

以童稚之心 漫话无垠未来

阮筠庭《春晖》个展 漫画里的教育深思

近日,备受瞩目的漫画家阮筠庭的新书发布兼个人展览“春晖——图像小说中的叙事、情感、思考”在中国美术学院举办。此次活动不仅是对阮筠庭13年来连载漫画的集结出版,更是她对中国美术教育、师生关系及亲子关系的深刻思考和艺术呈现。

《春晖》以中国美院毕业的年轻女老师为主角,通过一系列短故事,展现了具有中国特色的课堂氛围和师生关系。书中的女老师对教育现状提出了疑问,并结合自己的经历,给出了独特的思考和回答。这些故事不仅生动描绘了当代教育的种种现象,还深刻反映了人们在成长过程中的种种困惑和追求。

阮筠庭表示,创作灵感来源于她在中国美院教书的20多年来的从教经历,以及杭州特有的美术氛围。她希望通过这本书,让读者看到中国师生关系和亲子关系的真实面貌,以及人们是如何在成长的道路上一步一步成为现在的自己。

在象山校区四号楼人文空间的展览现场,观众可以亲身体验到故事发生的氛围和环境,感受故事中的人物和情感。展览不仅展出了《春晖》的大量画稿,还展示了她从事漫画创作20多年来的早期作品和风格演变。观众还可以清晰地看到她的创作风格是如何一步一步发展到现在,形成了独特的艺术风格。据悉,展览将持续至2025年1月10日。

阮筠庭 摘自《春晖》之《重要》
想要对自己的老师说一句,对不起。

策展人语

《春晖——图像小说中的 叙事、情感、思考》

■ 戈本(Gerben SCHERMER)

阮筠庭成名于20世纪90年代中期,是中国第一代在新型故事漫画的浪潮中诞生的漫画家之一。在她从事艺术创作30年来,其创作风格随着她的自我探索与成长而不断变化。

《春晖》这部图像小说作品有着13年的创作历程。在这部新的作品中,阮筠庭勇敢地放弃了过去成名的风格和技巧,采用了创新而凝练的绘画风格。在艺术语言、叙事风格以及故事题材方面,她都做出了有别于传统、中国漫画以往未曾有过的艺术尝试。

她将中国传统绘画的典雅、质朴与西方绘画对色彩的敏锐理解和技巧结合起来。通过美术学院教室的一角,描述了在当代中国社会中一位年轻艺术女教师遇到的现状和感受到的矛盾:作为一位创作者,她在职业生涯和艺术理想之间的不断挣扎;作为弱小的个体,面对庞大社会的无力感;作为年轻女性,在职场中的孤独感受。这篇漫画故事中的艺术尝试,或许会为中国漫画的叙述拓宽疆域,带来新的启发与可能性。

阮筠庭 春晖

艺术家自述 放下对于完美的执著

■ 阮筠庭

春晖的故事,始于十几年前,我和日本漫画界的一位知名编辑松井荣元先生的一段对话,他对我说:“你的画,对于漫画来说有点过于好了。”过好不是赞美,是没有必要的意思。这句话令我震惊,之后慢慢地体味,其实不难理解……我自己教授漫画多年,很清楚对于漫画来说,画面至多只占一半,而另一半,则是其他的部分。原来我,不需要再为了证明自己而一直努力了吗……那时的我,开始思考这样一件事——对于漫画来说,什么是比画得好,更重要的呢?

《春晖》即是诞生于这样的思考的作品。用了十三年时间,我创作了这本书,这是关于一位在美院教书的年轻女老师的故事,写的是在这些年来我在做教师的过程中对自己、对世界的种种观察与反思:“做老师”,意味着什么?爱是什么?教育的目的又是什么呢?

当我开始写这个故事的时候,便发现,值得写的东西实在太多了……有身为教师,不断感受到的种种冲击,有时候是剧烈的,而有时非常微妙,还有那些稍纵即逝的、瞬间中的感悟和发现——我们是如何一步一步、变成这样的大人的……以及那些许许多多的,我希望自己不要忘记了的小事。

这一切是如此熟悉,如此贴近……以至于很多时候,我根本不用出去写生,也不需要

去拍照或是查看,便知道讲台的样子,办公室电脑的墨蓝色,还有江南那永不晴朗的天气,美院教室里日光灯管笼罩下的冷灰色调,学生们一个个的神情,考试时的样子……这是我最熟悉的日常吧,提笔时便自然地流淌出来。在一些时刻我感到,也许这就是在万千众生当中,唯独作为我这个人——受过漫画多年的训练、又拥有作为教师的感受和资料——应该去创作的故事吧。

画这本书的时候,我常回想起过去遇见过的老师,他们给过我温暖的记忆,也有痛苦的时刻,老师们用自己的人生向我展现了生命的种种不同与可能性。感谢这些师承,令我成为了现在的自己。而这些年来,我自己做老师的经历,也让我更加理解了他们——“原来当时,老师是这样想的呀……”

《春晖》这个故事,可以算作是对我之前二十三年的工作、教师生涯的一个小结。尽管尽了全力,我仍未能成为一个完美的老师,而且大概永远也不会成为。然而在这些年的工作中,我学到了许多。其中一样,便是放下对于完美的执著。我永远记得最初做老师的时候,一位朋友送给我的一句话:“记得,孩子需要的不是一位完美的老师,而是一位不断精进的老师。”我常常以此自勉,无论自己有多么局限,又或是感到力不从心,但是我的心一直在努力着,从未有过放弃。

阮筠庭 春晖