

连环画如何重焕生机

怡青

由中国美协主办的首届“架上连环画”邀请展近日在中国美术馆展出。这次展览名家荟萃，冯远、刘大为、吴长江、沈尧伊、贺友直、戴敦邦、施大畏、俞晓夫、王弘力、许勇、赵国经、高云等都纷纷拿出优秀作品参展。他们中有连环画家，也有油画家、版画家和国画家，他们之前或现在仍从事连环画创作，可以说这些画家的成长之路离不开连环画艺术的滋养和影响。这次展览的新颖之处是“架上”连环画，顾名思义，观为主，读为辅；展厅为主，印刷品为辅。因而，较过去为印刷品而作的连环画有质的区别。

连环画是美术馆众多展览中非常少见的品种，前来观展的群众多是年龄偏大的连环画爱好者，很多学者一直在呼吁，我们的连环画是否真的老了，如何才能让连环画重焕生机。

从丰子恺的《漫画阿Q正传》到张乐平的《三毛流浪记》，从顾炳鑫的《红岩》到华三川的《白毛女》，谈起这些连环画，很多人都印象深刻，因为这些“小人书”承载了几代人的记忆。但是现在，旧连环画是收藏家热衷的藏品，新连环画在大众视野中几乎销声匿迹了；在世的连环画画家也都纷纷步入迟暮之年，难有新作。连环画真的要被时代淘汰吗？

读者减少 风光不再

新中国成立后，连环画发展迅猛，在十多年的时间内，创造出百花竞放的繁荣局面。从1951年到1956年，全国共出版连环画一万余种，累计印数2.6亿多册。这些连环画以健康向上、富有教育意义的内容，丰富多彩的艺术形式和生动感人的故事情节，很快占领了图书阵地。

上世纪80年代，连环画发展迎来鼎盛时期。1982年全国共出版连环画册2100多种，8.6亿册，这是新中国成立以来的最高出版纪录。《连环画报》在《枫》、《人到中年》等作品发表后，发行量直线上升，最高印行到120万份。连环画创作园地呈现空前繁荣的局面，当今许多知名画家都曾经画过连环画，如范曾、刘大为、冯远等。创作人才的培养也受到了前所未有的重视。1980年，中央美术学院还开设了连环画专业，连续招生10年。

1985年以后，连环画开始走下坡路。连环画画家、中国美协连环画艺委会主任沈尧伊分析说，国画、油画市场化程度增强，价格卖得比较高，主要原因和大众文化转型有关系，随着影像技术的迅速发展，影视作品带给观众的冲击力更强，作为印刷文本的连环画肯定会受到冲击，另外，国外卡通动漫作品充斥图书市场，在多种原因影响下，连环画的出版一下子就降温了。1951年创刊的《连环画报》是中国目前仅存的连环画画刊，目前的销量已从上世纪80年代的128万份骤降到今年的1万份左右。

目前国内从事连环画创作的画家很少，在中国美协连环画艺委会下挂名的仅有五六十位。创作状况可以说是青黄不接，过去的专职画家如今都已年老，少有新作，年轻的却没有跟上来，出现了断代。连环画画家李晨说：“连环画这个画种有很大的创作难度，而且很难产生巨大的经济效益，大画家不愿意去画，一般水平的画家又没有这个功力，因而只能被冷落在一旁。”

呼唤原创 紧随时代

目前的国产连环画市场是藏者热、作者淡、读者冷。国外卡通图书、漫画又大兵压境，在这种内忧外患的境况下，连环画若不大胆创新，兼收并蓄，与时俱进，难图复兴。

据法国连环画评论协会(ACBD)的资料，从2008年初到10月末，法国共出版了1500种新的连环画，而销售量在10万册以上的为数不少。他们按年龄段划分连环画的等级，从儿童、少年、青年、成人、老年人都有相应可供阅读的连环画书籍，所以他们的连环画保持了长盛不衰的势头。

在国外画界眼中，我们连环画的瓶颈不少，比如作品的原创性缺乏是致命的，以及“模仿风”目前太泛滥，导致传统画作的精华被忽视。

从内容选材看，外国卡通连环画大多为独创的故事，注重新鲜、新奇、富于刺激性。而我国传统连环画则基本上是改编现成的作品，很少有自己独创的故事，这是传统连环画一个最根本的弱点。从对题材的处理看，外国卡通连环画比较强调作品的趣味性和娱乐性，注重适应读者的心理特点和欣赏习惯。即使是改编的作品，亦多另辟蹊径，给人以全新的感觉。我们传统连环画则比较强调作品的思想性和教育性。从绘画形式看，外国卡通连环画多采用影视构图手法，构图多变化，我们的传统连环画画面多为方块式，文在图外，显得单调平板。

在外国卡通大量闯入之后，一些青少年由入迷而逐渐进入试创阶段，但大多数是模仿之作，既缺少个性，又显得幼稚。当前，中国的卡通连环画亦是改编多于创作，比较注重思想性和艺术性，欠缺趣味性和娱乐性。我们要学习外国卡通连环画的独创性和丰富的想象力、活泼新颖的多变形式，以更加吸引读者。

作品的成败关键，在于是否具有独特的创意，以吸引读者，这是我们发展卡通连环画的一个致命弱点。由于卡通连环画从构思故事到绘制图画，常常由一个作者独立完成，所以，它要求作者既能编故事又善于绘画。我们当前最缺乏这方面的人才，连环画家沈尧伊说。

无论在题材上还是技术上，手绘连环画如果不吸纳新的创作元素，生存道路将会越来越窄。对于出版社而言，现在需要做的工作是选好题材，组织优秀的美术家，结合出版业的发展潮流，对连环画来一个“脱胎换骨”，让它形式上有时代感，内容上有吸引人的题材，特别是在艺术上精益求精，这样连环画才会走出一条新路。

连环画完全可以被赋予新时代的气息，它需要植入时尚的元素，融入今天的思考，贯穿当代的审美；同时，淡化过于强调说教的传统，发挥趣味性和艺术性。唯有紧随时代，大胆创新，连环画方能重获生机。

手绘的智慧不会消失

中国美协连环画艺委会主任、连环画家沈尧伊

本次邀请展，我们请了二十几位画家，均在连环画创作方面有建树，有较高水准。他们虽大部分已转型其他领域，但曾经从连环画创作中受益，深有感情。因而都乐于拿出近作，杀个“回马枪”。所证实的并非形态，而是一种能力，那就是手绘的智慧。

卖油郎一生辛勤练就的绝技，会被机械轻易超越，但仍为后人所敬佩，那毕竟体现了一种职业美感。镜头，还是眼睛，这是影像和手绘最根本的区别。眼睛最重要的优势是手眼的结合，较有技艺性，有造型语汇，从而具有个性特征，因而在人的感情领域中拥有了广阔的空间，这是影像艺术不可能达到的审美层次。

相互启示，又拉开距离，这就是前人的智慧。新的影像艺术和以手绘为支柱的绘画当然应该如此。这本是文化的生态平衡。当今绘画向影像全方位抄袭已成依赖之势，常理在功利面前的脆弱，令人担忧。

坚持手绘，与影像拉开距离，充分展现人的个性魅力。

鼓励原创 植入时尚

连环画家、鲁迅美术学院教师李晨

从创作内容上看，连环画应一方面与文学作品相辅相成，推经典，拉近纯文学与大众审美的距离；另一方面要鼓励原创，吸纳时尚前卫的东西，深入生活，发掘现实题材。画家需要静下心来潜心构思，不要被现代传媒的喧嚣湮没创作的灵感。

计算机技术使卡通和动漫摆脱了手绘的方式形成了从平面到立体的数码文化，读图时代的新鲜资讯、网络技术和国际化交流促进了动漫艺术的迅速发展并自成一派。卡通和动漫具有强烈视觉冲击力的造型，更适合当下“新新人类”的审美趣味。传统连环画内容已无法适应多媒体网络时代，所以现在的青少年将卡通和动漫奉为时尚是顺理成章的事。而连环画作为一种文化，如果

失去青年人鲜活的思想意识的参与将会更加没落，所以如何吸引青少年是当务之急。