

上海现代 美术史大系

1949—2009

Shanghai Modern Fine Arts History Series

上海人民美術出版社

Volume 6 Picture-story Books

6 连环画卷

SHANGHAI
HAI
MODERN
FINE ARTS
HISTORY SERIES

上海现代 美术史大系

1949—2009

Shanghai Modern Fine Arts History Series

Volume 6 Picture-story Books

6 连环画卷

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

上海现代美术史大系. 6, 连环画卷/上海市美术家协会编;
王军撰. —上海: 上海人民美术出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5322-7035-4

I. ①上… II. ①上… ②王… III. ①美术史—上海市—现代
②连环画—绘画史—上海市—现代 IV. ①J120.97

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第200546号

上海现代美术史大系·连环画卷

主 编: 施大畏

执行主编: 朱国荣

出 版 人: 李 新

撰 稿: 王 军

责任编辑: 葛振纲 罗秋香

图片编辑: 庞先健 谢 颖

书籍整体设计: 敬人书籍设计

出版发行: 上海人民美术出版社

地 址: 上海市长乐路672弄33号

邮 编: 200040

制版印刷: 上海雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889×1194mm 1/16

版 次: 2010年10月第1版

印 次: 2010年10月第1次印刷

印 张: 19.25

印 数: 0001—3000

书 号: ISBN 978-7-5322-7035-4

定 价: 220.00元

总 序

施大畏

辉煌的历史、丰厚的积淀，上海的美术自海派中国画独领风骚以来，一直成为近现代中国美术史上的焦点。不管是土山湾的中国油画滥觞，还是五六十年代中国画的半壁江山，上海美术界涌现了许多大师巨匠，也创作出了许多精品力作，这些带有明显海派特点的美术作品成为海派文化传统中至关重要的一部分。

作为学术性专家团体，成立于1954年的上海市美术家协会为上海美术事业的发展做出了巨大的贡献。无论是在美术创作、美术交流、美术展示、美术理论研究、美术人才培养以及美术产业发展方面，上海市美术家协会无疑都是一个宽广和高效的平台。

上海市美术家协会拥有会员1358人，集中了上海各画种有成就的老中青美术家，他们各所擅长和别具个性的艺术创造，形成了上海画坛多彩多姿的艺术特色。

上海的美术家比较注重对艺术本体语言的阐述、多元化的探索、个性化的追求、民族性的把握和新颖独特的构思，作品在继承了海派艺术优良传统的同时，又具有明显的与时俱进的特色。一方面，具象、抽象、意象等不同艺术追求的美术创作通过不同的样式塑造伟大时代，讴歌祖国发展与城市进步，探求表现对当代城市人的精神心灵的追求，形成了多元共存、多样并秀的局面；另一方面，以实验性、当代性和前沿性为特征的艺术创作，也表现出对当下社会及生存问题的关注。

上海的美术家来自五湖四海，如果说当年的海派画家大多数来自于江浙的话，那么，今天上海的美术家则可以说是来自于天南地北，其中包括了不少海外归来的艺术家；如果说当年的海派可以用“海派无派”来概括的话，那么当今的

海上美术界更具有开放性、包容性、当代性和国际性。

上海市美术家协会是上海美术家温暖的大家庭，协会成立以来，组织和联络上海美术家进行各种类型、各个层面的写生采风、美术创作、学术探讨以及理论研究的活动；组织和协调各个画种、各种形式的美术展览，组织和安排与海内外美术界的相互交流。上海市美术家协会历年来在不断吸收成功的美术家入会的同时，也坚持不懈地推出新人新作，为上海的美术事业发展作出了无可替代的贡献。

光阴荏苒，半个多世纪过去了，回顾这一段历史，我们看到既有风起云涌的激荡，也有风平浪静的沉淀。起伏跌宕间包含了多少美术家的成败荣辱，甚至悲欢离合，包含了多少艺术观念的冲突碰撞，抑或借鉴融合。这一切，在日益国际化的大都市上海，已然成为一段令人回味的过往，也正在成为所在所思的当下，并且指向可期可信的未来。

整理这一份深厚的文化积淀，不仅仅是为了记录美术历史、梳理发展脉络，也是为理论研究提供丰富的资料以及详实的个案，更是为了激励和推动当今的美术创作。

回顾和总结，是为了更好地展望和前行。上海美术有丰富深厚的文化底蕴，有宽松和谐的美术环境，有和而不同的人才队伍，上海的美术将会迎来更加辉煌的明天。

卷首语

我对连环画的认识

贺友直

我自1949年始，至1994年止，画了45年连环画。由不懂，到认识而渐精，我认为它虽也称作画，但不同于油画、版画、中国画，因为后者诸种是以绘画的工具区分的，并且它们都有各具要求的基本技法，而连环画却没有规定的工具也无规定的技法。因此，它只可算是一种艺术门类，也因此，它在中央美术学院建立一个专业的系在教学上就显得颇感尴尬了。因为，学校是教规范的，如油画的基础课是素描、色彩，连环画的基础课是什么？它自产生至今，除了雕塑没有进来过，油、国、版都来这块阵地表演过，并且都有出色的成就。由此产生一个问题：连环画的基本技能是什么？它不像年画、月份牌就只能是炭粉擦笔加水彩，桃花坞只能是线描木板刻印，连环画无从规定一种技法，此中道理是我在中央美术学院的连年系耽了七年之后才明白过来的。

连环画的特点是什么？是用画来画故事，就像戏是什么，是以人来演故事，反过来说连环画上画的人、布的景、摆设的东西，都是用来表演故事，所以我将之归结出：连环画是创

作，是追求，强调表演性，其绘画技术是从属于表演的，而且它又无规定的技法，因此它无基础技术可教。它是创作，创作是不可教的。

连环画出自于旧时代的上海，对那时的连环画我毫无接触，说不出名堂。我是1949年9月开始画连环画的，初开始时对它毫无认识，是出于求生活才去从事的。它是艺术，它要为读者服务，是投入之后逐渐知晓的。1952年夏衍同志任上海市文化局长，由他领导主办了一期“上海连环画工作学习班”，学员有画画的、编文的，经考试合格吸收参加学习。学习班设在绍兴路的中华学艺社，由涂克负责，王元化、彭柏山、黎鲁、鲁丁等授课，讲《延安文艺座谈会上讲话》及社会主义政治基本常识，结业后按条件进行分配。我被分配到新美术出版社。这是一家公私合营的专门出版连环画的机构。它的内部也划分现实题材、世界名著、历史古装等不同的创作部门。因为要紧密配合政治服务，年轻、思想进步的人员被分配在现实题材组。那时，“土改”、“肃反”已进入后期，形势已渐转入文化普及需要方面，因此出版物需要大增，也由此对

创作人员在质与量的需求上不断提高。1956年，新美术出版社并入上海人民美术出版社。其时，连环画创作人员号称108将，也在此期间，我被调到连编室任连环画美术编辑。当时，年度新书发稿四百余种，加上再版达一千多种，由此可见出版任务之重、发行量之大了。

为何当时有此可观的业绩？连环画是一种文化产品，它必须符合读者的需要，它同时又务必符合当局的需要。在1949年之前，广大民众生活在反动政府压迫剥削之中，衣不蔽体、食不果腹，根本享受不到文化生活。他们是处于极度的文化饥渴中的。一旦解放，当他们解决了吃和穿之后，接着是对文化产生强烈的求知欲。国家随着新政权的建立，需要向民众实施教育宣传以推广各项政策。国家在进步，形势在发展，连环画正好担当既满足民众的文化需求又能配合政府宣传政策的需要，所以它得到了极大的发展。建国初期，在全国出版连环画的仅上海、北京、天津、辽宁四地的美术出版社，因它既是需要又能获利，此后不久几乎每个省都建立了美术出版社，而各美术出版社又多以出版连环画为主业，

由此可以推想，一年出书的品种、印制的数量可以说达到了惊人的程度。

为了满足需求，连环画产业建立了一种与之相适应的生产方式。原料靠改编，效率有定额。解放以前的连环画，不完全来自改编，有不少是画家自己编故事的。解放后，虽也有过创作的故事，则只是极个别的。我们国家历史悠久，存积的小说故事非常丰富，还加外国的文学、戏剧、电影里的题材可以移植，加上今人的小说，所以那时连环画的题材内容丰富极了。我等画画的也真有本领，远到女娲，近到琼花，来啥画啥。我认为这不能算作文艺创作，却像是来料加工的工匠。艺术家是有思想的、有独立的艺术主张的，不是由人出题目、随人摆布的。连环画的故事内容是改编自别人的小说、戏剧，这就等于作品的世界观、艺术观是别人的。我们画连环画的只不过是绘画的手段翻译了文字，其高低程度只显示于绘画表达的相符合的程度而已。

上世纪60年代，几家大的美术出版社还订出协议，不可争夺作者，选题若重复则协商解决。故在当时重复出版的情况不多，但也有过争出

《红岩》的事，但不久文化大革命开始，出版社歇业，连环画熄火，画画的搁笔，像我等，进牛棚，这一艺术门类立时被人为的力量灭绝了。

文化大革命十年，戏剧电影就只八只样板戏，过去的小说，一律归入“封资修”。广大群众都只有听语录歌、跳忠字舞一途，无文艺可欣赏。上面实在憋不住了，开放以样板戏为内容式样画连环画，一招一式不允差错毫厘，在这种指令法规下创作的连环画是连环画吗？是艺术吗？能令人喜欢吗？

群众在文化大革命中断绝了十年文化生活，一旦开放，其势犹如水坝开闸，大江奔流。我记得上海人民美术出版社的《红楼梦》第一册的第一版印数是300万册。连环画创作由于题材的解禁及读者的需要，掀起了从未有过的高潮，也因为画画的人也只有在连环画这一领域里才能求得生活及发挥才能，许多别的画种的人涌进来了，形成了形式多样、精品纷呈的繁华景象。在第五届全国美展中，连环画占了四块金牌，这对提高连环画的水平有助吗？似乎有，但作家冯骥才在一文中说：（大意是）别的画

家涌进连环画不是件好事，它会冲淡连环画的特点。挪威奥斯陆大学的汉学家莫邪又说，中国现代的连环画是做出来的，不如老的自然。

我认为，这个问题应从两个方面看：别画种的画家进入到连环画领域里，无可否认的是，他们的作品从绘画的水平上来衡量，在艺术创作方面确实有很高的成就，无论从造型、色彩、线条、构图等各方面都出现过产生影响的作品，如《枫》、《人到中年》、《药》、《月牙儿》、《罗伦赶考》、《一个儿子》、《雪雁》等等，这些也可视为连环画里的经典。然而，从连环画的特点去研究，这种现象正好说明连环画不存在单属于这一艺术门类的基础技术，油、国（线描方法形式的连环画应归入国画范畴）、版，都可以画连环画，哪一种可定为基本技法？

连环画没有一定的绘画技法，这一艺术门类却有它最基本的要求：用画讲故事，用画表演情节，用画刻画种种情节人物关系及心理活动的细节，并且要制造出文字未提到却是内容需要的情节，以上这些是对一个连环画家的基本要求。一个连环画家的水平和能力也体现在这些方面。由

此我认为，有的连环画是画画得好，并非连环画画得好。连环画是通俗文艺，要让大多数人看得懂、喜欢，因此我主张：它应该是通俗得雅，雅得通俗。有的画得像文人画，我认为这种样式的东西别进到连环画里来。

文化大革命结束后，曾有过一阵连环画的出版高潮。连环画从1949年发展到此时，可用来改编的中外比较好的故事，都改编过了，剩下的“馊”题材纷纷抢来“上桌”，有的地方出现不是出版社的也冠冕堂皇地出版起连环画来。这样的阵势，在全国范围里展开了一场抢题材、抢编画作者、抢出版、抢发行数量、地盘的不当竞争之风，出现了旧社会才有的现象“跑马书”。能出连环画的机构都是党领导的，党下令整顿，最严厉的是老百姓的态度，家长纷纷禁止孩子看坏书。好端端一种艺术门类成了坏书？咎由何取？

就在此时日本的动漫乘机侵入，它是怎么进来的？是自动输入？是有内应引进？无论哪种方式，它是客观存在，是阻挡不住的。

问题在我们自身。我们的连环画存在致命的弱点：它依靠改编，不是原创的，如果故事由画

家自创，其内容必定新鲜、贴近生活；出版样式陈旧，多为64开黑白，面貌令人厌憎。时代发展到目前的程度，生活的方方面面都在翻花样，文化生活的需求随着科技的发展也日益新奇。我们的连环画现在靠重版旧的东西在苦苦支撑着，它的对象仅限收藏者，是毫无前途的。若要求得它的复兴，这就要看出版社有无魄力了。连环画说到底还是出版社管的，美术家协会是管不了的。

2009年9月

目 录

总 序

卷首语 我对连环画的认识

引 言 2

第一章 新中国成立初期的上海连环画 4

第一节 新题材连环画的出现(1949年前后)

1. 解放前上海旧连环画的发展概况
2. 解放区文艺对上海连环画的影响 5
3. 新中国成立初期上海连环画经营机构、领导机构和创作队伍 6

第二节 创作风格、创作模式与表现手法的转变 8

1. 创作风格的融合：对传统的批判与继承
2. 创作模式与创作题材的转变 9
3. 连环画思想性的提高：脚本创作专业化 10

第三节 解放初期上海连环画的社会贡献

1. 各方共同努力打开上海连环画的工作局面
2. 向全国各地输送的连环画人才大展宏图 12

第二章 上海连环画艺术发展的第一个高峰（20世纪五六十年代） 20

第一节 上海连环画加入新中国的文化建设工作

1. 投身新中国的新文化建设运动
2. 新平台建立：连环画创作步上新台阶 21

第二节 精品迭出 百花齐放 23

1. 20世纪五六十年代的精品连环画 23
2. 艰难的探索历程 28
3. 20世纪五六十年代的政治形势对连环画发展的影响 30

第三章 文化大革命时期的上海连环画 64

第一节 “样板戏”与阶级斗争革命故事连环画

1. “样板戏”与连环画
2. 阶级革命斗争和革命故事题材的连环画 65

第二节 文化大革命期间的连环画创作队伍 66

1. “工农兵美术创作学习班”与上海连环画创作
2. 上海知青、工人队伍中的连环画创作 67
3. 连环画爱好者中成长起来的创作人员
4. 1973年全国连环画、中国画展览上的上海作品 68

第四章 上海连环画艺术发展的第二个高峰(20世纪80年代初期)	84
第一节 连环画艺术创作响应时代召唤	
1. 连环画复苏	
2. 改革开放后的文化环境、制度环境对上海连环画创作的影响	85
3. 在外地的上海籍连环画家为全国连环画做出的贡献	87
第二节 20世纪80年代初上海连环画的新发展	88
1. 艺术表现形式多样化	
2. 人才队伍壮大	89
3. 出版规模与出版质量提升	91
第三节 连环画发展道路出现转折	
1. 市场经济发展带来文化消费需求多样化与连环画市场的萎缩	
2. 连环画家分流与国内艺术市场的形成	92
第五章 20世纪80年代末以来的上海连环画	114
第一节 20世纪80年代末以来上海连环画的新发展	
1. 上海连环画的新发展	
2. 反思与研究	116
第二节 新时期连环画发展的探索	117
1. 基础与现实	
2. 振兴上海连环画的努力	118

文 献	134
我创作连环画和插图的一些体会（程十发）	136
连环画坛一段情（黎鲁）	140
我画连环画（顾炳鑫）	146
关于连环画创作问题的两次报告（贺友直）	154
连环画啊连环画（戴敦邦）	173
忆旧感念（汪观清）	175
连环画《铁道游击队》创作回忆（丁斌曾）	177
六届全国美展连环画展区会上想到的（王仲清）	188
五六十年前从事连环画创作的一段回忆（徐甫堡）	191
中国连环画史的缩影	
——《上海连环画回顾展》记述（王亦秋）	193
连环画现状的思考（黄可）	196
年 表	198
艺术家简历	228
附 录	286
附录1：解放初期上海连环画工作者联谊会成员名单	
附录2：1980年上海市美术家协会连环画组成员名单	
附录3：历届上海市美术家协会连环画艺术委员会成员	
连环画卷编后语	290

引言

我国艺术史论家钱杏生（笔名阿英）于1957年著有《中国连环画史》一书，他在文章开头提出，就已掌握的汉代画像石中，只有《荆轲刺秦王》、《孟母断机》、《完璧归赵》等单幅故事画，因而认为“连环性的故事画，汉画里还没有发现”。在六朝的造像里，才发现了具有连续性画面的连环画。当时的艺术史论研究者也都认为连环画产生于六朝的造像里。

1972年，在湖南长沙马王堆一号汉墓的漆棺上发现了具有准连环画性质的《土伯吃蛇》和《羊骑鹤》两幅作品，其出品年代为西汉时期。这两幅连环画都有较强的连续性和故事性，造型简练，线条流畅，富有楚国漆画的韵味，虽然情节比较简单，但是结构严谨，形象生动，特别是对一些情节的处理饶有趣味。这一发现把我国连环画产生的年代至少提前了四百余年。

连环画始于两汉，兴于魏晋，传于唐宋，盛于元明。明弘治年间刊行的《新刊奇妙全相注释戏曲本西厢记》全书161页，插图多达137幅，上图下文，加有标题，类似说明，且图文结合紧密，有连续性，可称是连环画本的前身。

上海开埠后，租界林立，成为东西方文化的交汇点，印刷业的发展和先进的印刷技术，加快了连环画的出版进程。清光绪十年（1884年）上海《申报》创办了《点石斋画报》，刊出由吴友如等人编绘的记录朝鲜东学党事变的时事新闻连环画。同年还出现了一批刻印的《聊斋》、《今古奇观》、《三国》、《水浒》、《红楼梦》，当时称为“回回图”。在“回回图”的影响下，有人利用章回小说的回目作文字说明，逐章绘图，继而成为一种以独立形式出版的连环画本。1899年，上海文益书局首先出版了一部由朱芝轩绘的石印连环画《三国志》，有二百多幅画面。这是我国最早的连环画本。1908年，上海文益书局又出版了一部《三国志》，由郭文英绘，也有二百多幅画面。1913年，上海又出现了石印的新闻画报，采用旧年画的形式，每份有图8至16幅，图文并茂，新闻性强，由小贩沿街叫卖，很受读者欢迎。为了使读者便于阅读和携带，1916年，《潮报》又将新闻画报印成四方形的折子形式，装订成册。由于印制量大，本轻利重，众多书局老板纷纷效仿，使得这种在上海称为“图画书”的连环画如雨后春笋般迅速普及。

连环画与戏剧、文学历来有着密切的关系。1918年，京剧连台本戏《狸猫换太子》在上海开始演

出,书商们立即组织连环画家绘制京戏题材连环画,让更多的人来了解剧情。从1920年刘伯良、朱润斋所绘的《薛仁贵征东》开始,出现了根据小说内容进行改编、上文下图的连环画形式。1925年,上海世界书局出版了《连环图画三国志》、《连环图画水浒》、《连环图画西游记》、《连环图画岳传》和《连环图画封神榜》5种,首次采用了连环图画名称。1931年,在以电影《歌女红牡丹》为题材的连环画画面中使用人物口吐对话框或“气泡”的表现形式,显示出在连环画创作中接受了有声电影的影响。

20世纪30年代,一批活跃在上海的进步知识分子,如鲁迅、茅盾、瞿秋白等,都曾关注过连环画的发展,鲁迅还和杜衡(苏汶)等人在杂志上发表文章展开激烈的争论。鲁迅在他的《关于连环图画》一文中写道:“画法,用中国旧法。花纸,旧小说之绣像,吴友如之画报,皆可参考,取其优点而改去劣点。不可用现在流行之印象画法之类,专重明暗之木版画亦不可用,以素描(线画)为宜。总之,是要毫无艺术观赏力的人,也看得懂,而且一目了然。”言简意赅地阐明了他对连环画表现技法的借鉴方向,根本是要能够看得懂。

在抗日战争和解放战争期间,一些从事版画、漫画创作的进步画家也运用连环画的形式,创作了一批版画和漫画连环画,如张明曹的《仇》,吕蒙、莫朴、亚君的《铁佛寺》,叶浅予的《王先生》,张乐平的《三毛流浪记》等,控诉了日本军国主义的侵略罪行,揭露了国民党官场的昏庸腐败。在上海临近解放时,一些连环画作者还绘制了表现护厂斗争和解放区生活的连环画,有力地配合了解放军解放上海。

当时的上海在全国范围内已成为连环画出版数量最大、品种最全、创作分工最细、创作人员最多的城市,连环画出版商发展到百余家,连环画出租商有两千多家,小书摊随处可见。但是正如阿英所说:“中国连环画真正成长的时期,是在全国解放以后。因为,它发展上所需要的条件,无论政治方面的、经济方面的,抑或艺术本身的,到这时才开始具备。”