

让传统文化活起来

小小方寸 大大有戏

《国粹：当大美京剧遇上连环画》今开展

《国粹：当大美京剧遇上连环画》展览今日开展，来自美术界和戏曲界的旧雨新知相聚上海人民美术出版社，见证这一段美丽邂逅。

展厅别具一格

此次展览以上海京剧表演艺术家史依弘的代表剧目为主，与中国老一辈连环画名家绘制的经典戏曲连环画作品并置陈列，在不同的艺术形式中展现国粹之美。

展厅入口，线描京剧人物像镂空刻印在玻璃上，史依弘的经典剧照印在帷幔上从空中垂下，配上经典的梅派唱腔。墙面上，人美社的策展团队精心遴选出《霸王别姬》《贵妃醉酒》《白蛇传》等折子戏剧照，定格大青衣的舞台风采。美，留存在舞台上，也在一幅幅连环画方寸间。上海人民美术出版社曾出版经典的戏曲连环画作品，《霸王别姬》《白蛇传》《穆桂英》《打渔杀家》等原稿展出，其中一半以上都有过同名的戏曲折子。参观者可以看到作者在线描稿件上修改的痕迹。

缘分由来已久

戏曲与美术的缘分由来已久。此次偶遇，钩沉出一段段名家与大师惺惺相惜的往事，比如梅兰芳喜欢国画，尚长荣热爱书法，程十发、顾炳鑫、颜梅华等是京剧迷。

上海是连环画的摇篮。当今海派水墨名家汪观清先生曾在人美社担当连环画画师几十年。他说，“上海人美的连环画和京戏有着异曲同工之妙，京戏是大美，是国粹，也是非遗。京戏和连环画是兄弟艺术，现在拉起手来做展览，我感到很开心。”

汪观清回忆，一些连环画作者中，老一辈的艺术家除了画画，他们主动要去学习第二艺术，尤其是学习京戏。人美社五周年社庆（1957年），程十发、贺友直、颜梅华、韩敏等上台演唱京剧《三国志》《空城计》。许多画师在下笔前必看京戏，观察京戏的服装、道具等各方面，按照京戏里的元素来绘画，再从速写本中补上细节，丰满人物的形象。此次展览的总策划、人美社社长顾伟举例，其实连环画并不是“文化IP”的最终呈现，它有着长尾效应。电视剧《三国演义》拍摄前，人物定妆照都是来源于人美社出版的《三国演义》连环画，而连环画画师直接从京剧舞台获得启发。

名家纷纷助阵

得知上海人美社这次“京剧遇见连环画”的活动，道贺的声音从四面八方传来。

表演艺术家卢燕，京剧表演艺术家尚长荣、陈少云，著名京剧演员王珮瑜，香港著名粤剧演员罗家英等都先后录制视频，向这场展览献上祝辞。史依弘珍藏的梅兰芳先生的文献照片放在了展位旁侧。海派画家朱刚教授绘《史依弘》人物竹扇，上海视觉艺术学院教授季崇建书《史依弘擅演剧目单》，也在展厅陈列。足见传统文化碰撞出的火花多么令人激动。本报记者 乐梦融

《国粹：当大美京剧遇上连环画》

地址：上海市长乐路672弄33号一百零八上苑

参观：免费（预约制）

穆益林在创作中

丝绸上绘“丝绸之路”

穆益林着力重兴三千年帛画

马上评

大浪淘沙

□ 纪庸

连环画，小时候大家亲昵地称作小人书。小人书，却不仅仅是给小儿看的。之前，文庙旧书市场热闹的时候，一块钱一张门票进去，连接得密不透风的各个摊位上，那些泛黄的小人书总是很抢镜。若品相好，且成套，这些小人书可一点也不便宜。现代人买小人书，自然不是为了看书而看书，大多出于收藏的目的。它带上怀旧的色彩，它代表着一段历史。

若是为一种文化形式绘一张流行线性图，一定呈波浪起伏。它不会永立潮头。无论是国粹京剧，还是市井连环画，或是小众帛画，它们都在特别的时代背景下，走过兴衰，有过荣辱。几经沉浮后，若仍能得以延续保留，便证其生命力和艺术魅力。大浪淘沙，光阴静默地陪伴，自有慧眼留下真正的艺术之光。

今时，我们比以往任何时候都更需要从艺术中汲取能量，保持信念。因为，未来可以创造，但过往却不可重来。

已有三千多年历史的中国传统帛画如今有了大批年轻传人，这些传人都是幼儿园、小学、中学的美术教师，那意味着帛画流传千年的星星点点火光将有可能融汇成一个光明的未来。日前，穆益林帛画传承基地在嘉兴新塍镇开班授课，三天的上课时间里，青年教师们从装画框、抽丝、绷绫一步步学习。年逾古稀的上海画家、上海大学教授穆益林是上海非物质文化遗产遗产帛画艺术代表性传承人。

创作做了一次巡展。在这次巡展上遇到其他艺术专家的不解，使穆益林决定“重出江湖”，为这门古老的艺术拂去蒙尘。

谈及此间经历，已满头银发的穆益林感慨地回忆：“上世纪二十年代擅画绢帛重彩的冯超然把古法传授给学生郑慕康，郑慕康1960年在上海美专任教后，把帛画的重彩古法个别精心传授给了我。”每逢礼拜天，六十出头的郑先生就把十五六岁的少年穆益林叫到家中老老实实地临摹作品。这样的学习坚持了整整五年，之后，诸多同学分配到图书馆、学校、工厂，各奔东西。1983年，郑慕康先生过世，穆益林十分怀念他，“我觉得很对不起郑先生，他辛辛苦苦教我的那些，我却并没有真正用于创作，我一直在纸上作画。我怎么能放弃先生对我的教导？”就这样，穆益林重拾帛画，最初是为了传承老师的技艺，为了不忘师恩。

江南 心灵上的烙印

在世界丝绸之源的江南，种桑养蚕，缫丝织绸渗透于人们的生活中，丝帛是人们的日常用品。历史上江南的画家随意在丝帛上绘画可以往追溯数百年，如元代的赵孟頫、明清时期的吴门画派仇英等画。近代的海派画家任伯年、虚谷、吴昌硕、冯超然等都在绫等帛上绘画。

嘉兴是丝绸之府。穆益林在家乡嘉兴新塍镇的农村一直生活到12岁小学毕业那年：“我在桑地里放牛、听田歌、吃桑葚，家家采了桑叶到柴棚里养蚕。过年时妈妈穿上自己绣的花鞋，我穿上妈妈在膝盖处绣花加固的新裤。桑、蚕、丝绸与艺术随时在我们的生活中。”江南文化在穆益林幼小的心灵中刻下了深深的烙印，后来他会随意拿起丝绸材质开始帛画的探索，便自然而然。巧的是，这次新塍镇的帛画培训班恰恰就开在穆益林儿时常常钻了篱笆洞偷偷溜进去玩耍的“小蓬莱”公园里，二十米处远，就是穆益林幼年读书的学堂。

传承 为了不忘师恩

上海美专毕业的穆益林，同班同学里有陈逸飞、周根宝、王颀音等等。然而，为了潜心研习帛画，穆益林在画坛“消失”了三十年，直到2012年，他毅然卖掉了家里的一套房，给自己的帛画

色彩 让世界刮目相看

用了三十年的时间，穆益林掌握了丝绸的透叠性、折光性和高饱和度的材质特点并将其发挥得淋漓尽致，创造了能随着观赏角度和光源的变化而产生画面色彩与图形变化莫测的奇异效果。在此基础上，他进一步从题材、技法品种和表现语言方面拓展帛画的表现范畴，他描写人物、花鸟、山水，在缜密构思的“有意”和偶然效果的“无意”之间，在具象、抽象、意象语言的交错运用中，驰骋自己的才能，享受艺术探索的无限乐趣。绚烂的色彩改变了人们对中国画色彩薄弱的固有偏见，神奇的色变魅力也令世界对中国帛画刮目相看。

现在，除了往返嘉兴的帛画传承基地，在上海的工作室里，穆益林正在为“丝绸之路”绘制一幅长达300米左右的帛画巨制，“争取在八十岁出头的日子里完成！”本报记者 徐翌晟

相关链接

帛画，就是画在绢、纺、绫、纱、绸等未经染色织造的素色丝织物上的绘画。从在洛阳东郊商墓里考古发现丝织品残片上有绘画痕迹至今，已有3600多年的历史。