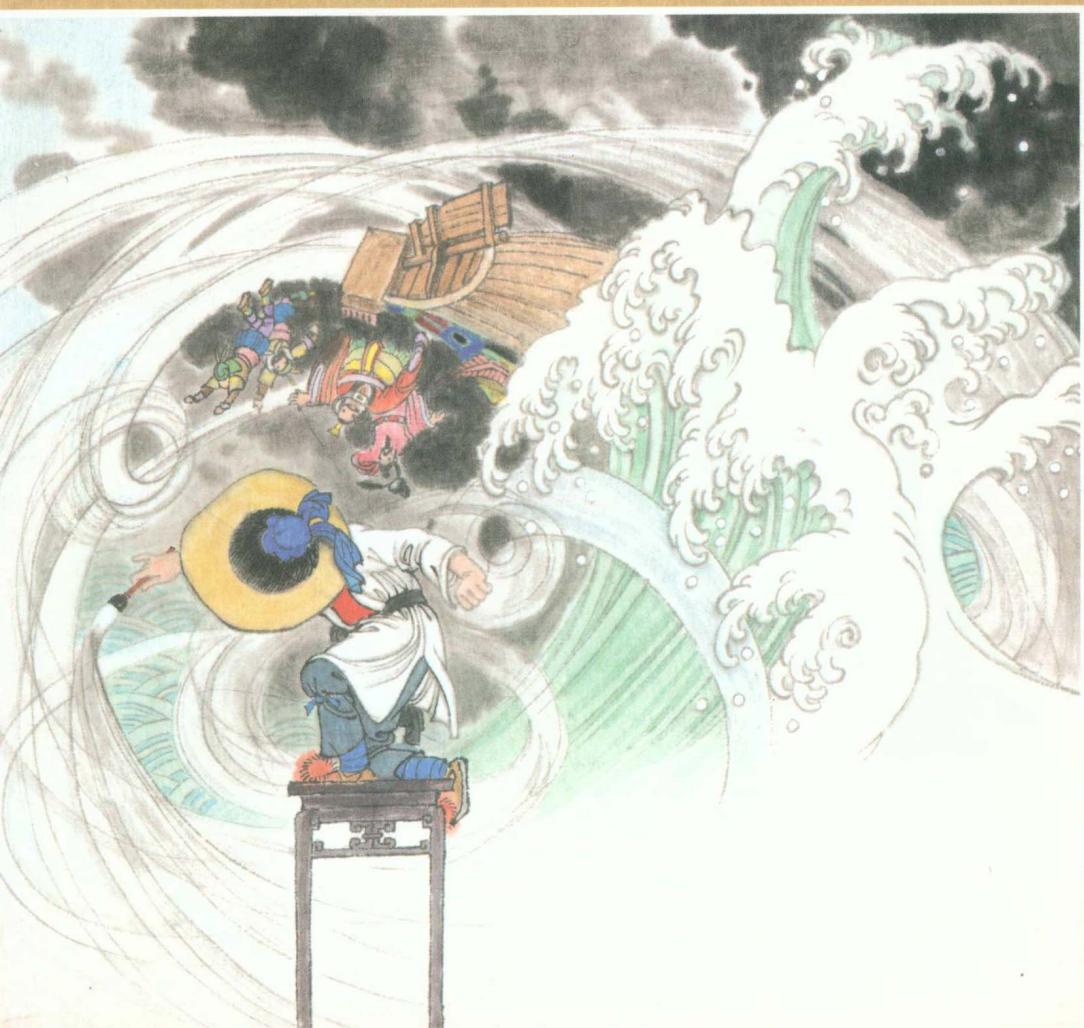

楊家將連環畫叢書作品集

沈西遜畫

人民美術出版社

纪念杨永青艺术历程六十周年

杨永青连环画·版画作品集

主编：杨莹莹

人民美术出版社

1980年，在《儿童文学》杂志社获优秀美术编辑奖，冰心先生为杨永青颁奖。

《西游记》绘本在创作中 2005年摄

目 录

序一 值得弘扬的杨永青从艺精神 / 姜维朴	5
序二 杨永青和他的儿童画 / 冰心	6
自序 小草 / 杨永青	8
杨永青连环画作品	9—108
杨永青版画作品	109—139
连环画情缘	140—149
赤子之心 精诚之作 / 姜维朴	140
姜维朴先生和我的连环画情结 / 杨永青	144
连艺人生——连环画画家杨永青 / 山迹	147
杨永青连环画、插图创作年表	150
连环画·版画图版目录	165

值得弘扬的杨永青从艺精神

◎ 姜维朴

杨永青同志是一位在美术园地耕耘不息，播种出极其丰富多彩的艺术花朵的老画家，他在美术创作和儿童美术教育事业、美术出版等方面都做出了令人瞩目的成就。从新中国成立之初，他就献身儿童美术事业，他的作品内容健康，给小读者以良好的思想教育。我从1953年经手组织他画巴金原著《长生塔》连环画开始，就发现了他的艺术才能具有鲜明的特点，连环画《长生塔》经半个世纪以来的时间考验，可以说是经典之作。他的众多根据儿童文学名家作品绘制的连环画，大都成为艺术生命永存的名作。

他创作的单幅中国画、木刻等也都是富有特点，成为儿童和成人所爱的艺术珍品。

在中国美协儿童艺术委员会任主任期间，杨先生潜心儿童美术的辅导和评价工作，为推动中国的儿童美术事业作出了重大贡献。记得在1984年和1989年在第六、七两届全国美展的评比活动中，杨永青同志身患癌症刚刚动完大手术，便先后参加在上海、哈尔滨举办的评奖工作。每次要一个星期时间，他都坚持到底，其认真负责的精神令我们这些共同参加此活动的同志无不感叹。

年逾八旬的杨永青同志，在搞中国画创作的同时，仍然在儿童美术园地耕耘不息，为祖国的下一代奉献出宝贵的精神食粮。这种献身精神更值得歌颂，应该扶持，以便更多的美术工作者不计名利，投入到为儿童提供精神食粮的千秋大业中。

杨永青同志在2011年6月15日永远离开了我们，我们失去了一位好同志，但他的事业还在继续，他的光辉事迹与作品必将永留人间！

2011年11月8日

姜维朴：中国美术家协会连环画艺委会主任，曾任八届全国政协委员，曾任1—3届中宣部“五个一工程”评委，中国美协第六届、第八届全国美展总评委。

序
二

杨永青和他的儿童画

◎ 冰 心

世界上没有一朵不美的花，也没有一个不可爱的孩子。

我一生喜爱小孩子，无论是母亲怀抱里的，老师领着在路上走的，银幕上的，图画里的，我都爱！

1980年夏我因病住院，同年10月《儿童文学》同人送给我一幅贺寿的画。画上是一个挽着丫角，系着大红兜肚，背着两个带着绿叶的大红桃子的胖娃娃。这娃娃画得十分传神可爱。那微微张开的笑口，那因用力而凸出的胸腹，和那两只稍稍分开而挺立的胖腿，都充分地表现出他乐于背负的两个大桃子，是太大太重了！这只有对于小孩子的负重动作，有很细腻深入的观察的画家，才画得出来！这娃娃在我医院病榻旁陪了我半年，给我以很大的安慰和快乐。

《儿童文学》同仁第二次来看望我时，我就详细地问起这位画家的名字和身世。从他们热情而诚挚的谈话里，从他们让我看的这位画家的作品里，我看到了一位认真、纯朴、正直，一心扑在儿童画上的艺术家的形象。

杨永青同志是上海市川沙县人，家境贫寒，自幼丧母，父亲在上海替人做些杂工。他和祖母相依为命，艰辛地读完了五年的小学，就到上海一间木行里当了学徒。这时他已经酷爱画画，得到一管笔一张纸，就专心致志地画了起来，无论环境多么嘈杂，他也能够从从容容地画画。他尤其喜爱儿童的形象，善于捕捉一瞬间突出的美的画面，他就这样“无师自通”地画下去，直到他十五六岁的时候，才遇到一位工笔画的老师，受到一些绘画的训练。

解放前夕，杨永青同志二十二三岁了，他开始以画画为业，在家乡的学校里，当了美术教员。解放后，在乡政府和团县委参加美术宣传工作，直到他在上海华东团委的《青年报》上发表了几幅作品之后，社会上才开始注意杨永青这个名字。

1953年，他从华东青年出版社调到了中国青年出版社工作，主要是替

少年儿童读物画插图。他的作品有《大灰狼》、《马兰花》、《小燕子万里飞行记》等，得到了广大小读者的赞赏。

三十年来，这位孜孜不倦一心扑在画上的艺术家，也免不了生活道路上的坎坷！可他即便在逆境里，也依然执著地坚守着生活的信念和对艺术的追求。他任劳任怨，忍辱负重，表现了一个艺术家应有的品格。在这期间，他的坚贞不渝的爱人蔡纯美（一位无线电修理部的先进生产者）劝慰他、鼓励他，独力挑起了一家的生活重担，支持他度过了漫长的艰难岁月。

1978年10月，随着党的知识分子政策的落实，杨永青终于得到了又一次的解放。雨过天晴，万物复苏，他重新握起了为儿童作画的画笔。他来到《儿童文学》编辑部担任编辑，心情舒畅了，专业上又有了很大的进步。几年之中，他又为儿童画了好几本画。

杨永青同志也画过山水人物。60年代初期，他到福建，下连队体验解放军生活，又收集了许多民间版画资料；也到过云南、四川、华山、黄山等地，他把爱美的心灵沉浸在祖国南疆浓郁的风光里。但他最喜欢画的是祖国农村的儿童生活。在我看过的他的儿童画里，有喂猪的女孩、牧羊的男孩，还有高举着饭碗坐在小鸡群里的，有肩上挂着冰鞋迎着朔风赶路的……都生动、活泼，充满了生命力！而且神情各不相同，有爱抚，有喜悦，有防备，有急遽，都表现出画家和他的绘画对象有心灵上的同情和交流，因而在风格上形成了极其自然的现实主义。我不会画画，欣赏绘画时只凭直觉。我觉得杨永青同志对他的工作是极其严肃认真的。他自己也说过：他为儿童读物作画，感到这任务是神圣的。他不但在作画时注意培养儿童严肃的审美观，还十分注意印刷效果，常常下到车间同工人师傅一起商量，关心印刷情况。

直到现在，我还没会见过这位以画儿童画为神圣事业的画家。他病了，动了手术，还在疗养期间。我衷心祝愿他放心休养。他比我年轻得多，他有足够的空间来享受他说过的“能使我放心大胆地追求”的美好环境。据我知道，现在画儿童画的艺术家不多，画得好的尤其难能可贵。喜爱儿童的人们，要一齐来关怀和爱护像杨永青同志这样的人才。

（本篇最初发表于《儿童文学》1982年第2期）

冰心：著名作家

自序

小草

◎ 杨永青

“我爱绿色的小草，喜欢以小草自喻。

她不论在广阔的原野上，还是在高山之巅；无论是在公园里，还是在球场上；也无论是在车水马龙的道路旁，还是在不见阳光的幽谷里；乃至石头缝里，古城墙上，她都能生存，无处不在。她是地球的绿衣裳，人类的好朋友，是无数的生命赖以生存的食粮。但是，草毕竟是草，她平常而又渺小。

她能经受住严冬暴风雪的摧残，六月冰雹的骤然袭击，即使是零落成泥碾作尘，只要有泥土，她照样去争春而义无反顾。野火烧不尽，春风吹又生，她有令人难以置信的生命力。但是，草毕竟是草，她平常而又渺小。

我是一棵多梦的小草，梦想去点缀一望无边的原野，白云之上的巅峰，梦想开一朵无比美丽芳香的花儿，梦想与参天的大树试比高。有点狂妄而不自量力，但是我为此而尽力奋斗了，从“闻鸡庐”到“路边书屋”都可以为我作证。然而我只是在道路旁贡献一丁点儿绿，开出一簇簇不被人注目而说不清是什么颜色的小花。可这，毕竟是我的梦！

我还是一棵幸运的草，有孩子们在我身上打滚，有少女在我身边漫步，我知足了。经过暴风雨的洗礼，参与过历史上最伟大的变革，这是千载难逢的机遇啊！我感到光荣。几经荣枯，我有幸跨越了一个新千年、新世纪，而新的世纪崇尚的是绿色。

我是一棵回头草，请不要笑话我，因为我是一棵有感情的草。我感谢阳光，感谢雨露，感谢同伴们相濡以沫，我也感谢风刀雨剑给我的磨砺。如果不回头望望，就不了解生命的价值；不回头望望，就不懂得什么是幸福；不回头望望，就感受不到时代的步伐有多么壮阔；不回头望望，就不知道今天应当如何生活！

劫后余生，有道是风云岁月也好，蹉跎岁月也罢，旧梦无痕，不知淡忘了多少往事。然而寸草有心，多少真情是万劫不灭的！把它的一鳞半爪描绘下来，也算是我贡献的一点绿色。

(此文为杨永青回忆录《风雨寸草心》序) 2004年撰文

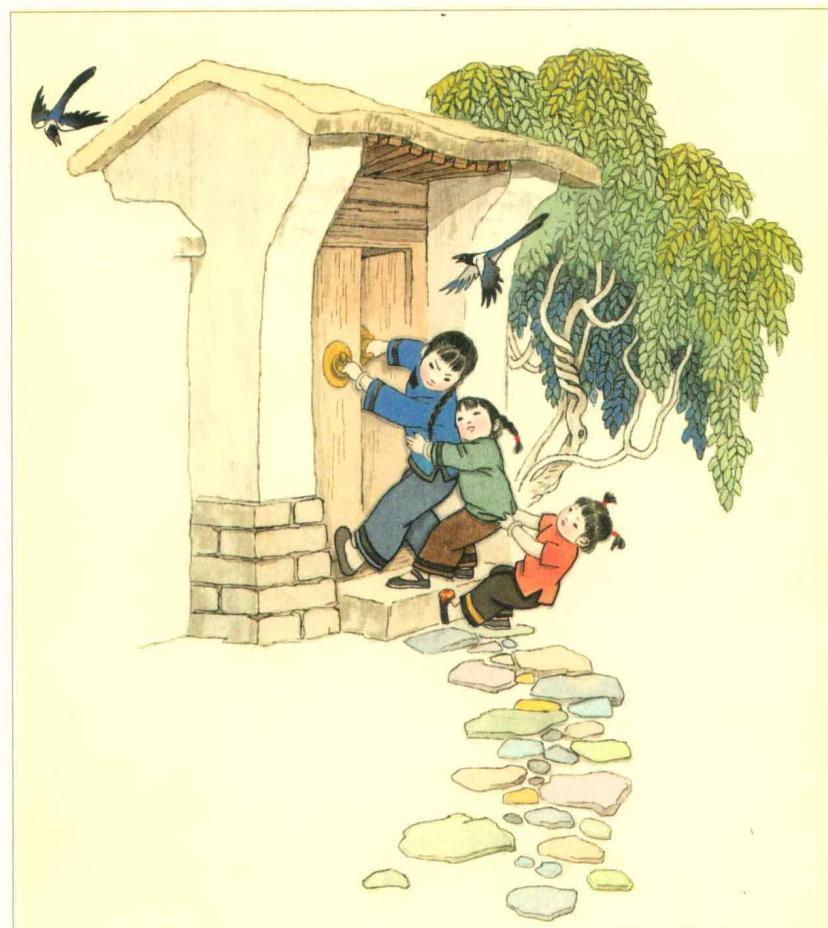
楊水青連珠畫作品

沈陽

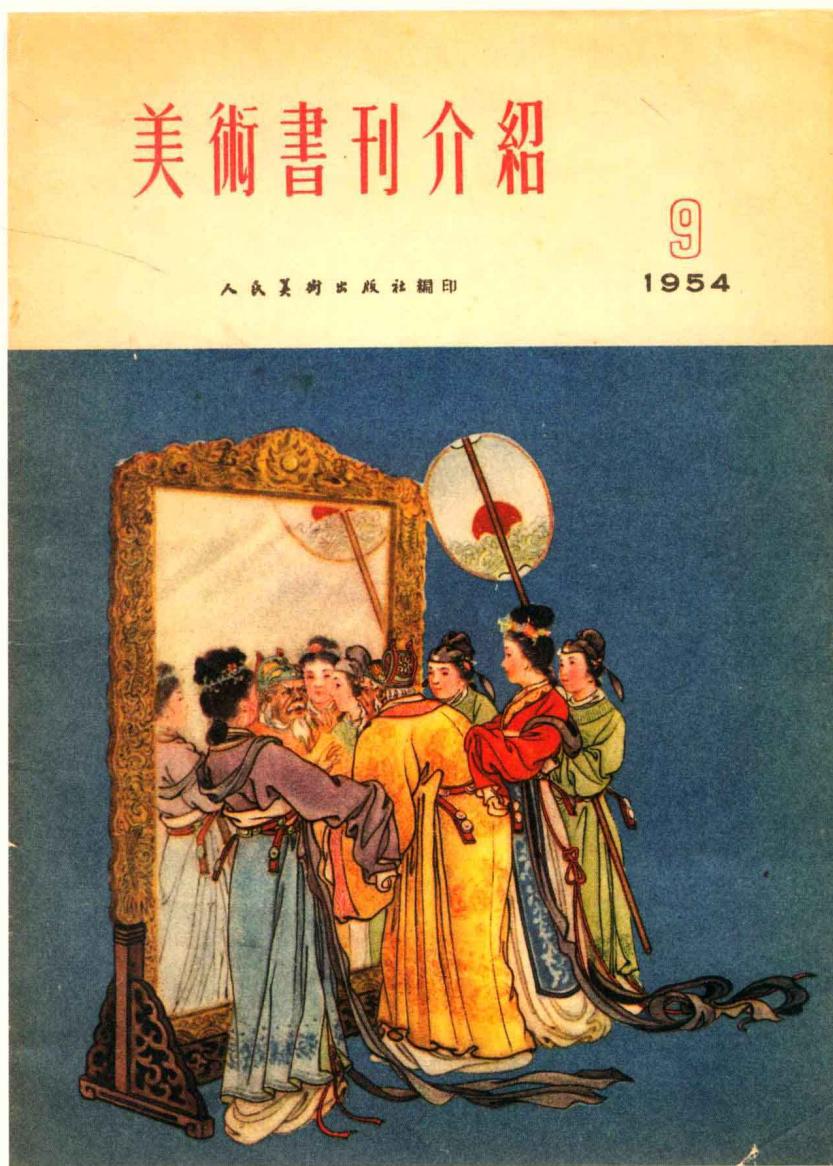
大灰狼 (1953年)

黑白图5幅，彩图5幅

《长生塔》1954年
54幅图

人民美术出版社1954年第9期
《美术书刊介绍》中说：“连环画
《长生塔》是一本优秀的大众读物，
在连环画的创作上，也是一本带有示
范性的美术作品，很值得连环画工作
者们重视。”

WU CAI LU
五彩路

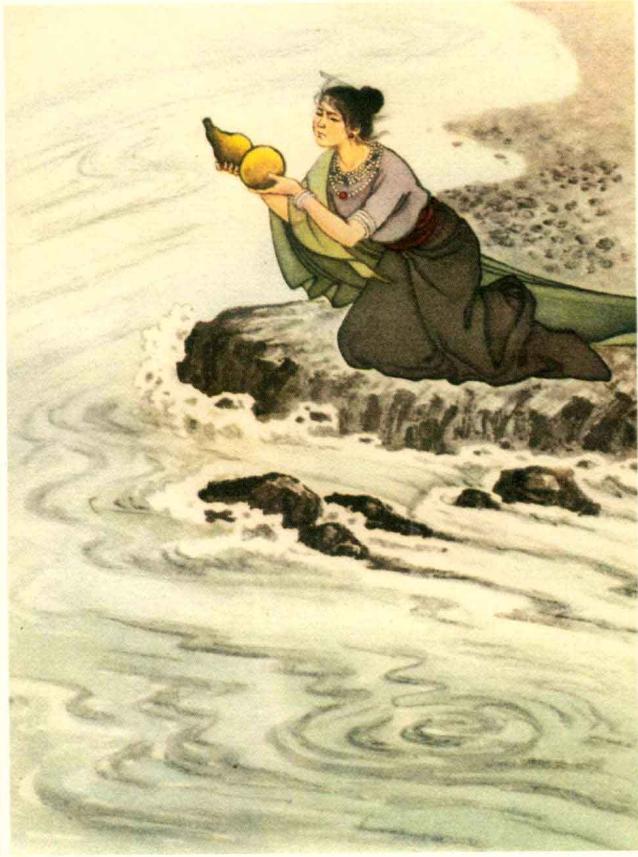
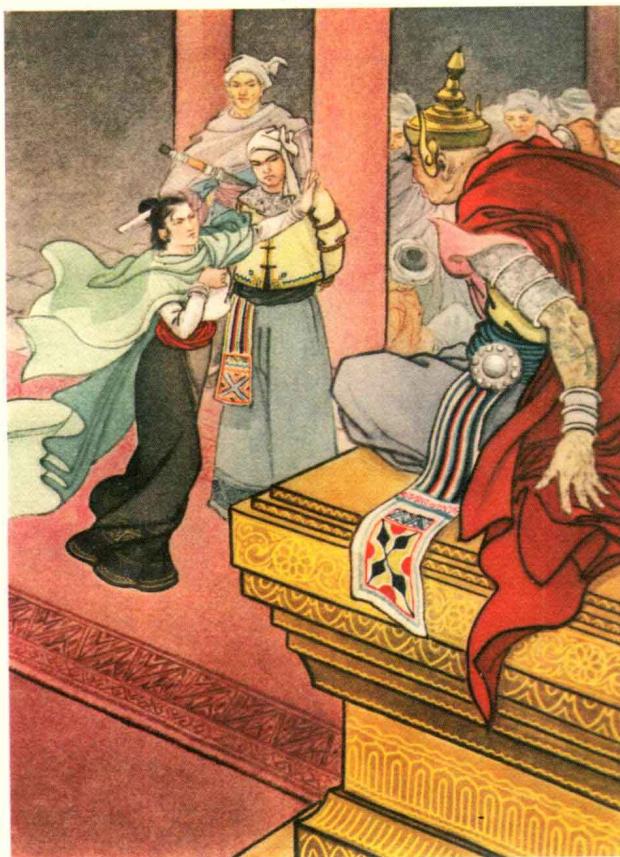
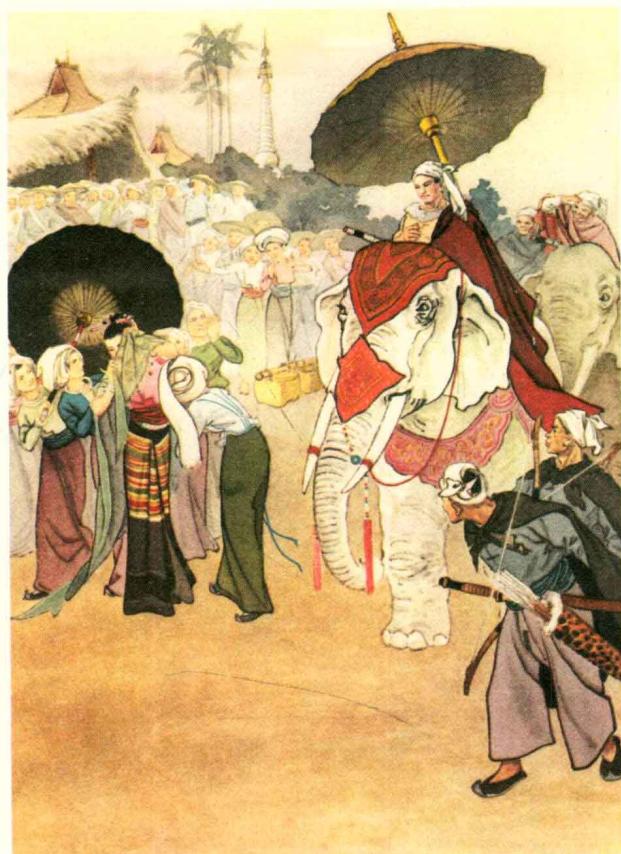
胡奇著

中国少年儿童出版社

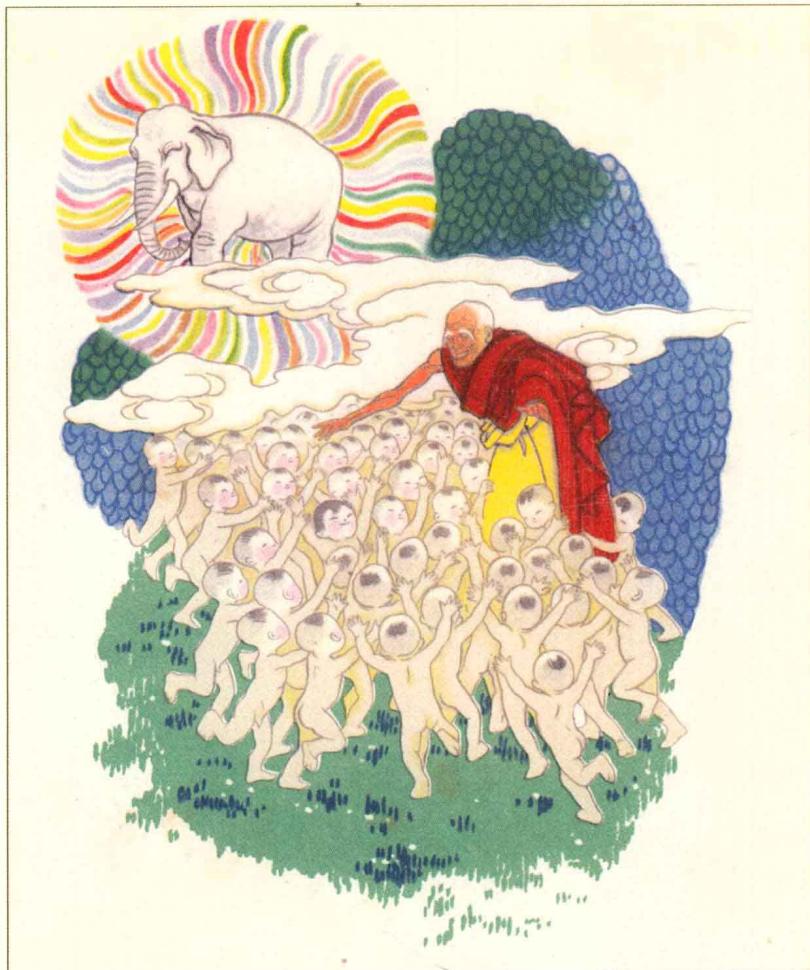
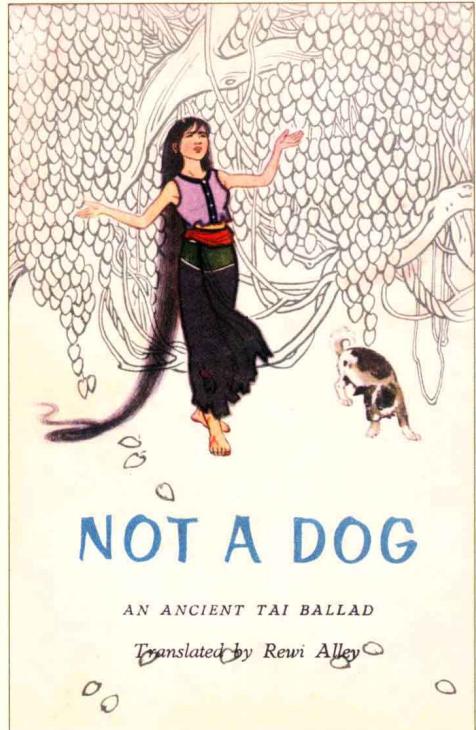
五彩路（1957年）
12幅图

葫芦信 (1961年) 黑白图11幅, 彩图6幅

郎鲸布 (1962年)

黑白图11幅，彩图6幅

跟爷爷去打猎 (1962年)
22幅图

半夜鸡叫 (1963年)

18幅图

连环画《半夜鸡叫》原画稿共18幅，在2010年瀚海拍卖会上以291.2000元人民币成交，成为当年连环画史上拍卖的最高纪录。

