

连环画——

创新发展根植时代沃土

周伟

坚持“两创” 铸就辉煌

6月1日,习近平总书记考察中国国家版本馆中央总馆。年画、连环画和宣传画是国家版本馆的特色馆藏。“这些小人书都是全套的,我小时候都翻烂了,《岳母刺字》《牛头山》《枪挑小梁王》《双枪陆文龙》《小商河》……”总书记如数家珍,“这些小人书很有教育意义,画小人书的人功夫也深,都是大家。”作为人们喜闻乐见的艺术形式,连环画不仅带给人们美的享受,还能使人受到教益,起到寓教于乐的作用。

小人书里有大世界

新中国成立后,连环画迎来快速发展期,于上世纪五六十年代出版了一大批精品力作。1951年,人民美术出版社成立并成为连环画创作出版重镇。《岳飞传》便是50年代人民美术出版社出版的众多连环画经典作品中的一部。当时的代表作还有《我要读书》《水浒》《鸡毛信》《新儿女英雄传》等。“新”连环画基本取代了“旧”连环画,占领了图书阅读阵地,在宣传教育群众、推动社会主义建设中发挥了积极作用。

改革开放后,连环画创作在思想内容与艺术表现上有了较大突破,表现革命题材、历史题材和中外文学题材的一大批优秀连环画作品如雨后春笋般涌现。上世纪80年代初,中央美术学院开设年画连环画系,连环画创作达到新高度。这个时期,《地球的红飘带》《雪雁》《白光》等一批画风新颖、内容精良的经典之作创作出版。还有《人到中年》《第二次握手》《人生》等不胜枚举的名作精品,追求现实主义与浪漫主义相结合,共同成就了连环画乃至新中国美术史的艺术高峰。

连环画以其“图文并茂、故事性强、易于阅读”三大特点,赢得广大读者喜爱。作为很接地气的文艺作品,随着时代发展不断变化、记录着社会变迁的连环画,早已成为反映时代的一面镜子。

讲好新时代的中国故事

近年来,连环画作为具有独特优势的创作形式,紧贴时代需求,在艺术实践中展现新风貌。

连环画创作主动适应时代发展,更好发挥“讲故事”的特色,以“小切口大主题”弘扬时代精神,用“小故事大道理”感染广大读者。“脱贫故事绘”便是一个成功的探索。2020年8月至2021年8月,人民日报社文艺部与中国美术家协会合作,在人民日报文艺副刊美术版推出“微连环画”形式的“脱贫故事绘”栏目,以讲脱贫攻坚故事、绘新时代精神坐标为主题,组织创作、刊发35套共209幅连环画作品。作为连环画的一种形式创新,“微连环画”的特色体现在一个“微”字上:一是短小精悍,不仅符合报纸刊登的要求,而且适应快节奏时代的阅读需求;二是细致入微,特别是对人物的艺术刻画,力求入木三分;三是见微知著,以小见大,平凡的人和事中透着大道理,让人在潜移默化中受

①

到熏陶和感染。

把握重大历史节点,绘就史诗画卷,是新时代连环画创作与出版的一大亮点。近年来,连环画创作与出版主动回应时代关切,像人民美术出版社和连环画出版社推出的《春天的画卷——纪念改革开放40年连环画集》《人民就是江山——庆祝中华人民共和国成立70周年连环画集》《非凡百年奋斗路——庆祝中国共产党成立100周年百种经典连环画》3套大型连环画集,收录精品画作3000幅到1万余幅不等,以连环画的方式串起时代记忆,生动展现峥嵘岁月和非凡成就,部分入选中宣部主题出版重点出版物。

聚焦英雄模范人物,塑造新时代偶像,是新时代连环画创作与出版的努力方向。在中宣部宣教局指导

③

下,人民美术出版社于2021年和2023年相继推出连环画系列丛书《最美奋斗者》和《功勋:共和国勋章获得者的故事》,通过艺术讲述英雄故事,向广大群众特别是青少年传递榜样力量。在中国科学技术协会支持下,人民日报社文艺部和中国美术家协会于2022年9月合作推出的“科技群英绘”栏目,聚焦“最美科技工作者”,从不同角度展现老中青三代基层一线科技工作者接力攻关的时代风采,有力弘扬科学家精神,在读者中产生热烈反响。

办展览、进校园,更好发挥连环画的社会美育功能。“脱贫故事绘”和《功勋:共和国勋章获得者的故事》都举办了连环画原稿展,让广大群众通过近距离品鉴连环画原作的艺术魅力,感悟蕴含其间的榜样力量、精神内涵。“全国架上连环画展”作为中国美术家协会主办的学术品牌展览,至今已举办7届。该展览既保留了连环画的文学性和连

图①:《人民就是江山——庆祝中华人民共和国成立70周年连环画集》书影。人民美术出版社供图

图②:《功勋:共和国勋章获得者的故事》书影。人民美术出版社供图

图③:“脱贫故事绘”系列连环画展览在辽宁美术馆首展。薄霖摄

续性等特质,又凸显绘画的独立性和艺术性,通过展厅呈现深化了连环画的内涵,拓宽了连环画的外延。中宣部宣教局等部门和单位组织开展“传承红色基因 培育时代新人——‘最美奋斗者’走进校园”系列活

动,弘扬奋斗精神。北京市教委在全市1000多所小学开展“连环画进校园”活动,配发连环画累计500余万册。大规模的连环画阅读活动,对于培育和践行社会主义核心价值观起到引领作用。在北京、江苏无锡等地,用连环画作品涂装的地铁列车,则为乘客带来新的艺术体验。

取材于新时代火热社会生活的连环画作品,充分发挥其在主题思想表达方面的优良传统,以及视觉呈现方面的独特优势,充分考虑广大读者特别是青少年读者的阅读习惯和审美心理特点,以兼具思想性、艺术性又通俗易懂的形式,发挥了独有的影响力,在主题宣传、主题创作、社会美育、学术建设等方面实现创新突破。

新内容 新画风 新表现

作为综合画种,连环画早已不再限于黑白线描,而是涵盖了中国画、水粉、水彩、油画、版画、电脑绘画等多种艺术形式。资深作家、老艺术家和连坛中坚力量“三合一”的创作团队,广集众智,力求作品文学性、艺术性俱佳。多元的艺术手法与洗练的文字、感人的故事相辉映,让连环画焕发新活力。

主题宣传和主题创作的结合,对连环画的艺术创作和人才培养均起到积极带动作用。《最美奋斗者》由50多位连环画家创作而成。《非凡百年奋斗路》汇集80多位新老艺术家。“全国架上连环画展”等展览在各地巡展期间,中国美术家协会连环画艺委会还和当地美协合办连环画创作班,邀请专家为连环画重点作者和基层创作骨干授课。老艺术家重拾连环画创作,青年画家致力连环画创新,这种新老结合的创作方式,在艺术传承中促进了中青年连环画家的快速成长。

如今,连环画“圈粉”海内外读者。收藏市场持续稳定发展,不仅连环画原稿拍卖屡创新高,“连迷”喜爱的老版连环画也持续热销;大众普及市场不断增长,据人民美术出版社统计,近3年来,连环画销售额以年均20%左右的幅度递增;“连环画进校园”活动广受师生欢迎,《中国中小学生学习连环画分级读本》成为学生重要课外读物之一;在海外举办的国际书展上,连环画亮点频出,成为讲好中国故事的重要载体。

“新内容、新画风、新表现”,是新时代新连环画之“新”。内容新,是要反映时代生活;画风新,是要研究社会审美新风尚;表现新,是不能停留在纸质静态画面上,还要注重多媒体融合的动态表现。连环画的“三新”,都集中要求在“美”上下功夫。富有时代感的“美”,更能体现时代特点、时代风貌。扎根新时代的火热生活,扎根中华优秀传统文化,扎根优秀文学作品,创新绘画形式,拥抱新科技,吸收世界优秀艺术养分,连环画一定会受到更多人的喜爱。

(作者为人民美术出版社社长)

习近平总书记强调:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长”。美育在培养大众健全人格、开启心智方面具有重要功能和价值。充分利用文化遗产开展美育,有助于传承弘扬中华优秀传统文化,在润物无声中丰富全社会历史文化滋养,提升大众尤其是青少年的审美素养。我国拥有丰富的文化遗产。如今,越来越多收藏在博物馆里的文物,陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字活起来,有效融入经济社会发展。新时代新征程,我国文化遗产保护传承事业迈出更加坚实的步伐,美育工作也得到全面加强,如何充分利用文化遗产开展美育?

用多元手段展现蕴含在文化遗产里的中华民族独有艺术气质与文化品格,是弘扬中华美育精神、培育爱国情怀、坚定文化自信的有效途径。拥有特定文化内涵和庞大馆藏文物体系的故宫博物院,发挥着国家重点博物馆在做好美育工作中的独特作用。早在1925年正式开放时,故宫博物院就设有28个陈列室,一时观者如潮,在社会上引起很大反响。已有近代博物馆观念和博物馆学观念的陈列,潜移默化地滋养着文明之风。90多年来,故宫博物院在美育中的作用日益彰显。近年来该院举办的“何以中国”展、“照见天地心——中国书房的意与象”展、“千古风流人物——故宫博物院藏苏轼主题书画特展”等一系列受到社会广泛关注的展览,都通过精心组织文物、创新展陈设计等,呈现中华文化的要素、传统之美的根基、家国情怀的源泉。在各地,不少博物馆、美术馆依托馆藏精品策划精彩纷呈的公共教育活动,以美育人。例如,今年中华艺术宫全新推出“美术馆现场教学课”,在“艺术百年·风光岁月”展厅首次开课,通过吴昌硕、任伯年等海派画家的真迹,带领学生体悟中国蕴藏的文化内涵。高质量展览和公共教育活动,有助于进一步增强文化认同,共筑美好精神家园。

利用文化遗产开展美育,要秉持守正不守旧、尊古不复古的进取精神。故宫博物院与中国东方演艺集团合作,根据馆藏文物《千里江山图卷》创作的舞剧《只此青绿》,就是以古开今的优秀之作。它的火爆“出圈”,说明只有深入触及中华优秀传统文化的内在精神,才能充分激发当代中国人的审美热情。故宫博物院还与多家知名互联网机构开展合作,利用新技术展示藏品,举办各类文化创新大赛,吸引大众关注。随着社会发展,博物馆、美育项目和城市建设的关联度也越来越高。今年4月8日,上海市民文化节启动,“文化服务日”升级为“城市美育日”,部分收费博物馆限时免费或半价开放,以“社会大美育计划”为牵引,通过千余场活动带领观众在传统文化中认识美、体验美、感受美、欣赏美、创造美。

利用文化遗产开展美育,重在培养兼收并蓄、融通古今的博大胸怀。近年来,馆校合作项目精彩纷呈,以开放的姿态推动美育落实落地,让艺术的种子开花结果。2022年,重庆中国三峡博物馆与四川美术学院艺术教育学院合作开办暑期研学营,以馆校共建“美育实践教学基地”为契机,打造系列博物馆美育课程,通过“历史+艺术+民族+文化+创造”为特征的多元化研学,充分调动优势资源,共谋美育发展。今年上半年备受观众喜爱的“譬如香山:健陀罗艺术展”,虽然展出的是域外文化,我国观众却可以从中看到熟悉的艺术元素,看到古代中国人海纳百川、融通创造的文化活力。

利用文化遗产开展美育,应坚持扎根中华文化沃土。纪录片《我在故宫修文物》、文博探索节目《国家宝藏》、文化节目《诗画中国》、音乐剧《角调》等,立足中国历史文脉,将学术成果转化为人人喜闻乐见的文化产品,拓展着大众对传统之美之美的认知。丰富多彩的博物馆文创不仅满足了人们把博物馆带回家的愿望,也成为利用文化遗产开展美育、进而以文化人的重要载体。近年来,在设计、音乐、动画中渐成潮流的国潮风尚,正是大众对中华优秀传统文化的认知不断深入、文化自信愈发坚定的鲜明体现。

随着科技迅速发展,启益心智不再局限于展厅内、图册上,如“云游故宫”“数字文物库”等项目进一步深化“云展示”“云开放”“云传播”,为利用文化遗产开展美育开拓更广阔空间。近期,故宫博物院“数字文物库”再上新2万件,总数超过10万件,让数字文化资源成果更好服务大众。正在中国国家博物馆展出的“盛世修典——中国历代绘画大系”成果展,选取1700余幅中国绘画精品,通过数字技术进行“再造”,高清呈现原作,成为开展美育的生动教材,受到许多观众的青睐。

推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,充分利用文化遗产开展美育,有助于更多博物馆、美术馆成为中华美育大课堂。

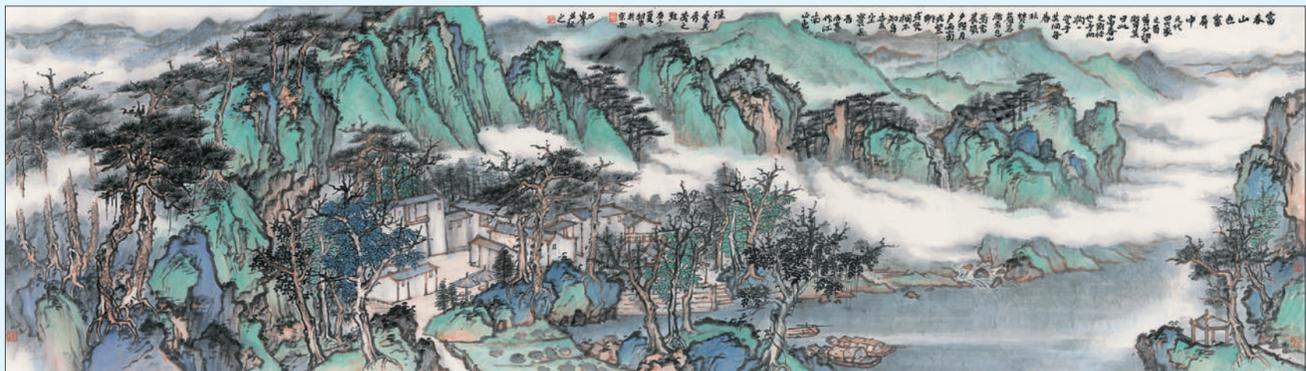
(作者为故宫博物院副研究员)

充分利用文化遗产开展美育

战雪雷

名家新作

中国书画《富春山色画屏中》,作者石峰。

美术

版式设计:蔡华伟