

小人书 大智绘

今天,我们为什么要纪念贺友直

■本报记者 厉亦平

艺术的魅力在于它与时代脚步的并进,相信经典作品依然与现今社会存在某种契合。它对时代精神的折射,依然能够成为今天艺术创作中的借鉴与参照。近日,“小人书 大智绘——贺友直诞辰百年纪念展”在上海美术馆(中华艺术宫)展出,让我们有幸见证一代连环画家的艺术人生,回味那个年代的故事。

今年恰逢贺友直先生诞辰100周年,也是上海美术馆迁入中华艺术宫十周年,除了从馆藏贺友直专题收藏中甄选出原作包括草图在内的200余件作品之外,还从上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)等多个单位借了多件贺老生前的代表作品来举办此次展览。这些作品涵盖了其各个时期的连环画创作,力图在宏观上呈现画家创作的整体风貌。

本次展览分为“学徒与大师”、“生活与传统”、“翻译与创造”、“荣誉与平常心”四大板块。注重展陈与学术的突破,不仅在展示作品正稿的同时呈现创作草图,还针对同一题材的多个版本进行对比展示。通过正稿与草稿之间的对比、通过同一题材不同版本之间的对比,了解其艺术语言不断锤炼的过程。

作为中国连环画坛的一代大家,贺友直总结出三句话:“从生活中捕捉感觉,从传统中寻找艺术语言,在创作实践中发现自己。”画出融思想性、艺术性于一身的精彩作品;他总结出“四小”,即小道具、小动作、小房子这样重要的连环画创作规律;他所“制造”的生活情节与生活细节,他对于形象与构图形式的探索,不仅丰富了文学作品的内涵,也构成了其连环画艺术的重要特征。

贺友直生前共绘制连环画、小说插图以及少儿读物等百余部,作品万余张。他创作的《山乡巨变》《朝阳沟》《小二黑结婚》《白光》等不仅成为影响那个岁月一代人的“文化记忆”,也成为当时颇具时代精神的艺术象征,而这正是其连环画能够走进人们日常生活,成为艺术经典的原因所在。

一手抓生活,一手抓传统

贺友直在上海找到的第一份工作是在亲戚开的小铁工厂里做学徒,之后又到印刷厂做过外勤跑腿和打杂工,饱尝艰难困苦。上海解放初,贺友直自编自绘了第一本连环画《福贵》,从此与连环画结缘,成长为一名优秀的连环画工作者,再后来他到中央美术学院任教授7年,又到法国、德国举办连环画个展,向世界介绍中国连环画艺术。贺友直以他的勤奋和智慧,把小人书做成了大学问,从学徒转身为艺术大师。

贺友直在艺术上取得成功的秘诀在于一手抓生活,一手抓传统。他从生活中获取创作灵感和素材,从传统艺术中找到适合他

贺友直 小二黑结婚

的绘画语言。贺友直很早就从事连环画创作,但是直到创作《山乡巨变》时才对建立个人风格的重要性幡然醒悟。他将《清明上河图》《水浒叶子》等古代名画中的线描表现形式改造成为描绘现时代人物的绘画语言,从而把连环画艺术提升到独立于文字作品之外具有独特审美价值的艺术高度。

注重对画面细节的表现

几十年来,人们对贺友直连环画艺术的成就基本上还是停留在《山乡巨变》这部大作上,殊不知贺友直自己认为,“我最得意的作品,不是《山乡巨变》,而是《朝阳沟》。”因为《山乡巨变》还是按照文字来“翻译”的,而《朝阳沟》之所以画得好,是他有意识地在文字要求外“再制造”了情节,强调了想象在创作中的作用,技巧性更高,也更耐看。改革开放后,其创作的《朝阳沟》《白光》《小二黑结婚》《皮九辣子》在全国连环画评奖和全国美展上接连获得大奖,形成了他连环画艺术上的又一个高峰。

他在《朝阳沟》中的追求已不再是对现实生活的逼真再现,而是通过合理联想的“做戏”手段,“制造”内容需要的情节,尤其注重对细节的表现,并带有自己鲜明的感情色彩;《白光》是贺友直最早尝试运用水墨画形式来描绘的连环画作品,文字脚本就是鲁迅小说的原文,不作任何删减与编写。画家在作品中借助中国画水墨淋漓、虚实相济的笔墨技法,营造出一种孤寂空灵的意境,建

立起他新的艺术风格。《白光》在全国第二届连环画评奖中获得绘画一等奖,他说:“《白光》得了奖,其实即使画完这个作品,对于如何表现作品的虚幻,作品冷峻的悲凉气氛,还是没有把握住。画画无论是表现感觉的,还是情节性的,都应心中有数。”《小二黑结婚》是贺友直几十年中一直不断创作,也是画得最多的一种连环画,原因在于赵树理写的这个故事有趣,人物也有趣,与他喜欢幽默的性格极为契合。他一生总共留下六七十个《小二黑结婚》画本。

通过观看连环画作品的早期出版物,勾起了一代人对童年时期的回忆。虽然贺友直已经离去,然而他的作品、他在世时的音容笑貌、举止风骨,仍令人们无限追慕和深深缅怀,此次大展正是对他艺术人生的一次纪念。

据悉,本次展览由中国美术家协会、上海市文化和旅游局、上海市文学艺术界联合会、上海市文史研究馆指导,上海美术馆(中华艺术宫)、上海市美术家协会、中央美术学院、北京画院、澎湃新闻主办,解放日报社、文汇报社、新民晚报社、上海人民美术出版社、上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)、宁波市北仑区人民政府、贺友直纪念馆协办,将持续至11月20日。通过展览和学术研讨会、纪念文集和画册等对其艺术人生进行回顾,把对他的研究推向更深层,使20世纪中国美术的优秀创作成果得到系统呈现。

贺友直 贫富之分

贺友直 连升三级