连环画如何继续与时代同频共振?“大连环画观”的提出和“架上连环画展”的成功举办,使趋于式微的连环画再次成为美术事业不可或缺的组成部分。

近年来,以“大连环画观”为理论基础,“架上连环画”,完成了从出版到展厅艺术的转型,让连环画创作站在一个新的起点上。它强调精品意识,既注重架上绘画对艺术语言独立性与纯粹性的追求,也注重文学性的叙事方式和灵活自由的艺术形式相互交融的审美特质;既在故事性、连贯性及绘画语言的表现性方面,对创作者提出了高要求,也以小体量连环画开拓出更广阔的生存空间。如今,连环画不仅在全国美术界具有重要地位,同时走进美术馆的专题展览、图书出版和数字化传播等多层次的展示、传播平台,呈现一派欣欣向荣之势。从2010年起,已经成功举办六届的“架上连环画展”,摆脱传统连环画模式的束缚,充分发挥开放包容和多画种融合的优势,让连环画呈现更加多元的现代艺术形态,并为其提供了立体的展示空间。其间,展现新时代面貌的佳作,让人耳目一新,在社会上产生了广泛影响,在各大美术学院和专业美术团体间掀起连环画创作热潮。

越来越多的优秀作者加入到连环画创作队伍中来,其中不乏在其他绘画领域已取得相当成就的画家,这显示出连环画巨大的发展潜力和旺盛的生命活力。特别是近年来举办的“‘光辉历程红色经典——庆祝新中国成立七十周年’第六届全国架上连环画展”“学习用品——中国优秀经典故事全国连环画作品展”等,通过创作者的视角与思考,重新诠释经典,观照现实,展现新中国70余年的沧桑巨变,赋予红色历史和中国经典故事鲜活的当代价值。

随着传媒技术的发展和大众审美需求的变化,连环画的内涵不断深化,外延不断拓展,表现内容之丰富,艺术形式之多样,已经远远超出传统连环画范畴。在保有文学性和绘画性的基础上,连环画创作实现了在当代文化语境下语言图式的革新,实现了适应时代审美的视觉思维的转换。同时,对于现实生活的关切、中华美学基因的传承和人文精神的探索,也为连环画带来更具现代意蕴的审美内涵。

可以看出,连环画的大众文化属性,使其在新的历史坐标上,能够继续发挥培育和践行社会主义核心价值观的重要作用。它在本体语言创新和境界开拓上,体现出的时代特征,是艺术的社会功能和审美价值的有机结合,是历史真实与艺术真实的辩证统一。

感知时代温度

时代变革形成的独特视觉记

张 磊

用画笔描绘故事里的中国

忆与丰厚精神图谱,为今天的连环画创作提供了广阔空间。

2020年春天以来,连环画创作者积极投身“众志成城、抗击疫情——美术家在行动”创作活动,记录感人瞬间,讲述抗疫过程中一个个温暖人心的故事。其中,杨宏富的《向抗击病毒最可爱的人致敬》、汪晓曙的《使命》、徐惠泉的《复工进行时》、张望的《速写抗击疫情一线组画》、张越和曹雁楠的《陈阿春的征途》、陈树中的《一线》、沈璐的《致敬春天的使者》等连环画,以具有时代特征的审美形态和富有的人文关怀的艺术表达,多维度呈现了医护人员在抗疫一线奋战的身影,留下风雨同舟、大爱无疆的时代回响。

站在重要历史节点,连环画创作者以深入生活的视角、真切质朴的表达与多元创新的艺术手法,讲述决战决胜脱贫攻坚的动人故事,刻画百姓迈入小康生活的幸福与喜悦。比如,沈尧伊的《“我只是做了共产党员应该做的事情”》,运用热烈而明亮的色调,表现了无私奉献的老革命夏森春天般清澈宽广的内心。冯远的《愿当一辈子下庄筑“路”人》,通过纪实性的典型情境,塑造出绝对壁凿出致富路的“当代愚公”毛相林的可爱形象。还有谢志高的《用生命谱写的青春之歌》、李晨的《为幸福生活穿针引线》、周松林的《一颗赤诚为民心》、八年脱贫攻坚攻坚等,以短小精悍、通俗易懂的连环画艺术形式,透过宏观背景下的微观叙事,或聚焦凭借勤劳双手脱贫致富的老乡,或关注扎根基层、忘我奋斗的扶贫干部,或展现充满生机、幸福和睦的小康生活图景,生动而形象地描绘了从脱贫攻坚稳步走向乡村振兴的壮阔画卷。

“讲好中国故事,传播好中国声音”,是连环画创作的时代课题。随着大众对图像阅读的审美需求不断升温,新时代连环画应当继承并发扬用连续图画“讲故事”的独特优势和优良传统,丰富人们日益增长的文化需求,为时代留存“中国故事”的经典艺术图像。

(作者为鲁迅美术学院副教授)

▲第六届全架上连环画展参展作品,胡博绘连环画《我的家园》之一。