

中国连环画

叙事研究

沈其旺 著

THE RESEARCH OF
NARRATIVE ABOUT THE CHINESE COMICS

本书由江苏大学专著出版基金资助

中国连环画 叙事研究

沈其旺

沈其旺 著

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS
镇 江

图书在版编目(CIP)数据

中国连环画叙事研究 / 沈其旺著. — 镇江: 江苏
大学出版社, 2012. 12
ISBN 978-7-81130-420-6

I. ①中… II. ①沈… III. ①连环画—叙述学—研究—中国 IV. ①J218.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 302365 号

中国连环画叙事研究

著 者/沈其旺
责任编辑/杨海濒
出版发行/江苏大学出版社
地 址/江苏省镇江市梦溪园巷 30 号(邮编: 212003)
电 话/0511-84446464(传真)
网 址/<http://press.ujs.edu.cn>
排 版/镇江文苑制版印刷有限责任公司
印 刷/扬中市印刷有限公司
经 销/江苏省新华书店
开 本/787 mm×1 092 mm 1/16
印 张/17.25
插 页/20
字 数/313 千字
版 次/2012 年 12 月第 1 版 2012 年 12 月第 1 次印刷
书 号/ISBN 978-7-81130-420-6
定 价/68.00 元

如有印装质量问题请与本社营销部联系(电话:0511-84440882)

序

《中国连环画叙事研究》是沈其旺的博士学位论文,经过一年多的修改和充实,即将付梓正式出版,由衷地祝贺他多年的寒窗终成正果。

四年前,我和其旺在上海大学首次谋面,他的憨厚、他的实在和对学术的执著使我们之间很快就有了共同语言。他说他酷爱连环画艺术,并拥有最丰富的作品收藏。我建议他不妨以此为题撰写博士学位论文,他立即喜形于色、兴奋不已,似乎发现了久违的知己和知音。回想当年,这篇博士论文之所以赢得答辩委员会的一致好评,毫无疑问和他的这一兴趣密切相关:人文研究只有作为“为己”而不是“为人”之学,才有可能最大限度地激活内在动能,从而不畏艰难、持之以恒,并在其中发现新问题、阐述新思想。应当说,其旺博士做到了这一点。

从叙事的视角研究中国连环画,其旺的这部论著当是引领风气之先,其开拓意义自不待言;更重要的是,他将这一研究纳入“文学与图像”的宏大背景之中,在语言艺术与图像艺术相互关系的语境中展开自己的整体构思,不仅符合学理逻辑,而且具有很强的现实意义。就前者而言,连环画作为“故事画”,“叙事”当属张目之纲——静态的单幅画面是“目”,通过叙事之“纲”相互连接,连接成环,环环相扣,扣人心弦,何况许多连环画本身就是文学故事的改编;就后者而言,所谓“文学遭遇图像时代”的现实不仅酿成了文学的当代心病,也是艺术界和美术界所关注的话题,甚至给整个思想文化界带来了深沉思考和忧患意识,因为,在这一现象的背后是整个图像时代所引发的符号危机,人文学术不能对此视而不见、听而不闻。

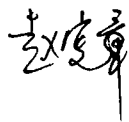
语言与图像是人类有史以来所创造的最伟大的两种符号,也可以说是人类符号活动的两翼,缺一不可。从某种意义上说,原始先人留存下来的岩画本身就是他们的一种“岩话”,忠实记录了原始先民的所闻所见和所信所想。先秦诸子和古希腊文献中的名实理论第一次将“言说”和“图说”、“说话”和“说图”提升为哲理思辨,从而规定了语言学和图像学的基本命题,一直延宕至今。中国古代的诗画理论、西方中世纪的阐释学和圣像学延续了人们对于这一问题的关切,20世纪的语言哲学和图像学更是将这两种符号的比较研究推向了学术前沿。语言和图像的符号关系之所以成为当

下的前沿性话题,盖因上世纪下半叶以来人类所面临的符号危机——图像符号在技术的支持下施展了前所未有的魔法,它正在诱惑我们远离“白纸黑字”而沉迷于它所虚拟的影像世界,其中的负面影响已经成为世人的普遍担忧。但是,对于这两种符号的性质和学理关系,特别是对于图像符号的性质和功能,我们还缺乏足够的认知和理解。我们必须进入这个领域,进入它的内部,不能仅仅停留在宏观层面,更不能仅仅是情绪性的判断,而应在微观层面、在学理和个案分析等方面有所作为。就此而言,其旺的研究不仅走在了学术史的正路上,也为符号危机问题的研究提供了经验的和理论的参照。

连环画又称“小人书”。“小人书”这一名称将其定位成了“儿童读物”,尽管事实上它并非儿童所专享。于是,“小人书”也就成了“不登大雅之堂”的别称,相关研究自然也就寥若晨星,有深度、有系统的研究更是难得一见。于是,在文学界,研究诗画关系和文学的影视改编者大有人在,研究文学作品如何改编成连环画者却少之又少;在美术界,研究写意画、文人画者大有人在,研究连环画的图绘艺术者却少之又少。总之,大众的、民间的文艺只在大众和民间流行,学术界的兴趣却偏斜在了另一边——小众的、庙堂的所谓“高雅艺术”,殊不知二者向来比翼齐飞,前者并为后者提供了不竭的源泉。这就是学术界根深蒂固的贵族意识,确切地说是“想做贵族而不得”的意识。如果我们能够俯下“高贵”的身段就会发现,正是这些大众的、民间的作品,才是最鲜活、最有生命力的作品,特别是其中未被主流意识和传统礼数所招安的那些东西,如新芽晨露,泥草芬芳,尤其难能可贵。就其旺的研究而言,无论是对连环画艺术的总体把握,还是对其语图叙事及其相互关系的条分缕析,能够发现这么多鲜为人知的特征和规律,实属不易和出乎意料,证明对于“小人书”的研究大有作为、大有可为,绝非“贵族理论家们”所不屑一顾,而是一个有待继续开发的丰富宝藏。

希望其旺的这篇论文能够抛砖引玉,吸引更多的学者关注这一领域;也希望其旺再接再厉,继续开发“小人书”这一丰富的学术宝藏。

是为序。

壬辰仲秋于南京草场门寓所

目 录

绪 论·····	001
第一章 中国连环画的叙事史及其特征·····	013
第一节 中国连环画的叙事史·····	015
一、以图言文的萌芽期——古代雕塑、壁画及卷轴画 ·····	017
二、以图插文的雏形期——明、清小说的插图及版画 ·····	027
三、以图仿文的形成期——民国时期的连环图画 ·····	034
四、图文互仿的繁荣期——建国初期到 20 世纪 80 年代中期 ·····	040
五、重图轻文的蜕变期——20 世纪 80 年代中期至今 ·····	057
第二节 中国连环画叙事的总体特征·····	071
一、图文结合的综合性 ·····	071
二、具体实在的可视性 ·····	074
三、叙事情节的故事性 ·····	076
四、环环相扣的连续性 ·····	078
五、简单易懂的通俗性 ·····	080
第二章 中国连环画叙事题材研究·····	083
第一节 叙事题材的选择及价值·····	085
一、叙事题材的选择 ·····	086
二、叙事题材的价值 ·····	094
第二节 叙事题材的表现形态·····	094
一、中国古代、近代题材连环画 ·····	095
二、中国现、当代题材连环画 ·····	105
三、外国题材连环画 ·····	127

第三节 叙事题材的三要素·····	131
一、叙事人物·····	132
二、叙事情节·····	136
三、叙事环境·····	138
第三章 中国连环画叙事图像研究·····	143
第一节 中国连环画叙事图像的特征和功能·····	146
一、叙事图像的特征·····	146
二、叙事图像的功能·····	152
第二节 中国连环画叙事图像的结构·····	156
一、时间顺序叙述·····	157
二、倒叙和插叙·····	160
三、交替叙述·····	162
四、平行叙述·····	165
五、多银幕叙述·····	167
六、“对话式”叙述·····	169
第三节 中国连环画叙事图像的艺术形式·····	171
一、中国画风格·····	172
二、西洋画风格·····	177
三、装饰画风格·····	182
四、漫画风格·····	185
第四节 中国连环画叙事图像创作·····	190
一、创作前的准备工作·····	191
二、创作过程·····	191
第四章 中国连环画叙事脚本研究·····	209
第一节 叙事脚本的基本特征·····	212
一、绘画者的“蓝图”·····	212
二、完整的叙事结构·····	213

三、分段的文字形式	228
第二节 叙事脚本的改编与原创	231
一、叙事脚本的改编	231
二、叙事脚本的原创	241
三、叙事脚本的编写	245
第三节 关于“绘图参考”及“对话、独白”的误读	254
一、“绘图参考”的误读	254
二、“对话、独白”的误读	257
第四节 叙事脚本的“文学性”之争	260
一、叙事脚本“文学性”的两种声音	260
二、叙事脚本和图像的“契约”关系	264
综 论	268
后 记	270

绪 论

(一)

中国连环画,是一门图文结合的叙事艺术,为20世纪初在中国出现的一种新的独特的艺术形式。因其具有艺术表现手段多样、形制小巧便携、内容雅俗共赏等特征,因而为人们所喜闻乐见,在社会上广为普及。

中国连环画这种不以工具材料而以内容形式定名的艺术形式,可谓是典型的“波普化”^①艺术,它集文学、绘画等于一身,滋养并培育了20世纪几代中国人。究其历史渊源,可以追溯到汉代甚至是更早以前的墓室壁画。随着历史的演变,明清小说中的插图、版画等当是它的雏形。及至民国初期,图文有机结合的样式才正式稳定下来。建国初期,连环画得到了迅速发展。到了20世纪五六十年代,达到了空前的繁荣,“解放后出现的连环画被视作新连环画,比较起解放前的老连环画,它内容新,样式新,人民如饥似渴地欢迎这样的新文化。”^②在经历了20世纪80年代中期的再度繁荣后,中国连环画艺术又渐趋衰落,时至今日,已鲜有精品力作问世,基本上被卡通、动漫等娱乐形式所取代。在中国近现代美术史上,中国连环画的命运经历戏剧性的起落,曾引起不少专家学者的关注。但相对其他绘画艺术来说,对中国连环画的理论研究就显得非常薄弱。尤其是学界对其还没有形成学理上系统、深入的归纳和总结,从而导致中国连环画艺术的发展,始终没有得到足够的重视。

在近现代艺术史中,图像资料的价值越来越成为研究的重点之一。中国连环画,恰好是我们了解中国各个时期社会状况最客观、最直观的一面镜子。本文试图

① “波普化”是popular的缩写,来自英语的“大众化”。波普艺术(Pop Art)通常被视为“流行的、时髦的”,它代表着一种流行文化。该词最早起源于英国,后在美国现代文明的影响下,变化为一种国际性艺术运动,多以社会上流行的形象或戏剧中的偶然事件作为表现内容。

② 黎鲁:《连坛回首录序一》,贺友直《往事可鉴》,上海画报出版社,2005年,第49页。

回到中国连环画发生、发展的历史现场,在其历史发展的具体语境中,对相关的历史文献进行归纳、整理和辨析,然后寻找其从无到有、由盛而衰的演变动因,为中国连环画的复兴寻找新的途径。一方面通过中国连环画与社会、政治、经济、文化及其他艺术的关系进行理论探索;另一方面,借助叙事学这一当下方兴未艾的学术方法,通过它来对连环画艺术的图像和脚本结构作技术分析、理论研究,去分析叙事图像和叙事脚本在本质上的内在逻辑关系,进而探索连环画艺术的叙事规律。本研究对美术学这门学科的发展,将起到补充和拓展的重要作用,同时也为叙事学在中国的发展开辟新的研究领域。

本研究通过对中国连环画的艺术价值、审美价值和教育意义等进行再认识、再发现,以期引起学界更为广泛的关注。中国连环画作为一门叙事艺术,从内容到形式,除了要保持民族优秀的文化特色,还必须根据时代的发展,以及人们审美趣味的提高,作出相应的变化和调整。本研究希望进一步推动和深化连环画的理论研究,并对中国连环画的未来发展起到积极的作用。

(二)

国内最早涉及连环画理论研究的是鲁迅先生的《文艺的大众化》、《“连环图画”辩护》、《论“第三种人”》、《连环图画琐谈》等几篇文章。鲁迅在这些文章中替连环画的地位及其社会价值进行了辩护,驳斥了当时社会上一些轻视连环画、贬低连环画的观点。鲁迅对连环画的创作没有进行深入研究,但是他旗帜鲜明地拥护和大力提倡连环画。他的观点,对整个20世纪中国连环画的发展,起到了指引方向的巨大作用。在中国近现代美术史上,鲁迅可谓是为中国连环画挺身而出进行辩护的第一人,他对连环画的贡献有目共睹。对连环画发展作出贡献的还有瞿秋白、茅盾、艾思奇等人,其中茅盾的《连环图画小说》,对连环画在当时社会环境里的作用和地位给予了充分肯定:“这些小书就是所谓‘连环图画小说’。这些小书摊无形中就成为上海大众最欢迎的活动图书馆,并且也是最厉害最普遍的‘民众教育’的工具!”^①鲁迅和茅盾等人的文章,对早期中国连环画在理论和实践上进行的总结和辩护,对当

^① 茅盾:《连环图画小说》,林敏、赵素行编《中国连环画艺术文集》,山西人民出版社,1987年,第31页。

时连环画的发展起着极其重要的指导作用。但是,他们的文章大都是零星的短文,没有形成一个完整、深入的理论研究系统。关于中国连环画史的研究,最早可见容正昌写于20世纪50年代初的《连环图画四十年——1908至1949》,文中概述了20世纪早期中国连环画的形成演变过程,史料丰富翔实,具有一定的参考价值。真正对连环画史做了开创性研究的则是阿英于1957年出版的《中国连环图画史话》,该书叙述了各个历史时期的连环画作品,对现代形式的连环画形成过程,也作了概括性的介绍。全书约18000字,附印插图数十幅。这本书在结构上,追溯了连环画叙事艺术的形成过程,既从体裁而论,又从题材而论,纵横结合,简明扼要。其中许多资料线索,至今仍是许多研究者的路径,他的许多观点至今仍让后人所津津乐道。美术史家林树中曾这样评价这部书:“(该书)是中国之有连环画史书的开端。他最早把各种连环画史料加以整理贯连,而写出一本体系清楚的书,……但当时因客观需要迫切,成书与出版都比较仓促。”^①由于阿英去世时还没来得及对该书进行修订,故给后人的研究留下了不少遗憾。

“文革”期间,尽管连环画的创作仍零星出现,但是相关理论研究,却形成了断层。现代出版家、编辑家赵家璧于1976年写的《鲁迅与连环图画》一文,较为详细地梳理了民国时期连环画的发展状况。

20世纪80年代以来,出现了不少关于中国连环画方面的研究专著。首先是一批连坛老画家,基于自己的创作实践经验而编写的著作。如顾炳鑫的《怎样画连环画》、《顾炳鑫说画》,贺友直的《贺友直说画》等主要是创作实践经验论谈和总结,具有教科书式的示范作用。1983年出版了华夏的《形象化的能手——谈连环画家贺友直的成就》一书,该书是新中国第一部研究连环画家艺术创作的专业著作。汤洵、朱丽云、马立合著的《连环画文学概论》,则主要是从文学角度对连环画进行理论论述,侧重于对连环画文学脚本的地位和作用、发生和发展、特征和分类、改编和创作等方面作一般规律和基本写作方法上的研究和总结。董青冬的《连环画文学概论》,也是从文学角度对连环画进行论述,但侧重于对连环画文学和绘画关系、连环画文学特征、语言以及连环画文学脚本的创作方面。上述两部关于连环画文学的著作,都是对连环画的文学性及脚本创作规律等方面做一些经验上的总结和梳理,对连环画文学脚本的创作具有一定的指导意义,但对连环画的内在演变规律还没有形成学理上

^① 林树中:《连环画史溯源》,《连环画论丛》,1983年,第6辑。

的系统总结。1988 年开始,白宇发表了长篇学术论文《连环画学初探》,先连载于《连环画艺术》,后集结为专著《连环画学概论》,姜维朴是这样评价该书的:“这部专著,既以翔实的史料介绍了连环画的历史渊源,又紧密地结合连环画发展的实际情况,对这门深受群众喜爱的艺术,进行了全面的理论研究和学术探讨。这部专著既有对连环画事业宏观的评说,又有对其艺术特点细致入微的剖析,可以说是一部在中国连环画理论研究方面迄今最为完整和丰富的论著。”^①该书为连环画学的独立性、科学性奠定了基础。

20 世纪 90 年代初以来,研究中国连环画的文章渐渐多起来,尤其是涌现了几部有代表性的论著。首先是白纯熙先生等编著的《中国连环画发展图史》于 1992 年出版,该书收集大量和连环画有关的珍贵史料图片,反映从古代到 20 世纪初连环画叙事艺术的孕育、演变、形成和大发展的基本情况,并对各个时期的连环画作品作了详细的介绍,特别是对包括解放区在内的民国时期有代表性的连环画家及其作品做了介绍。1999 年,中国连环画出版社出版了《中国美术分类全集·现代美术全集·连环画卷》,收录了 1900—1995 年最有代表性的 232 位画家的 220 件作品,具有较高的史料价值。其次是介子平先生的《褪色的记忆——连环画》于 2004 年由山西古籍出版社出版,该书作者集自己多年的收藏和研究,将连环画的起源、流变、艺术魅力、现状走势等脉络,细细整理、分析,并恰到好处地嵌入了大量图片,直观形象、通俗易懂。尤其是对卡通、动漫等新形式的连环画,作了具体、翔实的分析和探索,并作了理论上的总结。上海画报出版社于 2005 年出版黎鲁写的《连坛回首录》,作者根据自己的亲身经历,对新中国连环画发展史中的往事进行了回顾和描述,多有感而发,点到即止,每节虽寥寥数语,但于中国连环画史却大有裨益。林敏、赵素行著的《现代连环画寻踪》,对现代连环画进行了分析和经验总结,此外,他们编著的《中国连环画艺术文集》一书,收集了近 300 篇各个时期的论文,既具有丰富的知识性、工具性,又具有理论性和文献价值。美术史论家陈履生先生在《新中国美术图史》一书中,简要地描述了建国后 17 年的连环画发展历程,并对中国连环画的兴衰提出了独到的见解。

前中国美协连环画艺委会主任姜维朴先生的《新连环画艺术的三十五年》一文,对 30 多年来连环画事业的发展历程作了系统的评述,既总结了历史的经验,又指出

① 姜维朴:《连环画学概论〈序〉》,白宇《连环画学概论》,山东美术出版社,1997 年,第 1 页。

了面临的课题。姜维朴还著有《连环画艺术论》一书,用作者本人的话来讲,“我本着向连环画理论研究工作添一砖加一瓦的心愿,从中选择了二十六篇,做了一些修订,汇成这本集子献给连环画界的战友们和连环画爱好者。由于时代的变迁,其中五十年代的一些文章今天看来已谈不上有多少指导意义,但所介绍的情况和反映的问题,或可为今日的理论研究工作提供一些史料,还有些文章试图对连环画艺术规律进行一些探讨,但由于本人水平所限,谬误之处必然不少,恳切希望连环画工作者和读者给以批评指正。”^①由人民美术出版社于2009年12月出版发行的《新中国连环画六十年》(上、下),该文集收录了姜维朴在新中国各个历史时期著述的217篇文稿,约80万字,另附大量珍贵照片和千余幅图例,这是一部多角度记述新中国连环画事业发展进程等方面内容的鸿篇巨著。

最早的中国连环画专业期刊是《连环画报》,由人民美术出版社于1951年创办,其间1960年停刊,直到1973年方复刊至今。该刊物以介绍传播连环画作品为主,但缺乏相应的理论研究。1986年1月中国连环画研究会创办《中国连环画》月刊,姜维朴任主编,陈惠冠、费声福等任副主编,经过3年多的努力,该刊物成为我国篇幅最多、可以全面反映中国连环画发展概况的连环画期刊。1980年,人民美术出版社创办了《连环画论丛》,姜维朴任主编,是以连环画创作为核心,在进行经验总结的同时对连环画的历史演变进行理论研究。从1987年3月起《连环画论丛》更名为《连环画艺术》,是研究连环画理论的重要刊物。该刊物1994年还是季刊,此后改为年刊至2011年,共计出版了43期。其中数年停刊,这和连环画的衰落及理论研究出现断层等因素有着很大关系。

关于中国连环画在20世纪80年代中后期突然由盛转衰的现象,在当时引起了广泛的辩论。如刘建平在《连环画兴衰的反思》一文中,认为传统的表现形式已不适合时代的要求,其次缺乏原创性,才导致了连环画的衰落。而上海画家范生福在《中国连环画“生存问题”之我见》一文中认为,责任在一些出版社和发行部门,他们信息闭塞,没有真正按照读者的需求行事,造成发行困难等。中国美协连环画艺委会主任沈尧伊教授认为,当前连环画发展所遇到的困难,一方面是经济因素的制约;另一

① 姜维朴:《连环画艺术论》,辽宁美术出版社,1986年,第264页。

方面是缺乏美术理论的支撑,缺乏高层次的从事专业创作的人才参与进来。^①连载于2010年《中国书画报》的《新中国连环画60年》,作者尤若云在这部长篇论著里,对各个时期的连环画进行分析、总结,并进行详细的个案分析,他在文中这样指出:“历史并不是一本简单的流水账,对于一种文化现象,拉开一点儿距离反而能看到全貌,看到它在社会发展进程中的位置。新中国的连环画艺术是20世纪中国美术史的一大奇观和最贴近人民群众的一种文艺形式。解放前在上海滩流行的‘连环图画’和今天的卡通连环画尽管有着与之相似的外在形态,但在文化价值和艺术价值上都不能与之同列。在这背后,存在着一种历史的机缘。新中国连环画是时代激情的体现和精神能量的释放,它的生长也经历了漫长的岁月。”^②该文是近年来颇有影响的连环画理论著述,作者既指出了中国连环画的发展有其自身的必然性,又阐明了其价值的独特性、时代性。

上述文献,都是对建国后中国连环画的起源、发展、创作以及社会功能、审美功能等方面进行理性而又客观的研究,而且取得了丰硕的成果,对推动中国连环画的发展起到了积极的作用。关于连环画的理论研究,虽然相关文章数量不少,但要么是创作的经验体会和总结,要么仅限于现象的描述、评论,没有挖掘出连环画历史演变最本质的动因。总体看来,这些理论研究整体上显得深度、力度不够,没有从学理上形成有效的论证。

关于中国连环画的研究,目前国外的研究成果不是很多。在西方连环画发达的国家,如比利时、荷兰、法国等国家,这方面的专家多以本国的连环画为研究中心,很少涉及中国连环画,但是国外不乏对图像与语言艺术之间的类型学研究。西方的语图关系研究是建立在以西方文学和图像为研究对象的基础之上的,其并不一定完全适合中国连环画叙事研究,但是却具有理论上的借鉴意义。值得一提的是丹麦著名的插图及儿童画家斯汶·奥托,1983年来中国访问时,创作了一部反映中国孩子和红军故事的连环画《红小鬼》(如下图所示),后经舒君翻译、改编传到中国后,在国内外连环画界产生很大的影响。

① 沈尧伊:《中国美术家协会连环画艺术委员会三年工作总结》,《连环画艺术》,2005年,总第38辑。

② 尤若云:《掌上流云(代序)》,姜维朴《新中国连环画60年》,人民美术出版社,2010年,第1页。

6 不一会,几个人飞奔进村,大声喊道,“乡亲们,不要怕,我们是工农红军!我们去追击反动派,从这里路过!”说着,又贴起了红色的标语:“打倒土豪劣绅!”“把土地分给农民!”

《红小鬼》

西方美术史家比亚洛斯托基、潘诺夫斯基、哈斯克尔、彼得·伯克等从图像叙事角度对图像学进行研究。法国文艺理论家托多罗夫综合各家论述,借用语言学中的关键术语,对最小叙事单元、序列和文本进行了描述。值得注意的是,无论是托多罗夫还是罗兰·巴特,后来都改变了最初的研究方向,从对故事语法的研究分别转向叙事的文化层面和符号层面研究。这为以故事为中心的叙事学研究提出了一个新的方向。叙事学家开始关注叙事的话语层面,即故事的表述方式,主要包括叙事时态、时间、语态、语式、人物描写、人物话语表达方式等。这一研究范式的代表人物包括托多罗夫、热奈特、查特曼、普林斯等。

热奈特在《叙事话语》中,根据叙述者的干预程度,对人物话语和思想的不同表达方式进行了明确的区分:叙述体、间接体、直接体,同时在间接体中特别分析了自由间接体,在直接体中分析了自由直接体,作者运用结构主义观点分析叙事作品,无疑是一大进步。美国学者华莱士·马丁的《当代叙事学》一书,涉及近年有关各种叙事理论的方方面面,该书的主要章节刻画了从对情节的结构分析到对叙事话语、读者反应以及解释问题的详尽研究这一转变。作者在该书的前言中这样写道:“我们从一个不同的视点来解释这个故事中的各种事件,从而修改这个故事,那么很多可能都会改变。这就是为什么叙事——当其被作为文学来研究时仅被认为是一种娱乐形式——在被实际写在报纸、传记和历史中时,竟成为一个战场。”^①中国连环画的叙事特征就充分体现了他的这一观点,该书也得到许多研究叙事作品和理论批评者

① [美]华莱士·马丁:《当代叙事学》,北京大学出版社,2006年,第3页。

的认可。

关于叙事学的研究,20世纪70年代才从国外传入我国,在当下的中国正成为一种有影响的学术思潮。《中国叙事学》一书是美国学者浦安迪根据他在北大的讲演稿编写而成的,他从一个西方学者的眼光出发,把中国叙事传统中的神话与原型和西方的神话进行比较,并对中国古典文学名著的文体结构、修辞形态、文体寓意及思想史观作了深入的分析和探讨。乐黛云曾这样评价他:“他决不将某种分析模式强加于中国文学,而是将中国文学置于非常丰富的世界文学发展脉络之中,从多种角度加以欣赏和分析,因而能开辟出许多新的视域和趣味。”^①

于德山的《中国古代小说“语—图”互文现象及其叙事功能》^②一文,是从“语—图”互文现象入手,认为这种现象不仅可以“还原”中国古代小说叙事文本存在与传播的本初形态,还揭示了中国古代小说叙事独特的叙事形式与叙事观念。他还有一篇文章《中国图像叙述学逻辑起点及其意义方法》,该文以西方叙事学为出发点和参照点,简要梳理了中西图像叙述研究的历史与现状,分析了图像叙述研究方法的独立性及其与语言叙述不同的叙述特征,认为中国图像叙述学是当代叙述理论研究的一个广延,尤其为中国古代叙述说提供了一个彰显美学意义与文化意义的广大背景。杨义先生是国内研究叙事学较早的学者,他的《中国叙事学》初版于1996年,该书是在《中国古典小说史论》的基础上写成的,作者通过对我国古代典籍的细读,发现了不同于西方叙事的、具有中国特色的叙事文化密码——即叙事与历史相结合的源起,提出不同的思维方式在叙事中的不同表现原则,发掘了中国叙事智慧之特征。通过对不同于西方叙事中的结构、时间、视角、意象、评点的总体把握和探讨,从理论上揭示了不同于西方的中国叙事学世界。杨义认为:“那么在中国人的心目中,什么是叙事?在古中国文字中,‘叙’与‘序’相通,叙事常常称作‘序事’……此时所谓‘序事’,表示的乃是礼乐仪式上的安排,非今日特指的讲故事,但已经考虑到时间和空间上的位置和顺序了。……清人孔广森补注:‘序,东西墙也。堂上之墙曰序,堂下之墙曰壁,室中之墙曰墉。’墙是用来隔开空间,或者说是用来分割空间单元位置和次序的,而由‘序’变成‘叙’的过程中,空间的分割转换为时间的分割和顺序安排

① 乐黛云:《中国叙事学(序)》,浦安迪《中国叙事学》,北京大学出版社,1996年,第1页。

② 于德山:《中国古代小说“语—图”互文现象及其叙事功能》,《明清小说研究》,2003年,总第69期。

了。此外,序又可以与‘绪’同音假借,段玉裁《说文解字注》:‘《周颂》:继序思不忘。传曰:序,绪也。此谓序为绪之假借字。’绪字的意思,指抽丝者得到头绪可以牵引,后来引申为凡事情都有头绪可以接续和抽引。总之,由于在语义学上,叙与序、绪相通,这就赋予叙事之叙以丰富的内涵,不仅字面上有讲述的意思,而且暗示了时间、空间的顺序以及故事线索的头绪,叙事学也在某种意义上是顺序学或头绪学了。”^①杨义的这段论述明确了“叙”、“绪”、“序”之间的区别和联系,由此可见中国的叙事学有源可探、有规可循,他的论著堪称为研究中国叙事学最重要的文献之一。

《中国叙事之学:结构、历史与比较的维度》为罗书华所著,是一部从中国叙事实际出发,以中国叙事实践和理论为对象的中国叙事学研究专著。全书有点有线有面,从文本到文体到总体,结构、历史与理论相结合,技术、审美与精神相汇通,从不同维度开拓了中国古代小说研究、中国叙事学研究的空间,将中国叙事学研究提升到了新的高度。该书无论学术思想还是研究方法都具有重要的原创性,对其他研究也富有启发意义。龙迪勇的《时间性叙事媒介的空间表现》和《图像叙事:空间的时间化》两篇文章,是关于图像和文本叙事研究较为系统的文章,他在后一篇文章里,首先论述了图像的空间性与时间性,接下来对图像叙事的本质做了探讨,认为图像叙事的本质是空间的时间化,即把空间化、去语境化的图像重新纳入到时间的进程之中,以恢复或重建其语境。这种观点对研究图像叙事产生了一定的影响。此外还有包兆会的《“图文”体中图像的叙述与功用——以传统文学和摄影文学中的图像为例》一文,同时展开对图像和文学之间互动关系的研究,是目前叙事学研究中的一次有益尝试。另外,由中国叙事学会主办的《叙事丛刊》于2008年创刊,是专门研究叙事学的刊物,汇集了当下中国研究叙事学方面精英的论著。

至于将中国连环画纳入叙事学范畴研究的文章,目前还没有发现,本研究或许将填补这项空白。在研究过程中出现不少困难,主要体现在如下几个方面:(1)在以图言文的萌芽期,许多石窟壁画的叙事内容,较难把握,甚至无凭可借。如新疆克孜尔石窟壁画,其图像内容很难考证(其中大量古龟兹文现已模糊或消失)。(2)过于偏重艺术表现的连环画(有的可作独立的一幅幅国画),画家过于注重自我情感的抒发,从而使它的图像叙事内容被弱化,这对于深入界定图像叙事有一定的困难。(3)中国的叙事学研究起步较晚,理论上还不够系统和成熟。总之,前人在这方面

① 杨义:《中国叙事学》,人民出版社,2009年,第10-11页。