

诗画相映的丰子恺漫画如何契合时代发展

■ 邵宇

中国人民的文化自信来自中华文化绵延五千年而生生不息的优秀传统,是那种融入民族的血脉之中,成为民族灵魂和基因的传统。子恺先生的漫画创作不仅显示出中华优秀传统文化的积淀,更体现出了对中华传统文化的传承与创新、发展。

子恺先生漫画创作使用的是中国传统的毛笔、宣纸和墨,使用的技法也是中国画的传统技法。他的作品可说是一种近乎传统国画的抒情漫画。

古代文人画常借景抒情,而他却是用漫画表现的。从他的创作内容来看,不论是描写古诗新画时代,还是儿童相时代、社会相时代抑或自然相的时代,其都反映了中国文化的特质,传递了儒家的仁爱、道家的释怀和佛家的护生等理念,传播了真善美。

所谓是民族的,才是世界的。以民族性出发的作品,就是文化自信很好的表现。漫画经子恺先生中国化的人文改造,更彰显出了特有的艺术魅力。具有典型的人文风格和浓厚的乡土气息,深深植根于民族的文化土壤之中。因此从这个意义上讲,丰子恺漫画艺术契合了时代的需要,顺应了时代的发展。

与社会主义文化建设的需要相契合

子恺漫画风格简易朴实、意境隽永含蓄,它所传递出的真善美理念与“三治融合”所要达到的社会治理效果不谋而合。桐乡是“中国漫画之乡”,弘扬子恺精神,发展漫画事业,培育漫画新人,扩大桐乡对外文化交流,是当前桐乡和谐文化建设的重要命题。

子恺漫画艺术作为名人文化助推着桐乡文化产业向纵深发展。近年来,桐乡

市积极打造石门漫画艺术创意产业功能区,制作精美的子恺漫画系列文化产品,有书画书籍、笔筒茶具、画瓶画盘、风景瓷板画、漫画屏风等。“丰同裕染坊”的招牌,也因丰子恺而恢复投资,又创办了丰同裕蓝印布艺博物馆,以图片、模型、实物等形式讲述了“丰同裕”的由来,并展示了蓝印花布的纺织、制版、拷花等工艺流程,成为全国第一批工业旅游示范点,获得了很好的经济效益。配合乡村振兴战略,石门镇墅丰村美丽乡村建设点——子恺漫画村,依托江南传统村落特色风貌,以丰子恺漫画为特色IP,植入庭院菊海和漫画小品元素,子恺漫画村在改变旧有面貌,建设美丽乡村过程中,已经“变身”成为以漫画文创和研学为主题的特色村庄。

在这里,漫画不再是束之高阁的高雅艺术,而是切切实实成为了百姓生活的一部分。子恺漫画村的建设把未来乡村建设、历史文化村落保护利用、乡村品质建设提升等工作与美丽乡村建设有机结合起来,成为文旅线上的一道靓丽风景。

笔墨意趣与大众审美趣向相契合

中华艺术注重含蓄深刻的表达,往往会通过朦胧的意境给人留下无限的遐想,即所谓“不着一字,尽得风流”。绘画则强调意境,以“虚实相生,无画处皆成妙境”为贵。

子恺漫画,深深植根于民族的文化土壤之中,具有典型的民族风格和浓厚的民族气息。丰子恺的漫画别具风格:他有着国画的深厚根基,寥寥几笔,就勾勒出百态的人生,给人以细细的、长久的回味。他的漫画有着典雅的意境和浓厚的生活气息。

丰子恺的漫画很多是从画古诗词意境开始的。他将最耐人寻味的景象抓取定格,构图干净,线条简洁。笔墨不多却已境界全出。意境旷远,令人回味无穷。

丰子恺的作品所展现的,是和中国人的大众审美需求、审美认知契合的。当下的社会,人们开始寻求更高层次的艺术作品,这种艺术作品应该是有特色、有意蕴、有感染力的。回味之后使人得到美的熏陶,精神的愉悦。这样的作品才是广大人民群众所喜闻乐见、喜爱钟爱的。子恺漫画作品蕴意深刻,有民族特色,符合中国人的审美追求。而他所具有的思想性、艺术性和幽默感,在社会文明和时代发展中无处不闪耀着人性和智慧的光芒。这也是目前印有子恺漫画的文创作品能大行其道的原因所在。

漫画主题与中国人鉴赏意趣相契合

叶圣陶先生对于丰子恺的漫画做如是说:“子恺兄漫画的最大特色就在于选材。我曾经用诗人惯用的两句话来评他的漫画,就是‘出人意外,入人意中’”“出人意外”是指子恺漫画在选取题材时,独辟蹊径,往往是选取那些别的艺术家没有发现的题材。“入人意中”指这些题材往往是别人都比较熟悉的诗词或生活场景。这些在别人那里被忽视的题材,在丰子恺笔下却有别样的鲜活有趣,营造出新的意境和深刻的主题,起到了“小中见大”的效果。题材虽小,却有着大的哲理和人生感悟,有着对真善美的追求。

今天看来,小题材大文章,正是丰子恺漫画优势所在。当今社会,人们往往不耐具有宏大叙事的作品,不能静下心来去体味。漫画则短小精悍,符合现代鉴赏者的

鉴赏习惯。它通过图画的形式,运用变形、比拟、象征、暗示、影射的艺术手法,将一个个小故事呈现给读者,从而拉近读者与作品的距离。两者之间的心灵沟通,能发人深省或令人会心一笑。这些都是可贵的鉴赏体验。

其漫画率真、简洁、亲切,注重诗意和童趣,讲求构图和图案,造成一种有温度的装饰效果。它描绘的是生动的日常生活,众生百态,传播的是人世间最单纯的美好情感;充满世俗情趣,充分表现出对生命与自然的挚爱;捕捉着那些容易被忽略的情趣瞬间,体现人世间无处不在的亲情、友情。子恺漫画,摒弃社会功利,宣扬对真善美的追求,提倡慈爱的精神,都符合当今人们的主流意识,与社会主义核心价值观高度一致。

丰子恺漫画倡导的思想和社会主义核心价值观深度融合,起到了崇德向善、以文化人的作用。以丰子恺漫画为艺术造型的“中国梦”公益广告,亮相于全国大街小巷,向人们诠释着我国仁爱宽厚、孝悌友善等传统美德,诠释着文明的温暖,凝聚着蓬勃向上的精神力量,引起了人们内心的共鸣。

它以简洁的形式宣扬正能量,传递真、善、美。这种内容的宣传,不是教条僵化的,而是更生动的、活泼的、多样的。它既符合了社会主义主旋律的需要,又为人民群众所追捧。

因此打造“子恺艺术”特色文化品牌,弘扬子恺的艺术和人文精神,学习、借鉴漫画的表现形式,多样化、多层次地发挥漫画的灵活性、生动性、鲜明性,去传达党的精神,国家的意志,为社会、为群众服务,将成为一种共识。

(作者系桐乡市文化馆副馆长)