

连环画艺术丛书

- 涿鹿之战
- 仙画
- 挂剑
- 盘古
- 游赤壁
- 桃花夫人
- 太监阿丑

中国连环画出版社

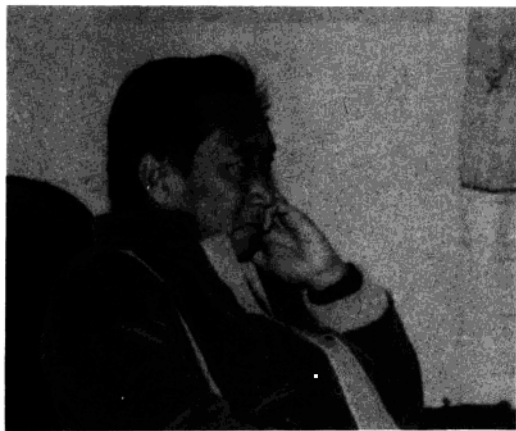
费声福

短篇 连环画选集

连环画艺术丛书

费声福
短篇
连环画
选集

中国连环画出版社
北京

费声福，1927年3月生于上海，祖籍浙江慈溪。解放前在上海张充仁画室学画。1949年考入北京中央美术学院绘画系，1952年毕业。毕业后被分配在人民美术出版社工作，历任创作员、编辑、编辑组长。1985年调入中国连环画出版社任《中国连环画》编辑室主任。三十多年来，一直从事连环画的创作和编辑工作。先后发表作品数十部，代表作有《风暴》、《神火》、《停战以后》、《三个法庭》、《桃花夫人》等。其中《风暴》获第一届全国连环画评奖脚本一等奖、绘画二等奖；《三个法庭》获第二届全国连环画评奖绘画二等奖。现为中国连环画出版社编审，《中国连环画》副主编，中国美术家协会连环画艺术委员会副主任，中国连环画研究会常务理事兼秘书长。

目 录

-
- 5 编者例言
-
- 6 探索有方 自成一格……吴兆修
-
- 11 涿鹿之战
-
- 27 挂剑
-
- 39 盘古
-
- 45 游赤壁
-
- 53 两位经理
-
- 59 千金小姐洗盘子
-
- 65 仙画
-
- 81 太监阿丑
-
- 95 桃花夫人
附文： $1 + 1 = 3$
——浅谈连环画之连续性
-
- 117 鲁智深倒拔垂杨柳
附文：谈谈连环画的图文并茂
-
- 122 我为什么画古装连环画
-
- 134 改编依据及脚本作者
-

编者例言

一 “连环画艺术丛书”是研究性、史料性的系列图书，
将长期地陆续编辑出版。

二 这一丛书的选题范围包括：我国当代具有较高艺术
价值的连环画作品；我国近代和古代具有研究价值的连
环画(或具有连环画特点)的作品；世界各国具有研究价
值的连环画作品。

三 收入“连环画艺术丛书”的作品，一般都附有理论
文章或可供读者分析研究的文字。

四 希望这套丛书有助于我国连环画艺术事业的发展，
并丰富人民的文化艺术生活。

探索有方 自成一格

吴兆修

我认真地读费声福的连环画作品，是在60年代初，即为他那部长篇力作《风暴》做责编时。当时，就他所在的人民美术出版社创作室而言，引我注目的似乎是那些传统绘画功底较深的连坛名将：刘继卣、王叔晖等。读了《风暴》后，感到这位来自高等艺术院校，受西画熏陶较多的青年画家，倒也另有一功。他不仅很懂得连环画要用画叙事，注意作品的整体感，而且手法多样，连那些常令画家“挠头”的“长篇独白”，也被他处理得文画交融，

有声有色，使“二七”大罢工这一工人运动史上可歌可泣的篇章，生动感人地展现在读者面前，显示了画家驾驭连环画形式不可低估的实力。

之后，我又接连读过他几部长篇新作：《神火》、《停战以后》等等。再之后，由于众所周知的原因，他和广大文艺工作者一样，不得不放下那支正握得热乎乎的画笔，扛起铁锹，奔向“广阔天地”。自然也不会有作品问世。

我再读到老费的连环画新作，已是80

年代。那时应工作需要，他在复刊后的《连环画报》当了美编。由于岗位变了，画画时间少了，除《三个法庭》、《敦厚的诈骗犯》等少数几部中篇外，常见到他发表在连环画期刊上的新作，都是短篇。它们与60年代的长篇相比，几乎是“面目全非”了：题材变了，画法变了，画风也不同于往昔。原来是画现实题材的，如今笔下多系古人，原来以明暗画法为主，如今是传统线描当家；原来崇尚写实，笔法粗放，注重形象刻画，如今的画风则趋向简约飘逸，更着力于意境神韵的捕捉……给人的感觉是，他画这些短篇，不是为了搞点创作，画点画，似乎有意在探索什么。因而画“古装”虽然动笔较晚，一“出场”却显示出独特的风貌，在不乏高手的古装连环画中自成一家，赢得了人们的关注与喜爱，竟至远在欧洲的读者，千里迢迢来信表示欣赏；素不相识的美术评论家为他写来了长篇专稿，称赞他的探索精神……这些赞扬与好评，得来似非偶然。作为一个老读者和老同行，我觉得老费在短篇连环画上所进行的探索及其特色，并不在绘画的共性方面，似在于，或者说更主要的，是在连环画的个性方面。而这一方面，往往易被那些只从单幅画角度去欣赏连环画

的人们所忽视。因此，老费的探索似更可贵，更值得引起关注。下面概略地谈谈我对他在短篇探索上的一点总体印象。

（一）编与绘：

老费的连环画作品，给人的第一印象是大多自编自绘，编绘合一。他这样做，并不只是他具有相应的文学素养，能画也能文。更主要的是出于艺术创作的需要。他在实践中领悟到：连环画作为一种文画不可分割的整体艺术，画家若能自编自绘，亦文亦画，必然更有利于文画的结合与交融，发挥文画各自的擅长，进入图文并茂、完美统一的境界。于是他行动了。首先从选题开始，他自找题材。由于有了选题意识，似乎“得来全不费功夫”，只须平日博览群书时稍加留意，就足以“自给自足”。这样做，不仅摆脱了连环画家取材时“等米下锅”或“食之无味”的被动局面，而且由于是画家自己相中的选题，既有好感又成竹在胸，作画时容易得心应手，成功的因素也就大大增加，显示出自编自绘的优越性。

其次是编绘如何结合，即文画怎样交融，怎样并茂？尽管文画两者的结合关系应突破常见的“齐唱”，发展提高到“重唱”，这并非老费最早领悟和尝试，但他一旦从

同行笔下受到启发，品出个中奥妙，便抓住不放。在多年的自编自绘中，他力求超越最起码的文图相符、文画对位，尽量做到两者各司其职，相辅相成，相得益彰。如《倒拔垂杨柳》便是一曲短小精悍的文画“二重唱”。《太监阿丑》则由于“口白”置于画面之中，人物形声并在，更显得形象生动，呼之欲出。而《仙画》一篇，从文字、绘画以至版面设计三者的有机结合，相映成趣，可以看出作者在创作中正是由于进行了文画结合、多位一体的匠心经营，读者才能见到这样赏心悦目，完整统一的连环画艺术。其它各篇，虽非精当到家，无可挑剔，但在不同程度上都可发现画家这一追求。

当然，编绘的合理分工并非不可，多年来这种做法也出现了不少成功之作。但老费的实践告诉人们，编绘合一大可发展。它有利于强化连环画艺术个性，增强其表现力，提高连环画艺术的整体美。假如有条件亦文亦画的作者都来自编自绘，可以展望，我国连坛必将呈现出更加生机勃勃，春色满园的景象。

（二）连与隔：

连环画的艺术特征之一，是它的连续性。许多成熟的连环画家都十分重视对这

一特征的把握，从而画出了一篇又一篇名副其实的连环画，受到读者广泛的喜爱。

细细观赏老费的那些发表在期刊上、若干画幅展示在同一个版面上的短篇连环画，不难发现，他在连续性上“因地（若干幅在同一版面上）制宜”地做着与众不同的“文章”。这个“文章”就是“连”与“隔”的巧妙运用。

一般连环画的连，大多注重幅与幅之间的承上启下，并依靠上下关连的人物及其活动和场景（包括环境、道具、陈设等）在下一幅的重现来完成。这种处理，连贯比较明显、自然，易为读者理解。但有时画面也难免给人重复雷同之感。而一个连贯性很强的情节，有时幅与幅的分隔，也会显得或跳跃或破碎（粗分易跳跃，细分易破碎）。老费对此的探索与创造，是连与隔的结合。他常以一个情节为段落，去表现它的连续与终结，将一个段落中人物间的一来二去、上呼下应、前追后赶等活动，巧妙地在分隔中连接，连接中分隔，直至最后完成。如《桃花夫人》中第21—27幅，息妫奉命见楚王，楚王惊艳起歹心；第30—33幅，楚王进宫寻找息妫；《挂剑》中季扎和徐君相遇后的一系列情节，都是运用了这种连中有隔、隔中有连的手法，

效果微妙，自然天成。每幅既有各自独立的内容，又上下紧密关联；既省笔墨，又突出各幅主体，有时并给人画外有画的联想。从总体看，一气呵成，浑然流畅，简捷明快，别有趣趣。

不仅如此，画家还通过合理想象，巧用故事背景和环境，创造出真实自然的连接效果。如在《仙画》中，故事发生的地点不过是书生、财翁两家。人物活动也只是在客厅观画、宴请，场景很有限。但画家根据生活，合理地想象出进行上述活动必然出现的情景：迎与送，请与让，进与出等等。于是活动场景被拓宽了，庭院、长廊、书斋、大门内外以至厅柱等等被构想出来，并加以精心布局，巧妙利用，使作品既按情节发展表现了规定情境中的人物活动，又不死板地拘于客厅一个场景，避免了单调雷同，取得了连贯而富有变化，多样而完整统一的艺术效果。

这种连与隔的巧妙运用，可算是费声福在连续性上的一个拓展，一个成功的探索。

（三）雅与俗：

连环画是一门艺术，自然不能原地踏步，一成不变。但如何做到既有变化、发展和创新，又为大多数基本读者乐于接受，

像人们常说的雅俗共赏，这是连环画读者、作者、编者共同关心的重要问题。费声福对此也不少揣摩。作为一名有进取心的画家，他在每一部创作中力求不固步自封。但他不屑为新而新，为变而变，惋惜那些只求形式新异，无益于内容表达而枉费精力的探索；也不主张只为追求作品高雅而孤芳自赏。当然，他也曾坦率地表示过：大概是来自高等艺术院校之故，骨子里还是希望自己的作品更高雅一些。但既然创作的是连环画，是大众喜爱的连环画，就不能不考虑雅俗共赏，争取更多的读者。正是基于这种出发点，人们可以看到，他作品中的变异和创新是有前提的。其一是从内容出发；其二是让读者，至少是多数读者可以看懂。因此，无论是形式的选择，手法的更换，技巧的运用，都不离开上述前提。如，在艺术表现上常遇到的形与神，虚与实，藏与露，繁与简，曲与直等关系的处理中，老费把握的分寸是较适度的。这在《游赤壁》中似更明显。画家只用寥寥几笔，勾画出巨矾、轻舟、明月、碧波、游客等物象，约而丰地展示了被贬后的苏轼偕友夜游赤壁的情境，抒发了主人公消沉中见豁达的情怀。作品的境界是高的，格调是雅的，与名篇《前赤壁赋》的风格、

涿鹿之战

前言 战争的起源很早，

不知从什么时候起，就发生过大大小小许多战争。而古代最有名的一场战争就数黄帝与蚩尤的涿鹿之战了。这场战争黄帝胜了，我们后人就被称为炎黄子孙，如果蚩尤胜了，我们就该被称为蚩尤子孙了。这本来也没什么不好。但，毕竟在当时，黄帝是代表了进步、文明、仁义，而蚩尤是代表了落后、野蛮、邪恶。我们能作为体现进步、文明、仁义的炎黄子孙而延续下来，也是值得骄傲的。下面，我们就来描述一下那场决定我们历史命运的大战——涿鹿之战。

1 且慢，刚才只说到了黄帝，那炎黄子孙的“炎”，又指的是谁呢？原来，“炎”就是炎帝。他对人类可是作出了巨大的贡献。

2 他教人民种植五谷；他又制定了共劳动、均分配的社会制度；他还提倡集市贸易，指定日中为市…… 他实在是一位农业革命时代、原始公社领袖的典型形象。炎帝又是医药之神。他亲尝百草，为人民寻找治病良药。后来不幸尝到了剧毒的断肠草，中毒身亡。他就是被后人尊之为神农氏的我们又一伟大祖先。

3 那么，蚩尤又是什么人呢？据说，他也是天上的一位大神，而且对身为中央上帝的黄帝十分顺从。

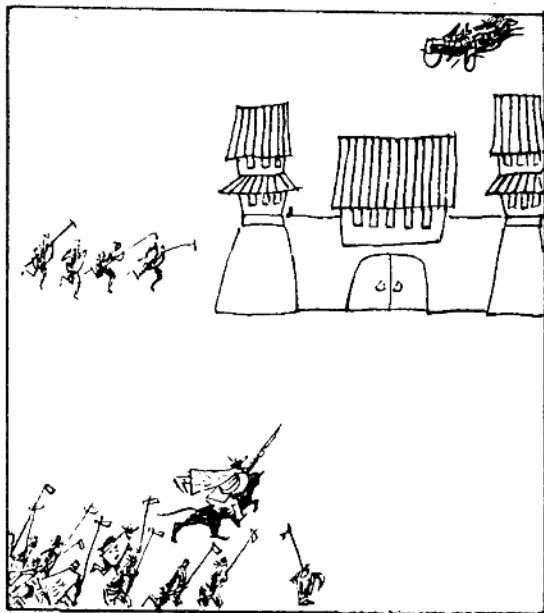

4 有一次，黄帝去西泰山大会天下鬼神，蚩尤还亲自驱百兽为黄帝开道。但，他貌似臣服，实是窥探黄帝的实力。他觉得黄帝也不过如此，自己完全有力量打败他，取而代之，当中央上帝。

5 于是，他就策划了周密的篡位阴谋。他来到人间，煽动苗民起来叛乱，跟他的同党蚩尤族人一起，先去攻打仁慈善良的炎帝。

6 据传，蚩尤族巨人，铜头铁额，力大无穷，又有苗民相助，势不可挡。炎帝无力抗拒，就逃到黄帝那里避难。

7 蚩尤的作乱，黄帝自然明白他的目的——搞武装政变。但，出于仁义，黄帝不想动武，他派了一个使者去劝说蚩尤也不要动武，有事慢慢商量。

8 不先示以武力的仁义是没有感染力的，蚩尤当然不听。于是，双方大军就在涿鹿（今河北省内）的地方相会，展开了一场惊天地泣鬼神的大战。黄帝是仁义之师，得四方之助，战争很快就有利于黄帝。

