

新中国连环画艺术简史

Xinzhongguo Lianhuanhua Yishu Jianshi

魏华 著

中国传媒大学出版社

J218.4/5

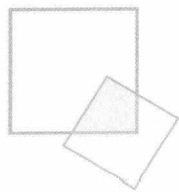
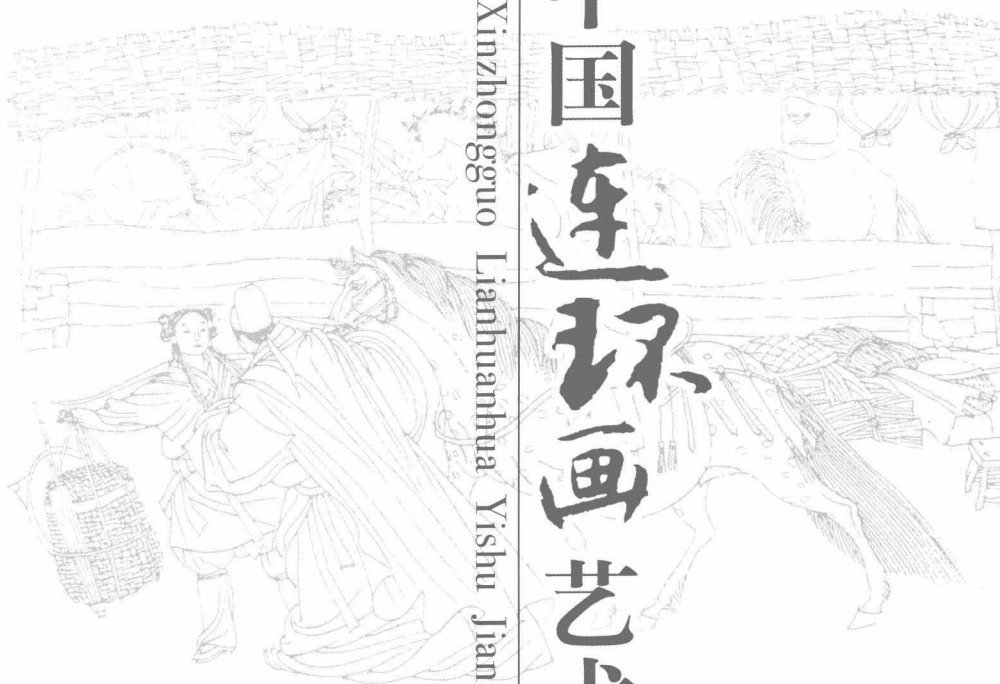
2008

新中国连环画艺术简史

Xinzhongguo Lianhuanhua Yishu Jianshi

魏华 著

中国传媒大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新中国连环画艺术简史 / 魏华著. — 北京: 中国传媒大学出版社,
2008.6

ISBN 978-7-81127-192-8

I. 新… II. 魏… III. 连环画—绘画史—中国 IV. J218.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 057567 号

新中国连环画艺术简史

著 者: 魏 华

责任编辑: 李水仙

责任印制: 曹 辉

封面制作: 赵 梅

出版发行: 中国传媒大学出版社 (原北京广播学院出版社)

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 65450532 或 65450528 传真: 010-65779405

网 址: <http://www.cucp.com.cn>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市梦宇印务有限公司

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 7.75

版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81127-192-8/K·192 定价: 25.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

永不消逝的记忆

——喜读魏华的《新中国连环画艺术简史》

凡是上个世纪 80 年代以前出生的人,大概都还记得伴随自己成长的最便宜的出版物——连环画(又名“小人书”),曾经带给自己的难以抹去的记忆。在电视、电脑尚未普及的时代,小人书是孩子们最喜欢的读物,家长奖励孩子也往往是送小人书。它是开启儿童智力的钥匙,它是儿童认识世界、展开想象翅膀的向导。从新中国成立初期至上世纪 80 年代中期,在所有出版物中,连环画出版数量是最大的,常常是以亿计或以千万计,从城市到农村,到处都可以看到各式各样的连环画。其普及程度就像今天的电视、广播。不仅孩子们喜欢看,大人也喜欢看。那时,很多画家把连环画创作当做很神圣的事业,精益求精。因此,产生了一批著名的连环画家和连环画作品,那些作品至今还散发着耀眼的光辉,有些还将永远作为典范名垂青史。但 80 年代中期以后,连环画突遭冷落,发行数量迅速下滑,出版社难以为继,纷纷下马转移目标。连环画的形势如日薄西山,风光不再。为什么曾经辉煌了几十年的一门艺术突然式微,它还有没有可能重新发光?连环画的起落有没有规律可循?我们今天应该如何对待这门艺术?魏华博士的《新

中国连环画艺术简史》便是探讨这些问题的最全面、最深入的专著，值得一读。

《新中国连环画艺术简史》以时代顺序为经，以作家和作品为纬，全方位、多侧面展开研究。作者将新中国连环画的发展分为四个时期：第一繁荣期，1949年新中国成立至1966年“文革”前；畸变期，1966年“文革”开始至1976年“文革”结束；第二繁荣期，1977年“文革”彻底结束至1985年全面改革开放；衰变期，1985年后。四个时期的划分，既反映了中国社会发展的实际，也反映了艺术发展的实际，是科学的、准确的。

魏华在论述每个时期的连环画艺术时，都充分关注当时的经济、政治、社会背景及文化的大环境对艺术创作的影响；同时深入挖掘艺术自身的发展规律和表现特征。如第一繁荣期，1949年至1966年的十七年间，国家主要处于经济建设时期，其间虽有五七年“反右”、五八年“大跃进”等政治运动，但对连环画艺术本身的发展并无太大的负面影响。当然在“政治挂帅”的时代，各种艺术首先要为政治服务，在这个前提下，连环画获得了长足的发展，成就斐然。“题材趋向多样化，内容健康丰富，人物塑造出现个性化趋势，构图、表现手法趋于多样化，艺术风格写实”。此间独幅画创作除去为了配合政治、参加展览，提高一点知名度外，没有任何经济收益。连环画则不然，一幅虽然只能拿到三五元，但你能应邀为出版社画一本数百页的连环画，则可得到数千元的稿酬，这在当时可是一笔大收入。因此，连环画创作趋之若鹜，队伍庞大，热情高涨，很多名家参与其中。由于供求两旺，所以出版社遍布祖国大地。十七年间产生了一批连环画家和经典作品。魏华在论述这一时期连环画的

艺术成就时，紧紧围绕获奖作品展开，而在分析艺术特征时，又选取最富代表性的作品，如贺友直的《山乡巨变》、华三川的《白毛女》、韩和平和丁斌曾的《铁道游击队》、刘继卣的《穷棒子扭转乾坤》等。以点带面，重点突出，给读者留下了鲜明的印象。

畸变期。1966年至1976年的十年“文革”、十年动乱，中国的政治、经济都处在畸形阶段。全国人民的生活秩序完全被打破。连环画创作在极其混乱的状态下，出现了假繁荣，参与创作的人数不但没有减少，反而扩大了。有大批工农兵业余作者加入，并被视为创作主体，而真正操刀执笔的专业画家则被边缘化，产生了所谓“三结合”的创作方式，即“领导出思想，群众出生活，专家出技巧”。画家成了唯命是从的机器人，没有任何自主性可言。作品不署个人姓名，落款为某某战斗队、某某创作组、某某学习班之类。作品题材窄之又窄，都要围绕“文革”政治，工农兵以外的题材统统被视为“封资修”，无人敢表现。“样板戏”成了画家的主要描绘对象。艺术手法要严格遵守“三突出”、“高大全”的原则，完全违背艺术创作规律，把形式化、概念化推到极致。题材重复，样式单一，令人乏味。“文革”十年居然出版连环画1500多种，总印数达七亿多册。魏华在总结这段连环画创作时，没有采取简单的全盘否定的方式，而是在深刻揭示“文革”美术种种弊端的前提下，指出其“特殊的价值”，如它的认识价值，不可再现的历史价值、收藏价值等。

第二繁荣期，即1977年至1985年，“文革”结束至改革开放初期。随着“文革”的彻底结束，特别是党的十一届三中全会的召开，清算了“文革”的极“左”路线，拨乱反正，废止“以阶级斗争为纲”代之“以经济建设为纲”的方针，使中

国迅速走向正常的发展轨道。画家有了更多的自由,艺术创作环境逐渐宽松。连环画创作与其他艺术创作一样,很快进入了第二个繁荣期。魏华在总结连环画再次繁荣的原因时,概括指出几点:政治稳定下的宽松环境,经济繁荣下的巨大需求,连环画的独特艺术魅力和发展空间,空前繁荣的创作队伍,艺术全面繁荣所提供的强大支撑。提纲挈领,准确无误地为我们正确认识第二繁荣期的社会文化环境,提供了明晰的理论支点。作者在总结该阶段连环画创作的艺术成就和艺术特征时,除开列获奖名单外,还着重阐述了题材内容的多样化和形象塑造的个性化,构图形式的多样化和表现手法的丰富化。同时指出,由于连环画“功能发挥最大化,技艺传承普及化,文化交流轻便化”的全面展现,及1985年后其他艺术形式特别是电视、电脑的普及,连环画已潜藏着巨大危机。

衰落期,即1985年后。此间随着其他艺术媒体的介入和冲击,连环画的优势逐渐丧失,随之空间迅速萎缩。出版遇到了危机,创作队伍自然瓦解,无论从名还是从利,对画家都不再具有吸引力。衰落已是大势所趋,是任何人也无力扭转的。虽然总体趋势是走向衰落的,但也还有个别痴情者坚持连环画创作,而且产生了精品,其中的代表作就是沈尧伊创作的《地球的红飘带》。当然,这件作品的创作用了数年的时间,早在1985年前就已着手,其成果不能完全算在衰落期的账上。夕阳无限好,只是近黄昏。

书末尾对连环画的未来作了展望,一是昔日全民关注连环画的现象不会再来,可以向低龄化方向发展;二是向收藏方向发展,出精品、绝品,以满足收藏界少数人的需要;三是开拓国际市场,中国图书市场已经不新鲜的小人书,在国

际市场上说不定是新鲜货色；四是与新媒体结合，开发新产品等等。总之，连环画适度恢复是可能的。

用十万余字的篇幅，将头绪纷繁的新中国连环画的产生、发展、衰落过程梳理清楚，不是一件容易的事情，更何况还要站在理论的高度，总结一些带有规律性的经验，为学术界提供新的研究视点，就更加不容易。魏华的《新中国连环画艺术简史》一书，内容丰富，材料翔实，结构严谨，条理清晰，且具有相当的理论深度。它不仅为画家们提供了许多可资借鉴的创作经验，也为理论界拓展了新的思考领域。小人书，大世界，内中蕴藏着丰富的珍宝，值得人们认真挖掘。本书只是揭开了冰山一角而已，有更多的宝藏等待他人去开掘。

感谢魏华的《新中国连环画艺术简史》，为我们搭建了一座新中国连环画艺术长廊，并在长廊间建构了诸多精彩景点。有兴趣的读者可以随着向导漫游其中，细心去品味。

魏华博士，现在执教于郑州轻工业学院艺术设计学院。2003年至2006年在首都师范大学攻读美术学博士学位，在读期间，刻苦努力，成绩优异。《新中国连环画艺术简史》是她的博士学位论文。答辩会上，专家一致认为这是一篇优秀论文。我作为她的导师，深知这篇论文写作过程的甘苦，曾数易其稿，才形成现在的样子。以高标准要求，虽然总体尚好，但我并不十分满意，还有重要史料需要补充，理论建构还有深入的余地。当然，十全十美的著作是没有的，我只是希望她的成果能更加完美。我相信，再版时该著作会有新的起色。祝她不断进步。

李福顺

2007年建军节于北京

目 录

目录 / 1

插图目录 / 3

永不消逝的记忆

——喜读魏华的《新中国连环画艺术简史》 / 1

导 论 / 1

第一章 第一繁荣期(1949~1966) / 16

第一节 繁荣的原因 / 16

第二节 连环画的快速发展 / 26

第三节 杰出的艺术成就 / 31

第二章 畸变期(1966~1976) / 72

第一节 畸变的原因 / 73

第二节 连环画的畸形发展 / 81

第三节 “政治统帅一切” / 83

第三章 第二繁荣期(1977~1985) / 107

第一节 再次繁荣的原因 / 107

第二节 连环画的再度繁荣 / 116

第三节 辉煌的艺术成就 / 123

第四章 衰落期(1985年后) / 184

第一节 衰落的原因 / 184

第二节 连环画的艰难发展 / 189

第三节 衰落的连环画艺术 / 193

第四节 连环画收藏热的兴起 / 202

第五节 留下的思考 / 213

参考文献 / 217

后记 / 230

插图目录

- 图 1-1 《天堂与地狱》之一 / 6
图 1-2 《天堂与地狱》之二 / 7
图 1-3 《铁佛寺》/ 9
图 1-4 《狼牙山五壮士》/ 10
图 1-5 《翻身》/ 10
图 1-6 《祝福》/ 11
图 1-7 《三毛流浪记》/ 12
图 1-8 《西厢记》/ 13
图 1-9 《长恨歌画意》/ 14
图 1-10 《金瓶梅》/ 15
图 1-11 《山乡巨变》之一 / 35
图 1-12 《山乡巨变》之二 / 36
图 1-13 《白毛女》之一 / 37
图 1-14 《白毛女》之二 / 38
图 1-15 《白毛女》之三 / 38

- 图 1-16 《铁道游击队》之一 / 39
- 图 1-17 《铁道游击队》之二 / 40
- 图 1-18 《铁道游击队》之三 / 40
- 图 1-19 《铁道游击队》之四 / 41
- 图 1-20 《穷棒子扭转乾坤》 / 43
- 图 1-21 《白毛女》之四 / 43
- 图 1-22 《山乡巨变》之三 / 44
- 图 1-23 《日出之前》 / 44
- 图 1-24 《李双双》之一 / 46
- 图 1-25 《山乡巨变》之四 / 46
- 图 1-26 《白毛女》之五 / 47
- 图 1-27 《山乡巨变》之五 / 47
- 图 1-28 《山乡巨变》之六 / 48
- 图 1-29 《山乡巨变》之七 / 49
- 图 1-30 《山乡巨变》之八 / 49
- 图 1-31 《山乡巨变》之九 / 50
- 图 1-32 《山乡巨变》之十 / 50
- 图 1-33 《山乡巨变》之十一 / 51
- 图 1-34 《山乡巨变》之十二 / 51
- 图 1-35 《山乡巨变》之十三 / 52
- 图 1-36 《山乡巨变》之十四 / 52
- 图 1-37 《山乡巨变》之十五 / 53
- 图 1-38 《山乡巨变》之十六 / 53
- 图 1-39 《山乡巨变》之十七 / 54
- 图 1-40 《山乡巨变》之十八 / 54
- 图 1-41 《山乡巨变》之十九 / 55
- 图 1-42 《山乡巨变》之二十 / 55

- 图 1-43 《山乡巨变》之二十一 / 56
- 图 1-44 《山乡巨变》之二十二 / 56
- 图 1-45 《李双双》之二 / 58
- 图 1-46 《李双双》之三 / 58
- 图 1-47 《白毛女》之六 / 59
- 图 1-48 《白毛女》之七 / 59
- 图 1-49 《白毛女》之八 / 60
- 图 1-50 《交通站的故事》之一 / 61
- 图 1-51 《交通站的故事》之二 / 61
- 图 1-52 《山乡巨变》之二十三 / 64
- 图 1-53 《山乡巨变》之二十四 / 64
- 图 1-54 《李双双》之四 / 64
- 图 1-55 《李双双》之五 / 64
- 图 1-56 《铁道游击队》之五 / 65
- 图 1-57 《渡江侦察记》 / 67
- 图 1-58 《交通站的故事》之三 / 68
- 图 1-59 《交通站的故事》之四 / 68
-
- 图 2-1 《红灯记》之一 / 87
- 图 2-2 《红灯记》之二 / 87
- 图 2-3 《红灯记》之三 / 88
- 图 2-4 《红灯记》之四 / 88
- 图 2-5 《红色娘子军》之一 / 89
- 图 2-6 《智取威虎山》之一 / 90
- 图 2-7 《智取威虎山》之二 / 90
- 图 2-8 《红色娘子军》之二 / 91
- 图 2-9 《龙江颂》 / 92

- 图 2-10 《金色的道路》/ 92
- 图 2-11 《赤脚医生》/ 93
- 图 2-12 《红色娘子军》之三 / 94
- 图 2-13 《白求恩在中国》之一 / 94
- 图 2-14 《海港》/ 95
- 图 2-15 《列宁在一九一八年》之一 / 95
- 图 2-16 《列宁在一九一八年》之二 / 98
- 图 2-17 《列宁在一九一八年》之三 / 98
- 图 2-18 《列宁在一九一八年》之四 / 99
- 图 2-19 《列宁在一九一八年》之五 / 99
- 图 2-20 《白求恩在中国》之二 / 101
- 图 2-21 《白求恩在中国》之三 / 101
- 图 2-22 《白求恩在中国》之四 / 102
- 图 2-23 《列宁在一九一八年》之六 / 103
- 图 2-24 《列宁在一九一八年》之七 / 104
-
- 图 3-1 《人到中年》之一 / 126
- 图 3-2 《人到中年》之二 / 127
- 图 3-3 《斯巴达克思》之一 / 129
- 图 3-4 《斯巴达克思》之二 / 129
- 图 3-5 《鲁迅的青少年时代》之一 / 130
- 图 3-6 《鲁迅的青少年时代》之二 / 131
- 图 3-7 《朝阳沟》之一 / 133
- 图 3-8 《朝阳沟》之二 / 133
- 图 3-9 《海瑞罢官》之一 / 134
- 图 3-10 《海瑞罢官》之二 / 135
- 图 3-11 《海瑞罢官》之三 / 135

- 图 3-12 《龙女牧羊》之一 / 136
- 图 3-13 《人到中年》之三 / 138
- 图 3-14 《人到中年》之四 / 139
- 图 3-15 《黑骏马》之一 / 140
- 图 3-16 《朝阳沟》之三 / 141
- 图 3-17 《朝阳沟》之四 / 141
- 图 3-18 《长江三部曲》之一 / 142
- 图 3-19 《长江三部曲》之二 / 143
- 图 3-20 《罗伦赶考》之一 / 144
- 图 3-21 《罗伦赶考》之二 / 145
- 图 3-22 《邦锦美朵》之一 / 146
- 图 3-23 《邦锦美朵》之二 / 147
- 图 3-24 《龙女牧羊》之二 / 148
- 图 3-25 《龙女牧羊》之三 / 149
- 图 3-26 《龙女牧羊》之四 / 149
- 图 3-27 《王凤姐弄权铁槛寺》之一 / 151
- 图 3-28 《王凤姐弄权铁槛寺》之二 / 152
- 图 3-29 《李白与杜甫》 / 154
- 图 3-30 《朝阳沟》之五 / 155
- 图 3-31 《李慧娘》之一 / 156
- 图 3-32 《李慧娘》之二 / 157
- 图 3-33 《暴风骤雨》之一 / 158
- 图 3-34 《暴风骤雨》之二 / 158
- 图 3-35 《黑骏马》之二 / 159
- 图 3-36 《白光》之一 / 161
- 图 3-37 《白光》之二 / 162
- 图 3-38 《伤逝》之一 / 163

- 图 3-39 《伤逝》之二 / 164
- 图 3-40 《伤逝》之三 / 166
- 图 3-41 《伤逝》之四 / 167
- 图 3-42 《斯巴达克斯》之三 / 169
- 图 3-43 《嘎达梅林》之一 / 169
- 图 3-44 《嘎达梅林》之二 / 170
- 图 3-45 《枫》之一 / 171
- 图 3-46 《枫》之二 / 172
- 图 3-47 《茶花女》之一 / 174
- 图 3-48 《茶花女》之二 / 175
- 图 3-49 《邦锦美朵》之三 / 176
- 图 3-50 《邦锦美朵》之四 / 176
- 图 3-51 《邦锦美朵》之五 / 177
- 图 3-52 《邦锦美朵》之六 / 178

- 图 4-1 江苏版《天使的愤怒》 / 195
- 图 4-2 《醉打万珍楼》 / 196
- 图 4-3 《拉钟老人》 / 197
- 图 4-4 《地球的红飘带》之一 / 199
- 图 4-5 《地球的红飘带》之二 / 199
- 图 4-6 《地球的红飘带》之三 / 201
- 图 4-7 《地球的红飘带》之四 / 201

导 论

连环画是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。兴起于 20 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,再绘制小型画幅而成。因主要读者为少年儿童,民间俗称“小人书”。中国古代故事壁画、故事画卷及小说戏曲中的“全相”等,也具有连环画的性质。^①

连环画经历了起源、孕育、成型和发展的过程。

连环画源于古代的单幅故事画、“出相”、“全图”(插图)等,逐渐发展为多幅故事画。

根据目前的研究成果,有的专家认为我国的连环画最早出现在春秋战国时期的铜器上,画面是一些龙、鱼或人物、花草,连续围绕而成“连环”画面。^② 湖南长沙马王堆一

① 辞海编辑委员会:《辞海》(1999 年版彩图本),上海辞书出版社 1999 年版,第 2820 页。

② 参见姜维朴、王素:《连环画艺术欣赏》,山西教育出版社 1996 年版。