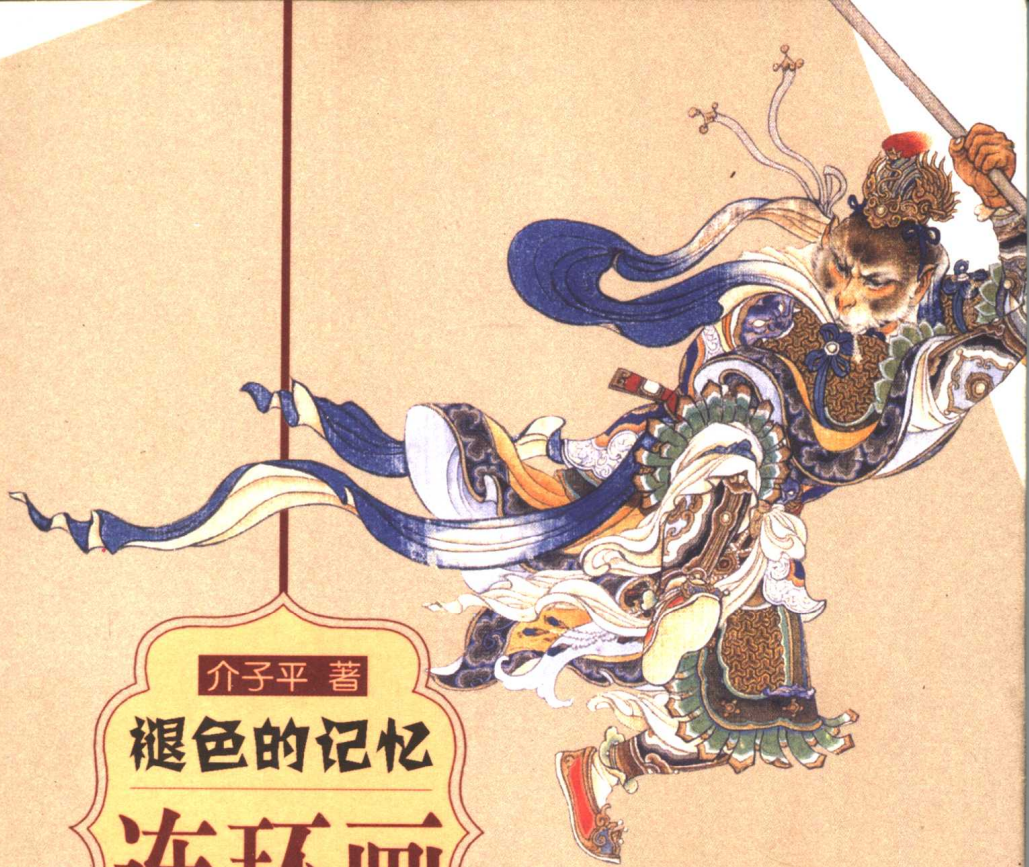

介子平 著

褪色的记忆

连环画

山西古籍出版社

介子平 著

褪色的记忆

连环画

山西古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

褪色的记忆——连环画/介子平著. —太原: 山西古籍出版社, 2004.5

ISBN 7-80598-619-3

I. 褪... II. 介... III. 连环画—绘画史—中国
IV. J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023187 号

褪色的记忆——连环画

著 者: 介子平	网 址: www.sxskcb.com
责任编辑: 贾 娟	经 销 者: 新华书店
出 版 者: 山西古籍出版社	承 印 者: 山西新华印业有限公司新华印刷分公司
地 址: 太原市建设南路 15 号	开 本: 889mm × 1194mm 1/32
邮 编: 030012	印 张: 4.125
电 话: 0351-4922220 (发行中心)	字 数: 100 千字
0351-4956036 (综合办)	印 数: 1—4 000 册
E-mail: Fxxz@sxskcb.com (发行中心)	版 次: 2004 年 5 月第 1 版
Web@sxskcb.com (信息室)	印 次: 2004 年 5 月第 1 次印刷
gujshb@sxskcb.com (综合办)	定 价: 18.00 元
-

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

所有童年的记忆；
童年所有的记忆。
任何古奥的文学名著，
都可做得深入浅出；
如此精微的箴言语义，
全然达到老妪能解。
开本不大，容量无限；
页码不多，想象无尽。
价格不高，几角几分；
价值不菲，影响一生。

小空间里，足见画家大功夫；
大功夫处，照样能够载史册。
因它著名的画家几多，
因它起步的画家几多；
因它启蒙的孩童几多，
因它教化的孩童几多。
然而，它正在褪色。

目 录

CONTENTS

前连环画时代	1
线刻里的故事	1
壁画上的延绵	3
画卷中的递进	5
纸页间的跳跃	8
宫廷民间的功用	11
新闻图画参入其间	15
盛衰荣枯的连环画出版	19
现代意义上的连环画	19
连环画的繁荣期	25
萧条时期的连环画	31
进入转型期的连环画	33
非常时期的连环画	36
品种少印数多的“文革”连环画	36
具有强烈的时代特征	40
“三突出、红光亮”原则	44
程式化的弊病	49
这一时期的优秀作品	50
主题与表达方式的转变	51
名画家的连环画作品	53
漫画家的连环画创作	53
解放区画家的作品	56
大家竞相参与连环画创作	57
连环画的衰落与名家的归位	69

目 录

CONTENTS

连环画的版本	73
古典名著版本多	73
同名不同绘	80
鲁迅作品改编多	81
领袖题材的改编	81
因绘画题材少而引发的重复	82
外国文学名著中的多版本	84
其他多版本现象	85
好脚本是前提	85
同一作品的不同开本	88
连环画的各种形态	90
具有不同的绘画手法	90
开本多样	96
多卷本	100
亦真亦幻的卡通连环画	102
卡通形象里的卡通思想	102
卡通作品常见的题材	107
与传统连环画迥然不同的制作	109
港台卡通作品	113
国产卡通已经起步	116
卡通产业引起政府重视	122
后记	125

前连环画时代

线刻里的故事

清末,连环画名称出现之前,连环画形式的表现早已存在。

从现存的资料看,其始于两汉,兴于魏晋,传于唐宋,盛于元明。汉画像石、画像砖中有大量的故事情节描绘,内容包括神话、寓言、历史故事、先贤传记等等。

这些画幅中能辨别出名堂者有《荆轲刺秦王》、《专诸刺吴王僚》、《完璧归赵》、《孟母断机》、《车骑出巡》、《狗咬赵盾》等,其中有单幅者,也有多幅者,多幅者中故事连贯,

四喜连环

与孩子们的喜欢的
连环画似乎有什么
联系。

灵界图(画像石)
东汉·山东省嘉祥县
武氏墓出土

画面延续,已是包含连环画诸因子的初级品了。

山东嘉祥武氏墓群内出土有 50 余幅东汉画像石,其中的《庖厨烹调》图中刻画有杀鸡、宰牛、做食、烹饪等各式场面。《三都赋》图中绘有“吉日击节,置酒高堂”、“羽爵执竞,丝竹乃发,巴姬弹弦,汉女击节”、“引长袖而屡舞,翩跹跹以裔之,合樽促膝,引满相罚,乐饮今夕,一醉累日”等情景,将左思笔下的蜀都精彩悉数绘制。把握故事情节高潮的同时,进行着艺术的夸张概括,在写实刻版的同时,力求刀法丰富多变。

而在此之前的西汉,连环画的雏形业已出现,长沙马王堆一号墓漆棺上便绘有连环图画,四层套棺的中间两层为黑底彩绘棺和朱底彩绘棺,上绘有云气及云气间的神怪。内容包括土伯吃蛇、神豹守卫、仙人乐

黑地彩绘棺(局部)
西汉·马王堆一号墓

舞、羊骑飞鹤等故事。“土伯吃蛇”的情形是：一鸷低头觅食；忽见一蛇；鸷便将蛇衔至张口翘舌作人状的怪兽土伯处；土伯遂将其吞噬。鸷、蛇、土伯描绘得鲜活生动。两组绘画虽情节简单，但结构严谨，场面生动，有着很强的连续性、故事性、戏剧性，似饶有趣味的动画片般跃然欲出，栩栩如生。

壁画上的延绵

魏晋时期，佛教盛行，寺院林立，庙堂周壁多以壁画覆盖，内容涉及佛本生故事、经变等。其采取在整幅画面中分述的形式，一一记录，娓娓道来。人物重复呈现，山水隔断其间，既分段又连续，既穿凿又整合，故事性与艺术性兼顾，自然态与人为状并容，这种表述形式的壁画一直延续至后代。

这种表现在敦煌壁画中最为常见，如北魏的《割肉贸鸽图》、《鹿王本生图》、《舍生饲虎图》、《五百强盗成佛图》，西魏的《得眼林》、《伎乐天图》等都采用了此形式。

《割肉贸鸽图》讲的是：尸毗王一日端坐宫中，忽见一凶猛老鹰追逐一只鸽子。鸽子恐惧异常，遂躲进了他的怀中。他因怜悯鸽子，便答应老鹰，从自己身上割一块同等重量的肉来换回鸽子的性命。

《鹿王本生图》画的

割肉贸鸽图

北魏·敦煌石窟

鹿王本生图
北魏·敦煌石窟

是：一日，深山中长着美丽皮毛的鹿王见一男子溺水，便奋不顾身将其救起。男子跪地拜谢鹿王，鹿王嘱咐不要将其藏身之处告诉他人。但男子回城后见国王正悬赏捉拿鹿王，以用鹿皮为王后缝衣，男子忘恩负义，带国王上山捕鹿。结果恶有恶报，男子全身生疮而亡。在这幅近6米的大画中，鹿王、男子反复出现，是典型的连环画。

萨埵那太子舍身饲虎图
北周·敦煌石窟

《舍生饲虎图》说的是：萨埵那太子与两个哥哥到森林中游玩，见悬崖下一只老虎刚刚生下七只小虎，因没有食物，眼看母虎与小虎都要被饿死，太子不忍，于是跳下悬崖，把自己喂予老虎。图中更是一个画面上出现了萨埵那太子三个不同的连贯动

作。

《五百强盗成佛图》描写五百强盗被官兵逮捕，国王为惩罚他们，就命人把他们的眼睛挖掉了。他们在旷野中呼号求救，佛陀怜悯他们，于是为其说法，用香药医治了他们的眼睛，五百人也皈依了佛教。这种表述样法在后来的北京法海寺与山西的高平开华寺、新绛稷益庙、汾阳圣母庙壁画中得以发扬光大。此间，与壁画珠联璧合、相得益彰者尚有石刻及造像艺术。

现存美国的北朝孝子石棺图便是一幅这样的作品，石棺一侧刻有《子舜》、《子郭巨》、《孝孙原谷》故事，一侧是《子董永》、《子蔡顺》、《尉》的故事。《子蔡顺》图中一边绘的是伏棺嚎哭的书生蔡顺，一边绘的是忙于救火的邻里。其源于蔡“母终，未及葬，里中灾火将逼舍，顺伏棺嚎哭，火遂越烧它室，得免”的故事。故事虽荒诞不经，画面却十分的精彩。

狩猎图
西魏·敦煌石窟

画卷中的递进

除此之外，魏晋时期卷轴画采用的也是连环画

洛神赋图卷

东晋·顾恺之
文学名著的故事,经常被画家拿来作为画的主题。

的表现形式。吴道子不但是中国山水画的先驱,也是国画白描的创始人。他的《释迦牟尼降生图》(又名《天王送子图》)被誉为“天下第一名画”,其真迹早已逸失,现存者相传为宋人李公麟的摹本。该画描绘了释迦牟尼降生后,其父抱他去拜谒天神时的情形。另一幅“道子墨宝”《地狱变相图》也属连环画的范畴。据说,吴道子在长安景云寺画此地狱变相图时,屠沽渔罟见之而惧罪改业者不计其数。

顾恺之的《洛神赋图卷》是以曹植《洛神赋》为蓝本创作的,讲的是曹植洛水通宓妃的故事。开卷绘曹植及侍从伫立洛水岸边,远处女神凌波而来,随即女神御驾六龙飞车疾驰而过,最后是曹植乘舟洛水觅女神而去。每幅画面,顾都能将人、情、

列女传图卷

东晋·顾恺之

景、文有机融合,前后承启。顾的另一幅《女史箴图卷》则据张华的《女史箴》文创作而成,用来供宫廷女子阅读,旨在弘扬女德,教化后来。全图分12段(现只遗9段),第一段描写汉女官冯婕妤在与元帝游园时,邂逅一逃出兽栏的黑熊,惊险之中,冯勇投野兽,护驾有功。图侧还配有文字说明,与今日连环画无异。顾恺之的《列女传图》则据刘向的《列女传》绘就。

五代南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》也是以连

韩熙载夜宴图卷

五代·顾闳中

这幅画是南唐时最好的贵族生活写实画,不但人物肖像似真人,连器物皆一一可考。

环画的形式成卷的。韩为南唐舍人,以贵游世胄,多好声伎,专为夜饮。画院侍诏顾闳中是奉后主李煜之命夜潜其第,窃窥后目识心记,然后图绘于上的。全图以屏风为间隔,将画面分为五个场面:第一段以听琵琶女弹奏为中心,韩熙载则在床榻之上与众宾客屏气倾听;第二段以舞蹈家王屋山的跳舞为中心,韩在一旁击拍助兴;第三段以韩被众伎围绕为中心;第四段以更衣后的韩听五伎吹箫为中心;第五段以众宾客与诸女伎调笑言情为中心。其间,均以韩熙载为主角展开情节,布势恰当,结构紧凑,是地道的连环

胡笳十八拍
明·仇英(待考)

水浒叶子
明·陈洪绶

画形态。此类作品尚有李公麟的《九歌图卷》、李唐的《胡笳十八拍》等。

隋唐时，佛家有绢幡连环

画。所谓“绢幡”，就是以稀薄透光细绢裁成条幅状，两面绘画，每条每面各四幅图，上有文字说明。这种用以做流动宣传的连环图画，可在做道场和诵经时挂于经台两边，或随时组成宣传画廊。

“变文”是唐时的一种通俗讲唱形式，每段由散文和七言韵文组成，每段一图，图文并茂。这种变文连环画最初表现的也是佛经故事，后来开始表现民间传说、历史掌故。著名者有《目莲变文》、《降魔变》、《昭君变》等。其正面为文字，背后为相应的图画。“变文”这一文体影响到了后来的“诸宫调”等民间文学。

纸页间的跳跃

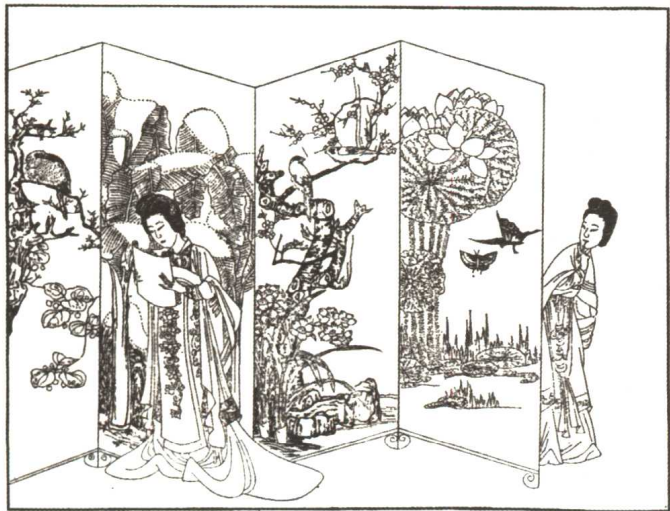
宋元之后，变文、诸宫调、戏文、话本、杂剧、小说等通俗文艺形式开始盛行，加之印刷术的普及，连环图画形式由造像、石刻、壁画向写本、图书、经卷渗透。

刊刻于宋嘉祐八年的《列女传》是最早的多幅故事插图。全书8篇,计123节文字,节节有插图,上图下文式编排,此图绘与顾恺之的《列女传图》彼图绘有异曲同工之妙。它以人物为主线,情节贯穿其间,标志着连环画绘制此时已大致成型。类似的情形还有元至治年间刻印的《全相武王伐纣平话》、《全相乐毅伐齐平话》、《全相秦并六国平话》、《全相三国志平话》、《全相续前汉书平话》等“全相平话五种”。其中的《全相三国志平话》,蝴蝶装,计69页,以对页为单位,上图下文,在艺术表现方面抓住了主要人物与主要情节,连续地表现了一个完整的故事,已接近现代连环画。

元明之际,小说渐行,以商业赢利为目的的坊刻本为吸引读者,增加销售,几乎将每部小说都创绘了连续性的插图。其中有些绘制,水平是相当高的,陈洪绶就曾画过《西厢记》插图。陈还刻绘过

西厢记插图

明·陈洪绶

明版孔子《圣迹图》
选图

水浒传人物绣像
明·杜堇

《九歌图》、《水浒叶子》、《大仙画传》等连环图画。这些小说版本今天仍可见到的有《西厢记》、《水浒传》、《牡丹亭》、《汉宫秋》、《金瓶梅》、《英烈传》、《平妖传》、《西游记》、《一捧雪》、《荆钗记》、《白兔记》、《拜月

记》、《琵琶记》、《唐书志传》、《列国志传》等等。

明正统九年刻印的《圣迹图》，左图右文，50幅画面，详细地描绘了孔子的一生，属我国最早的人物连环画之一，曾被郑振铎先生誉为“中国版画史上第一部珍贵的大作品”。明万历年间，吕坤根据《列女传》改绘有《闺范》，其采用图文对页式编排，有图150余幅，刻工精细，场面开阔，非常的精美。它与“孝图”类通属于教化连环画。

明弘治年间刻印的《新刊全相注释西厢记》，全书161页，页页有图。明万历年间出现的余氏双峰堂刊《水浒传》的插图竟有1235幅之多，其款式分上中下三栏，图居中央，占全页的四分之一。由于幅面窄小，便采取了大胆的删节办法，将与主题关系不大的旁节冗枝省略删除，于是主题更为突出，画面更为简约，面幅因此并没有局促拥挤、繁复庞杂之感。

明清小说中，卷头只画书中人物

者,称“绣像”,画每回故事者,称“全图”。“绣像”只将书中主要人物的肖像画出,并列于书前几页,但其中没有故事情节。“全图”除去前几页的“绣像”外,还要在每回前面附几幅有故事情节的图画,所谓“回回图”也。而名曰“绘图”、“图咏”者便显得零乱复杂多了,有一文一图式的,有似“绣像”式的,有似“全图”式的。同宋元时期的粗犷强劲不同,明清时的这些作品细腻有加,且趋向写实风格,达到了形神兼备、情景交融之境地。遗憾的是,乾隆年间编纂《四库全书》时,这类书遭到大规模的销毁,估计有八千余种。

南宋时临安府众安桥贾官人经书铺刊刻的佛教故事画《佛国禅师文殊指南图赞》,有连环图画 56 幅,左图右文,图下留诗。《金刚经感应图记》附图 43 幅,卷前有佛像 11 图。

列女图
清代

宫廷民间的功用

清代前期的连环画中出现了一种为皇家、功臣歌功颂德的纪传体作品,多是出自名家之手,如《清始祖传说图》、王翬的《康熙南巡图》、徐扬的《乾隆南巡图》等。期间,郎士宁领衔绘制了歌颂战功的铜

