

中国连环画名家经典·王叔晖

艺术顾问：姜维朴

主编：于瀛波 刘 昕

王妹好

湖南美术出版社

中国连环画名家经典·王叔晖

艺术顾问：姜维朴

主编：于瀛波 刘 昕

王叔晖

江苏工业学院图书馆
藏书章

湖南美术出版社

艺术顾问：姜维朴

主 编：于瀛波

刘 昕

责任编辑：刘 昕

封面设计：川 峡

责任校对：李奇志

中国连环画名家经典·王叔晖

出版·发行：湖南美术出版社
(长沙市人民中路 103 号)

经 销：湖南省新华书店
印 刷：湖南省新华印刷三厂
开 本：890×1240 1/20
印 张：6
印 数：1—3000 册

2001 年 2 月第 1 版 2001 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-5356-1440-X/J·1357 定价：20.00 元

中国连环画名家经典·王叔晖

王叔晖(1912—1985) 原籍浙江绍兴,生于天津,后定居北京。她自幼酷爱绘画,15岁时入中国画学研究会,先后就学于吴镜汀、吴光宇等画家,攻习人物画和花鸟画。在艰苦的生活环境中,她努力学习,严谨地进行艺术实践,精研传统技法,尤受仇英、陈老莲、改琦的影响,所创作的绘画人物形象概括,含蓄中略加夸张,线纹描绘劲健有力,落墨洁静,设色清雅。王叔晖作画学古不泥古,用她自己的话说就是“绕开道,走自己的路”,她的作品体现出中华民族艺术典雅、内向和隽永美的特色。

中国的连环画艺术

连环画以连续的绘画表现故事情节或特定的内容，通常采用图文结合的形式，也有的只以绘画形式出现。中国的连环画渊源可以追溯到公元以前，春秋战国时期的铜器画已有连环画的早期形式。到汉、唐时期的石刻和壁画已有较为完整的连环画出现，如西汉洛阳汉墓壁画《二桃杀三士》，南北朝和隋唐时代的敦煌等地石窟壁画。到明、清时代，随着木版印刷的发展，连环画通过木版印刷出版，或上图下说，或左图右说，更接近今天的连环画。

20 世纪初叶，连环画首先在上海形成广泛流传的通俗读物，始称“连环图画”，到新中国成立后，统称“连环画”。连环画又俗称为“小人书”，其一个含义是指它主要为少年儿童所阅读欣赏；另一个含义是指画面上出现的人物形象比一般单幅画的人物形象要小。连环画的读者除了主要为少年儿童，还有众多的成人读者，所以早在 30 年代就受到鲁迅、茅盾等文艺革命前辈们的重视，鲁迅多次为连环画的改革大声疾呼，在《“连环图画”辩护》一文中指出：不要视连环画为不足以登“大雅之堂”的“下等物事”，在《论“第三种人”》中认为连环画可以产生达·芬奇、米开朗基罗那样的伟大画家。茅盾在《连环图画小说》等文中也提出重要意见，指出当时遍布上海街头的连环画书摊，“无形中成为上海大众最欢迎的活动图书馆，并且也是最厉害最普遍的‘民众教育’的工具”。

新中国成立后，党和政府十分重视连环画工作，把连环画的改革和培养连环画编创出版队伍作为重要任务。到 1956 年左右，全国累计出版新连环画 1 万余种，总印数 2.6 亿余册，基本上代替了旧社会遗留的连环画而占领了青少年的文化图书阵地，获得第一次胜利。1963 年由文化部、中国美术家协会举办了首届全国连环画评奖，共 80 部作品获奖（其中绘画 53 件，脚本 27 件），标志着中国连环画艺术形成了百花齐放的新局面。如刘继卣画的《鸡毛信》、《东郭先生》，王绪阳、贵庆余等人画的《童工》、《我要读书》，丁斌曾、韩和平画的《铁道游击队》，贺友直画的《山乡巨变》，赵宏本、钱笑呆画的《孙悟空三打白骨精》，王叔晖画的《西厢记》，顾炳鑫画的《渡江侦察记》，华三川画的《王孝和》、《白毛女》都深受读者的欢迎。根据古典文学和历史题材编绘的长篇连环画如《水浒》（人民美术出版社出版）、《三国演义》（上海人民美术出版社出版）、《岳飞传》（人民美术出版社出版）、《红岩》（上海人民美术出版社出版），也都在青少年中久久流传，成为几代人所喜爱的精神食粮。

在“文化大革命”的一场浩劫中，连环画事业虽然受到极大的损伤，但由于周恩来同志的关怀，连环画工作者在极其困难情况下也取得一定成就。粉碎“四人

帮”后,连环画在80年代又获得更大发展,1982年全国连环画共出版2100多种,8.6亿册,实现了空前繁荣的新局面。1981年、1986年、1991年先后由文化部、中国美术家协会、新闻出版署等单位举办了三次全国连环画评奖,极大地推动了连环画事业的发展。如获全国第五届美展一等奖的《枫》(陈宜明等人画),是深刻地批判“四人帮”罪行的作品,曾引起社会极大反响。又如获第六届全国美展金奖的《人到中年》(尤劲东画),对连环画的创作手法、艺术形式都有重大突破,反映了新时代的呼声。刊登这些作品的《连环画报》印制数量从80万份一跃而至120万份。由沈尧伊画的《地球的红飘带》,(中国连环画出版社出版)是一部反映红军长征的长篇连环画,由于编绘严肃认真,深刻地塑造了党的领袖人物和红军指战员的英雄形象,可以说将中国连环画艺术推向了又一个新高峰,先后在全国连环画和图书评奖中获4项金奖。连环画大型套书的编绘出版,标志着连环画在改革上的新成就,如浙江人民美术出版社出版的《世界文学名著连环画丛书》(共15集),1987年出版后,获全国连环画评奖一等奖,几次再版,印数高达35万套。还有专门为少年儿童编辑的《新编十万个为什么》(少年儿童出版社出版),也由于编绘手法新颖和内容适应少年儿童需要而成为长久的畅销书。

中国连环画在国际文化交流中越来越显示出重要作用,多次举办国际展览,为国家获得盛大荣誉,长期以来有多种连环画册被译成外文在国外发行。从中国连环画悠久的历史和丰富的成果,可以看出这样一些特点:它以美术与文学相结合,可以表现众多的题材内容,塑造各种艺术典型形象,是具有较强表现力的艺术;它不断从中国民族艺术传统和外国艺术中广取博收,丰富发展自己,是具有生命力的艺术;它在进行思想教育、传播文化知识时,又潜移默化地给人以审美熏陶,引发人们(特别是青少年)对美术和文学的兴趣,因而又是培养和造就文艺人才的艺术。一代代忠诚的连环画工作者们,深知通俗绝不意味着庸俗、媚俗、低俗,而以高度的社会责任感,努力探求,勇于创新,为广大群众和少年儿童们奉献出一批批雅俗共赏的精品。面对改革开放以来的新形势,面对市场经济的冲击,连环画工作虽然也遇到一些新的严峻考验,但是,它必将以优良的传统和顽强的生命力,在新的世纪中创造出更辉煌的未来。

姜维朴

王叔晖的连环画成就

在我国现代工笔重彩画的百花园中,王叔晖的作品,犹如奇葩异草,光彩夺目。可贵的是,她通过长期的连环画、年画创作实践,把这种人民大众喜闻乐见的艺术形式,重沾雨露,在美术发展史上,争得一席之地。

以彩色条屏画《西厢记》为例:首先是突破了“形象关”。绘古人貌,远离生活基础,如果只凭着师承的脸谱作画,那势必是“柳眉樱嘴”的一套,难免概念化。王叔晖笔下的崔莺莺,秾丽大度,而又脉脉含情,这是画家真正体会了原著精神,在生活中找到“模特儿”着意塑造的结果。画中的红娘,婉约多姿,正直善良,以及张生的痴情,相国夫人的淫威等,都是作者借鉴于现代生活中大量的“人物写生”素材,概括运思,精心设计出来的。画家将内向、柔美的气质输进了当代的艺术血液之中,将我民族之人品、胸怀和气质,体现在艺术作品的内容、格调和气氛之中,将民族文化精华,概括为一种艺术美的典型,影响面广,深入人心,这是了不起的。崔莺莺的形象,不仅是她夺人性格特征的形象体现,而且是东方女性美的代表,成为中国“仕女画”的楷模,让人们百看不厌。

其次,王叔晖很擅长描绘那诗情画意的环境,曲栏幽径,殿堂树石,无一不是围绕故事情节和人物内心活动而运笔构思。它吸取了现代绘画中的“透视”法,塑造了空间,增加了层次,更好地烘托出人物,静中有动,景情交错,这是继承传统技法而又不拘泥于“程式”的大胆创造。

中国古时候把作画的颜料称为“丹青”,但用这些丹铅青绿的自然颜料亦不能涂抹出绘画的艺术色彩。王叔晖懂得用色。《西厢记》的色彩淡雅中见艳丽,庄严里有灵秀,墨色填底,青绿点缀,景人相衬,气韵盎然,色彩语言运用得恰到好处,倾注入画家全部思想感情,晕染出画面的深邃意境,真是美极了。工笔重彩画,曾被人叫做“单色平涂画”,认为“俗气”而不登大雅之堂。《西厢记》的色彩,既有传统的纯净明快,讲求物体的本色;又吸取西洋绘画的色彩技法,冷暖变化有度,丰富了工笔重彩画的艺术表现力,作品显得精练透彻,百看不厌。

工笔重彩画在我国有悠久的历史,从至今幸存的文物中,不难看出历代大师们的匠心。但在当今的工笔重彩画作品中明显地存在以下倾向:有的作品在运用传统技法上可说是食古不化,忽视创新;有的作品则忽视了我们群众的审美要求,盲目抄袭外国特别是日本绘画的色彩颜料堆积技法,甚至在玩颜料游戏。王叔晖的工笔重彩画,在继承传统技法的基础上,结合创作中所描绘的人物个性,大胆创新,使画中人物个个活现于纸上,具有现代美感。

王叔晖笔墨生涯一辈子,能在某种绘画形式(如连环画、年画)中完成自己对于“美”的追求,而这种形式却又是广大群众最熟悉的,于是王叔晖的名字就深入人心。在我国绘画史上,能真正做到“与俗为邻”的画家不多见,王叔晖打破了自古以来认为艺术“至高无上”的神秘感,让艺术接受现实生活,将“低俗”的、浅层次的属于市井凡人的艺术情趣,上升为美的境界,她竭力让读者在欣赏作品时,感到亲近贴切,感到确实的“美”,从而陶冶圣洁的心灵。称王叔晖为现实主义画家,不仅仅是她的作品取材于现实生活中人们最喜欢的故事或事件,而且她的创作思想、审美情趣,是随着时代的脉搏而跳动着的,她是中国人,她在自己的艺术语言里,认真讲“中国话”,因此具有无比的生命力。

《西厢记》连环画和条屏年画,誉满国内外,受到广大读者的高度赞赏,成为我国美术史上的划时代之作,这是对工笔重彩画的复兴作出的贡献,也是对连环画艺术的提高、发展作出的贡献。

王叔晖逝世已十多年了,再次翻开她的绝代佳作《西厢记》工笔连环画和年画,那画中人物,那娴雅的线条色彩,依然生辉。王叔晖给我们留下的艺术珍品以及她那严谨的创作态度和高尚的艺术品格,将与世永存!

名家介绍·王叔晖

中国的连环画艺术 姜维朴

王叔晖的连环成就 孟庆江

木兰从军 1

孔雀东南飞 21

梁山伯与祝英台 39

西厢记 57

杨门女将 87

孟姜女 108

编后语 113

木兰从军

根据北朝同名小说改编

王叔晖 绘画

人民美术出版社 1956 年第 1 版

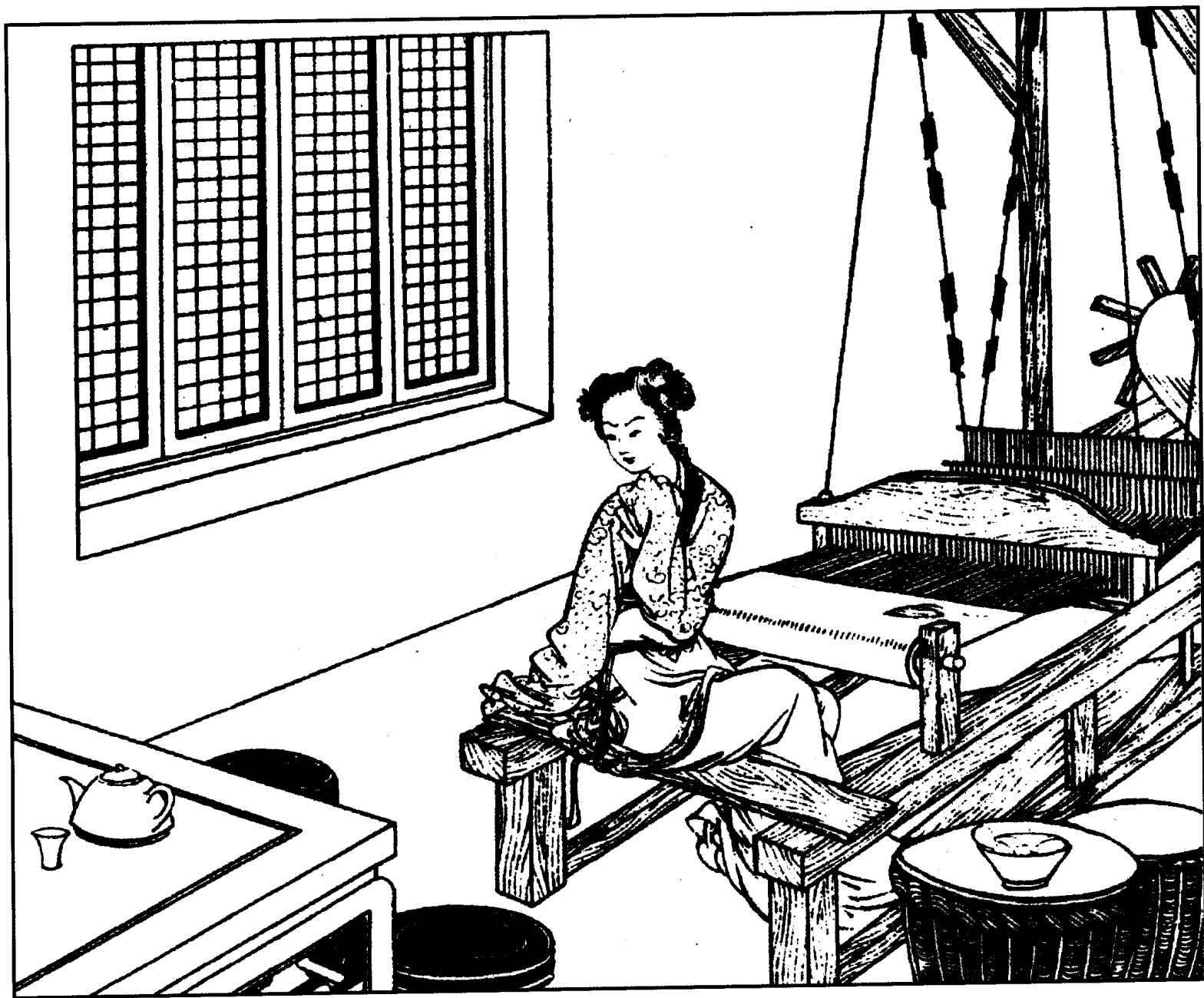
南北朝时，年轻女子花木兰女扮男装，替父从军。十年征战沙场，得胜还朝之时，不受封赐，归家还女儿本色。

（原第1幅）南北朝的时候，陕西延安府尚义村有一个退伍的老军官，名叫花弧，武功很好，立过战功。退伍以后，便把一身武艺传授给女儿木蕙和木兰，木兰聪明勇敢，比姊姊更是要强。

（原第4幅）差官奉了贺廷玉元帅的命令，征集各地义民从军保卫国土。这天他们来到花家，差官对木兰说：“姑娘！军书十二卷，卷卷都有你父亲的名字，这次征兵，凡退伍军官都要从征，父亲年老，儿子代替。”

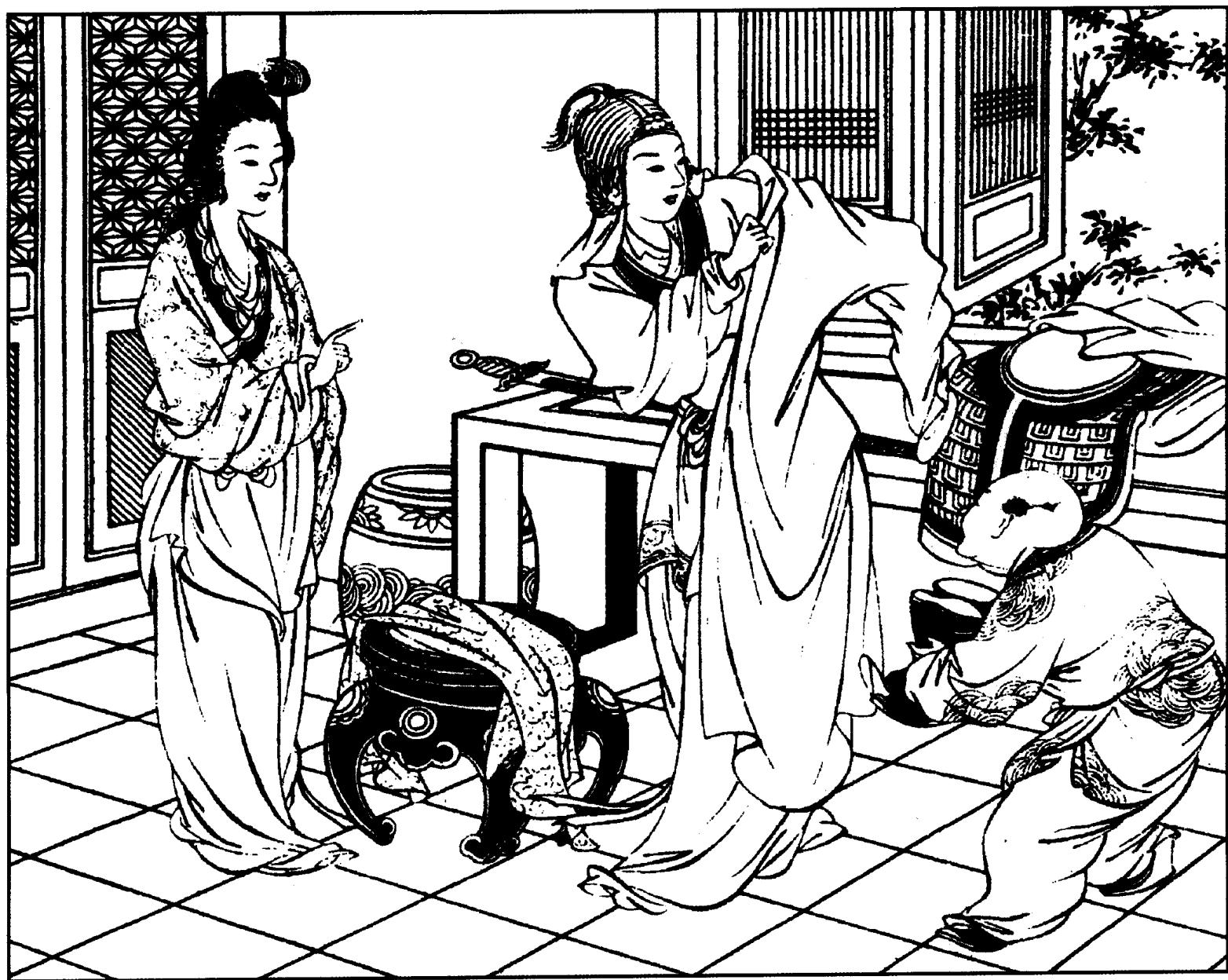
（原第5幅）木兰回到机房，心里愁闷，想起父亲年老，体弱多病，又没有大的儿子可以代役，怎样是好？为国效力，自己本有责任，无奈女子从军，非常不便，想到这里，不由叹息。

(原第8幅) 这时差官地保，接到羽书，说边疆告急，要火速调兵。他们来到花家，匆匆扣门，花弧扶病出应，差官二人催点，限期到前线，不得迟误。又说退役军官，除去残疾者外，一律入伍。

（原第11幅）花老准备酒筵，给木兰送行。席间木兰父母，担心女子上阵，不能杀敌，放心不下。木兰便在席前舞剑，表演武艺。果然武技出众，英勇非常，木兰父母这才放心。

（原第12幅）花弧当年的甲胄还在，木兰携至后堂，改扮穿上，都还合适。花弧到市上去给木兰买弓箭鞍马，准备明日清早起程。

(原第 15 幅) 再说木兰离开延安府尚义村过了黄河，又渡黑水，披星戴月，翻山越岭，急奔前线。

（原第20幅）廷玉整顿兵马后，正想重新进攻，忽报敌兵讨战，于是来至黄土坡下，两军交锋。突厥兵忽然回军退走。廷玉不知是计，带兵追去。