

蔡志忠绘画作品展引热议

■本报记者 厉亦平

蔡志忠的漫画作品在全球有很多翻译版本,主要的原因不是因为他多有名,也不是因为题材是中国诸子百家,最重要是因为“漫画”!

近日,著名漫画家蔡志忠绘画作品展在杭州三尚当代艺术馆展出。此次展览共呈现120件作品,除了大家耳熟能详的佛陀、观音、夫子、达摩、精灵等漫画形象,他创作的《诗经图谱》也首次亮相。

蔡志忠,生于1948年,台湾彰化人,亚洲最成功、最受欢迎的漫画家之一。1999年因“通过漫画对中国传统哲学与文学做出了史无前例的再创造”,被授予荷兰克劳斯亲王奖。他创作的中国古籍经典漫画,被誉为“儿时记忆国学的启蒙书,中国文化走向世界的经典符号”。

四岁半,他立志这一生都要画图,从此心无旁骛地朝漫画家道路前进。他曾回忆:大概4岁的时候,他爸爸送给他了一块小黑板,教他识字,首先写名字,然后写天地行、孔乙己,诸如此类。所以从小就开始学写字、看书,也从这块小黑板发现了他的入生之路——画画。

15岁时,蔡志忠将作品寄至台北集英社,接到了录取电话后,他带着250元台币北上,成为职业漫画家,40多年来笔耕不辍。1980年为联合国国际童年拍过一部23分钟的世界童话故事《杜子春》;2010年,他发表了闭关十年的心血结晶《东方宇宙三部曲》,将画笔的力量延伸至物理数学,以东方思维重新解读物理公论,并以此书入围第35届金鼎奖。

他擅长以简单而富有禅意的线条塑造人物,藉此阐述对于中国经典名著、哲学

蔡志忠 《诗经图谱》影印版

思维以及佛理的独到见解,在幽默之中,带领读者体会强大的经典世界。漫画是一种语言,是一种表达的手段。在他看来,除了幽默讽刺和故事剧情之外,漫画还可以画诸子百家思想,也可以画物理、数学、佛学、禅宗思想。现在我们就可以发现:漫画书有很多是经典名著。

直到目前他一共出版三百多本漫画书,创下全球总销量五千万册的佳绩,通行世界60多个国家翻译出版;29岁成立龙卡通动画公司,拍过《七彩卡通老夫子》、《乌龙院》、《杜子春》等动画电影。其中《七彩卡通老夫子》卖座打破台湾有史以来最高票房纪录,并荣获当年1981年最佳动画电影金马奖,1985年荣获第23届十大杰出青

年奖、1988年出版年度风云人物、荷兰克劳斯亲王世界文化奖、中国漫画终生成就奖、2010年中国时尚人物、漫画金龙奖、金爵奖、金鼎奖、金漫奖、台湾漫画终生成就奖等无数奖项。

漫画风潮不再了吗?早在1957年,台湾曾经非常流行漫画和武侠小说,当年街道的骑楼柱子摆几片漫画书架,就摆摊做起漫画的租书生意了,而蔡志忠就是那个年代的漫画迷和漫画家。图像是今天的语言,相对于文字,人们更喜欢看图像。因为图像最直接,又浅显易懂,尤其是造型离奇、动作夸张、故事吸引人的漫画,更是老少咸宜的“说故事利器”。

他曾说道:“我从事动漫至今已经50多

年了。如果有人问我动漫一生,有何感想?我一定回答说:我扮演自己的上帝,主导自己的一生,选择自己的最爱作为职业,决定自己的前途与人生之路,一生当中仿佛置身于自己的天堂之中。一个人终其一生能与自己的挚爱在一起,是多么幸福的事。”

套用一段宫崎骏说过的话:“我如果能让一个孩子拥有一部令他无法忘怀的作品,就是一种很幸福的体验,因此我将努力不懈地继续完成我的工作。”对于一生从事动漫行业的蔡志忠,他认为“有幸能活在快速变革的时代,有机会能跟大家一起为动漫产业的未来尽一份心力,光想到这里,我的内心就充满使命感!我将努力不懈,期待有生之年能完成使命。”

老杭州人江健文分享绘本《杭州故事》

大开本精装绘本《杭州故事》近日由中国少儿出版社出版发行。该画册由国内著名插画家、绘本画家,杭州本土艺术家江健文与中国少儿出版社共同策划并列入该社重点出版物选题,由画家历时两年绘制完成。

这是一本以一个城市为故事主线,以“我”——杭州为第一人称展开的、近年来不多见的图说杭州的最美书籍,是第一本关于杭州的大型绘本。绘本采用水彩材料和水彩技法绘制,以横幅构图表现世界名城杭州历史文化景观的宏大场景,以多空间叠加的构成图式展现大历史跨度的主题;作品采用了写实基础上的适当变形与装饰相融合的风格语言,每幅画面华丽宏阔又极具观赏细节;展示了杭州5000多年的历史文化和在当代的发展变化。

作为一个老杭州人,一个生于此,长于此的杭州人,又是一位插画和绘本画家,江健文来做一本关于杭州的绘本,实在是入骨子生活体验和对杭州的深刻情怀。记者了解到,这是此绘本具有的非常独特的条件:作为杭州籍画家有太多关于杭州的图画和故事立刻会在他的脑中涌现,这个选题早在四年前就策划立项了。

世界著名的历史文化风景名城杭州这个主题有太多内容可以叙说、表现,而绘本是一种以图画为主线,辅以少量文字、基于文学插画延伸发展而来的一种图画书型

江健文 《杭州故事》绘本内页

态。“要在容量限定的‘空间’里将关于杭州的巨量内容浓缩,完成从地理、历史到景观风光、物产、人文风俗、名人先驱等涵盖在内的关于杭州的故事,而且是用图画来描述,这就是绘本创作第一个思考确定的框架结构。”江健文表示:“为了更好地表现杭州和她的故事,绘本经过多次色彩小稿的比较和试稿绘制,每一幅画面都注意了宏大繁复场景的塑造中又不失处处可细观把玩的细节描绘,这是这本绘本的特别用心之处。”最终共完成33×90cm幅画的作品25幅,加附录杭州历代诗词的小册子。

经过近一年多的杭州街头巷角、民宅商家、西湖名胜、大运河畔、良渚遗址的采风调研,形成了一个故事的叙述脉络:故事以杭州的地理概念时间为纵轴,以杭州的空间概念为横轴,形成了文字叙述逻辑与视觉叙述逻辑并行展开的故事结构。故事

从杭州湾上的观潮胜地海宁的钱江潮始,作为绘本的第一幅展开,在第二幅嵌入代表钱塘江流域文明的良渚遗址情节。结构创作阶段正好传来良渚世界文化遗产申遗成功,于是将良渚的故事放在第二幅又串联起了后面古钱塘江的形成和西湖形成的演变。从这一刻起,画面像在杭州的天空俯瞰里外西湖的天眼,依次将杭州的景色、胜地、古宅、老巷、活跃其间的历史人物一幅幅导入……画面从西湖又转到西溪湿地,尔后,移步到贯通京杭的大运河。

为了着重介绍大运河之于杭州的关系,在绘图中设计了两页来表现,一幅是运河上老桥——拱宸桥的横构图描绘,紧接一幅是直构图,表现从杭州塘栖古镇远眺北京通州的大运河流经图。广阔空间表达具有非常好的观看效果。利用直构图的上页下页布局画面打破了图书左右观看的通常

模式,在此绘图中还设计了两处:一幅是描绘文化景观的西泠印社,直构图使得读者可以从山脚的印社牌坊开始,目光一直可以“走”到山上景观四照阁处,非常有意思。另一幅(直构图)表现了四季的西溪湿地和前景的端午节西溪湿地的赛龙舟景象,在中间则是“西溪且留下”题字的建筑描画。采用了直构图,使不同时间不同空间的西溪得以表现在了一起。故事最后在画面为杭州钱塘江大潮奔涌向前,远处在杭州钱江新城和亚运会场馆背景的宏大画面中结束。将“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”的杭州精神推向了高潮。

中国美术学院教授张敏杰评价:“感觉是一部有关杭州现代文明与古代文化的这个发展史的总汇。杭师大美院教授陆琦对此绘本的评论:“我认为画这种古城历史的绘本,这就是经典。在技法上又非常轻松流畅,还具有水彩的韵味,实属不易,真可谓老辣之笔,非常赞!”

在绘本里,良渚古城带我们认识了史前的杭州文明。西湖的变迁让我们浸润着历史的沧桑和华美。繁华的商业街遍布茶坊、酒肆、丝绸、香烛,纵使时光流转也带不走杭州热闹的人间烟火和诗情画意。几千年的岁月更迭,几千年的沧海桑田。过去的杭州经历了盛世与繁华,也经历了战争等苦难。这些经历凝聚成杭州独有的弄潮儿精神,将为杭州的未来继续开创新的篇章。(德琪)