

以“家国情怀”为主题的红色主旋律连环画创作实践研究

季云博

洛阳师范学院 美术与艺术设计学院, 中国·河南 洛阳 471934

摘要: 连环画俗称“小人书”, 起源于 20 世纪初, 流行于 20 世纪 50—80 年代, 承载着几代人的美好记忆, 一本本复杂的黑白素描, 一根根流畅的线条勾勒出动人故事, 记载着社会发展和历史步伐, 真可谓“几方寸间的时光影像集册”。《三国演义》《玄奘西行取经》《花木兰》等众多经典连环画作品, 不仅是故事载体, 也是中华传统艺术的瑰宝, 流畅的线描、淡墨的搭配、细腻画风, 都展现了高超技艺和深厚底蕴, 帮助老百姓普及历史知识, 促进青少年塑造价值观, 承载了丰富人文特色。论文在新时代背景下, 讲述如何使主旋律连环画能够以流畅简洁的叙事方式和丰富的插画元素, 吸引更多关注的策略。论文以笔者亲身创作的《飞向太空、驶向幸福的青藏铁路、小红军成长记》等连环画实践为例, 全面展示了创意过程, 探讨了讲述精彩故事的绘画方法, 如何融入现代新元素手段, 塑造出细腻的人物性格来构成叙述之美, 让人物真实鲜活, 产生情感共鸣, 为主旋律连环画新叙述方式能够演变为融合古今艺术的探索模式, 提供有益的参考借鉴。

关键词: 主旋律美术; 连环画创作; 家国情怀; 红色主题

Research on the Practice of Creating Red Mainstream Comic Strips with the Theme of “Patriotic Sentiment Towards the Country and Family”

Yunbo Ji

School of Fine Arts and Art Design, Luoyang Normal University, Luoyang, Henan, 471934, China

Abstract: Comics, commonly known as “little people’s books”, originated in the early 20th century and became popular from the 1950s to the 1980s. They carry the beautiful memories of several generations, with complex black and white sketches and smooth lines outlining touching stories, recording social development and historical steps. It can truly be called a “collection of time images in a few inches”. Numerous classic comic works such as *Romance of the Three Kingdoms*, *Xuanzang’s Journey to the West to Retrieve Buddhist Scriptures*, and *Mulan* are not only carriers of stories, but also treasures of traditional Chinese art. The smooth line drawing, light ink combination, and delicate painting style all demonstrate superb skills and profound heritage, helping the people popularize historical knowledge, promoting the shaping of values among young people, and carrying rich humanistic characteristics. In the context of the new era, this paper discusses strategies for making the main melody comic book attract more attention with a smooth and concise narrative style and rich illustration elements. The paper takes the author’s personal creation of comic books such as *Flying into Space*, *Towards the Happy Qinghai Tibet Railway*, and *the Growth of the Little Red Army* as examples to comprehensively demonstrate the creative process, explore the painting methods of telling wonderful stories, and how to integrate modern new elements to shape delicate character personalities to form the beauty of narration, making characters real and vivid, generating emotional resonance. The new narrative method of the main melody comic book can evolve into an exploration mode that integrates ancient and modern art, providing useful reference and inspiration.

Keywords: mainstream melody art; comic strip creation; patriotism and love for the family; red - themed

0 前言

中华传统有很多优秀文化, 一同塑造出“家国同构, 兴亡有责”的家国情怀, 家与国是一体同构的, 是不可替代的基因传承精髓。“家国同构”里的家是小国, 国是大家, 家与国休戚与共、相辅而成。《礼记·大学》: “意诚而后心正, 心正而后身修, 身修而后家齐, 家齐而后国治, 国治

而后天下平。”是“己一家一国”这一由小到大的最初推演, 有“天子诸侯曰国, 大夫曰家”的说法, 忠诚起于个人, 体现在家庭之中, 完成于献身国家的奋斗中, 凝聚而成的由内而外的修身示范秩序。个人对家国的担当和责任, 只有先做好自己才行, 推己及人, 修己以安百姓, 修身、齐家、治国、平天下, 只有把远大理想和个人抱负与人生的追求融为一

体,才能实现家国情怀的路径。连环画创作的“责任担当”是家国情怀的核心内涵,创作者要以红色文化培养新时代青年的担当精神,具备“知责任者,大丈夫之始”的要求,把自觉履行责任担当的使命作为不懈创作的动力之源,是主旋律美术所提倡和追求的优秀精神品质,也是传承家国情怀的核心内涵^[1]。

1 塑造时代洪流中的人民形象,凝铸跨越历史的精神力量

笔者通过钢笔素描形式、水彩纸材料和立体感表达直接传递对时代脉络的情感,记录时代的脉动,展现心潮的激荡、回荡激情的乐章。通过这些作品,观众能够自发的感受到创作者对于生活的敏锐洞察以及对于时代变革的深刻解读。人们生活在当今社会发展、载人航天、科技升级的年代,创作者要极力捕捉时代的镜头并凝固于作品中。尽管乡村农舍乡愁等传统艺术表达渐行渐远了,但在题材的挖掘和探索方面,仍有很大的包容空间,还要有相当比例的呈现出丰富多样性的传统作品,不能因为过于追求强调手法上的新颖,而忽视掉了深邃的美学内涵,从而导致创作作品显得徒趋于表面化,缺乏思想穿透力和本质真实性。还有一部分创作者在尝试了各种融合方法后还是显得生硬,不灵动,缺乏自然流畅的过渡和内在的逻辑性。部分作品试图反映社会现实和时代议题,但在表现力度和深度上存在不足,仅仅停留在对于表面现象的描绘,未能深入挖掘社会问题的根源,缺乏对现实的深刻反思和批判性思考。

2 主旋律连环画创作技法,传递文化与启迪并行

笔者画的每一个人物,其性格都与其所处年代、环境紧密联系在一起。观众在跟随故事演进的同时,能够深刻感受到人物内心的波动,体会情感的真实诉求;塑造每个人物角色,都显得非常真实,容易产生情感共鸣。连环画的叙事技巧是作品成功的关键,通过将故事分解成一小段,犹如一个个独立的乐章,观众从中能感受到逐层渐进的故事,情感积累达到顶点,能让观众在欣赏时有一种出乎意料的主观感受。

2.1 主旋律连环画注重叙述和结构之美

从结构上开启轻松流畅的观赏体验模式,通过整体篇章分解成小段的方式让观众能够迅速融入情境中,逐层移动叙事先后顺序和侧重点,使得每个情节都恰好到位,加强了主旋律故事的感染力。

2.2 主旋律连环画多采用“夹叙夹议”的视角模式

主旋律连环画既有对主角人物性格的细腻刻画,又适时做出旁白解读,能进一步增强了叙事的深度,将传统叙事法与观众阅读欣赏的直观感受结合在一起,是艺术的新探索

方式。夹叙夹议模式不仅是对经典的表达,更是对传统的一种创新,其语言、画风,人物设计的传承都具有趣味感,非常适合青年人阅读观赏。

2.3 主旋律连环画应把文学脚论文字和画面交相辉映

主旋律连环画脚论文字,是一幅幅连环画下面的脚注和典雅动人的诗句,能够将观众的视线从局部移开,置于全局中,从而提供更好的观赏体验。用伟大的作品形象、生动、具体的反映所走过的伟大历程,歌颂人民,歌颂英雄^[2]。

2.4 主旋律绘画技法要体现异彩芬芳,百花齐放

笔者通过巧妙的艺术表达,故事信息被蕴藏于画中,在不大的画纸上铺设出一幅又一幅引人入胜的情景,或钢笔勾勒,或铅笔素描,或版画水印,或泼墨水彩到卷上,岩彩纸本、水彩水粉、木板刀刻等十多个画种工艺,充分展现出独特的艺术特色,令人目不暇接,这也是主旋律连环画将文学性和叙事性完美结合的独特魅力,也是新时代精神最直观通俗的表达。

3 主旋律主题创作实践过程

3.1 “航天”主题连环画用丰富的想象力记录着激动人心的历史瞬间

“航天”作为主旋律,是当代美术创作的重要组成部分,激发着人们对大国工匠的认同感。随着天问火星、嫦娥探月,天宫空间站的建成,中国航天事业迈入了新阶段,星辰大海,璀璨星河,笔者通过自己手中的画笔绘制出航天梦想,从而激发青少年崇尚科学、探索未知,敢于探索的热情。笔者以“载人航天”为主题的《河图·飞天·航天》《飞向太空》《飞天》(见图1)等作品,入选六届全国青年美展和二届全国插图展、获得中华全国总工会中国梦劳动美八届全国职工美术展优秀作品奖,讲述了载人航天、神舟凯旋返航的精彩故事,让观众以新颖的插图连环画视角来品味圆梦航天的过程,既保留了艺术性,又呈现了多样性,以明确的“大国工匠”定位构建了对祖国成就的自豪感。作品以独特质朴的语言给观众讲述了航天员的圆梦笑颜,动作和表情都写满了骄傲,沉浸在喜悦和自豪之中,让观众隔着画面都能被这份快乐感染到了,致敬航天人,欢迎英雄回家(见图2)。

图1 水粉画创作《飞天》(长118cm,高62cm)

图 2 插图创作《飞向太空——我的航天梦》(52cm × 32cm × 12 幅)

3.2 把握时代脉搏,为人民塑像,再现《逆行者故事》原稿创作历程

重视社会责任担当,创作者需要主动肩负起凝固特定时代记忆下的集体意识,通过绘画将历史与现在连为一体,用视觉形式呈现激昂的民族精神,塑造不同历史时期的楷模、奉献者,先行者和建设者,充分映射出风涛云涌、精神激荡的社会历程。笔者创作的《逆行者故事》获得 2020 讲好中国故事创意传播大赛中国抗疫故事主题赛一等奖,被国家图书馆永久收藏于“中国战疫记忆库”,连环画以抗疫医生的无畏形象为创作主题,运用浪漫写实主义来塑造医护人员在危险面前所表现出来的无畏、以人民生命安全为第一的英勇气概。

3.3 油画《金色延安》是一盏永恒的明灯

延安作为一座灯塔,照亮了前行的道路,指引着胜利方向,赢得了抗战胜利。笔者创作这幅油画,用写实主义手法刻画了延安真实的红军战士形象,有战斗训练、纺车纺织和窑洞生活的场面,真实还原了众多红军战士的人物肖像,他们都微笑着,令人震撼,金色象征胜利和丰收,自力更生、艰苦奋斗金色岁月,红色和褐色代表厚重的延安大地,气势恢宏的向观众展示延安时期的精神魅力(见图 3)。

图 3 油画创作《金色延安》(长 180cm, 高 180cm)

3.4 “幸福线”讲述着乘客“温暖回家路”的故事。

经济的繁荣发展离不开四通八达的交通,这片广袤的土地上逐步建立起涵盖高原全境的铁路网,为当地人带来了便捷,青藏铁路途经昌都、林芝、日喀则和阿里等地,有些车厢里的旅客,背着很少的行李,也不在乎要去往哪里,只为了体验火车美妙的旅行。雪域高原上的美好生活,开启幸福旅程,列车从日喀则站驶出,几小时后抵达拉萨站。在站台上,旅客们排队等待着上车,一听到广播里:“工作人员请注意,乘坐列车的乘客请检票进站”,值班站长整理一下衣帽,几步走向电梯口等候,五分钟后,乘客蜂拥而来,站长左手举着对讲机,右手不停地忙碌,搀扶缓缓走下电梯的老人,帮怀抱小孩的女人推着行李箱,大家都感到温馨贴心。不管站台上候车的,还是在行驶中列车里的乘客,每个人都有一个故事,当这些不同的故事汇在一起的时候,就是内容丰富的西藏幸福故事,也是精彩纷呈的中国故事。作者入选第一届全国插画艺术展的连环画创作《青藏线沿途快乐藏民》,表现的是一对拉萨小夫妻,抱着并亲吻着开心的孩子,还有站台上候车回青海玉树老家过年一家人,有老有小,脸上洋溢着幸福笑容,向着家的方向走去,为了千万人回家过年,不知疲倦地在阳光灿烂的高原上来回奔波着(见图 4、图 5)。

图 4 连环画创作《幸福列车》(62cm × 36cm × 2 幅)

图 5 连环画《青藏线快乐藏民》(46cm × 32cm × 15 幅)

3.5 《老洛阳城故事》风格与语言探索, 不会止步, 重新焕发生机

笔者创作的长篇连环画《丝路起点—老洛阳城故事》, 入选第六届三毛杯中国漫画大展, 被张乐平纪念馆收藏, 讲

述的是白马驮经、隋代西苑和元圣延祀的故事, 通过线描形式将这些丝路起点的故事重新焕发生机, 展现了中原古人追求理想的不屈精神。笔者用国画白描技法, 将东汉图景勾勒出来了, 画中的每一个细节都是经过考证的, 尤其对服装、道具进行详细考证, 还有马匹车队和建筑, 逐样修改, 以确保准确, 达到历史、文学和绘画的珠联合璧。在《元圣延祀》中, 对不同人物形象的塑造也推动着整个故事情节的发展, 周公的忠诚和成王的感恩之情, 形成了故事的核心。同时, 图文并茂的语言使用也至关重要, 精准的故事描述, 塑造人物性格的刻画, 充分展现了精湛的艺术底蕴, 对粗细不同的线描运用, 使整个作品在视觉上更具有冲击力, 在内容上更加深入人心(见图6)。

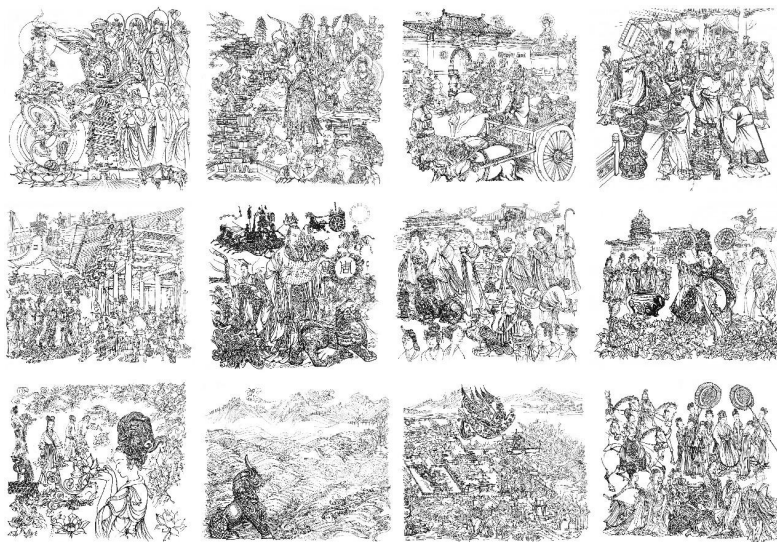

图 6 叙事漫画创作《老洛阳城故事》(38cm × 38cm × 60 幅)

3.6 有一种爱被世人赞颂, 让每一个孩子都能感受到它所带来的炙热温暖

母爱, 就像东方火红云彩中的太阳, 像每天晚上回到家中开门时候大门口上方亮着的一盏灯, 像行驶的车辆追着太阳行驶, 朝向阳光的瞬间所迸发出来的一束束橙色溪流所汇成暖暖的光芒, 照射在我们身上, 满身金色。虽然她脾气不好, 但我慈祥的妈妈, 总是默默无闻的关怀着我, 母爱一点一滴的关怀汇成浓浓暖意, 在她生命的最后几天, 还打电话嘱咐我一定要按时吃饭, 不要工作太拼了。时间一晃就过去了, 直到现在, 我回家轻轻打开门, 还依旧叫了声: “妈”。这时, 仿佛妈妈又从床上起身走了出来, 拖着年迈的步伐走到客厅, 说: “咋这么晚回来, 不要这么晚了。”我一听, 泪情不自禁的从眼睛涌出来了, 仿佛又看到她在沙发上默默地坐着休息, 妈妈晚年很孤独, 因为爸爸的离开让她无从适应, 每天用手机和亲戚聊天看视频是最大的慰藉, 作为儿子的我也尽量尽一份孝心。多少次黎明时梦到她就流着泪醒来, 哭泣着醒来。母亲是一盏路灯, 照亮我前进的脚步; 母亲是心的期盼, 有妈就有家, 润物细无声, 默默关心我。在和妈相依为命的日子里, 母子连心就是这么的感动和

伟大, 我之前体会不到, 但随着我在手机照片视频里寻找她的记忆, 回想起那段陪伴的日子, 才发现那是人生最美的光阴, 渐渐明白了母爱化作了无形, 她还是一直陪伴环绕在我身边……笔者以自己母亲形象创作油画《母亲》, 用细腻的人物刻画来表现出母爱的伟大; 创作油画《父亲》和剪纸《父老乡亲》, 以写实手法绘画出焦裕禄和孩子们的过年的情景(见图7、图8)。

图 7 油画创作《焦裕禄和孩子们》(200cm × 150cm)

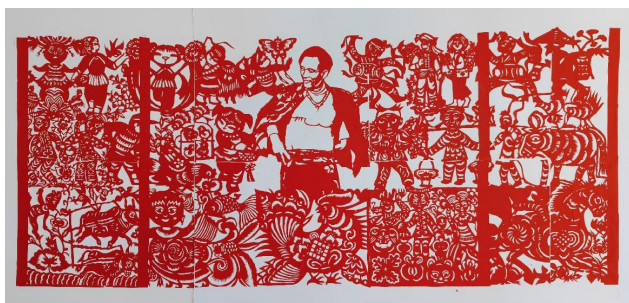

图 8 剪纸创作《父老乡亲》(138cm × 56cm)

4 主旋律连环画回归纸质书，触碰心灵最深处的古老故事

随着重视传统文化保护和非物质文化遗产传承振兴，新连环画以新形式（插图、插画）和新主题（绘本、漫画）重新回归到大众视野中来，从单一的“小人书”形式变身为“架上连环画”概念，与传统相比，架上连环画保留了文学性和创新性，也具备独立的个性，构建出读者对主旋律新连环画的重新认知。一般情况下，一套入选参展的作品大多由八幅或十幅画作组合成一套系列，每套作品都有前后连贯的描述故事情节文字，一幅幅生动的图画，讲述了一个又一个精彩鲜活的传奇故事，让一位位可爱、可敬的人物跃然纸上，浸润读者心灵，产生情感共鸣。让传统连环画“脱胎换骨，持续创新”，是主旋律美术能够维系强大生命力的动力源泉。创作者应该秉持初心，坚持守正创新的使命，开启传统连环画创作的新思路和新视角，拓宽延展了主旋律创作的内涵，为人民群众提供更多彩的创作成果，谱写时代新篇章，响彻时代主旋律^[3]。

主旋律美术不仅为我们提供了一种新颖的重温经典的方式，也是对本民族文化的一种尊重，它将传统与现代结合，让观众在身心愉悦中感受到厚重的历史底蕴。对于那些长期被数字多媒体所包围的青年一代，主旋律连环画以独特的魅力吸引青年人回归到纸质阅读中来，去触碰心灵深处那根最深的琴弦，动人的心弦构成了青年人文化认同的根基，并将

一代代传承下去。对于节日里和亲朋好友以及家人们一同分享喜悦的人来说，这些主旋律连环画将是极佳的阅读方式，不仅能从图文并茂中获得欢乐，更能在每幅连环画故事背后找到共鸣与启迪。就如同时代不断发展变化一样，艺术也需要与时俱进，通过主旋律连环画的创新，使人们更容易感受到来自我们这个古老文明的现代启迪，值得持续欣赏，这种触碰心灵深处的艺术符号，必将在中华艺术圈中留下深深的烙印。

5 创作心得和启迪

笔者用画不完的征程，道不尽的亲情，绘一个人的人生，画一群人的故事，一群人看一个人的创作，一个人读一群人的故事，用画笔创作着美好的未来，收获着自己的感悟。主旋律创作的价值，在于满足主体性美术的需求，只有画起来，活起来，才能温润人心，才能开启智慧。以“红船精神”为主题的连环画创作意义，不仅仅在于入选展览作用，更重要的是如何让美术作品通过节展、图书和课堂传播来充分反映时代风貌，发挥育人作用的价值。过去，连环画在街道巷尾的传播中，和说书先生一起，共同启蒙了一代又一代青年学子对历史的兴趣，到了现在，主题鲜明的连环画正在以润物细无声的传播形式，将红色基因浸润入老百姓的心灵深处。

参考文献：

- [1] 邱洋海.红色文化涵养新时代青年的内在逻辑及其实现路径[J].学校党建与思想教育,2023(11):79-81.
- [2] 中国美术编辑部.伟大的作品伟大的历程[D].北京:人民美术出版社,2018.
- [3] 李君如.人类命运共同体:中国人的世界梦[D].北京:人民日报出版社,2020.

作者简介:季云博(1979-),男,中国河南洛阳人,硕士,副教授,从事龙门石窟雕刻和壁画研究。

课题项目:2021年河南省哲学社会科学规划项目《以“弘扬红船精神”为主题的主旋律美术创作研究》,项目编号:2021BYS032。