

中國
連環
畫
史話

人民美術出版社

中國連環畫史話

阿 英 編著

人 民 美 術 出 版 社

中国连环图画史话

阿 英 编 著

人民美术出版社出版

(北京北总布胡同32号)

责任编辑：卢光照 徐 淦

顺义燕华营印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

•

1957年10月第一版 1984年3月第二版第二次印刷

书号：8027·7727 开本：850×1168毫米1/32

定价：0.57元

再 版 说 明

本书自一九五七年初版发行后，颇受出版界、美术界重视和广大读者欢迎。当时印数很少，脱销已久。作者原拟补充内容再版，因故迟延。今阿英同志去世，图版毁于浩劫，附图已不可能全部复原。经阿英同志的亲属协助，我们对图目略有增替，整理重印，以供需求。

编辑部 1980年11月

目 录

一、 最早的人物传记连环图画·····	1
二、 小说，戏曲插图中的连环图画	
——附故事连环图画·····	6
三、 年画，连环图画·····	12
四、 生产题材的连环图画·····	14
五、 从清末到解放的连环图画·····	20

一 最早的人物传记连环图画

由于生产关系的发展规律，和文化进步的必然要求，在美术领域内，产生了单幅故事画以后，就逐渐发展为具有连环性的故事画。

在汉代的画像里，尤其是“武梁祠画像”，包含了很多单幅故事画，如“孟母断机”、“荆轲刺秦王”、“完璧归赵”之类。也有单刻的，如“伏生授经”之类。

其间，如“荆轲”一幅，刻“一人向左怒发上指，两手向上而伸足欲前者，荆轲也。一人在荆轲之后以两手围抱荆轲之腰者，秦王之左右也。左一人俯伏于地者为秦武阳。下有一筐半启，中盛人头，为樊于其头。左有一柱，一刀横贯其中。柱左一人作惊避状者，秦王也。榜题四段：一，二字；一，四字；一，三字；一，二字；云：

荆轲 樊于其头 秦武阳 秦王。”

这里，“樊于期”作“樊于其”，“秦舞阳”作“秦武阳”，是同音相假。另有一幅，除以上四人外，还多左右四人。画与文字说明具备。单刻的故事，却大都是有画无文。

连环性的故事画，汉画里还没有发现。

但在六朝的造象里，却发现了这样有关连环图画的材料。如魏孝昌三年（527）蒋伯仇造象记，在不分界的整幅画面中，就刻了“太子车”、“到北城”等三段佛传。

魏武定元年（543）九十人造象记，碑阳的三栏，也刻着佛传（“释迦牟尼传”）故事。上栏刻“太子得道诸天送刀与太子别”、“如童菩萨资银钱与王女买花”等三段。中段刻“摩耶夫人生太子九龙吐水洗”等五段。下栏刻“五百夫人皆送太子向耘毒山辞去时”、“太子值大水得渡时”等四段。每段长短不一，共十二段。

还有大魏石棺四幅，亦刻佛故事，幅三图，格式很统一。

这就说明，至迟到了魏，中国的连环图画已经开始诞生，有的已多至十二幅，样式也有变化（如蒋伯仇造象记），只是连续得还不完整。

从敦煌壁画的连环图画部分里，却进一步的证明发展到隋，已经达到画完整故事的阶段，幅数也大有增益。如“法华经变”、“睺子故事”、“萨埵那本生故事”、“得眼林故事”、“悉达太子本生”，特别是“法华经变”和“悉达太子本生”两套，说明了连环图画如何在快速的成长。

而且已经发展到了彩色的阶段。

远在一九〇七年五月，敦煌还出现了另一批材料。在千佛洞石窟寺，发现了一间久被封闭的石室，满藏着古代经卷绘画，约占五百方呎地位。里面至少有二十多种，估计是唐代的连环图画。

这些连环图画，大都是二三呎长的条幅——与壁画里晚唐的“萨埵那本生”等不一样——，用稀薄透光细绢绘成，四边用坚韧材料镶嵌。所以用“稀薄透光细绢”，是为着要悬挂在穹门或到佛堂去的过道上，力求不挡住光线。并且是两面都画，每面一般画四幅。上面有三角形的顶，下面有浮动的旒。有的四条一组，也有的八条一组。

这就是一直到后来寺庙沿用着的“幡”。

做道场、唱经时，常常用来挂在经台的旁边。

这里，先介绍几幅“幡”的内容：

一幅的第一段，右边有“乔达摩菩萨在生前向燃灯古佛敬听他将来伟大的预言，第二段是乔达摩太子出游四门故事的缩本，

第三段是乔达摩的母亲摩耶夫人梦乔达摩降生之象，第四段是摩耶夫人同一妃嫔着中国服装，在迦维罗卫官中闲步”。乔达摩就是释迦牟尼佛。

一幅的第一段，“作摩耶夫人熟睡，梦乔达摩菩萨诞生之状，第二段作夫人乘輿往游蓝毗尼园之象，第三段太子从摩耶夫人右腋诞生，第四段写太子初生行七步，步步生莲花”。

有一残“幡”，似以太子出四门绘成四段，残存两段，一段绘乔达摩太子骑马出父王宫，遇见伛偻老人，下段作遇病夫仆地的形状，有文字说明。

还有一幅，上段作“太子乔达摩夜遁，妃嫔彩女以及卫士鼾睡门外，下段作使者追乔达摩不得，反报白净王，作殷悚俯伏候责之状，二紫衣刑吏后立”。

画的格局很自由。有的用宽线框均等的隔开，有的用图案画隔开，有的用地界线隔开，有的用说明文字左右相替隔开，有的除用文字左右相替隔开外，还加上图案边框。用说明隔开的，有时画面有些交叉，有时两幅共一说明。还有一种，就是画面也浑如一幅的连接着。三角顶也有绘饰。

这一些“幡”的发现，说明了连环图画发展到了唐末，由于政治的统一，经济的繁荣，和宗教的隆盛，不但在制作方面愈趋精致绚烂，也发展成为流动性的宣传绘画，可以随时随地按场所需要组成大小画廊。这一形式的为人民喜爱，从这些情况里很易于想见。

宋朝自雕版发明以后，书籍刻图的很多。中书舍人张商英“佛国禅师文殊指南图赞”，是我见到的当时木刻连环图画比较最好的一种。

这部佛经是南宋时刻的，署“临安府众安桥南街东开经书铺贾官人宅印造”。是包含着连续五十六幅图的连环图画。绘刻都很精工，样式也统一，图居左，右文字说明二长行，图下刻诗。末幅文殊象，俨然是贯休作的佛象风格。

较之宋刻“金刚感应经”、“普门品”一类插图佛经，要优秀得多。

根据宋朝的出版情况，传记连环册子“释迦牟尼画传”，是极可能产生的。可是，我只见到过元初刻本，体式如后来的经摺，左刊图，右刻文，前有扉画。

还有一部明万历二十二年（1594）奉旨重刻的“释迦如来成道应化事迹记”，如现在四开报纸大小，黑口，图四百幅，图文各占半页。线条挺劲，刀法古拙，原刻当在元或明初。

也见到过明刻十六开大小图百页的本子。

明万历中，潭邑书林熊龙峰，还刻有一部“天妃济世出身传”，署吴还初编。也是传记连环性质，文字是小说体裁。刻法是上图（占三分之一地位）、下文（占三分之二地位），每幅对题。

这是宗教传记的部分。

有名的孔子传记连环图画“圣迹图”，据说宋朝已经有了，只是我还没有见到。在现存的宋版书目里，只有“列女传”一类的单幅画专册的记载，和这部书后来的复刻本。

我见到的最早的“圣迹图”，也只有明初刻本。

比较多见的是万历刻印的。还有翻万历二十年（1592）石刻本的木刻本。木刻本图对页，说明文字居右。石刻本图大小和木刻本同，只是说明文字刻在图上空白地方。图有一一二幅。卷首是孔子和子思的象。

石刻本不多见。这万历二十年（1592）本，是何出光所刊，有张应登、邵以仁记。每幅高约十一英寸，宽二十二英寸。笔触刚劲，人物有神态。翻本就差得多了，图也有改变。

万历以后，“圣迹图”几乎代有刻本，但可称的却不多。

孟子传记连环图画，只见到过一种，明代石刻。题“孟氏宗传祖图”，是立碑，共二石，其一就是传记图。计六列，每列二图，书式对页。有“断机”、“梁惠王问利图”、“齐宣王问治图”、“公孙丑问浩然”、“道性善”、“思孟传授”诸目。刻的不好。

其他方面人物传记连环图画，可能是到了清初才有，见到的有明遗民释子“大汕画传”，和尤西堂“年谱图”，前者流传不多。

“大汕画传”刻于康熙，并不是单行册子，是附刻在他的诗文集“离六堂集”卷首的。画仿陈洪绶（老莲），笔法奇古，刻者是名刻家朱圭（上如），就是康熙“耕织图”的刻者。全传共三十三图：

负薪图	遣魔图	读书图	供母图	默契图	遇异图
演洛图	观象图	说法图	吟哦图	遨游图	访道图
作画图	吹箫图	推卜图	钓鱼图	梦游图	雅集图
看云图	秣马图	卖雨图	浣花图	法起图	卧病图
出岭图	论道图	领众图	酌古图	注书图	乐琴图
制器图	北行图	长啸图			

每页前半页是图，后半页是朋辈题咏。始以“负薪”，终以“长啸”，可以看到遗民生活情况的一个方面。这部传记连环图画的最大特点，是完全描写了遗民隐逸生活的各个部分。所以不以个人史实为主，很显然因为是遗民的关系，身世难于言说，或者由于许多其他方面活动，不可能在当时表现出来。

尤侗（西堂）“年谱图”，是附刻在他的年谱前面的，也是康熙年间所刻。有题云：“生平事迹，琐琐难以枚举。姑摘其大者，绘为十六图，各系小诗，志其本末以自娱”。是只记生平大事的。图为僧开石所画，刻手不详，尚工细。

从以上叙述里可以看到，中国最早的连环图画，都是属于人物传记性的。在传记连环图画中，又以宗教性的为最早。为什么有这样的开始呢？这是和古代中国人民宗教信仰分不开的，与历代帝王支持并利用佛教分不开的，与佛教具有强大经济力量足够宣传之用分不开的。至于孔子、孟子传记连环图画的产生与发展，同样是由于他们的哲学思想有利于封建统治的巩固，和代表了士大夫阶级的世界观与人生观。

二 小说、戏曲插图中的连环图画

——附故事连环图画

连环图画发展到小说、戏曲方面，也就是说小说、戏曲之有连环性的插图，开始于元、明时期。前者始于元，后者极盛于明。

小说方面，可以“全相平话三国志”为例。

这一部平话，是元至治建安虞氏所刻，分三卷，蝴蝶装，凡六十九对页。每页上图（三分之一地位）、下文（三分之二地位），每一对页一图，仅上卷末为半页，图亦只半页。每图有目，主要人物也注刻出来。

下列的一些图，是特殊优秀的：

桃园结义 玄德作平原县丞 云长千里独行 先主跳檀溪 玄德黄鹤楼私遁 黄忠斩夏侯渊 先主托孔明佐太子 图式、风格完全是承宗教连环图画而来，如插图本“佛顶心陀罗尼经”等。图很精美、完整。背景、点缀，也丝毫不苟。

虞氏所刻小说，还有“全相武王伐纣平话”三卷（四十二对页）、“全相乐毅图齐平话”（存后集三卷，四十二对页）、“全相秦併六国平话”三卷（五十一对页）、“全相续前汉书平话”三卷（三十七对页）等，样式规模，和“三国志平话”是统一的，也是蝴蝶装。

这几部小说里的插图，连续性很强，不像“摘要”，近乎后来的连环画册。不同的，是这种连环图画小说，还不是以图为主，是以文字为主，仍然具有插图性质。

以“武王伐纣”作例：

〔卷上〕 汤王祝网 纣王梦玉女授玉带 九尾狐换妲己神魂
纣王纳妲己 宝剑惊妲己 文王遇雷震子 八百诸侯修台阁
西伯谏纣王 西伯宝钏惊妲己 摘星楼推杀姜皇后 酒池蛋
盆 炮烙铜柱 太子金盞打妲己 胡嵩劫法场救太子 殷父
梦神赐破纣斧

〔卷中〕 剗剔孕妇 纣王斫胫 皂鹏爪妲己 文王囚羑里城
赐西伯子肉酱 西伯吐子肉成兔子 雷震破鼓三将 纣王赐
黄飞虎妻肉 太公捉黄飞虎 飞廉费孟追太公 比干射九尾
狐狸 剖比干之心 剪箕子发 太公弃妻 文王梦飞熊

〔卷下〕 文王求太公 太公下山 武王拜太公为将 南宫列
杀费达 离娄师旷战高祁二将 伯夷叔齐谏武王 太公水淹
五将 太公破纣兵 八百诸侯会孟津 太公烧荆索谷 破乌
文昼 烹费仲 武王斩纣王妲己

就依据这画题的情况，也能以看到连环图画到达这个时期，已经发展到成长的阶段：从单幅到十数幅的石刻，到三十二幅的“绢幡”；从片断的事情到主要的事情；从不完整的情节到首尾俱全的故事。

这是经历了六朝和唐、宋几个朝代才形成的。

从这个时期开始，小说的插图就始终在两个原则下面进行绘制。一是如“武王伐纣”这样形式的连环图画，一就是每一回目插一幅图，或双幅图。后者虽不完整，但也相当接近连环图画。

这一类小说，在明代印的很多。如万历本“列国志传”、“三国志传”，“唐书志传”、“英烈传”，如万历本的百回“水浒传”，崇祯本的“水浒志传”，万历本的“西游记”、“三遂平妖传”，崇祯本“韩湘子传”，绘刻都极精。

现在能见到的戏曲连环图画最早的本子是“娇红记”。

这部连环图画，是宣德乙卯年（1435）金陵积德堂所刻，又题“魁本娇红记”，全题“金童玉女娇红记”，明刘东生撰。全书凡八十六页，前半页图，后半页文字。

画法很古拙。“如“瑶池金母”、“画堂笙歌”、“娇娘初至书斋”、“申生至娇娘房”，“分别赴京”、“别宴”、“鸾凤和鸣”、“仙乐云霄”诸图，不但构图新颖，人物也象宋画的工整、写实。

这是图文对称式的戏曲连环画。

更具有连环图画性质的，是弘治戊午(1498)金台岳家刻的“新刊奇妙全相注释西厢记”五卷。本书共一百六十一页，每页都是上图下文。每图或每一连图都有标题：

如第一卷：

- (一) 张生至蒲东二幅
- (二) 夫人自感同莺红佛殿消遣五幅
- (三) 张生问店主游景店主指说二幅
- (四) 张生同法聪游普救寺一幅
- (五) 张生同法聪游普救寺遇莺莺四幅
- (六) 法聪送张生出山门二幅
- (七) 夫人命红娘使问长者修斋事一幅
- (八) 法聪因长老问答张生至一幅
- (九) 张生谒长老法聪报知出迎二幅
- (一〇) 张生至方丈与长老叙话二幅
- (一一) 张生送莺与长老求祝莺事一幅
- (一二) 张生问长老求僧舍一幅
- (一三) 红娘问长老修斋事遇见张生一幅
- (一四) 张生同长老红娘游佛殿二幅
- (一五) 张生问长老求附荐一幅
- (一六) 张生辞长老出俟红娘一幅
- (一七) 红娘因生揖问怒责张生二幅
- (一八) 莺莺闷游自叹怀三幅
- (一九) 长老允答张生书舍一幅
- (二〇) 张生寅夜闷想书斋一幅
- (二一) 红娘告莺莺责张生话一幅

- (二二) 张生石畔私窥莺莺烧夜香三幅
- (二三) 生莺步月联诗二幅
- (二四) 莺烧夜香见生同红回房一幅
- (二五) 张生因见莺避寅夜回舍闷坐二幅
- (二六) 长老请张生拈香一幅
- (二七) 夫人同莺莺修斋事六幅

这里必需说明，就是每题所画，不限于半面，根据题目所含内容——就是下半文字分量大小——决定。譬如第四十七图“红承夫人命请生饮酒”占七个上横，第一三五图“郑恒扣红，红答郑恒”占八个上横，就是说下半文字内容占多大地位，图画也就占多大地位。长短完全是不统一的。这也说明了当时戏曲、小说连环图画，虽然有些连续性质很强，实际上仍是以文字为主，图画完全服从文字的需要。

因此，作为连环图画来看，许多单幅就不一定有必要，甚至有许多可以删掉。而连续几个长幅也不是由于图画情节的必需，只是拉长亭园自然的背景，情节的重点往往还是画在一个单幅里。不过，这部“奇妙西厢记”的发现，至少说明了一个基本问题，就是戏曲连环图画，至迟到了明弘治年代，已经发展到接近完成了。如果说戏曲有比较完整的连环图画，那这一种应该是第一部，较之“娇红记”是更为成长了。

到万历前后刊行的戏曲，近乎这样性质的不少。就以富春堂刻印的本子论：“祝发记”二十八折就插了二十二面图，都以六字为题。“玉玦记”三十六折就有三十一面图，题字五至十一字不等。“分金记”三十八折插图二十七面，四字标题。“寻亲记”三十四折插图二十七面，题字数不等。“鸛鵲记”三十二折插图二十五面。“十义记”二十八折插图十八面。“千金记”三十四折插图二十四面。“白蛇记”三十六折插图二十六面。此外，如“双忠记”、“跃鲤记”、“金貂记”、“虎符记”、“三元记”、“东窗记”、“玉钗记”、“南调西厢记”，大约每二折插图一面。“升仙记”、“白袍

记”、“白兔记”、“草庐记”、“灌园记”，约三折插图一回。这些，虽不能完全说是连环图画，但与连环图画的发展，是有重要关系的。

就当时总的情况说，戏曲一般都是每折一图，一种比较接近连环图画的形式。其他书铺印行的也很多。样式有两种，一为对页，一为半页。对页又分作全图刻一版与分刻成两版的两种。如汝文媛摹钱谷的“西厢记图”。汤若士评本“西厢记”，就是全版的。闵振声本，却将汝图分为半刻，並以栏为界。半页一图的本子，最突出的，有刘龙田刊本“题评音释西厢记”，每折一图，占半页地位，上有横题，两旁有对句：

佛殿奇逢	游寺遇娇娥送目千瞧无限意
	归庭逢秀士回头一顾许多情
僧房假寓	口口僧房张珙乘机图匹配
	来参佛寺红娘奉命问修斋
墙角联吟	墙角咏新诗试引佳人兴趣
	园中赓旧韵更添才子情怀
斋坛闹会	崔小姐荐相国父孤魂虔诚设醮
	张君端理佛法僧三宝密约焚香

就从这第一到第四幅题榜，也可以想见全图的格局，题榜的格式各自不同，有题两个字的，如汝本“西厢图”。有题四字的，如刘刻本。也有用诗句的，如巾厢本“琵琶”。也有不加说明的，如“娇红记”。是多种多样的。

一般的故事连环图画，现在所能找到的最早本子，是在万历年间。

我只见到一种：“中山狼传”。

“中山狼传”原题“中山狼图”，是万历程大约“墨苑”的附刻本。是据传宋谢枋得所撰的“中山狼传”绘刻，画赵简子救狼几为狼所害故事。全书图八幅（对页）：

简子围猎	狼危乞救	简子断辕	负恩反噬
初质老杏	再质老特	丈人诘故	殪狼弃道

也很精工。程氏所以绘刻这一故事，是因他的一个门人负了他的“恩”，刻此报复。可是，一般性的连环图画，却因此开始了它的第一步：

刻印较迟的，有“牧牛图颂”。

这是宗教宣传的连环图画，初刻于康熙戊子年(1708)，又题“牧牛十图”。每图半页，上文下图，以线为界。题名及内容如次：

“未牧”(野牛狂奔，牧童往驯)

“初调”(芒绳穿鼻，猛力回牵)

“受制”(复加痛鞭，牛遂受制)

“回首”(绳系树腰，性气调柔)

“伏驯”(牛既驯伏，绳鞭俱去)

“无碍”(牧童横鼻，牛自卧地)

“任运”(牛自饮水，人自憩眠)

“相忘”(人牛自忘，相将无事)

“独照”(牧童高歌，牛已隐去)

“双泯”(人牛並隐，月自横空)

这里所反映的，完全是佛家哲学思想。图很简明。牛最初是全黑，逐渐短退至于全白，以后就隐去。上栏说明，只注题名和第几图。横刻。每图附刻诗篇。

总之，从现有的材料看，连环图画到了明朝，是得到了更大的发展。这和元、明戏曲的繁荣，以及宋说书人的受到人民欢迎，同样有很大的关系。政治安定，江南又号称富庶，自然更是有利的条件了。不仅刻本，绘本流传的也很不少，清初绘的“西游记”，我曾见到两种，每种都达数百幅，彩绘，有一部极其工整，有现在四开报纸半页大小。还见到清后期绘的“白蛇传”残页一种，亦达数十页。这都足说明连环图画如何逐渐加深的获得广泛的群众基础。

三 年画连环图画

到清代乾隆年间，才产生了单页连环故事画，就是“年画”。范围不限于故事，也画传记、小说、戏曲和其他方面题材。普通每一故事印一张，也有刻到两张和四张的。有单色印本，更多的是彩色或敷彩本。

所以有这样发展，和清初政治的安定与经济的繁荣，是分不开的。

譬如“庄子传”一幅，就是把庄周的故事，分作十二图刻成，每一直行三图，以双线为界，成四横列：

〔第一行〕庄子扇坟 田氏毁扇 庄子得病

〔第二行〕楚王孙吊慰 赠金求亲 窥视王孙

〔第三行〕王孙合卺 毁棺取夫脑 庄子还魂问妻

〔第四行〕庄子叹骷髅 骷髅反要包裹伞 成仙得道

这是姑苏季求吉刊印的，演“大劈棺”戏文，一张整纸大小。

印两张的，如“珍珠塔”前后本，却用横列画法，三栏，上下各四图，中列中部两图地位画一大图。除中列大图用界线外，其余均不用隔线。前后本共二十图：

方卿别母到襄阳借贷 遇陈家老家人张进见陈御史姑丈 方卿拜见姑娘翠娥小姐偷看 翠娘在花园赠珠塔与方卿 陈姑丈九松亭相会许亲 方卿流落路遇毕巡抚救去 方夫人求乞到观音庵尼姑收留 方卿拜见毕夫人将小姐面许姻亲 翠娥