

连环画表现形式

关华君

(辽宁省盘锦市兴隆台区教育局(油教中心) 辽宁 盘锦 124010)

[摘要] 中国连环画的艺术表现形式多为中国历史传统民族艺术为基础,丰富的变化的绘画艺术表现形式让人们享受到了艺术文化的熏陶。目前,连环画的创造者越来越多,创作激情高涨,他们的连环画作品众多,连环画的风格形式各不相同、表现手法更是新颖独特。其丰富的艺术作品,更直接成为反映中国历史的图画史料。中国连环画的艺术表现形式,经历了早期不成熟到解放后重获新生,回顾二百年发展史,跌宕起伏,目前,也正如旭日东升,展示出新的爆发力。

[关键词] 连环画; 艺术

一、线描连环画表现形式

线描画,以线条为主,是中国传统的绘画技巧之一。线描连环画一直都是中国最常见得表现手法,它既绘画简单方便,是大多连环画的表现手法的基础,线描连环画经过众多画家的创作探索,线描艺术表现形式也越来越多,有其独有的个性特色。以其线条流畅,画面清晰分明,引得众多读者欢迎。从风格来看,主要有毛笔线描、钢笔线描、铅笔线描等。从表现手法来看,主要分为单线线描和复线线描。

1、毛笔线描

毛笔线描,又称白描,可以分为两种形式,一种是粗线,一种是细线。毛笔白描更是国画的传统技法,线条流畅清晰,黑白分明,易于被接受。粗细线的相互运用,可以勾画出的粗犷的线条和细致的线条,从而形成鲜明的对比,可以创作出更多富有时代感的线描画,给人带来一种简单、明快的艺术享受。目前还有很多的连环画大家都会使用这种表现手法,如陈丹旭的《连环图画三国志》、《开天辟地—中华创世神话》系列连环画聚集冯远、施大畏、罗中立等著名画家及部分青年画师创作完成、李耀华的《大破天门阵》、陈缘督的《梁山泊英雄排座次(白描连环画)》、王叔晖《人物线描画稿》、旦宅的《史湘云》、钱笑呆的《孙悟空三打白骨精》等,画面清晰,因此而深受广大连环画爱好者们的好评与追捧。

2、钢笔线描

钢笔线描,是以钢笔为工具的形式来完成作品,不仅保持了作品原先的神韵,一气呵成外,使丰富了连环画一种新型的表现手法。钢笔线描作为独立的艺术表现,表达方式极为灵活,表现风格也多样变化,可以工整严谨,可以随意洒脱。如郑昌辉钢笔线描《古镇系列》、陈俭的钢笔线描《威廉·退尔》、华三川的代表作作品《交通站的故事》等等。钢笔作为一种古老的书写工具能够发挥更多的价值,人人可以尝试绘画,并且画面简单,不繁琐。例如张岩老师的连环画作品《秦网的传说》。

3、铅笔线描

铅笔线描,以铅笔为创作工具。铅笔是一种最常用的画材,只要有纸我们就能拿起铅笔随意绘画。携带方便,画面更容易掌握层次关系。柔软刚硬铅笔都能够表现的很清晰。如陈俭绘的《茶花女》,此作品在线描的基础上又加以素描关系,更加表现了画面效果。

二、工笔彩绘表现形式

工笔彩绘连环画,简称“工笔画”,又称“细笔画”。工笔彩绘与写意彩绘相对照。工笔彩绘是连环画中的另一大形式,工笔彩绘画要求细致美观,多求形似,是以工整居多。中国的工笔彩绘画历史悠久,工笔彩绘画的创作从雏形走向了成熟。工笔彩绘画应用“尽其精微”的表现方式,通过“取神得形,以线立形,以形达意”获取神态与形体的完美统一。例如任率英的《桃花扇》、《三打祝家庄》、《白蛇传》、王叔晖的《西厢记》、刘继卣的《闹天宫》等等。这些作品印刷质量精美,色泽明亮鲜

艳,相当受球迷们喜爱。

三、水墨连环画表现形式

水墨画,是由水和墨经过调配一定的浓度所创作出的画,是绘画的一种表现形式,水墨画被视为中国传统绘画,也就是国画的代表,也称国画、中国画。水墨连环画作品并不是很多,直到20世纪70年代后期随着连环画艺术创作的逐步发展与繁荣,水墨连环画呈现出很多优秀的作品,极大地丰富了连环画艺术的艺术氛围和多元化的艺术表现形式,为连环画艺术的繁荣与进步增添了无穷的魅力。这一时期的水墨人物画形式的连环画是笔墨简约的,例如温勇雄的《日出之前》、姚有信的《伤逝》;还有把西方绘画元素融汇到笔墨技法,例如赵华胜的《赵一曼》、程十发的《召树屯》、王弘力的《十五贯》、施大畏的《朱德在井冈山》;还有注重传统和现代意味结合,例如施大畏的《望夫石》、吴山明的《秋瑾》、杜滋龄的《铁木前传》。

四、木刻连环画表现形式

木刻连环画不像线描连环画携带方便,有纸就可以随意涂鸦似的创作。木刻连环画的创作就要是要求在木板上刻画出内容,然后再用纸张把画拓印下来。木刻连环画十分珍贵且稀少,因为操作相对复杂,而且比较其他的表现手法,效率较低。但目前,已出现木刻印刷术已经代替手工制作,提高效率,同时也会保留木刻连环画艺术的文化。其中具有代表性作品的有彦涵的木刻连环画《狼牙山五壮士》、赵延年的木刻连环画《阿Q正传》。

五、漫画连环画表现形式

漫画连环画目前在国内也不少见,其实漫画是由连环画演变而来的。这里指出连环画与漫画的各自的特点。漫画的特点是,夸张的人物表情极其动作,带有讽刺诙谐的语境及画面,更加能够吸引读者的眼球。连环画的特点是,简单易懂,哪怕没有文字,也能读到人物的内心独白以及画面内容的处境。漫画连环画最为经典作品就是如张乐平的《三毛流浪记》系列,讲述了孤儿三毛的辛酸遭遇,无依无靠,无家可归,只有与他同命相连的流浪儿关心他,给他温暖。讽刺了现在的社会冷酷与无情。《西游漫记》计60幅,将《西游记》“故事新编”后用以讽刺现实。还有叶浅予的《王先生》系列,蔡志忠的《老子》等等。

六、其他类连环画表现形式

中国连环画的艺术表现形式丰富多彩,除了前面提到的以外,还有电影、剪纸、布贴、摄影、拓印等多种连环画表现形式。这些作品虽然数量不多,但是别具一格,令人耳目一新。还有独具匠心的语言文字题材连环画、文学著作题材连环画、历史典籍题材连环画、哲学题材连环画、民俗文化题材连环画、革命历史题材连环画等等。

目前,盘锦市兴隆台区的美术教育工作者们正在进行用剪纸的形式创作“古渔雁”民间故事的研究,力求用家乡的刘氏剪纸唱响家乡的国家级非遗项目“古渔雁”,讲好盘锦故事、展示盘锦精神!