

视觉文化视野下的漫画艺术研究

聚焦上海漫画的发展进程

上海书店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

俞玮娅 著

视觉文化视野下的漫画艺术研究

聚

焦

上

海

漫

画

的

发

展

进

程

•

俞玮娅 著

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉文化视野下的漫画艺术研究：聚焦上海漫画的发展进程 / 俞玮娅著. — 上海：上海书店出版社，2016.10

ISBN 978-7-5458-1349-4/J.347

I . ①视… II . ①俞… III . ①漫画 - 绘画史 - 研究 - 上海 IV . ①J209.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 212080 号

责任编辑 张 冉 韩敏悦

技术编辑 丁 多

装帧设计 俞玮娅

视觉文化视野下的漫画艺术研究：聚焦上海漫画的发展进程
俞玮娅 著

出 版 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社
(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co)

发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印 刷 上海叶大印务发展有限公司

开 本 710 × 1000mm 1/16

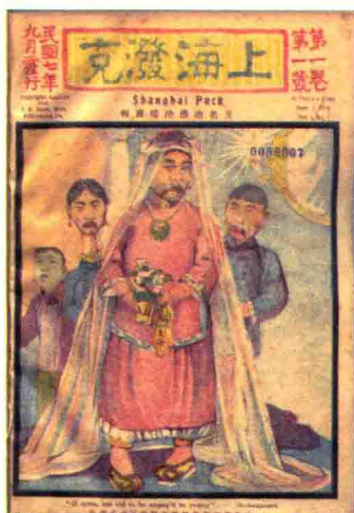
印 张 10

版 次 2016 年 10 月第 1 版

印 次 2016 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5458-1349-4/J.347

定 价 38.00 元

彩图 1 1918 年《上海泼克》第 1 期封面漫画《十年老女犹画娥眉》。

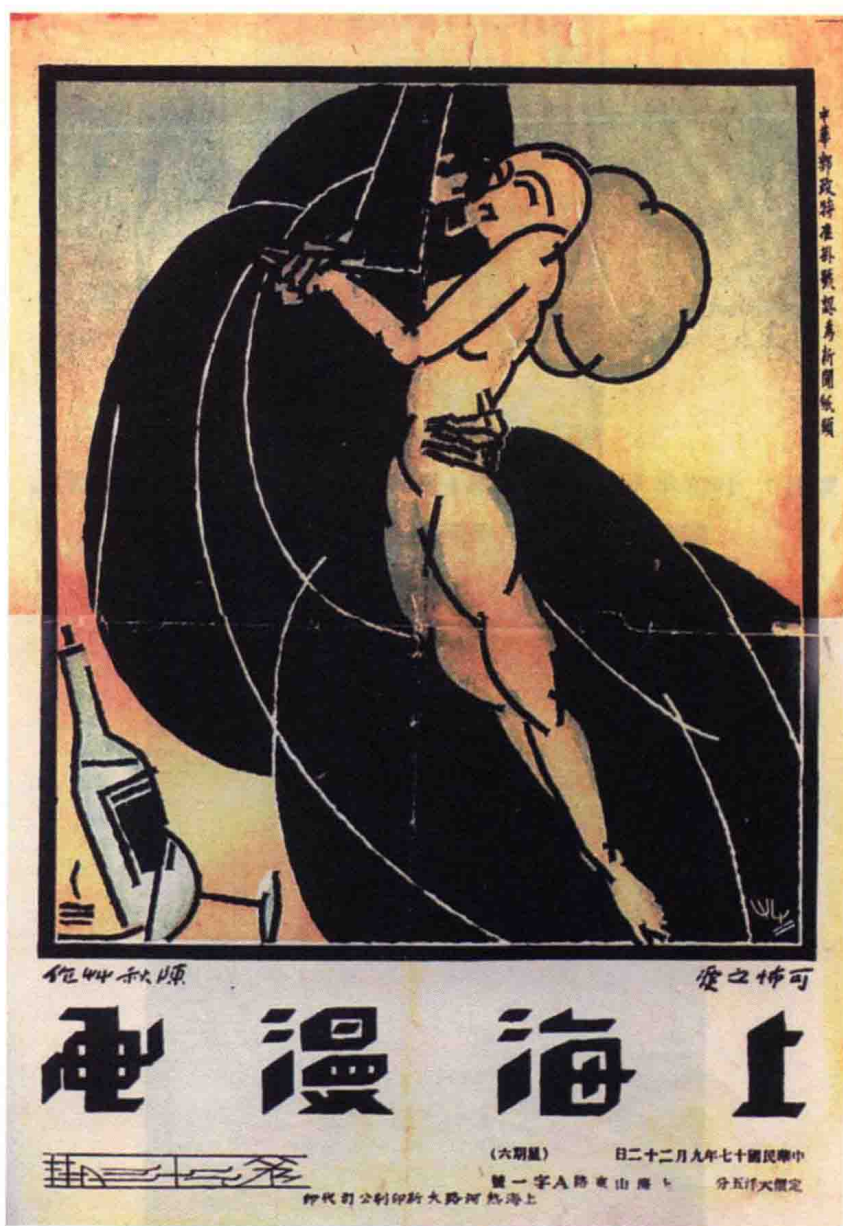

彩图 2 1954 年蔡振华所作漫画《到税务局去之前》。

“——你穿这件破旧长衫干什么？

——我有三个月的营业税没缴，税务局叫我去谈话……”

画作以此巧妙的手法抨击不法商人，刊登于上海《漫画》第 43 期，入选 1956 年第二届全国漫画展。

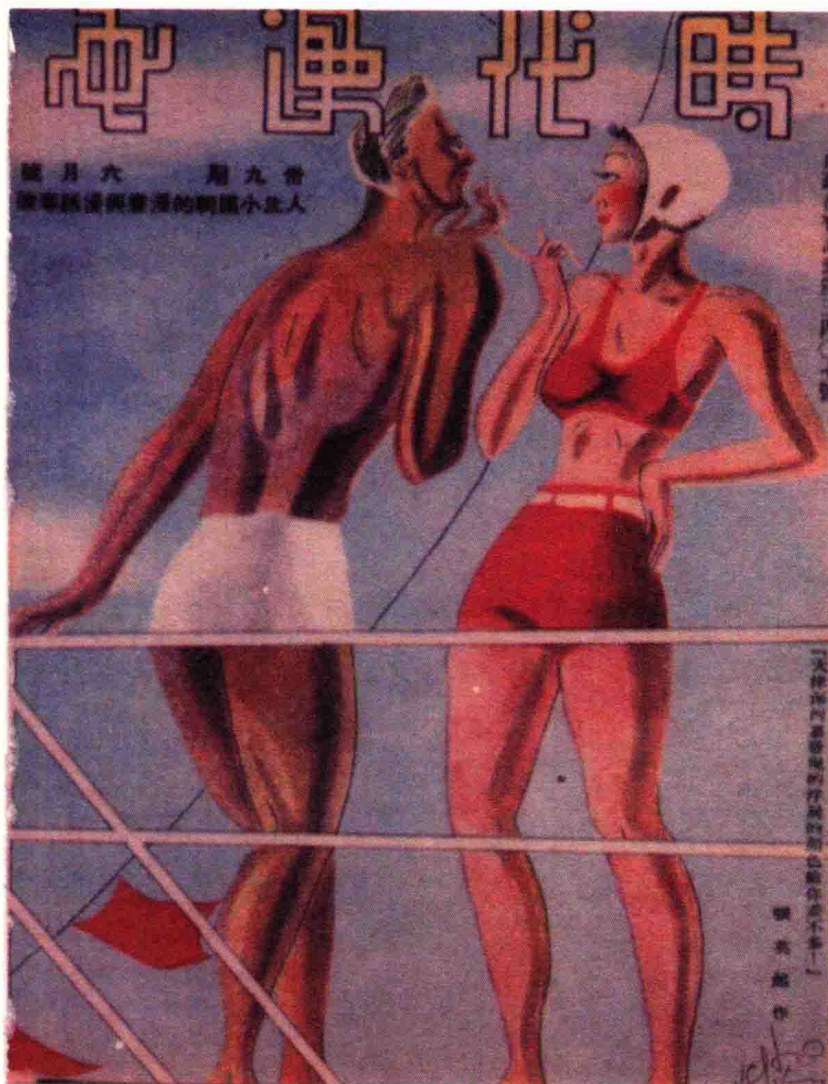
彩图 3 1928 年 9 月《上海漫画》第 23 期封面《可怖之爱》。

彩图 4、彩图 5 1928 年《上海漫画》中，叶浅予所作彩色《王先生》漫画选图。

彩图 6 1934 年 1 月 20 日《时代漫画》创刊号封面，由主编鲁少飞特邀张光宇创作，以文具构成的骑士形象，寓意“威武不能屈”，并以此作为该刊的标识。

彩图7 1937年6月20日张英超为《时代漫画》终刊号封面所作
《天津海河里发现的浮尸的颜色给你差不多》。

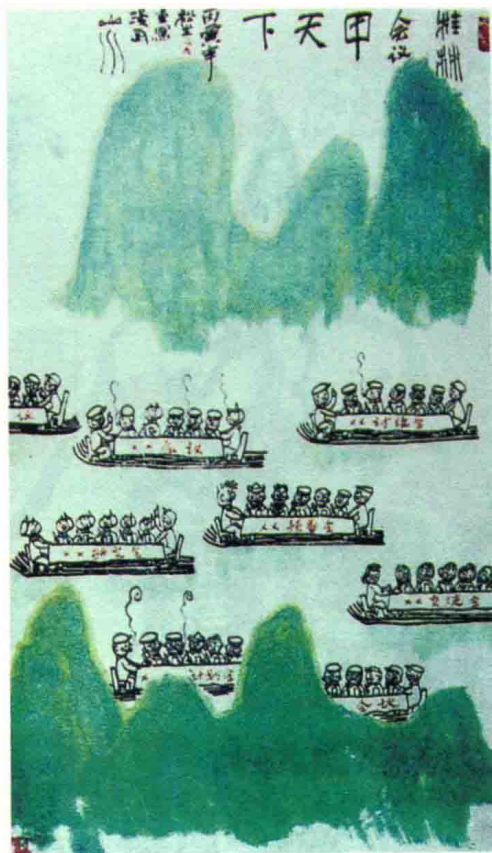
彩图 8 1929 年黄文农所作漫画《蒋主席（大拳在握）》，
载为《上海漫画》第 75 期封面。

彩图 9、彩图 10 “文革”时期上海高校学生创作的漫画。

彩图 11 1982 年王树忱所作漫画《取经归来图》。

彩图 12 1982 年周松生所作漫画《桂林会议甲天下》。

前言

“上海漫画”与“独立精神”之关联

一身之独立而有一家之独立，有一家之独立，才能使一国独立、天下独立。而能致一身之独立者，无他，唯先开其心智耳。

——福泽渝吉^①

笔者思考写此书的最大初衷，是对于“漫画”这一艺术形式的兴趣。当然，这样的回答不能够符合和满足著书的要求。于是，作为出生、生长在上海的我，在查询上海漫画的资料后，在对它曾经的辉煌赞叹不已的同时，不由得思考其现实的意义来。为什么在 19 世纪末至 20 世纪七八十年代的环境下，上海的漫画能够出现如此纷繁的情景，而当下的上海却少有赋予时代意义的漫画艺术作品呢？

^① 福泽渝吉：日本近代著名的启蒙思想家、明治时期杰出的教育家。他毕生从事著述和教育活动，形成了富有启蒙意义的教育思想，对传播西方资本主义文明，对日本资本主义的发展起了巨大的推动作用，因而被日本称为“日本近代教育之父”“明治时期教育的伟大功臣”。

首先，是因为漫画传播媒介的改变吗？

诚然，“报纸”这一新兴媒介在清末民初的上海悄然兴起，使得漫画艺术借助报纸的力量进入大众的视野。漫画艺术夹带着幽默、诙谐、智慧的特质引起大众的关注。在当下，伴随着互联网与数码科技的飞速发展而改变着信息传播方式的年代，漫画的发展理应是更加地蓬勃和繁荣，但情况确是恰恰相反。

其次，是因为漫画题材的缺乏吗？

从19世纪末至20世纪70年代，中国虽一直战乱频仍，政治动荡，但因为上海这座城市地理位置的特殊性，反使得外国文化艺术更易于融入，从而让漫画的创作有更多的表现主题与内容。反观当下，中国处于一个转型时期，在经济得到大发展的同时，社会出现了种种矛盾，人们越来越多地开始关注精神生活。另外，随着改革开放后世界各国艺术作品大量地涌入，使得上海更开阔了眼界。可见，当下的社会并不缺少漫画创作的题材和内容，但为什么作为中国经济中心的上海，却少有让我们会心一笑的漫画呢？有人说，“我们处在这个盛产超级笑话的时代，却没有一个漫画大师”，这是一个值得思考的问题。

上海从19世纪下半叶报刊的西学东渐，到20世纪上半叶商业文化的蓬勃发展，各种出版物的盛行，再到1949年后充满着政治意味的漫画艺术作品，漫画的发展不断印证着上海这个城市，乃至整个国家的历史脉络。当笔者整理上海近代、现代漫画发展的脉络和特点，总结新中国成立后的上海漫画时，从作品产生的时代背景、作品本身的内容和形式出发，看到的是多姿多彩的视觉图像集合，看到的是历史各个时期艺术家们通过漫画在宣扬自己的主张和观点，更重要的，看到的是他们通过幽默与讽刺的方式树立起来的独立思考之精神。

“讽刺”与“幽默”是漫画的两个最明显特点，笔者希望通过对上海漫画艺术发展的研究，表明上海的漫画艺术作品是运用“讽刺”与“幽默”的手法展现出艺术家们独立思考的精神，同时也力图说明漫画是启迪人们独立思考、开启心智的最有效视觉图像形式。

“艺术教学”与“独立精神”之培养

笔者作为高校教师，会问自己：高等教育给学生带来最大的收获应该是什么？在若干

年的动漫画教学中,笔者越来越觉得它应该是“育人为本”。在这四个字背后包含了很多方面,其中培养学生“独立精神”是非常重要的一个方面。在大学度过的四年学习生活对于一个人来说是非常重要的一个时期,它将直接影响一个人的人生观与价值观的形成,艺术教育亦是如此。因此,笔者借以“上海漫画的研究”来试图寻找艺术教学中培养学生独立思考的方法,从而培养学生独立思考之精神。

上海漫画研究对“海派文化”之补充

作为土生土长的上海人,笔者一直以来受到海派文化的影响,对上海的漫画、画报,特别是上世纪初的作品有着浓厚的兴趣。同时,在关注上海艺术发展的同时,也感受到以北京为中心的“京派文化”和以上海为中心的“海派文化”之间的相互矛盾。正如鲁迅先生所说:

北京是明清的帝都,上海乃各国之租界,帝都多官,租界多商,所以文人之在京者近官,沿海者近商,近官者在使官得名,近商者在使商获利,而自己也赖以糊口。要而言之,不过“京派”是官的帮闲,“海派”则是商的帮忙而已。但从官得食者其情状隐,对外尚能傲然,从商得食者其情状显,到处难于掩饰,于是忘其所以者,遂据以有清浊之分。而官之鄙商,固亦中国旧习,就更使“海派”在“京派”的眼中跌落了。^①

在笔者眼中,无论是19世纪末由上海这座殖民色彩浓郁的大都会发展起来的带有小资情调、风花雪月的海派文化,还是除了东交民巷之外,古香古色、沉稳大气的京派文化,都有着各色杰出的视觉文化作品。之所以产生区别的原因很多,很重要的一点是源于自古的地理因素,正如杨义先生在论述“中国现代文学流派的地域文化母体”时所指出的:

^① 鲁迅.花边文学——“京派”与“海派”[N].申报·自由谈,1943-02-03.

古中国东隔于海，西阻于山，疆域和文化的发展基本上是从南、北两翼展开的。北方兼融了“胡人”文化，南方兼融了“蛮人”文化，形成了北方文化沉实而强悍，南方文化温柔而富于幻想的模式。北京是黄土地文化，南方是绿水文化，从《诗》与《骚》两个传统发展下来，到明清时代已有绘画的“南北分宗说”……晚清以来，这种南北分宗的情形发生了根本上的变异，出现了东西的分野，中华文化作为一个整体，承受着声势浩大、咄咄逼人的西洋文化的撞击。东南沿海得风气之先，逐渐地汲取西方工商文明；西部相对闭塞，对外来文明的接纳相对滞后。这种文化发展的不平衡性和地域性，深刻影响了京派作家与海派作家观察世界的眼光，在相当程度上，一者是“乡土中国”的眼光，一者是“洋场中国”的眼光。^①

很明显，在众多对于“京派文化”与“海派文化”的讨论中，常常把“海派文化”与“商业化”联系起来，甚至觉得“海派文化”就是完全迎合市场，从而充斥着对于半殖民地租界大都市生活的表现，总是以捕捉新奇的事物来迎合大众的审美口味。但是，情况并不完全如此。在20世纪初的上海，涌现出了比中国其他城市多得多的漫画作品，这些作品很多都以讽刺的态度、冷静的视角反观上海的租界生活和都市文化。因此，笔者通过对本课题的研究，希望借此来增添以上海为中心的“海派文化”的风貌，丰富“海派文化”的图像内容。

另外，最为漫画赖以生存的载体——“报刊”，在漫画的发展过程中起着举足轻重的作用。“报业这个信息流通迅速的事业，在北京的起步比上海几乎晚了半个世纪。明清时代北京有《京报》，那是专门抄录上谕、奏折的，算不得近代报刊。1872年外国教会出版《中西闻见录》月刊，但三年后就迁到上海改名《格致汇编》出版了。戊戌变法前夕，康有为办过一份《中外纪闻》，不久停刊。北京的近代报业是20世纪初才成为‘业’（行

① 杨义. 杨义文存第4卷[M]. 北京: 人民出版社, 1998(11).

业)”。^①由此可见,上海漫画随着报刊的发展较之京派艺术,有着其“先锋性”的研究价值。方成老先生在为2010年“新中国漫画回眸展”所写的文中说:“漫画是从西方国家传来的,所以我国早期漫画最多发表在上海出版的漫画刊物上,如《时代漫画》《上海漫画》。因此我国漫画家也多出现在上海,上海即成中国漫画的发祥地”。^②

上海“文革”时期漫画研究的意义

在笔者能够收集到的漫画专著、论文等资料中,常常缺少“文革”时期的漫画,有的说“十年动乱”,漫画作品几乎为零,有的专著基本省略了“文革”时期漫画这一部分。在朋友、老师的帮助下,笔者收集到了“文革”时期出自上海的一些漫画作品,尽管这些作品都具有当时强烈的政治色彩,但笔者认为,它们依然具有很强的社会价值、艺术价值与史料价值。在本书的第三章节中,选择了其中的部分加以研究。

上海漫画研究对文化产业发展研究的意义

2010年2月,联合国正式批准上海加入联合国教科文组织“创意城市网络”,成为全球第七个设计之都。这启发我对于本课题的研究,特别是对于上海20世纪二三十年代上海出版的畅销漫画集的研究,因为这可以从文化创意产业的角度,分析上海优秀漫画艺术作品是如何将艺术与商业结合,从而给当今文化创意产业的发展有所启迪。

核心概念的界定

先来谈谈“视觉文化”的含义与研究内容。视觉文化是什么?“我们如何才能描述视觉文化这一新兴领域的特征?首先,我们必须指出,它所涵盖的范围远远超过了图像研究,甚至是最开放和跨学科的图像研究所涉及的领域”。^③

① 杨义,杨义文存第4卷[M].北京:人民出版社,1998(11).

② 方成.一个漫画老兵的话[N].上海:新民晚报,2010-11.

③ [英]伊雷特·罗戈夫.视觉文化研究[A]//罗岗,顾铮.视觉文化读本[C].广西:广西师范大学出版社,2003:2.

人从一出生就会学着用眼睛看，随着年龄的增长，这种看发展成了“观看”。“观看，可以说是人类最自然最常见的行为，但最自然最常见的行为并非是最简单的。观看实际上是一种异常复杂的文化行为。我们对世界的把握在相当程度上依赖于视觉。看，不是一个被动的过程，而是主动发现的过程”。^①因此，“视觉文化”最直接的内容就是研究“如何去‘看’”，如何解读和领会图像的意义，“用自己的眼光对视觉文本进行密切主动的仔细观察”，^②以此能够“独立审视视觉图像的方式，使我们有能力解读任何视觉文本，不论它是素描、油画、相片、电影、广告、电视节目还是新媒体文本，领会那些视觉图像传达了什么意义，知道这些意义又是如何被传达的，我们甚至会探索视觉图像的意义是如何在读者解读的过程中被耗散的”。^③

视觉文化所要倡导的是区别于简单的“看”，它需要我们“更加主动地思考我们是如何观看以及我们是否需要以不同的方式进行观看，进入图像世界，我们需要带上结构性的知识、方法以及明确的自我意识”。^④我们应该如何独立地面对视觉图像？图像是如何在视觉世界里产生并传递的？如何读解、领会视觉图像？这些都是视觉文化所要研究的。因此，视觉文化研究的内容是广泛的，是多层次的。

然后，再让我们来看看“漫画”的含义。

“漫画”这个词，最早源于中国，后来才被日本引用。

“据考证，北宋学者画家晁以道（1058—1129）在其著作《景迂生集》中说：‘黄河多淘河之属，有曰漫画者，常以嘴画水求鱼。’这里说的‘漫画’是一种水鸟的名称，因为这种水鸟在捕鱼的时候动作非常潇洒自如，像是在水面上画画一般，因此形象地称其为‘漫画’”。^⑤另有记载，“‘漫画’一词原乃鸟名，即‘蓖鹭’，语见宋洪迈《容斋随笔·五

① 周宪. 读图、身体、意识形态 [A]// 陶东风. 文化研究（第3辑）[C]. 天津：天津社会科学院出版社，2002（1）：68.

② [英] 理查德·豪厄尔斯. 视觉文化 [M]. 广西：广西师范大学出版社，2007（5）：1.

③ 同上.

④ [英] 理查德·豪厄尔斯. 视觉文化 [M]. 广西：广西师范大学出版社，2007（5）：4.

⑤ 王庸声. 现代漫画概论 [M]. 北京：海洋出版社，2005（5）：2.