

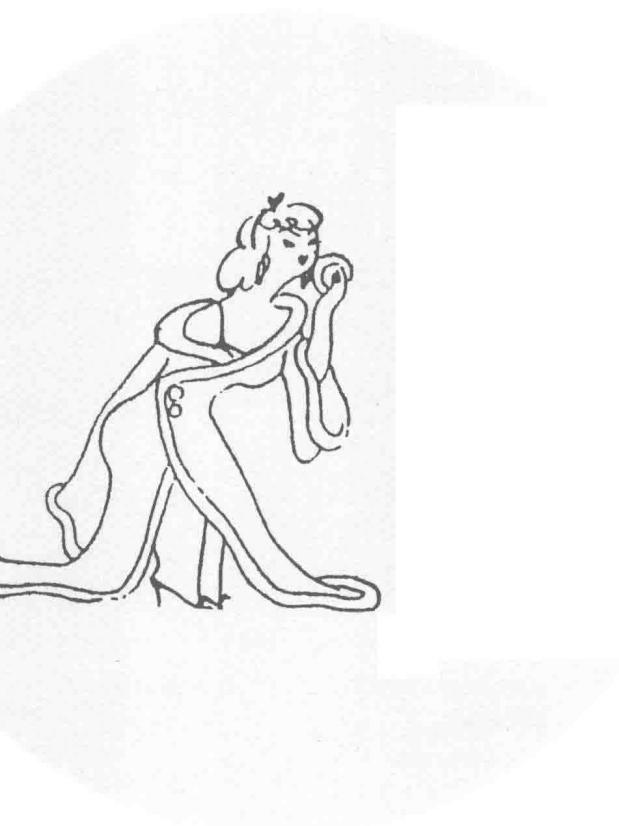
漫话海派漫画

M a n h u a H a i p a i M a n h u a

黄可◎著

漫话海派漫画

黄可◎著

文匯出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

漫话海派漫画 / 黄可著. —上海: 文汇出版社,
2015.6

ISBN 978-7-5496-1461-5

I. ①漫… II. ①黄… III. ①漫画—绘画史—中国
IV. ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 077116 号

漫话海派漫画

作 者: 黄 可

出 版 人: 桂国强

责 任 编 辑: 张 涛

装 帧 设 计: 文 德

出版发行: **文汇出版社**

上海市威海路755号 邮政编码: 200041

经 销: 全国新华书店

印 刷 装 订: 启东市人民印刷有限公司

版 次: 2015年6月第1版

印 次: 2015年6月第1次印刷

开 本: 787×1092毫米 1/16

字 数: 250千

印 张: 14.5

ISBN 978-7-5496-1461-5

定 价: 45.00元

• 版权所有 翻印必究 •

序

开放·自由·多样

黄可先生与我称得上忘年之交，他长期在上海市美术家协会从事美术史论研究和美术评论工作，几十年来研究成果颇丰，2013年被中国美术家协会授予“卓有成就的美术史论家”奖项。马年春节刚过，黄老打来电话，约我为他新著《漫话海派漫画》作序，我当即说，自己是晚辈，岂敢为先生专著作序。但黄可先生坚持己见，我只好遵命一试。

为写此文，我有幸先睹为快，拜读了黄可先生的这部书稿。我带着“为什么中国漫画家大都出自上海”、“为什么20世纪30年代上海漫画刊物如此繁荣”等问题，静下心来，边阅读黄老新著《漫话海派漫画》，边浏览了30年代老漫画期刊《时代漫画》、《上海漫画》、《中国漫画》、《漫画生活》等杂志。从这些上海漫画史料书籍中，我找到了问题的答案。上海之所以会成为“中国漫画的发祥地”，有其独特的历史背景和人文因素，“海派漫画”现象彰显了开放、自由、多样的鲜明特点。

20世纪30年代的上海是一个开放的港口城市，是中国乃至远东的经济、文化中心，也是中国漫画的发祥地。漫画家们在这里可以用最快的速度接触到最新的各种信息。听老一辈画家讲，高档的有外文书店进口的各类美术书籍、杂志，还有洋人到上海随身带来一些画报杂志，包括漫画刊物，这些外国画报杂志会流入旧书店和地摊，当时画家们经常能买到或看到世界各地的美术参考资料，从中了解和汲取西方绘画艺术的养料，开阔了创作视野。

叶浅予先生曾说，“海派”文化的核心就是自由。这种自由，我的理解是漫画家们不但能看到国外各种流派风格的作品，看到自己老祖宗的传统东西，而且漫画家们志同道合，聚集在上海这个“码头”，享受着艺术创作的自由氛围。

当年《时代漫画》的主编鲁少飞先生曾经说过三句话：“有不平，我们要讲话；有丑恶，我们要暴露；有战争，我们要面对。”他还说：“漫画是为良心，为正义活着。为公道拿画笔是我们的天命。”鲁少飞、张光宇、叶浅予、华君武、张乐平、胡考、陆志庠、特伟、黄尧等前辈不但创作了大量的针砭时弊的讽刺漫画和抗战漫画，还有许多富有情趣的生活漫画。

开放、自由的结果，必定呈现出多样性。当初这些漫画家年轻时都有各自青睐、模仿的对象，或追求装饰，或擅长写实，或精于简笔，因此我们在鉴赏前辈漫画时，常常会赞叹他们的风格形式多样，手法技巧各异，每个人都有自己的“面孔”。特别值得一提的是，像鲁少飞、张光宇、王敦庆、胡考、叶浅予等一大批漫画家除了自由创作外，还自筹资金创办经营漫画刊物。20世纪30年代前后，在上海一个城市先后问世出版的漫画刊物达30多种，这在世界其他国家和地区也属少见。

据黄可先生研究考证，自晚清至民国时期，就有200余位漫画家成长于上海，其中不乏孕育出一批杰出漫画大家，如沈泊尘、张光宇、黄文农、丰子恺、鲁少飞、叶浅予、华君武、丁聪、张乐平、特伟、米谷等。近年来，黄老为撰写《漫话海派漫画》一书，翻阅查考了大量资料，不辞辛劳，默默耕耘，全面梳理了海派漫画在中国的发展脉络。1918年9月中国第一本漫画刊物《上海泼克》在上海创刊，1926年12月中国第一个漫画家团体“漫画会”在上海成立，1936年11月中国漫画史上“第一届全国漫画展览会”在上海举办，仅这三个“第一”，足以证明上海是中国漫画的发祥地，“上海漫画史”也是一部“中国现代漫画史”。

今日可喜的是黄可先生新著《漫话海派漫画》由文汇出版社出版，我将它推荐给大家尤其是漫画爱好者。在此还要特别感谢黄可先生，他为研究、传承海派漫画提供了丰富史料，为读者捧上了一桌色香味俱佳、又回味无穷的“漫画大餐”。

郑辛遥
2014年初夏

目 录 1

漫话海派漫画

Manhua Haipai Manhua

序 开放·自由·多样（郑辛遥） / 001

第一章 “漫画”一词的由来与中国漫画作为独立画种的出现 / 001

第二章 辛亥革命和“五四”运动前后的上海早期漫画与漫画家 / 005

- 一、马星驰 / 005
- 二、钱病鹤 / 008
- 三、张聿光 / 011
- 四、沈泊尘 / 014
- 五、丁悚 / 017
- 六、但杜宇 / 019

第三章 中国第一个漫画家团体“漫画会”在上海成立 / 023

- 一、“漫龙”意蕴漫画会宗旨 / 024
- 二、漫画会长老——丁悚 / 025
- 三、漫画会中三兄弟——张光宇、曹涵美、张正宇 / 026
- 四、漫画会智囊——王敦庆 / 030
- 五、漫画会主将黄文农、鲁少飞、叶浅予参加北伐革命 / 033
- 六、漫画会会刊《上海漫画》周刊及《时代画

目 录

2

报》 / 036

七、漫画会设立函授部培育漫画新人 / 041

第四章 20世纪30年代海派漫画的鼎盛期 / 043

一、宏大漫画家队伍的形成 / 044

二、雨后春笋般的漫画期刊 / 048

三、全面呈现海派漫画特色 / 064

第五章 抗日烽火中的上海漫画家 / 111

一、成立以上海漫画家为主体的全国漫协战时工作委员会 / 111

二、上海漫画界救亡协会《救亡漫画》发动漫画战役 / 112

三、上海漫画家组成抗日漫画宣传队走向全国 / 115

四、沈逸千率上海美专国难宣传团、战地写生队奔赴抗日前方 / 129

五、上海漫画家投入全国漫协各分会的抗日斗争 / 134

六、上海漫画家在“陪都”重庆的抗战漫画 / 138

七、上海漫画家在延安及抗日民主根据地的抗战漫画 / 145

第六章 迎接新中国曙光的上海漫画家 / 151

目
录
3

第七章 历史磨炼中造就的杰出漫画大家 / 159

- 一、沈泊尘 / 160
- 二、丰子恺 / 161
- 三、万籁鸣 / 163
- 四、张光宇 / 166
- 五、黄文农 / 168
- 六、鲁少飞 / 169
- 七、叶浅予 / 172
- 八、张乐平 / 175
- 九、胡考 / 178
- 十、黄苗子 / 181
- 十一、汪子美 / 184
- 十二、华君武 / 186
- 十三、特伟 / 189
- 十四、丁聪 / 193
- 十五、张仃 / 199
- 十六、黄尧 / 203
- 十七、米谷 / 211

后记 / 217

参考文献 / 221

第一章

“漫画”一词的由来与中国 漫画作为独立画种的出现

以汉字表达“漫画”一词，最早出现于北宋。北宋的晁以道（1059~1129）在其《景迂生集》卷四中提到：“黄河多淘河之属，有曰漫画者，常以嘴画水求鱼；有曰信天缘者，常开口待鱼。”这里所说的“漫画”，是指一种常在河中食鱼的水鸟。后来，南宋的洪迈（1123~1202）对“漫画”这种水鸟在《容斋随笔》中有更详细的描述。洪迈在《容斋五笔》卷三第二则《瀛莫间二禽》一文中说：“瀛莫二州之境，塘泺之上，有禽二种。其一类鹄，色正苍而喙长，凝立之水际不动，鱼过其下，则取之，终日无鱼，亦不易地，名曰信天缘。其一类鹭，奔走水上，不闲腐草泥沙，唼唼然必尽索乃已，无一息少休，名曰漫画。”所谓“漫画”，即鹭鸶，通常称为鹭鸶。

后来，洪迈的《容斋随笔》传到日本。18世纪的日本文人铃木焕乡于1771年出版了汉文木刻随笔集《漫画随笔》，书中《捞海一得自叙》一文，其文笔风格和记叙的内容几乎与《容斋随笔》中的《瀛莫间二禽》一文如出一辙，如说：“瀛、莫有鸟名漫画，终日奔走水上，捕捞小鱼而食之，犹不能饱。又有鸟名信天翁，立水上屹然不动，游鱼至前，因以食之。”可以看出，铃木焕乡的随笔风格有明显模仿《容斋随笔》的痕迹，并且因为喜爱“漫画”鸟的名称和性格，将自己的随笔集取名为《漫画随笔》。这些史实清楚地表明，“漫画”一词是从中国传到日本的。

19世纪上半叶日本江户时代著名的“浮世绘”风俗画家葛饰北斋（1760~1849）就将其夸张变形、用笔随意、表现城乡风俗生活的绘画用“漫画”一词命名。葛饰北斋的作品集于1814年出版，分为15编，收有4000件风俗画作品，名为《北斋漫画》，广为发行。日本漫画史学者北泽乐天研究认为，“漫画”一

一文(1771年)。

捞海一得自叙

瀛莫有鸟名漫画。俗日奔走水上。捞捕小鱼而食之。稍不能饱。又有鸟名信天翁。立水上。屹然不动。游鱼至前。因食之。而不识。余性本爱琴棋书画。凡百技艺。莫一所能。又不解。欲因典入不款曲。越在僻邑。无可典者。唯有读书而

南宋洪迈著《容斋随笔》中《容斋五笔》卷三第三则《瀛莫间二禽》一文有「漫画」一词。(明崇祯三年马元调刻本)。

以書諸紳云

瀛莫間二禽

江東北齋山房

瀛莫二州之境塘灘之上有禽二種其一類鵠色正蒼而喙長矮立水際不動魚過其下則取之終日無魚亦不易地名曰信天翁其一類鷺奔走水上不閒砌草泥沙唼唼然必盡索乃已無一息少休名曰漫畫信天翁若無能者乃與漫畫均瘦一日無鐵色而反加壯大二禽皆稟性所賦其不同如此。

词作为画种名称，的确出自《北斋漫画》画集之书名。此说已成为日本美术史界的共识。葛饰北斋还根据中国古典文学名著《水浒传》创作了有三百多幅插图的《水浒画传》，风格与《北斋漫画》相似，造型和艺术表现也有漫画情趣。他是一位有世界影响的绘画大师，所以，1960年，联合国教科文组织将他列为世界纪念的十大文化名人之一。他的《北斋漫画》流传到中国后，“漫画”一词也作为绘画品种的名称从日本传入了中国。

1843年起，上海是中国对外开放的国际商埠之一。上海由于地理位置的优势，面临东海和太平洋，又处于长江口和苏州河、黄浦江交汇点的富饶的三角洲，而成为中国商品出口的重要集散地和国际通航的良港。西方发达资本主义国家的资本、科技、文化的源源输入，与中国富商和实业家以及文化精英的云集相结合，使上海很快发展成中国最早和最大的国际大都市。

国际大都市的重要标志之一，是有许多传播世界信息的新闻报纸出版。而漫画的主要表现题材，正是世界上包括经济、政治、军事、科技、文化、教育等重要新闻动向中需要关注的问题或热点，因此报纸极需发表漫画，报纸也就成为漫画的主要载体。所以，近代在中国，“漫画”作为画种名称连同作品，首先出现在新闻报纸最多的上海，乃是历史必然。

那是1904年（清光绪三十年）3月27日，上海的《警钟日报》（由王季烈、蔡元培、汪德渊、刘师培等主编）上发表的具有漫画特征的绘画就被冠以“时事漫画”的名称。此后，《警钟日报》在一个月内分三次刊载“时事漫画”。而在此以前，中国的报刊上未发现有“漫画”一词作画种名称出现。由此说明，在中国“漫画”作为画种名称首先出现于上海。同时，值得重视的是，后来丰

1904年3月27日，上海《警钟日报》以“时事漫画”为栏目刊出漫画。

丰子恺第一本漫画集《子恺漫画》的封面（1925年）。

子恺率先连续发表标明“漫画”的作品和出版漫画集《子恺漫画》，对“漫画”作为画种名称在中国的流传普及起着重要作用。

丰子恺早年是“文学研究会”成员，他以随意漫笔表现生活情趣的小品画，被文学研究会的主将郑振铎拿去，自1925年5月始在《文学周报》上逐期发表，并在每幅作品刊出时，由郑振铎标上“漫画”两字。文学研究会是一个重要的文学团体，其机关刊物《文学周报》是一份有重要影响的刊物，丰子恺在该刊逐期发表标有“漫画”字样的作品，自然在广大读者中产生影响。1925年12月，在郑振铎主持下，丰子恺的第一本画集《子恺漫画》由文学周报社出版，广为传播，使广大读者集中感受到漫画是一种形象夸张，构图灵活多变，随意幽默，便于抒发思想，富有生活情趣，意味无穷的艺术。

文學週報

目次

沈原任	高麗王所作詩集
王士禛	古香齋所藏高麗王詩歌
王士禛	燕人宋熙之詩集
王士禛	一茶齋稿
王士禛	朱元璋的詩稿
王士禛	安分錄
王士禛	退隱
王士禛	上海錢氏所藏高麗王詩歌二十八首文選
王士禛	蘇軾詩集解
王士禛	東坡先生集解卷之二
王士禛	全蜀王氏詩集
王士禛	光緒丙辰二月六

丰子恺的画在《文学周报》发表时，目录上标明“漫画”二字。该报目录页装饰画为丰子恺设计。

文昌選舉(第一七五期)

哭拂行人首

子尤

被作戰的勇壯認為描寫的唯妙，或者說是無庸贅筆。那時必然會一時迷醉大小以至

丰子恺在《文学周报》发表的漫画《翠拂行人首》。

第二章

辛亥革命和“五四”运动前后的上海早期漫画与漫画家

在中外美术史上，有一个共同点，即漫画的兴起和发展都与革命斗争紧密相联。法国“巴黎公社”革命运动的发生，促使法国漫画创作一度活跃。我国辛亥革命和“五四”爱国运动的相继发生，也促使中国的漫画创作蓬勃发展起来。在辛亥革命和“五四”爱国运动时期于上海崛起的中国第一代漫画家马星驰、钱病鹤、张聿光、沈泊尘、丁悚、但杜宇等，他们都是运用漫画艺术为武器，在革命斗争中冲锋陷阵的文化战士。同时，他们大都多才多艺，发挥着智慧和艺术才华，贡献于社会。现分别略作介绍。

一、马星驰

马星驰（1873～1934），山东济宁人。早年于上海追随孙中山投身革命活动。辛亥革命前曾任上海《神州五日画报》主编，民国初年为上海《真相画报》所登漫画的主要作者之一，并担任上海《新闻报》插图室主任，几乎每天在《新闻报》副刊《快活林》发表一幅漫画，是漫画多产画家。辛亥革命前的《神州五日画报》为《神州日报》附刊，随《神州日报》附送读者。该画报由马星驰任主编后，因较多刊载漫画作品而更受读者欢迎，从而扩大了《神州日报》影响。马星驰在该画报发表了一系列有影响的漫画，如《官与民之担负》（1910年），揭露清政府的腐败无能，导致人民背负了“外债赔款及一切捐税”的沉重包袱，而大包袱上还站着双手紧抱“责任内阁”的清朝官吏，表明人民的沉重负担就是由这些清朝官吏造成的，使作品主题更为鲜明。

《此之谓人民代表》(1918年) 马星驰

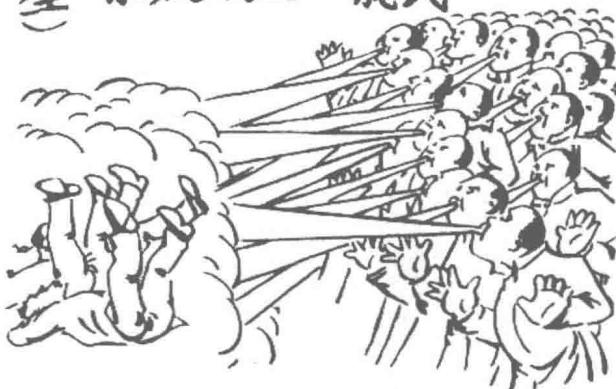

《玩弄于股掌之上》(1919年) 马星驰

辛亥革命人民代表

《官与民之担负》
(1910年) 马星驰

星果效之致一氣民

《民气一致之效果》(1919年) 马星驰

辛亥革命后，北洋军阀与帝国主义相勾结，凭其军事实力而霸占辛亥革命成果。作为知识分子精英的漫画家马星驰不断以漫画为武器，揭露北洋政府的反动罪恶，以唤醒民众起来斗争。漫画《此之谓人民代表》(1918年)描绘的是北洋军阀政府收买了一批政客冒充“人民代表”，而这些人正从“一本万利”的铜钱眼里钻出来，走进军阀的帽子里寄宿，充当军阀政府的工具。作品深刻地揭示，反动军阀政府是在玩弄假民主欺骗人民。漫画《玩弄于股掌之上》(1919年)揭露反动军阀与帝国主义相勾结，出卖国家利益，把青岛的主权出让给日本帝国主义的真相。而漫画《民气一致之效果》(1919年)则向民众宣传：只要团结一致，奋力斗争，是可以击倒一切反动势力，取得胜利的。这些漫画，有力地配合了作为中国新民主主义革命起点的“五四”爱国运动的发起。

马星驰经常发表漫画的《真相画报》创刊于民国元年(1912年)，是革命倾向性鲜明的刊物。创办者高剑父(1879~1951)、高奇峰(1889~1933)兄弟早年留学日本时参加孙中山领导的同盟会，归国后在广东致力于绘画而成为岭南画派有影响的画家。1912年来上海投身创刊《真相画报》，以“监督共和政治，调查民生状态，奖进社会主义，输入世界知识”为办刊宗旨。马星驰在该画报发表有《民国借债之痛史》、《上海真相》、《人心与世界之关系》、《中国不振之由来》、《骑墙派之将来》等一系列漫画作品，尖锐地向人们提示，创建的民国被北洋军阀政府占权之后，存在着种种亟待解决的问题，表现了爱国漫画家忧国忧民之心切。

马星驰的漫画，以构图简洁，用线几乎一笔不多也一笔不少的高度概括为特色。

會大燈龍合聯國各

病有題

《各国联合龙灯大会》(1909年) 钱病鹤

《恭祝中华民国万岁》(1912年)
钱病鹤

马星驰全身心地投入工作的敬业精神十分可贵。他定居上海，终生未娶妻，常寄宿在新闻报社宿舍里。除每天创作漫画刊于《新闻报》副刊《快活林》外，还兼任报馆广告版校对员，有时也设计报纸广告，并为广告版面刻木刻大字。他工作认真，一丝不苟，深得报社同人敬重。

二、钱病鹤

钱病鹤(1879~1944)，浙江湖州人，定居上海。原名辛，号病鹤。后觉名号有“病”字不吉，更名云鹤。因当年发表漫画时作者具名都以“钱病鹤”出现，所以，作为漫画家身份的钱病鹤早就名声在外。钱病鹤早年加入孙中山领导的同盟会，是革命倾向鲜明的漫画家。漫画之外，他还兼长中国画，早年曾出版中国画作品集《病鹤丛画》。

辛亥革命前后，钱病鹤常在《民权画报》、《民立画报》、《民国日报》、《申报》和《新闻报》副刊《快活林》上发表漫画。他在1909年创作的漫画《各国联合龙灯大会》，以“耍龙灯”作比喻，描绘了帝国主义列强联合瓜分中国铁路控制权的现状，揭露清政府腐败无能，对帝国主义的侵略掠夺无力抵抗的局面。

1912年1月1日中华民国临时政府在南京成立，钱病鹤创作了题为《恭祝中华民国万岁》的漫画，画中一名革命军人举着共和国的旗帜，插在中华民国版图上，热情讴歌了民主共和国的诞生。同时他还创作了题为《博物院之最新陈列品》的漫画，表现中国封建社会最后一个王朝清王朝已被推翻，而清王朝的

专用品已成为博物院的最新陈列品，这也是讴歌辛亥革命的作品。

辛亥革命后，钱病鹤在《民权画报》和《民国新闻》上连续发表题为《老猿百态》的讽刺袁世凯的长篇漫画组画，总数达百幅以上（共102幅）。该组漫画以猿猴作比喻，将袁世凯的形象百般丑化，抨击袁世凯窃权卖国的种种罪恶；同时，部分作品也表现了孙中山发动“二次革命”准备以武力击败袁世凯，以及山东、湖北、江苏、江西等省民众声讨袁世凯的斗争活动。《老猿百态》已具有一定的连环漫画的特点，或者说此为中国近代连环漫画的先声。对此，钱病鹤的同时代人，文史作家郑逸梅在1979年回忆说：“当时袁世凯攘窃革命果实，由总统而谋帝制。《民权报》抨击袁氏，不遗余力，病鹤在《民权画报》上绘《百猿图》，一如连环画式逐期揭载，把袁氏的诡计，丑化为老猿的活动。”《老猿百态》是钱病鹤的一部漫画力作，有力地配合了当时全国人民的“讨袁”斗争，由此确立了他作为中国近代漫画奠基人之一的地位。

袁世凯死后，反动军阀之间为了私利抢夺地盘的“割据”黑暗统治依然存在。此时，钱病鹤将漫画创作的矛头指向反动军阀，鼓动人民群众起来对反动军阀展开斗争。例如漫画《快把害虫一个一个捉出来》（1917年），是鼓动民众起来组织义军，只有去消灭反动军阀这些国家害虫，才能使国家健康发展。漫画《国人皆曰可杀》（1917年），则抒发了民众对反动军阀的心头之恨，只有将反动军阀杀尽，才能保障国家的正常发展。作品寄托了画家企盼祖国能沿着正确的道路早成强国的愿望。

钱病鹤的漫画，多以线描表现，并以钢笔和毛笔并用为特色。晚年多病，居上海闸北，与画家杨士猷合住一宅。