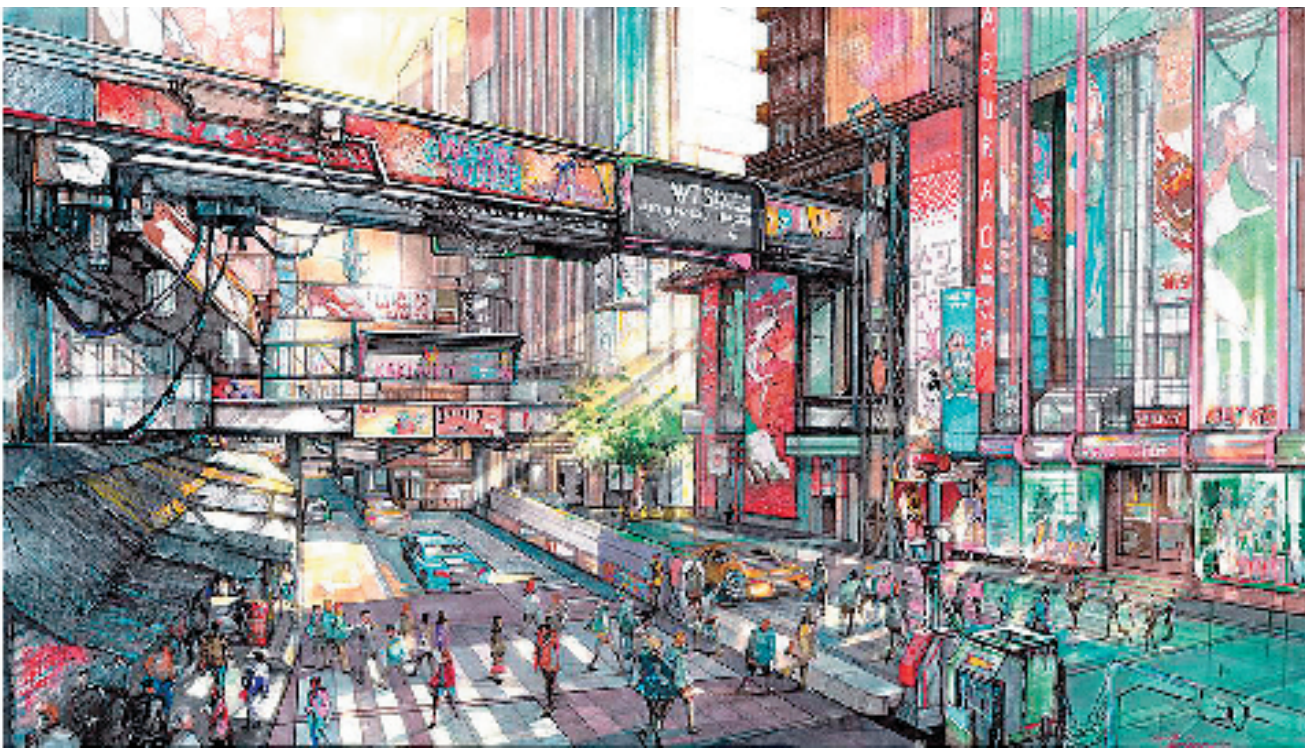

感知城市的另一种方式

去看美不胜收的手绘艺术大展

■本报记者 厉亦平

胡彦君 未来城市 55x31cm 马克笔

85x120cm
马克笔

宋子良

文成金秋

马克笔

40x160cm
水40x160cm
水

用脚步丈量街道,用画笔描绘街景,用手绘的方式认识和感知城市,是一种怎样的体验?近日在杭州举办的“全国首届手绘艺术大展”刷新了人们对于“手绘艺术”的认知。展览由浙江省美术家协会指导,全国艺术设计委员会手绘艺术研究中心、浙江省文化会堂(浙江展览馆)、江南学社联合主办的。

本次展览是一个汇聚奇思妙想的盛会,以“手绘记录”、“设计手绘”、“手绘插画”、“手绘拓展”、“手绘助推乡村建设”五大板块,向大家展现130多位参展作者的力作。大多作品描绘一座城市当地美丽的风景和独特的人文景观,通过画作,仿佛能聆听城市的声音,体察城市的风貌。在这里,我们可以欣赏到来自全国各地艺术家们天马行空的创意表现,感受到手绘艺术的无穷魅力,希望展览能够激发更多人对手绘艺术的热情和兴趣。

中国美术学院副教授、全国艺术设计委员会手绘艺术研究中心主任夏克梁在开幕致辞中表示,任何一个艺术门类,从发芽、成长到成熟都需要一个漫长的培育过程,路途遥远且曲折,途中也难免会有争议或出现否定的声音。此次展览为手绘艺术第一次全国范围的展览,让大家共同探讨其属性、艺术形式和审美特征等。同时通过展览的形式提升手绘作品的品

位和质量,发掘并聚集全国更多优秀的手绘作者。

手绘在绘画大家族中的独特性是什么?

“手绘”一词源于设计表现,是电脑表现图出现之后,为了区分电脑渲染图而产生的新名词,最初主要是指建筑、环艺、工程造价、服装等设计表现图,后来逐渐延伸到速写、插画、绘本等艺术形式,并逐渐形成了一个新的绘画体系。

作品常以钢笔、马克笔、彩色铅笔、色粉等为表现工具,或结合部分传统绘画材料以拓展表现形式。这种不同于传统绘画工具所产生的独特绘画语言往往具有自身的特点和面貌,有着独特的形式美感和时代特征,比较迎合当代人的审美情趣。按照其作用来划分,主要分为“设计手绘”和“艺术手绘”。前者是指设计师以表达设计构思为目的的手绘图,后者泛指“设计手绘”以外的所有手绘作品。

手绘作品通常很接地气,贴近老百姓的生活,表现的艺术形式多样,载体也不局限于传统的纸张。往往具有极强的包容性和一定的实用性及可欣赏性,容易被大众所接受和喜爱。优秀的手绘作品同样具有较强的表现力和艺术感染力,并具有与其他绘画作品一样的内涵和价值,而它又拥有传统绘画门类所没有的特点,显

示了手绘在绘画大家族中的独特性。但因作品多为小品或为应用性的绘画,且所采用的工具、材料多样,难以参加或归类到传统的画展和艺术门类,也就很难有机会登上大雅之堂。

对生活的捕捉,对生命的感悟

手绘记录,作为一种记录生活的方式,它的意义不在于写“实”而在于写“活”,是对生活的捕捉,是对生命的感悟。其过程会接受丰富全面的信息,启发画面表现的最大可能性。它面对的是真实的物像,零距离、现场感。画者会陶醉其中,物我合一,信手拈来。所绘对象无论是古村老寨、都市风情、街头景象,由于时空、心境、思想和情感不同,都会给画者以不同的感受和体验,这种真切的感觉和内在的生命体验是手绘记录的关键。观察真实生活,通过点、线、面、色彩、光影等表达对空间的感受。无论是使用马克笔、水彩还是彩色铅笔等,都要求作者展现扎实的绘画功底和捕捉瞬间的慧眼。其题材丰富、形式多样、时代感强,既有描绘祖国山川,也有刻画各地民族的风光风情,这些都离不开日常手绘记录打下的坚实基础。

设计手绘,是设计思维与绘画艺术的完美结合,其不仅建立在客观性与科学性

的基础上,还需具备扎实的绘画基本功,需要设计师经过长期、系统地训练才能驾驭。主要作用是记录和表达设计师瞬间的灵感和设计意图,是抽象思维图像化的一种方式,是一种意象的表达,更是一种图示语言。同时,它也可作为设计的终极表现,是一门专业性极强的实用性绘画。作为设计手绘图,表达清晰、交代明了是其根本目的,这也是评判设计手绘优劣的重要依据。优秀的设计手绘图,不一定是尺幅有多大、刻画有多深入,也不一定要刻意追求某一艺术效果,但它一定是设计师个性情感、艺术造诣的自然流露,蕴含着绘图经验和绘画技巧,透露出设计师个人的艺术和文化修养。

随着社会的发展,插画在美术创作的基础上被广泛运用到各个设计领域,逐渐演化成了多种内容和形式,其中也包括手绘插画。它反映着绘图者对自然、对社会的认知与感悟,创作出的作品有着一一种纯粹的美,为观众留下更多的想象空间。如今,数字技术越来越多地参与到插画当中,以手绘插画作为基础的多媒体进行二次创作,使传统的插画焕发别样的生机,而这种生机的来源正是手绘插画不可替代的独特魅力。

手绘拓展,区别于传统绘画形式,仍属于“艺术手绘”的范畴,其涵盖的内容和艺术形式更加多样和包容。通过打破纸张对画面的限制,改变绘画的展现方式,将画面赋予到如帽子、扇子等各种生活用品之上,为绘画带来感官上的趣味性、感染力,增加新颖的视觉效果。将艺术所蕴含的文化遗产与形象传播意义,赋予到器物之上,使普通的物品跃升为艺术品。既融入了文化特色与文化内涵,又彰显出个性化和强烈的视觉感染力——体现本土文化的同时又符合现代审美,使普通群众感受到了“触手可及”的艺术文化。

找回乡土的情感归宿

艺术乡建作为中国乡村建设中最新模式和实践,受到了全社会广泛的关注和认可,也成为当下乡村建设的一股活跃力量。在杭州,有一群有情怀、有社会责任和担当的互助式手绘艺术家团队“边走边画”,多年来一直以艺术家及设计师的视角记录当前古村落的生存、发展与保护的现状,是艺术乡建的忠实践行者。他们用画笔留住乡村最美记忆。

在我国,有大量的传统村落、历史建筑正在快速地毁灭和消亡中。团队深感责任和使命,用手绘形式留住更多关于古村落和老房子的图像资料。在注重绘画技巧的同时,更加关注古村落及历史资源的活化利用、非物质文化遗产的保护和传承等。团队立志要用画笔将古村落中的老房子描绘得更加朴实和生动,以此引起更多人去关注老房子、关注老房子背后的故事。通过这种独特的方式,呼吁社会各界人士参与到保护古村落的行列中。只有大家共同保护这些鲜活的文化瑰宝,才可能让我们的子孙后代有“家”可回、有根可寻,让乡愁有“乡”可愁,更是让大家找回乡土的情感归宿。