



连环画文学概论

董青冬

人民美术出版社

I206.7
17
1

连环画文学概论

董 青 冬

人民美術出版社

1987 北京

连环画文学概论

董 青 冬 著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

密云华都印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

1987年4月第一版第一次印刷

书号：8027·9716 定价：1.20元

内 容 提 要

本书系统地介绍了连环画文学的基本知识与编创技巧，论证了连环画文学不仅是一种新的文学体裁，而且是一种带有综合性的具有相对独立性的文学体裁，对连环画文学爱好者具有参考价值。本书还对连环画的定义、性质、特征、文画关系等理论问题作了探讨，提出了一些新的观点，对绘画爱好者亦具有参考价值。

序 言

印字

我很高兴地看完了董青冬同志写的有关连环画的十余万字的论著，这种对连环画的系统的探讨，还是前所未有的和开创性的。只此一点，就是值得称赞的。

中国的连环画在国际连环画中，从内容和质量上、从文化生活中的地位上，都占有相当重要的位置。早在六十年代初期的莱比锡国际书展中，中国的连环画（不是一本或几本）被评委会一致鼓掌通过决定授予金质奖章。

中国的连环画，有着古老的艺术传统。在敦煌的壁画中就有数以几十种的佛教连环画；而在山西永乐宫的后殿中，道教连环画亦布满全壁。到了近代和现代，连环画更是脱壁成书，成为少年儿童以及广大群众的一种最普及的读物，在人们精神文化生活中产生着相当大的影响。

在新中国成立的初期，旧书商出版各种连环画，以上海为主，然后遍布全国。在出租“小人书”的书摊上，因每本书读者人次很多，书口渐渐卷残增厚，因而被人称之为“斧头书”。其中有相当多的连环画毒害着人们的心灵，特别是毒害着少年儿童。因此，在五十年代初期，我们在美术出版战线上，进行了两个大的战役。其一，就是用我们出版的新的、有益的连环画，去占领旧的、有害的连环画阵地；其二，就是用新年画，占领有害的旧年画阵地。这两个战役我们都打了胜仗。这里附带要说的是，除了中央关于连环画问题的指示外，中华人民共和国国务院的第一个文件，就是毛主席亲自阅批的关于新年画创作问题的文件。这就充分说明了年画及连环画在精神文明建设中的作用，从建国之始，就引起了党和国家的重视，并要求我们掌握和运用这种最为普及的精神武器。

现在作者把连环画的探讨，提到了一个学术和理论的新高度，我认为是非常有意义的。这种倡学本身，就是一种贡献。我相信

这对研讨连环画文字与绘图的创作和提高，能够起到推动的作用。对于连环画学术性的研讨，也会有一定的启发。

由于以上的原因，我为这本书的出版而感到高兴，并欣然写序。

一九八四年十一月于北京

目 录

第一章	连环画的对象	1
第一节	连环画理论的研究对象.....	1
第二节	连环画的读者对象.....	10
第二章	连环画的社会作用与社会地位	13
第一节	连环画的社会作用.....	13
第二节	连环画的社会地位.....	19
第三章	连环画文学与绘画的关系	25
第一节	文学同绘画的联系与区别.....	25
第二节	文画结合的一般原理.....	28
第三节	文画结合的几种形式.....	32
第四章	连环画文学的特征	36
第一节	连环画文学是一种语言艺术.....	36
第二节	连环画文学的规定性.....	38
一	连环画文学同诗歌的异同点.....	39
二	连环画文学同散文的异同点.....	41
三	连环画文学同戏剧文学的异同点.....	43
四	连环画文学同小说的异同点.....	45
五	连环画文学同电影文学的异同点.....	53
六	连环画文学的规定性.....	60

第三节	连环画文学的相对独立性·····	62
第五章	连环画文学的语言·····	68
第六章	连环画文学的主题与题材·····	91
第一节	连环画文学的主题·····	91
第二节	连环画文学的题材·····	96
第七章	连环画文学的情节与结构·····	107
第一节	连环画文学的情节·····	107
第二节	连环画文学的结构·····	119
一	结构的含义及在作品中的地位·····	119
二	连环画文学结构的几种形式·····	121
三	连环画文学结构的原则·····	128
四	精心设计与安排人物·····	130
五	连环画文学的开头与结尾·····	135
六	连环画文学的连接方式·····	144
第八章	连环画文学创作的基本方法 与主要表现手法·····	150
第一节	连环画文学创作的基本方法·····	150
一	典型化方法·····	150
二	“两结合”的创作方法·····	151
第二节	连环画文学的主要表现手法·····	153
一	叙述·····	153
二	描写·····	154
三	议论·····	166
四	抒情·····	168
第九章	连环画文学脚本的改编与创新·····	171
一	改编的一般要求及应注意的事项·····	171

二	改编的几种方式	173
三	小说的改编	174
四	戏剧文学的改编	174
五	电影文学的改编	175
六	通讯报告文学的改编	175
七	叙事诗的改编	175
八	古典文学作品的改编	176
九	外国文学作品的改编	176
第十章	连环画文学的鉴赏与评介	177
第十一章	培养与壮大连环画文学编创队伍	182
后 记		184

第一章 连环画的对象

第一节 连环画理论的研究对象

什么是连环画？它的定义是什么？它的研究对象是什么？这是连环画理论必须首先回答的问题。

鲁迅先生曾指出：“‘连环图画’这名目，现在已经有些用熟了，无须更改；但其实应该称为‘连续图画’的，因为它并非‘如环无端’，而是有起有讫的画本。”（《‘一个人的受难’序》）长期以来，人们大都以为这是连环画的定义。其实不然。

有起有讫的连续性的画本，只是在区别于单幅画这个意义上，概括了连环画的一些主要特征，并非说它概括了连环画最基本的特征。就有头有尾和连贯性而言，一般的叙事性文艺作品，如戏剧文学、电影文学、小说、叙事诗等等，其故事内容大都是有头有尾而且连贯的。尽管有些作品从表面看不太连贯，有的是属于结构问题，有的是技巧问题，但优秀的文艺作品必有内在的连贯性。所以，有起有讫、连续性，只有在区别于单幅画时才有意义。

当年鲁迅先生有关连环画的许多论述，不仅在当时，而且在今天看来，仍不失其光辉。特别是他痛斥习俗偏见，旁征博引，证明连环画是一门真正艺术的论述；教导、鼓励青年艺术家致力于连环画和书报插图，着眼于—

般大众，力求易懂，着眼于现实，关于艺术家努力方向与任务的论述；连环画要有好的内容与技术及有关内容与形式辩证关系的论述；有关线描为主、继承与发展民族特点、民族风格的论述；关于学习外国与发扬民族优良传统关系的论述；关于材料取舍与创新的论述；等等。所有这些论断，不仅在今天有着现实指导意义，就是将来，也仍然会发挥其指导作用。

但是，鲁迅先生和历史上一切伟人一样，不可能超越现实，因而也就不可避免地带有当时的历史局限性。他的看法，至少有以下两点，在今天看来是值得研究商榷的。一是把连环画仅仅视为一种画种；二是忽视了连环画文学的重要作用。上述两点虽有区别，但又有联系。第二点也可以说是由第一点派生出来的。鲁迅先生在有关连环画的论述中，很少谈及文字。正因为他把连环画仅仅视为一种画种，这就势必导致忽视文字的作用。他认为连环画能产生米开朗基罗、达·芬奇那样伟大的画手；唱本可以产生托尔斯泰、福楼拜；而连环画则不能产生伟大的文学家。由于当时独立成册的连环画刚刚兴起，有的没文字，有的文字过简，也不连贯，而且大都是先作画后配文，文字处于可有可无、从属的地位。在这种情况下，鲁迅先生忽视了文字在连环画中的重要作用，把连环画仅仅视为绘画之一种，是可以理解的。

在这一点上，与鲁迅先生处于同时代的茅盾同志就比较站得高、看得远。他称连环画为“连环图画小说”，认为“这种形式，如果很巧妙地应用起来，一定将成为大众文艺的最有力的作品。”“无论在那图画方面，在那文字

的说明方面（记好！这说明部分本身就是独立的小说），都可以演进成‘艺术品’！而且不妨说比德国的连续版画还要好些。”（《连环图画小说》）茅盾同志的上述论述，有四点是非常明确的：

（一）茅盾同志没有把连环画仅仅看作绘画之一种，而是称作“连环图画小说”，这就包含着连环画是一种文学与绘画相结合的综合性艺术的观点，从而概括了连环画最基本的特征。

（二）指出文画巧妙结合，就一定能成为大众文艺最有力的作品。

（三）不仅绘画可以成为艺术品，文字部分本身就是独立的小说，也可以演进成艺术品。

（四）文画巧妙结合的中国式的连环画要比德国的连续版画要好。

实践证明，茅盾同志的上述论述是完全正确的。

可惜到目前为止，社会上还有众多的人，包括一些著名的画家、美术理论家以及新版《辞海》的作者在内，仍把连环画仅仅视为一种画种。1979年版《辞海》给连环画所下的定义是这样表述的：“用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式。中国古代的故事壁画、故事画卷及小说戏曲中的‘全相’等，即具有连环画的性质。现在通称的连环画，兴起于二十世纪初叶的上海；根据文学作品、故事，或取材于现实生活，编成简明的文字脚本，再绘制画幅而成。现在的连环画，也叫‘小人书’。”这里虽然提到了文字脚本，但没有把它提到文学的高度，更没有把连环画看作是文学与绘画两种形式相结合的一种

综合性艺术，而是仅仅把它视为一种画种。这是对连环画的片面理解。长期以来，连环画文学的进步，落后于绘画创作上的进步，原因是多方面的，但究其根源，盖出于此。

画种的区分，主要是根据使用的材料、工具或表现形式来划分的。连环画并没有限于固定用哪一种材料，哪一种工具，而可以运用各种材料、各种工具；其表现形式与手法也多种多样，各种绘画形式及手法，它几乎均可以采用。把连环画归于一种画种，显然是没有科学根据的。

中国的连环画早在战国时期就出现了，距今已有两千多年的历史。但在当时及其后很长的历史时期内，是以壁画、故事长卷形式出现的，故事都很简单。元、明、清时期的连环画，则以小说、戏剧插图性质出现，很不连贯。民国时期的连环画比较通俗、连贯，但大都没有说明文字，或先作画，后配简单的说明文。不过作为向文画并举方向发展，民国时期的连环画较之以往的连环画有了很大进步，尽管尚属萌芽发展时期。而连环画的真正繁荣与大发展，乃是新中国成立以后的事。连环画发展到今天，已经不是原来意义上的连环画。它既不同于当初的壁画式、长卷式连环画，又不同于小说、戏曲插图性质的连环画，也不同于尚处于萌芽状态的文画并举连环画。无论思想内容，还是表现形式，当今连环画已经发展到日益成熟的阶段，较之一切古的旧的连环画，发生了质的飞跃，从而成为文画融为一体的崭新文艺形式。

那末，又如何看待无文连环画呢？目前流行的无文连环画，在整个连环画中所占比例很小；就内容而言，人物关系与故事均比较简单；就表现形式而言，大多采用漫画形

式，只不过充当连环画中的“小品”而已。从创作过程看，无文连环画既然成画，必然有一个构思过程，把这个构思过程记录下来，经过整理，就是连环画的文字部分。所以无文连环画，也可以视为连环画的一种特殊形态，一种没有形成书面文字的连环画。任何社会现象都有例外，连环画亦然。共性与个性、一般与特殊，都是对立的统一。特殊性寓于一般性之中，一般性包含了特殊性。我们在讨论连环画的特征、定义及研究对象时，是就一般连环画而言。没有故事情节就没有连环画。正因为连环画（包括无文连环画）具有情节，因而就使它具有了文学的因素。

那末，能不能把连环画文学放在从属地位呢？也不行。因为这与实际不相符。好的连环画，必定是图文并茂，相得益彰，文画均成为连环画的有机组成部分，二者缺一不可。更何况连环画文学决定着连环画的故事内容，人物性格和主题思想，是连环画创作的前提与依据。因此，要表现错综复杂的人物关系，描绘完整而复杂的故事，而且要有深度、有较强的艺术感染力，没有文字的连环画是难以胜任的。于是文画相结合的连环画新形式就应运而生了。既然是两种形式的结合，仍把它归结为一种画种，就非严密科学了。

从连环画发展趋势看，是文画的有机结合，绝非是无文连环画；也不是简单化的文字注释或图解文字，而是文画互为补充，相得益彰。有人主张连环画文字越少越好，主张向外国连环画看齐。当然，我们反对连环画文字冗长、繁琐，力求文字简明、扼要；反对“闭关自守”，应当学习外国连环画的一些长处。但是，简明、扼要不应成

为简单化了的文字注释，不应失去文学性，不应削弱艺术感染力，更不能不顾及内容而一味地求简；学习外国连环画不能丢弃民族特点、民族风格和民族文化的优良传统。就目前而言，中国连环画水平，无论在思想内容方面还是艺术技巧方面，远远超过世界各国的水平。这是客观实际，绝不是自吹自擂。我们应当从中国实际出发，把具有民族风格、民族特点和民族优良传统的中国连环画发扬光大起来。片面地追求文字过简，盲目地学习外国；片面强调局限性很大的绘画功能，贬低和排斥具有丰富表现力的连环画文学，这无异于主张将有声电影退回到无声电影或幻灯片时代。

鲁迅先生曾指出：“没有冲破传统思想和手法的闯将，中国是不会有新文艺的。”（《论睁了眼看》）鲁迅先生锐意进取的革命精神是永远值得我们学习的。既然旧有的观念已经不能适应新内容、新形式，盲目学习外国也不是根本出路，那末，根据中国连环画的现状与发展趋势，提出新的理论，用于指导连环画的创作实践，就成为十分紧迫的问题了。而连环画的定义及研究对象则是连环画理论中首当其冲的问题。

要回答什么是连环画，给连环画下一个科学的定义，必须首先明确“定义”二字的含义。定义是揭示概念内涵的逻辑方法，它必须具体地揭示概念所反映的对象的本质特征。因此要回答什么是连环画，从而给它下一个科学的定义，就必须弄清两层意思：一是连环画和其它文学艺术的共同本质特征；二是连环画区别于其它文艺形式的独具特征。

有人说连环画的本质特征是视觉艺术。这不确切。视

觉性仅是它的主要特征之一。通过形象反映社会生活是一切文学艺术共同的本质特征，当然也是连环画的本质特征。因为在连环画这种艺术中，不仅绘画可以塑造形象，连环画文学同样可以塑造形象，只是不具备直观性而具有间接性罢了。

事物千差万别，均有其规定性。尽管所有文艺形式之间有相通之处，不存在不可逾越的鸿沟，但各文艺形式仍有其规定性，或曰独具特征，以区别于其它一种文艺形式。这种独具特征，就是该文艺形式的基本特征。比如电影与绘画，从一定意义上讲，同属视觉艺术；但即使无声电影，一般也都有字幕或另配解说词，把电影、尤其是把有声电影仅仅归为视觉艺术，是不够的，不全面的。电影乃是一种综合性艺术，它兼有文学、戏剧、音乐、美术、表演、造型、建筑等各种艺术之特长，但又不同于一般的文学、戏剧、音乐、美术、表演、造型、建筑等艺术，而是具有独特表现手段的综合性艺术。连环画也是一种综合性艺术，它兼有文学与绘画两种艺术形式之特长，但又不同于一般的文学与绘画。它是靠文学语言与线条（或色彩，或黑白对比）的密切配合，共同来塑造形象，描绘故事的。综合性乃是连环画的基本特征。从连环画文学方面讲，它综合吸收了小说、戏剧、电影，乃至散文、诗歌的一些特长。从绘画方面讲，它不仅综合吸收了中国画、水彩画、水粉画、油画、版画、工笔、剪纸等数十种画种的特长，甚至可以说每一种画种都可以作为连环画的表现形式；而且还把电影的宽银幕、多镜头等也综合吸收进去了。（前者如《嘎达梅林》第18幅〔图1〕，后者如《鸡毛