

庆中秋

丰子恺新中国漫画②

吴浩然 编

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国国际出版集团

廖千秋

1915-1991

丰子恺新中国漫画
(二)

吴浩然编

海豚出版社
DOLPHIN BOOKS
中国国际出版集团

图书在版编目 (C I P) 数据

庆千秋 / 丰子恺绘 ; 吴浩然编 . -- 北京 : 海豚出版社 , 2015.4

ISBN 978-7-5110-2529-6

I . ①庆… II . ①丰… ②吴… III . ①漫画—作品集—中国—现代 IV . ①J228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 008785 号

书 名: 庆千秋
作 者: 丰子恺
编 者: 吴浩然

责任编辑: 梅 杰 边海玲
责任印制: 张 羽
美术编辑: 吴光前

总发行人: 俞晓群

出 版: 海豚出版社
网 址: <http://www.dolphin-books.com.cn>
地 址: 北京市百万庄大街 24 号
邮 编: 100037
电 话: 010-68997480 (销售)
010-68998879 (总编室)
传 真: 010-68998879
印 刷: 北京中科印刷有限公司
经 销: 全国新华书店及各大网络书店
开 本: 24 开 (889 毫米 × 1194 毫米)
印 张: 9
字 数: 110 千
印 数: 5000
版 次: 2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-5110-2529-6
定 价: 68.00 元

版权所有 侵权必究

新时代的纸上交响

——丰子恺新中国漫画的艺术特色

吴浩然

艺术大师丰子恺以漫画闻名于世，一生创作数量惊人，仅有图可考者就有五千余幅。如加上封面画和插图的数量，将达上万余张。由于画家经过了几个特殊的历史时期，作品被遗失或湮灭的不计其数。实际上，他的漫画创作数量远远大于此。

就创作历程而言，丰子恺的漫画可以划分三个时期：1924年至1936年是艺术发轫走向创作旺盛的阶段。这十几年间，丰子恺时而闲居在家，时而在外谋教职，生活相对安逸平静。漫画风格天真浪漫、萧疏淡远，有浓郁的乡土气息。颜色单一，以黑白为主。当时的出版物繁多，流布范围较广，不少作品已被读者熟稔于心；1937年至1948年是丰子恺漫画创作走向成熟的时期。这一阶段，抗战爆发，丰子恺宁做流浪汉，不做亡国奴，虽然颠沛流离，居无定所，但眼界拓宽，心胸豁然开朗。漫画也由黑白转为彩墨，风格焕然一新。

在第二时期，丰子恺曾发愿将“抗战以来所作画稿选较可者，描绘各一幅，盖‘缘缘堂毁后所蓄’，以供自己保藏。”所谓“较可者”是指作者自己感觉满意的作品，即二百余幅彩画。这批画是

作者壮年时期创作，经常四处办展的精品力作，同时也是画家一生心血的艺术积累。画家有个不成文的规定：每次展览，展品一律不售，有意购买者他会按原画再重新绘制。目前读者所欣赏到的彩色漫画，多是画家在这一时期的创作。

第三个时期，也就是建国以后直至丰先生逝世。这个阶段，作品从未结集印行，几乎成了丰子恺漫画艺术研究史上的一段空白。

新中国成立后，丰子恺积极投身到社会主义建设的洪流之中，不仅担任了很多的社会职务，还专门从事翻译工作。漫画虽不再是创作的重点，但他并没有停歇自己的画笔。他访问浙江、江西诸地，游历黄山名胜，每到一处，皆有灵思泉涌；他感念党阳光雨露般的恩泽，被大生产运动的热潮所浸染，心潮澎湃，创作了不少新形势下的时代漫画。可惜的是，这些作品仅在解放初期的画集中（1959年9月天津少年儿童美术出版社和1963年12月上海人民美术出版社出版）收录了极少部分，其它皆散落在当时的报刊杂志上。

新时代的漫画按照题材可分两大类：一是描绘儿童茁壮成长的幸福生活；二是歌颂如火如荼的社会主义建设。这些作品风格鲜明，情趣盎然，极具时代特色，是特殊时期独有的标志性的历史记录。

一、努力惜春华

儿童生活始终是丰子恺漫画创作的重要部分。1922年秋，丰子恺从日本游学归国，开始模仿日本漫画家竹久梦二的风格来创作漫画。画家尊重儿童的生长特点，以儿童的纯真来抒写对世间万物的初心。这一时期的作品，画面清新自然，质朴率真。如《瞻瞻的脚踏车》《研究》组画及《办公室》等等，都是儿童漫画的典范之作。

受社会主义建设思潮的影响，建国后丰子恺的儿童漫画描绘了晴空万里的社会大环境和同学们共同进步、团结友爱的美好生活。画面处处洋溢着积极向上和动人的童真与童趣，画笔明快，语言幽默，反映了人与人之间的真挚情感和新中国少年儿童幸福生活的美好。

同时也传递着画家对于人民当家作主的欢愉和喜悦。

《海陆空军》是丰子恺这一时期创作较多的作品，曾多次刊登在儿童杂志的封面或封底，抒发了少年儿童热爱生活、热爱党、热爱祖国真挚情感。在新中国，儿童无忧无虑地玩耍和茁壮成长，不仅在于童稚的天性，也是由于社会大环境给予了他们生活的保障。以儿童的游戏来寄予新中国的国防建设，既是画家对生活在新中国的少年儿童幸福生活的真实描绘，同时也是对祖国繁荣富强的美好憧憬。

《团结就是力量》是寓教于乐的典型作品，和抗战时期的作品《聚沙可以御敌》有异曲同工之妙，都是在讲述只要大家齐心，其利断金，众人拾柴火焰高的道理。《努力爱春华》《努力惜春华》是丰子恺赠送亲友较多的作品，意在勉励少年儿童珍惜青春韶华，珍惜来之不易的胜利，做好当下。此外，丰先生还经常书写东晋诗人陶渊明的诗句“盛年不重来，一日难再晨。及时当勉励，岁月不待人”激励后人。

丰子恺在儿童漫画创作中，保持着一种可贵的平民意识，他寄望新时代的儿童热爱祖国、热爱人民、热爱劳动，从劳动中获取生活的乐趣和做人的道理，做新中国有理想、有道德、有志向的好少年。他在《咏松江民主中心小学儿童积肥》一图中作诗曰：“小小儿童有志气，积肥壅土好算计！劳动只要为人人，越是平凡越可贵！”在《咏黄陂六中师生造林》一图中写道：“小小儿童志气高，造林种树有功劳。今朝嫩叶青枝好，他日参天上碧霄！”这些文字浅显易懂、读来朗朗上口，犹如一首首甜美的童谣。诗画交融，寓情于景，寓理于境，诗境和画境相互得到升华。

丰子恺巧妙地利用儿童生活，营造出了一个既能捉摸，又可感知的、生动欢快氛围中的艺术境界，充分表达了老一辈艺术家对中国少年的殷切期望。不过有些漫画由于受社会环境的影响多了不少口号式说教的内容，有些甚至还浸染了一些政治色彩。如《高举

鸽灯，保卫和平》《大搞农业》等等，都是这个时代明显的历史印记。

二、举国庆千秋

民国时期，丰子恺的漫画创作风貌自成一格，艺术造诣已登峰造极，而且他的漫画始终紧扣时代的脉搏，与社会息息相关。抗战前，漫画恬静优美、萧疏淡然，洋溢着对生命的崇高敬意和对生活的无限热爱；抗战爆发后，他以笔代枪，讨伐日寇的种种罪行和累累血债；抗战胜利至解放前的五年间，他又把矛头对准了反动政府的黑暗统治，欲拯救民众于水火。“炮弹作花瓶，永世乐太平。”新中国成立后，对新社会充满信心的丰子恺又开始描绘和平盛世。在日月楼，他曾篆刻过一方名为“速朽之作”的印章，加盖在旧作上，希望过去那些反映劳动人民苦难生活的场景不复再来，并作诗曰：“当年惨象画中收，曾刻图章曰速朽。盼到速朽人未老，欣将彩笔画新猷。”

历经战争苦难的丰子恺，对革命胜利的成果倍加珍惜。1958年11月，四川省革命残废军人演出队来沪演出时，丰子恺“怀着最热诚、最虔敬的心”前往火车站迎接。观看演出后，被残废军人的意志所感染，回家后满含热泪创作了《菊花图》，并题“最耐寒的黄花献给最坚强的英雄。”1961年，在江西考察时他又创作了颇具教育意义的《有头有尾》和《饮水思源》。

《有头有尾》是丰子恺以地方菜为画材，阐述自己思想的作品。配诗曰：赣州有名菜，鱼头鱼尾羹。我爱此佳肴，教育意义深。有头必有尾，有叶必有根。有始必有终，坚决不变心。革命须到底，有志事竟成。我爱此意义，多吃一瓢羹。

另一幅漫画《饮水思源》可谓是丰子恺新中国漫画的代表作。当画家看到江西瑞金沙洲坝的“红井”时，不由心潮翻滚，按耐不住自己的画笔就创作了此画。“红井”据说当年毛主席曾参与挖掘，养育了一代革命战士。解放后，为纪念这眼极具革命意义的井，当地人民取名“红井”，并在井旁竖立了一块大牌子，上题：“吃水

不忘挖井人，时刻想念毛主席。”此作的前方画有一棵根深叶茂的大树，代表着中国的革命虽历经风雨，依旧气象蓬勃。这幅画既是丰子恺对新时代的感悟，也意在告诫世人，要时刻牢记历史的惨痛教训，珍惜来之不易的今天。

综上所述，丰子恺的新中国漫画创作皆离不开一个主题，那就是——歌颂。不管是外出旅行所描绘的各地风光，还是速写热火朝天的生产运动，都是赞誉劳动人民在新时期美好的生活场景。一些题画诗，更是表现那个时代的辉煌篇章。例：“钢铁满厂，粮食满仓。敬祝国庆，万寿无疆。”“大搞农业，五谷丰稔。经济发展，基础稳定。欢腾雀跃，庆祝国庆。”也正如他在《庆千秋·国庆十周年盛典》的诗中所言：“六亿狂欢，看十周盛典，壮丽无边。翻飞红旗蔽日，队伍连天。笙歌鼎沸，奏钧天观礼台前。呼万岁声闻霄汉，从今带砺河山。此日金吾放夜，有琼花万朵，照耀云端。华筵嘉宾满座，玉盏频传。上寿称觞，庆千秋国泰民安。应记省：年年进步，人人快着先鞭！”

新时期更难得一见的是他创作的几幅江西采茶的戏曲画。戏画创作对于丰子恺来说还是首次。他访问江西革命老区，有感于红色圣地的氛围，不仅有诗作，又画成画，给人以最直观的表达。当他看到诙谐生动，载歌载舞的采茶戏，颇有感触，情聚笔端。戏画用笔简炼，设色浓艳，有一股浓郁的民间乡俗之风。戏画中，画家特别注重对人物的神态刻画，如《小王》的气宇轩昂，《李香莲卖画》的一脸无奈都跃然纸上。

丰子恺的新中国漫画尽管数量不多，但意味深长，有时代的特殊印记。犹如崭新时代的序曲，同时又是社会主义建设的纸上交响，它将激励一代又一代的中国人继往开来，勇往直前，永奏不屈和胜利的凯歌。

目 录

蒲松龄画像	1
广洽法师之像	2
会当凌绝顶，一览众山小	3
琉璃塔	4
人民的西湖	6
红旗漫卷西风	7
山到成名毕竟高	8
清凉世界	9
登峰造极	10
振衣千仞岗	11
香车宝马湖山闹，惟有那湖畔人俏	12
百泉竞流，异途同归	13

黄山蒲团松	14
六万万人共一家，清秋佳节乐无涯	15
黄山天都峰鲫鱼背印象	16
仰之弥高	17
青山不识我姓氏，我亦不识青山名	18
客从远方来	19
今日我来师已去，摩挲杨柳立多时	20
湖滨之晨	21
苏台怀古图	23
土产交流，物资富厚	24
杨柳鸣蜩绿暗，荷花落日红酣	25
饮水思源	26
仁能克暴	27
好鸟枝头亦朋友	28
因过竹院逢僧话，又得浮生半日闲	29
日月楼中日月长	30
大道将成	31
海不扬波	32
春日游，杏花吹满头	33
昨夜松边醉倒，问松我醉如何	34
肯与邻翁相对饮，隔篱呼取更添杯	35
入晚始维舟，黄芦古渡头	36
闲院桃花取次开	37
庆千秋 国庆十周年	38
会当凌绝顶，一览众山小	40
前程远大	41
长条乱拂春波动，不许佳人照影看	42
湖山此地曾埋玉	43

白云还自散，明月落谁家	44
惊异	45
前人种树后人凉	46
食一石行千里	47
小亭闲可坐，不必问谁家	48
杨柳青糞如金	49
夜来何事添幽致，小灶灯前自煮茶	50
春昼小景	51
月暗小西湖畔路，夜花深处一灯归	52
满山红叶女郎樵	53
勇猛精进	54
手倦抛书午梦长	55
青尊红烛庆升平	56
红花两朵插牛头	57
未酉与亥，和乐悌恺	58
兔子	59
昨日豆花棚下过	60
最耐寒的黄花献给最坚强的英雄	61
炮弹作花瓶，人世无战争	62
三千年开花，三千年结实之桃	63
置酒庆岁丰，醉倒姬与翁	64
返老还童	65
有头有尾	66
中华儿女多奇志，不爱红装爱武装	68
小王	69
武大	70
李蕾华登场	71
李香莲卖画	72

李氏	73
江西采茶戏	74
江西采茶戏	75
江西采茶戏	76
江西采茶戏	77
江西采茶戏	78
江西采茶戏	79
鲁迅小说人物印象——杨二嫂	80
鲁迅小说人物印象——八一嫂	81
鲁迅小说人物印象——六斤	82
鲁迅小说人物印象——孔乙己	83
四川省革命残废军人演出队印象之一	84
四川省革命残废军人演出队印象之二	85
瓜车上坡路人共助	86
交换看报	87
退休工人	88
稗稗害禾，多欲妨学	89
莫作江上舟，莫作江上月	90
东方浩荡	91
同工异曲	92
三早抵一工	93
历史人物	94
历史人物	95
茶店的今昔	96
清晨公园一角	97
冤家变成亲家	98
无人售货	99
口唱山歌手有劲，一锄更比一锄深	100

口唱山歌手把锄，一锄更比一锄深	101
山色空濛雨亦奇	102
赤栏干外柳千条	103
欢度春节，喜气洋洋	104
我欲渡河河无梁，愿化黄鹄归故乡	106
慈母手中线，游子身上衣	107
浊酒一杯家万里	108
对酒当歌	109
举头望明月，低头思故乡	110
遥知兄弟登高处，偏插茱萸少一人	111
人有身兮身有家，我独何为在天涯	112
女高音	113
人世难逢开口笑，菊花须插满头归	114
依人篱下	115
劝君白发早还乡	116
树高千丈，叶落归根	117
抽刀断水水更流	118
夕阳箫鼓几船归	119
身轻不许健儿扶，捉鞭自上桃花马	120
今夜不眠非守岁，防他有梦到家乡	121
既耕亦已种，时还读我书	122
翩翩新来燕，双双入我庐	123
高潮	124
旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家	125
柳边人歇待船归	126
百花齐放梅为魁，百般建设农为基	127
君自故乡来，应知故乡事	128
故乡来的贺年片	129

客中闻乡音，不识亦相亲	130
故乡来的酒	131
得欢且作乐，斗酒聚比邻	132
春秋多佳日，登高赋新诗	133
泪湿春风眼尾长	134
作客他乡又一年	135
可惜日长闲暇，小帘枕	136
丫头婢子忙匀粉，不管先生砚水浑	137
江村独归去，寂寞养残生	138
未须愁日暮，天际是轻阴	139
逢郎欲语低头笑，碧玉搔头落水中	140
邻叟闲来无个事，一支烟管一杯茶	141
满眼儿孙身外事，闲梳白发对斜阳	142
枯藤老树昏鸦	143
草草杯盘供语笑，昏昏灯火话平生	144
三杯不记主人谁	145
松间明月长如此	146
秋千慵困解罗衣	147
双髻坐吹笙	148
春节人人乐，我吃鱼一条	149
修鞋工	150
理发师	151
力争上游	152
明月照积雪	153
前人种树后人凉	154
根深叶茂	155
结婚登记	156
山上复有山	157

多情也恨无人赏，故遣低枝拂面来	158
下笔千言，一日十行	159
双工	160
树大根深	161
肯与邻翁相对饮，隔篱呼取尽余杯	162
樱桃豌豆分儿女，草草春风又一年	163
莫然前路无知己，天下何人不识君	164
玩火者必死于火	165
游子寻春	166
利锁名缰	167
花满瓶，酒满樽，预祝明年再跃进	168
春节吃块肉，干劲鼓得足	169
战鼓敲得响，利箭在弦上	170
讨论总路线	171
众人拾柴火焰高	172
“大妈放心去开会！我替你管小妹妹”	173
一剪梅 清明	174
识字	176
会当凌绝顶，一览众山小	177
千寻大树从根生	178
放下包袱，进步快速！	179
渐入佳境	180
一杯柏叶酒，未饮泪千行	181
深秋佳兴	182
灵岩在望	183
有亭翼然	184
大鼃出水	185
登临怀古	186

春到江南放纸鸢，扶摇直上白云间	187
夹路桃花新雨后，马蹄无计避残红	188
绿酒一卮红上面	189
花见白头人莫笑，白头人见好花多	190
借问过墙双蛱蝶，春光今在阿谁家	191
杨柳鸣蜩绿暗，荷花落日红酣	192
梁上燕，轻罗扇，好风又落桃花片	193
江南田地平如掌，何处登高望九州	194
同文共赏	195
织女明星来枕上，了知身不在人间	196
高唱东方旭日升	197
今夜月明人尽望	198
客船自载钟声去，落日残僧立寺桥	199

蒲松龄画像

留仙才高

聊斋名美

笔墨生花

文思如绮

块磊满胸化作孤鬼

万口流传猗哉伟矣

据康熙年江南朱湘麟所绘像改作
士寅小书 堂子谨重并赞

蒲松龄画像

留仙才高，聊斋名美。
笔墨生花，文思如绮。
块磊满胸，化作孤鬼。
万口流传，猗哉伟矣。
据康熙年江南朱湘麟所绘像改作