

画家的连环画创作岁月

今年嘉德春拍的中国书画板块,首次推出了“妙笔连珠”连环画创作手稿专场,涵盖了徐燕孙、刘继卣、王叔晖等人的经典作品,所选《荆轲刺秦王》、《武松打虎》、《范进中举》、《刘胡兰》等均为人们耳熟能详之作,其中,刘继卣的三套作品《武松打虎》故事插图手稿、《黑旋风李逵》故事插图手稿、《说不完的故事》故事插图手稿,分别以36.8万元、21.85万元、20.7万元成交,再次引起连环画收藏的怀旧热潮。

我国的连环画创作中,上世纪五六十年代曾涌现出四大名著、《山乡巨变》、《敌后武工队》、《杨家将》等绘画精品,1977年到1985年出版的连环画《岳飞传》、《铁道游击队》、《江姐》、《李自成》、《郑成功收复台湾》等作品,则成为一代人的读书记忆。据统计,1982年全国共出版连环画册2100多种,8.6亿册,成为新中国成立以来最高出版纪录。在文化读物匮乏的年代,连环画以其丰富的内容、精湛的绘画技艺、生动的文字说明和低廉的售价,成为少儿乃至很多成年人的精神食粮。

当年,在我省的连环画创作中也涌现出一批优秀获奖作品,这里我们不得不提陈全胜、岳海波两位老师。作为“50后”的艺术家,他们赶上了连环画创作的黄金时代。陈全胜的《辛弃疾》、《将相和》、《完璧归赵》、《梦中缘》、《剪刀案》以及岳海波的《孔子》、《桃园三结义》(合作)都屡获全国奖项。谈起那个时代的连环画创作,陈全胜说:“在上个世纪60年代,上海许多出版社把最优秀的美术工作者安排在连环画创作的岗位上,如陆俨少、程十发、刘旦宅、贺友直、韩和平、丁斌曾等,其中,贺友直的作品对中国人物画创作产生了巨大影响。许多现在知名的画家都曾创作过连环画作品。那个时候,画家通过连环画释放自己的才能,出版自己的作品,还能获得一定稿费,无论国画家还是油画、版画家,都十分热衷于连环画的创作。而这些作品也成为后来许

多画家的艺术启蒙老师,影响了大批美术工作者。”

为什么连环画能够培养出大量的优秀画家?岳海波认为,“连环画创作对画家的基本功训练十分有益,这主要体现在人物造型、构图以及常识积累三个方面。一幅连环画要有成百上千的人物形象和情景设计,对造型能力的提高非常有效,在创作中,一幅作品不是一次性就能完成的,而是需要反复思考修改,最终遴选出最佳方案。此外,连环画家要涉猎中外古今各种文化,各种题材分类,在生活中不断积累素材,这样的锻炼为单幅作品创作打下了坚实基础。”岳海波的重大历史题材创作许多都是“大场面”,少则几十人,多则上百人,但对于有着过硬连环画功底画家来讲,构图及人物造型更能“胸有成竹”。他的中华文明历史题材创作——《齐桓公称霸》,在近期举办的草图观摩会上,画面细节经住了兵器、建筑、服装各方面专家的考验,“这都源于之前画连环画的资料积累”,岳海波说。

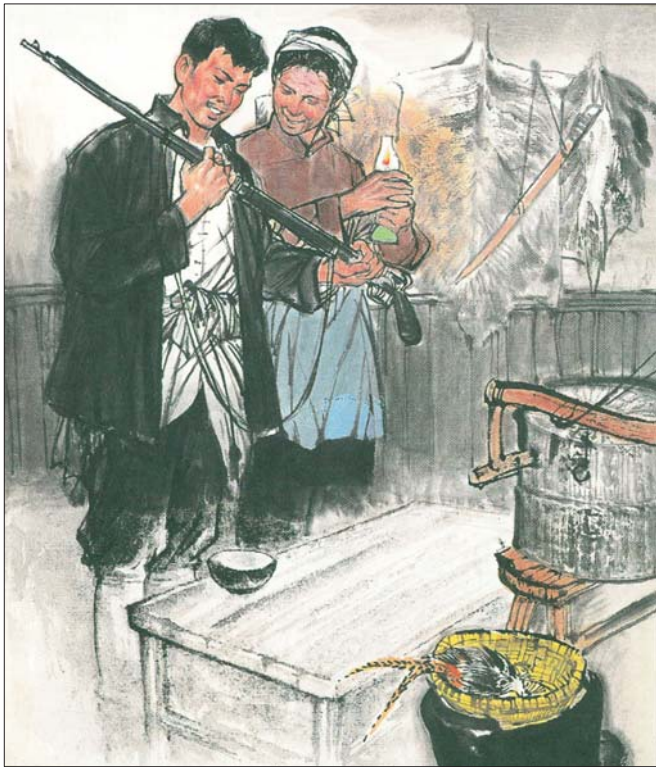
陈全胜则将连环画创作比喻成电影拍摄:“在连环画创作中,画家先得到文字脚本,然后开始构思创作。虽然我们不是这部电影的编剧,但还必须承担起导演、美术、摄影、演员、剪辑等等多重责任。每一幅作品都是剪辑的分镜头,要靠自己的想象、平时的素材基本功积累来进行创作。我在画《剪刀案》的时候,曾到浙江转了一个月,考察当地民俗风情,进行素材积累。那时

候,许多画家都是仔细构思,用一腔热情去认真创作的,作品也经得起后人的推敲,能涌现出大量优秀画家也是自然而然的。”

在读者看来,连环画里地道的传统故事,熟悉的人物形象,反映了中国老百姓最普通最朴素的情感和审美趣味。它的兴盛与当时的物质条件和精神需求息息相关。然而自1985年以后,连环画开始走下坡路,尤其是随着影像技术的迅速发展,作为印刷文本的连环画受到严重冲击,随着国外卡通动漫作品充斥图书市场,读者的锐减直接导致连环画出版的停滞,现存的连环画创作也面临质量不高、缺乏创新的问题。“之前大批优秀连环画家的撤出,以及连环画出版的萧条,让现在的连环画创作质量直线下降,是十分遗憾的事情,近年来也有很多人喜欢收藏连环画作品”,陈全胜说。近年来,原本富有教育意义、担负社会责任的连环画在逐渐淡出历史舞台后,又逐渐走入了收藏者的视野,经过时间的检验,连环画的艺术价值逐渐被发现。旧版连环画更凭借其艺术性、教育性以及亲切感而广受藏家爱戴,特别是50——70年代出生的人,都对连环画抱有一种质朴的感情,因此在收藏过程中很容易便能体会到一种怀旧乐趣。“虽然连环画的兴起和没落都与时代发展相关,但是许多有过连环画创作经历的画家都特别感激那段岁月,那是一个时代的记忆。”(东野升珍)

▶连环画《小筏夫》插图 陈全胜

▶连环画《猎户人家》插图 陈全胜

○拍场观察

我省拍卖行各亮“王牌”迎战秋拍

随着山东舜鑫、恒昌、荣宝斋(济南)等各大艺术品拍卖行秋拍筹备工作的收尾,我省将于下周进入“秋拍季”。近日,以上各大拍卖行也纷纷放出预展消息,逐渐亮出各自“王牌”。

舜鑫秋拍“名人旧藏”有优势

经过近半年的精心筹备,山东舜鑫拍卖公司将于12月5—7日在德州富豪康博大酒店正式拉开预展帷幕,并于预展两天后开槌。

此次秋季拍卖会拍品总量近五百件,推出了“中国书画保真”、“李可染、黄永玉《家乡》”、“陈秉忱旧藏”以及“中国书画无底价拍卖”四个专场。李苦禅、范曾、何家英、史国良、欧阳中石、沈鹏、刘大为、田黎明、石齐、周思聪、溥心畲等一批实力派画家的颠峰之作将亮相中国书画保真专场,让舜鑫秋拍光彩熠熠。与此相比,李可染、黄永玉《家乡》专场更为精致,此专场中力推的李可染作品《迎春图》、《归牧图》、《阳朔一景》、《爱晚亭图》等都是上等佳作,其中《阳朔一景》与《归牧图》还经画家之子李小小鉴定,有其题跋和钤印,是值得藏家关注的经典珍品。

名人旧藏历来是收藏家感兴趣的焦点,此次舜鑫拍卖为了调动藏家的积极性,精心推出了陈秉忱旧藏专场。陈秉忱原名陈文磷,曾用名陈斌丞,是清代金石学家陈介祺之孙,也是著名的书法艺术家、收藏家。陈秉忱长期在中央机关和中央领导身边工作,并随毛泽东到苏联,担任技术秘书工作,回国后先后任中央军委办公厅秘书处、干部处长、档案处长等职务。陈秉忱酷爱书画,创作之余还收藏

了大量徐悲鸿、吴昌硕、康有为、郭沫若等艺术家的经典作品。这些旧藏作为文化艺术的具象载体,每件都是陈秉忱用心挑选细细斟酌之作,体现出了他纯正的审美趣向和精准的艺术眼光。另一方面,随着文化艺术收藏市场的逐渐繁荣和不断细化,很多初涉收藏的爱好者也很难明确选择种类,而此次陈秉忱名人旧藏的推出,来源可靠,传承有序,定会引发很多初涉艺术爱好者的共鸣和思路,进一步明晰和丰富收藏的方向和内容。

恒昌拍卖主打“状元书画”

11月16日,山东恒昌秋拍将推出“中国书画”、“明清红金扇面”、“历代书法楹联”、“碑帖文玩”等多个专场,汇聚了明天启二年状元文震孟,明代进士李日煜,明代进士江真,乾隆五十八年状元潘世恩等多位明清状元的书画作品,向人们展示了一支独特的创作群体。

科举制度始创于隋,至清朝光绪三十一年被彻底废除,在我国历史上存在长达1300余年之久,所取进士姓名可考者5万余名,其中状元仅645名,实可谓凤毛麟角。据了解,状元作为天子门生第一人,朝野瞩目,前途光明,起步较高,科举状元不仅有满腹经纶,还具有过五关斩六将的能力和永不放弃的志向,不仅博学,而且善书,善画,是科举制度培养出来的社会精英。此次恒昌拍卖推出明清进士、状元的书画作品,其价值不仅在于书画艺术本身,其背后蕴含的明清状元文化、科举文化才是棣中之珠,值得深探与关注。

“重兵集结”成荣宝斋首拍王牌

2013年荣宝斋落户山东济南,历时一年,已成为济南重要的文化机构之一。今

▲《阳朔一景》 李可染

年夏天,荣宝斋在济南首度成立拍卖公司,经过紧张的征集与筹备,荣宝斋(济南)首届艺术品拍卖会也将于11月15日在济南喜来登酒店举槌开拍。

荣宝斋(济南)首届艺术品拍卖会集结了近现代、当代艺坛大师齐白石、吴昌硕、黄宾虹、张大千、傅抱石、李可染、徐悲鸿、陆俨少、林凡眠、唐云、谢稚柳的珍品杰作,件件珠玑、来源清晰,是荣宝斋(济南)首拍巨献。其中,多件作品中不乏荣宝斋旧藏的齐白石《丝瓜图》以及广州文物商店旧藏的《红梅蝴蝶》等传世精品,无论从风格、笔墨,还是构图、书法等各个角度考量,都可称作是白石老人的不朽遗墨。

除了齐白石作品外,此次荣宝斋(济南)秋拍在近现代书画部分还推出了一套

谢稚柳的《江山粹美册》。著名画家谢稚柳山水、花鸟、人物俱擅,其中以山水、花鸟最为杰出,他涉猎山水虽晚于花鸟,但成就颇大。这套画在金笺上的12开山水册页是谢稚柳75岁时所作,册页因画在金笺之上显得气派非凡,金碧辉煌的底色之上繁复的皴擦点染和淋漓的泼彩泼墨交替进行,斑斓的色彩和浑厚华滋的水墨频频转换,将谢稚柳锦心妙手浓写春情,淡抹秋意的情致尽收册中,为他的艺术生涯平添了一段旖旎风情。通览整套册页,布局严谨,气象万千,既有对宋元遗风的全面继承,又有对江南云水烟峦的深刻生活体验;既有泼墨挥洒的宏大气魄,又有精妙入微的细腻笔触,是展现谢稚柳深厚学养与超高画技的限量精品。(贾佳)