

叶露盈： 用插画演绎绝美中国故事

■ 华东周刊 李 洁 / 文

《洛神赋》《兰亭序》《木兰辞》《忠信的鼓》……这些东方故事在叶露盈的笔下,灵动飘逸,充满想象,令人思绪万千。因为对洛神的全新演绎,她还有幸参与了《国家宝藏》栏目,成为《宋人摹顾恺之洛神赋图》国宝守护人。

在叶露盈看来,在人类历史的长河中,不同地域,不同民族,创造了不同的文化,这些文化包括语言、文字等等,是文明的重要载体。

人类有许多不同的语言和文字,而绘画,则是一种通用的表达。叶露盈希望通过画笔,让更多人了解中华文化的瑰丽与雄奇,感受中国故事的浪漫与唯美。

作为青年动漫家,她觉得,如果想画一生的图画,就要努力让每笔每画,每分每秒都有情有义。用画笔演绎中国神话,让大家重温历史画卷中的东方之美,这是她愿意用一生去做的事。

谈自我

华东周刊: 第一幅打动你的绘画作品是什么?

叶露盈: 画画是我讲故事的方式,我希望能够把心中的故事说出来,所以才会拿起画笔。记得小时候画的画都有剧情,一直都会自言自语。后来,我和很多朋友交流的时候发现,这是很多人小时候的共性,只是有的人继续这样做了,有的人找到了别的兴趣点。

小学的时候报刊亭很流行,我也是报刊亭常客。记得有一次,我在那里买到了一本现在看来印刷质量很差的画册,里面有一张米莱的油画《奥菲利亚》,美丽的少女躺在落满野花的河流中,绚烂又静默,美丽又萧条,充满故事性。那时候我还挺小的,不知道她背后哈姆雷特的故事,直到后来我读到了《哈姆雷特》,才真切地感受到画面静默地传达美和故事的力量。

华东周刊: 听说你有了个随身携带的绘画本,你会在里面画什么?

叶露盈: 几乎什么都有,随意的涂鸦、路过的街角、公园,好情绪、坏情绪,或者就是试一下新买的材料,或者是几片剪贴画。那是我的亲密伙伴,我可以完全没有负担地把我的全部感受托付给它。它也是我的灵感源泉,很多时候,创作者缺的不是灵感本身,而是将灵感抓住的能力。它帮我抓住灵感。

华东周刊: 你有专门学过国画吗? 有人评价你的作品结合了中西的绘画美学,你如何看待这样的评价?

叶露盈: 其实不算正儿八经长期研学国画,我小学有学过一段时间写意,大学里有工笔画的课程,其他时候借用了水墨的元素,或者用国画工具画自己想画的,我甚至经常拿宣纸做拼贴,没有给自己太多画种的约束。

我觉得“结合中西绘画美学”和我的生活经历有关。我是土生土长的中国人,我们的文化传统、思维模式对我而言是根深蒂固的,但我们的美术教育一开始还挺西化的,我们学习素描色彩,用块面和光影去看待对象。我在大学以后喜欢四处旅行,跑了二三十个国家,也在北欧游学了大半年,我在四处看过各种各样的西方艺术创作形式,绘画、雕塑等等,这些经历和受教育形式对我的创作也有很深的触发。

我近期的创作主要采用了以线造型的绘画方式。在构图中本能地去创作一些构成,他们可能有明显的透视、光影,或者有打破时空、突破造型的尝试等等,这些东西让我的作品有着“中西结合”的视觉效果。

我喜欢手绘,也喜欢使用数位绘画。最近的一些作品都是传统工笔勾线,再电脑上色,保留古典韵味。我希望选择一个与前人不同的,有当下时代印记的创作手法。因此,数位作品色彩绚丽、饱和、层次丰富的特征也成了我的一种创作语言。

华东周刊: 如今你成为了一位老师。同学们如何称呼你、评价你? 你是一位严厉的老师吗?

叶露盈: 我教了五六届同学,每届同学称呼我好像都不太一样,从我刚当老师时候叫我叶姐姐,到现在有的同学叫 Miss 叶,明显让我感受到了时光的无情。

我在课堂上是严格的老师,因为大学四年是同学们生命中非常珍贵的时期,这是一个他们可以暂时不考虑生存压力,寻找职业方向、创作热情和真正自我的几年。而且学费和画材都很昂贵,无论贫富,父母支持他们一路过来都非常不易,我刚为人母,深知这其中的艰辛。希望他们能真正有所收获,所以我总是亲囊相授并且要求严格。但是课后我鼓励大家享受青春、体验生活,课后还是同学的好朋友。

谈作品

华东周刊: 作为 90 后的插画师,你为什么创作这么多传统故事? 你如何用插画为传统文化注入时代元素? 如何用插画让更多人读懂中国故事?

叶露盈: 中国美术学院有一个“东方学”的大课题。我在游学、旅行时遇到形形色色的人,“神秘的东方”是很多人对我们的印象。依然有很多人对中国地了解止步在唐人街的“番茄炒蛋”和红灯笼,这些所见所闻坚定了我的研究方向。

传统故事的再创作不仅是我们对自己的研究,更是以绘本形式,向世界展现东方之美与中国文化多元化的可能。我们是土生土长的中国人,有中国的根基、思维、世界观与幻想,我们的文化有其特有的气质和哲思。所以,每每在创作时,都会怀着一颗敬畏之心。

在每个时代生活的人,一出手肯定只能展现他所处的时代的基本特征,无论是生活方式、审美形式或眼界。但我认为,最重要的是摆脱表面形式,追求最底层的逻辑,关于人性本身,关于爱,关于寻常的生活,这些是可以打破时空界限的,是充满力量的。在中国故事、传统文化的外衣之下,闪耀着人性的光辉,让所有人类产生共鸣,这才是高妙的创作,这个很难,我也在孜孜以求。

华东周刊: 洛神被不同的艺术形式演绎,例如去年的水下中国舞蹈《祈》。你认为怎样才能把洛神描绘得生动且有新意?

叶露盈: 我和《祈》是有共性的,当时为了寻找画“洛神”的灵感,我也曾经在游泳池里泡了一天。我把头发散开,头发漂起来,后来我画的洛神就是这个样子的,非常飘逸,没有束缚。

曹植在文章中描绘的洛神打扮得华丽无比,戴金翠之首饰,坠明珠以耀躯,但当我从水中走出来的时候,头发上、身上的水珠在阳光的照射下闪闪发光。我想大家都有这样的经历,我觉得这应该就是最美、最自然的妆饰,所以我的洛神整体上装束很简约。

在亲身体验之后,要进入实际创作阶段,一方面,我借鉴了顾恺之《洛神图》中的人物造型,另一方面又融合了十分喜爱的敦煌壁画中神女的造型。鉴于神女在水中生活的常态,我尝试采用半裸的形式,配饰、服装都经过朝代的考究与仔细的推敲。所以这个女神形象是颠覆性的,以至于最后成画的洛神竟有一种佛道合一的气质。

曹植的原文中对于洛神是这样描写的: 髣髴兮若轻云之蔽月, 飘飘兮若流风之回雪。我希望借以自己的创造,将这种奇幻与飘逸淋漓尽致地展现。

华东周刊: 在你的作品中,《兰亭序》被再次创新,主人公不再是王羲之,而变成了以“水”为化身的女性形象。绘本《兰亭序》叙事结构的灵感从何而来?

叶露盈: 创作《兰亭序》,首先因为兰亭雅集发生的地方在浙江绍兴,以前我在诸暨读书,离绍兴很近,我对绍兴也很有感情。

读《兰亭序》,我结合王羲之的成长背景和经历。他当时虽贵为王侯,却身处一个无

比动荡的年代,他的内心处于一种外表看似快乐、但系一些遗憾的复杂、深沉的状态,这一点打动了。

在创作前期,我和文字作者吴非探讨过很多王羲之创作《兰亭序》时的心情。我们觉得,人生的短暂与艺术作品的永恒是一组强对比。在最初设想的时候,我们希望有一个元素能贯穿故事的始终。

王羲之在他的《兰亭集序》中写道: 况修短随化,终期于尽,古人云死生亦大矣,岂不痛哉! 仰观宇宙之大,俯察品类之盛,在这个大千世界,生命极其短暂。王羲之在人的短暂生命中,用他的作品创造了某种永恒,水是生命之源,自然之母。她在天地之间也拥有永恒的生命,我觉得这本书,也是短暂与永恒的对话。

整个故事也是在“水”的流动中次第发生的。水可以是云、可以是雨、可以是河流、可以是酒,也可以是王羲之笔底的水墨,她无处不在。因此,就有了这一个“水”的女性形象。

华东周刊: 绘本《木兰辞》讲述了一个小镇少女闯天下的故事,其中的木兰是不是有点像你?

叶露盈: 我一直觉得,木兰像极了一个小镇少女闯天下的故事。我自己是一个小镇姑娘,到城市读书工作,为追逐梦想,为实现人生价值,或为改变家族命运。像我这样的女孩有很多很多,虽然年代不同,实际状况也与木兰不完全相像,但那种一往无前、勇敢坚毅,孝悌忠信的精神,深埋在传承的血液当中。我想应该有好多人和我一样,从木兰的经历中看到了自己。

“忠孝勇烈”,不仅是中国女孩,世界也为这样的木兰折服。“木兰”是一个源自古老东方的,女性力量的代表与发声。所以我在《木兰辞》绘本的后记里写过一句话: 每一个淳朴、善良、坚毅的灵魂都是木兰。

谈动漫家

华东周刊: 今年你被评为了青年动漫家。你认为插画与动漫有怎样的联系?

叶露盈: 插画是用画面讲述故事,动漫漫画也是一样,有着叙事的属性,其实他们本质上是一样的,只是表现形式和图文声像的组合方式有些不同而已。

华东周刊: 你的作品给人自由洒脱的感觉,你的性格也是如此吗?

叶露盈: 我的性格可能就像我画画风格,是一个杂糅的矛盾体,时而精工细作,时而挥洒不羁。我的成长环境很随性肆意,性格也大差不差,有时候会无意中有有点侵略性。整体上我还是很开朗健谈的,但社恐也不可避免,很多时候,比起社交还是更加喜欢独处和工作。

华东周刊: 怎样的故事是你喜欢的创作题材? 你正在创作什么作品?

叶露盈: 诚实、真挚的题材是我喜欢的,不管这个故事套着什么样的外衣。我追求朴拙的故事中闪烁着人性的光辉。就像是在沙滩上捡闪闪发光的贝壳的感觉,我也在寻找,再创作这样的故事。

华东周刊: 今年你正好 30 岁,三十而立,在创作上你会不会有新的改变和突破?

叶露盈: 后续的创作计划,我还是会稳扎稳打砥砺前行。下一部作品,希望在儿童观和故事的讲述方式上有一些进步。我也在策划画集,以及非传统文化的题材,希望自己能有更多的尝试。

华东周刊: 2022 年是中国动画诞生一百周年,作为青年动漫家,对中国动漫你有怎样的祝福与期待?

叶露盈: 祝福中国动画一百年,我在这段黄金期出生、成长,被滋养,如今我也成为了中国动漫创造大军中的一员,为中国动漫贡献力量,希望我们越来越好,再创辉煌!

※ 人物名片

叶露盈, 中国美术学院影视与动画艺术学院插画与漫画专业教师、插画与漫画系副主任。

代表作: 绘本《洛神赋》《兰亭序》《木兰辞》《忠信的鼓》等。

相关荣誉: 第 14 届浙江省美术作品展览金奖、第 15 届中国国际动漫金猴奖综合类漫画金奖、2019 亚洲插画年鉴年度大赏、JIA Illustration Award 2018 (2018 全日本插画大赛)优秀奖、第 13 届中国动漫金龙奖最佳插画奖金奖、CCBF 上海国际童书展金风车国际青年插画家大赛金奖、澳门国际设计双年展插画奖、参展法兰克福图书展等。

上榜 2022 年第二届中国青年动漫家成长计划。

● 叶露盈作品《兰亭序》

● 叶露盈作品《忠信的鼓》

● 叶露盈作品《洛神赋》

● 叶露盈作品《木兰辞》