

中国连环画名家经典·刘旦宅

艺术顾问：姜维朴

主编：于斌波 刘 昕

刘宅

湖南美术出版社

中国连环画名家经典·刘旦宅

艺术顾问：姜维朴

主编：于诚漫 赵 昕

刘旦宅

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·刘旦宅

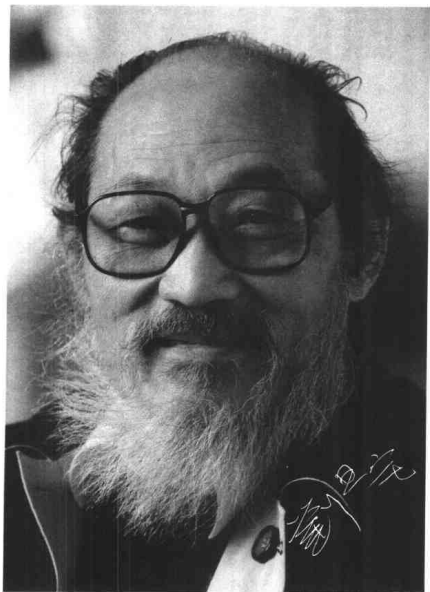
出版·发行：湖南美术出版社
(长沙市人民中路103号)

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4月第1版 2001年4月第1次印刷

ISBN 7-5356-1479-5/J·1395 定价：20.00元

中国连环画名家经典·刘旦宅

刘旦宅，原名小粟，生于1931年，浙江省温州人。1951年受聘于上海中国图书出版社，绘制书籍插图和教育挂图。1953年参加“上海美术作品展览”，加入上海美术家协会和中国美术家协会。1956年上海中国画院筹备成立，被聘为首批画师。1971年转职上海人民美术出版社。1981年受聘为上海交通大学美术顾问，1987年受聘为上海师范大学教授兼美术系主任。他精通诗书，擅画山水、人物、花鸟，尤爱画历史人物。创作了大量的中国画、连环画、插图及条屏年画。作品有《司马相如与卓文君》四条屏年画、《红楼梦》插图、《杜甫》连环画等，出版有《石头记人物画》、《刘旦宅画集》、《刘旦宅茶经图集》等等。

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《董工》、《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、钱笑来画的《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将来。

姜维朴

物趣、人趣、天趣

——谈刘旦宅人物画形态笔墨趣味

中国画由于历史的原因——文人的介入，“文”的标准削弱了“画”的标准，产生了“文”和“画”结合的标准。刘旦宅深厚的写实功力，可以绰绰有余地应付各类形象；他的中国文化的造诣，又能恰如其分地在画中表达文人的情趣。因为在写实面前无所难，所以有把玩形象的自由；因为有文化的底蕴，所以可站在行家的立场作行家的游戏。他达到了真正的“游于艺”的境界。然而，在形象问题上没有障碍，更促使刘旦宅用笔下的形象去探讨形象的问题。从他塑造的形象类别中，可分出三种造型形态和笔墨趣味。

一、取象合真和笔墨的物趣性

这是个形似的问题。既然刘旦宅能够充分地把握住各种形象，那么夺真，应该是不成问题的。既然写真务实不成问题，那么描绘真实的艺术性就不容忽视。刘旦宅画中形象的真，是技巧娴熟下的真，是惨淡经营中的真，他笔下的形象神情风韵、形态体魄、明晦向背、结构比例等等无一不合真。但又不是一个简单的真字可以了得的，他的真，真得饱满，真得你怦然心动，真得你无法抗拒以假为真的真情。他画苏轼，画出了这位大文豪外表特征，更从举手投足处展示了其丰富的内心世界，展示了其既忧民惠世又旷达闲适的文人的精神境界。他画的红楼人物，简直是一部形象的《石头记》，从人物的形象中，可以睹见不同的个性，可以再现一个个动人的故事。只有寄情畅神，“真”才具备生命力，刘旦宅把自己融入在他塑造的真的形象中，摆脱自然主义的创作倾向，无疑是带有古典色彩的现实主义。

取象合真，在于“象”的不惑，荆浩的“六要”中有“取象不惑”，是对真实的要求，开创了南宋精严的写实风范。刘旦宅用笔墨物趣，增添了“合真”的艺术效果。物趣者，笔墨形象之写真趣味也。刘旦宅画的人物衣褶，在重轻的运笔变化中，即可分衣料的棉、麻、绸、皮；转折的劲与柔之间，可见身段的动与静；线条的厚与薄之差，即可辨人物的灵秀与刚毅；笔迹的枯与润之别，即可识对象的老练与稚嫩。他画马，从马首到身躯，从身躯到后腿，用一根至二根长线，线条细而健，节奏掌握出色非凡，马的皮毛肉质、体态骏相跃然纸上。他画柳树，不作勾勒，以中灰墨块为干，局部焦墨点破，老树苍劲，写实中尽显笔趣。他画荷花，墨叶白蕊在大片墨色和轻描淡写的对比下，清气可掬。他画墨竹，视文同及元代诸家于不顾，从造化中撷取形态，以笔趣夺物象之真，不输前贤；有时在轮廓线下分出浓淡留出空白，获得的光影效果，既真实，又具笔墨美。笔墨的物趣，体现了刘旦宅高超的写实能力和精湛的笔墨造诣，无论是工笔还是意笔，都能把笔墨的物趣发挥得淋漓尽致。这就是刘旦宅拥有广大的观众及倍得专家好评的原因之一，它是传统笔墨的写实精神的延续和发展，为中国绘画的现代审美，在写实领域里树立起典范。

二、变象合理和笔墨的人趣性

这是刘旦宅在追求真实基础上进行的深层次的创作成果。得以在形象的真实上毫无遗憾，殊为不易，进而求变，则可顺理成章地纳入新的创作意境。“变象”是笔墨精熟下的自然变异，犹如书法上的先楷而再行草，绘画史上的元画脱胎于五代北宋一样，是水到渠成的产物。古代画家声称：“不求形似，逸笔草草。”现代画家则说：“妙在似与不似之间。”这两种主张实际上都是由心灵出发，源于笔墨的求变的现象。刘旦宅在心绪极佳、创作欲望极盛之时，笔墨间流淌的情趣已无法也不必去顾及到形象真实的问题。

所谓的天真自然即捕捉灵感，复述心态，表达情绪，得意而忘形。“变象”，萌于得意，终于忘形。刘旦宅的许多情绪性极强的作品，形象变态，却可吮可咀，观众也会跟着心潮涌动，赞语往往不是涉及形象的准确与否，而是涉及变象在情绪驱使下的灵动感，在意趣映发中的生动性。当然，其中不无理性的修饰，刘旦宅的变象，不盲目，不轻率，在理性的驾驭下，发挥最大的感性能量，使之情理俱盛。

“变象合理”，以变生趣，合理求变，生变由心，是笔墨形象上人趣的反映。刘旦宅的个性色彩很浓烈，他正直，醇厚，嫉恶如仇；他坚毅，倔强，义胆侠肠；他天真，豪放，热情洋溢；他寡言少语，按捺不住要倾诉衷肠时，最好的方式是用他的笔。在人物画内容上的善善恶奸的反映应归于思维的形象设计。心绪的起落、纵收、昂沉，应之于笔，可直接产生美仑美奂的笔墨效果。它有长期思索追求的积累，但无法守株待兔似的靠等候，“如兔起鹤落，稍纵即逝”。刘旦宅善于捕捉自己的创作情绪，有善于表现内心的能力。他运笔或轻盈灵秀，如泣如诉；或凝炼，似陈酿佳醪；或流畅，像峡谷奔泉；或激昂高亢，若铁马金戈。这些各异的笔法，一个共同的特点是具有动态的美。刘旦宅的长线条的魅力，是他用笔的旋律处理得稳健而活泼，比之音乐的行板，从容不迫，这和他慢条斯理的言谈，如出一辙。急切时，则起伏跌宕，高低浅深，线条、墨块交加，胸中垒块，一吐为快。这种动感，是随心依情的，有着充沛的感情内蕴；同时也造就了刘旦宅笔墨的丰腴浑润，达到一定高度时，神采飞扬，丰腴得透亮，滋润得沉静，这是刘旦宅的笔墨的人趣光芒。他有意要使笔墨瘦硬干枯时，也多少含有丰腴滋润的色彩，常常可见他的枯笔后又复加淡色或淡墨线，使润衬枯，实是不甘枯寂的内心反映。人类是无法改变的，白居易焉能替代贾岛？因此，刘旦宅笔墨的人趣愈重，他的特点也愈明显。刘旦宅的精力旺盛，情感世界丰富多彩，又易生感动情，他卓越的笔墨，给我们无穷的人趣美的享受。

三、抽象合度和笔墨的天趣性

从具象到抽象，似乎到了另一个世界。这里需要声明的是：刘旦宅的抽象，既与西方的抽象派绘画是风马牛不相及，又不是变象的发展。它是刘旦宅纯理性的笔墨形象，或者可以倒置称“纯理性的形象笔墨”。因为它是形象的笔墨，或者也可以倒置称是笔墨的形象，所以它的构成形式首先是笔墨，又因为它的表现形式是形象，所以无法离开形象来谈论。

刘旦宅的笔墨意识驶入绘画理性的阶段时，并不意味着形象问题就此淡化了，他把笔墨和形象同时加以考虑，鱼和熊掌兼要，于是产生了笔墨和形象混一的理性创作倾向。墨和线交织而成的形象，高低错落，你可以指山，也可以当作树，可以意会成云，也可以识断为水，这是精心构筑的笔墨形象，让人领略笔墨的韵律，也让人体会形象的精神。这类形象，多出现在山水画中，也有作为人物、花鸟、走兽配景的。他抽却了形象的细节，保留着形象的特征，抽象中依稀有可辨的形象，不会发生指鹿为马的现象。

“抽象合度”，以度来节制无端，表面看是给形象以一定的位置，实际上形象只是为特定的笔墨而立象形意义。称之为天趣，是基于它有天人合一、物我和谐的美学境界，不为形所累，刘旦宅大有“归去来”的心情，依然是丰腴滋润的笔墨，却多了内力的美感因素。如果说在物趣、人趣笔墨中，刘旦宅多二王笔法的话，那么，他的天趣笔墨多源于颜书及汉隶、魏碑。如果说前者画中见书的话，那么后者则是书中见画了。刘旦宅在画中畅书法之性，何其自由，何其痛快！他横平竖直，一波三折，他在墨的世界中领略笔的滋味，应几可当“大象无形”的注解。

刘旦宅是描绘形象的大师，可以说，他视形象为生命，形象的落差越大，越表明他对形象的关注和钻研，“真象、变象、抽象”，只是笔墨形象的变换方式，它们都离不开象形的本质；而笔墨的物趣、人趣、天趣，也只是形象笔墨的变换方式，它们又都离不开笔墨的本质。

笔墨，作为中国绘画的表现手法，是通过画面传达思想感情的媒介。刘旦宅能够轻松自如地驾驭笔墨，和他不遗余力地深入传统分不开，就好比谙熟文言文的作家写白话文一样，字里行间充满着高屋建瓴的优势。由于刘旦宅的融会贯通，更由于他强烈的个性、奔放热烈的情緒，我们只能透过刘旦宅式的笔墨，隐隐约约地辨识那些似是而非的孙位、梁楷、李公麟、陈洪绶。在模糊了的传统中，清晰地看到一个现代的刘旦宅。

江宏

名家介绍·刘旦宅

中国的连环画艺术 姜维朴

物趣、人趣、天趣

谈刘旦宅人物画形态笔墨趣味 江宏

屈原 1

破釜沉舟 31

杜甫 61

李时珍 93

编后语 111

屈原

董子畏 改编 刘旦宅 绘画

人民美术出版社 1955年第1版

爱国诗人屈原，生在战国时代的楚国。楚国遭遇了秦国的军事进攻，为了挽救危亡，屈原劝楚王与齐、燕、赵、韩、魏结成六国联盟，因与屈服于秦国的压力、受秦人收买的楚国贵族发生了尖锐的冲突。屈原势孤力薄，处境非常不利，但他坚持不屈地进行斗争。昏愤的楚王却疏远了屈原，解散了联盟，最后并把屈原流放到南方去。不久，秦军连续攻楚，楚国的形势一天不如一天。屈原悲愤沉痛，决心用自己的生命，警告卖国的奸邪，激励人民的斗志，抱石自沉在汨罗江中。

（原第1幅）战国时代（公元前四〇三——二二一年），秦、楚、齐、燕、赵、韩、魏七国的统治者，互相争城夺地，造成了连年不断的混战。

（原第2幅）那时，楚国有个大诗人屈原，做了楚怀王的左徒官。他看见百姓受到战争的灾难，十分痛心。

（原第3幅）屈原反对侵略战争，劝怀王任用贤能，爱护百姓，很得怀王的信任。楚国就一天一天地强盛起来。

（原第5幅）怀王十一年，屈原的外交成功了。楚、齐、燕、赵、韩、魏六国君王齐集楚国的京城郢（yǐng）都，结成联盟；怀王成了联盟的领袖。

(原第11幅)从此，那班贵族经常在怀王面前说屈原的坏话：“屈原见人就说国家大事全靠他，简直不把大王放在眼里了！”挑拨的人多，怀王对屈原渐渐不满了。

(原第32幅) 怀王一心只贪土地，又想起郑袖说的话，不禁大怒说：“难道楚国的六百里土地抵不上你一双白璧！”就叫武士把他拉出宫门。