

连环画画法

浙江人民出版社

连环画画法

浙江美术学院绘画教材编写组

浙江人民出版社

连环画画法

浙江美术学院绘画教材编写组

浙江人民出版社出版
杭州印刷厂印刷
浙江省新华书店发行

开本：787×1092 1/25 印张：2 22/25
1973年4月第1版 1973年4月第1次印刷
印数：1—50,000

书号：8103·14 定价：0.18元

目 录

连环画的任务····· (1)

怎样画连环画····· (3)

一 深入生活, 选择题材····· (3)

二 编写脚本····· (5)

三 收集形象素材····· (8)

四 构思构图····· (15)

1. 塑造人物形象····· (15)

2. 构图处理····· (25)

3. 构图步骤····· (46)

五 勾墨线····· (52)

1. 怎样勾墨线····· (53)

2. 勾墨线的工具和使用方法····· (60)

3. 整理和修改····· (62)

连环画的任务

连环画是一种传统的美术形式，它是通过连续性的画面，采取图画和文字相结合的形式来反映故事情节，表达主题内容的。它具有形象化、故事性强、通俗好懂、易于普及等特点，深受广大工农兵群众和青少年读者所欢迎。

在我国，连环画有着悠久的历史。远在一千多年前，我国劳动人民就创造了连续性的图画（这种雏型的连环画屡见于历代的壁画中），给我们留下了珍贵的文化遗产。但在封建社会里，连环画一直被封建地主阶级所利用，成了为他们歌功颂德，向人民进行奴化教育以维护其反动统治的工具。在国民党反动派统治的半封建半殖民地的旧中国，连环画逐渐演变为独立的画种，但其内容多是反动、荒诞、淫秽的东西，成为帝国主义和国民党反动派腐蚀人们灵魂、麻痹人民斗志的精神鸦片。对此，中国文化新军的英勇旗手鲁迅深痛而恶绝之，他一再呼吁革命的美术工作者要重视连环画这个武器。

在中国共产党领导下的革命根据地和解放区里，革命美术工作者在毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》这篇光辉文献指引下，创作了不少反映工农兵斗争生活的连环画，对革命斗争起了宣传鼓动作用。

解放以后，由于党的重视和关怀，革命美术工作者的辛勤劳动，旧连环画得到逐步改造，革命连环画有了新的发展。许多新

的连环画在不同程度上反映了社会主义革命和社会主义建设的形势，反映了人民生活和社会面貌的深刻变化，对无产阶级革命事业起了一定的作用。但是，在反革命修正主义文艺黑线影响下，连环画的发展遭到了破坏。刘少奇一类骗子及其代理人周扬一伙，一方面在所谓“要注重提高”的幌子下，把革命连环画诬蔑为“没有艺术性的”“低级的东西”，而横加摧残；另一方面，又在所谓“繁荣创作”的幌子下，炮制了大批毒草连环画，如《武训画传》、《海瑞上疏》、《燎原》……等等，以适应其反革命政治路线的需要，为颠覆无产阶级专政、复辟资本主义服务。经过无产阶级文化大革命，美术战线上发生了深刻变化，毒草连环画受到了批判，群众性的革命连环画创作正在兴起。

为了牢固地占领连环画这个文艺阵地，充分发挥革命连环画的战斗作用，以巩固无产阶级专政，我们必须遵循毛主席的无产阶级文艺路线，坚持为工农兵服务的方向。要以毛泽东思想为武器，深入批判刘少奇一类骗子散布的反马克思主义的反动观点，不断肃清修正主义文艺黑线的流毒，认真克服各种错误的创作思想和不良的倾向。

毛主席指出：**“革命的文艺，应当根据实际生活创造出各种各样的人物来，帮助群众推动历史的前进。”**连环画创作要以革命样板戏为榜样，以塑造战斗在各条战线上的工农兵英雄人物为根本任务，努力创作出又多又好的作品来。

怎样画连环画

连环画创作一般有两种情况：一种是根据文学作品改编而成的，目前是大量的；一种是直接从生活中吸取题材编绘的。两者的要求是一致的，但后一种能学到创作的全过程，本书是根据后一种情况的程序来编述的。

连环画创作的方法和步骤，主要有以下五个方面，即深入生活、选择题材，编写脚本，收集形象素材，构思构图，勾墨线等。这五个方面既是创作程序，又是互相联系的。如编写脚本、收集形象素材和构思构图也是进一步深入生活和理解生活的过程；收集形象素材则常常贯穿在整个创作过程之中。因此，我们既要按这些程序有步骤有重点地进行，同时也不能机械地把它们分割开来。

一 深入生活，选择题材

我们必须遵照毛主席的指示，认真“学习马克思列宁主义和学习社会”。文艺工作者只有深入到这个源泉中去“观察、体验、研究、分析一切人，一切阶级，一切群众，一切生动的生活形式和斗争形式，一切文学和艺术的原始材料，然后才有可能进入创作过程”。否则，文艺创作就成了无源之水，无本之木。在连环画的创作中，我们要认真读书，学习马克思主义、列宁主

义和毛泽东思想。肃清刘少奇一类骗子竭力散布的唯心论的先验论和反动的“天才观”的流毒，纠正脱离生活斗争实际、关门创作的不良倾向。

深入生活主要是了解人、熟悉人。工农兵英雄人物是我们了解熟悉的重点，其他人物也要作普遍的了解。我们要长期地、无条件地、全心全意地深入到工农兵群众中去，和他们同劳动、同生活、同战斗，虚心地向他们学习，在三大革命运动实践中改造主观世界，转移立足点。以此来加深对蒸蒸日上的伟大的社会主义时代及工农兵英雄人物崇高内心世界的认识，学习和总结亿万工农兵所创造的宝贵经验。并积累丰富的生活素材，努力反映工农兵的火热斗争生活，创作出血肉丰满、生动感人的工农兵形象来。

连环画的创作者在深入生活中，要注意以下几点：一、连环画是通过故事情节、矛盾冲突的开展来描绘人物的。因此，我们的政治敏感性要强，运用阶级分析的方法，观察人们对各种事件的不同反应，研究人与人之间的关系，分析现实生活中的各种矛盾冲突。特别要注意生活中反映出来的两个阶级、两条路线、两种世界观的斗争。二、连环画要表现的生活面比较广，要描绘的东西比较具体多样，这就要求作者平时在脑子里积累起大量的多种多样的生活形象。在深入生活中作者要注意观察多种人物的形象和动作特征，要形象地了解一件事的来龙去脉及其细节，要具备丰富的三大革命斗争知识和生活常识，要熟悉多种景物。只有这样，经过深入、细致、长期的积累，创作时才能得心应手，胸有成竹。三、在方法上，除和工农兵一起生活时刻注意观察体验外，还要采取访问和开座谈会等形式进行调查研究。所得素材，要用文字记录下来，还要作形象的记录（即用速写或默写画

下来)。深入生活还要点面结合，在深入一个点时，对点外的情况也要加以注意和关心。总之，深入生活要深，要细，而且要广。

作者只能在深入生活的基础上选定题材内容，确定主题思想。

什么叫题材？对连环画来说，题材是指画面上所描绘的事件。什么叫主题？主题是指作者通过题材所要宣传的思想。如连环画《智取威虎山》（上海人民出版社版）就是以一九四六年冬我东北解放军一支追剿队消灭顽匪座山雕这样一个故事为题材，深刻揭示了“枪杆子里面出政权”，“革命战争是群众的战争，只有动员群众才能进行战争，只有依靠群众才能进行战争”的伟大真理，热情歌颂了毛主席的无产阶级革命路线。选择什么样的题材和主题是为那一个阶级服务的重大问题。

选择到好的题材并不等于就有了正确的主题。对题材的本质意义挖掘不深，或根本不认识，虽有好的题材也是不可能搞出好作品来的。甚至由于作者立场和观点的不同，同一题材可以得出两种截然相反的结果。我们要以马列主义、毛泽东思想作为指针，对现实生活进行提炼概括，透过现象把事物的本质深刻地揭示出来。因此，在选择题材时必须把握题材的本质意义。一部连环画必须有一个非常明确的主题思想，画中情节和形象应受主题思想支配，又反过来为主题思想服务。

二 编写脚本

脚本是连环画的基础。连环画的主题思想、故事情节、人物关系都要在脚本中肯定下来，脚本编写的好坏直接关系到创作的

成败。

毛主席教导我们：“文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”在编写脚本时就必须运用革命的现实主义和革命的浪漫主义相结合的创作方法。只有运用这种方法，才能把现实和理想结合起来，把政治性和真实性统一起来，正确地反映时代精神，成功地塑造无产阶级英雄典型。

连环画脚本是文学形式的一种，一般文学的创作方法，也是连环画脚本的基本创作方法。但是，连环画是图画和文学的结合，由于两者密切配合、互相制约，连环画脚本就具有自己的特点，有它自己的写作要求：

1. 要抓住主要矛盾线索

连环画的主题思想是由图文结合，通过叙述故事情节来阐明的。连环画既具有故事性，就要把故事中矛盾的发生、发展、结果交代清楚。连环画脚本又不同于小说、戏剧那样，用文字叙事抒情、作详尽细腻的描写刻划；它必须用简炼的手法，配合图画，说清故事，刻划人物。因此编写连环画脚本要抓住故事中的主要矛盾线索，循着这条主线发展情节，并且用细节来烘托这条主线，从而突出主题思想。脚本的结构要求集中和严谨。连环画应以主要人物为核心，故事中展现主要英雄人物性格的事件应该作为整个故事的主线而贯穿始终。

2. 要注意画面连续性

连环画的每幅画面，一方面是整部连环画一个不可缺少的环节，要承上启下，互相联贯，照顾整个的联系。另一方面，每一幅都要独立地概括地来说明这一幅局部的情节内容。如果幅与幅之间互不联贯，或跳跃太大，势必造成阅读的困难。但也不能象

电影那样以大量的画面来构成一个情节。因此，连环画脚本每一段文字应是单独的描叙一个画面又能承前启后，对叙述整个故事起到衔接作用。

为了加强连环画的连续性，编写脚本多采用顺序手法，尽量避免一般文学作品中常用的“倒叙”手法。（但有时为了内容需要，适当采用“倒叙”、“夹叙”手法，也能收到好的艺术结果。）顺序手法还要注意详略得当，虚实相宜，在揭示英雄人物精神境界的重要场面和矛盾高潮处，须增加画面，重点铺叙。如《红灯记》连环画第八场。

3. 要注意造型艺术的特点

连环画虽具有文学因素，但主要是通过连续的绘画形象来叙述故事内容的，因此要让画面说话，让人物形象说话。大段的心理描写，抽象的概念阐述，都很难用绘画形象表达，应尽量避免。编写脚本时，作者不仅是“编剧”，还应当是“导演”。在编写每一幅文字时，就要有一个画面设想：那些人物出场？选择那些动作？背景怎样？前后幅之间形象是否雷同？是否能充分体现情节内容？等等。还要注意，一条说明文字一般只能有一个情节，配合一个画面。一条说明中如有两个以上的情节，既使画面难于设计，也会影响画面的连续性。

4. 要发挥文字的特长

连环画脚本的文字和其他文学作品一样，要求准确、鲜明、生动。同时，连环画的读者主要是工农兵及少年儿童，文字要通俗易懂，又要精炼（一般不超过一百字）。冗长的语言，过分的修饰，生僻的词语都要避免。文字在连环画中有它的局限性，也有它的特长。它在连环画中不仅起着说明和补充的作用，而且应作为增强连环画感染力的一个重要因素。脚本的文字一般以叙述

为主，要把故事情节讲清楚；同时，也要有适当的描写和抒情。如《罪恶的收租院》（泥塑）连环画，其中有一幅描写一个被地主逼去顶租的女孩子在悲泣的情景，文字是：

“孩子呀孩子，眼泪救不了我们的命，我们祖祖辈辈的仇，你要记在心……。”

又如被地主关进水牢的妇女一图，文字是：

“压不住的怒火，锁不住的仇恨，任凭你天牢、地牢、水牢、火牢，粉身碎骨也不在阶级敌人面前屈服。”

这两段文字没有去叙述一望而知的情节和环境，却为生动感人的人物形象抒发了对敌人无比仇恨和坚强不屈的感情，十分激动人心。

三 收集形象素材

收集形象素材，就是在深入生活中通过速写和默写把创作上所需要的各种形象记录下来。形象素材包括人物、环境、道具三个方面，重点是人物形象。人物形象素材又包括头像、动态、全身像、局部等四个方面。

头像 主要是脸部。

脸部在外形上有方、圆、长、阔的不同，五官也有大小、长短、形状的区别，这些是自然的生理特征，画时应注意，不能把人物画得象兄弟姐妹一个模样。但更重要的还是人的阶级出身、生活经历等在脸上的烙印，内心世界在外形上的反映。要认真地观察、体验、研究、分析对象。在表现对象时，特别要重视五官（尤其是眼神）的刻画。如（图1）渔业队长久经风浪锻炼的生活经历和刚毅、智慧的性格，和（图2）青年战士英姿飒爽、朝

气蓬勃的特征，就是作者着重在五官的刻划中反映出来的。一个人精神表情的变化在五官外形上的差异常常是很微小的。画时，往往在决定神态特征要害之处一线之差，而造成貌似神离的后果。我们一定要努力学会捕捉人物的生动表情。这种表情往往一眨眼就飞驰过去，因此比较难抓住，但这恰恰是较能揭示人们内心世界，对创作最有用的素材。

准备作为创作中主要英雄人物造型依据的人物头像要多画几个角度，以便作创作造型的参考。见（图2）——（图7）

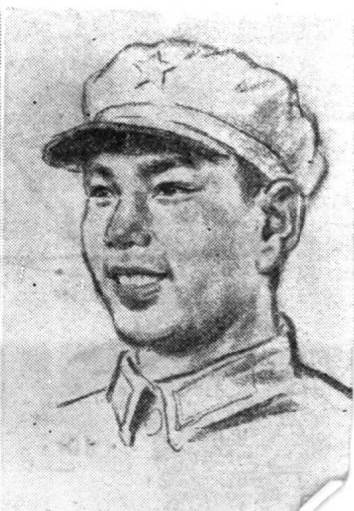

（图1）

（图4）

（图3）

（图2）

(图5)

(图6)

(图7)

动态 主要是解决创作上动态特征问题。

要掌握动作神态特征，必须认真观察，体验生活和多画速写，从而理解和把握运动规律。例如：挑担子，头部和身子总是向一边倾斜，背略弯而腰要直；撑船，

身体就要有一个较大的倾斜度，两腿叉开而两脚有力地登着船板；背水，身体重心向前倾，以显示水的重量感；把很多的草装进篮子，得一层层揞实，画时不掌握肩胛和臀部耸起，头向前倾，脖子向前伸的特点，力量就无从表现。见(图8)。

(图8)

在生活当中，动作过程往往是比较短暂，因此我们要学会迅速抓住动态特征的本领。在画的时候要从小整体出发，排除一切细节的干扰(如口袋、钮扣、局部衣纹等)，从动态的主要部分入手，很快地把决定整个动态特征的主要线条画下来。在基本动态定下来以后，如果动态时间持续比较长，或者规律性的重复动作(如机床操作、锄地等)，则可继续画得具体些，仔细些。有时还可补用默写补充完成。要迅速地画出人物的动态特征，主要靠对人体结构和运动规律的理解和反复实践。

(图 8)

全身像 主要是解决人物体型和服饰问题。

在生活实际中，这个人与那个人，体型总是有差别的，高、矮、胖、瘦，各各不一，有些差别小，有些差别大。这些都是容易发现的。但由于画的时候不注意，有些连环画常常把人物画成一个模样，形象的鲜明性受到了影响。连环画往往人物众多，主要人物要多次出现，所以，体型的区别，在连环画的创作中是很需要注意的。

人物的衣着，虽然不是决定人物特征的关键所在，但它有助于明确画面中人物所属阶级、阶层以及职业等特征；在一定程度上，它与人物的气质、性格是有联系的。

总的来说，画全身像要注意人物体型、神态和服装特征，要画得比较细致，不能象画动态那样省略。见（图9）、（图10）。

(图10)

局部 画速写

的时候,有些局部的东西往往是画得不够充分的,而进入创作时则要求表现得很具体,所以,要根据创作的需要画一些局部(如:手、脚、衣纹等)素材。见(图11)。

环境和道具 环境和道具在创作中主要是作为人物的陪衬的,因此在收集环境和道具的素材时就要根据创作需要选择比较典型的东西来画。要注意社会主义新农村、工厂的时代特点;也要注意环境和道具的结构、透视、比例等问题。环境和道具要画得具体细致些。主要的场景和道具要多画几个角度。见(图12)、(图13)。要注意观察在生活实际中的环境和器具摆设与人物的关系。这样在安排画面时,才能避免出现环境、道具不合理的现象。