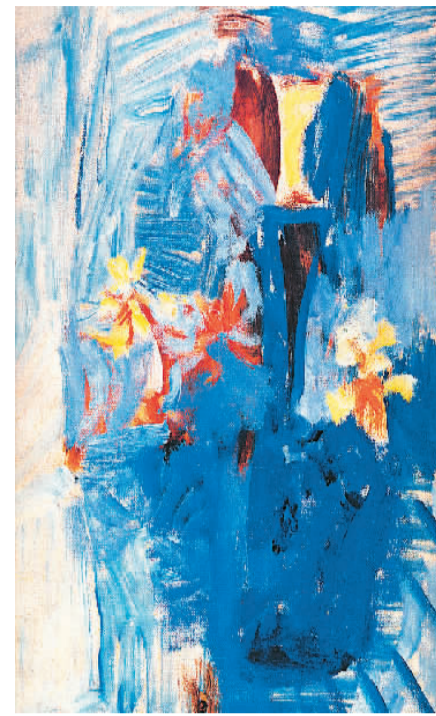

▲铁道游击队(连环画)
▲黄河(连环画)

丁斌曾、韩和平
韩敬伟、陈苏平

▲色草(油画)

吴大羽

看浙江油画百年风华

本报记者 赖睿

连环画的时代新变

魏祥奇

日前，由中国美术家协会、中共宁波市委宣传部主办的“纪念贺友直诞辰100周年——中国连环画作品邀请展”在宁波镇海宁波帮博物馆举办。展览展出上海美术馆和宁波美术馆收藏的贺友直《我自民间来》《画说宁波》《生活记趣》等72幅原作，以及沈尧伊等75位画家创作的连环画佳作81套近500幅。这些精彩的作品，唤起了观众儿时阅读连环画书的记忆。

贺友直(1922—2016)生于上海，浙江宁波人，是新中国连环画艺术创作领域的巨匠，创作了《山乡巨变》《朝阳沟》《白光》《小二黑结婚》等脍炙人口的连环画作品，2009年获颁“中国美术奖·终身成就奖”。其中，他根据周立波1958年至1960年发表的小说《山乡巨变》创作的长篇连环画，在1961年至1965年陆续出版，以丰富、准确、自然的形象塑造，再现了小说的核心思想和内容，备受瞩目，堪称新中国初期连环画史上里程碑式的经典。

连环画，是一个以连续性画面讲述文学故事的绘画形式，以图为主，图文并茂，曾在20世纪中国美术创作舞台上大放异彩，涌现了一大批知名的美术家和美术创作，深受人民群众的欢迎和喜爱。连环画的创作，首先要对文学故事的分镜头脚本文字，画家对应文字创作出连续的图画，以绘画语言演绎文学作品。

现代画报

1927年6月，上海世界书局出版的《连环图画三国志》，被视为现代连环画概念的诞生。而在此之前，连环画的形式就已存在，并且可以追溯到相当久远的历史。比如公元4世纪，东晋画家顾恺之根据曹植文学名篇《洛神赋》创作的《洛神赋图》卷，用长卷的形式描绘了曹植与洛神相遇、相爱、分别的场景。曹植和洛

神在长卷中反复出现数次，但是通过山水、草木以及延伸的空间等，进行了巧妙的分割和衔接，使之既有连环画的形制，又被长卷贯穿起来。

及至19世纪初，德国人发明石印术。1884年，上海《申报》馆下属的点石斋书局通过最新升级的照相石印术，创刊了著名旬刊《点石斋画报》。这种便捷的照相采写制版、机械印刷技术，使图像大量出现，情节插图逐渐成为古代文学小说的主体，并很快演变为以图画为主、文字为辅的连环画，成为名副其实的连环画，只是暂时无连环画之名而已。

伴随着上海等现代都市的建设，图书报刊等出版业发展迅速。20世纪上半叶，以上海为中心的连环画书创作和出版已经非常发达，在内容上不仅有《西游记》《三国志》等古典名著，还有很多戏曲名剧、武侠小说、市民小说等，很多连环画书的出版与当时流行的戏曲剧目、电影等联动。其中，极具艺术价值和社会影响力的有1932年上海中华书局出版的、李毅士根据唐代诗人白居易《长恨歌》创作的《长恨歌画意》；还有1947年至1948年张乐平在《大公报》上连载的《三毛流浪记》等，后者可谓家喻户晓，广受好评。

这一时期中国共产党领导的陕甘宁边区、建立的抗日根据地以及后来的解放区，也出现了用木刻版画创作的连环画，用以宣传土地政策、抗日政策、新婚姻法，表现战斗生活等内容。最具代表性的莫过于1942年莫朴、吕蒙、亚君合作的《铁佛寺》，用111幅黑白木刻版画，描绘了淮南抗日革命根据地反奸除恶的故事。还有很多创作虽然画幅不多，但也能被纳入连环画的范畴，代表者有胡一川的《大刀向鬼子们的头上砍去》3幅、邹雅的《突然袭击》3幅、娄葭的《军民鱼水情》8幅、辛丹的《碉堡跳舞》4幅、李少言的《地雷阵》5幅、彦涵的《狼牙山五壮士》16幅，还有罗工

▲朝阳沟(连环画)

贺友直

柳、杨筠的《李有才板话》17幅等。除此之外，在延安还有用“洋片”的形式创作的连环画，在广场上一张一张播放给军民看，也广受欢迎。

黄金时代

新中国成立后，连环画创作迎来了鼎盛时期，贺友直等一大批专业的连环画家出现，创作了一系列精品力作。1951年，《连环画报》创刊，专门刊载和推介连环画创作。这一时期的群众休闲阅读活动中，连环画有着不可替代的重要性。很多专业能力强的画家参与到连环画的创作中来，像传统中国画王叔晖、刘继卣，还有学习油画的陈衍宁、汤小铭等，都绘制了许多艺术价值很高的连环画作品。

这一时期的连环画脚本改编、创作、出版体系完善，绘画语言有线描、水墨、素描、漫画等多种风格手法，题材丰富多样，有文学名著、历史故事、民间传说、戏剧戏曲、革命历史、新中国文学等，代表性的创作包括王叔晖的《西厢记》、刘继卣的《东郭先生》《武松打虎》《大闹天宫》等；发行量大的代表是1954年至1962年陆续发行的丁斌曾、韩和平绘制的《铁道游击队》；画面数量最多的是1957年上海人民美术出版社出版的《三国演义》，有60册7000多幅画面。此时，连环画主要发挥着寓教于乐的功能，像贺友直的《乡村巨变》、刘继卣的《穷棒子扭转乾坤》等作品，都直接反映了新中国人民的新生活和新风貌，具有鲜明的时代色彩。

改革开放新时期，万象更新，连环画创作也与时俱进，出现了许多关于土地、民族题材的作品以及表现个体抒情色彩的作品，呈现出一种不同以往的时代印迹。比如尤劲东的《人到中年》、徐勇民、李全武的《月牙儿》、韩书力的《锦绣梅朵》、许勇、顾莲塘、赵奇的《嘎达梅林》、聂鸥、孙为民的《人生》、何多苓的《雪雁》、韩敬伟、陈苏平的《黄河》等。

尤其是1988年至1993年，沈尧伊创作的连环画《地球的红飘带》，画面多达926幅。为了完成这件巨制，沈尧伊查阅了长征时期的大量文献，但仅发现15张照片。于是他大量收集20世纪30年代拍摄的历史照片，根据1931年至1934年中央苏区现存的少量照片，以及1936年斯诺在陕北拍摄的照片，推敲和重塑长征时期的历史人物形象。除了查阅文献，他多次沿着长征路写生，画沿途的风景、植被、地貌和风土人情，最终完成了这件规模宏大的连环画。这些画面，甚至成为今天拍摄关于长征题材影视剧和美术创作的重要图像参照。在此基础上，沈尧伊继续延伸，

在2012至2014年创作了《长征·1936》600余幅，2015至2018年创作了《征路星火》600余幅，可谓将长征时期的历史全景式地展现在大众面前，弥补了革命历史文献的遗憾。

谱就新篇

作为一种传承中华优秀传统文化的载体，连环画有着广泛的群众基础，在今天开展全民阅读的氛围下，将20世纪的连环画经典进行梳理和推广，补充创作反映新时代主题的作品，与少儿教育进行更深度融合，推动开展优秀连环画进校园活动，都有着更为深远的意义。

2021年，连环画出版社出版的《非凡百年奋斗路——庆祝中国共产党成立100周年百种经典连环画》《永恒的初心——中国共产党成立100周年连环画集》《最美奋斗者》；中国电影出版社、中国教育发展基金会推出的“看电影连环画学党史”100部红色经典连环画丛书计划，向西部100个地市、每个地市各100所小学捐赠100万册连环画，都是积极活化连环画新时代价值的尝试。

新时代的伟大复兴也为连环画的创作提供了丰厚源泉，诸如乡村振兴、美丽中国、科技创新等主题，以及共和国勋章获得者的感人事迹等，都是值得深入挖掘的创作素材。近年来的连环画也涌现出诸多新作，例如脱贫攻坚题材就有《“甜蜜”的十八洞村》《悬崖上凿开幸福路》《托起大山的希望》《扎根山乡教育人的张桂梅》等作品问世。

今天，连环画或许不再是单以传统的书的形式存在，而是也可以展现在手机或平板电脑屏幕上供读者阅读。好的连环画，一定是在文学创作、绘画语言形式上结合得更为紧密，思想上更为深刻的作品。

最壮丽的连环画卷，莫过于新时代以来，美术家们用一系列主题性美术创作，表现伟大民族的伟大斗争、伟大工程、伟大事业和伟大梦想；从国家重大历史题材美术创作工程，到中华文明历史题材美术创作工程，再到国家主题性美术创作项目，都在用一幅幅生动的画面构建中国共产党历史、中华人民共和国历史的完整叙事。这些美术创作以画册的形式呈现，汇聚成伟大而壮丽的中国故事连环画卷。

连环画在新时代的伟大创造中发掘主题、捕捉灵感，得到拓展和延伸，必将继续以其独特的艺术形式，更加生动地展现中国社会的发展进步，展示中国人民的风貌风采，凝聚奋进新征程的精神力量。

(作者系中国美术馆副研究员)

▲大闹天宫(连环画)

刘继卣

1912年，旅日归来的李叔同来到浙江杭州，担任浙江省立两级师范学校的音乐、图画课教师。李叔同成为浙江这片土地上最早的油画播种人，进而拉开了浙江油画百年历史的序幕。

1928年，蔡元培筹建的国立艺术院成立，油画家林风眠出任校长。自此，浙江的美育事业，尤其是油画的西学东渐、扎根传播，获得了全国性的积累和支持。这所学校，成为未来油画人才的聚集之地。

2022年12月，“艺者风华——浙江油画百年大展”在浙江美术馆开幕。展览分为“百年史诗”“大气存雄”“行健如虹”“蓄素千寻”4个板块，以浙江油画百年纪事、历史与主题性油画作品、浙江油画名家代表作品、浙江油画家艺术研究案例为线索，涵盖老、中、青三代油画家，包括280余件油画作品，在回顾百年辉煌的基础上进一步探寻未来浙江油画发展的内生动力。

油画是西方绘画中的主要画种，虽然传入中国已有数百年历史，但在中国的生根和发展，主要是从20世纪初开始的。浙江是中国油画的艺术重镇之一。百余年间，浙江油画风起云涌，波澜壮阔，艺术大家辈出，学术积淀深厚。展览以“蓄素千寻——浙江油画百年纪事年表”，呈现有关浙江油画百年历史长河中的主要人物、事件、作品、著述及学术活动内容。

人民，是重大题材美术创作中恒久的母题。人民形象的塑造不仅是现实主义绘画的核心所

在，也是重大题材创作的核心所在。“大气存雄”板块以浙江近现代以来的历史与主题性绘画为主线，集中展现浙江油画家强烈的使命担当精神和家国情怀。从林风眠《人类的痛苦》到新世纪以来的历次重大题材美术创作工程，浙江油画家始终将自我艺术实践自觉融入民族历史的发展进程，积累了丰硕的创作成果。展览中的不少作品已经成为时代的经典，融汇成人们对于历史颇为深刻的图像记忆。

浙江油画百年进程，历经启蒙传播、改造融合，走向开放新生、多元拓展。追溯其起点，由李叔同、林风眠两位先驱始，经吴大羽、蔡威廉、方干民等民国先师们传承，至关良、倪德德、黎冰鸿、莫朴、王流秋、汪诚一、肖峰、全山石诸先生起承转合，及至40后、50后画家们薪火开拓，再到60后、70后、80后画家们锐意进取。穿梭于一幅幅画作中，观众既能看到几代油画家风格的不同，也能感受到他们的共同点：始终强调创造性地融合中西艺术，始终坚持对中国艺术精神与现代主义的兼容并蓄。

中国美术学院院长、浙江省美术家协会主席高世名认为，梳理浙江百年油画的艺术成就，可以感知“意象油画”“油画民族化”两种中国油画创新发展的方向，无论哪种都是一条中国性与人民性、时代性与历史性交相激荡的道路。

本次展览由浙江美术馆、中国美术学院绘画艺术学院、浙江省美术家协会等主办。

▲静物(油画)

庞薰莱

2022港澳视觉艺术双年展举行

本报(闻)由文化和旅游部、香港特别行政区政府文化体育及旅游局、澳门特别行政区政府社会文化司共同主办的“2022港澳视觉艺术双年展”，日前在北京劝业场文化艺术中心通过线上线下联动的形式举行。

本届展览首次聚焦“艺术与科技”主题，邀请香港、澳门、内地的30余名/组艺术家共同参与，以独立单元的形式呈现同一主题下不同视角的艺术探索和创新。其中，香港单元以“感知之维——万物与自我的多重探索”为题，展现从自然与人、人与人的互动，到内在自我观照所带来的多维度的人文思考；澳门单元则以“数字文本——

一种文化的新认知”来诠释数字时代对传统、自然、记忆的文本重塑；北京站的内地单元从“自然·伦理”的角度探讨科技视野下人类如何与万物共生。此外，本届展览首次设立深圳站，聚焦以“创新的城市、科技与艺术”回应艺术与科技的伦理问题，展现在粤港澳大湾区深度融合发展背景下大湾区艺术家对“艺术与科技”的最新探索。

“港澳视觉艺术双年展”自2008年开始，每两年举办一次，内容涵盖书法绘画、摄影、平面设计、新媒体艺术与设计等，反映时代理念的更迭演进与创意的不断涌现，成为内地与港澳文化交流的重要平台。