

当

代艺术与地域艺术研究丛书

前沿艺术理论研究系列

连环画创作研究

汪晓曙 / 汪 麓 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

当代艺术与地域艺术研究丛书

前沿艺术理论研究系列

连环画创作研究

汪晓曙 / 汪 麓 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

连环画创作研究/汪晓曙, 汪薏著. —广州: 华南理工大学出版社, 2016.8
当代艺术与地域艺术研究丛书·前沿艺术理论研究系列
ISBN 978-7-5623-4843-6

I. ①连… II. ①汪… ②汪… III. ①连环画—绘画评论—中国 IV. ①J218.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第308902号

连环画创作研究

Lianhuanhua Chuangzuo Yanjiu

汪晓曙 汪薏 著

出版人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编510640)

<http://www.scutpress.com.cn> E-mail: scutl3@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

总策划: 毛润政

责任编辑: 龙 辉

印刷者: 广州家联印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16 印张: 14.25 字数: 312千

版 次: 2016年8月第1版 2016年8月第1次印刷

定 价: 65.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

总序

艺术领域在新时代钟声的催促之下走进了一个新的纪元。进入21世纪，艺术发展的象征性意义已从盲目的追仿进到内涵的研究。在各种艺术思潮的影响下，当前的艺术创作与艺术理论研究已是百花齐放，但个人觉得这并不能认为是真正意义上的进步。对于外来艺术与本土艺术在价值与意义上的评判和对其精华与糟粕的追问，成为当前艺术界，包括艺术教育领域的荦荦大端的重要课题。

广州大学美术与设计学院为适应当前艺术教育的需要，对艺术创作、艺术原理与艺术教育规律等方面有组织地进行了一定深度的探讨，其中也出现了一批在这方面有突破性的成果，反映出我院在科研方面的现状。2014年，学校争取到了中央财政支持地方艺术教育研究的经费支助，在学校领导的统一安排下，在这个项目中设立了关于“当代艺术与地域艺术研究”的项目经费，决定出版这方面研究成果的专著丛书。通过严格的招标程序，由华南理工大学出版社负责出版这一批专著。

“当代艺术与地域艺术研究丛书”共16种，其涉猎面也比较广泛，完全根据教师的个人研究领域来确定专著的选题，但始终是围绕当前艺术在发展过程中的新问题、新思维与新成果来展开研究的。需要说明的是，这不仅仅是一个学院研究的孤立研究成果，而且可以通过这一系列研究成果，真实而明晰地反映出当前艺术研究的动向。应该说，这套专著是有典型性的、有代表性的研究成果。在这套丛书的组织撰写过程中，组织者首先有目的地在所有教师的科研成果中进行选择和比较，然后再确定这套丛书的选题和内容，是站在当前艺术发展的前沿角度来要求的。从我们在统稿和审阅过程中得到的感受来说，这套专著丛书基本上达到了主编者的意图。

本套专著丛书分为三个系列，包括“前沿艺术理论研究系列”“艺术创作与教学研究系列”“艺术家个案研究系列”。在“前沿艺术理论研究系列”部分，主要集中在当前艺术思潮的研究和岭南本土艺术研究方面，既有一定的国际视野，也能反映广州大学美术与设计学院教师对本土传统艺术研究的现状；在“艺术创作与教学研究系列”部分，对各艺术门类本体和艺术教育规律进行了研究，重

点对当前艺术界的非热门方面的内容进行研究和探讨，力求其独创性和地域性特色，特别是对艺术教育手段的研究，同样站在全球视野上进行探讨，注重对目前已出版的专著中并不多见的领域进行分门别类的研究，如连环画的研究、漆画的研究就极有独创意义；在“艺术家个案研究系列”部分，为了宣传、推广广州大学美术与设计学院教师在艺术教学及科研中涌现出来的具有新观念、新思维的成果，我们选择了部分在省内外有一定影响的专家进行了个案的研究，通过他们的成功案例，真实还原艺术家本人对艺术的理解和对生活、对时代的认识，从而启发后人。

在本书出版之际，对热情支持这项研究的广州大学领导表示衷心的感谢！对积极参与这项研究的同事表示敬意！同时对热情支持我们工作的华南理工大学出版社编辑表示谢意！

广州大学美术与设计学院院长

广东省美术家协会副主席

汪晓曙 教授

2016.5.20

序

议连环画，近年来史多论少。大多将连环画列为“过去时”。本为通俗普及的“小人书”历史经过充分整理，不料反响骇世。应了莎翁名言——“凡是过去，皆为序章。”怀旧中生出很多新的启示。以至于有人把连环画拿去“申遗”，反倒令人困惑。

汪晓曙先生这本论著，重在“现在时”，是将连环画放在发展中的理论铺垫，培养新人的教材，并言传身教，于今是难能可贵的。

本论著定位“连环画，一种叙事性的图像艺术”。其中对叙事性艺术的语汇、形态与逻辑、延伸和拓展诸多层面，通过自身实践体会和个案分析，以及历史由来、优秀作品解读，构成了完整的理论框架。

叙事，本是文学功能中的强项，然图文并茂，倒也相得益彰。说来，文有文道，图有图径。文走界定、诠释、逻辑；图走感觉、感情、感悟，也称形态学。图文携手，实质上是各负其责，各尽其能，取长补短，矛盾统一，实现理想意境。

意境，意为文，境为图。意断笔连，笔断意连，使得文图间的领域变得十分宽广。图说、图史、图志、图鉴、图传、图画小说，还有今日流行的绘本云云，其中文本画种界限十分模糊。即便是经典的《水浒叶子》，本是酒牌，并非插图。而儿时玩香烟片子，要买够多少香烟才能凑齐一百单八将。这可真是笔断意连。近年贺友直创作的《老上海三百六十行》，无疑大不同于他的连环画代表作《李双双》，能说是非连环画吗？

总之，文学性和绘画性的结合，是强强联手，大有前途。虽在变化着，总在发展中。在这点上，我和汪晓曙先生同样是充满信心的。

中国美术家协会连环画艺委会主任 沈尧伊

2015年11月8日

序

谈连环画，近年竟史多论少。大约多摆摆画，列为“过去时”。而为通俗普及的“小书”史，则老分格理，而斗角而跋也，在于莎翁名曰“且是过去，皆属序章”，怀旧中生出很多新的叙述。此乃有人拿“序章”，反例令人困惑。

汪先生这本论著，题为“现在时”。是将连环画放在发展中的理论铺设，培养新人的教学教材。在言传身教，于是是难能可贵的。

本书是谈“连环画”，一种叙事性的图像艺术。其中对叙事性艺术的语汇，形态与逻辑，延伸和拓展诸层面均通过自身实践体会和悟分析，以及历史由来，作为作品解读，构成完整的理论体系。

叙事，本是文学功能中的诸项，然图文并生，似也相得益彰。说来，文有文道，图有图经。文走界说，诠释逻辑；图展感觉，感情，感悟，也涉形象学。图文携手，是互补，是互益，各尽其能，取长补短，矛盾统一，实现理想与和谐。

兼境，兼为文，兼为图，兼断兼连。笔断兼连，使得文图间的疆域变得十分宽泛。国说、国史、国话、国谜、国经、国唐小语，还有今时流行的绘本云云，其兼文为图种界限十分模糊。即便是经典的《水浒传》亦是西牌，并非插图，而儿时玩的《西游记》片子，要买多少张图才能凑起一百零八回？这可真是笔断兼连。近年贺友直《三六大十行》无疑大不同李双双，叙述是非连环画吗？

兼，文学性和绘画性的结合，是漫漫路，大有前途，尚在变化着，总在发展中，在追求上，我和汪先生同样都是充满信心。

汪先生 序
2015

目 录

导 言	滥觞与前行	/1
第一章	连环画：一种叙事的图像艺术	/35
第二章	图像语汇与交互体验	/44
第三章	叙事艺术的形态与逻辑分析	/55
第四章	叙事的延伸与升华	/70
第五章	叙事的拓展与再创	/99
第六章	中国连环画名家名作概览	/137
附 录	我国1949年之后历届连环画获奖情况介绍	/196
	后 记	/215
	参考文献	/218

导 言

滥觞与前行

——中国连环画发展概述

连环画是一种以叙事为主要目的的视觉艺术。

连环画通过连续的、一环紧扣一环的多幅画面构成情节，运用对情节的图像化表述来阐释作品所讲的故事，来反映创作者的思想、情感、审美和创作意图，因此，连环画也称为故事图画。连环画以绘画呈现为主体配合相应的文学脚本，在连续性图像叙述过程中贯穿故事主线，运用绘画语言刻画和塑造故事中的人物。连环画通常以表现人物和社会场景为主，又多为儿童所喜爱，故俗称“小人书”。

连环画是一种综合性的艺术，兼有绘画和文学两种艺术形式。但它又不同于一般的绘画和文学表述，连环画通过图像和文字的密切配合各显其长，产生图文并茂的阅读效果，用两种不同的艺术形式来塑造形象、讲述故事、表达思想。综合性是连环画创作的艺术特征。连环画文学脚本的编写，综合吸取了小说、戏剧、电影、散文、诗歌等艺术特点。连环画的绘画表现形式应有尽有，可以采用中国画、油画、水彩画、白描、版画等绘画手段来进行创作和表现。

连环画的语言呈现是从单幅叙事绘画演变而来的。五代南唐画家顾闳中的中国画《韩熙载夜宴图》、宋代画家张择端的风俗画

《清明上河图》等，就已具备了通过一个画面多个情节来讲述故事的叙事特征。连环画的呈现形式又脱胎于文学作品中的插图，随着文学书籍中插图的不断密集，人们觉得只要通过这些插图，简单配写文字就能基本了解故事的全貌，连环画便由此而派生出来。

连环画创作有以下几个方面的特征：首先是多画幅之间的连贯性和绘画风格的统一性，其次是人物（事物）表现的一致性和文字与画面的互动性，再则是主题与形式的相适应性，和人物形象的刻画与情节表现的相关联性等，这都是构成连环画艺术的重要因素。

连环画的发展是随着时代的发展而逐渐演变过来的，连环画的出现与社会的需求及发展息息相关。从某种意义上而言，连环画是最贴近时代、贴近人民大众生活、贴近社会的十分通俗易懂的艺术，同时又是文学故事性极强，绘画技法要求极高、艺术性极丰富的高雅艺术。

（一）

连环画根植于叙事绘画。我国现存最早的叙事绘画，据考是湖南长沙马王堆一号汉墓漆棺上的装饰漆画《土伯吃蛇》（图1）和《羊骑鹤》，用图像的方式叙述了两个令人回味的故事。根据当下对连环画的艺术概念来界定，基本属于连环画的范畴——最早的绘画虽然没有文字的介入，但仍然能准确地表述作者要讲述的故事，并能反映其思想与情感。

我国的连环画——或者说连续性叙事绘画，可以追溯到2000多年前的汉代，据史料记载，汉代画像石和画像砖上的创作就带有明显的情节性表述和故事性表达。最具代表性的是河南洛阳“烧沟”61号汉墓出土的壁画《二桃夺三士》（图2），此时的作品已经开始使用多个画面和情节来叙述故事了。到了东汉时期，这种情节性和故事性的表现已十分

《土伯吃蛇》
棺木装饰漆画
马王堆出土
图1

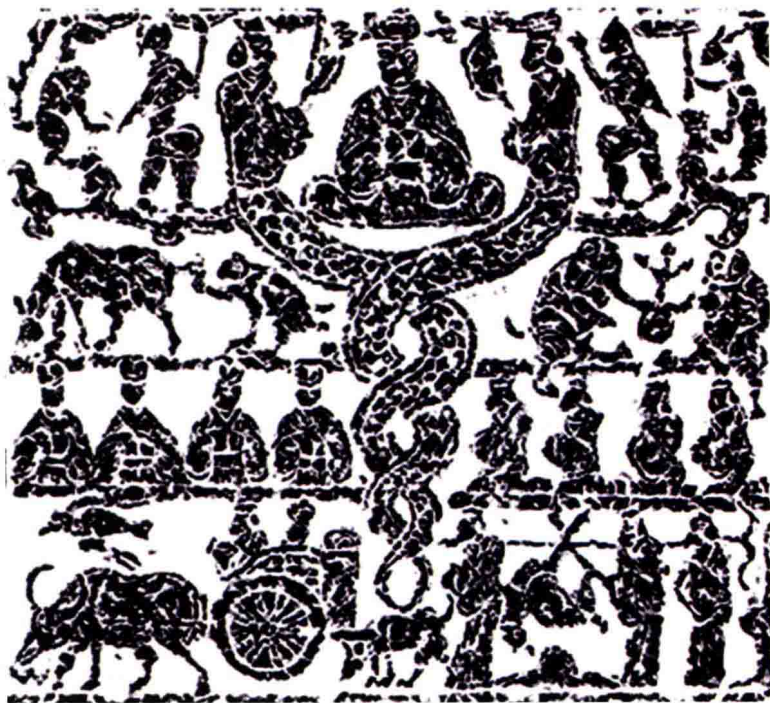
《二桃夺三士》
浮雕壁画拓印(局部)
汉墓出土
图2

流行，甚至出现在画面之中和外围有了“榜题”，这种榜题其实就是用文字来叙述画中的故事和内容，即现代连环画中的“脚本”。两汉壁画主要是表现当时流行的神话故事、历史典故和在当时发生的各种事件，如《孔子见何馈》《柳下惠覆寒女》等历史故事，还有表现民间传说的《伏羲女娲》（图3）、《嫦娥奔月》等神话传说。

南北朝时期，随着绘画的发展，以叙事为目的的绘画创作占据了主导地位。随着佛教的传入，通过绘画来表现佛经故事和本生故事已司空见惯，艺人们采用连续性画面以时间为线索来表现故事，刻画情节。敦煌壁画中的很多本生故事图是比较典型的故事性绘画，北魏第257号窟西壁上的《九色鹿本生》（图4），就是根据佛

《伏羲女娲》
画像砖拓印
汉墓出土
图3

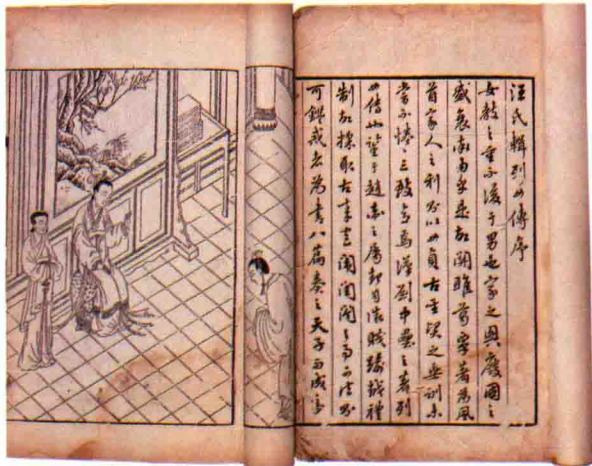

经中关于《佛说九色鹿经》的故事绘制的，整个画面采取横卷式构图，通过九个画面十分生动具体地讲述了一个关于善恶回报的故事。

在连环画形成的过程中，画家通过画面来讲述自编的故事或者讲述已有的故事，中国古代曾非常流行无文叙事绘画，其故事的描述，有起因，有过程，有高潮，也有结局，从而形成了一幅很完整的叙事性绘画作品。叙事绘画是借用某一个故事来反映画家所要表达思想和情感，这种无文叙事图画就是连环画的另一种特殊表现形态，也是一种没有文字介入的可叙事的连环图画。

北宋时期雕版印刷的发明，书籍中开始出现较为精美、有连续性的绘画插图。活字排版印刷使得这种依附于文字而存在的绘画创作日益流行，因印刷术的发达又出现了上图下文和左图右文的书籍装帧形式，《烈女传》（图5）就是首次采用这种形式刊印出来的读物，从某种意义上而言，这本图文并茂的图书应该算是中国最早的印刷出版的连环画。

元明时期是小说和戏剧十分繁荣的时代，插图随之也盛行起来。特别是到了戏曲和文学十分辉煌的明代，其中的插图已达到相当高的水平。如《奇妙全相注释西厢记》（图6）全书共161页，页页有图，旁注标题文字。另一种刊本《原本西厢记》（图7），每折半页便有插图，两旁还刊有与图画内容相一致的对句，

《九色鹿本生》(局部)

敦煌壁画

北魏

图4

《烈女传》

白描插图

[宋]佚名

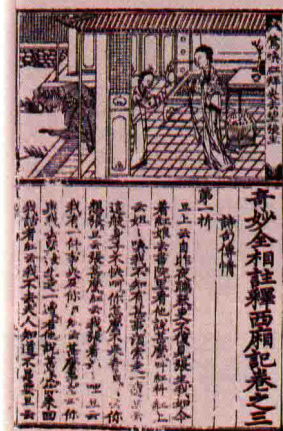
图5

《奇妙全相注释西厢记》

白描插图

[元]佚名

图6

《原本西厢记》

白描插图

[元]佚名

图7

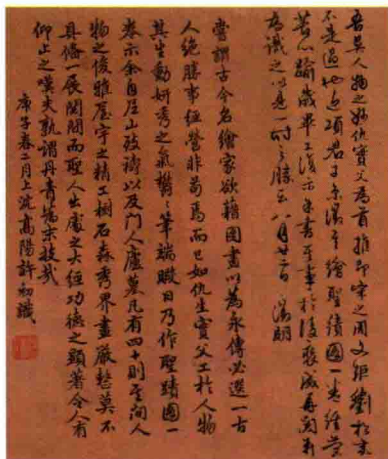

已经是完全意义上的连环画了。

其实，我国最早以文图形式进行有连续性表现的绘画作品在明代万历年间已经非常精彩。由明代著名画家仇英绘画、著名书法家文征明亲笔撰写并书写文字脚本的作品《孔子圣绩图》（图8）

已基本形成了现代连环画的雏形，完全可以说是中国最早的连环画。作品是以孔子的生平事迹来进行图画介绍，从圣人孔子出生到去世，据传是由150幅连续性的作品再现了孔子一生的事迹与相关的历史事件。现藏于美国圣路易斯美术馆的《孔子圣绩图》，原图为册页，应该是后人进行了装裱，采用硬质封面、封底，木芯装裱红色花纹宋锦，紫檀边框。封面题签竖排双行正楷“仇十洲画”（注：仇十洲即仇英），“文征明书”，下为大字“圣绩图”。分为上、下两函。版心用绢质纸托绫装裱，以硬纸对褶成幅。其连缀样式，也和当下的连环画有异曲同工之处：右为图画，左为文字解说。上卷现存图19幅，前后护页各1幅，下卷现存图20幅，跋文1幅，前后护页各1幅，按宋以后规制，应为24幅册页，可以说上、下两册均有遗漏。《孔子圣绩图》又名《孔子圣迹图》，是仇英和文征明书画合璧的工笔重彩人物画精品之作，是我国最早

已经是完全意义上的连环画了。

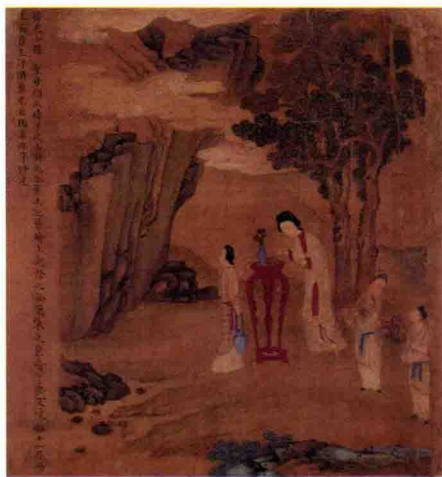
《孔子圣绩图》

工笔重彩

[明]仇英

图8

成形的连环画，两位大师以连环图画的方式再现了孔子一生的行迹与相关的历史事件。如第1幅《祷尼山图》（图9）、第3幅《二龙五老图》（图10）、第4幅《空中奏乐图》（图11）、第5幅《为儿戏图》（图12）、第7幅《昭公赐鲤图》（图13）、第9幅《问礼老聃图》（图14）、第10幅《在齐闻韶图》（图15）、第12幅《晏婴阻封图》（图16）、第16幅《齐鲁会夹谷图》（图17）、第30幅《在陈绝粮图》（图18）、第39幅《子贡庐墓图》（图19）等。最后一图末尾有“实父仇英制”的文字题款和篆书阳文“十洲”、“嘉靖戊戌春二月书于停云

《祷尼山图》

工笔重彩

[明]仇英

图9

《二龙五老图》

工笔重彩

[明]仇英

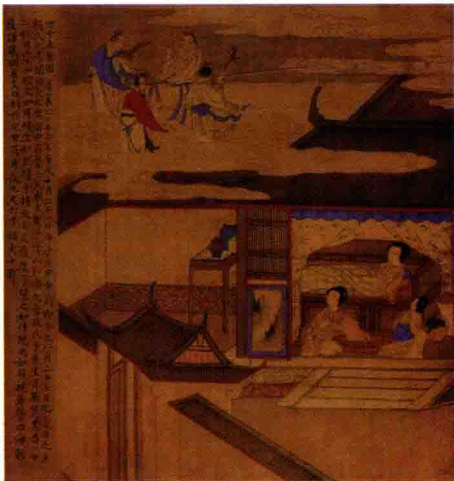
图10

《空中奏乐图》

工笔重彩

[明]仇英

图11

《为儿戏图》

工笔重彩

[明]仇英

图12

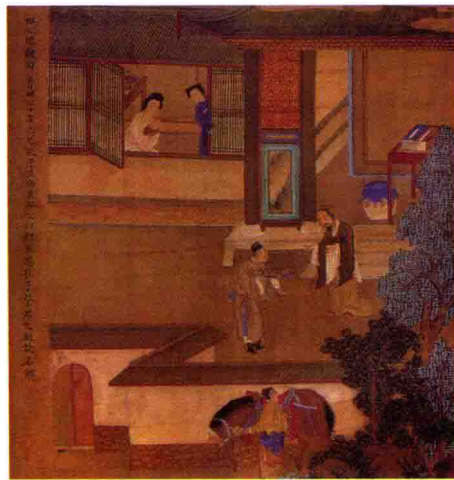

《昭公赐鲤图》

工笔重彩

[明]仇英

图13

馆，长洲文征明”等文字题款。最后一幅还有款署“征明”和庚子春高阳“许初”的跋文2篇。此《孔子圣绩图》的历史和艺术价值主要表现在两个方面：一是内容取材得当。依据《论语》《史记：孔子世家》等古籍，截取孔子生平主要事迹绘制而成。从《祷尼山图》起，到《子贡庐墓图》止，故事有始有终。但现存的作品中没有了诛少正卯、归田谢过诸内容，代之以《铭金人图》《途遇图》《堕三都图》《楚王使聘图》等。还删除了《孔子世家》文本后面的汉高祀鲁、真宗祀鲁等内容，使故事更加完整、集中和简练。所增加的《问疾图》《赐药图》更为真实地描绘了鲁哀公知识渊博、德高望重的圣人形象，也间接表达了画家和文字作者对孔子的敬仰和崇敬。特别是增加了《累累说圣图》，突出表现孔子身处逆境毫不气馁的豁达乐观精神。显示了作者在内容取材上的境界、眼光和文化素质。该套作品绘画技艺纯熟高超，可

谓空前绝后，两位绝代大师联合进行上百幅的连环图画创作，实属罕见，是中国传统工笔重彩画中青绿人物画的经典之作。

现存的39幅作品，每一幅在构图上都十分考究，充分运用中国传统绘画中的散点透视方法，人物、景物的安排均衡和谐、主次分明、相互呼应、疏密错落有致。在人物造型上，采用了中国传统人物画为突出主题故意将主要人物加高加大的艺术特点，次要人物则是依人物身份、年龄等因素而定，高矮一致，大小匀称，用前后顺序及所处位置来突出主要人物。在技法运用上，线条流畅圆润，人物眉目清楚，细致入微，画面干净，工整精致。在画面处理上运用深色衬底，人物设色以浅淡为主，山石与树木则青碧浓重。与同类画种如清代《康熙亲耕图》《乾隆秋狩图》等人物、景物全施以重彩决然不同，形成明显的对比和反

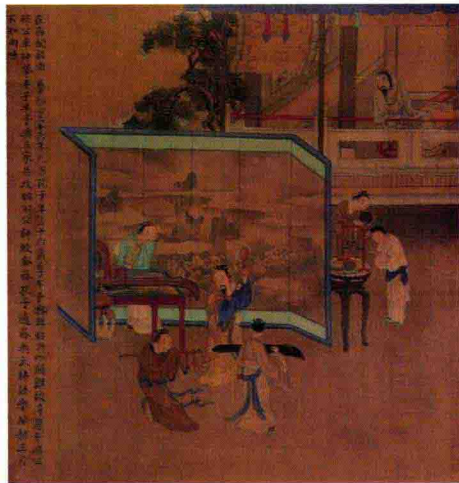

《问礼老聃图》

工笔重彩

[明]仇英

图14

《在齐闻韶图》

工笔重彩

[明]仇英

图15

《晏婴阻封图》

工笔重彩

[明]仇英

图16

《齐鲁会夹谷图》

工笔重彩

[明]仇英

图17

《在陈绝粮图》

工笔重彩

[明]仇英

图18

《子贡庐墓图》

工笔重彩

[明]仇英

图19

差，凸显了主要人物的形象。整套连环图画精致不苟，人物神态传神，淡雅妩媚而又不失艳丽端庄。文征明的书法题款采用小楷，位置经营得体，笔墨颇具功力，与绘画相得益彰，是一件代表了当时人物绘画水平的精品杰作。

与当下连环画不同的是，该套用中国画形式来进行表现的圣人事迹作品，每一幅表现一个故事，而不是通过若干个画面来连续表现一个故事，但画中所呈现的又不只是一个横断面，而是通过构图安排了若干个情节来阐述故事的全过程，每一幅画的容量和《韩熙载夜宴图》几乎一样，但它用了150多个画面表现了150个故事，实际上是一种由单幅作品串联起若干个故事来进行人物介绍的鸿篇巨作。从画幅的开本来看，均采用相同大小的画面来绘制，也和当下连环画完全一致。而且开本很大，每一幅画长60厘米，宽40厘米，比现在一般的连环画原