

爱

金城艺术作品

Painting Love
Jin Cheng's Art Works

金城 著

岭南美术出版社

Painting Love

Jin Cheng's Art Works

寫愛

金城艺术作品

金城 著

 嶺南美術出版社

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

写爱： 金城艺术作品 / 金城著 —广州：岭南美术出版社，2019.5
ISBN 978-7-5362-6785-5

I. ①写… II. ①金… III. ①绘画—作品综合集—中国—现代 IV. ①J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 085983 号

出版人：李健军
责任编辑：翁少敏
责任技编：谢 芸
摄影署名：车志辉 文建平 安康捷 吴俊荣
编 辑：唐骞璇
设计总监：孙晓枫
装帧设计：陈史妍

写爱——金城艺术作品

XIEAI JINCHENG YISHU ZUOPIN

出版、总发行：岭南美术出版社（网址：www.lnysw.net）
（广州市越秀区文德北路 170 号 3 楼 邮编：510045）

经 销：全国新华书店
印 刷：广州今人彩色印刷有限公司
版 次：2019 年 5 月第 1 版
2019 年 5 月第 1 次印刷
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：15.25
字 数：10 千字
印 数：1—1000 册

ISBN 978-7-5362-6785-5

定 价：289.00 元

前言

Preface

诸迪
Zhu Di

与金城认识多年，那时我还在中央美术学院工作，中国美术家协会第一届动漫艺术委员会成立时，我任秘书长，他任副秘书长。金城是一个十分有魄力和有毅力的人，长期致力于推动中国动漫事业的发展。早在20世纪80年代，他在《连环画报》发表了连环画《明姑娘》之后一举成名，但他并没有把精力专注于个人的创作上，而是毅然转身，致力于推动当时还处于劣势的漫画事业发展，先后创办了《漫友》《漫画世界》《漫画SHOW》《漫画BAR!》《新蕾》等多种动漫及文学期刊，并发起创立“金龙奖”，发掘推出一批批的本土漫画新生力量。积极探索动漫“中国学派”的内涵和“未来之路”，推动中国动漫实现以文化自觉的姿态，屹立在世界动漫之林。近年来，他再一次“急流勇退”，从行业推手回归到了艺术创作。

金城的求艺经历既曲折特殊，但又脉络清晰。前者因多次的身份转换使其具有了不一样的传奇色彩，而后者则在其艺术作品的具体内容与形式上，有着一脉相承的线索。

从早期成名作，描述一对身残志坚的失明人士，互相扶持的一段可歌可泣的爱情故事，歌颂劳动人民自强不息的连环画《明姑娘》，到时隔多年重拾画笔，描画梁思成与林徽因凄美动人爱情故事的《人间四月天》，再到最新创作的深刻剖析了伟人世界中柔情似水的爱情故事的《马克思与燕妮》。显然，金城通过常年的积累和广泛游历，特别是近些年游历欧洲名胜，广览艺术名作的经历，使他在对传统文学叙事进行视觉图像转换的探索上有了自己的心得。从作品中，我们不但能感受到他深厚坚实的造型基础，更有着酣畅淋漓的传统笔墨功夫，既有西方写实主义的用色造物，也有“曹衣出水”般的线条功底，这完全得益于他长期积累的速写功力和早年创作连环画时对线条的理解与运用。在画面构图与布局上，也有别于传统学院派背景的画家，画面中透露出心境明静、心无旁骛的气息，有着“禅净双修的简约特征”，令人过目难忘。

衷心祝愿金城在未来的艺术探索之路，再攀高峰！

2018年9月于上海

（诸迪：文化和旅游部艺术司司长）

隽永的叙事

Meaningful Narration

尚辉

Shang Hui

中国现代艺术史有种独特的美术现象非常值得关注。这就是早年从事漫画、连环画创作的画家到了中晚年开始转向中国画，并因早年在生活与形象上积累的丰厚素材，而使这些画家的中国画创作别开生面。著名者，如叶浅予、刘继卣、徐燕孙、程十发、刘旦宅、贺友直等，莫不如此。即使一些漫画、连环画家未能彻底转向纯粹的中国画，但他们的漫画、连环画也都以中国画的方式来呈现，如丰子恺、华君武、王淑晖、任率英、顾炳鑫、赵宏本和方成等，他们将中国画的写意笔墨或勾勒渲染赋予连环画创作，其实每一幅都是具有情节叙事或幽默意涵的中国画。当代还有更多的中国画家，其早年都是通过创作数以千计的连环画而锤炼了自己对各色人物的形象记忆，从而使他们获得了笔墨对人物造型形象的超越，这样的画家在当代已不计其数。应当说，从大众美术的漫画、连环画到精英美术的中国画，其间虽有画种体裁的区别，但它们之间也存在着某种内在联系。漫画题材对生活幽默与社会讽刺的发掘，实是不断提升了画家构思能力以及对社会人生的深刻认知，而连环画将文学叙事转换为视觉叙事，也在很大程度上历练了画家的综合表现力。笔墨并不只是艺术语言，更是艺术主体精神的阐发。

当人们翻开这部画册，首先看到的便是金城从连环画、漫画转向中国画的精彩篇章。与他早年的连环画相比，《我的人间四月天》以极其简约的形象重新诠释了林徽因的新诗名篇《你是人间四月天》，画家以绘本的方式为这首名诗增添了许多林徽因自己的生活往事，画面虽只撷取了诗人几个人生片段，却让人们的想象填充了那些没有画出的情节。但也就是这有限的几幅画面，却被画家做足了营造情绪与氛围的文章，甚至一些空景所形成的意境更让新月体的朦胧诗意获得了丰沛的呈现，乃至超越了文本描述的限制。如开篇的《几时天空》以水墨氤氲的石孔桥与月下莲荷，勾起了人们对主人公童年生活诗意般的回忆；在《青春友谊、平静若水》一画中，以杨柳依依的湖畔月色所倒映的粼粼波光平静地表达了深沉的爱情；而《在巴黎的一些日子》的画面，画家居然没有简单地描绘主人公在巴黎的生活情景，而是以略带俯瞰的视角绘写了那令人怀恋的巴黎街景。笔者之所以圈点这些画作，就是想表明这些画作都是通过中国画的笔墨来完成的，是中国画笔墨的清幽、淡逸和率性让这些画面获得了远大于画面形象的情调与意境，从而直观而贴切地诠释了林诗《你是人间四月天》所流淌出来的强烈情感。显然，中国画笔墨赋予了金城这部具有“架上连环画”特质的画作以独立的美学品格。

其实，中国画独立的审美特征，恰恰在于能够通过笔墨超越对画面形象的表达，写意性并不仅仅是笔墨行笔的状态，更是从笔墨之中抒发出来的一种富有直觉性的精神表现性。金城在《我的人间四月天》绘本中的《英伦初遇——林家女初长成》《在巴黎的一些日子》和《寂静的一段时光——香山庭池》等画作，或都可作为单幅独立的中国画来欣赏，因为，其画面通过枯湿浓淡的笔墨而进行的写形与造景已相当完美，而这几幅画面内容与切景的跳跃，也颇似电影蒙太奇的镜头组接，充满了叙事的丰满意象。这表明，金城从漫画、连环画向中国画的华丽转身，早已将中国画表现人物的笔墨精神了然于心、信手拈来。的确，这部画册里收集了许多他用线与墨来随意勾写的人物，那些从生活原态中记取的

瞬间形象，不仅保留了现场人物的鲜活情态，而且中国画笔线的虚实、勾写的率性、水墨的氤氲等，都使那些看似随意的人物捕捉具有了画家主体精神的表现性，从而使本是生活的速写记录升华到中国人物画的个性创作。只不过，这种中国人物画创作不是主题叙事，而是更能呈现笔墨写意的精神张力罢了。

笔者极其喜爱金城的那些旅外写生。整体看，这些在异国他乡的里弄街角所捕获的生计之中的人物，是一位“他者”域外行旅印象的一鳞半爪，但这些片段却因肆无忌惮的笔线而充满了绘画性的创造意趣，其形象未必写实，却是在观察对象的过程中进行了想象性的发挥，而笔墨虽也未必完全符合传统套路，但一定是最有真实激情的扫掠和提炼。这些画作的精彩，显然是画家对生计之中的人的各种情态的生动捕捉，具有西式造型素养的笔线将形神与率性完美地融为一体，尤其是一些并未完全勾画出的线，颇有“笔所未到气已吞”的气象。这些画作的美感，还来自对不完整性的追求，正像塞尚的画，以常人看的不完整却成为他对恰到好处的完美的崭新判断，那些不完整其实是激发读者去完成想象的技巧与路径。

当然，这些率性而发的原生态人物形象，让人们也充分体味了金城对于人的深刻理解。其“笔所未到气已吞”早已不单纯是写意用笔的问题，而是对于人物形神本体理解的单纯化萃取。这种对于人物形神的自如驾驭，也恰恰揭示了作为一位连环画家对于人物形神的长久锤炼以及对社会性人物的至深解读。在20世纪80年代初兴起的“草根文学”中，草根所揭示的普通人物命运以及文学对人性的发掘，都因那个特殊时代的政治背景而被赋予了某种深刻性。连环画的勃兴与这种“草根文学”医治人们心灵的创伤密切相关，通过绘画再创的文学作品因此而获得了更加广泛的传播。金城的《无竹的竹林村》《没有捆绑的夫妻》《一个女兵的来信》和《明姑娘》等连环画，都因这种“草根文学”对特殊年代的人性发掘而具有了形象塑造的现实主义色彩。应当说，金城对这些文学作品的释读，是在尊重原著的基础上根据自己对生活的感悟而进行的再创造，这些画作让文学作品里的人物形象直观地呈现在读者眼前，而画面上对一个个物形象的真切塑造又是文字描绘难以实现的。无竹村里朴实的农民、没有捆绑的夫妻的夫妻生活、电话站迷情的女兵以及与盲人相恋厮守的明姑娘，这些由画家塑造出来的那个年代的人的精神情状，是今天难以复现的形象。从这个角度看，金城的连环画所塑造的人物形象不再仅仅是那些文学作品主人公的形象诠释，更是已远离我们而去、不可复制的某种深刻的时代记忆。

早年以连环画一举成名，后以漫画创作及动漫推广而享誉大江南北的金城，历经了我们这个时代太多的历史变故。唯其如此，当他再度拾起绘画，以水墨绘写《我的人间四月天》时，其画面内蕴早已超越了那个文本的时代描述，画中的笔墨也蕴含了他与我们共同经历的岁月风霜，浓烈与疏淡之间无不散发出一种隽永的叙事情怀。

2018年9月4日于北京《美术》杂志社

（尚辉：中国美术家协会美术理论委员会副主任，《美术》主编，博导）

金城的复数 Plural of Jin Cheng

孙晓枫
Sun Xiaofeng

与金城老师相识，缘于一次艺术品的收藏。那时对他的了解，是一位当代艺术的藏家和同路人。收藏当代艺术，需要的是眼光和情怀。交往中，我知道他手中有不少宝贝，从近现代的丰子恺到当代水墨的代表性画家刘庆和的作品，都在书房里和他朝夕相伴，点缀着生活也濡养着艺术。而心存感激的是金城老师也收藏了我的作品，藏品体现的是一位收藏家的眼界、品位和阅历，在金城老师和藏品的关系上，这个观点是贴切的。

几次和金城老师小聚，对他的为人有更深入的认识，儒雅而泰然的做派有一种老派绅士的感觉，这是修养的境界，由内而外。金城老师从东北到广州一路走来，每个节点的起承转合显得自然清晰，早期的连环画创作；后来创办了《漫友》杂志，提出中国化的“动漫”概念，建立JC动漫馆，成为中国动漫的重要推手；现在的他慢慢整合经验蜕化身份，以更多的精力投入水墨画的探索之中，创作出许多富有文学色彩的作品，他总是安安静静把一件事做到极致后，转向另一个领域，原来所做的一切便成为一种基础，一种可资再利用的资源。他每次的选择总是眼光独到，特别是在对动漫立体式推动以及中国动漫史的文献建构上，更是显现出独到的前瞻性和魄力，对宫崎骏、手塚治虫、埃尔热等手稿的收藏，尤为宝贵。收藏大师手稿不仅仅是为了了解大师的技法与风格，更为重要的是附着于其上的大师的气息与人文温度。

对于以前的成就，金城老师并没有过多渲染，谈起来总是轻描淡写，这是内在的自信，他相信未来的跨越并付诸种种行动。自我更新、自我否定其实是一种能力，而敢于走出新的一步去除守成心态的人，总是那些怀抱希望不停赶路的人。看金城老师近年的创作，从《人间四月天》到《马克思与燕妮》等作品，既有浓郁的文学性又体现了独到的笔墨理解力，在形象塑造、情境营置、道具选择以及色彩运用上都有强烈的舞台感，这无疑和他早期对连环画的深入研究有关，因为连环画的构思方式和电影的分镜头有许多相同的地方，舞台感、场面感必须很强。金城老师从自身的经验背景出发，后来的创作有极大部分是借鉴了以前的经验和技巧，在另一种艺术形式中，经验得到转化和升华。尊重经验，开放思维成就了金城老师的今天。

值得一提的是金城老师身边的画友，如王泽、蒋悦、孙戈等，既是相互珍惜、结伴而行的朋友，也是彼此取长补短、学术交流的良师，相得益彰。自我是一座迷宫，是一个复数，需要用心去探索与寻访，金城老师是一位善于发现自我的人。在最新的一组印度写生中，笔墨的意趣越发浓郁，这是一个提示，一个新的境界正为之打开。

2019年1月3日成稿

（孙晓枫：广东美术馆学术委员会委员、崇正拍卖当代艺术总监）

目录 Contents

- 1 前言 / 诸迪
Preface/Zhu Di
- 2 隽永的叙事 / 尚辉
Meaningful Narration/Shang Hui
- 5 金城的复数 / 孙晓枫
Plural of Jin Cheng/Sun Xiaofeng
- 001 岁月连环 / 《明姑娘》《无竹的竹林村》《一个女兵的来信》《四妯娌》
Successive Years / *A Girl Named Ming*、*Bamboo Village Without Bamboo*、
A Letter from a Woman Soldier、*Four Sisters-in-Law*
- 047 丹青芳华 / 《我的人间四月天》《马克思与燕妮》《金城画老夫子》
Youth in a Painting / *You Are My Beloved Tender April Days*、*Marx and Jenny*、
Jin Cheng Painting Old Master Q
- 089 笔墨行旅
Traveling Through Brush and Ink
- 127 吉光片羽
Fragments of the Work

- 145 艺术家眼中的金城
Jin Cheng in the Eyes of Artists
- 155 JC 动漫馆藏品选录
JC Cartoon Art Museum Collections
- 173 广州动漫艺术 40 年成果展暨金城艺术作品展花絮
The 40 Years Achievements Exhibition of Guangzhou Cartoon Art and Jin Cheng's Art
Exhibition Highlights
- 191 金城艺术作品学术研讨会
Jin Cheng's Art Works Seminar
- 219 金城年表
Jin Cheng's Chronology
- 227 金城简介
Jin Cheng's Profile
- 228 展览信息
Exhibition Information

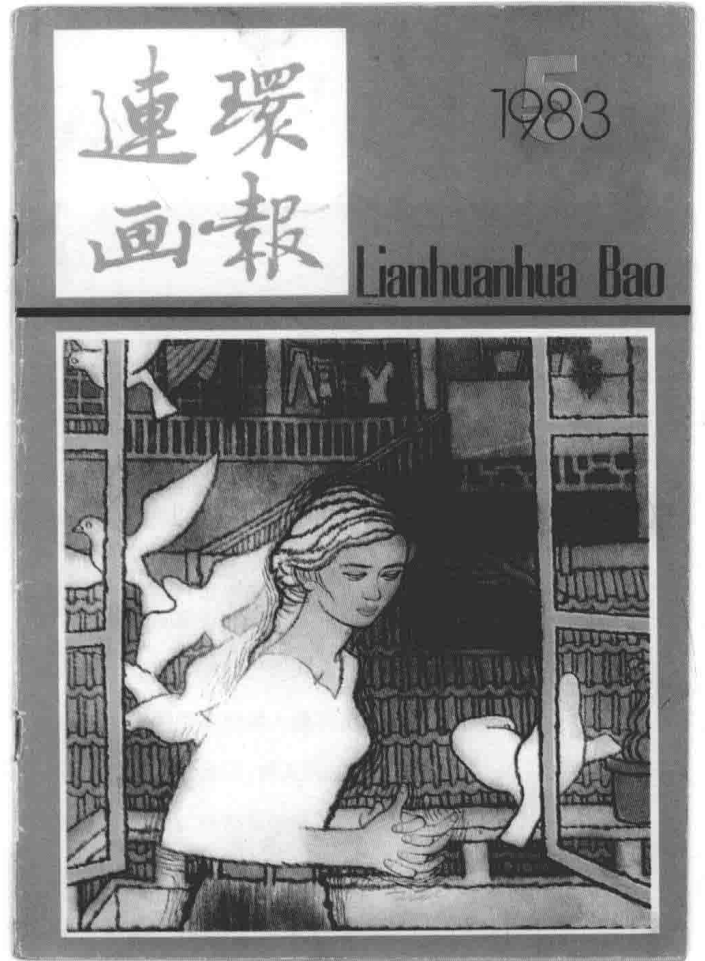
岁月连环

Successive Years

探索金城的艺术足迹，须从他早期的连环画开始

1933年，金城在《连环画报》发表作品《明姑娘》，受到美术界瞩目，而在此之前，他已经创作了大量连环画，包括《三泉映月》《四姊妹》《我妈妈》等

金城的连环画不停求新、求变，从1935年运用分镜头手法创作的少数民族题材漫画作品《摩梭之约》，全篇运用电影语言进行故事的讲述，到《明姑娘》的独特线描勾勒，皆呈现出与众不同的艺术效果。1933年《明姑娘》同名电影拍摄时，导演给每位演职人员发放一本刊载了金城该作的《连环画报》，试图借鉴连环画在人物形象塑造上的优势。上述三种主动或被动尝试，都对后期金城投身动漫事业产生了深刻影响

《明姑娘》选页
A Girl Named Ming

发表于1983年5月号《连环画报》

《明姑娘》创作点滴

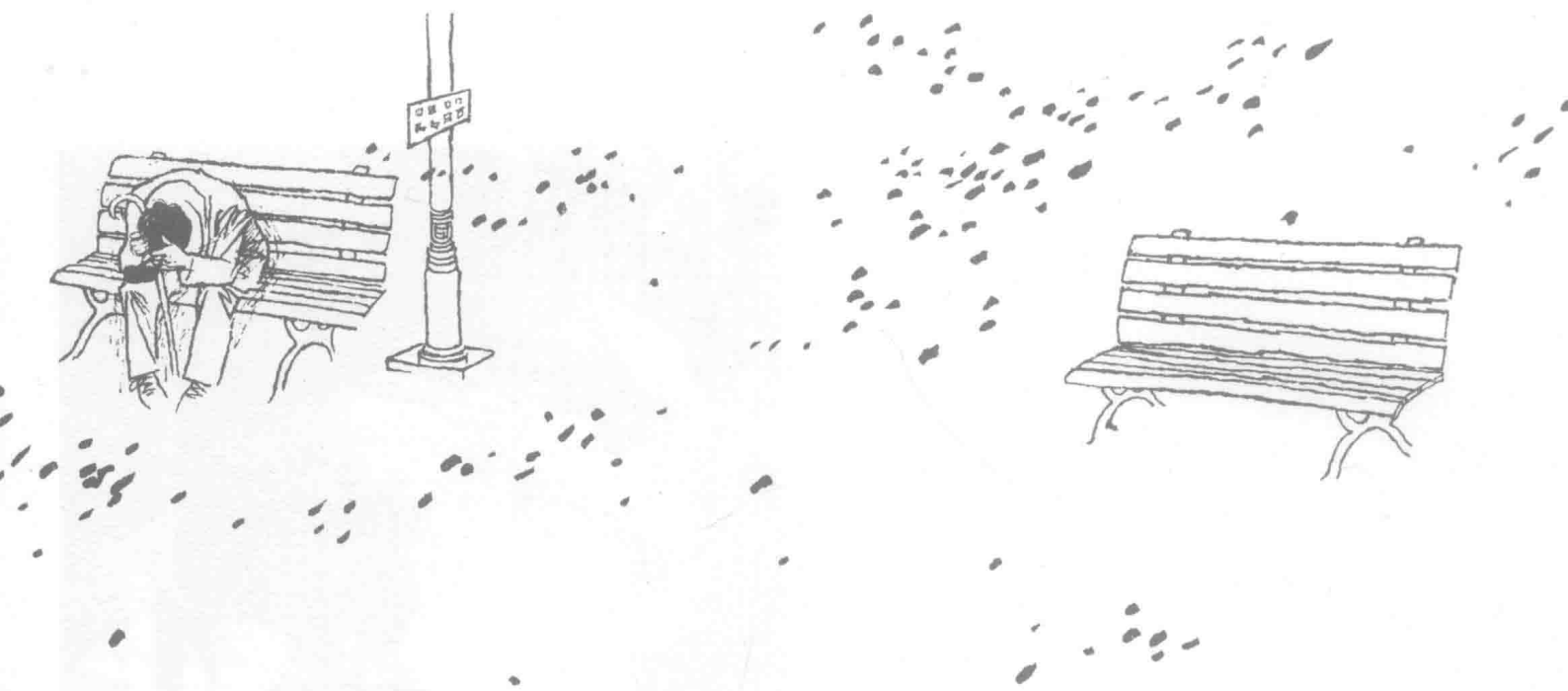
Details about the Creation of "A Girl Named Ming"

记得当时，在收到人民美术出版社费声福老师寄来的脚本后，我认真揣摩，被简单而又平凡的情感故事深深地吸引。优美的故事应当不难展开，唯人物塑造是本作成败的关键。创作过程中，我力求抓住人物的内心世界，把明姑娘朴素的情感以及丰富的内在张力刻画出来。当时我在辽宁的一个山沟里当兵，军营生活清一色大兵，可以说不近女色。为充分把握女性角色的特点，把戏演活，我跑到驻地本溪市文化宫求援。当美术老师的朋友帮我物色到一位漂亮姑娘做模特，正式动笔构图之前，我画了很多的人像以及形体写生。现在回头找当年的速写已不见踪迹，却意外发现了几帧褪了色的模特照片，它们曾经对于我刻画人物，以及感受人物性格提供了许多帮助。图片中那位白衣少女我们叫她小随，天生丽质，亲切而随和，与故事女主角明姑娘的外形与内在性格很相似。而男主角赵灿则由那位美术老师杨桦担当模特，记得当时还因为他表演得太好，过于入戏，而多次被我揶揄呢。

连环画与漫画有着一脉相通的血缘关系。当年的连环画家如贺友直、赵宏本这样的大师，均是通过勤勉的自学，造就了中国连环画历史的奇迹。沿着前辈们的足迹，我一方面潜心于对人物性格以及故事情节的揣摩，一方面又手不离笔，画了大量的生活速写。《明姑娘》中所涉及的城市场景，对于我这个长于县城，之后从军的青年人来说，是陌生而神奇的，因此其中的每一个外景都是通过速写而来。画姐姐送赵灿回家那一幕场景的经历至今记忆犹新，我冒着零下近30℃的严寒，蹲在哈尔滨市最富俄罗斯风情的“霓虹桥”上写生，虽然手被冻伤，但内心却十分充实。尤其是，当影院放映由张瑜主演的《明姑娘》同名电影，一些看过我连环画作品的朋友纷纷告诉我，说剧中的人物表演与生活细节多处借鉴了我的连环画画面，那时心中的喜悦难以言喻。

《五环世博》封面字稿 | 25.4x38cm | 2003 | 丝网版色

《明姑娘》第2帧 | 18cm × 40cm 1983 纸本墨水

《明姑娘》第3帧 | 30cm × 27cm 1983 纸本墨水

《明姑娘》第5帧 | 40cm × 19.5cm 1983 纸本墨水

