

中国连环画名家经典·刘继卣

艺术顾问：姜维朴

主编：于瀛波 刘 昕

刘继卣



湖南美术出版社

中国连环画名家经典·刘继卣

艺术顾问：姜维朴

主编：于国成 封 面

刘继卣



湖南美术出版社

艺术顾问：姜维朴

主 编：于藏波

刘 昕

责任编辑：刘 昕

封面设计：川 峡

责任校对：武黎黎

中国连环画名家经典·刘继卣

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 7-5356-1476-0/J·1392 定价：20.00元

中国连环画名家经典·刘继卣



刘继卣（1918—1983）生于天津市土城村，祖籍浙江省绍兴市。从小受其父著名画家刘奎龄指教开始习画，后替父代笔作画，创作绢本工笔重彩画《洗马图》、《套马图》等。1936年入天津市立美术馆西洋画科，学习素描、油画、雕塑。1940年因画《天灾图》讽刺日伪而入狱。1945年于天津私立天申中学任教，创作绢本中国画《八骏图》、《天兵降鬼图》、《孔雀开屏》、《钟馗》等。1950年在北京人民美术出版社任美术编辑。后创作了连环画《鸡毛信》、《东郭先生》，工笔重彩组画《武松打虎》、《闹天官》、《红楼梦》，中国画《金田起义》、《驯鹿》、《郑成功收复台湾》、《老虎衔鸢图》、《三打祝家庄》、《双狮图》等代表作品，出版有《动物画资料》、《动物画谱》、《刘继卣画集》、《刘继卣人物画选集》等画册。1983年赴黄山、北戴河、长白山写生，因病于是年11月5日病逝。

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”辨护》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受欢迎的活动图书馆，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《水浒传》（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

谈刘继卣的连环画艺术

人类用智慧和灵性创造的艺术，像一条流淌不歇的河，无数的作品汨汨逝去，不会留下，只有极少数作品，兀然耸立，成为艺术史上不可撼动的碑，永远感动人间。

今天翻看刘继卣在近半个世纪前创作的连环画精品，仍然不能不为它的艺术魅力而惊叹、而钦服。而且，由于经过时间的检验和汰洗，更显现了它不灭的光辉。

刘继卣是在本世纪的五十年代开始，以其许多的连环画作品名震遐迩的。他创作了《王秀鸾》、《永不掉队》、《奇怪的旅行》、《抱石头的孩子》、《东郭先生》、《鸡毛信》、《石猴出世》、《花果山》、《闹天宫》(条屏)、《武松打虎》(条屏)、《穷棒子扭转乾坤》等等一系列作品。而最能体现其艺术风格，代表其艺术成就的，便是《鸡毛信》、《东郭先生》、《闹天宫》和《武松打虎》。这些作品所达到的艺术水准，前人少能与之匹敌，在线描人物画领域有着突破性的成就，它将永远占有美术史册的一席之地。

刘继卣是动物画的高手，他幼承家学，自小随父刘奎龄画动物，而刘奎龄的动物画风格便是中西结合、独树一帜的。他们父子画风相似，飞禽走兽爬虫，无所不能：他们笔下的动物，解剖结构极为精细准确，经得起严格的解剖学检验，但更有劲健秀润之美、意态传情之趣，这又绝非标本之作，而是富有欣赏价值的艺术上品。刘继卣把他在动物画上的高度技巧，充分地施展于连环画创作，这使他的《东郭先生》、《鸡毛信》、《武松打虎》等作品更加精彩。《东郭先生》中的狼，《鸡毛信》中的羊，《武松打虎》中的虎，它们不只是动态精确而多变，而且个个有灵性。它们与作品主人公呼应，读者可窥其意，如闻其声。可以说，刘继卣成功地塑造了东郭先生，又成功地塑造了狼。东郭和狼的形象，鲜明地标示了善与恶的精神界线；刘继卣成功地塑造了海娃，又成功地塑造了羊，海娃和羊，共同营造了患难与共的感情世界。

刘继卣对动物画的钻研之功是超乎常人的。在60年代，我有幸曾与刘继卣合作《养牛模范王传河》连环画。我们一起到河南农村王传河所在地体验生活，被安排在老乡家吃住。饭前饭后，凡是休息的时间，如身旁见不到老刘，只要到饲养队去找他，他准在那里用他的本本写生牛马骡驴。老刘原已对各种动物非常熟悉，随手画来，即能准确、生动。但他仍坚持画动物写生，常常把动物的头部一个局部一个局部地画：他的小本子里尽是牛马的耳、鼻、眼等细部素描。他对艺术的勤奋深研，使我这个后辈深受感动和教育。

任何一个卓越的画家，都会有其特别擅长表现的领域，也都会有其并不适于施展才艺的方面，这可以叫作天然的局限。刘继卣以他的创作实践表明，能够使他成功地发挥艺术才干的就像是如《东郭先生》、《鸡毛信》、《闹天宫》、《武松打虎》这样的题材。这些作品的文学原著，都流露着毫不矫饰的真善美。我们从老刘真诚朴素的人品可以知道，这是与他天性相合的。画家首先喜爱这种文学基调，并为之所打动。记得1957年，《人民日报》曾有一则消息，说刘继卣将创作整部《西游记》连环画，当时许多人都为之高兴，认为这是一个一定会成功的创作计划。可惜，此后的岁月便出现了一个接一个的政治运动，“左”倾思潮一阵激于一阵，刘继卣的《西游记》自然不可能进行下去，即使还有创作，也只在非其所长的方面应对，因而抑制了他艺术才干的发挥。如若不然，刘继卣的艺术精品必将更多，而他的整体艺术成就也定会更加巨大，想来十分可惜。但这也是该一特定历史时期所致，而且在那时何止刘继卣一人抱才难举而已。

名家介绍·刘继卣

中国的连环画艺术 姜维朴

谈刘继卣的连环画艺术 陈惠冠

鸡 毛 信 1

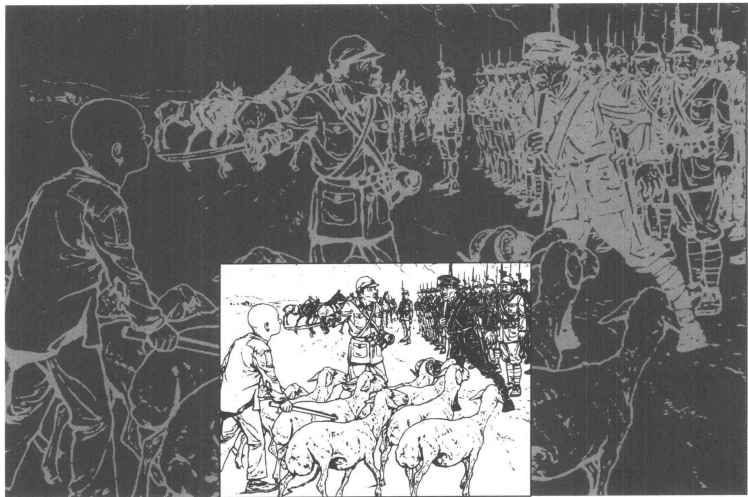
东郭先生 28

水 帘 洞 58

穷棒子扭转乾坤 74

朝 阳 沟 95

编 后 语 113



鸡毛信

华 山 原作

张再学 改编

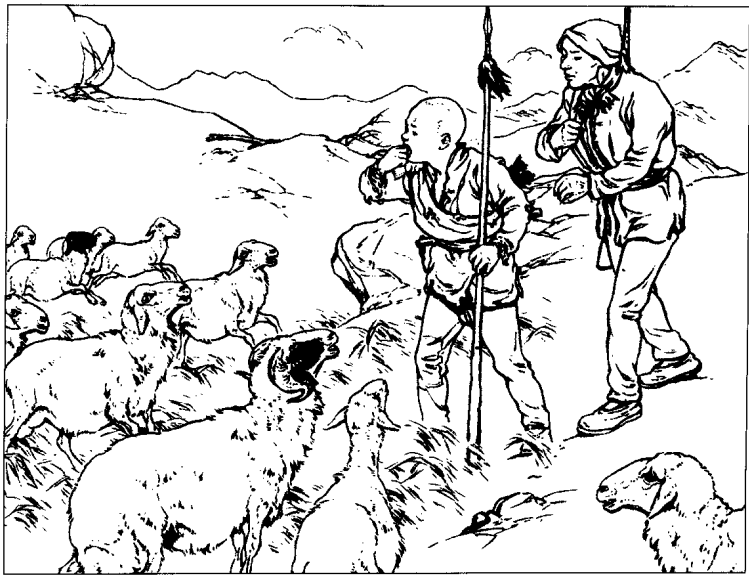
刘继卣 绘画

人民美术出版社 1950年第1版

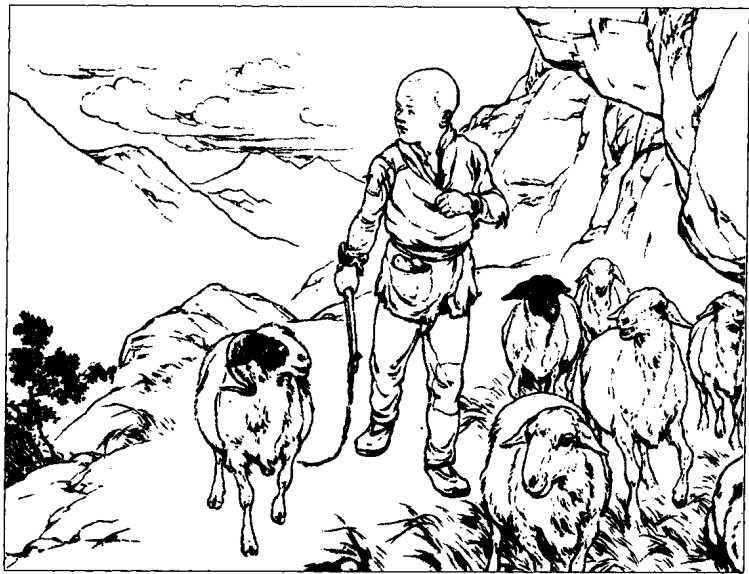
儿童团长海娃是一个机智勇敢的孩子。有一次，他替抗日游击队送一封紧急重要的信，路上遇到了敌人。敌人把他捉起来，要他带路。海娃一心想完成送信任务，就和敌人展开了斗争。后来，他冒着生命的危险，甩开了敌人，把信送到了，胜利地完成了任务。八路军根据这份情报，和游击队配合，有力地打击了敌人。



（原第15幅）海娃在龙门村当了儿童团长，天天到龙门山上一面放哨，一面放羊。海娃赶快朝羊群甩了一鞭，跟着又甩了一鞭。



（原第27幅）海娃看见是插着三根鸡毛的信，就连忙接过来放在怀里。把手指含到嘴里，打了个响亮的呼嘯，羊群听见呼嘯，就都跑拢了过来。



（原第38幅）海娃想：“糟糕！山那边准是发现了鬼子，小路不能走，就走大路吧。”海娃又赶忙把羊群赶下深沟，朝大川口走去。



（原第41幅）海娃眯缝起眼睛瞅瞅，是八路军？不像，牲口都是空驮子，不消说，又碰上抢粮的鬼子了。



（原第51幅）海娃一下捉住领头的“头羊”，把它拦腰抱住，掀起它的大尾巴来。“头羊”是只老绵羊，屁股蛋光溜溜的，靠着尾巴根上，垂着很长的绒毛，海娃就着羊屁股拧了两根细毛绳，把鸡毛信绑在羊尾巴底下。



(原第 57 幅) 走在前面的鬼子哗啦一声举起快枪，对住海娃的小脑瓜。



（原第59幅） 一个穿黑军装的伪军跑过来，一把抓住海娃的脖子，像抓小鸡一样，把海娃提到一个穿黄军装的鬼子面前。



（原第 67 幅）海娃哭得小胡子不耐烦了，就叫“黑狗”搜海娃身上，看带着什么东西没有。