

顾莲塘连环画

沐鹏书

勝氣依仁之新

鏗而不舍百年坊之

元六年八月十三日

蓮塘仁牙書劉海粟

年方八三

序

顾莲塘同志是一位成就突出的中年连环画家。他毕业于鲁迅美术学院，并留校执教。我想正由于鲁迅美术学院长期重视美术为群众服务的革命传统，使他一直热爱连环画事业，并长期献身于连环画创作、理论研究和教学工作。早在“文革”中，他和许荣初、许勇、王义胜同志承担了《白求恩在中国》的创作任务，数次到太行山老区白求恩当年工作和战斗过的地方去体验生活，成功地塑造了白求恩的形象，使作品具有浓厚的生活气息和鲜明的时代特色，在全国第二届连环画评奖中获绘画一等奖。粉碎“四人帮”之后，连环画创作出现了一个新的繁荣局面，他和许勇、赵奇合作的《嘎达梅林》，是这个时期出现的一部颇具影响的力作。他们为创作这部作品，数次深入内蒙古原体验生活，使作品充满了特有的浑厚、奔放、悲壮的气氛和特有的艺术风格，获全国六届美展银奖。他与朋友合作的连环画还有《李自成》等，也都是创作严肃而造诣较深的作品。他的中国画也是很具有功力的。他不仅一贯地重视创作，而且对连环画的理论研究，也付出了不少的精力。从八十年代初期开始，便在《连环画论丛》（后改名《连环画艺术》）发表文章，近几年来，连续发表了《“似蹙非蹙”与“扭来扭去”》、《有一幅画便有一个追求》、《主体确定之后……》这些文章能密切结合创作实践，因而言之有物，富有针对性和指导性；由于他长期从事美术教育工作，具有较

深厚的学术修养，掌握的资料也比较丰富，所以文章也具有较深厚的学术性；而莲塘同志又是一位谈锋甚健的人，文笔生动流畅。这些文章，无疑为连环画园地增添了一份珍贵的成果。

中国连环画艺术，在新中国成立四十余年来，是发展较快，在诸画种中走在前列的一门艺术。但是，相应之下它的理论工作还比较薄弱。如果说创作实践与理论研究是连环画奋飞的双翼，那么，在新的历史时期，连环画如何跟上时代发展的新的需求，从而如何改革和发展本身，都需要理论研究工作这只翅膀更有力地配合起来，去迎接连环画新的里程。正因为如此，我热诚祝贺顾莲塘同志的连环画文集的出版。并期望他耕耘不息，为连环画园地培植出更丰盛的成果来。

中国连环画研究会会长 姜维朴

目 录

连环画《白求恩在中国》创作回顾	1
构图原则与构图因素	
——创作连环画《白求恩在中国》	
想到的几个问题	10
走向草原深处	
——连环画《嘎达梅林》的结构与生活基础	23
衔泥筑巢 风来雨去——忆草原	38
风景构图在连环画中的作用	44
触类旁通 开阔思路	54
人物要活起来	63
三笔两笔勾出一股劲头	71
“似蹙非蹙”与“扭来扭去”	84
阅《艺用服饰资料》有感	88
连续性是主要情节的环环相扣	91
连环画构图的变换	100
管中窥豹 可见一斑	
——谈连环画的细节描写	106
主体确定之后——谈连环画的形式感	119
形式感与性格塑造相结合	134
有一幅画 便有一个追求	
——谈《李自成》的画面形式构成	144
艺术的生命力琐谈	160
永恒的主题——兼谈赵奇的连环画	168

连环画《白求恩在中国》创作回顾

一、冲破阻力、走向生活

鲁迅美术学院接受连环画《白求恩在中国》创作任务，时逢“文化大革命”中期。那是1971年7月间，当时我们正在青堆子农场“广积粮”。那时的领导不承认创作来自生活的艺术规律，叫大家利用业余时间凭空创作。采取“大兵团”、“大打歼灭战”的所谓群众路线，老师们脱掉水靴在土炕上编造太行山的环境和白求恩形象，这当然是行不通的。几经波折后，任务落实在许荣初、许勇、王义胜和我四个人头上，并决定踏着白求恩的足迹走向太行山，从生活的泥土中汲取营养。

二、独立思考、去伪存真

当时“讲用”浪潮席卷全国，太行山区当然也不例外，捏造与拔高使白求恩事迹真假不辨，白求恩形象面目全非。有人说：“白求恩非常勇敢，接过牺牲的战友手中的机枪向敌人猛扫，杀得敌人尸横遍野。”还有人说：“白求恩临终前，握着我的手说：“你们要坚决执行毛主席的革命路线，勇敢捍卫毛泽东思想，紧跟毛主席伟大战略部署……”。

抗日根据地老乡是纯朴的，他们讲了许多白求恩同志的感人事迹，同时也讲了白求恩每天必定刮一次脸，还经常玩一只小狗等细节。有人说画白求恩自己补衣服不好，会造成我们对白求恩生活毫不关心的错觉等等。

真和假，现象和本质，片面和全面都需要认真调查研究，独立思考，按生活本身的逻辑恢复事物的真实面貌。白天，我们在参加劳动中向群众采访，收集太行山区的人物、环境素材；晚上，在油灯下细心阅读资料，修改脚本；赵大鹏同志为我们拍了许多太行山的人物、水山照片，还翻拍了大量抗战时期八路军和白求恩生活照片，为我们提供了丰富的创作资料。直接和间接两方面的生活感受激发了我们强烈的创作激情。

“打机枪”和“紧跟战略部署”等伪造情节必须摒弃。“刮脸”和“小狗”等毫无意义的细节必须删除。而给小孩和老乡看病、给伤员手术、做饭、修桥补路、编写教材、制造医疗器械等许多体现白求恩日以继夜、废寝忘食的工作精神的细节却要抓住不放，以展现白大夫闪耀夺目光辉的战斗生活。

三、团结一致、严肃认真

共同的目标，使我们四个人拧成一股绳。对于作品质量，我们都是相互监督，严格要求，“线”勾不好必须重来，“构图”不满意必须推翻。有时反复变体十多遍，整个绘制过程条件十分恶劣，“运动”高潮接连不断，听报告、写材料、大会批、小会揭、消磨了大量宝贵时间。组内三天两头会不齐，政治待遇三六九等。有人全天运动，有人半天运动半天画画，搞展览，去农场、办班……抢到一点绘制时间相当不易。画室动荡不定，被撵搬家三次，经常来人催快画，说：“磨洋工”、“逃避运动”。我们顶着压力，横下一条心，稿子水平上不去决不撒手。许荣初素描好，但每一个形象都有资料参考，决不编造。托人塑白求恩石膏像，反复研究，他说：“要把白求恩画活，活在抗日军民群众之中，活在太行山的山山水水之中。”许勇发觉自己永乐宫壁画式“粗线描”不适应有山有水，有人有马，有空间有透视的画面，就探索一种速写性线描。他自幼熟悉马，但每一个豆粒大马头也都找个根据，寻求启

发，画具体的马。王义胜怀着对太行山群众的深情厚谊，聚精会神地表现那用烈士鲜血染过的太行山的一草一木。一张画稿挂上墙，周围的略显逊色，立即摘下重画。这样换上换下，达到了普遍提高。

四、全面规划、重点突破

“白求恩同志毫不利己专门利人的精神，表现在他对工作的极端的负责任，对同志对人民的极端的热忱。每个共产党员都要学习他。”毛泽东同志的这句话，像一条红线贯穿作品始终。这就是我们创作方法中的政治原则和作品的主题。每一个事件、情节、形象和动作都是为揭示白求恩高尚的无产阶级典型形象的内心境界服务的。白求恩和抗日军民妇女儿童的形象、体态和服饰；陕北黄土高原的窑洞；咆哮着的黄河激流；太行山峻峭的山崖和山村房舍树木草丛；浓烟翻滚的火轮船、战马的雄姿、鞍辔和佩饰、枪枝、电话机、打字机和军用水壶等，人物、环境和道具都尽力找到客观依据。历史画的特点决定了作者无法再回到那昔日战火纷飞的年月，必须寻觅间接的生活，即历史照片资料来弥补直接生活素材的不足，以充实形象的具体性。

白求恩同志为了帮助中国抗战，不远万里来到中国，从走下轮船的舷梯开始，到这一颗伟大的心脏停止跳动，近两年的艰苦战斗生活中，有毛主席的接见、到前线去、建立模范医院、给医务人员授课、拿自己做麻醉手术试验、小庙内手术、抢救徐连长、组织巡回医疗队、给老乡和孩子看病、摩天岭战斗不幸中毒、抢救白求恩和群众的悼念等等，生动情节不胜枚举。如果只按时间顺序把事件不分层次地罗列起来，势必要冲淡主题。我们在研究脚本和熟悉内容的基础上，对材料通盘考虑，对故事的首尾、发展、转折和高潮作了全面规划。用三个主要事件，搭成通篇骨架，然后把许许多多精采情节进行分类穿插，布置在三个主要情节之中。

第一、白求恩热情倡议，亲自动手兴办松岩口模范医院。由于抗日战争的游击性，敌人进攻腹地，使医院不得不转移，这对白求恩是一个沉重打击，这一事件是白求恩从建立固定医院的正规医疗思想，转变为适应中国抗战特殊性，组织巡回流动医疗思想的转折点。他说：“医生等待病人叩门的时代已经过去了，哪里有伤员就到哪里去！”而诸如：上交百元津贴补充伤员营养费，起草医院计划，在五星期运动中挖土合泥、修桥补路、打铁和拉锯，讲解消毒十三步，庆祝医院成立大会等分散的情节，在大致不违背时间顺序的基础上紧密围绕“建院”这一主要情节进行描写，使之有主有从，丰富多采。

第二个主要情节是抢救在齐会战斗中负伤，腹中十弹的战斗英雄徐连长。通过对徐连长和老乡等一系列手术活动，体现白求恩对人民的极端热忱。将不顾敌机狂轰滥炸坚持手术，给伤员制做靠背架，一口一口地给伤员喂饭、徐连长热泪盈眶，徐连长重返战场，不顾年迈给伤员输血，开创“群众血库”的创举，夜过封锁线，夜半三更为伤员盖被子，把老乡送的鸡蛋红枣转赠伤员，给警卫员缝补军装等情节，有机地组织在“抢救徐连长”这一主要情节的前前后后。

第三、摩天岭战斗胜利了，而白求恩大夫却因几天几夜不离手术台，过度的劳累，在手术中，不幸划破中指，感染了败血症。这一段是全篇的高潮。配合这个高潮，安排了敌人攻到眼前，听到枪声，哨兵三次劝撤退，敌人闯进孙家庄；伤指出现浓肿、体温升高达 $39^{\circ}6$ 时，白求恩同志还说：“只要留下两个手指，我还可以照样工作。”支撑病体一连工作十六小时，在担架上依然遥望前线；首长命令不惜任何代价抢救白求恩，群众和战士围满黄石村白求恩的简陋小屋，期待白求恩大夫病情好转；白求恩给加拿大和美国共产党的汇报：“努力吧！向着伟大的路！”“坚信中国人民

一定会获得解放，遗憾的是我不能亲自看到新中国的诞生。”等生动情节，层层加强使故事发展到高潮，然后转折到结尾。如此有主有次，有轻有重，有起有伏地结构安排，才能使故事情节层层推进，相互连接，不断向前发展运动。

故事是由情节构成的，情节是人物之间内在联系的外部表现。要照顾白求恩活动的动作连贯性显然是困难的，因为只有百余幅画面，要概括白求恩近两年的英雄事迹，连续性只能体现在事件与事件之间，情节与情节之间。如：“在延安见到了新中国”的情节过渡到晋察冀边区军民欢迎白大夫情节，是由手扶药箱，迎着巨浪横渡黄河的情节来连续。抢救徐连长同摩天岭大捷的大段描写是由文字内容来连续。前段末尾说要回国募集药品，为什么没有走呢？原来是摩天岭战斗打响，而为了粉碎敌人的“冬季大扫荡”赶往前线，因而推迟返国，通过内在线索的转折来将两大段连续起来。

人有呼吸、海有涨落、节奏感伴随事物变化和运动的始终。创作中，我们充分考虑了这一点。在紧张激烈的战斗场面之间，穿插些欢乐场面、宜人景色、扑鼻花香、杏花吐艳、枝头柿子累累、草地野炊、瑞雪纷飞、皎洁月色，霞光万道、小桥流水等抒情画面，以点缀这浴血的战争，起到“战地黄花”的作用。结尾画北京民族文化宫展览白求恩事迹，同开头白求恩预见新中国的诞生遥相呼应，寄托着我们对白大夫的深切怀念。

五、重在人物、神形兼顾

在刻画白求恩这一伟大国际主义战士的形象中，我们努力做到神形兼顾。白求恩聆听毛主席讲话的喜悦；白求恩对警卫员的爱抚；“我是来工作的！”，白求恩急于工作的激动；“让我扮圣诞老人不用化妆了。”雪里行军的朗朗笑声等等，都是通过面部表情刻画的。眼睛是心灵之窗，表情是指五官在情感变化中的变形，眼

窝嘴角的微妙变化是我们不能不研究的课题。动作是受大脑支配的，要准确无误地表现躯干和四肢变化规律，借以表现人物动作的目的性和人体的力量感。手扶药箱过黄河，写教材、拉锯、抬石铺路、怒视敌人，不顾个人安危，镇定地拒绝撤退等动作的设计，都紧密地同情节和人物内心活动相联系。几幅全身动作，几幅半身动作，几幅头部特写，都根据内容要求进行了分析，有计划地安排是非常必要的，甚至几幅背影，都有所推敲。多方面、多角度的形象分割处理，有助于表现人物的立体运动感，使人物在通篇故事中跳动起来。人物之间的结合，联系和呼应关系也不可忽视，如哨兵报告的紧张和白求恩的坚定沉着的呼应，白求恩在马上的病体摇晃和扶持他的战士谨慎动作的结合等等。白求恩骄傲地指着战士说：“有了这样的革命精华，我们就有了一切！”和战士的腼腆动态都是经过了一番匠心的。神寓于体，不深入到动作的奥秘，精神气质的揭示就是一句空话。

六、精于环境、情景交融

恩格斯把细节真实和典型环境中的典型性格在现实主义中的作用，给予同等地位的评价。环境不是东掇西拾的拼凑，而是要抓典型，赋于环境和道具以生命力，使之成为一个角色在画面上表演，不能把环境降到构图内补空地位。山村的百籁俱寂衬托了白求恩写教材的夜不能寐，穿天杨在寒风中抖擞，以其急速地透视变化来加速报信兵战马的风驰电掣。环境描写的变化要同大自然的寒来暑往紧密结合，凄雨迷濛和白雪皑皑，村旁的溪流瀑布和白眼坨雨中的峰顶等都同人物的心情相融合。如蜿蜒盘旋于万山之颠的长城，给人以“祖国”、“古老民族”等概念的遐想，葫芦架，葡萄棚令人想起太行山的房东，窗外明月会勾起“故乡”和“童年”回忆等，说明以景写情，情景交融，才能使人物真实感人。

七、伟大的人格、精辟的语言

白求恩同志伟大精神面貌和高尚品格，在他那精辟的富于哲理的语言中得到充分流露。他的许多谈话，限于篇幅我们忍痛地进行了割爱，只把与情节联系最紧密者保留下来。“在延安，我看到了新中国。”“我是来工作的，不是来休息的，还是快些带我到伤员同志那里去吧！”“共产党交给八路军的不是精良的武器……而是革命战士，有了这样的革命精华，我们就有了一切！”“我是O型血，万能输血者。”“前方战士流血牺牲，我献出一点血来，有什么不应该的！”“群众是我们的血库。”“军医工作就是要和战士在一起，即使牺牲了，也是光荣的！”“手指上这点小病算什么，……你们要拿我当成一挺机关枪来使用。”“我十二分忧虑的是前方！请转告加拿大和美国人民，我唯一的希望是能够多有贡献……。”最近两年，是我生平最愉快，最有意义的时日。”“请转告毛主席，感谢他和中国共产党给我的教育，我相信中国人民一定会获得解放。”“努力吧！向着伟大的路，开辟前面的事业。”连环画文图并茂，文学语言同绘画语言相结合共同构成完整的绘画形式，文图相辅相成，缺一不可。白求恩的语言是他为人类解放鞠躬尽瘁死而后已的共产党员的精神写照，应该充分的运用它，以加强作品的艺术感染力和教育作用。

八、寻找差距、继续努力

连环画《白求恩在中国》还存在一些不足之处。如“连续性”仍然没有很好解决。由于创作期间的社会背景和艺术思潮的影响没有塑造更多的典型人物同白求恩相互衬托，据了解，白求恩当年的战友、翻译等在“文革”中许多成了“走资派”，当他们官复原职时我们的画稿早已交付印刷了，这一点我们很遗憾。

《白求恩在中国》

锺志诚改编

许荣初 许勇

顾莲塘 王义胜绘画

辽宁美术出版社出版

获第二届全国连环画评奖一等奖

构图原则与构图因素

——创作连环画《白求恩在中国》想到的几个问题

构图，是解决艺术形式问题的绘画过程，显然是离不开内容的。《白求恩在中国》的形式构思很明确，就是运用构图手段和形象刻画尽可能真实地再现白求恩同志在中国抗日战争中的医疗活动，宣传其伟大的无产阶级国际主义精神。连环画的通篇结构，如同戏剧一样包括起始、发展、转折、高潮和结尾的完整故事。其特点在于连续性，通过对情节发展中的人物活动及其相互关系的描写来揭示人物的典型性格。在此，仅就个别画面将曾接触过的一些构图问题赘述如下，对有志探讨构图的朋友们来说，算是引玉之砖。

构图意愿的产生和构图形式的完成是作者对生活的观察和理解的结果。它是有规可循有矩可蹈的，推本溯源，唯一的规矩就是生活。古今中外绘画作品之多可谓浩如烟海，虽然因时代、作者和内容的不同而面目各异，但是，毕竟又都遵循着共同的原则，可谓殊途而同归。比如：一幅画之所以成其为艺术品，必须具备有鲜明的主体，有主有从，它们可以因为更迭了宾主关系而别开生面，但始终使主体突出。许多形象组合在一起必须有来龙去脉、泾渭分明，有清晰的条理。象建筑物一样必须有坚实的稳定感。在稳定感的基础上必须有强烈的对比变化。最后，又必须形成独特的格调。认为由主体、条理、稳定、对比和风格共同构成作品的

完整性，并且称之为构图原则，恐怕不算是牵强附会吧！

主体：主体原则来源于视觉规律，在人的视野中是有焦点的，对于主要对象总是千方百计安排在重要位置上。如：白求恩不远万里来到中国，在滚滚浓烟的烘托下，气宇轩昂地步下轮船（图1）；白求恩把每月百元的津贴馈赠给伤员当营养费（图2）；“你们要拿我当一挺机关枪来使用”病中的白求恩同志面容憔悴、步履蹒跚地走出室外（图3）；给军区首长写信，向加拿大共产党和美国人民表示要为人解放多作贡献的决心——最大的愿望（图4）等是以人物为主体。以黄河的狂涛巨澜为主体（图5）；以巍峨的太行山下的村落农家房舍为主体（图6）；以风驰电掣的马队为主体（图7）；以摩天岭的崇山峻岭和长城为主体（图8）。任何表现对象即客观现实中所有的视觉形象都有可能被选择成为主体。不言而喻，主体要有次要的形象来陪衬而更增强其醒目性。主体并不意味着永远在视中心，而是经过作者仔细斟酌，通过各种各样办法突出的，这也正是画家的创造性。主体总是最直接地体现主题，以自己的鲜明形象所产生的强烈震撼力量打动观众，并在他们的记忆中留下隽永的印象。

条理性：绘画不同于测验视力的色盲表，更不应该是使人费解的迷宫。把众多的具体形象，按上下、左右、前后、远近、纵深和主次关系，组织成一个有机体，才能不使欣赏者眼花缭乱。循着构图条理线索，让读者的视觉旅行畅通无阻，从而得到一定的精神享受。白求恩初到延安在观赏古城山色时，感慨万千地说：“在延安我见到了新中国。”在兴高采烈的白大夫和同志们的群像旁是延安城下的马队，接着是延河边上的羊群，再翻转上去描绘黄土高原烘托着的宝塔山，一层接一层、一环扣一环地把人物景物以环形线索连续起来，避免了杂乱无章。尽力使革命摇篮的崭新面貌同白求恩的内心激情相呼相应，达到情景交融（图9）。“到

前线去，到硝烟弥漫的战火中去！”人马、辎重沿着起伏蜿蜒的山路走向远方，在表现空间深度中，在表现行军队伍中刻画白求恩形象，以崎岖山路为条理线索使读者的视点伴着行军队伍、马车和驴驮子一起奔向群山之巅（图10）。以透视变化中形成倾斜感觉的铁轨斜线为条理线索，把路上路下的人物和敌人碉堡等紧紧控制在一条基线上，对夜过封锁线的紧张惊险气氛一目了然（图11）。

稳定感：一幅画达到了似乎风吹不动雷打不摇的稳定感很重要。人的视觉习性喜欢和谐、安定，高山上尖下宽，建筑物结构和植物生长关系的左右对称，人物直立行走时重心平稳移动和人体结构中左右对称，河水、湖面的平稳流淌，都是构图稳定意识的客观物质依据。围绕视中心，照顾四角四边把各种形象的重量均衡地分配在画面中。然而均衡不意味着在左右上下方向的绝对的对称。如：白求恩陵园内，白求恩塑像后方左右的松柏、墓碑两侧的墓墙和建筑、瞻仰的人群相互间取得的均势，都是为表现陵园的庄严肃穆气氛服务的（图12）。再如：毛泽东同志同白求恩亲切交谈时的画面上，把桌案、茶具、窗扇和宝塔山等沿着视中心的纵深轴线左右均衡排列，两位伟大人物各据一边，这就比较有力地衬托出宁静的环境和人物内心世界的舒畅（图13）。不仅运用视平线、地平线、视觉垂直中心线和主体在画面上起稳定作用，而且对于四隅四边的位置和面积也是不可忽略的。四隅四边的形象安排，在一定程度上会调整画面的均衡。如：在（图14）中，左上角的向日葵和右下角的木工工具箱的呼应，（图15）中以成组人物为构图中心，近有草地鲜花丛和远处的山崖长城的照映都增加了画面的饱满、充实和安定。

对比：对比和均衡是相对而言的，在均衡基础上追求对比。对比原则是艺术的普遍规律，对比就是差别。在一张白纸上只要你