

工农兵美术技法丛书

怎样画连环画

上海人民出版社

工农兵美术技法丛书

怎样画连环画

上海工农兵美术创作学习班 编

上海人民出版社

出版说明

无产阶级文化大革命的伟大胜利，开辟了社会主义美术工作的新局面，工农兵业余美术创作更加发展，更加普及。广大工农兵群众在各个战斗岗位上，运用各种绘画形式描绘我国社会主义革命和社会主义建设的伟大成就，塑造无产阶级的英雄人物，在基层单位中发挥积极作用，为社会主义美术创作增添了新的活力。

当前，工农兵业余美术创作队伍逐渐壮大，对于绘画知识和技能提高的要求也愈加迫切，为此我们重新编辑（或修订）出版《工农兵美术技法丛书》，以供广大业余美术作者参考。

这套丛书将包括各个画种和门类，一个画种（或门类）为一本，将陆续出版。其中主要是介绍一些基本技法，或是编著者绘画实践中的体会，供读者在具体绘画实践中参考运用，同时希望随时给我们提供意见，以便充实提高。

怎样画连环画

上海工农兵美术创作学习班 编

上海人民出版社 出版

（上海绍兴路5号）

新华书店上海发行所发行 上海新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 62,000

1972年10月第1版 1972年10月第1次印刷

印数 1—300,000

书号：8·3·531 定价：0.19元

目 录

一 前 言	1
二 连环画创作前的准备工作	3
(一) 抓好脚本	3
(二) 收集绘画创作素材、资料	5
三 连环画的创作过程和步骤	13
(一) 人物造型与形象塑造问题	13
(二) 场景设计与背景处理问题	36
(三) 构思构图	40
(四) 精稿	82
(五) 勾墨线	85
四 整理、修改工作	90
五 编后附记	92

一 前 言

连环画是我国美术创作中一个富有传统的画种，远在古代的汉朝时，我国的画工们就创作了连环画的萌芽——“连续画”。但是，历来的封建王朝、地主阶级总是利用它为自己歌功颂德、树碑立传，宣传宗教迷信，麻醉、愚弄广大劳动人民，以维护他们的反动统治。

一九四二年五月毛主席的光辉著作《在延安文艺座谈会上的讲话》发表以后，才为连环画创作指明了为工农兵服务的革命方向，从此文艺舞台上被颠倒的历史重新颠倒过来，当时革命根据地的广大文艺工作者遵照毛主席的教导，创作了不少优秀的革命连环画作品，起了很大的宣传鼓动作用。建国以来，由于叛徒、内奸、工贼刘少奇一伙疯狂推行反革命文艺黑线，使连环画创作遭到严重的摧残，炮制了大量封资修的毒草。今天，我们广大工农兵群众经过了无产阶级文化大革命的锻炼，一定要牢固地占领连环画创作这一革命宣传阵地，充分发挥连环画这个文艺中的轻骑兵作用，真正成为“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人的有力的武器”。

连环画是通俗普及的画种，它是通过连续画面和文字说明——图文互相配合的形式来表达作品主题思想的，通俗易懂，深受工农兵和少年儿童的欢迎。革命的连环画是宣传马列主义、毛泽东思想，宣传毛主席的革命路线，宣传党的中心任务，是批判资产阶级的有力武器。努力塑造具有高度阶级斗

争和路线斗争觉悟的工农兵英雄人物的典型形象，以社会主义、共产主义的思想教育为中心内容，来为工农兵服务。

连环画创作学习，必须遵循毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》中所指引的无产阶级革命方向，深入社会主义三大革命斗争生活，接受工农兵再教育，把世界观的改造放在首位。毛主席教导我们：“我们的文艺工作者一定要完成这个任务，一定要把立足点移过来”，“移到工农兵这方面来，移到无产阶级这方面来。只有这样，我们才能有真正为工农兵的文艺，真正无产阶级的文艺。”必须深入地批判刘少奇一类骗子所宣扬的“先验论”、“天才史观”等唯心主义黑货。使我们的创作永远沿着毛主席的革命文艺路线前进。

无产阶级文化大革命以来，越来越多的工农兵业余美术作者希望掌握连环画创作这一武器（许多同志已经熟练地掌握了它，而且积累了很多好经验），为了有助于同志们学习连环画创作参考，我们谈一些工作中的体会。从连环画创作的整个过程来讲，主要有以下几个方面：即深入生活，选择题材，编写脚本，制作画面。下面就谈连环画创作的具体问题，由于政治水平和业务水平所限，有不妥当的地方，希望广大读者批评指正。

二 连环画创作前的准备工作

常常听到初学画的同志提出这样一个问题：怎样学画连环画，第一步怎样跨？这个问题提得很好，因为无论做什么事情，起头总是很重要的。第一步跨出去的方法对了，以后学习进步就会较快。

连环画的创作大致可以分成：创作前的准备、创作过程及整理修改等三个阶段，而在创作阶段中又按顺序分为：人物造型与场景设计，构思构图，精稿，勾墨线等步骤。基础练习可以按照这些阶段有步骤有计划地由浅入深地进行。

连环画创作前的准备工作：

（一）抓 好 脚 本

连环画的脚本（即连环画的文字稿）象剧本一样，是“一剧之本”，首先要抓好。一般地说，连环画的文字应该首先编写出来，然后根据文字的描写进行绘画。连环画脚本的创作有两种情况：一种是根据已经创作出来的文学原著改编而成，改编工作也不是轻而易举的事，应该反复研究原著，概括整个作品的内容；一种是取材于现实斗争生活，进行创作的，对绘画的同志来说，也可以自己动手编文。如果文和画是分别由两位同志创作的话，绘画的同志要尽可能地掌握第一手材料，有条件的話，应该到故事发生的地方和单位去深入生活。还要同编文的同志一起研究脚本的编写。编文的同志也要熟悉和掌

握连环画文字的艺术特点。图画和文字是一部连环画不可分割的两个部分,两者互相结合,互相补充,相得益彰,连环画的文字不允许作过长的描述,而应该是简短扼要,主题思想明确,结构严谨,通俗易懂;由于连环画的读者对象主要是儿童,这就需要注意在文字上适应儿童阅读的能力。此外还要求文字为画面创造易于形象化的条件。一幅画面的表现总是有局限性的,不能反映的部分文字能加以弥补。因此,在写脚本或改编的时候,如果能预先对画面作些设想,这对整个作品是有很好处的。下面我们着重在绘画部分作介绍,而对文字编写方面则不再详细阐述了。

在连环画绘制之前,绘画的同志要对脚本进行以下几个方面的认真研究:

第一,明确作品的主题思想,研究故事中心意思是什么?说明什么问题?这是需要反复研究的,在掌握这一点以后,就能够发挥绘画艺术的创造性来突出作品的主题;就可以较好地塑造形象和更好地处理整个故事的情节。

第二,熟悉故事的情节结构。故事是怎样发生、发展和结束的,全过程中共有几个段落,哪些段落是主要的,是作品中重点的戏;哪些段落是次要的,是过场或仅起衔接作用的;哪一节是故事的高潮,哪一幅又是高潮中的主要画面,这些都要加以认真研究。只有这样才能在创作整个作品时,胸有成竹,突出重点,处理主次。如果发现脚本对作品的高潮部分表现不足或篇幅不够,可以加强文字或增加篇幅,使主要情节不致被忽视,也不会被次要的情节所冲淡。同时在整个创作中又能前后照顾,在处理任何一幅画面时,都能作到有计划,而不是盲目的,每一幅画面既能表现本身的主要内容,又能承上接

下。对作品缺乏分析,只是见一段文字画一幅图,或者文字说什么我就画什么,这样作品很难达到连续完整,也不可能理想地、生动地再现作品的精神。而这些都是连环画创作中容易被忽视的。

第三,熟悉故事中的人物,这是一个非常重要的问题。如果仅仅是熟悉故事中有几位主要人物、次要人物,分清他们的外貌特征,那是很不够的。我们说熟悉人物,首先要理解人物,理解不同人物的精神世界和不同人物的性格。因此我们有一个写英雄、画英雄先要学英雄的任务。只有首先学习了无产阶级英雄人物的思想,理解他们的内心世界,站在他们的高度上,才能画好他们,才能充分地熟悉英雄周围的群众,也才可能看到各种反面人物的丑恶和渺小,从而揭露他们行将灭亡的虚弱本质。同时我们还要深入了解英雄人物的性格特点、精神气质等等,以便塑造丰富多采的形象。在熟悉和理解人物的基础上,我们对作品中每一个人物的年龄、面貌、身材、衣着等特点,可作一个具体的分析。

第四,研究脚本的同时,为收集绘画创作素材作准备。这一项工作也是必要的。我们的做法是,把脚本中写到的人物、环境、道具等排一排队,一项一项列出来,并作一个分析记录,以便有计划、有目的地进行收集素材的工作。

(二) 收集绘画创作素材、资料

连环画创作要求我们塑造典型的人物和典型的环境。比如画抗日战争时期的革命斗争故事,那么故事中的人物及其环境,就应该体现那个时代的特点。如故事发生在广东农村,那么广东农村的环境风貌,就应该体现于画面。因此,我们还

要做素材的收集工作，必要时还要阅读一些有关的资料。尽可能深入实际斗争生活，进行学习和访问，这是创作中相当重要的。要提倡在生活中多画速写，把需要的素材记录下来。连环画创作中所涉及的需要作形象记录的事物很多，大体可列以下三个项目：一是人物形象速写；二是环境速写；三是道具速写。

人物形象速写（包括各种人物的头像、全身像、劳动或工作动态等）：连环画文字中所描写的人物，我们要形象地再现于画面时，有一个塑造人物形象的任务，并要求塑造出来的形象完美生动，更典型，更理想。因此，在生活中作人物形象的速写时，应该有所选择。选择形象不是盲目的，更不能以个人兴趣出发，只能根据原著或编写的连环画文字脚本的人物形象为依据。

生活中无数工农兵高大形象是我们塑造、提炼完美的艺术形象的泉源。有些好的合于理想的形象，可以多画几个角度（如图1），以便我们在创作主要人物造型时，作重点参考之用。此外，人物全身的速写也很重要，因为形象塑造不仅仅是面部形象的问题，而是人物的全貌，是人物完整的形象。当然形象的主要部分在头部，但身材、装束等也是形象不可分割的部分。同时，我们还可以画大量的工农兵劳动或战斗的姿态速写，用来作创作时刻划人物动作的参考（如图2）。

在生活中多画些速写是很有益的，也是提高造型能力的好办法。对于初学画的同志来说，到生活中去画速写可能开始有困难，面对活动着的人物也许画不下来，所以开始可以选择一些比较静止的对象来画，这样可以作长一些时间的观察，从容地进行速写。画劳动姿态、战斗姿态时，先画运动量小的、

图1 同一个人的几种
角度速写头像

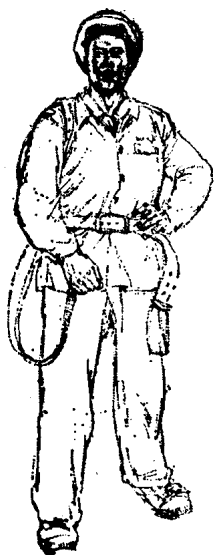

图2(一) 全身速写与动态速写

容易掌握的动作，后画运动量大的、不易掌握的动作。要善于抓住对象的特点，学习掌握整体，把握动作的关键，然后再去研究细节，不要一开始就钻到细节中去。关于速写的技术性问题的，可参考有关画速写、素描方面的书，这里不作详细讲述了。

环境、场景速写（包括内景、外景、全景等）：连环画作品不论是创作小说或者根据真人真事提炼编写的脚本，每一个

作品都有故事发生发展的具体环境，在连环画创作中就要具体的描绘出来。比如《黄山青松映丹心》的故事发生在黄山茶林场；《阳光灿烂红旗艳》的故事发生在上海异型钢管厂。我们收集环境资料，要找黄山茶林场和上海异型钢管厂的特点显著的地方画速写。对于各个情节开展的场合，也要根据刻划主题需要进行选择，譬如《阳光灿烂红旗艳》的主题是表现“自力更生，奋发图强”的。在选择环境时，必须着重注意找反映时代气息和能够烘托英雄人物形象的典型环境来画。而对一个环境中罗列的现象也要有选择，不能见啥画啥。在画中体现“自力更生，奋发图强”的艰苦朴素环境时，要站在歌颂的立场上，选择较适合的角度去反映它。对一些主要的、连续幅数较多的场景，要多画一些角度，并且能把它们联系起来（如图3）。这样收集的素材才不会

是死的材料，而是能为我们灵活运用到创作上。我们为创作连环画收集素材去画环境、场景速写，是和一般画速写有着不同之处的，第一要仔细、具体；第二在画一个场景时，就要考虑故事中人物的活动，设想好人物活动的空间在哪里，要象戏剧上场景设计安排舞台空间那样，这样画速写的同时也就结合了创作锻炼；第三在画环境、场景速写时，要考虑创作画面上的构图需要，同时还要画些房屋结构、环境一角等细节，以便在创作时参考。

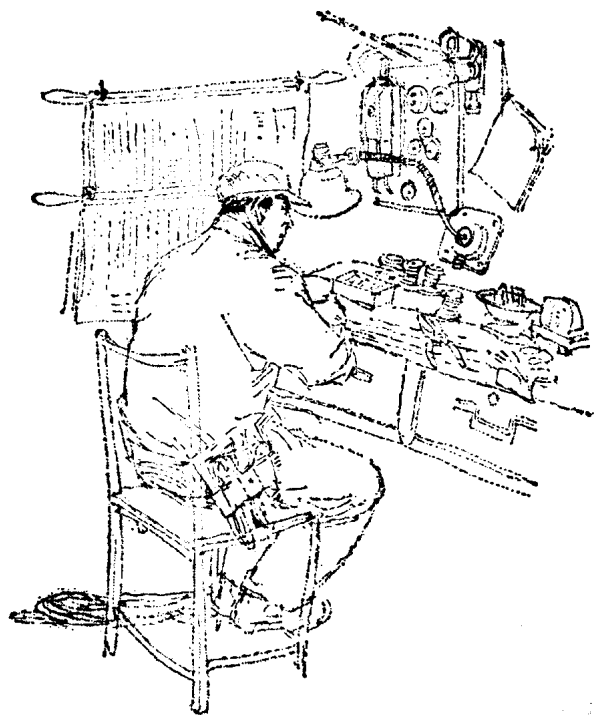

图2(二) 全身速写与动态速写

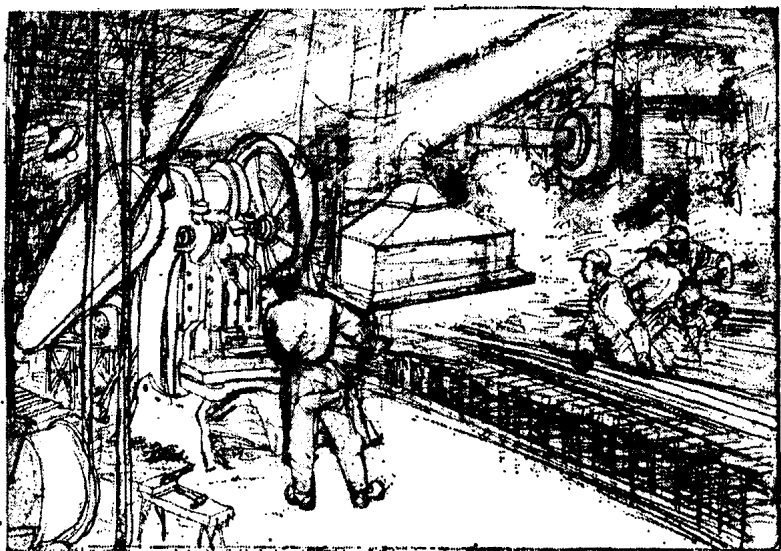

图 2 (三) 全身速写与动态速写

画环境场景速写,既可以作构图锻炼,又能结合“透视”知识的学习与实践。如能在这一段时间参考一些有关透视书,集中地对透视进行一番研究,这对于创作是有很很好处的。

工厂、农村、工地的劳动场面速写是很重要的,因为生动的劳动形象,总是同具体环境不能分割的。我们通过在劳动中观察研究,对轰轰烈烈的生产斗争场面有了感受,才能画出生动的作品来。

除了场面速写外,对于人物应用的工具也要深入观察和作速写(如生产工具、交通运输工具、生活用具、牲畜、机器、武器等);有许多东西虽常常看到,但如果不了解它的用途结构,是很难画得具体。譬如我们经常看到自行车,要是默画出来也很难保证不出差错。连环画创作上不熟悉的东西还很多,

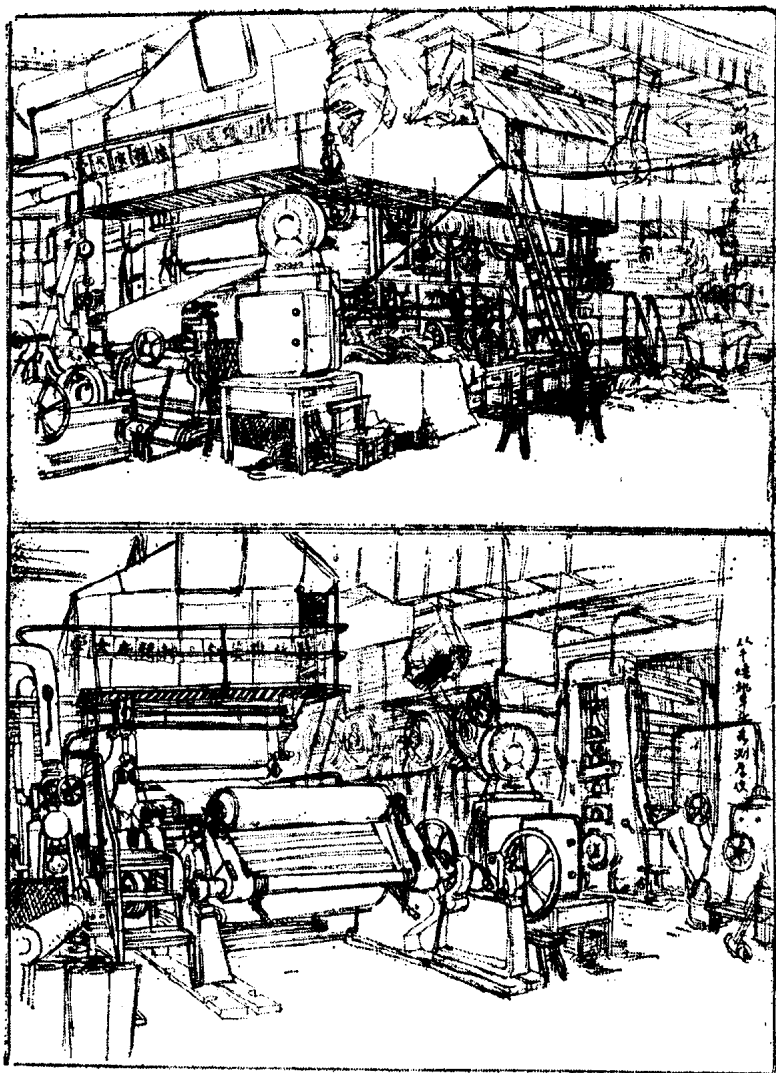

图 3(一) 一个环境中的三种角度的速写

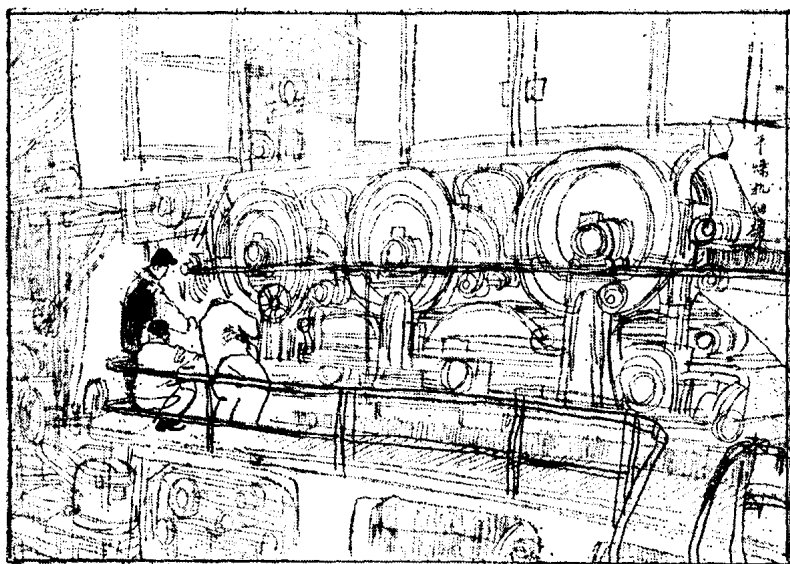

图3(二) 一个环境中的三种角度的速写

就要靠我们在创作准备时深入观察研究画速写,手脑并用,一点一滴地记录下来。

另外,因为故事接触面广,就是本厂本单位发生的故事改编的连环画脚本,也常常碰到一些现实中难以解决的问题。譬如,要画一个回忆对比的故事,对解放前的情况,已是时过景迁无法画速写,这就需要进一步地作深入细致的了解,通过开座谈会、个别访问等向群众学习,来丰富生活知识,或找一些图片资料来辅助解决。不过图片资料在运用上有局限性,只能作参考。

三 连环画的创作过程和步骤

在连环画创作的全过程中,按照顺序,共可分成人物造型与场景设计、构思构图、精稿、勾墨线等五个阶段。这五个阶段相互联结,又互有区别。如构图是构思的继续,精稿是草稿的深入,前一阶段是后一阶段的基础,而后一阶段又是前一阶段的进一步体现。但是它们之间又各具不同特点,有各阶段本身要解决的特殊性问题,而且只有将各个阶段的特殊性的任务解决得好,才能为后一阶段的工作打下一个较好的基础。而我们在创作过程中,往往心情较急,希望一下子什么都学会,什么都解决。技术性的问题也是这样,如果我们能在每一个创作阶段中,集中解决好一个问题,掌握好一个规律性问题,那么通过连环画创作具体实践,自己的绘画基础也可以逐步锻炼好了。

现在,我们来谈谈连环画创作过程中涉及到的有关问题。

(一) 人物造型与形象塑造问题

我们在动笔创作时要做的第一项工作是,根据故事脚本中对人物的描写(或戏曲人物的造型),结合自己的生活体验和速写资料,设计一套人物造型。

(1) 为主要英雄人物画绣像,插印在一本连环画的前头,譬如,革命样板戏连环画《智取威虎山》、《红灯记》开头有杨子荣、参谋长、李勇奇、常宝、李玉和、李奶奶、铁梅等英雄人物的