

中国连环画名家经典·程十发

艺术顾问：姜维朴

主编：于涵波 刘 昕

程十发

湖南美术出版社

中国连环画名家经典·程十发

艺术顾问：姜维朴

主编：于藏波 刘昕

程十发

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·程十发

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 7-5356-1478-7/J·1394 定价：20.00 元

中国连环画名家经典·程十发

程十发 名潼，1921年生，上海松江县人。1941年毕业于上海美术专科学校国画系，1952年任华东人民美术出版社创作员，从事中国画、连环画及插图创作，代表作《儒林外史》插图获莱比锡国际书籍装帧展览银奖、中国华东地区书籍装帧展览一等奖；《西湖民间故事》插图获全国图书装帧展览荣誉奖；连环画《画皮》获全国连环画评选二等奖。出版有《程十发花鸟习作选》、《程十发画集》等。1993年获第二届上海文学杰出贡献奖。现为上海中国画院院长、七届全国政协委员、中国文联委员、中国美术家协会理事、中国画研究院院务委员、上海美术家协会副主席、杭州西泠印社副社长。

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，或上图下图说，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、贺庆余等人画的《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、钱笑采画的《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,由于描绘严肃认真,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:它以艺术与文学相结合,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

我创作连环画和插图的一些体会

抗日战争时期，我在上海美专国画系学画。当时学校没有人物画课程，我学的是山水和花鸟画。毕业后，为了生活到银行当雇员，只有在业余画些山水、花卉，人物也画，主要是临摹，不是创作。后来生了病，在松江老家养病数年，看些画论，继续临摹一些古代作品。自从全国解放以后，开始接触到党的文艺政策，感到普及工作很重要，于是尝试画连环画。当时也曾到农村参加土改，在斗争中思想上也有所体会，创作了一幅《反黑田》的年画。拿到上海，受到同志们的鼓励。以后我就开始搞连环画工作。

创作第一部连环画《野猪林》共一百多幅，当初真是困难极了。构图和人物形象很难掌握，画出来的人尽是半截人（只有上半身）。创作第二部连环画《金田起义》，在构图上比第一部有些长进。以后又画了几本连环画，但质量都较差。1952年春天画了《葡萄熟了的时候》，这本连环画在技巧上比以前有一些进步。

1952年秋天，我参加到华东人民美术出版社工作。到了出版社以后，在党的领导和帮助下，和许多搞创作的同志在一起钻研学习，还看到不少绘画资料，条件比以前大不同了，在创作上提高了不少。为了创作反映农业合作化的连环画《老孙归社》（与丁浩同志合作，由杨兆麟同志创作脚本），曾到山东省农村搜集材料。这本画册也得到社内领导和社会上的鼓励。1954年，接受了画《儒林外史》插图的任务。《儒林外史》是杰出的中国古典讽刺小说，人物性格复杂。外文出版社约稿给我三年的创作时间，还组织了几位同志给我审稿。我认识了给《儒林外史》作注解的张慧剑同志，他给我分析书中的人物性格和如何在插图中刻画的问题。我受了这许多启发和帮助以后，常常想尽量把人物性格刻画好，并且做了一些准备工作，如历史资料的考证等。虽然《儒林外史》写的时代离现在很远了，但在旧社会里那些附庸风雅、趋炎奉承的人物我是见过的，那些不学无术的假名士我也认识一些，我塑造的一些人物的形象就尽量把他们作为影子，有的就是我的亲戚。如王玉辉当他的女儿为丈夫殉节以后，大笑出门而去，还道“死得好！死得好！”但心中矛盾痛苦到了极点。画这个人物不是很简单，我想到我爱人的祖父就有些像王玉辉，他受封建礼教毒害很深，我借了他的形象。画王冕穿戴屈原式的衣冠陪母亲在湖边游玩那幅画时，开始总画不好。后来回忆起我从前在松江泖湖春游的情景，产生了新的意境，画起来就顺手了。起稿时我也应用了模特儿，但并不受他的限制，我可以把胖子画成瘦人，总之要符合我所要描绘的人物性格。给《儒林外史》画插图，初稿有一

百多幅，定稿只有二十幅，淘汰了好多幅。从这次创作中又学到了不少东西，总结经验，感到从整个插图来说，正面人物没有反面人物画得好。作品还有一个缺点是构图虽然发挥了刻画人物的作用，但比较拘谨，也缺乏中国古代版画描绘人物的大胆夸张和自由发挥的艺术特点。以后我想从古代的版画里及古典的绘画中，学习构图方法和表现方法。不久就画了一册连环画《画皮》，作了另一种尝试。

那是在1955年肃反运动时，学习文件，经常看到把暗藏反革命分子比作《聊斋志异》里的《画皮》。我想，是不是可以用连环画来表现《画皮》这个故事。领导同志知道我的意图后，鼓励我用中国画形式来画。我曾认为，用中国画形式来画连环画也是将普及和提高统一的一种方法。这样胆子大了，想试试看。《画皮》中的主角王生是个是非不明的人，而且意志薄弱，容易堕落。在旧社会遇到这样的人也不少，在我的朋友里就可以找到影子，我理解这样的人物，所以描绘起来并不十分困难。在表现形式方面，因为我很喜欢金冬心、罗两峰的作品；罗两峰喜欢画鬼，笔触古拙，我参考他的画法，画笔也比较笨拙一些，人物形象也较夸张。完成《画皮》之后，又画了几本中国画形式的连环画如《姑娘和八哥鸟》、《孔乙己》等。

1957年春，我随美术工作团到云南德宏傣族景颇族自治州写生。邵宇同志鼓励我在当地傣族生活连环画，并在当地创作。我受到邵宇同志的启发和帮助，画了傣族著名民间长诗《召树屯》的连环画。虽然这是民间故事，但也常在生活中去寻找线索加以想象。孔雀公主是傣族人民最美丽的象征和最崇高的理想。在一次晚会上，看见芒市小学的一个女学生，她的形象是傣族少女美的典型，我就请她给我当孔雀公主的模特儿，在这基础上加以想象和夸张，画其他人物也一样。因在当地画，方便不少，我尽量收集傣族的生活场景，如背景中运用了当地古代建筑。同志们看了我的《召树屯》画稿以后，都认为构图较大胆新鲜；其实也没有什么秘密，主要是从生活中去吸取养料，只有到生活中去吸收才能使构图取之不尽，用之不竭，有新的意境。例如有一幅画描写七个孔雀公主在金湖里洗澡的画面，不是我凭空想象得来的，傣族姑娘穿着长裙在河里洗澡是生活中常见到的景象，而我还不能表现得完美，但较凭空想象就有些不同了。从创作《召树屯》以后，我在创作方法上又有些体会。我感到中国画和西洋绘画的构图方法是有所不同的，不再拘泥于解剖、透视的束缚，而设法表现我从生活中感受来的意境，也注意到如何渲染和夸张形象诸问题。

在云南边区回来后还画了反映傣族农民合作化的连环画《菠萝飘香的季节》和另一傣族民间长诗的连环画《南亚班和诏三路》(人称傣族的梁祝,尚未出版),也是运用了上述创作方法画成的。由于我技巧和主观上的关系,这些创作都算是尝试,还谈不上成熟,而且有明显的缺点,主要是功力差,在抓形象时还不够正确和深刻,常常满足于表面上的美感,待在以后实践中逐步来克服和纠正。

我现在在上海中国画院工作,除了画连环画、插图外,还创作单幅中国画。我现在仅有的一些表现方法,主要是解放十年来在画连环画、插图中锻炼出来的,十年来画了四千多幅连环画(包括插图),在普及工作中提高了我的中国画技巧。1957年夏天,我在上海举行云南写生画展时,顾炳鑫同志(过去在出版社一同工作过)看了画以后,对我说:“你有这些写生基础,都是亏得画了连环画!”这句话我一直记在脑子里。我画连环画、插图,都像对待中国画,尽量运用中国画的创作方法,试图把我们民族、民间的绘画表现方法应用到连环画、插图中去,增加它们的新的风格和新的艺术形式。最近我有意识地想学习明清版画,尤其是陈老莲和任渭长的表现长处,注意用线,如最近为郭老的《蔡文姬》画了十二张插图,在风格上也作了新尝试。

我所画的连环画,有一些是自编自绘的如《画皮》等,也有的是别的同志编脚本。我认为编写脚本可以和绘者分工。但作为一个绘制连环画工作者,自己到生活中去发掘题材也是必要的,这样在文字和形象的契合上会得到更好的效果。自己编不好,没有关系,再请教编脚本的同志帮助,一样能行得通。我绘《召树屯》有这个体会,《召树屯》题材是我选择的,在剪裁长诗片段上由吴兆修同志给我加工,花了不少力气。

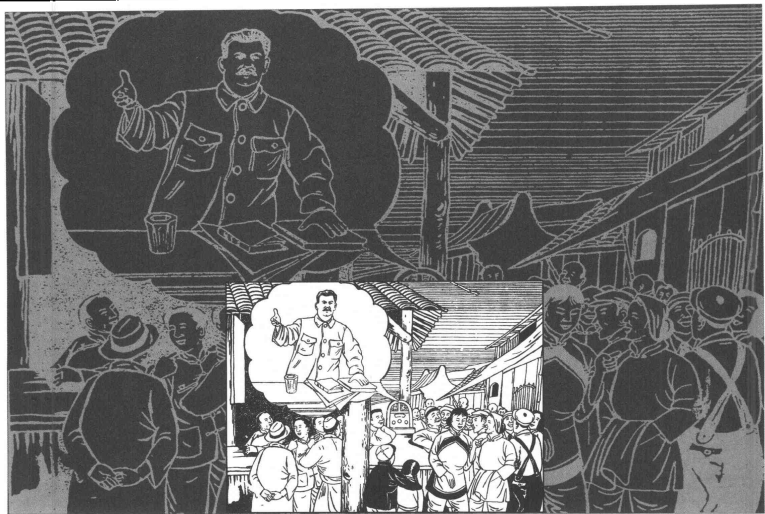
回顾十年来创作连环画、插图获得的经验很少,简单地叙述如上。最后我还想说明一点,创作首先必须遵循党的教导,和保持严肃的创作态度,到生活中去研究生活,从斗争中取得感受,再加以勤学苦练,向古今中外遗产学习,并且虚心倾听群众意见(包括向有修养的专家学习)。每一个新的创作任务开始的时候,都应该从头学起,不要太相信自己的一套老办法,这样才有可能随时画随时有创造、新的面目出现,总结经验,有所提高。

程十发

名家介绍·程十发

中国的连环画艺术	姜维朴
我创作连环画和插图的一些体会	程十发
中苏友好万岁	1
列宁的故事	13
毕加索的和平鸽	18
孩子们的战利品	29
高贵的人们	36
臧大饺子传	47
葡萄熟了的时候	58
胆 剑 篇	76
阿 Q 正传—零八图	97
编 后 语	111

MANS P / 03

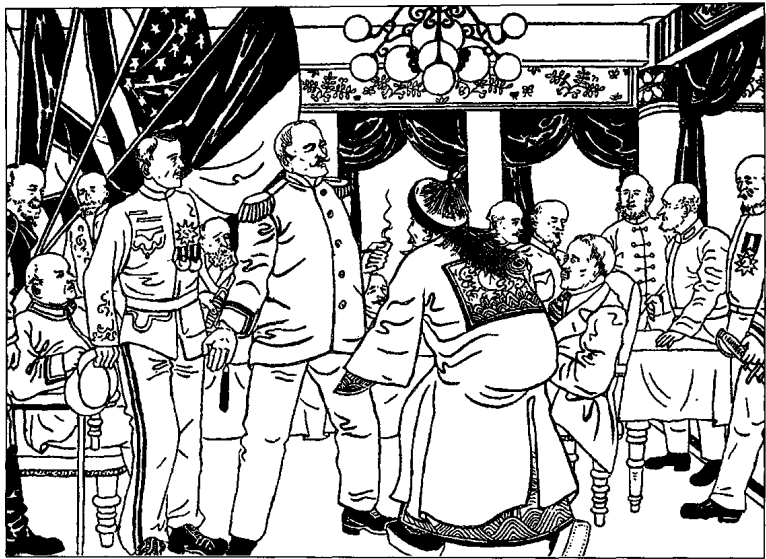

中苏友好万岁

程十发 编绘

上海立化出版社 1950年第1版

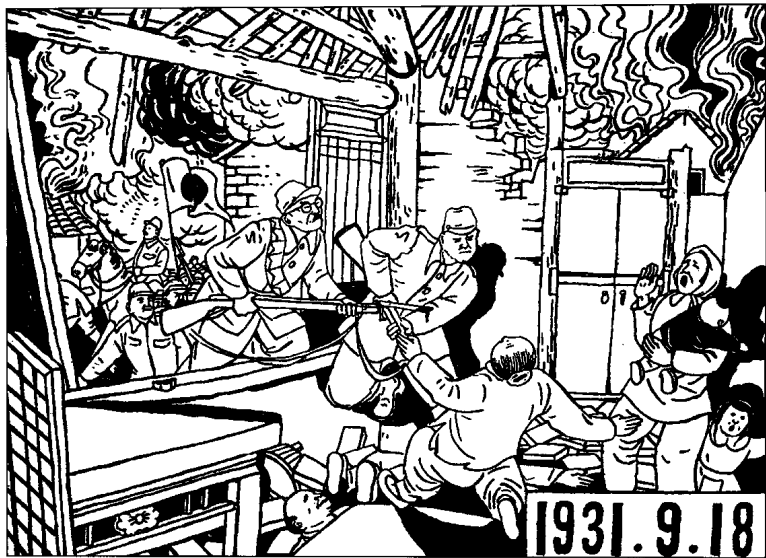
自从一九一七年十月革命成功以后，苏联政府在伟大的列宁、斯大林的领导下，对中国始终采取平等友好的一贯政策，每当中国人民受帝国主义或反动政府的迫害，而处于最艰苦危险的阶段时，真正伸出援助的手来的，只有一个国家——苏联，这一连串铁一样的具体事实，形成了今天中苏两大国家的永久友好合作，建立了保卫世界和平事业的巩固基础。

(原第3幅) 由于满清政府的昏庸腐败，帝俄从十九世纪起，追随着其他帝国主义国家连续向中国实行侵略，参加了八国联军之役，占领北京，强迫清室订城下之盟，沦中国于次殖民地的地位。但是，世界公理的火炬，是永远不会熄灭的，无产阶级的俄国文豪高尔基就站在中国人民的一面，始终痛斥侵占者的罪恶。

（原第4幅）俄国革命的领导人——列宁看清中俄关系的本质，指出俄国人自己也同中国人一样，受着封建统治及帝国主义的迫害，他大声疾呼地反对沙皇政府对中国的侵略。

（原第 27 幅）一九三一年，日本帝国主义发动“九一八”侵略战争，蒋介石以不抵抗主义断送东北，从此东北人民坠入水深火热之中。

（原第 29 幅）中国人民从头至尾反对反动派的反苏阴谋和挑衅行动。中国人民在中国共产党毛泽东的旗帜下，继续进行反帝反封建的革命斗争。

（原第41幅）一九三九年三月十日，斯大林在第十八次党代表大会上的报告中，除了对中国的形势加以精确的分析外，并表明了苏联当时的对华政策，而且用实际行动来忠实执行此项政策。

（原第46幅）当时，沦陷区苦闷的中国人民，从“苏联之声”的广播中得到很多安慰，他们听到了世界各战场的真实报导和敌后基地人民抗日军的动态，对最后胜利加强了信心。