

中央美术学院

美术馆藏精品大系

SELECTED ARTWORKS FROM THE
CAFA ART MUSEUM COLLECTION

总主编 范迪安 / Editor-in-Chief FAN DI'AN

中国新年画、漫画、插图、
连环画、绘本卷

CHINESE NEW NEW-YEAR
PAINTING; CARICATURE; COMICS;
ILLUSTRATION

中央美术学院

美术馆藏精品大系

SELECTED ARTWORKS FROM THE
CAFA ART MUSEUM COLLECTION

总主编 范迪安

执行主编 苏新平 王璜生 张子康

Editor-in-Chief Fan Di'an

Managing Editors Su Xinping, Wang Huangsheng, Zhang Zikang

中国新年画、漫画、插图、 连环画、绘本卷

CHINESE NEW NEW-YEAR
PAINTING; CARICATURE;
COMICS; ILLUSTRATION

谨以此书献给

中央美术学院

建校 100 周年

This volume is presented in honor of the one hundredth anniversary of the founding of the Central Academy of Fine Arts.

目录

-
- 004 I 总序
- 006 II 分卷前言
- 011 III 藏品图版
- 155 IV 相关研究
- 189 V 作者简介
- 195 VI 藏品索引
-

中央美术学院

美术馆藏精品大系

SELECTED ARTWORKS FROM THE
CAFA ART MUSEUM COLLECTION

总主编 范迪安

执行主编 苏新平 王璜生 张子康

Editor-in-Chief Fan Di'an

Managing Editors Su Xinping, Wang Huangsheng, Zhang Zikang

中国新年画、漫画、插图、 连环画、绘本卷

CHINESE NEW NEW-YEAR
PAINTING; CARICATURE;
COMICS; ILLUSTRATION

《中央美术学院美术馆藏精品大系》

顾问委员会 (按姓氏笔画排序)

广军 王宏建 王 镛 孙为民 孙家钵 孙景波 邵大箴 张立辰 张宝玮
张绮曼 邱振中 杜 键 易 英 钟 涵 郭怡琮 袁运生 靳尚谊 詹建俊
潘公凯 薛永年 戴士和

总 主 编 范迪安

执行主编 苏新平 王璜生 张子康

编辑委员会

主 任 高 洪 范迪安 徐 冰 苏新平

委 员 (按姓氏笔画排序)

马 刚 马 路 王少军 王 中 王华祥 王晓琳 王 敏 王璜生 尹吉男
吕品昌 吕品晶 吕胜中 刘小东 许 平 余 丁 张子康 张路江 陈 平
陈 琦 宋协伟 邱志杰 罗世平 胡西丹 姜 杰 殷双喜 唐勇力 唐 晖
展 望 曹 力 隋建国 董长侠 朝 戈 喻 红 谢东明

分卷主编

《中国古代书画卷》主编 尹吉男 黄小峰 刘希言

《中国现当代水墨卷》主编 王春辰 于 洋

《中国现当代油画卷》主编 郭红梅

《中国现当代版画卷》主编 李焱辰

《中国现当代雕塑卷》主编 刘礼宾 易 玥

《中国当代艺术卷》主编 王璜生 邱志杰

《中国现当代素描卷》主编 高 高 李 伟 李 莎

《中国新年画、漫画、插图、连环画、绘本卷》主编 李 莎 李 伟 高 高

《现当代摄影卷》主编 蔡 萌

《外国艺术卷》主编 唐 斌 华田子 胡晓岚

004	I	总序
006	II	分卷前言
011	III	藏品图版
155	IV	相关研究
189	V	作者简介
195	VI	藏品索引

I 总序

范迪安
中央美术学院院长

中央美术学院乃中国现代历史之第一所国立美术学府。自1918年中央美术学院前身—北京美术学校初创之始，学校即有意识地收藏艺术作品，作为教学的辅助。早期所收藏品皆由图书馆保管，其中有首任中国画系主任萧俊贤的多幅课徒稿、早期教授西画的吴法鼎和李毅士的作品，见证了当时的教学情况与收藏历史。1946年，徐悲鸿先生执掌国立北平艺术专科学校后，尤其重视收藏工作，曾多次鼓励教师捐赠优秀作品，以充实藏品。馆藏李可染、李苦禅、孙宗慰、宗其香等艺术家的多幅佳作即来自这一时期。

1949年3月，徐悲鸿先生在主持国立北平艺专校务会时提出了建立学院陈列馆的设想。1950年，中央美术学院成立，陈列馆建设提上日程。1953年，由著名建筑师张开济先生设计、坐落于北京王府井帅府园的中华人民共和国第一个专业美术馆得以落成，建筑立面上方镶嵌有中央美术学院教师集体创作的、反映美术专业特征的浮雕壁画。这座美术馆后来成为中央美术学院陈列馆，此后，学院开始系统地以购藏方式丰富艺术收藏，通过各种渠道购置了大批中国古代书画、雕塑及欧洲和苏联的艺术作品等。徐悲鸿、吴作人、常任侠、董希文、丁井文等先生为相关工作付出了诸多心血。如常任侠先生主持了一批19世纪欧洲油画的收藏，董希文先生主持了诸多中国古代和近代艺术珍品的购置。值得一提的是，中央美术学院引以为傲的优秀毕业作品收藏也肇始于这一时期。

改革开放以后，中央美术学院的教学交流活动和国际学术交流日益蓬勃，承担收藏、展示的陈列馆在这一时期继续扩大各类收藏，并在某些收藏类型上逐渐形成有序的脉络，例如中央美术学院的优秀学生作品收藏体系。为了增加馆藏，学院还曾专门组织教师在国际著名博物馆临摹经典油画。而新时期中央美术学院的收藏中最有分量的是许多教师名家的捐赠，当时担任院长的靳尚谊先生就以身作则，带头捐赠他的代表作品并发起教师捐赠活动，使美术馆藏品序列向当代延展。

2001年，中央美术学院迁至花家地校园后，即筹划建设新的学院美术馆。由日本著名建筑师矶崎新设计的学院美术馆于2008年落成，美术馆收藏也迈入新的发展阶段。一是藏品保存的硬件条件大幅提高，为扩藏、普查、研究夯实了基础；二是在国家相关文化政策扶持和美院自身发展规划下，美术馆加强了藏品的研究与展示，逐步扩大收藏。通过接收捐赠，新增了滑田友、司徒乔、秦宣夫、王式廓、罗工柳、冯法祀、文金扬、田世光、宗其香、司徒杰、伍必端、孙滋溪、苏高礼、翁乃强、张凭、赵瑞椿、谭权书等一大批名家名师和中青年骨干的作品收藏，并对李桦、叶浅予、王临乙、王合内、彦涵、王琦等先生的捐赠进行了相关研究项目，还特别新增了国际知名艺术家的收藏，如约瑟夫·博伊斯、A·R·彭克、马库斯·吕佩尔茨、肖恩·斯库利、马克·吕布、阿涅斯·瓦尔达、罗杰·拜伦等。

文化传承是大学的重要使命，艺术学府尤当重视可视文化的保护、传承与弘扬。中央美术学院美术馆在全国美术馆系里不仅是建馆历史最早行列中的代表，也在学术建设和管理运营上以国际一流博物馆专业标准为准则，将艺术收藏、研究、保护和展示、教育、传播并举，赢得了首批“国家重点美术馆”的桂冠。而今，美术馆一方面放眼国际艺术格局，观照当代中外艺术，倚借学院创造资源，营构知识生产空间，举办了大量富有学术新见的展览，形成数个展览品牌，与国际艺术博物馆建立合作交流，开展丰富的公共教育和传播活动；另一方面，积极开展艺术收藏和藏品的修复保护，以藏品研究为前提，打造具有鲜明艺术主题的展览，让藏品“活”起来，提高美术文化服务社会公众的水平。例如，在国家艺术基金的支持下，以馆藏油画作品为主组成的“历史的温度：中央美术学院与中国

具象油画”大型展览于2015年开始先后巡展全国十个城市，吸引了两百一十多万名观众；以馆藏、院藏素描作品为主体的“精神与历程：中央美术学院素描60年巡回展”不仅独具特色，而且走向海外进行交流，如此等等，都让我们愈发意识到美术馆以藏品为基、以学术立馆的重要性，也以多种形式发挥藏品的作用。

集腋成裘，历百年迄今，中央美术学院的全院收藏已蔚为大观，逾六万件套，大多分藏于各专业院系，在教学研究和学术交流中发挥作用，其中美术馆收藏的艺术精品达一万八千余件。值此中央美术学院百年校庆之际，在多年藏品整理与研究的基础上，在许多教师和校友的无私奉献与支持下，中央美术学院美术馆遴选藏品精华，按类别分十卷出版这套《中央美术学院美术馆藏精品大系》，共计收录一千三百余位艺术家的两千余件作品，这是中央美术学院首次全面性地针对藏品进行出版。在精品大系中，除作品图版外，还收录有作品著录、研究文献及艺术家简介等资料，以供社会各界查阅、研究之用。

这些藏品上至宋元，下迄当代，尤以明清绘画、20世纪前半叶中国油画、1949年以来的现实主义风格绘画为精。中央美术学院的历史既是一部中国现代美术教育的历史，也是一部怀抱使命、群策群力、积极收藏中国古代书画、现当代艺术和外国艺术的历史，它建校以来的教育理念及师生的创作成为百年来中国美术历史的重要缩影，这样的藏品也构成了中央美术学院美术馆的收藏特点，成为研究中国百年美术和美术教育历程不可或缺的样本。

发展艺术教育而不重视艺术收藏，则不能留存艺术的路径和时代变化。艺术有历史，美术教育也有历史，故此收藏教学成果也构成了历史的一部分，它让后人看到艺术观念与时代的关系。如果没有这些物证，后人无法想象历史之变，也无法清晰地体会、思考艺术背后的力量和能量。我们研究现代以来中国美术教育的历史，不仅要研究艺术创作史、教育理念史，也要研究其收藏艺术品的历史。中国美术教育的一个重要特色，即在艺术学府里承担教学的教师都是在艺术创作上富有造诣的艺术家，艺术名校的声望与名家名师的涌现休戚相关。百年来中央美术学院名师辈出、名家云集，创作了大量中国美术经典和优秀作品，描绘和记录了中国社会的沧桑巨变，塑造和刻画了中华民族的精神气象，表现和彰显了中国艺术的探索发展，许多作品由中国国家博物馆、中国美术馆等重要机构收藏，产生了极为广泛和深远的社会影响。把收藏在学院美术馆的作品和其他博物馆、美术馆的藏品相印证，可以进一步认识中央美术学院在中国美术时代发展中的重要地位；对馆藏作品的不断研究和读解，有助于深化对美术历史的认知和对对中国美术未来之路的思考。

优秀艺术作品的生命是永恒的，执藏于斯，传布于世，善莫大焉。这套精品大系的出版，是献给中央美术学院建校100周年的学术厚礼，也是中央美术学院在新时代进一步建设好美术馆的学术基础。所有的藏品不仅讲述着过往的历史，还会是新一代央美人的精神路标，激励着他们不断创新艺术，创造出无愧于时代和人民，也无愧于可被收藏的艺术。

II 分卷前言

本卷内容包括中央美术学院所收藏的中国新年画、漫画、插图、连环画和绘本作品。之所以将这些画种放在一卷，是因为新年画、漫画、插图、连环画和绘本有很多内容和形式上的相似性，其出现和发展过程也有一定的连贯性。很多连环画作品是用漫画的技法创作的，如张乐平的《三毛流浪记》；而插图的幅数较多的时候，在内容上是可以进行叙事的，因此，跟连环画又很类似。而连环画的创作手法既有线描性的，又有木刻、石版、丝网版的，甚至包括水彩、水粉或中国画、年画。绘本是中央美术学院近些年开设的课程，其创作手法也丰富多样。下面对各个画种的具体情况进行介绍：

一、新年画

应该说，新年画的概念既包括新年画创作运动中的新年画作品，又包括 20 世纪 80 年代初期的新年画创作。中央美术学院收藏的新年画作品集中体现了美院师生在新年画创作方面的情况。

本画集收录了中央美术学院师生在新年画运动中的作品。如黄均、林岗、邓澍等教师的新年画创作，也收录了李中贵、史希光、陈应华、房世均等学生的留校作品。林岗的《群英会上的赵桂兰》、邓澍的《和平签名》等是新年画发展史上的重要作品。从某种意义上说，中央美术学院对新年画发展起到了重要的作用。杨先让先生在《连环画年画系的创建》一文中写到：“解放初和五十年代初，新年画的繁荣和所取得的成绩，除了国家重视外，美术院校师生参加创作实践是很重要的一个因素。”^[1]

1980 年左右，中央美术学院成立了年画连环画系。年画连环画系的师生对如何继承和发扬中国年画和连环画的优秀传统，进行了积极的探索。同时，很多新年画作品也涌现出来，如李振球的《农村飞来金凤凰》便是对传统年画进行再探索的实例。据杨先让先生回忆，当时年画专业的老师有冯真、顾群，也从外校借调过杭鸣时、李百钧、陈开民和靳之林。年画专业教学除了史论、外语等共同课外，还包括素描、色彩、西画、中国画中的工笔重彩、书法，以及下乡实习、创作课等。年画专业强调对民间艺术的研究。

应该说，这两个时期的新年画作品既有相似性，又有差异性。相似的是对年画的新探索，对中国民间年画艺术的继承和发展。不同的是新年画运动中的作品更加突出新年画作品的宣传教育功能，而 20 世纪 80 年代初的新年画作品虽然也要求在普及中提高，但是对民间传统的再发展更多一些。

二、漫画

以 1949 年为界，中央美术学院的漫画藏品分为两个时期。1949 年之前的漫画藏品包括叶浅予、张文元、张乐平、陶谋基、华君武、特伟、廖冰兄、苏晖、苏光、米谷、洪荒、施展、朱丹、伍必端、张仃等人的漫画，其中以华君武、廖冰兄、米谷和伍必端的作品量最多。从作品内容来看，反映了反帝反封建的主题，突出了漫画作为匕首和武器的功能。1949 年后的漫画创作以叶浅予和韦启美为代表，中央美术学院美术馆皆有其漫画作品收藏。这一时期的漫画作品虽然也有讽刺性的特点，如叶浅予的《富春人物百图》，但是，更突出的不同是韦启美所开创的歌颂性漫画，这一题材漫画中的复杂性值得我们深入研究。

三、插图

在中央美术学院美术馆收藏的插图作品中，一部分是老先生、老师的插图创作，另一部分是学生的毕业创作或留校作业。前者以罗工柳、王琦、古元、彦涵、伍必端、孙滋溪、李宏仁等老先生的作品为代表。其中最早的是罗工柳的《李有才板话》（1942），这件作品在中国现代插图史上有很重要的地位。后者体现了中央美术学院插图教学的发展过程。中央美术学院的插图教学正式开始于20世纪70年代末，在版画系成立了插图工作室，伍必端先生是第一届插图工作室的主任，孙滋溪先生也参与了插图的教学工作。值得一提的是，在20世纪60年代初，版画系的学生也多有插图创作，如范梦祥的《杨高传》插图（1962）、李小然的《李二嫂改嫁》插图（1963）、广军的《新生》插图（1963）、张志有的《小英雄》插图（1962）等。从20世纪80年代开始，中央美术学院美术馆开始大规模收藏历届中央美术学院插图工作室的毕业生作品，如周建夫的《小二黑结婚》（1980）、刘体仁的《“活佛的故事”》插图（1980）、高荣生的《四世同堂》插图（1982）、肖洁然的《鲁克童话选》插图（1983）、牟霞的《百年孤独》插图（1996）、田林的《红磨坊》（1997）、方方的《克雷诺夫寓言》插图（2002）、钱明均的《张爱玲传奇》插图（2002）、李啸非的《唐诗》插图（2006）等。这些作品非常系统、连贯地反映了中央美术学院插图教学的发展情况。

插图的创作方法一直是中央美术学院插图工作室不断探寻的课题。伍必端先生认为“插图画家应与文学家密切合作”^[2]。孙滋溪先生也曾在1987年写专论回顾插图的教学特点与措施。^[3]他认为插图教学的步骤包括以下几个方面：1. 插图教学应着重培养学生的创作能力；2. 插图创作课的主要教学方法是：学生在教师指导下的创作实践；3. 选择文学作品；4. 研究文学原著；5. 熟悉书中的生活；6. 整体设计；7. 选择插图情节；8. 艺术表现；9. 完成作品。

高荣生老师在1998年发表的专文中对插图创作中的语言转换问题进行了分析。^[4]他认为语言转换是插图创作的基础，可分为直叙性转换和间接性转换两种。“当插图以恰当视觉语言表现了书面语言的内容，并加深了原作的精神内涵，这首先归结于再造想象的成功，也是语言转换的成功。”

四、连环画

中央美术学院的连环画作品收藏集中在三个阶段：一是1949年之前，二是20世纪60年代，三是20世纪80年代。这些作品体现了美院师生在连环画上的创作情况。

1949年之前的作品收藏主要有曹振峰的《一斗红高粱》连环画（1947）和邓野的连环画《女英雄李秀真》（1949）。

20世纪60年代的作品主要有：李全森的《三提媒》（1964），张志有的《老孙头和他的驴的故事》（1964），版画系四年级集体创作的《一件破棉袄的故事》（1964），版画系第二工作室集体创作的《革命英雄刘士绥》（1964），版画系第三工作室集体创作的《革命战士孟庆山》（1964），版画系第四工作室二、三年级集体创作的《一碗粥》（1964），中国画系二、三、四年级集体创作的《康成福忆苦思甜》，中国画系三年级山水科集体创作的《一场风波》（1965），杨建民、史秉有、李魁正、彭培泉、李增礼集体创作的《赵福贵家史》，龙清廉、汪伊虹创作的《董存瑞》，楼家本的《刘文学》，张为之的《雷锋月历》等。从这些作品来看，当时美院师生创作连环画是一个高峰，版画系和中国画系的学生都有连环画创作。版画系学生的连环画创作集中在1964年，中国画系学生的连环画创作集

中在1965年至“文革”前。版画系的连环画创作使用的是木刻技法，中国画系的连环画创作用的是线描手法。而龙清廉、汪伊虹创作的《董存瑞》，楼家本的《刘文学》，张为之的《雷锋月历》是水彩和水粉画。可见，当时美院的连环画创作非常活跃，手法也很多样。在内容上反映的都是新生活、新事件。它们积极反映了火热的斗争：有的歌颂战争中的英雄，有的控诉和批判旧社会的压迫和剥削，有的是时事和运动中的连环画，有的又歌颂雷锋等新中国道德模范。

中央美术学院曾经在20世纪70年代末成立了年画系，专门进行过连环画的教学工作，当时的老师有从上海调来的贺友直，以及本校的杨逸麟等。从教学内容来看，年画专业和连环画专业所教课程类似，除了史论、外语等共同课外，还包括素描、色彩、西画、中国画的工笔重彩、书法，以及下乡实习、创作课等。但是，连环画更加强调自编自画。年画连环画系培养过一批有志于连环画创作的毕业生，如韩书力、尤劲东、白敬周、谢志高、徐纯中、朱振庚等。

20世纪80年代的美院连环画收藏也是质量最高的。优秀的连环画作品有朱振庚的《汉文帝杀舅父》（1980）、谢志高的《驼炭记》（1980）、白敬周的《草原上的小路》（1980）、徐纯中的《严州患匪》（1980）、韩书力的《邦锦美朵》（1982）、尤劲东的《母亲的回忆》（1985）等。

五、绘本

中央美术学院美术馆从2012年开始收藏绘本作品，主要是来自美院绘本专业学生的毕业创作。美院绘本工作室的杨忠老师曾在《高度与温度——关于绘本教学与内容的思考》中回顾与思考了美院的绘本教学情况。她说：“国内直到2002年，绘本艺术才随着台湾绘本画家几米的《向左走、向右走》等作品陆续引进才被国人认识。但即便那个时候，绘本艺术是什么仍不被国人所真正了解，大陆范围内也找不到一个真正意义上的绘本创作者，遑论绘本的教学。2005年，我应中央美院城市设计学院之邀组建工作室，尝试绘本教学。最初将工作室命名为‘图文信息设计’，主要致力于图文书籍的设计与出版。虽然这个名字在某种程度上也能反映绘本艺术所呈现的其图文关系的特点，但是不论在学院内部还是社会大众看来，‘图文信息设计’都显得面目过于模糊，无法体现绘本与生俱来的艺术特性，和它作为一门独立艺术形式的主体性，以及对创作者艺术造诣和综合能力的全方位要求。为了进一步明确专业特点和学术方向，遂于2011年更名为‘绘本创作工作室’。”

因此，朱琳的《麻雀》（2012）、董亚楠的《恐龙快递》（2014）、李叶子的《理想国》（2015）、苗雨的《世界的外面》（2016）、付烧的《The Box》（2015—2016）、高派的《永动记》（2016）、李星明的《水獭先生的新邻居》（2016）、刘川川的《神奇规划局》（2016）、野天的《云上的乐园》（2016）等绘本作品，非常直接地反映了中央美术学院绘本工作室的教学发展情况。

《中央美术学院美术馆藏精品大系·中国新年画、漫画、插图、连环画、绘本卷》的编写，得到了高荣生、殷双喜、杨忠、江文等老师的指导和帮助，对此我们深表感谢！本卷集中呈现了中央美术学院的教学成就，在某种程度上也代表了中国新年画、漫画、插图、连环画、绘本的发展史。希望通过该卷的出版，助力中国美术史的研究事业。

最后，向曾经捐赠艺术作品的艺术家及家属表示诚挚谢意！

李莎

注释

- [1] 杨先让：《连环画年画系的创建》，载于《美术研究》1985年第1期。
- [2] 伍必端：《插图画家应与文学作家密切合作》，载于《美术》1954年4月1日。
- [3] 孙滋溪：《插图教学的特点与措施》，载于《美术研究》1987年第3期。
- [4] 高荣生：《插图创作中的语言转换》，载于《美术研究》1998年第4期。

—
III
藏品图版
—

新年画

林岗

群英会上的赵桂兰

1950年
176.5cm × 213.5cm
绢本设色