

连环画收藏珍品

王叔暉

西厢记

连 环 画 收 藏 珍 品

西厢记

王叔晖 绘

人民美术出版社

序

孟庆江

在浏览我国现代工笔、重彩画的百花园中，王叔晖的作品体现出中华民族艺术典雅、内向和隽永美的特色。以彩色条屏画《西厢记》为例：首先是形象刻划。绘古人貌，如果只凭着师承的脸谱作画，就难免概念化。王叔晖笔下的崔莺莺，秾丽大度，而又脉脉情深，这是画家真正体会了原著精神，在生活中找到“模特儿”着意塑造的结果。画中的红娘，婉约多姿，正直善良，以及张生的痴情，相国夫人的淫威等，都是作者借鉴于现代生活中大量的“人物写生”素材，概括运思，精心设计出来的。画家将内向、柔美的品格输进了当代的艺术血液之中，将我民族之人品、胸怀和气质，体现在艺术作品的内容、格调和气氛之中，将一个民族文化精华概括为一种艺术美的典型，影响面广，深入人心，这是了不起的。崔莺莺的形象，不仅是她本人性格特征的形象体现，而且是画出了东方女性的美，成为中国“仕女画”的楷模，让人们百看不厌。

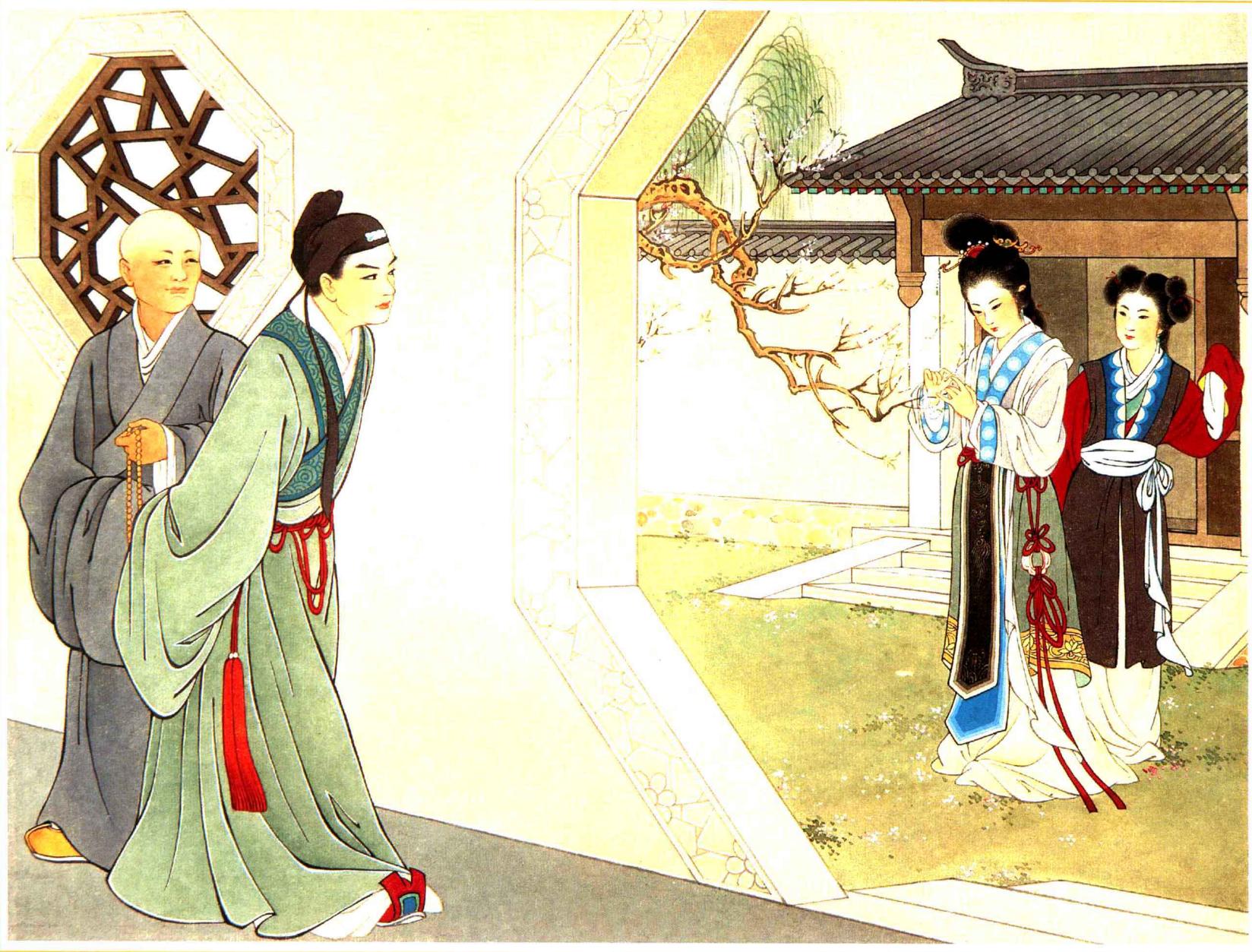
其次，王叔晖很擅长描绘那诗情画意的环境，曲栏幽径，殿堂树石，无一不是围绕故事情节和人物内心活动而运笔构思。它吸取了现代绘画中的“透视”法，塑造了空间，增加了层次，更好地烘托出人物，静中有动，景情交错，这是继承传统技法而又不拘泥于“程式”的大胆创造。

中国古时候把作画的颜料称为“丹青”，但用这些丹铅青绿的自然颜料并不能涂抹出绘画的艺术色彩。王叔晖很懂得用色。《西厢记》的色彩淡雅中见艳丽，庄重里有灵秀，墨色填底，青绿点缀，景人相衬，气韵盎然，色彩语言运用得恰到好处，倾注了画家全部思想感情，渲染出画面的深邃意境，真是美极了。工笔重彩画，曾被人叫做“单色平涂画”，认为“俗气”而不登大雅之堂。《西厢记》的色彩，既有传统的纯净明快，讲求物体的本色；又吸取西洋绘画的色彩技法，冷暖变化有度，丰富了工笔重彩画的艺术表现力，作品显得精明剔透，百看不厌。

王叔晖笔墨生涯一辈子，能在某种绘画形式（如连环画、年画）中完成了自己对于“美”的追求，而这种形式却又是广大群众最熟悉的，于是王叔晖的名字就深入人心。在我国绘画史上，能真正做到“与俗为邻”的画家不多见，王叔晖让艺术接近生活，竭力让读者在欣赏作品时，感到亲近贴切，感到确实的“美”，从而陶冶了圣洁的心灵。称王叔晖为现实主义画家，不仅仅是她的作品取材来自现实生活中人们最喜欢的故事或事件，更在于她的创作思想、审美情趣，是随着时代的脉搏而活动着的，因此具有无比的生命力。

《西厢记》连环画和条屏年画，誉满国内外，受到广大读者的高度赞赏，成为我国美术史上的划时代之作，这是对工笔重彩画的复兴作出的贡献，也是对连环画艺术的提高、发展作出的贡献。

王叔晖给我们留下的艺术珍品以及她那严谨的创作态度和高尚的艺术风格，将与世永存。

1 唐朝贞元年间，崔相国死后，他的妻子崔氏、女儿莺莺扶柩回籍安葬，羁留河中府普救寺内。书生张君瑞前往长安应举，路过普救寺，遇见了莺莺和使女红娘。他见莺莺貌美，便对她产生了爱意。

2 自见过莺莺之后，张生决定在寺里住下，寻找机会与她相见。于是他来到方丈，恳求长老在寺里租一间房子暂住，以便安静地温习经史。长老答应把西厢一间房子租给他。

3 张生出了方丈，正好遇着红娘，寒暄过后便告诉她：“小生姓张名珙，字君瑞，年方二十二岁，还未曾娶妻。但不知你家小姐有没有许配给人家……”红娘不待他说完，抢白了他几句，转身就走。

4 晚上，莺莺像平日一样，和红娘到花园里去烧香。张生见了，随口吟了一首诗，想以此打动莺莺。莺莺听罢连连称赞好诗，随口轻声和道：“兰闺深寂寞，无计度芳春，料得高吟者，应怜长叹人。”

5 不久，武将孙飞虎听说莺莺美丽，带领五千人马来劫，全寺惊恐。崔夫人无奈，说若有能退贼兵者，不论何人，把莺莺配他为妻。张生写信给知交白马将军杜确，解了普救寺之围。

6 崔夫人心中大喜，让张生搬到院里书房居住。次日，她又让红娘去请张生前来赴宴。张生以为是老夫人给他和莺莺定聘，心中好不激动。

7 宴席上，老夫人却突然变卦，要莺莺与张生兄妹相称。张生一听此言，好像迎头浇了一瓢凉水，大吃一惊。莺莺对母亲的决定，也深表不满。

8 从此，张生万念俱灰，每到夜晚便在窗前弹琴解闷。他弹奏当年司马相如追求卓文君的“凤求凰”的曲子，口中还说着：“夫人忘恩还罢了，只是小姐不该负我啊！”莺莺在窗外听了，禁不住流下泪来。

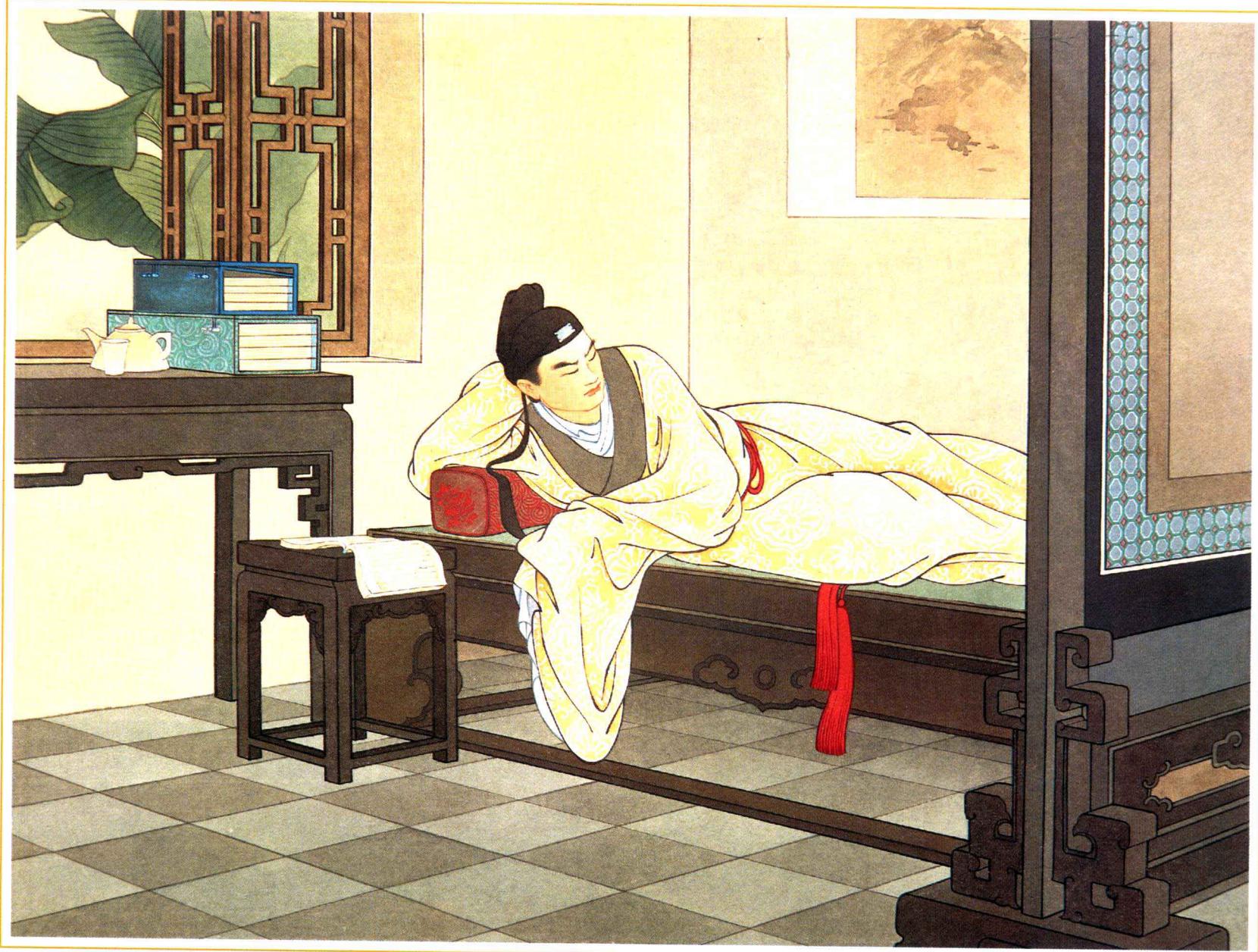
9 张生因此而致病，莺莺便叫红娘去探望，张生以信笺相托；莺莺回信，在诗里暗示张生，要他今晚到花园里去与她相会。

10 红娘心想，莺莺当着她面假惺惺，信里却约张生相会；她故意不说破，要看莺莺到时候怎样瞒她。这天晚上，她照常与莺莺来到花园烧香，却见张生从墙上跳了过来。

11 不料，莺莺因为没有把红娘支开，临时又变了卦。她责备张生道：“张生，我在这里烧香，你无故来此做什么？先生救命之恩，自当报答，只是现在既为兄妹，怎么又生此念？”

12 张生经不起这场折磨，从次日起就病得不能下床了。

13 莺莺担忧张生的病，又写了一张信笺，让红娘送给张生。张生看罢信笺，竟高兴得跳了起来，说小姐这信笺忌的是夫人没睡，怕的是红娘不稳。红娘问是怎么回事，张生告诉她，莺莺今晚亲自到书房来看望他。

14 晚上，张生忽然听得敲门声，忙把门打开，只见红娘把莺莺轻轻推了进来。这对情人经历了多少波折和相思的苦恼，终于冲破了封建礼教的樊笼，结为百年之好。