

漫画的描法·子恺漫画选

丰子恺 ■ 著

湖南文艺出版社

丰子恺 ■ 著 丰陈宝 ■ 校订

漫画的描法·子恺漫画选

湖南文艺出版社

漫画的描法·子恺漫画选

丰子恺 著

丰陈宝 校订

责任编辑：周爱华

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

*

2001 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本：889×1194 1/32 印张：6.125

字数：128,000 印数：1—6,000

简易精装： $\frac{\text{ISBN } 7-5404-2606-3}{\text{I} \cdot 1881}$ 定价：15.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

丰子恺自画像

目 录

漫画的描法

第一章 漫画的意义	(3)
第二章 漫画的由来	(6)
第三章 漫画的种类	(16)
第四章 漫画的学程	(29)
第五章 写实法	(35)
第六章 比喻法	(39)
第七章 夸张法	(43)
第八章 假象法	(48)
第九章 点睛法	(52)
第十章 象征法	(55)
译名表	(59)

子恺漫画选

原版封面·····	(63)
原版扉页·····	(65)
原版自序·····	(67)
花生米不满足·····	(72)
穿了爸爸的衣服·····	(74)
爸爸还不来·····	(76)
灯前·····	(78)
注意力集中·····	(80)
“断肠”·····	(82)
瞻瞻的车——黄包车·····	(84)
瞻瞻的车——脚踏车·····	(86)
爸爸不在的时候·····	(88)
瞻瞻的梦——第一夜·····	(90)
瞻瞻的梦——第二夜·····	(92)
瞻瞻的梦——第三夜·····	(94)
瞻瞻的梦——第四夜·····	(96)
快乐的劳动者·····	(98)
无题·····	(100)
建筑的起源·····	(102)
姊弟·····	(104)
“?!”·····	(106)
创作与鉴赏·····	(108)
尝试·····	(110)
诱惑·····	(112)
“回来了!”·····	(114)

阿宝两只脚，凳子四只脚·····	(116)
“爸爸耳朵里一枝铅笔”·····	(118)
小旅行·····	(120)
除夜·····	(122)
我家之冬·····	(124)
新娘子、新官人、媒人·····	(126)
买票·····	(128)
办公室·····	(130)
被写生的时候·····	(132)
阿宝七岁·····	(134)
咬铅笔·····	(136)
肚痛·····	(138)
姊妹·····	(140)
十二岁与五岁·····	(142)
“糖汤!”·····	(144)
小圃·····	(146)
小母亲·····	(148)
“要!”·····	(150)
“一样大”·····	(152)
漫画原稿的读者·····	(154)
铃声·····	(156)
晚归·····	(158)
高柜台·····	(160)
贫民窟之冬·····	(162)
二重饥荒·····	(164)
“头彩十六片”·····	(166)

新生活运动提灯大会所见·····	(168)
不知元旦的人·····	(170)
最后的吻·····	(172)
垂涎·····	(174)
感同身受·····	(176)
小弟弟的出殡·····	(178)
仓皇·····	(180)
小主仆·····	(182)
原版后记·····	王朝闻 (184)
校订记·····	丰陈宝 (188)

漫 画 的 描 法

第一章 漫画的意义

甚样的叫做漫画？漫画的定义如何？这是开卷第一个问题。要解答这问题，先要略说世间绘画的种类。

世间的绘画，种类极多，但可从形式及内容上把它们分类。先从形式方面看，世间的绘画可分为两大类：一类是工笔的，一类是简笔的。譬如古来的仕女画，脸上的须眉根根清楚，身上的锦绣同真的一样，外加亭台楼阁，窗户几案，一一细描。这种画描一幅要费数天或数月，就叫做工笔画。又如水墨山水，有的寥寥数笔。描个圈就算是人的头，点几点就算是树的叶，写个介字就算是一个亭子，写个且字就算是一只帆船。这种画描一幅只消数十分或数分钟，就叫做简笔画。不独中国画如此，西洋画亦可分这两大类：十八世纪以前的大多是工笔画。十九世纪印象派以后，也有简笔的油画。

次从内容方面看，世间的绘画也可分为两大类：一类是注重画的意义，一类是注重画的形象的。譬如《归去来图》，描写陶渊明辞官还乡，将近到家时的神情，家中僮仆欢迎，稚子候门的状态，以及清流孤松等背景。《赤壁泛舟图》，描写苏东坡同黄庭坚、佛印三人坐在船里酌酒的神情，以及山高月小水落石出的夜景。前者描写隐遁之趣，后者描写遨游之乐。我们看这种画，不但欣赏其人物风景的形象之

美，又被告一段故事，一种意思。这就是注重意义的画。又如画梅兰竹菊，只是描写梅的孤高，兰的妩媚，竹的劲秀，菊的清丽的姿态。画石头，只是描写自然物的玲珑奇怪的姿态。此外并不告诉我们什么意思。我们看这种画，只是欣赏其形状、色彩、笔法、布局等形象之美，不须探索其他意义。这就是注重形象的画。不独中国画如此，西洋画亦可分这二大类：文艺复兴期以来描写圣书中故事的画，都是注重意义的。印象派以后的风景写生，静物写生，都是注重形象的。

这样说来，绘画从形式上可分工笔的与简笔的二大类，从内容上可分为注重形象的与注重意义的二大类。现在把这四大类错综起来，便可得到漫画的定义：

工笔而注重形象的——像双钩的花卉图，细致的翎毛图，以及东西洋各种图案画等便是。

工笔而注重意义的——像细致的历史画，故事画，中世纪的西洋画，以及大多数的插画等便是。

简笔而注重形象的——像古人的即兴画，急就画，西洋的习作（sketch）等便是。

简笔而注重意义的——便是漫画。

这样，我们便可下定义：“漫画是简笔而注重意义的一种绘画。”

漫画这个“漫”字，同漫笔、漫谈等的“漫”字用意相同。漫笔、漫谈，在文体中便是一种随笔或小品文，大都随意取材，篇幅短小，而内容精粹。漫画在画体中也可说是一种随笔或小品画，也正是随意取材，画幅短小，而内容精粹的一种绘画。随意取材，画幅短小，故宜于“简笔”。内容

精粹，故必“注重意义”。故“简笔”与“注重内容”，是漫画的两个条件。

譬如《红楼梦》、《水浒》等的绣像插图，每幅描出故事的一幕，都是注重意义的。然而不便称为“漫画”。因为它们都用工笔细细地描，不合于“漫”字之义。所以只能称为“绣像插图”。可知“简笔”是漫画的第一条件。

又如速写画，一幅白纸上，寥寥数笔，描出一洋装青年与一乡下老头子走路的姿态，称为漫画也不够格。因为它除了告诉我们“这是人物”之外，并不表示任何更复杂的意义。它的主要目的是表示这些人的形状，姿态，线条等的美观，是注重形式而不注重内容意义的。所以只能称为速写画（即 sketch）。倘在其上加题“某父子”三字，如第一图，就含有丰富的意思，而成为一幅漫画。故可知“注重意义”是漫画的第二条件。

由此便可知道：要学漫画，必须练习简笔画，并且练习思想。这两句话可以概括这一册《漫画的描法》。

第二章 漫画的由来

别人都说：在中国，漫画是由我创始的。我自己不承认这句话。只是在十六七年前，大约民国十一二年之间^①，我的画最初发表在《文学周报》上，编者特称之为“漫画”。“漫画”之名，也许在这时候初见于中国。但漫画之实，我知道决不是由我创始的。大约是前清末年，上海刊行的《太平洋报》上，有陈师曾先生的即兴之作，小形，着墨不多，而诗趣横溢。可惜年代过去太久，刊物散失，无法收集实例来给读者看。但记得郑振铎先生所辑的《北平笈谱》中，有陈师曾先生所作的类于漫画的作品。看了这些画笈，也可想象他的作风。但我在《太平洋报》上看见陈先生的作品的时候，年纪还小，现已不能回忆。我最初注意漫画，是二十年前在日本的时候。日本是漫画流行的国家。“漫画”二字，实在是日本最初创用，后来跟了其他种种新名词一同传入中国的。日本最初用“漫画”二字的，叫做葛饰北斋。其人生于德川时代，约合我们中国的清初，距今已有三百余年。所以“北斋漫画”为日本漫画的开山老祖。现在须把日本的漫画史略叙一下：

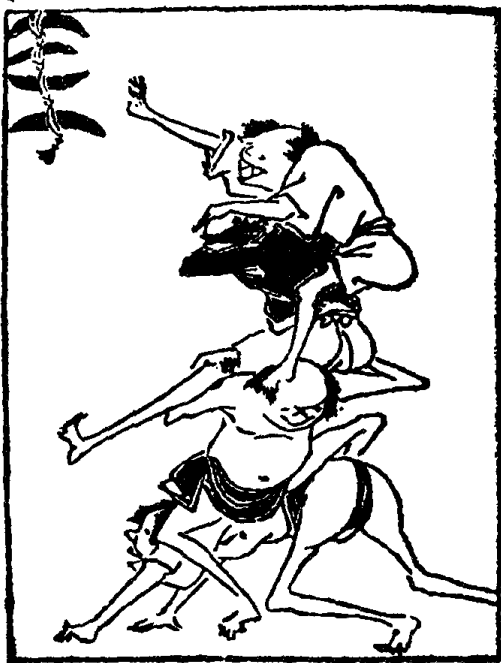
在日本，“漫画”之名始见于三百余年前的葛饰北斋；

^① 作者在《文学周报》上初次发表漫画，是在1925年。——校订者注。

但漫画之实在八百年前早已存在。世界任何民族，漫画的发达都不及她早。大约日本国民的气质，对于此道特别相近。那身披古装，足登草履，而在风光明媚的小岛上的画屏低窗之间讲究茶道与盆栽的日本人，对于生活趣味特别善于享乐，对于人生现象特别善于洞察。这种民族性反映于艺术上，在文学为俳句，在绘画即为漫画。

八百年前，日本的藤原时代，约当中国的宋朝，美术最初从中国输入日本的时候，绘画全是佛菩萨的画像。当时有一位画家，名叫鸟羽僧正的，开始用中国画的笔法来描写现实生活，其画含有多量的滑稽趣味。这便是日本漫画的远源。故鸟羽僧正是日本漫画之始祖。其作品多滑稽味，例如第二图所示。他的长篇作品有两种，第一种叫做《鸟兽戏画》，所描写的，例如猴子和兔子在溪中竞赛游泳，青蛙扮作佛，兔子去拜佛，猴子念经等，据日本的鉴赏家说，是暗中讽刺当时的贵族的游荡生活的。又如野马，獾，各种动物斗争的状态，是讽刺当时社会政治的倾轧的。第二种作品叫做《贵志山缘起》，

(2)

所描写的是贵志山僧莲朋的逸事。其事是这样：莲朋在贵志山修行多年，有法术，能使其钵自己飞到山上的富人的门前来乞米。富人认识这是莲朋的钵，把米放在钵中，钵自能飞回山去。每天如此，习以为常。有一天，富人偶然疏忽，将钵遗忘在米仓中，而把米仓锁闭了。这一晚，米仓的屋瓦忽然洞开，仓中所有的米，由钵领导，飞上山去。富人大窘，上山向莲朋讨情。莲朋作法，米又飞回仓中，仅留一钵米在山上。自后富人不敢怠慢云。——这些画通称为“鸟羽绘”。

鸟羽僧正之后，入镰仓时代，“绘卷”在日本大肆流行。绘卷者，犹之现今的连续漫画也。所描写的大都是现世生活，其画派称为“大和绘”。这就是“漫画”的前身。当时有名画家二人，即藤原长光与信实。前者绘有《伴大纳言绘卷》，描写一件放火的故事。后者绘有《绘师草纸^①》，描写一个穷画家的现实暴露。他们的作风，都是在严肃中含有滑稽，在嬉笑中隐藏讽刺。故令人开卷必笑。这作风正是承继鸟羽僧正的。

入室町时代，也有两个有名的漫画家，即土佐光行与土佐光信。前者有绘卷作品曰《天狗草纸》。后者有绘卷作品曰《福富草纸》。《天狗草纸》中描写天狗星的出现。天狗星共有七个，在日本被视为不祥之光。凡天狗出现，世间必有动乱。这画是讽刺当时的七大寺院的僧侣的横行的。盖自镰仓时代以来，东大寺、兴福寺、三井寺、延喜寺、东寺、醍醐寺、高野山七个寺院势力甚大，寺僧骄慢无耻。画家就用七个天狗星来比拟他们，讽刺他们为不祥之兆。其次，《福

① 草纸，日文，指旧时一种带图的小说。——校订者注。

富草纸》，所描写的，是一个放屁的故事。甚为不雅，然而日本人视为大作。有一个名叫福富织部的人，没有别的本领，但善于放屁。其所放之屁，有异音异香，故闻者非但不嫌，反而心生欢喜。朝廷王公贵人慕其名，大家敦聘他去演习放屁。结果大得贵人称赞，得重赏而归。此人既富且贵，荣名满乡。邻人有藤太者，家贫，妻妒悍，绰号“鬼婆”。鬼婆闻知福富以放屁得富贵，艳羡不止。就使她的丈夫以邻人之谊，向福富叩求放屁的秘法。福富给他一包泻药，骗他道：“吃了这包药便能放五色五香之屁。”藤太信以为真，回家将药吞下，即赴贵人处自荐，请演习放屁。这时鬼婆以为富贵立刻就来，遂将旧衣裤悉数烧毁，裸体伏室中，等候丈夫荣归买新衣穿。谁知藤太在贵人前，不能放屁，而大撒烂屙^①，被贵人驱逐，归家便患痢疾。于是鬼婆大愤，裸体闯入邻家，捉福富而咬其体。——这故事戏谑为虐，甚不雅致。但其讽刺意甚刻毒。盖谓世间爵禄富厚大都从放屁得来。其用意与《孟子》“齐人有一妻一妾”章相同，不过技法之高下，意趣之雅俗相悬殊耳。

室町时代之后，桃山时代无漫画。至德川时代，便是“漫画”正式命名的时代，其隆盛达于顶点。德川时代有八大漫画家，漫画之名乃由八大家之一的葛饰北斋奠定。

德川时代漫画发达的原因，一则由于时势太平，上下共乐。二则由于木版画的流行。第三个重要的原因，是“浮世绘”的发达。所谓浮世绘，是描写世态人情的一种民众艺术。前面说过，美术初从中国输入日本时，尽是佛菩萨的图

① 撒烂屙，作者家乡话，意即拉稀的大便。——校订者注。