

一场关于插画的城市想象

第三届 CIAC 广州再出发

本报讯 傅琪 插画的关键词是传承与希望,让城市因艺术得到滋养,让中华文化得到发扬,让人们因插画而感到内心丰盈。10月19日,由广州市文学艺术界联合会与广州市动漫艺术家协会共同主办的“读懂广州——第三届全国插画扶持计划(CIAC)专题展”在广州人民艺术中心开幕。本展览入选由广东省人民政府、文化和旅游部、香港特区政府、澳门特区政府联合主办的2024“第四届粤港澳大湾区文化艺术节”广州特色活动。

今年,在评审结束之前,组委会率先遴选出部分作品,举办本次专题展,预计于12月公布入围名单,明年初举办颁奖典礼。作为第三届CIAC的预热大展,在入围名单公布之前,你可以率先看到一批用插画演绎城市风华的力作。这次“读懂广州”专题展,不仅展出部分符合主题的投稿作品,还特别邀请了一群CIAC的新老朋友携作参展:他们有来自海内外的国际一线大咖,也有锐气十足的新生代优秀作者。

本次展览共分为“特邀展区”、“壹·城”、“贰·动”、“叁·绿”、“肆·每一天”五大展区,从城市风光、热血全运、自然风景、烟火气息等多维度展示城市插画魅力。展览精选的79件不同风格的作品,仅为所有投

尧立
布衣菜饭·夜游李世川
醒狮·双狮梁海强
我的宝藏家乡—广东

稿作品中的一小部分,入选不代表最终入围。提前展出,只为在金秋好时节,于全新开放的广州人民艺术中心,为大家送上一场关于插画的城市想象,呈现79种城市艺术风华。据悉,展览将持续至11月5日。

关于广州,关于现在,关于城市,也许每一个人都有他心目中的乌托邦,借由画笔倾泻而出。悠远人文、岭南风情、奇幻治愈……每一张风格各异的图,都是每一个个体在城市中的“心灵奇旅”。比如插画家、绘本画家,梁海强的《我的宝藏家乡—广东》,他将粤剧、镬耳屋、骑楼、醒狮、潮汕英歌舞等传统文化,龙舟、早茶、木棉花等烟火气息,以及广州“小蛮腰”、深圳“春笋”等现代化建筑融为一画,细节充沛,气势非凡。

油画、毛笔、马克笔、数字板绘;城市风光、运动热血、自然风景、烟火气息……插画是脑洞大开、拒绝庸常,表现城市的过去、现在和未来。本届CIAC还首次特设“绘广州、画全运”赛道,城市可以是温情脉脉的,更可以是激情澎湃的。斑斓的色彩,活力四射的运动员们提前庆贺第十五届全运会的到来。“始于广州,但不止于广州”是CIAC一直以来的办赛初衷,对于许多找不到创作选题的作者来说,挖掘记录所在城市的生活,就是第一步。

八小时工作之外创作的漫画有何不同

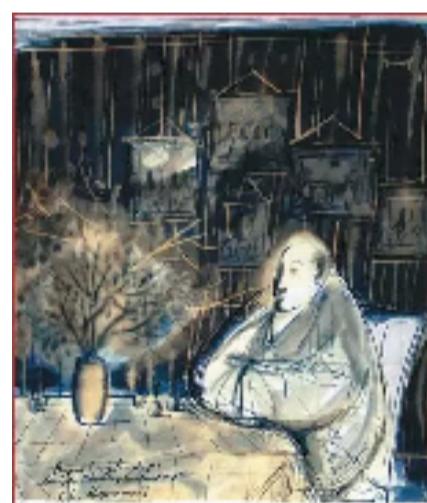
■赵曙含

漫画家的阅历影响着他的创作,而职业占据了他大部分的时间。在我国,职业漫画家不多,大多都是业余,都是在八小时工作之外进行创作的,再加上漫画是唯一一个不以技法论处的画种,各种表现技法均可,形成了各自不同的表现风格,有着明显的职业烙印。

就拿肖像漫画举例,上海玉雕师出身的李文杰,其雕刻设计稿大多以混圆结构组成,其漫像大多简约抽象概括;吉林长春的杨忠白,作为一名高校老师,其漫像以油画形式表达,厚重且结构严谨;浙江台州以速写起家的蒋文兵,其漫像擅长水墨表达,线条极简,却将人像勾勒到极致,不仅给人以视觉冲击力,更给人以心灵震撼力;山西摄影师出身的张晓东,其漫像借鉴摄影元素,以唯美亮丽为基调。

影响漫画家的价值观和创作态度

同样在主题漫画创作方面也是如此。不同职业会给漫画家带来不同的生活体验和观察视角,由于工作环境的影响,生活体验和素材积累不同,在创作方向上自然不同。某些职业所涉及的专业知识和技能也会对漫画家的创作产生积极影响,影响其价值观和创作态度,进而反映在作品中。比如,学习过建筑学的漫画家,在绘制场景和建筑时会更加得心应手,能够准确地表现出空间感和结构;熟悉计算机图形学的漫画家,可能会在数字绘画和特效处理方面具有优势;有过医疗行业工作经历的漫画家,在创作中也许会更准确地

韦尔乔 忧来无方

表现人体结构或对生命有更深刻的感受。

这些专业知识和技能帮助漫画家在创作中更好地实现创意,提高作品质量。职业经历可以为漫画家提供丰富的素材和灵感,使作品更加真实生动和具有深度。比如著名漫画家韦尔乔,他与画油画的哥哥韦尔申不同,从未受过绘画的专业培训,完全发于内心。由于医生这个职业,让韦尔乔拥有了与众不同的观察生命的角度和高度,比平常人更多地接触生和死的问题,使得他的作品有一种大意境,直指人心。

一个在教育领域工作过的漫画家,会更加关注社会教育问题,通过作品传达对教育改革的思考以及关于孩子世界的描绘。比如漫画大家丰子恺先生,他做过一段时间的大学老师,复旦大学、上海大学、浙江大学都是他曾任教的地方。在他的《教师日记》里,

这样写到:“许多脸孔仰望着我,我心中不免有些不自然”,表达自己在脱离教师生活之后再回归教师时的窘迫;他创作的教育之殇系列漫画以他独特的角度,寥寥数语完成的漫画,点出了他眼中的当时教育怪相,戳中应试教育的痛点,至今发人深省!在他所有那些打动人的话里,我们看到的都是“人”。人者,仁也,他的画里,有一颗爱人的心。人道主义不是一个空洞,丰子恺保留了一个人最大的本真和本善,保全了人之为人的原初样貌,我想这也是教育的本初。

媒体工作的漫画家“一把铅笔绘时态”

一个从事过媒体工作的漫画家会更加强调针砭时弊的重要性,以漫画的形式唤醒人之社会性,这里边有个标杆式人物就是广东的邝飚。他是职业漫画撰稿人。主攻时政新闻漫画,批判讽刺中带有灰色幽默,用敏锐、犀利而准确的笔触,记录这个时代的典型事件、典型特征。邝老师之前从事媒体工作,阅读过大量评论,他明白白纸黑字的文字评论很容易引起敏感,所以更倾向于用画面的语言来呈现。

一把铅笔绘时态,一图胜千言。邝飚曾说漫画人是视觉传播者,创作中眼里常含泪水,漫作深切地饱含着情感诉求、观点表达以及对世相的看法。这些是其多年工作阅历积累起来的世界观与价值观的体现。希望读者能够通过他的作品读懂当下中国、当下社会和当下的世界时局。这种将职业价值观融入创作的方式,使漫画作品具有更强的社会意义和影响力。

不同的职业都有各自的压力,而漫画家在面对职业压力时,会将其转化为创作的动力。通过漫画创作,他们可以表达自己对职业压力的感受和思考,同时也能够找到一种释放压力的方式。这种将压力转化为动力的过程,促使漫画家创作出更具情感深度和共鸣的作品。比如俄罗斯漫画家安东·谷迪姆,是一位居住在莫斯科、拥有百万粉丝的业余漫画家。说业余,是因为他的主业实际是通讯工程师,和很多上班族一样,在快节奏的城市里,过着“朝九”晚却不一定“晚五”的生活。说来也巧,正是某个加班的夜晚,为了给自己提神,他找来纸笔,随便画了个有点丧又有点萌的小人,由此开始了创作;还有被称为“励志姐”的30岁女漫画家熊顿,她根据自身经历创作的抗癌漫画《滚蛋吧肿瘤君!》,令无数读者笑着哭、哭着笑。

职业对漫画家的创作有着广泛而深远的影响。漫画家从自己的职业经历中汲取营养,将专业知识、职业经验、行业文化、社会问题等元素融入到漫画创作中,使作品更加丰富多彩、富有内涵和独特魅力。同时,职业培养的各种能力和素养,如解决问题的能力、团队合作能力、时间管理能力等,也可以帮助漫画家更好地应对创作中的挑战,提高创作质量和效率。因此,漫画家应该充分利用自己的职业背景和经验,不断探索和创新,创作出更多优秀的漫画作品,为读者带来更多的惊喜和感动。(作者系福建美术家协会漫画艺委会副秘书长)