

連環畫藝術

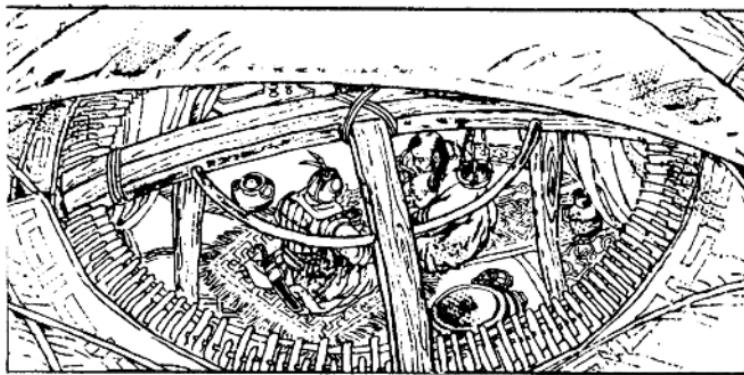
第23輯 92·3





70 铁木真却不念旧恶，毅然同意发兵援救赫王。传令四员大将率一万人马立刻起程，为赫王解围。

《成吉思汗》第三集选页



81 送彩礼的事儿传到赫利特营地。扎木哈献计给伊拉固：在接受乃蛮国彩礼的同时，假称商议比勒古岱和索隆高娃的婚事。待铁木真赴宴时，伺机杀掉他。谋杀不成，也可挑起两国的争端。

《成吉思汗》第四集选页



《精忠报国》选页

连环画艺术

1992年第3期

总23辑 1992.9

主编 姜维朴

副主编 曹作锐 白 宇

编 委 王 里 王淑琴

刘 千 刘治贵

吴伯珩 洪斯文

黄若谷

责任编辑 张 阳

版面设计 张 粱

目 录

编创研究

- 形象和形式感的有机结合 宋显瑞 (4)
——评《成吉思汗》连环画
记《孙子兵法》连环画的文编工作 金秋 (20)
追求“准确、形象、系列” 杨德康 (26)
——《孙子兵法》连环画美编漫谈
强化整体活力 深入刻画人物 熊孔成 (36)
——从创作连环画《斩马谡》谈起

专论

- 作者篇 白宇 (49)
——《连环画学初探》之七

探索与争鸣

- 连苑新荷别样红 申立 (65)
——谈连环画《精忠报国》
暂时的否定 黄玮华 (68)
——我评《精忠报国》
-

中国连环画在海外

中国连环画大汇展在香港、新加坡……………庞邦本（72）

《中国名家诗情画意画展》在澳门……………连 讯（80）

读者之页

一个香港连迷的心声……………翁明新（76）

小论坛

醉心于连环画的收藏与鉴赏……………顾 形（81）

连艺文萃

老生常谈……………贺友直（83）

日本漫画考……………（日本）内田胜（88）

李晓武译

*

*

*

《成吉思汗》选页…………纳日黎歌（蒙族）等绘（封面）

《成吉思汗》选页…………纳日黎歌（蒙族）等绘（封二）

《精忠报国》选页……………徐锡林绘（封三）

《精忠报国》封面选登……………杨荟锋绘（封底）



■编创研究

形象和形式感的有机结合

——评《成吉思汗》连环画

宋显瑞

内蒙古人民出版社1987年编绘出版的盒装连环画册《成吉思汗》，共8集，860幅画，出自纳日黎歌、海日汗、王延青、若希、关麟英（以上蒙古族）、马德林（回族）、王世华、孙志军、张俊德、孟喜元、李晓锐等中青年画家之手。连环画以邢然根据清末蒙古族作家尹湛纳希的《青史演义》改编的文学脚本为依据，发挥了文学之美，绘画之长，虽不能说完全达到形神兼备，相得益彰的艺术境界，但毕竟显示了优越的成绩，文字以其



53 毛浩来见敌人两路大军全被杀败，便指挥左右喀军一齐向乃蛮中营杀去。乃蛮主帅曲薛吾见勃特军象山洪一样突然冲进中营，大吃一惊，连声叫苦。

感情的色彩和充满历史氛围的形象感突出故事性，绘画又以视觉艺术的历史纪实的特征，于较高层次的审美意味上，使形象和形式感较好地取得了有机的结合。

全套连环画故事以成吉思汗“复仇”和正式建立蒙古历史上第一个统一的政权为起止。根据原著以编年体和记传体来展开故事情节，不像一般连环画那样细，但它通过富有巨大精神魅力的事件，画面，故事情节发展的快节奏，人物细节的生动性，以连环画样式展现了成吉思汗童年历艰险、雪恨报父仇、大义救赫王、智破乃蛮军、弹指定三部、巧计破联军、平灭赫利特和称汗建蒙古的战斗历程。画面围绕着每一个中心，描绘了水战、陷坑战、攻城战、火战等不同的战争方式，从服饰到兵器，以及那个特定的历史时期不同部落的旌旗，或“雄鹰”，或“虎头”，或装饰成卍字形等不同图案样式，还有画面古朴而统一的灰黄色调作衬底，都从发挥历史纪实连环画的优势出发，揭示了蒙古民族武士的强悍与威严，并加强了民族特色的



11 铁木真兀格服罪叩拜。当他抬起头时，见也速该巴特尔在众将们的簇拥下正向自己部落的驻地奔去。

△第一集 第十一幅



13 “这就是我的儿子！”忽然间，他喊着从夫人怀里接过婴儿，闯出帐外，对着帐外的臣民，大声说道：“就在这孩子生下来的时候，我打败了自己的敌人，应了消灭铁木真兀格的天象，就叫他铁木真吧！”

△第一集 第十三幅

形式美感，颇具民族的气派。通过草原上“马背”民族的英姿，表现了蒙古民族的脊梁，难怪蒙古民族喜爱《青史演义》和《成吉思汗》连环画，认为从历史中看到了民族光辉的一页，汲取了力量，增强了民族的光荣和自豪感。成吉思汗是蒙古民族的英雄，也是中华民族的英雄。

《成吉思汗》连环画涉及内容很广，但主要是表现人物的活动，刻画历史人物的心态，通过矛盾冲突的展开塑造人物形象。正如罗丹所说的“要说明快乐、苦痛、狂热，如不先使人物活起来是不会感人的。一块石头的悲哀于我们有何相干？生命的幻象来自好的塑造和运动。”也就是说，人物都体现在“动作”、“姿态”之中，从眼光、手势到全身动势，都关系到外在情节变化中的人物的内在心理活动，关系到视觉形象的历史纪实风格。可以说《成吉思汗》连环画人物塑造的真实性，几乎等同它的艺术生命。表面上的虚构的和各自的人物活动，实质是按照历史的逻辑让事实说话。正是凭借原作的时代氛围这个大前提，把握人物的“欲望、嘲笑、愤怒、怜悯”等心灵的意向，恰当地运用视觉的直观和瞬间的静止的造型语言，完成从这个姿态到那个姿态的转变，从而表现出了那个充满矛盾、不安定的动乱的笼罩在战争气氛里的社会环境。

“铁木真兀格服罪叩拜。当他抬起头时，见也速该巴特尔在众将们的簇拥下正向自己部落的驻地奔去。”（第一集第11幅，见6页）形象的塑造，着意刻划“睁一只眼睛闭一只眼睛”、“苦涩”、“仇视”，结合构图的恰当布局，使人物出神入化。

“就在这孩子生下来的时候，我打败了自己的敌人，应了消灭铁木真兀格的天意，就叫他铁木真吧！”（第一集第13



66 ·两个人又脸对脸看了对方一阵，索隆高娃忽然脸一红，羞怯地打马离去。阿拉坦沙嘎见她走远，才勒转马头无精打采地往回走。

第三集 第六十六幅



57 曲薛吾见状，仰天长叹道：“后悔当初不听劝言，才有今日大祸。”说罢，拔刀自刎。

第四集 第五十七幅

幅，见6页）也速该巴特尔一手抱住婴儿，一手直刺青天而大声疾呼，突出了对战争的专注，以威严和力量动人心魄。

“两个人又脸对脸看了对方一阵，索隆高娃忽然脸一红，羞怯地打马离去。阿拉坦沙嘎见她走远，才勒转马头无精打采地往回走。”（第三集第66幅，见8页）把爱情同交战中的回合汇流在一起，没有什么耳鬓厮磨，没有什么拥抱轻抚，仅在所骑战马的背影里，可以窥探到炙热的心浪在猛烈地搏击。

“曲薛吾见状，仰天长叹道：‘后悔当初不听劝言，才有今日大祸。’说罢，拔刀自刎”（第四集第57幅，见8页）。画面以主角的动势和其他人物的呼应，使人在此历史的舞台窥视到一个部落的灭亡。

“只见一个赤膊大汉骑着光背马跑过来，边跑边喊：‘别杀我的主公！他实在冤枉！’……”（第五集第39幅，见10页）动作的奔放激越，如骇浪惊雷，示人以危急关头的紧张。

“当时举国上下，人人喝得酩酊大醉……勃特国从此平安无事”。（第六集第29幅，见10页）胜利的喜悦，虽没有翩然共舞的欢庆，但众人的含笑、微笑、大笑的痛饮情状，恰是此时此地纠葛武夫的真实写照，且形成一种喜剧的效果。

“温都尔斯钦伤势过重，终于死去，铁木真悲痛万分……。”（第七集第54幅，见11页）画家用犀利的笔锋，蘸着对死者同情的泪水，有力地塑造了生者性格的倔犟。

“铁木真步出金顶大帐，注视着远方……几十年转战，终于统一了蒙古，真是感慨万千。”（第八集第64幅，见11页）画家笔下的铁木真，身披铁甲，目光炯炯，手抱钢盔，揭示了他历经兴衰际遇，创业的果敢自信。

在上述跳越很大的画面里，可以看到画家所捕捉和创造的



39 勃特国军马刚到平地，只见一个赤膊大汉骑着光背马跑过来，边跑边喊：“别杀我的主公！他实在冤枉！”大家定眼一看，有许多人认得他，原来是赫雷特的大臣帕拉古岱。

△第五集 第三十九幅



29 众将士叩谢主恩。当时举国上下，人人喝得酩酊大醉，封官赐赏礼品，重赏将士，布尔罕嘎拉顿一片欢腾。勃特国从此平安无事。

△第六集 第二十九幅



54 温都尔斯钦伤势过重，终于死去，铁木真悲痛万分。说道：“战时，你做我的前锋，在平时你是我的亲随护卫。”说罢，宣令将尸体装入金匣，送回家乡。部臣们泪如雨下，嚎啕大哭。

△第七集 第五十四幅



64 铁木真步出金顶大帐，注视着远方，注视着臣民，几十年来的转战，兼并敌国，征服万众，终于统一了蒙古，真是感慨万千。

△第八集 第六十四幅



31 太阳钻进了云层，茫茫的草原笼罩在一片阴郁的气氛里。
鸟不鸣，虫不叫。只有秋草瑟瑟，如泣如诉。

△第一集 第三十一幅



32 再说，窝格伦夫人前天就等候在大帐的甬道上，只见旋风
拖着尘埃滚了过来，云显得更加沉重。她正在心疑，一匹骏马
发出悲鸣，接着从马背上滚下了也速该巴特尔。

△第一集 第三十二幅

不同人物心态，反映了人物的命运，扣人心弦。人物的动作、构图变化，都和作品的主题以及时代气息戚戚相关。取有特征的形象，舍缺少特征的形象；从细节与整体的关系中概括特征；强调或夸张主要特征；饱含着没有动作的动作……都是为了力求形象更生动、更有内涵、更典型。看似着力于环境、服饰在比例、线条上的推敲，实际却带上了形象与气质的浮动以及民族、地区特色的视觉感受。

写实的造型手法，使画面感情真挚、形象鲜明。内涵丰富的形式美，给人以多方面的视觉启示。如利用地平线的高、低、平、倾的不同面貌突出画面主体；利用边框的切割与画外相呼应，求画外有音；或画传神的特写，或画全景场面大、人物小，或利用人群、背景的排列、遮挡、组合……。一切经营都富有笔情墨趣，得心应手地驾驭线的表现力进入了技巧的自由王国，勾画出千姿百态的具象，缘情造线，拟就丰富多变的构图格局，使画面明显地饱含着我国古代画像石、画像砖的奔放而古拙、飘逸而宏厚的浪漫气质，有着民间雕刻的力度，有时又有腐蚀版画的深沉，人物富有蒙古民族气质的美。无论是远景、中景、近景，还是头象或横幅长卷式的画面，都是画家对形象和形式美感有机结合所进行的探索。

作为历史纪实连环画，就像历史纪实影片一样严谨而宏伟，对形式的追求，并不是技巧的炫耀和卖弄，而是要作用于故事的来龙去脉与矛盾冲突。试以第一集第31、32幅（见12页）为例，这两幅画都是将人、马绘于地平线很低的远景，天空大面积的云层令人窒息地笼罩着草原，就是在这种氛围之中，第31幅表现也速该巴特尔被毒酒所害，陷入生命垂危，悔恨交加地正赶回自己的驻地。这幅画画出了“秋草瑟瑟，如泣如

诉”的凄楚，把读者带进了一个悲惨、冷酷的世界。而第32幅，山丘不再出现，“旋风拖着尘埃，骏马发出悲鸣，也速该巴特尔从马背上滚了下来”。画面上没有去细画垂危的和迎候的人，而是设计了近景中两头牛的半身背影，有如封建贵族门前的石狮，并通过牛的视线引向了地平线很低的远景人与马，这样处理比着力去刻画一张张泪痕满面的脸更有从大处着墨的效果：昔日被视为至高无上的君主，此刻也不过象个蚂蚁即将死去，在茫茫的大草原中是那么渺小。情节在画面中的表现，不只是交待事物的过程，而是探索具体的艺术形式去直接攫住读者的心，发挥造型艺术的感染力。

再如第三集第70幅（见封二）描绘“成吉思汗不念旧恶，毅然同意发兵援救赫王”。画面展现成吉思汗和将领检阅部队，聚集在密不通风的兵马阵前，刀光旗影，体现出统帅的胸怀和气派。在以表现“宏大”为主的构图里，用“平视”法显示其规模。而画策划杀害成吉思汗的阴谋，则用“俯视”法，透过蒙古包顶端，只见人物头顶和背部，给人以不识庐山真面目的一种暗示和预兆（第四集第81幅，见封二）。俯视鸟瞰的构图又用来表现激战后的战场，第八集第31幅（见15页），滔滔湍流的河水，两岸横躺竖卧的尸体，画面上一只很大的乌鸦，飞临河面正扫视这一切，战争带来的惨状，令人感慨万千。这些，都是不拘谨于细节形象，而更着力于创造一种环境、气氛，适应人们视觉习惯采取的形式感的经营。

连环画还在文字的基础上生发开去，发挥绘画形式真正的独到的作用。表现在创造了文字没有提供但应该有的境界。在这方面，可以作范例的画面如第四集第29幅（见15页）。上文谈到成吉思汗识破借刀杀人的圈套，不杀使者，还以酒宴招