

三希堂藏书书系
全国连环画获奖作品典藏系列

柳毅传书

主编 孟庆江 / 绘画 戴宏海 / 编文 若竹

图书在版编目 (CIP) 数据

柳毅传书 / 戴宏海绘. — 北京: 中国书店, 2008.5

(全国连环画获奖作品典藏系列)

ISBN 978-7-80663-539-1

I. 柳… II. 戴… III. 连环画—作品—中国—现代
IV. J228.4

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第033996号

全国连环画获奖作品典藏系列

柳毅传书

绘画 / 戴宏海

编文 / 若竹

篆刻 / 任彤

策划 / 三希堂藏書 (www.sxtbook.com)

主编 / 孟庆江

责任编辑 / 陈连琦 周晖

整体设计 / 上下左右设计工作室

出版 / 中国书店

地址 / 北京市宣武区琉璃厂东街115号

邮编 / 100050 电话 / 010-63150310

印制 / 北京图文天地制版印刷有限公司

开本 / 787 × 1092 1/12 印张 7 1/3 印数 1—3000

版次 / 2008年5月第1版

2008年5月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-80663-539-1/J.467

定价 / 120.00元

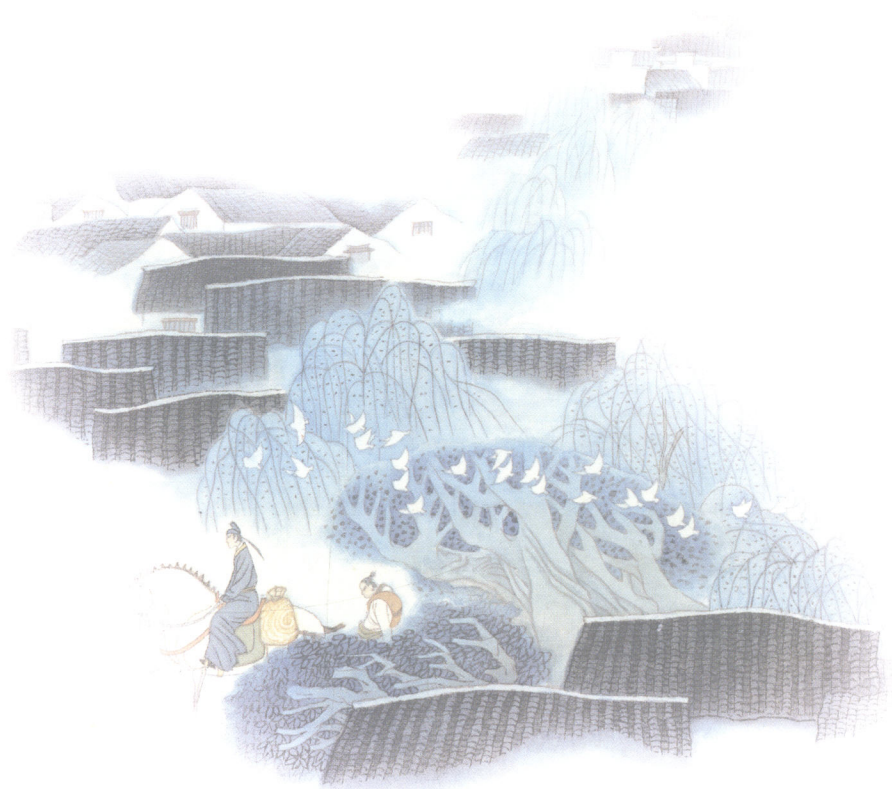
欢迎提供作品 征稿热线 / 010-83661404

版权所有 翻版必究

法律顾问 赵易

三希堂藏书书系

全国连环画获奖作品典藏系列

柳毅传书

荣获全国第四届连环画创作三等奖

主编 孟庆江

绘画 戴宏海

编文 若竹

中国书店

柳

毅

传

书

几年前，我们就有心策划出版一套能够全面反映新中国连环画艺术创作成就的大型丛书，当时的出发点有二：一是连环画作为一种艺术表现形式，它的社会功能已发生根本性的变化，连环画创作基本停止，有必要对其做一阶段性的评估；二是在整个连环画创作史上，新中国连环画艺术创作无疑是最高峰，无论从内容题材、表现形式、创作数量和质量都是值得肯定的。但是，我们也深知其中的艰难：一是作品数量太多，搜集整理难度之大可想而知；二是由于时间久远，有很多作品原稿遗失，担心靠印刷品复制质量能否保证；三是近些年连环画收藏热潮涌动，大家都想分一杯羹，重复出版不可避免，不光出版风险加大，也恐给读者增加负担。

但不管怎么讲，对中国传统文化艺术的喜爱使我们义无反顾地决定重启此项工作。著名连环画家、出版家孟庆江欣然表示支持，亲自担任丛书主编，并决定以新中国连环画历届获奖作品作为切入点。一来，数量可查，目标准确；二来，这些作品都具有一定的代表性和影响力，可“窥一斑而知全豹”；三来，这些作品基本上有资料可循，要么原稿依在，要么有好的印刷品可替。为了保证装帧风格的统一，便于读者收藏，特别选用12开本推出，一方面这是万能版式，无论原作规格怎么变化，都可“一版打尽”；一方面，选用较大开本，有利于画面的表现，便于读者更好地欣赏。

路漫漫其修远，我们深知此项出版工程的浩大与艰难，但我们义无反顾，惟愿画家、出版社、连环画收藏爱好者及各界同仁能够团结起来，鼎力相助，使大系终成“全璧”。

三希堂藏書

2008年3月

总序

我国在半个多世纪当中，对连环画的创作和出版共进行四次评奖。第一次评奖早在1963年，是由文化部和中国美术家协会联合举办的。这次评奖，对建国以来连环画创作和出版工作进行一次形象的检阅；时隔十八个年头，到1981年，再由文化部、中国美术家协会和国家出版局联合举办了第二次评奖。这是在“文革”以后，经过“拨乱反正”的新形势下进行的评奖工作；紧接着在五年以后，即1986年，举办了第三次评奖，为连环画创作出版在这个时期取得的成果，又一次进行了检阅；但到了1991年，在举办第四次评奖时，连环画的创作和出版形势已开始陷入困境，这次评奖可以说是对连环画如何求生存、求发展，力争从“低谷”中走出来，起着鼓励的积极作用。然而自1991年之后，直到现在，我国的连环画创作和出版事业发生了巨大的变化，虽然仍有一些明智之士在继续从事连环画的创作和出版工作，但连环画事业和整个形势，基本上转入动脑筋如何再版，以满足社会上以“收藏者”为主体读者群需求的局面。

一个国家、一个民族文化的产生、发展、沿革的历史，是和整个社会发展（包括政治的、经济的、宗教的……）相适应的。文化太多太“高”了，或者没有文化，都会造成麻烦。连环画是文化的一种载体，干脆叫它为“连环画文化”也好。在建国初期，百废待兴，群众迫切需要健康的文化生活，于是在旧社会从事连环画创造以此为生的人们，在政府有效的引导下，将“旧连环画”逐渐转变为“新连环画”，从题材内容到表现形式，有了很大的转变和提高，产生了一批优秀作品，受到广大群众的欢迎，连环画册的印数竟达到数亿册，这是连环画创作、出版事业真正的繁荣期。从六十年代中期开始，国家的政治生活出现不正常的形势，特别是“文革”的动乱，文化建设受到很大的摧残。直到八十年代初期以后，人们的思想才得到再一次解放，一种文化饥渴现象势必造成文化的复兴。连环画事业应运而有了起色，多少文化人（尤其是美术家）都想找一个发挥自己专能的平台，那就是创作连环画。因此，一批内容新、形式新、水平高的连环画作品产生了。有人高呼“连环画家也可能进艺术之宫了”。的确，曾被人们看不起的连环画（小人书），赢得如此显赫的地位，我们都感到高兴和鼓舞。但是，另一面，把一种群众喜闻乐见的文化载体，真正搬进了“艺术之宫”，就离开群众远了。由于篇幅太少，表现形式高深奥妙，看起来不过瘾，只好找那些日本的、港台的通俗读物过把瘾，所以连环画的印数从上百万逐渐往下降了。对这个时期（八十年代上叶）连环画事业的评价很微妙，有人说是“二

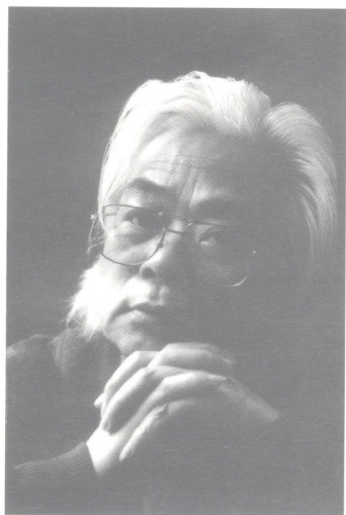
次繁荣”甚至是“非常繁荣”期，因为它得了许多大奖，印数也曾创了新高；也有人说是开始“走入低谷”的征兆。事实是：从八十年代下半期开始，连环画事业的确陷入困境。专家们分析了很多原因，就是不太多地接触连环画这种艺术形式的本身，它的特点，它的特定的历史文化基因。

当然，连环画是艺术表现形式，不是某一“画种”。那么既然是形式，就应谈其“造型”（即形象塑造）为主要的欣赏、评判依据。美国的美学家苏珊·朗格说：“艺术是人类情感符号的创造”。人类的情感要以某种“符号”即形象艺术为寄托的，思想再深邃，内容有多好，意义有多大，如没有形式符号作为载体，是表达不出来的。群众为什么需要用线描、用写实的、看得懂的连环画形式来满足自己的情感要求？这是解放初期特定的社会要求，正是这样，五十年代的连环画取得了辉煌的成就。这里强调的是形式，但不是否定内容。历届的连环画评奖中，也有“脚本”单独得奖的，但“脚本”只能作为绘画的“本子”，就像演戏的“剧本”一样，它不能代替整个连环画艺术，这不是轻视“脚本”作者，就像演员不能小看编剧一样。连环画艺术，怎样才能获得观众的喜欢，这由时代的发展来考验吧。

现在，“三希堂”要策划做“全国连环画获奖作品典藏系列”，这举措是很了不起的，这不是一般的“再版”老选题，甚至仅仅是为了增加一点出书量，获得某些“效益”，而是具有高深的理念：第一，他组织人力、财力来实现这一目标，是想让历届的连环画获奖作品来一次总体规模的大检阅，让读者回顾半个世纪以来我国连环画创作出版事业的概貌，以确认连环画艺术在半个多世纪以来的文化学地位；其二，就学术上说，使目前的读者群用新水平、新观念来重新评判、分析这些获奖作品的真正价值之所在，对历届评奖工作做一番实事求是的再认识（为什么得奖，它有什么政治的、艺术的、甚至人为的原因等等），从而再产生对真正好作品的肯定和崇拜，有利于连环画事业的发扬和光大；其三，为今天的“连藏界”提供一份连环画艺术精品的大餐，有序地陆续地“和盘端出”，供你尽情地享受，当然也包括接受大家的“再评判”，哪些是真好，哪些是“勉强”甚至是“不应该”，当然要尊重历史，但只有这样以做学问的态度，来做好再版工作，才叫做深谋远虑，大智大勇。我欢呼“三希堂”同仁的这一举动，所以略罗数语，以表支持。

孟庆江

2008年3月10日

戴宏海艺术简历

戴宏海，1941年8月生于温州市。温州书画院专业画家，国家一级美术师，温州大学特聘教授。温州市美术家协会主席，浙江省美术家协会副主席，浙江画院中国工笔画研究所艺术委员会艺术委员，中国工笔画学会理事，中国美术家协会会员。享受国务院颁发的政府专家特殊津贴。2003年出席第六届全国美术家代表大会。2005年任“2005年全国中国画作品展”组织委员会副主任。温州市人民政府授予第四届、第六届文艺创作最高奖——金鹿奖，第一、二、三、五届银鹿奖。

擅长中国工笔人物画，作品曾25次入选文化部、中国美术家协会主办的全国性美展，其中有7件作品入选第六、七、八、九届全国美展。获国家奖8次，获省奖15次，国家收藏2件。3件作品收入《中国现代美术全集》，出版有《戴宏海画集》、《戴宏海工笔人物画精选》、《美术家戴宏海》。1991年应邮电部约稿，参加《三国演义》系列邮票设计投标竞争，夺得创作权。1992、1994、1998年先后发行三组邮票和小型张，前两组连续获得日本国评选1992年、1994年中国最佳邮票第一名。

2006年下半年开始创作“浙江重大题材美术创作工程”《南宋御街》巨幅中国画长卷。

自序

连环画，久违了。

上世纪八十年代初，《连环画报》主编孟庆江亲自向我约绘古典名著《柳毅传书》连环画。此时我正准备告别连坛，于是就把它作为告别连坛的关门之作。《柳毅传书》在《连环画报》发表以后，曾有几家出版社要求出版单行本，我均未应允。今年，北京“三希堂”要将《柳毅传书》仿真印刷出版发行，我同意了，我感到这是最佳的选择。

该书主编要我写一个序言，提起连环画，往事历历在目，我确实有话要说。

在我的艺术人生中，连环画创作是一段很重要的经历。我的连环画艺术，根植于中国画，而中国画艺术又受益于连环画，一脉相通，相辅相成。

我自幼酷爱绘画，特别喜欢连环画，总是把父母亲给我的零花钱或过年的压岁钱积攒起来，偷偷地去买连环画。那时，刘继卣是我崇拜的偶像，十岁出头就能把整本《东郭先生》、《鸡毛信》准确地临摹下来。后来在美术学校学习，总还忘不了连环画，每次去书店看到书架上陈列的本本连环画，梦想自己有朝一日也能画连环画印出来上书店。从十七岁开始，我自编自绘连环画，向美术出版社投稿，含辛茹苦，结果是三年不中。我没有灰心。1959年十九岁时，我只身来到上海，拜温州籍著名国画家、连环画家李成勋先生为师，一边学习连环画，一边学习中国画传统技法。二十一岁我终于有了自己第一部连环画脚本《弦高救国》，出版连环画经历五年的曲折道路，终于梦想成真。此后的二十多年，我画了二十多部连环画。解放初期，党和政府特别提倡大众艺术，大力扶持连环画、年画，在相当长的一段时间里，连环画、年画代表了我国绘画艺术的最高水准。当时，连环画、年画成为融汇各个画种的艺术载体，因此，不论哪一画种的画家都画连环画，这似乎成为当时中国画家作品的主要出路。当今中国许多中年以上著名画家的艺术道路都是从这里开始，这是特定环境下的国情使然。创作连环画需要很深的艺术修养，很强的造型能力、构图能力与把握画面的能力，我经过这一阶段连环画创作锻炼，打下坚实的绘画基本功，后来创作中国画，可以取材广泛，现实题材、历史题材，包括一般人望而却步的人物众多、场面复杂的主题性大题材、大画幅的创作均能胜任。连环画能出版后，我又做起了获奖的荣华梦。连坛鼎盛时期，各路英豪林立，获奖谈何容易，然而，再一次梦想成真了。我的连环画在全国获奖五

次，还有被中国美术馆收藏的，其中《柳毅传书》获第四届全国连环画评奖三等奖，被收入《中国现代美术全集》。从我的连环画创作经历，说明一个真理：人的一生，看准了的事情就要下决心把它做成。在这个过程当中总是有很多的磨难，这就要靠百折不挠的精神。事业的成功靠的是意志力、是坚持。世上最简单的事情是坚持，最困难的事情也是坚持。

《柳毅传书》是唐代的神话故事。唐帝国是中国历史上最强盛的朝代，我读过很多唐人诗词、文章，临摹过很多唐人经典绘画、法书，对大唐文化艺术深为敬仰。因此，我喜欢《柳毅传书》这个题材，一开始就下决心要把它画成精品力作，力求在作品中表现大唐雄风，为时代召唤一种崇高的民族精神。我采取传统工笔绢画形式，苦心营造，41幅作品花了三年时间，可谓幅幅皆辛苦。

《柳毅传书》重视人物塑造，着眼于人物的精神世界和心理活动的刻画，以细腻的笔触给每个人物绣像。着意刻画主要人物面部表情的同时，从整体构思出发，多侧面着笔，勾勒人物的动作态势，追求人物造型的立体感。其中几幅打斗场面，“人物”表情丰富，形体刚健有力。《柳毅传书》是一个情感故事，有许多表现爱情的画面，轻捷如流，纤细秀丽，美的脸庞、美的身姿、美的心灵、美的情调，如同抒情轻音乐、山水田园诗、明澈动人的风俗画，同时吸收唐代人物画“丰颐典丽，雍容自若”的审美情趣，努力增强艺术感染力。

构图上，根据传统中国画的特点，尽量做到画面完整，以中景为主，在通体考虑其结构的前提下，注意每幅画面的章法和布局以及巧妙的调度，突出重心，虚实结合，疏密有致，蕴蔚一种艺术美的情趣。部分画面采用平面构成布局，吸收传统壁画形式，部分画面采用多个时空交织在一起，力求扩大画面的容量。

线条和色彩是传统工笔画的两大要素，线条是画之骨，不仅表现物象的结构和轮廓，而且蕴含着极为丰富的内涵。《柳毅传书》的用线，重心放在了线的表现力上，有一种强烈的线意识。故事描写的主要对象都是高人逸士、贵族女人，穿着不是一般的布衣，我采用游丝、铁线结合的线条，旨在强化人物神态特征，表现物象形质，寄托作者的情思，展示作者的个性和审美理想。

色彩上，《柳毅传书》在继承传统的基础上有创新。关于中国画现代化，是上世纪九十年代才成为热门话题的，而在此十多年前，我创作《柳毅传书》时已强烈地意识到这个问题。我认为工笔重彩画用线固然重要，但

最能体现工笔重彩画向现代转换的是用色。传统工笔画用色是根据对象的固有色来设色，也就是抛开自然光和环境光的表象，只抓住物象的本质颜色来统一和对比。自然主义的固有色堆砌，只能造成简单的单线平涂而趋于低俗，也有虽不完全是自然主义的固有色堆砌，但因脱不开如实的“随类敷彩”框框，又都采用同样的渲染技法和传统的习惯布局，使画面都非常相似。因此，我感到这种施色观念已跟不上时代形势。我认为色调的设计和色彩的形式感，应该带有作者强烈的主观性，需要借鉴和结合运用西画的色彩观察方法，甚至吸收印象派、表现主义和现代流派的色彩形式观念。于是，我经过思考后在《柳毅传书》的色彩设计上把固有色、光源色、环境色、空间色以及感情色、象征色等作为一个整体来综合考虑，大大丰富了表现力，收到了很好的效果。如许多海底的画面，我用蓝色为画面基调，强化了色彩调和和单纯的美感。使这部作品人物造型、构图、线条、色彩协调融合，内容和形式统一，环境气氛和人物情绪交融，具有较强烈的时代精神和个性特征。

应该说《柳毅传书》是我艺术人生中比较成功的作品之一。画是静的艺术，它的优点是持久，一幅画可以有充分时间让人欣赏，让人思考，让人怀念。不是吗，《柳毅传书》问世已有二十多年，但还有不少人关注它；还有人要收藏它；“三希堂”此次多版大开本出版并大量发行，正体现出了它的价值，也印证了我经常告诫青年人的一句，“机遇是为有准备的人准备的”。我经常呼吁身边的同道们清心寡欲，为我们这个伟大的时代、伟大的民族打造精品力作，就是这个道理。

借此机会对所有关心《柳毅传书》的朋友们和为《柳毅传书》再出版付出辛劳的“三希堂”同志们表示衷心的感谢！

戴 宏 海

2007年12月8日于温州

1. 唐高宗仪凤年间，有个名叫柳毅的读书人，
到京城参加科考，不幸名落孙山。
归途中，他郁郁寡欢，恰巧走至泾阳境内，
便决定去看望一个在此地居住的旧日同窗。

2. 村野小路上，柳毅忽然看见一个面带泪痕、
衣衫褴褛的年轻女子在放羊。

3. 柳毅十分诧异，不禁上前询问。

原来，她是洞庭龙君的小女儿，
远嫁到这里与泾川龙君的次子成婚。

婚后，丈夫荒淫无度，虐妻成性；
公婆又纵子行凶，将她赶出龙宫，放牧羊群。

