

DANGDAILIANHUANHUABIAOXIANJIFA

二十一世纪名家技法系列丛书

ERSHUYISHIJIMINGJIA
JIFAXILIECONGSHU

当代连环画表现技法

XINSHIYIE

安玉民 梁丽 编著

新视野

辽宁美术出版社

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

DANGDAILIANHUANHUABIAOXIANJIFA

二十一世纪名家技法系列丛书

ERSHIYISHIJIMINGJIA

JIFAXILIECONGSHU

当代连环画表现技法

XINSHIYIE

新视野

安玉民 梁丽 编著

辽宁美术出版社

LIAONINGMEISHUCHUBANSHE

图书在版编目 (CIP) 数据

连环画表现技法新视野 / 安玉民著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2000.7

ISBN 7-5314-2443-6

I. 连… II. 安… III. 连环画 - 技法 (美术)

IV. J218

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 64867 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194毫米 1/16 字数: 10千字 印张: 4

印数: 1—3000册

2000年7月1版 2000年7月第1次印刷

策 划: 吴成槐

技术编辑: 鲁 浪

责任编辑: 费长富

责任校对: 王秀文

封面设计: 阎义春

版式设计: 费长富

定价: 14.00 元

作者及作品简介

作者：安玉民、梁丽

近期作品：第九届全国美术展

入选“连环画”内蒙古自治区

美术作品展览一等奖。

作品多次刊登在《连环画报》

《美术大观》《奥秘》等刊物上。

概述

世纪交替，恰逢龙年。本命年谈连环画，别有兴致。经过一个世纪的颠簸震荡，画连环画的人们变得更加清醒与实际。尽管世界上的艺术花样翻新，令人目不暇接，尽管艺术理论家们的见解深刻而又高明，最终还要看他们对你所从事的画种的现有水平有没有实际的促进作用，能不能帮你提高绘画能力，画连环画的人应该认真读书，具有广博的知识和丰富的艺术修养，但这些必须通过你勤奋的实践，转化成实实在在的绘画创造能力，进而转化为优秀的作品。否则，只能是一句空谈。读书与实践两者虽然相互促进，但落点还是应该以不断的实践来增强绘画能力，最后，集中全力扑在你喜爱的事业上，全力以赴。

近年来，我国的连环画阵地在缩小，大有每况愈下之感，许多作者自己也认为画小人儿书的不如人家画其它画种那样气派，连环画走入低谷。其实不然，连环画艺术是同其它画种一样，值得深入研究，值得大力发展的艺术。连环画艺术是一门综合性的艺术。一位优秀的连环画的作者需要有广泛的社会知识和对生活的深刻理解，必须具备深入细致的观察能力。任何艺术从学习到入门，绝不是深不可测、无法接触的，它都有着内在的规律和必然的联系，连环画创作也是如此，它有着自身运转规律的轨迹。我们处在一个五彩缤纷的世界中，有多少绘画爱好者想运用画笔来靠近连环画这门艺术，成为一位具有自由驾驭连环画能力的人，希望这本书的到来，会使你真正找到通向连环画彼岸的桥梁，使你感到清晰的脉搏，如见底的潭水。

新认识

连环画艺术是一块阳光灿烂的绿地。它决不是靠理性的思维去触摸到的，必须用冲动的激情去感悟，才可以得到它的真谛。它是历史的艺术，也是未来的艺术。

一套好的连环画作品，有时是随着优秀的文学的作品产生的，也有时是脱离文学而独立存在的。这个画种的存在与连续性是分不开的，有了连接性的绘画才有了连环画多元发展的今天。连环画的连续性是我们今天这本书的重要部分之一，那我们就要从连环画特性、连续性上多下一些功夫。连续性关系是多样的，我们对连环画中的连续性也有着多方位的认识和理解。连环画创作、习作练习或创作可从简单的连续中画起，从生活中去找来一些小故事画，比如你从单位到家的途中所见所遇，把它画出来，那就是连环画。也是连环画训练雏型的开始。还可以把它加进丰富的内涵，那就是连环画作品了。

可以做为练习和创作的小内容很多，生活处处都有。罗克威尔的作品《一个女孩的一天》画的是一个女孩假日里的一天生活，画面生动欢快，却没有文字说明，能让各国人士和不同年龄、不同种族的人一看就懂，真不愧是传世佳作。敦煌 254 窟壁画《舍身饲虎》是一个主体式的连环壁画。是说萨捶那太子出游，他见山中有一只母虎带着七只小虎快要饿死了，太子起了怜悯之习，舍身救虎性命的故事。一个画面中的故事没有文字，画面中的故事清晰可解，表现的如此完美、生动融合。画你眼前的故事就是要画真实的故事。比如可以画自己学骑马的一天，从不会驾驭马匹到驾马如飞的过程，这一天一定有大事小情发生，认真的画下来，组织每一个画面就是连环画创作。我认为青年画家陈丹青的《西藏组画》也可以说是连环画吗，因为作品中也带着很强的连续性，例如“九

届全国美展”(中国画部分)《民兵史画长卷》，长110米，高2.5米，展示国内革命战争时期，展现了农民自卫军、工人纠察队、赤卫队、民兵运动的地道战、麻雀战等战术。画面连贯的描绘出有血有肉的军民形象，也是一幅非常好的大型连环画。但愿下届美展连环画展厅有这样的佳作，有这样篇幅的连环画。

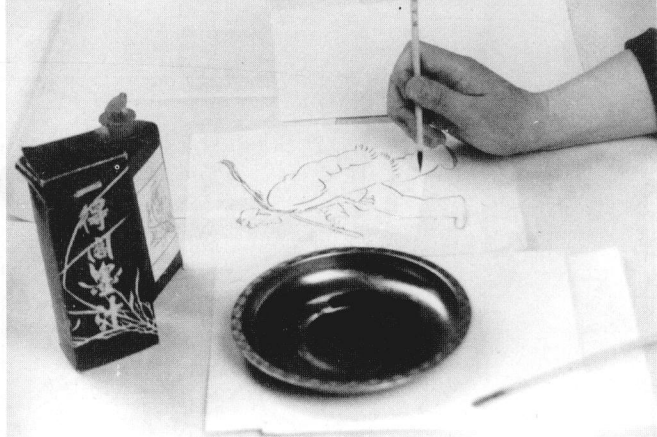
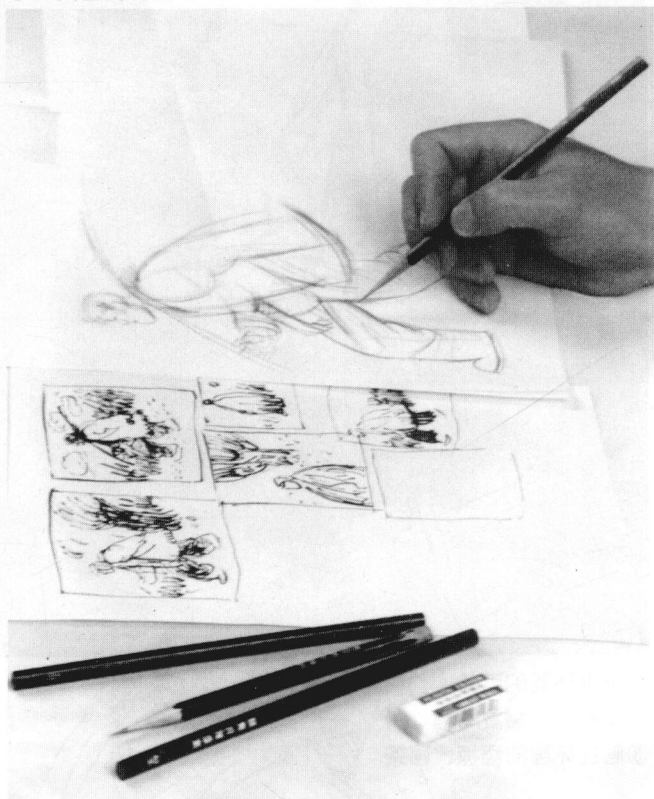
看一看前人的作品，翻一翻 前人留下的文化艺术印迹，都能感到连环画形式艺术给人们带来的很高艺术品味和艺术价值的。连环画艺术也是人们认识世界再现美好家园的艺术方法之一，是人类文化光辉的一部分。它也

是同其它画种一样有着同等的艺术位置,它的繁荣将会不断的照耀我们的。从古代壁画连环画至今日,有多元形式美感的连环画,都说明了我们对连环 绘画的努力。

随着社会发展和人们对艺术实践的完善，连环画艺术应该越来越尽善尽美，连环画幅度完全可以和其它画种一样，不需要有固定尺寸，你可以自由地去画，画得越精美越好，每幅如果需要达到理想的程度，也可以画上几个月以至几年的，比如每幅达到陈逸飞油画独幅那样，达到沈伊《遵义会议》那样等等，都是完全可以的。我想连环画发展将会有明媚的春天，这一切都需要我们努力去认识、去尝试它。

- ①画草图的握笔、工具
- ②画线时的握笔、用具
- ③画灰色调的握笔方法与工具

连环画的材料和工具

笔:画草图时可用普通铅笔即可,也可根据纸张的软硬度来选择铅笔,防止把画面划破,从5H到HB都可以。硬铅笔容易产生出秀美的线条,反之则易脏乱。从一幅草图的开始就要培养自己的作画精神面貌。

纸:连环画的用纸没有具体的规定,平整的绘画纸和胶板纸、素描纸都可以使用,只要是有一定的反复擦拭承受力的纸,都可以作为连环画草图纸和正稿纸,但正稿纸不宜过厚,反之复写正稿时不易看清楚。

橡皮:正品长城牌高级绘图橡皮最好用,擦拭时不损伤纸面,质地软,擦拭彻底,无黑色痕迹,是理想的绘画橡皮。反之,画面黑乱影响作者作画的情绪和画面效果,不能产生很好的作画心态。

画板:画板的规格大多是60cm×75cm左右,这样的尺寸便于使用。画板的表面要平滑,最好要以白松木框和榎木五合板组成,画板各处用细砂纸打磨一遍,使用起来会非常光滑舒服的,按图订时也不费力。

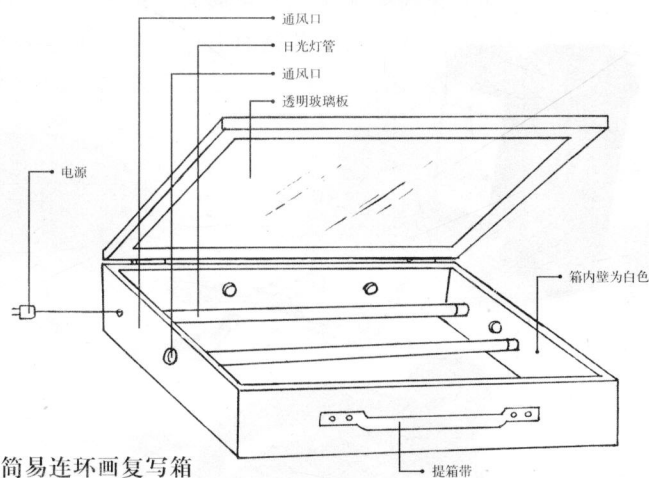
画架:学生用的三角支架式和稳定的油画架都可以,根据自身的需要来调整其角度。立式画主要是为更好的完成草图部分所安排的,便于整体观察画面效果。在连环画的创作过程中,草图这一阶段是非常重要的,也是起到很关键作用的一部分,一张好的草图是应该在激动的情绪中完成的,那是诞生艺术生命的热土。一个使用顺心的画架会使你有得心应手之感。不会破坏你的激情,那才会使你产生出生动的艺术作品。

复写箱:复写箱是初学者必备工具之一。它是一个方

箱型,上面盖儿的部分是玻璃面,箱的里面有25W~40W的日光灯。日光灯的度数不宜过大,长时间复写防止玻璃板破裂而造成危险。设置复写箱是为了把草图复写在正稿纸上。使正稿在平整干净的纸张上来完成创作,复写正稿进要把铅笔削尖,最好是5H硬铅笔,使画面清晰、干净。画正稿使用的纸张多为图画纸或铜板纸,但主要是根据使用何种作画用笔而决定的。

我所简介的材料和工具也不是一成不变的。任何一个画种和任何质地的材料都是我们画连环画的手段和工具,只要你使用的得当,都能产生出好的作品。赵延年的《阿Q传》是木刻的方法,何多苓的《雪雁》是油画完成的,沈尧伊的《地球的红飘带》是用毛笔和刀在制做后的底子上刮出来的,效果非常好,既有毛笔柔和的美,又有板画一样坚韧的力度。刘大力的《飞吧吧,敖洛》是工笔线描的,蓬松自然。王可伟的《影子武士》是用钢笔完成的,流畅、准确、肯定。贺有直的《山乡巨变》是毛笔构线,画的生动雅趣。运用各种手法表现的连环画成功的人还有很多,比如:高云、赵奇、余恒瑜等。我们不仅仅看到了他们所绘制中使用的工具和不同材料的使用方法,更主要的是学会了“不择手段”的去创作。不择手段,其实是择一切手段,不同的美需用不同的手段来表达的,画面表现得越充分,效果就越能打动人。我们所说的不择手段就是丰富多采的表现形式,就看你运用的如何。

话还得说回来,初学连环画的人还得从学会运用手中的工具入手,不要想得太大,要想驾马如飞就得先不怕摔跤。

简易连环画复写箱
(60cm × 60cm × 18cm)

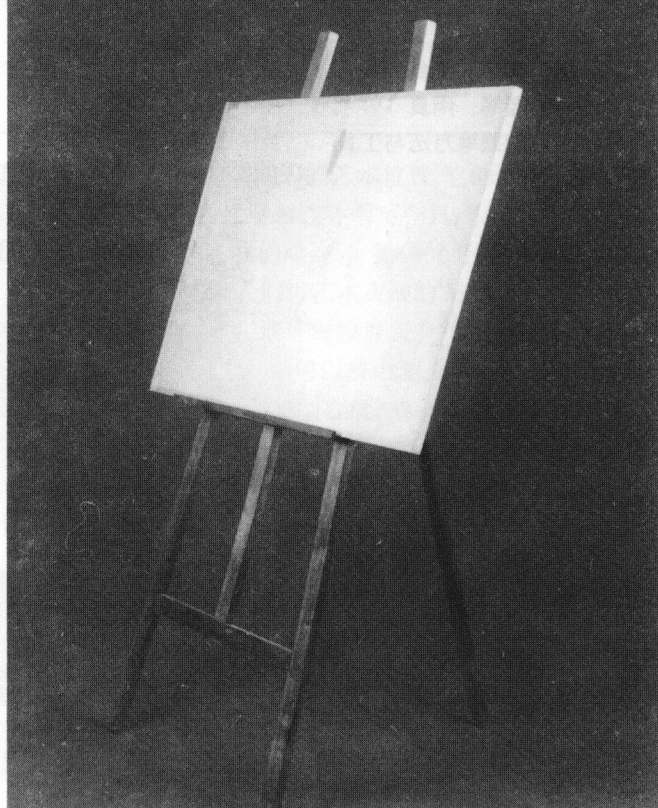
连环画人物练习步骤

每一位想从事连环画这门艺术的作者，都应当有很好的素描、速写、人体结构等方面的基础。

我们画人物练习之前，首先要从人物特写开始，因为我们在连环画创作中最多接触的就是人物。人物是连环画创作里最重要的组成部分。画人物特写之前应该对毛笔型号有所了解，画16开大小的画面，使用衣纹笔、小叶筋笔都可以，最好使用“一得阁墨汁”它的浓度大，适合于画我所讲述的这种方法。画连环画第一步需要解决的最突出的问题是：落笔要肯定、准确、培养自己良好的整体概括能力。起笔后从思想上要放松，心态要平和，不要有急躁感和燥气的存在，它会阻碍你的情绪，以免影响到画面上来。

步骤：

- (1)在用铅笔起稿之前，不能提笔就画，要想好你要画什么样的人物，要给自己设定一个靶子，是生活在什么环境下的人、人物性格、人物年龄，是工人还是农民，商人还是军人等，涉及到人物的精神面貌。起草的铅笔痕迹要轻些，不要影响下一步骤的发展。
- (2)开始用毛笔画，毛笔中的墨不要过饱，留在笔锋上的墨要适中，墨线要画得连贯自然，要有一些毛笔字迹的韵味，线不要画得过平，要有圆润变化。
- (3)画面的线造型是大型骨架，灰色是塑造形体的开始，画面中灰是怎样画的呢？是用毛笔的侧锋画出来的，另外准备一张备用纸做试笔用，笔毛中的墨不要过多，在试笔纸画出皴擦效果后，再往正稿纸上画，在皴擦的用笔过程

①画连环画的工具
②简易连环画复写箱
③画连环画的画板、画架

中，要画得有飘逸感，象风中落秋叶般的自然，每笔画的要肯定，也可重复用笔。

(4)在前幅的基础上整理、归纳、概括。统一调整画面，突出绘画个性。再认真刻画一下细部，可画出一些微妙的细节。

中景人物的绘画要领

连环画中的中景人物是有别于其它画种的。它是由连续性决定的，有时也是由脚本中的情节决定的。人物中的背景更多的是起到烘托主题烘托画面而活用的“道具”。

步骤：

- (1)用铅笔画出整体构图的动势及背景的安排。
- (2)用毛笔画出人物和景物的整体特征，远景要画轻些，线要虚些。
- (3)先从人物画起，再画周围的环境物体，第一遍的灰调不要用墨太重，画整体关系要概括。
- (4)随着灰调的增加，远近距离的拉开，逐渐把人物与背景完美地塑造出来。我的连环画绘画方法是否灵活使用黑、白、灰关系，没有光影和用色的限制，黑、白、灰的运用随着画面的需要而定，要充分发挥你的想象力。

黑色是神秘的色彩，黑色是有生命的，都画成墨块就没有生命了，它在画面中是运动着的，每块黑色的出现都在起到改变画面的整体效果的作用。它能使你情绪经常处在一种不稳定中，要抓住它，要掌握它，才能够自由的运用它。

第一步：草图

第二步：构线

第三步：画色调

第四步：完成稿

第一步：草图

第二步：构线

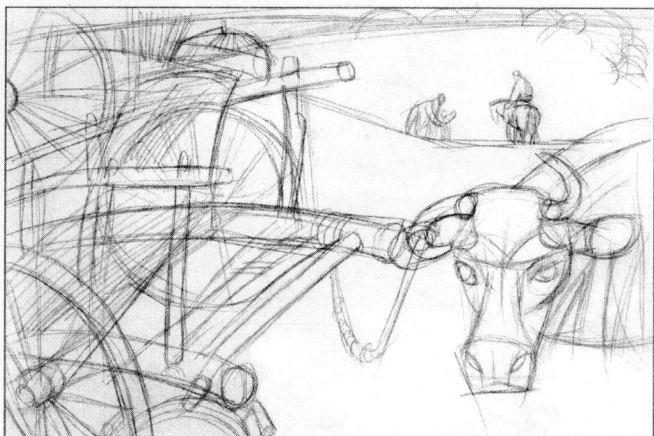
第三步：画色调

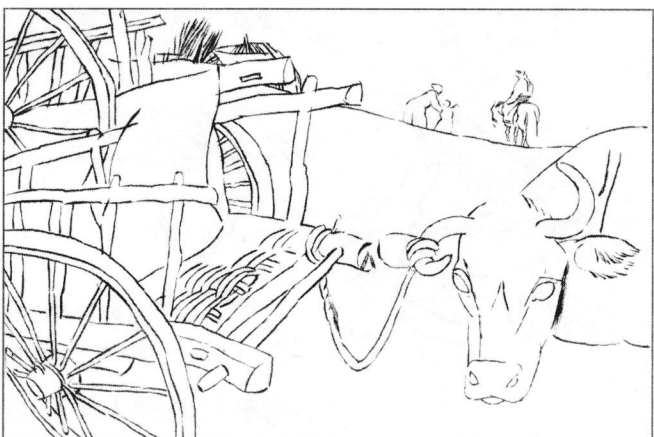
第四步：完成稿

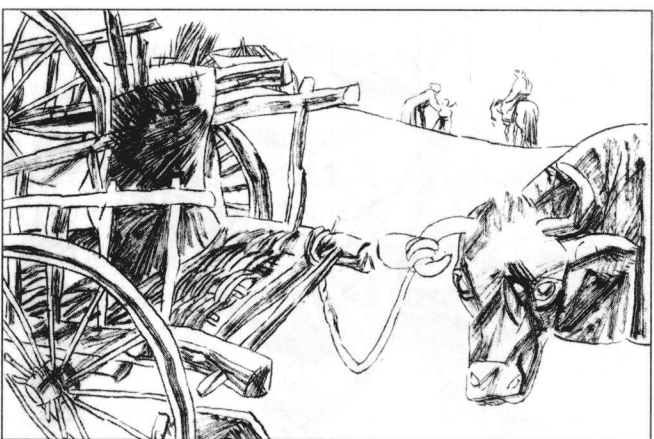
第一步：草图

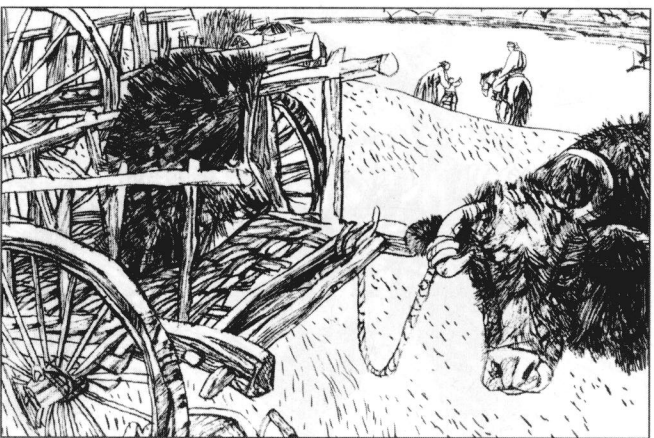
第二步：构线

第三步：画色调

第四步：完成稿

远景中人物的画法

步骤：

(1)当你画大背景小人物时，小人物也要画得生动活现，把小人物尽量放在画面突出的地方，先安排好全景的景物后，再考虑小人物的位置。

(2)用墨线画景物的整体时，不要急着画人物。要把小人物位置留下后，先画景物，这样先让作者有个“热身熟笔”的过程，画完其它部分后，再画小人物，这样会把

小人物画得理生动活现，做到“画龙”后“点睛”。

(3)给画面着色时，不要先给人物加色，要先画景物的黑、白、灰关系，后画景物中的人。

(4)小人物要画出有灵性存在，要有动感和生命力，要生动感人，哪怕是一个小灰色调的人物也要画得有体积感，有色调关系。

3.1999年，波斯尼亚爆发战争。在那个战火纷飞、人人自危的年代，费希玛失去了丈夫，也失去了家园，不得不走上颠沛流离的逃难之路。

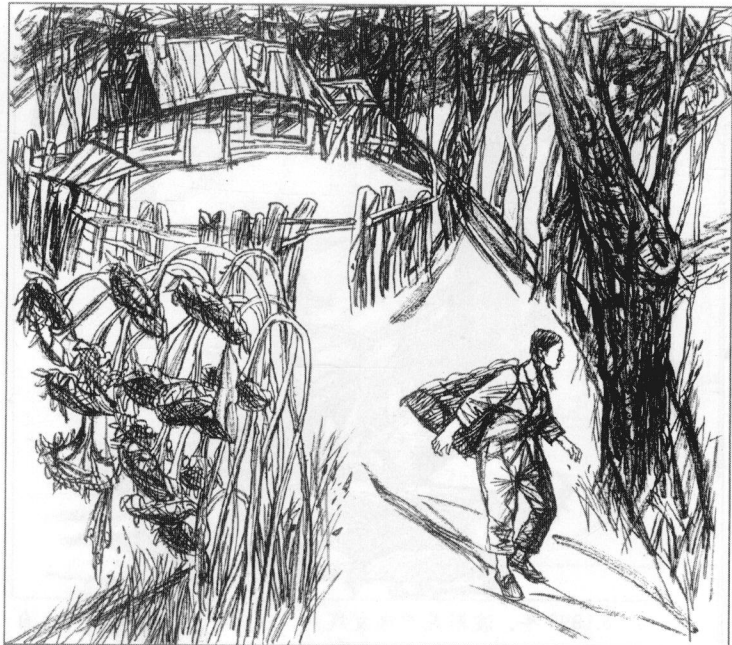
4.在弃家而逃之际，费希玛不知道等待她和孩子的将是什么。但她没忘记那两条金鱼——这是已逝丈夫对孩子的爱。于是，她捧起鱼缸从容走向湖边，将金鱼放进蔚蓝的湖水中。

5.几年后，战火平息。费希玛和孩子们结束逃难返回家乡。家乡处处是废墟，一切都待从头做起。

怎样提炼生活素材

凡高、塞尚、修拉等前辈大师们为试图描绘自然形式的本质，从充满激情的表现开始，创作出一幅幅佳作，他们用绘画的思想凝固了瞬间，凝固了印象，凝固了生命……这一切的成就都来自于自然生活的本身。也体现了生活本身给我们带来的创作源泉。一本好的文学脚本，它会把作者带进一个新的艺术思考中去。从看脚本开始，你就要使自己成为一位导演。。你要为你剧中的主角、配角、道具、环境去挖掘、领悟人物之间的关系等，形象是否适合，道具是否符合那段历史。尽量不要臆造人物，要从生活中去寻找对象，避免千人一面，都象一家人似的。

这就需要我们平时多观察生活，观察生活中的人物。不同时代的人们创造出了不同时代的形象，造就出了不同时代的工具和社会背景，就象唐代人的生活中不可能出现电脑、汽车一样。画连环画的作者总是应该随身携带一个速写本，真真切切地以自然为对象，以生活为导师。我们要从文学脚本中的时代和时代背景来分析人物，分析环境，反复熟悉脚本。多看那个时代的资料，如果需要可带着速写本到图书馆、到书店去搜集资料，如果是现代的文学脚本，就要到生活中去，多画一些人物、环境的速写。深入生活是连环画创作最关键的环节之一，参考的照片

熊口余生的小构图

熊口余生选页 安玉民

熊口余生的小构图

资料要自己去拍，画人物的形象要自己去寻找，不要把他人的作品拿来为自己用，这会影响作品力度，也会影响作者独立的思考能力和组织能力，自己画出来的人物同你作品是统一的，只有不断地提高自身的审美观才是成熟进步的开始。

人物形象确定后，要画几张8开大小的素描肖像，要画出不同角度的形象，为创作画面提供统一的人物形象资料。反之会出现“张冠李戴”、“一人千面”的现象。一切都具备后可开始画小构图。小构图是为正稿草图准备的。小构图是用一张16开大小的纸画方寸之间的小草图，主要是画每一幅作品的小画面。人物和景物不要画得太具体，画构图设想，画出整体意图和动势感、节奏感，象音乐一样统一中有变化，确立人物背景、道具等。画小构图也是概括组织画面疏密关系

生活中的小构图练习

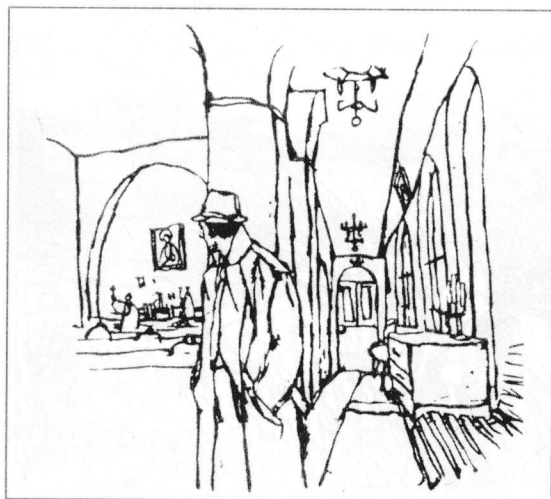
的安排方法。平时我们要多练习小构图，可画生活中的风景、人物，选择不同角度、不同透视点去画，也可在看电视的时候练习画，任何时候都可以练习构图，常练一些立体画面，比如先画一个生活中的小景，想象着不同角度去画，这是立体观察思维的训练。长期练习就会对连环画的构图得心应手，运用自如。

画正稿草图，是把每一幅小构图放大到原稿大小，打大草图时要依据于小构图的动态来完成，画正稿草图时不要丢掉小构图画面的节奏和动势关系，正稿草图是认真刻画细节的开始，草图稿一定要认真，画得面面俱到，不要给正稿带去不肯定的因素。连环画的创作过程，对于初期的作者都得认真冷静地对待、认真地思考。

艺术表现与个性

不固陈规，贵在勤奋的努力，你的勤奋实践终会使其艺术越趋成熟，丰满，更具有个性化，更蕴极致精的，但应当是大多数艺术家和观众所喜爱的，表现出有力量的、欢快的、善意的、有生命活力的、有时代感的作品。个性化的艺术表现，来自于踏踏实实地去工作，逐渐找到自身的不足。对哪个方面比较薄弱就下功夫去解决哪个方面。多临摹一些前人大师的作品，吸取各家营养，多走出画室，到生活中去，以自然为师，大量积累生活资料和素材，提炼生活，以灵活多变的方法去画生活中每一个场景、细节。一块石头、一片草地都会有其不同的理解和兴趣，你不要去刻意寻找个性的东西。个性是什么，个性就是你自身的绘画。需要长期的努力和多方面的文化艺术的修养而形成的，是自然而然的。强求的艺术个性是无生命的，盗来的个性和风格是别人的。

维加的操行 陈丹青

9.第二天是星期日，窗玻璃刚发白，维加就起床了。他没让奶奶知道，悄悄拿了块面色就出了家门。

8.他走在冷风中走啊走啊，好久才走到红场。他先看了列宁墓，纪念碑，然后来到克里姆林宫前，凝视着顶端的大红星。他看不出有什么变化。怎么说变了呢？

10.红场上的人越来越多了。维加身边过来了几个外国人，其中一个手拎提包的人，正目不转睛地观赏着克里姆林宫。

14.“无耻！”维加一巴掌打掉尼基塔手里的钱包，又大声喊起来。尼基塔急了，使劲将维加摔倒，一溜烟逃向林荫深处。

①我的童年是在河北省
半宁县一个部队大院里度过的。

《宽容》
施卫军文
安玉民绘

②那时我家是独门小
院，小院有棵果树，每到八
九月份总有小孩偷果。

