

书写插画·漫画的人文精神

GOING UPSTREAM

THE
HUMANISTIC
SPIRIT
OF
ILLUSTRATION
AND
COMIC

Collection of Illustration and Comic
Humanistic Animation Series
China Academy of Art

中国美术学院人文动画系列画集
主编·韩晖 / 刘智海

中国美术学院出版社

责任编辑：章腊梅
整体设计：洪展工作室
责任校对：乔樱子
责任出版：葛炜光

图书在版编目（C I P）数据

书写插画·漫画的人文精神 / 刘智海，韩晖，陈敏
主编. — 杭州：中国美术学院出版社，2013.4
（溯洄从之·中国美术学院人文动画系列画册）
ISBN 978-7-5503-0450-5

I. ①书… II. ①刘… ②韩… ③陈… III. ①插画—
作品集—世界—现代②漫画—作品集—世界—现代 IV.
①J231

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第078480号

溯洄从之 ——书写插画·漫画的人文精神

韩晖 刘智海 主编

出 品 人：曹增节
出版发行：中国美术学院出版社
地 址：中国·杭州市南山路218号 / 邮政编码：310002
<http://www.caapress.com>
经 销：全国新华书店
制 版：杭州海洋电脑制版印刷有限公司
印 刷：浙江省邮电印刷股份有限公司
版 次：2013年4月第1版
印 次：2013年4月第1次印刷
印 张：25
开 本：787mm×1092mm 1/16
字 数：10千
图 数：400幅
印 数：0001—1500
ISBN 978-7-5503-0450-5
定 价：320.00元

书写插画·漫画的人文精神

GOING STREAM
连环画

HUMANISTIC
SPIRIT
OF
ILLUSTRATION
AND
COMIC

Collection of Illustration and Comic
Humanistic Animation Series
China Academy of Art

中国美术学院人文动画系列画集
主编·韩晖 / 刘智海

中国美术学院出版社

溯洄从之

书写插画·漫画的人文精神

中国美术学院
人文动画系列画集

Going Upstream

Writing the humanistic spirit of
Illustration and Comic

Collection of Illustration and Comic
Humanistic Animation Series
China Academy of Art

总顾问

许江

策划

刘正、吕伟军、苏夏、林勇

主编

韩晖、刘智海

副主编

陈敏、阮筠庭、杨毅弘

组委会委员

刘正、吴小华、

吕伟军、苏夏、林超、

林勇、刘智海、韩晖、路海燕、

矫健、陈敏、杨杰、王剑武、

阮筠庭、闵罕、杨毅弘、

高路、李昭、金瑞华、

许锋、丁炬、宓鑫君、

陈申、周伟

序一

记忆残像的再叙述

王
赞

随着世界视觉影像科技发展的步伐,人们记录生活的方式逐渐变得更加快捷和方便,更由于光缆通讯的全球覆盖,世界每一个角落的事件瞬间便成为公众知晓的行为,当完成这些事件观看之后的记忆残像便成为新的脑海中的重构和“再叙述”,这是影像艺术高度发展后镜头科技留给我们的艺术新语境。

记忆残像的表达在没有影像技术表达的阶段往往是借助连环画和漫画的手段予以呈现,人们将视觉感受的社会现象,循着记忆的片段加以重构或者“再解读”续写着故事的情景,甚至于夸大或隐喻某些事实的荒诞,从而扩张的给予读者记忆的印象。

从近百年的漫画和连环画的发展状况来看,火热与冰冷的发展曲线似乎总是围绕着影像艺术的变化而变化。从上世纪初专业化摄影与摄像的少数人记录真实时期到如今大众化摄影与摄像的众多人普及显影记录时期,似乎应该看不到漫画和连环画的发展前途,而恰恰在漫画与连环画危难的发展中,画面与画面间的空白处预留出灵魂出窍的想象空间,隐喻和幽默的特殊处理超越了写实的意味,这是影像艺术无法达到的状况,漫画和连环画夸张和隐喻的想象在记忆残像的表达路径上与影像艺术此起彼伏地各自展示不同的生命机理,似乎也在言说各自对现实与现场的穿越,

影像艺术和漫画、连环画艺术的彼此互动始终围绕社会景观现场的记忆残像而取材。虽然,这里我不再讨论影像艺术的记忆残像,而是要关注漫画与连环画的存在价值,但是,如今的动漫市场和存在方式已经演变为文化遗产与文化影响力的国家战略,近现代美国的迪斯尼影片,日本卡通连环画,丹麦动画片,以及韩国动漫游戏等等风靡世界的现象,我们仍然要以影像艺术带给我们的学术判断和生活现场映照动漫和连环画艺术自己的互动位置,彼此拆解和挪移各自的现身,以及重构新的生命想象与社会现象的艺术表达。

中国自古就有连环性故事情节的绘画表达,汉代的画像石、画像砖,魏晋南北朝佛教的石窟壁画,隋唐时期的长卷绘画,宋元时期的木刻印刷,明清时期的木板年画和书籍插画,以及辛亥革命时期的插漫画均借助大众传媒的报纸、期刊等形式发展起来。真正意义上的漫画时代即是从民国时期以后的发展,20世纪10年代,上海出现的讽刺画家沈伯尘创办的专门发表讽刺画刊《上海泼克》,以及大家十分熟悉的顶级漫画家叶浅予的《王先生》、《小陈留京外史》和张乐平《三毛流浪记》等作品,还有一批具有相当影响力的漫画家张光宇、鲁少飞、陆志庠等人。伴随抗日战争的残酷现实,中国社会的漫画宣传将这一绘画形式推向了又一高峰,一批反映中国人民抗战历史题材的画家如张仃、高龙生、廖冰兄、梁中铭、张文元、丰子恺等画家;解放区的插漫画家有蔡若虹、江有生、涂克、苏光等;尤其是画家华君武创作的《磨好刀再杀》、《春天到,河冰解》、《就位》、《在反革命的后台》等作品更是影响巨大,发人深省。1949年新中国成立后的插漫画艺术的发展仍然发展巨大,尤其是近二十年的动画影片的创作直接催生出艺术教育领域的又一新学科、新专业,由连环画的逐帧绘画加上镜头的动态拍摄重新组合为新的艺术影片使真实与想象、静态与动态完美地呈现出新的视觉艺术,并伴随着数字媒体的科技力量,一种全新的数字媒体艺术时代闪亮登场,数字时代的技术无所不在。

尽管我们有理由相信数字媒体艺术技术的无所不在,但是我们始终相信一切的艺术创作都抹杀不掉记忆残像的再叙述和艺术风格的再创新,中国漫画和连环画还是这一领域的根本和核心。

刘
正

序
二

漫画杂议二则

一

漫画在绘画家族中,是最自由不羁的画种。漫画的讽刺与幽默,如同刚柔相具的双刃剑,具有直指人心的力量。也正因为如此,漫画具有双重性。一是正面的能量;二是类似潘多拉盒子似的负面的能量。漫画正面能量的爆发,往往在历史发展的关键时期。例如中国抗战时期大量鼓舞人心、揭露战争暴行、伸张民族正义的漫画。特别是丰子恺、张光宇、叶浅予和万氏兄弟的漫画作品,在当时表现出枪炮似的战斗力量。再如文革时期的漫画,是那个时代推波助澜的有力武器。

漫画自由与不羁的性格,使之无论是正面的褒奖还是侧面的讽刺都淋漓尽致。但也正是自由与不羁,邪恶也在其中狂舞,极易成为负面力量滋生的温床。

二

“漫画”二字在北宋时期,是指栖息于黄河边上的琵琶鹭,与绘画并无关系,但在中国传统文人画中,常见“漫而写之”的题记。此“漫写”当然并非今日之“漫画”,但文人画有感而发,以夸张、象征和寓意的手法表达艺术家对民生和社会的看法,以此抒怀,甚至抒愤,其绘画之表现与今日漫画有共通的地方。在中国传统绘画中,不乏具有今日漫画意义的经典作品。例如明代成化皇帝朱见深的《一团和气图》,粗看是一个圆球形嬉戏之人,细看则发现是三人抱成一团。该画取自“虎溪三笑”的故事。佛家慧远、道家陆修静和诗人陶渊明三人相携过虎溪,儒、释、道三家和谐相处、彼此投机,成化皇帝用幽默的手法表现出中国文化博大、宽容与融合的精神。又如明代李士达的《三驼图》,描写三位笑态可掬的老者,画中题诗曰“张驼提盒去探亲,李驼遇见问缘因,赵驼拍手呵呵笑,世上原来无直人”。该画直接抨击和讽刺了社会上阿谀奉承的社会习气。《一团和气》和《三驼图》可以说是典型的中国式幽默与讽刺的代表作品,它不同于西方漫画家杜米埃式的直接揭露和日本漫画家葛饰北斋式的直面市井的民生表现。中国式的幽默与讽刺虽然也从世俗生活中汲取素材,但总带有浓郁的“仕气”和文人式的调侃和戏谑。因此,中国式的漫画不仅幽默而且隽永、富有诗意。在这方面,中国近百年来人才辈出。其中,丰子恺无疑是中国漫画的集大成者。

在当下中国插画、漫画面临西方与日韩插漫文化全面侵蚀的背景下,中国漫画精神极其魅力的彰显无疑具有中流砥柱式的作用。

是以有序。

目录

序一 记忆残像的再叙述 / 王赞 005

序二 漫画杂议二则 / 刘正 007

安芳仪	018	叶露盈	101	Eduardo Corral	186
蔡明亮	020	肖楚杰	104	Kevin Valente	188
陈 阳	022	张 璐	105	Joshua Heinsz	190
陈艺苑	026	余梓涛	106	岑骏	192
陈 颖	028	蚁玉笋	110	丰风	194
陈偲荣	030	张 馨	112	Mai Ly Degnan	196
段凯琳	032	张 娣	116	Seo Gyoung Kim	198
管晓琳	034	张 丁	120	Valeria Molinari	200
郭 恒	036	成慕姣	123	Sarah Jacoby	203
黄帝蓉	037	张 帆	124	Minh Tran	204
黄奕斐	038	张海雪	130	Adam Farrar	206
李 毅	042	郑天优	134	Urmila Shastri	208
黄东萍	044	周 杨	136	Yang HsiaoChi Vicky	210
黄元钦	048	邹小雪	137	张百川	212
何李甜	050	朱 蕾	138	张王哲	214
金幸佳	052	邹 扬	139	曾翔立	216
蓝素青	054	张一品		徐 鹤	217
任小川	056	刘子佳	140	Tina	219
罗 艳	058	吴建华	141	常博文	220
李 楠	059	张 越	142	黄智毅	221
邵梦甜	060	朱 琳	143	仇 贝	222
梁志如	062	中国美术学院 版画系学生 插画作品集	144	刘佩佩	224
刘卫兰	066	丁小芳	152	赖冠宏	225
彭 景	068	黄 迪	153	彭莉羚	226
彭可人	069	安 培	154	卢中玉	228
庞永振	070	董格俐	155	苏晶晶	228
庞永振	072	龚 婧	156	赵樱乔	230
宋婷婷	074	白 洁	158	鲍春菁	232
孙继明	075	于子雯	160	黄丹丹	234
孙 炜	075	董丽俊	162	李东辉	234
唐亚丽	076	朱 琳	166	王金亮	235
王雅娟	078	闫美君	170	刘佩智	236
王晓蕾	081	于虹呈	172	于 冰	238
王亚曦	084	于 云	173	徐 倩	239
魏诗莹	086	刘力文	174	刘 振	240
温贵珍	088	王 悦	176	向 晨	242
文 韵	090	顾强龄	179	徐丽莎	243
徐 茜	092	欧阳雯	180	郭羿君	244
徐晓静	094	朱慧颖	181	李一帆	248
徐 康	096	陈倩柳	182	聂 辉	249
杨若诗	098	巫迪悠	183	张媛园	250
杨 君	099	Artwork Eduardo	184	李韬宇	251
杨 准	100				

胡骏荣	254	何海	306
胡寿荣		黄玉郎	308
刘正	256	刘嫻	310
徐默	258	王军	312
黄俊	260	杨志刚	314
王犁	262	王倩楠	
聂崇瑞	264	郑柳沁	316
翁劼	265	胡伟	318
陈敏	266	马千里	320
乔晶晶	267	雷涛	322
杨杰	268	魏莹	324
黄大为	269	王子豹	326
李佳佳	270	母健弘	328
路海燕	272	宋丽	330
阮筠庭	274	王捷	332
杨世艳	276	王珏	334
余本庆	278	杨昊旻	336
杨毅弘	280	张晓雨	338
闵罕	282	周韦华	342
王剑武	284	周仲铭	343
李洁	286	智海	344
陆江云	288	David Williams	345
倪镔	289	杨学德	346
洪万里	290	何达鸿	348
徐跋骋	292	Jaime Zollars	352
杨迈	294	Laurent	354
于瑾	296	Emmanuel Lepage	356
阿梗(潘丽萍)	298	Whitney Sherman	358
陈锦红	300	Christian Lacroix	360
方漪丽	302	岳帅	
郭冶	304	钟楠	362

贺友直	366
张漾兮	368
吴山明	370
冯 远	372
刘国辉	374
刘 健	376
赵宗藻	378
朱维明	381
王 赞	382
尉晓容	384
唐勇力	386
邬继德	388
庞邦本	390
吴永良	394
黄发榜	396

溯洄从之

书写插画·漫画的人文精神

韩晖

今天的插画·漫画展，老一辈插画漫画家们与新生代漫画家们的作品以及多所国内外著名院校师生作品共同汇聚于此，呈现的是各种诙谐幽默、睿智哲思、荒诞深沉，有对生活细腻的书写，有对人生顿悟的深刻思考，包含对人类生存状态的形而上的反思、对文明背景下光怪陆离的事物现象描绘；更加关注作为个体的人、贴近现代社会生活，对人既有关爱也有无奈的嘲讽，以幽默感人，记录点滴人生顿悟，用画面去表达作者的思想感情和对社会人生的认识，内容题材上无所不包。

诗云：“溯洄从之，道阻且长。”每一个作品经历的艰难且愉悦的思想体验通过本次展览完整得呈现在观众眼前，衷心感谢支持本次展览的各位前辈、插画家、漫画家与同学们为这次展览所付出的辛勤劳动！长此以往，相信我们的插画漫画必能进入到一个新的更高的境界。我们拭目以待！