

GAOYAN CHATUJI • 重庆出版社

高燕插图集

高燕插图集

GAOYAN CHATUJI

序言

高燕把他厚厚的一册插图作品集交给了我，嘱我看后为它写一篇序言。我连夜翻阅这本收有八十余组插图作品的集子，深感这是高燕近年来在插图艺术园地里辛勤耕耘的丰硕成果。对此，我应该表示衷心的祝愿。

对于高燕的创作历程，我恐怕是熟知者之一了。早在1956年，高燕只有十六岁，便在《连环画报》发表了他的第一篇连环画作品《拼图》，他可说是当时我所接触的美术作者中最年轻的一位了。他因受家庭的熏陶，自幼喜欢画画。而且特别喜欢连环画和插图艺术。后来由于家境困难，他上中学时就辍学了。由于从小就热爱连环画和插图，他便决心以此为终生事业。虽然失去了上学校学习的机会，但他却不断地从当时出版的优秀美术作品中学习借鉴，又经常到现实生活中画速写和搜集素材，由于他刻苦努力，创作水平一步步得到提高。到六十年代初期，他创作的连环画《格林卡》，在当时来说已经是相当优秀的作品了。

但是，对于一个没有“铁饭碗”做为生活保障的青年美术作者来说，当时所经历的生活艰辛，是可想而知的。文革期间，他也不例外地遭受了一场灾难。直到“四人帮”被粉碎以后，他才摆脱了长期伴随的厄运，重新为插图和连环画创作拿起了画笔，又有了正式的工作。1978年由于创作上的出色成绩被中央工艺美术学院录取为装潢系研究生，毕业后留校执教。至此，人到中年的高燕，创作生涯发生了根本性的转折，而他对于插图、连环画、儿童画等这些为群众和青少年所迫切需要的艺术，不但没有疏远，反而更加钟爱，更孜孜不倦地去追求提高。他这期间创作的《灰

姑娘》彩色连环画，在1981年全国连环画第二届创作评奖中获绘画二等奖。随后他创作发表的连环画《茶花女》、《摩诃摩耶》和《贵妇还乡》，无论在人物的刻画上，在画面的构思和布局上，都是比较出色的，特别是对人物的性格特征，掌握得比较准确，表现得比较深刻，我想，这在以刻画人物形象为主的连环画和插图艺术中，是特别值得首肯的。

黑格尔在论述绘画艺术时曾精辟地说：“一幅真实人物造像尽管忠实于自然，下过很细的功夫，却可以毫无生气，而出于名家之手的寥寥数笔的素描却远较生动和真实，因为这寥寥数笔抓住了真正有意义的起标志作用的特征，形成了人物性格的简单而却基本的全部形象，这就使那种工夫细，忠实于自然而却毫无生气的作品在相形之下黯然无光。”（黑格尔：《美学》三卷上册302页）丹纳在论述艺术不应是模仿时也曾这样说：“可见艺术品的本质在于把一个对象的基本特征，至少是重要的特征，表现得越占主导地位越好；艺术家为此特别删节那些遮盖特征的东西，挑出那些表明特征的东西，对于特征变质的部分都加以修正，对于特征消失的部分都加以改造。”（丹纳：《艺术哲学》27页）高燕近期的连环画和插图作品，虽然不能说都已经达到了尽善尽美的地步，但可以看出作者不满足于那种表面的描摹生活现象，而是在忠于现实的基础上努力探求如何进行艺术的概括和艺术的夸张，以达到更强烈的艺术效果。因此，对于《贵妇还乡》里的贵妇克莱尔的阴险恶毒的内心世界，才得以通过她凶狠、诡谲、咄咄逼人的目光，舞弄风姿的手势，傲岸而又故做风雅的动态，

鲜明地展露在我们面前。而在《摩诃摩耶》中，作者则着力通过女主人公美丽而又满含哀愁的眼睛和颀长而婀娜的身影，表现她的善良、赤诚的心灵，从而使我们对她悲惨的遭遇，促发起更大的同情。

高燕在艺术形式的探求上，也是涉猎较广而又保持自己的风格的。他的绘画立意大都比较简练，注意主次的陪衬和烘托关系，有时善于用黑白的色调和线描，构成具有木刻的明快效果；有时则用简练娴熟的线勾描出装饰的美；在刻画杰出人物时，又以严谨的写实手法造成庄重、典雅的形象；在表现神话、童话时，又尽情以轻松的笔调描绘出活泼的情趣。虽然在形式上进行多方面的追求和尝试，但总不失明快和通俗的特点。我想，做为一位长期从事插图和连环画创作的作者，他对读者的欣赏要求是有着比较深切的领会的，可能正因为这样，他在致力于艺术上的求新之时，总是不轻易离开自己众多的读者。丹纳有这样一句话：“艺术是又高级又通俗的东西，把最高级的内容传达给大众。”（丹纳：《艺术哲学》31页）我想，这对我们从事连环画和插图艺术工作的同志，更有借鉴的意义。

由于连环画和插图两者都是与文学相结合的造型艺术，作者在选取题材、确定情节的过程中，必然要对与之结合的文学作品进行深入研究。罗丹在论述文学和造型艺术的差异时说：“对于造型艺术则不同——这种艺术只能表现一定行为的一定阶段。”“艺术家表现的是故事的一部分，但应该假定这个故事的其他部分自己都知道。”黑格尔说：“一幅画的主要任务是要描绘出一个情境，

一个动作的场面。这里第一条规律就是可理解性。”（黑格尔：《美学》三卷上册 294 页）高燕在创作中，由于注意熟悉有关的文学作品，所选取的大都是富于表现思想内容和人物塑造的“一个情境”，“一个动作”。在那些情境和动作中有不同性格的人物之间的矛盾冲突，有人物与环境的对照和烘托而产生的某种感人的气氛和情调。画面每每给人以某种联想和悬念，进而促使人去追寻更多的东西。

长期以来，高燕对外国题材的创作实践比较多，掌握的素材也更丰富，所以在这方面的作品更显得突出一些。而在表现国内革命历史和现实生活方面，虽然也有优秀之作，但有些作品的生活气息和时代特点就稍嫌不足了。在当前祖国为实现四化的宏伟目标而奋进的年代里，希望高燕能与沸腾的现实生活保持密切的联系，这样可以对笔下现实生活中的人物有更深入的理解。深厚的生活基础，再加上艺术形式上的大胆追求，创作道路上才会有广阔的前景。当一位群众熟悉的作者在艺术生涯进入成熟的阶段，人们理所当然地期待他能够创作出深刻有力地表现伟大时代的作品。高燕的创作道路历经曲折，但一向具有坚毅求进的精神，我们相信他在未来的创作中定会取得更丰硕的收获。

姜维朴

一九八四年七月二十日

序 言

姜维朴

- 1 初 恋
- 2 初 恋
- 3 初 恋
- 4 初 恋
- 5 啊, 生活的浪花
- 6 青春三重唱
- 7 青春三重唱
- 8 青春三重唱
- 9 慷慨之道
- 10 一部名著的诞生
- 11 我们是怎样过母亲节的
- 12 劳动者的伊甸园
- 13 有关洞察力的问题
- 14 纪念章与表链坠子
- 15 纪念章与表链坠子
- 16 隆格瓦古堡
- 17 隆格瓦古堡
- 18 隆格瓦古堡
- 19 隆格瓦古堡
- 20 隆格瓦古堡
- 21 屠格涅夫传
- 22 屠格涅夫传
- 23 屠格涅夫传
- 24 屠格涅夫传
- 25 一个女人的沉沦
- 26 一个女人的沉沦
- 27 一个女人的沉沦

- 28 一个女人的沉沦
- 29 春儿姑娘
- 30 春儿姑娘
- 31 春儿姑娘
- 32 忆 母 亲
- 33 蓝色的窗帷
- 34 猴 爪
- 35 猴 爪
- 36 罗马圆形大剧场上
- 37 母 亲
- 38 母 亲
- 39 失 败 者
- 40 期 限
- 41 期 限
- 42 小歌手和歌手哈尔桑
- 43 小歌手和歌手哈尔桑
- 44 小歌手和歌手哈尔桑
- 45 小歌手和歌手哈尔桑
- 46 月宫少年
- 47 吹牛大王买牛
- 48 勇士海森
- 49 三只柠檬果
- 50 老严寒和小严寒
- 51 鸭老王朝
- 52 鸭老王朝
- 53 鸭老王朝
- 54 鸭老王朝
- 55 乡村理发店纪事
- 56 乡村理发店纪事

57	乡村理发店纪事	86	纺 车
58	懂数学的蝴蝶	87	纺 车
59	懂数学的蝴蝶	88	船过清浪滩
60	氩的发现	89	船过清浪滩
61	白鹇尾羽的秘密	90	北 站
62	追 花 人	91	北 站
63	春 泥	92	诺曼底号遇难记
64	春 泥	93	白 帆
65	春 泥	94	白 帆
66	春 泥	95	无法候死神
67	独眼女人	96	神父吉利根之歌
68	独眼女人	97	老妈妈之歌
69	警 官	98	我们真了不起
70	鸡窝洼人家	99	窗 前 树
71	鸡窝洼人家	100	鳄 鱼 队
72	鸡窝洼人家	101	鳄 鱼 队
73	鸡窝洼人家	102	鳄 鱼 队
74	在柜台的那一边	103	鳄 鱼 队
75	在柜台的那一边	104	鳄 鱼 队
76	山林雾茫茫	105	鳄 鱼 队
77	山林雾茫茫	106	鳄 鱼 队
78	落 叶	107	鳄 鱼 队
79	落 叶	108	秋 天
80	落 叶	109	秋 天
81	科学幻想之父	110	美国之梦
82	科学幻想之父	111	美国之梦
83	升 华	112	橄榄树是怎样长出来的
84	微 笑	113	青蛙的故事
85	微 笑	114	英雄埃尔科莱

115	巨人奥里奥内	144	麦西来甫
116	柏树的故事	145	麦西来甫
117	阿尔切斯蒂皇后	146	大西洋彼岸的怀念
118	乌龟的由来	147	大西洋彼岸的怀念
119	帕内的笛子	148	大西洋彼岸的怀念
120	海 鸥	149	永远的蝴蝶
121	好客的老人	150	关键人物
122	国王迷达的耳朵	151	花园街五号
123	英雄埃尔科斯	152	花园街五号
124	英雄埃尔科莱	153	不幸的女人
125	肖尔布拉克	154	不幸的女人
126	肖尔布拉克	155	母亲的来信
127	肖尔布拉克	156	马 克 思
128	听 海	157	八月的乡村
129	刘 官 人	158	曾祖母的书
130	刘 官 人	159	危险的道路
131	天涯芳草	160	危险的道路
132	天涯芳草	161	起伏的心与海哟
133	天涯芳草	162	哦！白云的轻车
134	天涯芳草	163	娜慧·米格兰
135	泰坦尼克号	164	娜慧·米格兰
136	泰坦尼克号	165	娜慧·米格兰
137	泰坦尼克号	166	黑郁金香
138	泰坦尼克号	167	黑郁金香
139	泰坦尼克号	168	黑郁金香
140	泰坦尼克号	169	黑郁金香
141	泰坦尼克号	170	小 女 孩
142	泰坦尼克号	171	小 女 孩
143	他母亲的伙伴	172	小 女 孩

173 潘朵娜的匣子
174 大地的女儿
175 旅途
176 茶花女
177 报 复
178 传给孩子的气球
179 传给孩子的气球
180 传给孩子的气球
181 传给孩子的气球
182 童年的回忆
183 童年的回忆
184 童年的回忆
185 迷路的孩子
186 迷路的孩子
187 迷路的孩子
188 诺贝尔和孩子
189 诺贝尔和孩子
190 牧羊女
191 牧羊女
192 马克·吐温
193 艾蒂安
194 艾蒂安
195 艾蒂安
196 艾蒂安
197 艾蒂安
198 艾蒂安
199 艾蒂安
200 艾蒂安
201 彼得大帝

202 彼得大帝
203 逆 光
204 逆 光
205 在丘陵和湖畔、有一个人……
206 在丘陵和湖畔、有一个人……
207 弃 绝
208 养老院里乐逍遥
209 养老院里乐逍遥
210 我就是圣诞老人
211 千山外，水流长
212 千山外，水流长
213 蓝翅鸟
214 蓝翅鸟
215 蓝翅鸟
216 蓝翅鸟
217 艾丽丝镜中奇遇记
218 艾丽丝镜中奇遇记
219 艾丽丝镜中奇遇记
220 艾丽丝镜中奇遇记
221 艾丽丝镜中奇遇记
222 艾丽丝镜中奇遇记
223 艾丽丝镜中奇遇记
224 艾丽丝镜中奇遇记

后 记

高 燕

1
初
恋

