

《团圆》内页插画 余丽琼文 朱成梁绘

《洛神赋》(三国)曹植著
叶露绘 余治莹改编

◎聚焦

原创绘本，绘出中国风

王婧

又到一年暑假时。被称为儿童“人生中第一本书”的绘本，是装满童年的月光宝盒。随着物质生活水平提高，教育消费在家庭开支中的比重逐年增长，从阅读启蒙到知识拓展，从审美养成到身心塑造，绘本的身影无处不在。

绘本阅读热潮的兴起，让许多优质的海外绘本进入大众视野，同时也刺激了本土原创的萌发。不同的故事有不同的“气质”，找到画风对塑造绘本故事至关重要。无论是传统水墨、民间绘画艺术，还是融汇传统与现代的表现手法，中国画风在本土原创绘本中渐成气候，于笔墨间绘就满满童真。

水墨风格，幻化古今传说

神话传说是人类早期文明发展的自觉，是人类在懵懂时期对宇宙生命、自然万象原始的探索与想象。中国的神话传说故事历经世代口耳相传，其独特的艺术魅力和文学价值已得到充分认可。

何种美术风格能与中国神话传说相契合呢？毋庸置疑，作为中国画风的典型代表——水墨画，拥有得天独厚的优势。传统的水墨与充满传奇色彩的神话传说故事结合，成就了书本中幻化古今的千年吟唱。以熊亮为代表的绘本风格，成为中国绘本屹立于世界的一张名片。水墨随性又自在的视觉张力，加之作者充满童趣的漫画夸张手法，一张一弛，亦古亦今，让传统中国画融入现代审美，用笔墨唤醒了传颂千年的故事。

相较而言，绘本《洛神赋》则将现代插画与传统工笔画相结合，纤细柔美的线条和富有韵律感的画面构图，编织出一段如梦似幻的爱情长卷。绘本《从前有个筋斗云》，汲取中国画写意之灵动和敦煌壁画之色彩，“写意留白”“随类赋彩”，配合飞天飞女般洒脱的笔触，让作品散发出浓厚的中国味道，极具装饰性。

民间绘画，道出市井风情

市井民俗是感受不同地域文化最接地气的一种方式。独一无二的民间文化特色，体现了当地千百年来形成的传统，也造就了传统民间绘画这一独特的艺术风格。中国原创绘本中，不乏此类题材的优秀作品，例如《团圆》《荷花镇的早市》《龙的高跷》等。巧合

的是，这三本绘本都不约而同地选用了质地厚重却不粘腻的水粉颜料来进行创作，人物造型设计考究，画面设色精美，博集民间艺术之彩，将民间绘画艺术发挥得淋漓尽致。

细读这三部作品，我们不难发现它们与传统年画、连环画之间的丝缕关联。《团圆》以“色”造“面”，缤纷的色彩拼贴出有如年画一般稚拙可爱的童年；《荷花镇的早市》用看似张扬不羁的流动色块，描绘了早市人头攒动的热闹景象；《龙的高跷》则在造型艺术上借鉴了连环画，设色大胆夸张，具有强烈的民间艺术风格。

三部作品将传统的民间绘画艺术与现代影视分镜头构图艺术结合，保留了民间艺术好施重彩的画面风格，对比强烈的颜色交相辉映，乱中有序，却不拖泥带水。每一笔色彩都让原汁原味的中国风跃然纸上，星星点点的斑斓色彩映照出中国人的审美品格。

融合出新，品得节庆之味

常言道“民以食为天”。无论是日常相聚，还是节日日礼，中国人对“吃”都有着一种特殊的情怀。炒煎蒸煮的烹饪艺术，层出不穷的菜式搭配，使得中华饮食文化自成一派。

美食绘本，听起来便让人垂涎。以一粒米的生命旅程为创作主题的绘本《盘中餐》，作者以清透的水彩，精心雕琢出一方真实的梦想田园。之所以选择水彩来表现这个故事，除了作者熟识此创作技法之外，还与其采风之地的气候环境有很大关系。作者用写实的绘画风格，将云南元阳梯田的层次之美呈现于纸上。水彩渲染的画面效果与南方湿润的天气交相呼应，配合各个节气，展现出中国人对食物的敬畏之情。

区别于《盘中餐》的纪实视角，在传统节日美食绘本套系《饺子和汤圆》《小粽子，小粽子》以及9月即将上市的《从前有个月饼村》中，食物不再是一个没有生命的客观存在。作者以儿童的视角，为每一个节日美食注入生命，用这些可口的美食为孩子们讲述一个个传统节日的故事。三本书在传统绘画的基础上融入了卡通造型艺术，《饺子和汤圆》天真童趣，运用传统手绘配合电脑上色的方式，画风简洁稚拙，富有童真；《小粽子，小粽子》俏皮逗趣，用色粉笔铺色配合彩铅精绘，让人视之垂涎欲滴，纵览又可感受夏日端午河畔的习习凉风；《从前有个月饼村》采用了传统剪纸拼贴，并加入立体书设计元素，展现了一个别样的、富有童趣的中秋之夜。

(作者单位：中国传媒大学动画与数字艺术学院)

◎谈艺录

饮其流者怀其源

——我的习艺之得与艺术追求

张晴

中华文明在世界文明中具有其独特性，千百年以来名士辈出，诗文璀璨，形成了具有世界性、当代性、民族性的当代文化。我的从艺历程，也是扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地。

我自幼生活在苏州文衙弄，与明代文征明故居艺圃为邻。自七岁起，祖父便在敦伦堂严格地督促我习书，督促我养成了每天习书的习惯，激发了我学书的兴趣与信心。

每日临帖不是简单地抄书。早晨读帖、白天临帖、晚上默帖，每临一个字皆严格把关，做到一字一关。例如临“天地玄黄”时，若“天”字没写好，那就一遍又一遍地临，直至写好“天”字，方可写“地”字。“第一个字写不好，第二个字很难写好”，这是父亲常叮嘱的一句话。

为了让我在艺术上全面提升，父亲率我拜章太炎弟子毛羽满为师。羽满恩师精诗词、藏书画、善鉴赏，对我做了一个全面的规划与安排：由其教授我声韵，由瓦翁先生教授我书法，由张辛稼先生教授我花鸟画，由吴殿木先生和吴振声先生教授我山水画，由吴吉如先生教授我人物画、古琴和摄影，由张寒月先生教授我篆刻及拓印。

羽满恩师是我父亲的挚友。拜师时，他送我的见面礼便是一本欧阳询九成宫楷字帖，还有一锭从清官庭中流传出来的烟墨。随后，他带我去拜书法家瓦翁先生为师。羽满恩师当即吟出一联，由瓦翁先生书赠与我。上联为“自是君身有仙骨”(杜甫句)，下联是“但开风气不为师”(龚自珍句)。此联寄托了两位恩师对我艺术与人生的厚望。

张寒月先生是印学虞山派的传人，我常去他家学习治印。他为我刻了三方印作为见面礼：“吴门张晴”(赵古泥法)、“张”(圆形姓印)、“日青画”。羽满恩师为我取“日青”之名用于书画。此后，我在书法、绘画及作文时也常用“日青”之名。

为了让我肃敬章氏学业，羽满恩师携我前往章太炎先生老宅，拜见章太炎夫人汤国梨先生。90多岁的汤先生敏捷且健谈，目光有神，当即送我《章太炎重订三字经》，循循善导，句句诵读。

羽满恩师像个教育总监与督导，全面了解我向各位先生求教的过程。每周，当我完成了各位先生布置的功课，须先面呈羽满恩师，所有作业在获得他认可后，方能去向各位先生求教。当然，各位先生对我的指导内容也会禀告羽满恩师。我自幼习书也极其习惯这种严谨的传统教育模式。

我最喜欢听羽满恩师说民国风云及名人轶事，因为那些人与事都与他有着各种关联。虽然他长年抱病卧床，又有严重白内障，可是他用6B的铅笔写一手传神的张黑女魏碑。笔笔见其铮铮之气，洞其抱朴守拙的气质。

他晚年的诗和通信由其口述，均由我记录，再用工整的字体誊写清楚，并署名由我誊写。当时孙中山随从秘书田恒先生等常收到由我誊写的书信，他们纷纷来信询问羽满恩师“张晴是何许人，书法写得工整”云云。羽满恩师每每介绍我均是“张晴小友为我声韵之学者，善书画。”由此，我与诸多前辈有了一段“书画忘年交”的佳话。这让我在向各位先生求教与各位前辈交流的过程中，进一步领略了中国传统文化的气脉和艺术精髓。

正是因为先生们的悉心教导，让我在诗、书、画诸方面获得了整体进展。上小学时，我的书法与绘画已名列榜首，并在小学五年时进入苏州市环红少年宫美术班和书法班接受正规训练。就读初中时，我对书法和绘画的热爱有增无减，家人反而有了担忧。因我家祖辈一直奉行“工业救国”这一强国理念，希望全家子孙都学工科，而我恰恰把书画艺术当成了主业。这样的压力让我内心激烈动荡，却也坚定了自己对艺术的热爱。无论家人怎样劝说，我都执意坚持，并立志无论日后发生什么，都要全心全意地走上为艺术奋斗的道路。

父亲虽也劝说，但其内心却喜欢和赞赏我的坚持。事实上，正是他多年的栽培与诸位恩师的培育，为我踏上艺术之路打下坚实的根基。

19岁生日时，羽满恩师赠我一首词，由张辛稼先生书：“年十九，正在用功时，孝以事亲须竭力，郑虔三绝诗书画，学术要精思”，落款为“张晴小友，调寄忆江南，羽满倚声，霜屋老人为之书”。待我长大，分别在中央美术学院和中国美术学院求学，分别在方增先老师和卢沉老师门下学习绘画与书法，更加体悟到每个时段恩师教诲的深度与温度。

几十年来，我始终牢记“求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源”的理念，懂得艺术研究与创作不仅要反映当代生活，还要传达中华优秀传统文化的内涵和价值。

“落其实者思其树，饮其流者怀其源”。今天，我在艺术创作实践与思考中，更加领悟到此话的历史价值与现实意义。在汲取古今中外文化养分的过程中，我竭力在继承中转化，在学习中创新，在艺术道路上不断探索，力求在笔墨书写之间映带出“中国精神”的源源洪流。

(作者为中国美术馆副馆长)

大湾村农家新居(中国画)刘建作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是脱贫攻坚的决胜之年。日前，由中国国家画院主办的“春华秋实——中国国家画院扶贫主题采风写生作品展”在京举行。61位艺术家创作的

◎艺线传真

画笔记述脱贫故事

本报记者 赖睿

200余件作品，涵盖国画、油画、版画、书法篆刻等艺术门类，展示了中国国家画院扶贫主题采风写生创作的阶段性成果。

中国国家画院常务副院长卢禹舜表示，“扶贫颂”项目是中国国家画院非常重要的一项主题创作活动。中国国家画院作为创作、研究型单位，通过扶贫主题采风写生创作项目，切实将文化扶贫、艺术扶贫融入全社会的脱贫攻坚事业中。

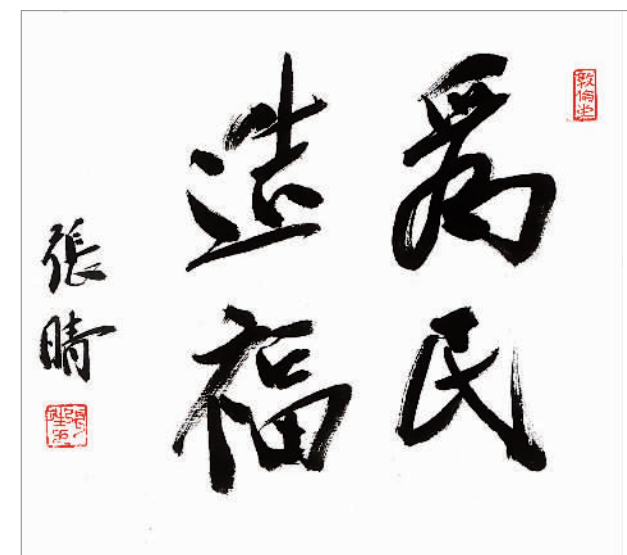
自2019年9月起，中国国家画院艺术家广泛参与，分30余条线路进行采风写生。历时四个多月，艺术家们横跨陕西、内蒙古、青海、甘肃、宁夏、河北、湖南、贵州、云南、广西、江西、西藏、新疆等多个省份。秀美的山水、淳朴的民风以及一个个鲜活生动的脱贫故事，感动着每一位艺术家，也激发了他们的创作热情。

在扶贫主题采风写生过程中，艺术家们通过手中

的画笔，记录了新时代脱贫攻坚的伟大成果，也积累了大量的一手创作素材。此次“春华秋实——中国国家画院扶贫主题采风写生作品展”中，很多作品都是艺术家们的现场创作。这样的艺术创作有温度、有情感，真切地反映出扶贫工作的历史性成果。

中国国家画院美术馆馆长何加林认为，艺术家通过速写、水墨写生等艺术形式，以极具现场感的、多元艺术手段与媒介表达方式参与扶贫工作，某种程度上具有开拓意义。

这些充满生命力的写生作品，无疑为下一阶段以扶贫为主题的重大主题创作打下了坚实基础。参与创作的艺术家纷纷表示，要用艺术语言讲好扶贫道路上的感人故事和伟大事迹，努力创作一批思想精深、艺术精湛、制作精良，无愧于时代、无愧于前辈、无愧于民族、无愧于历史的优秀作品，助力新时代脱贫攻坚伟大事业。

为民造福 张晴书