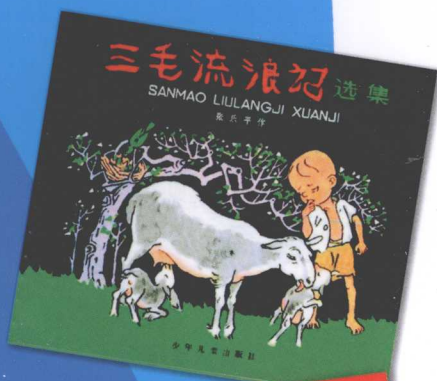

INTERESTING COMIC

科学普及出版社

趣味连环画

李毅民 李欣宇 编著

连环画大观

中国异趣 异质 异类

趣味连环画

中国异趣 异质 异类连环画大观

李毅民 李欣宇 编著

科学普及出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

趣味连环画 / 李毅民, 李欣宇编著. —北京: 科学普及出版社,
2009.6

ISBN 978-7-110-07099-4

I. 趣… II. ①李…②李… III. ①连环画—艺术评论—中国—
现代②连环画—作品集—中国—现代 IV. J218.4 J228.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 061076 号

自 2006 年 4 月起本社图书封面均贴有防伪标志, 未贴防伪标志的
为盗版图书。

科学普及出版社出版

北京市海淀区中关村南大街 16 号 邮政编码: 100081

电话: 010-62173865 传真: 010-62179148

<http://www.kjpbooks.com.cn>

科学普及出版社发行部发行

北京凯鑫彩色印刷有限公司印刷

*

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 印张: 13.5 字数: 311 千字

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 48.00 元

ISBN 978-7-110-07099-4/J · 321

(凡购买本社的图书, 如有缺页、倒页、
脱页者, 本社发行部负责调换)

前言

传统书籍是文字符号组成的没有具象的语言平面，作用于读者的阅读神经，需要读者启动思维，引发想象，才能完成鉴赏。而连环画主要是将一幅幅画面作用于读者的视觉神经，只需读者产生对应的、相对简单的联想就可以了。这正是连环画能够读者广泛、老少咸宜的重要原因。

连环画是“连环图画”的简称，俗称“小书”“小人书”。顾名思义，连环画以“小”见长，一般而言，书的开本小，多数读者的年龄亦小。《辞海》中称“连环画，是用多幅画面连续叙述一个故事或事件发展过程的绘画形式……中国古代故事壁画、故事画卷及小说戏曲中的‘全相’等，即具有连环画的性质。”对此诠释中所指“多幅”，有人更提出应至少在3幅以上，姑且听之。

纵观中国连环画的演变及发展历程，特别是新中国连环画创作出版的丰硕成果，其中一次又一次的创作高峰期，涌现出一批又一批著名的连环画家，其规模与影响之大，令人叹为观止。几代画家们用智慧和心血，淋漓尽致地展现了连环画所具有的知识性、艺术性、观赏性和趣味性。优秀的创作群体与庞大的读者群构成了新中国图书出版领域蔚为壮观的景象。

中国连环画的文化内涵与艺术特色值得重视和研究，简单归纳，主要有几方面的突出特点。

一、中国连环画不仅具有俗文化的形式，更具有雅文化的内涵

以1949年新中国成立前后为界限形成的旧与新连环画两种文化现象，其实质在于如何认识和对待“俗”。民国时期，旧连环画创作存在一些媚俗现象，绘画水平不高，内容格调亦不高，阻碍了连环画创作的健康发展。

20世纪30年代末，我国出版界就流传四句格言：深入浅出叫通俗，浅入浅出是庸俗，深入深出犹可为，浅入深出最可恶。

新连环画创作倡导的是“通俗”，借以提升大众文化情趣。

连环画从性质上讲是一种普及性的通俗读物，适合不同年龄、不同文化层次的读者阅读。其特点是图文并茂，形象生动，情节连贯，文字简练。内容以历史题材为主，兼顾现实生活题材、少儿题材、民间文化题材等。从文化内涵及艺术水准方面审视，连环画具有特殊的文化价值和丰富的审美价值。它所涉猎的历史、文化领域广泛，产生的社会影响深远。从某种意义上看，连环画堪称文化宣传、教育、普

及的生力军，是一种广大民众喜闻乐见、易于接受的文化产品。

二、中国连环画开创了世界美术史上一个新的艺术门类

连环画是由壁画故事和小说插图演变发展而来，广泛吸取了年画、版画、曲本、画谱等多种民间艺术的表现形式，成为造型艺术和文学艺术的有机结合，是各种绘画艺术的综合集成。国外将连环画家归类为插图画家。在中国，连环画艺术受到高度重视，中国美术家协会设有连环画艺术委员会。

连环画是中国富有传统文化韵味的一种艺术形式。连环画以画为主，并且是以写实绘画手法创作为主，与一般画种有很大的不同。通常，在绘画按材料和技巧

的分类中，素描、中国画、油画、版画、水彩画、水粉画等绘画手段，都可以用于绘制连环画。若以题材内容来区分，其中的人物画、风景画、静物画、动物画、宗教画、风俗画等都是连环画可以表现的形式。所以，连环画作为文图相结合的特殊画种，是一门相对独立的艺术。

著名画家范曾指出：文艺界对“大作”一词不免有些奢侈，某些艺人最大的误区在对体积和篇幅的沉醉和痴迷。于是，文艺界颇有上吉尼斯纪录的癖好，或因其长度，或因其体积，或因其重量，或因其篇幅，都具备了超常的表现。然而，这一切都不是美学的标准，与艺术品位的高低毫

上海华东书店印刷发行的连环画《水泊梁山》，全套14册，第1-8册封面，编文柯槐青，绘画陈丹旭

不相关。

真实的生活常常是过于现实、严酷和冰冷的，仅靠这份热度，很难打动已在俗世生活中打过很多滚的读者。真正出色的连环画，充满浪漫的想象，不失美好的希望，会在现实之外蔓延出足够温暖的人情味和文化气息。

三、由于有大批著名画家参与创作，使中国连环画创作有了很高的起点，因而名家辈出，创新不断

为蒙童绘图，为故事描形，连环画创作实属不易。鲁迅在《且介亭杂文·看图识字》一文中指出：“倘不是对于上至宇宙之大，下至苍蝇之微，都有些切实的知道的画家，决难胜任的。”欲画出形神兼备的人物，生机勃勃的万物，不是对历史文化、自然地理深入了解、观察细致，对写实、线描技法功力深厚的画家是无法涉足的。连环画创作者应是百科杂家、画坛专家。可谓“小人书”出自大手笔，连环画绘出百科图。

连环画创作的知识范围广博，遍及社会生活各方面。必须经过画家的删繁就简，融会贯通，理性思考，推敲感悟，才能把神韵意味作为一种至高至善的理想反复描绘。

艺者，自古与学、与道并列齐重，而艺、学、道三者似分而实通。中国的文化艺术贵在于通。艺贵在通，学贵在识，道贵在悟，三者备，是为中国人所独标之“灵性”，其品味凌驾于智与慧之上。因而连环画创作，尤重一个“通”字，即通晓物形事理的通才。

绘古今气象，逢甘露游心。连环画使高高在上的画家与蒙眬面世的学童之间有了联系和交流的平台，为大众文化献艺，貌似浮浅而不失内涵，脱略蹊径而枝繁根深。虽然连环画家戴敦邦曾题词曰“连环画是文艺苑中一枝小花”，但创作连环画的艺术名家，代不乏人。

一般而言，大众图书提供“娱乐”，教育图书提供“学习”，专业图书提供“信息”。连环画作为以大众形式出版的图书，主要是为了满足读者休闲、娱乐、消遣的需要，是在“重复”和“变化”中使人快乐。一本书缺乏创新，读者没有兴趣，创新过滥，读者同样是没有兴趣的。因为重复是轻松的前提，变化是阅读的价值。

四、中国连环画品种繁多，数量巨大，延续上百年，风行半个多世纪，长盛不衰，影响过几代人

在连环画近百年的发展历史中，先后经历了民国时期报刊连载、幽默漫画的兴起；新中国连环画创作出版的高峰时期；“文革”期间的政治化、简单化锐变；20世纪80年代以来的大发展。

中国现代连环画于20世纪20年代中期诞生于上海，经历了30年代、50年代、80年代的几度辉煌。上海作为中国平民文化、通俗文化的重镇，也当之无愧地成为中国连环画创作、出版的大本营，并由此带动全国的出版业对连环画创作高度关注。

由于中国人口众多，连环画作为重要的少儿读物、群众文化类图书，拥有巨大的市场需求。仅新中国成立后各出版社出版的有开本限制的连环画品种就多达几万种，这是何等壮观的一座通俗艺术类图书宝库。连环画在文化宣传、普及方面发挥着不可替代的特殊作用。

连环画在20世纪20~80年代，是少年儿童认识世界的一个窗口，也是雅俗共赏的文化娱乐品。它所拥有的读者群数以千万计，包括共和国的总理、元帅、许多

高级干部，都曾是连环画的读者。在周恩来总理乘坐的专机书架上，摆放着一些杂志和连环画，如今看到周总理身旁放置着连环画的照片，使人备感亲切。无数的小读者曾在小人书摊上花一分钱看一本，体验着有偿租书的滋味，培养着阅读的兴趣。许多小朋友曾参照连环画上的图案学习绘画，放飞自己的画家梦想。

无论从美术史、收藏史、文化史的角度审视，连环画都是一枝闪烁着传统文化光芒的奇葩。在美术领域，它是那么的鲜活生动，卓尔不群；在收藏领域，它同样是书品另类，令人称道；在文化领域，它被视为影响深远的大众艺

1956-1964年上海人民美术出版社出版的连环画《三国演义》，全套60册，第1-8册封面

术，精神食粮。

如今，在电视、网络等现代娱乐媒体的影响下，连环画的实用价值在弱化，但是其艺术价值、收藏价值、商品价值却不断被强化，正由大众化的普及读物演变成艺术品和收藏品。连环画收藏活动的蓬勃发展，使连环画变成了“灰姑娘”。伴随着读图时代的到来，使连环画这种独特的艺术形式，得以笔下超生，继续发扬光大。

昔日，连环画伴随着数量巨大的读者群体书坛竞秀。

今天，连环画伴随着热情执著的收藏大军重获知音。

上海人民美术出版社出版的连环画《打登州》、《瓦岗寨》、《闹花灯》、《秦琼卖马》、《程咬金劫皇纲》、《赛尔敦》封面

目 录

前 言	1
第一章 华夏连环画古趣绵长	1
一、敦煌故事壁画、宗教故事绘画	1
二、连环画的雏形——唐末、五代、宋元版画	5
三、明清杂剧、绣像小说木刻版画	10
四、明清宫廷彩绘本、彩色套印木刻本	16
五、清末连环画的萌芽	21
第二章 民国连环画轶闻趣事	26
一、连环画创作的大本营	26
二、早期连环画佳作	31
三、张乐平与《三毛流浪记》	36
第三章 新中国连环画大趣沉浮	40
一、开创连环画出版的新局面	40
二、“文革”时期的连环画	46
三、20 世纪 80 年代以来连环画的蓬勃发展	52
第四章 百花百趣 标举新风	57
一、革命战争、英雄人物连环画	57
二、政治时事、社会生活连环画	63
三、历史故事、民间故事连环画	66
四、中外名人连环画	73
五、儿童故事、神话连环画	76

六、外国文学、故事连环画	80
七、电影连环画	84
第五章 峰中耸立 雁列晴空	89
一、全国连环画评奖	89
二、套书连环画册数之巅峰《三国演义》	95
三、版次印数之首《铁道游击队》	98
四、连环画艺术杰作《山乡巨变》	103
第六章 名家气象 才达圭璋	108
一、创作“小人书”的画家群	108
二、程十发的“顽固”美学观	113
三、刘继卣的连环画情结	118
四、顾炳鑫、华三川的艺术成就	123
第七章 雅俗共赏 天趣可通	130
一、红学专家创意的《曹雪芹画传》	130
二、花木兰连环画引出的话题	134
三、社会青睐连环画宣传	139
四、长盛不衰的连环漫画	143
第八章 邮票与连环画雅趣之缘	147
一、连环画形式在邮票设计中的运用	147
二、刘旦宅与《红楼梦》邮票	153
三、王叔晖与《西厢记》邮票	155
四、戴敦邦与《牡丹亭》邮票	160
五、外国邮票上的连环画	163
第九章 异质、异类连环画繁花似锦	167
一、年历、扑克、火花、烟画、磁卡上的连环画	167

二、明信片式连环画	173
三、剪纸形式的连环画	176
四、皮影形式的连环画	180

第十章 连环画收藏的文化价值.....184

一、丰富多彩的连环画新式样	184
二、绚丽的新年画连环画	187
三、连环画收藏活动趣味品	191
四、中国特色的藏书活动	198
五、枝繁叶茂的连环画报刊	200
六、审视连环画收藏的文化价值	201

后 记.....204

第一章

华夏连环画古趣绵长

一种崭新的图书形式的诞生，也像婴儿出生一样离不开母体的孕育与营养。中国源远流长的连环画艺术沃土，为连环画的独立与成熟奠定了坚实的基础。由此，其根深叶茂、硕果丰收的美景必然呈现出十足的中华优秀传统文化的印记。

一、敦煌故事壁画、宗教故事绘画

岁月洗淘，使许多人和事，许多图画，从我们的记忆里逐渐地褪色，甚至消失了。然而，也有这样一些人和事，这样一些图画，非但没有从我们的记忆中消失，相反，时间的流逝，却将其冲洗得更为晶莹剔透，更加美丽动人了。我们幼年时曾经阅读过的连环画，还有我们不太了解的古趣绵长的华夏连环画渊源，就像溪流中的玉石，默默地焕发着其固有的观赏价值和精神价值。

中国原始时代的岩石壁画内容，以现实生活题材为主。如狩猎、放牧、种植、家畜、屋舍、舞蹈以及巫术、祭祀、图腾等。相传黄帝、夏、商、周及至春秋、战国时期的壁画内容出现了英雄人物、历史故事。把尧、舜、桀、纣的形象，以其各自的善、恶之貌涂画到殿堂四墙，教育他人和垂兴废诫，达到成教化，助人伦的宣教作用。汉代壁画作品，主要是墓室壁画，其中有反映现实生活的，反映历史人物题材的，反映历史故事的和反映神话故事的。

敦煌石窟中的壁画，包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟 552 个，有历代壁画 5 万多平方米，是我国也是世界壁画最多的石窟群。敦煌壁画规模巨大，技艺精湛，内容丰富多彩，它和别的宗教艺术一样，是描写神的形象、神的活动、神与神的关系、神与人的关系以寄托人们善良的愿望，安抚人们心灵的艺术。壁画的风格具有与世俗绘画不同的特征。任何艺术都源于现实生活，任何艺术都有其民

族传统,因而它们的形式多出于共同的艺术语言和表现技巧,具有共同的民族风格。

中国历代故事壁画、宗教故事绘画历史悠久,内容丰富,成为中国传统绘画(也包括连环画)艺术发展的源头。在敦煌这座博大精深的古老连环画艺术宝库中,包含着众多的热点题材:

其一,佛像画。作为宗教艺术来说,它是壁画的主要部分,其中包括各种佛像

图 1-1 敦煌 172 窟(唐)西方净土变壁画

(三世佛、七世佛、释迦、多宝佛、贤劫千佛等);各种菩萨(文殊、普贤、观音、势至等);天龙八部[天王、龙王、夜叉、飞天、阿修罗、迦楼罗(金翅鸟王)、紧那罗(乐天)、大蟒神]等。这些佛像大都画在说法图中。仅莫高窟壁画中的说法图就有 933 幅,各种神态各异的佛像 12208 身。(图 1-1)

其二,经变画。利用绘画、文学等艺术形式,

通俗易懂地表现深奥的佛教经典称之为“经变”。用绘画的手法表现经典内容者叫“变相”,即经变画;用文字、讲唱手法表现者叫“变文”。

其三,民族传统神话题材。在北魏晚期的洞窟里,出现了具有道家思想的神话题材。西魏 249 窟面画有阿修罗与摩尼珠,东王公、西王母驾龙车、凤车出行。车上重盖高悬,车后旌旗飘扬,前有持节扬幡的方士开路,后有人首龙身的开明神兽随行。朱雀、玄武、青龙、白虎分布各壁。

其四,供养人画像。就是信仰佛教出资建造石窟的人。他们为了表示虔诚信佛,留名后世,在开窟造像时,在窟内画上自己和家族、亲眷和奴婢等人的肖像,这些肖像称之为供养人画像。

其五,故事画。为了广泛吸引群众,大力宣传佛经佛法,必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的简洁的、形象的形式灌输给群众,感召他们,使之笃信朝拜。于是,在洞窟内绘制了大量的故事画,让群众在看的过程中,受到潜移默化的教育。故事画内容丰富,情节动人,生活气息浓郁,具有诱人的魅力。主要可分为五类。(图 1-2)

第一类是佛传故事：主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。其中许多是古印度的神话故事和民间传说，佛教徒经过若干世纪的加工修饰，附会在释迦身上。一般画“乘象人胎”、“夜半逾城”的场面较多。第290窟的佛传故事作横卷式六条并列，用顺序式结构绘制，共87个画面，描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的全部情节。这样的长篇巨制连环画，在我国佛教故事画中是罕见的。（图1-3、图1-4）

第二类是本生故事画：是指描绘释迦牟尼生前的各种善行，宣传“因果报应”“苦修行善”的生动故事。也是敦煌早期壁画中广泛流行的题材，如“萨捶那舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“九色鹿舍己救人”、“须阁提割肉奉亲”等。虽然都打上了宗教的烙印，但仍保持着神话、民间故事的本色。（图1-5、图1-6）

图 1-2 敦煌 285 窟（魏）得眼林故事画

图 1-3 敦煌 257 窟（魏）佛传故事画

图 1-4 敦煌 290 窟（魏）佛传故事画

图 1-5 敦煌萨捶那舍身饲虎故事画

图 1-6 敦煌九色鹿舍己救人故事画

第三类是因缘故事画：这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。与本生故事的区别是：本生只讲释迦牟尼生前故事；而因缘则讲佛门弟子、善男信女前世或今世之事。壁画中主要故事有“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善友太子入海取宝”等。故事内容离奇，情节曲折，颇有戏剧性。

第四类是佛教史迹故事画：是指根据史籍记载画成的故事，包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。包含着历史人物、历史事件，是形象的佛教史资料。如第323窟的“张骞出使西域图”、“佛图澄”和第72窟的“刘萨诃”等。

第五类是比喻故事画：这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。这些故事大都是古印度和东南亚地区的寓言、童话，被佛教徒收集记录在佛经里，保存至今。敦煌壁画中的比喻故事有“象护与金象”，“金毛狮子”等。

敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵，在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。

上述壁画除装饰图案以外，一般都是有情节的故事壁画，特别是经变画和故事画，往往反映了大量的现实生活，如：统治者的出行、宴会、审讯、游猎、剃度、礼佛等；劳动人民的农耕、狩猎、捕鱼、制陶、冶铁、屠宰、炊事、营建、行乞等；还有嫁娶、上学、练武、歌舞百戏、商旅往来、少数民族、外国使者等各种社会活动。敦煌壁画，不仅是艺术，也是历史，也是连环画故事之大成。（图1-7）

图1-7 《千佛像》唐五代间纸底彩绘本，敦煌莫高窟藏经洞所出

二、连环画的雏形——唐末、五代、宋元版画

版画艺术的出现是作为文学书籍的插图而逐渐成熟起来的，并随着文学艺术中大量描写人民生活和人民的思想感情的现实主义作品的发展而繁荣的。

唐、五代的雕版印刷，已经初具规模，虽流传欠广，但有极大的燎原星火的朝气。凡中国最早期的木刻版画，皆出于唐末及五代之时。如著名的唐咸通九年刻《金刚经》、五代刊刻《文殊师利菩萨》等作品名扬海内。（图1-8、图1-9）

宋朝诸帝，皆标榜文治，以偃武修文为国策，版刻书籍由是大兴。版刻图画虽仍以佛教经卷扉画为主，其他一些种类的图书——包括可以归入小说类的故事书，也开始运用插图，从而揭开了古小说版画的第一页。宋代最重要的故事书版画，当推北宋仁宗嘉祐八年（1063）建安书肆余靖庵摹刻的《古列女传》，此书由汉代学者刘向编撰，分母仪、贤明、仁智、贞顺、节义、续列女等八卷，传晋大画家顾恺之补图。每页一传，有图123幅，卷首有长乐王回所撰《序》，称：“何为汉成帝光禄大夫。当赵后婕妤（赵飞燕）嬖宠时，奏此书以讽宫中。”可见本书虽为传记，实也是借小说文体的讽谏之作。

《古列女传》的版式为上图下文，绘刻俱佳。徐康《前尘梦影录》称：“绣像书籍以来，以宋刊《列女传》为

图 1-8 唐雕版刻《金刚经》

图 1-9 五代刊刻《文殊师利菩萨》

最精。”评价之高，无以复加了。明万历至崇祯间，建本上图下文小说风行天下，当即此本之滥觞。因此，它不仅是后世建本上图下文式“直解孝经”的先奏，亦是小说版画的开山，在中国古版画史上，占有极其重要的地位。可惜此书的嘉佑刊本，今已不复见。即使元、明两朝传摹的本子，亦难寻觅。尚能见到的本子，为清

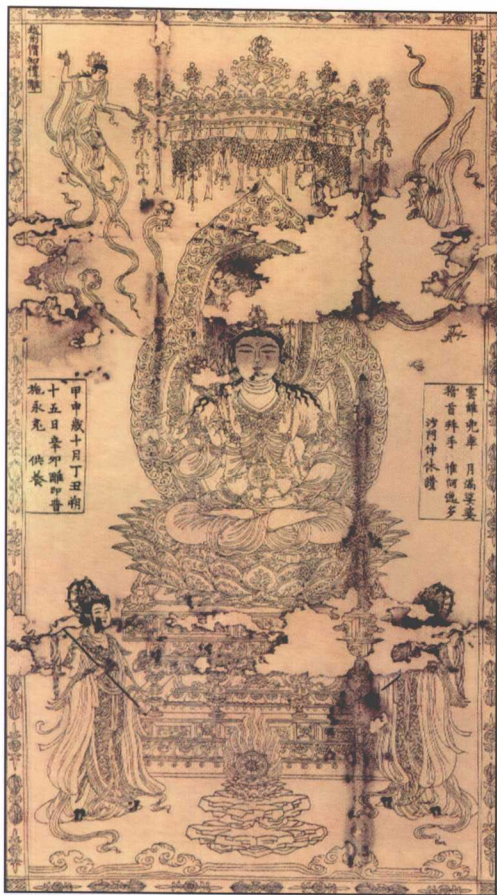

图 1-11 北宋雍熙元年刻《弥勒菩萨》

图 1-12 北宋雍熙二年刻《金刚般若波罗蜜经》

图 1-10 《古列女传》清翻宋刻本

道光年间扬州阮氏的复刻本。此本图版简约古朴，大有宋版遗风。旧时坊肆，常有以旧纸影刻，伪称宋刊以沽高价者，可见其仿真摹古程度之高。（图 1-10）

在唐、五代的雕版印刷技术的基础上，产生了宋代规模空前的雕版印刷制作。10～14 世纪，雕版印刷生产的中心地区位于汴梁、临安、福建建阳、四川眉山、山西平阳（今临汾），最后是北京。这些雕版印刷中心先后都曾大量印制通俗的有插图的文学书册甚至独幅版画。（图 1-11、图 1-12）

北宋初年汴梁的印刷超过了五代的规模，由于统一了西蜀，又增加了新的力量。汴梁除了印书以外，也已经开始单幅图画的印刷。熙宁元年（1072）皇帝曾将吴道子画的钟馗镂版印刷分赠大臣。市街上年节有一般的门神钟馗等印就出卖（七夕有目连经印本发卖）。