

後浪書畫

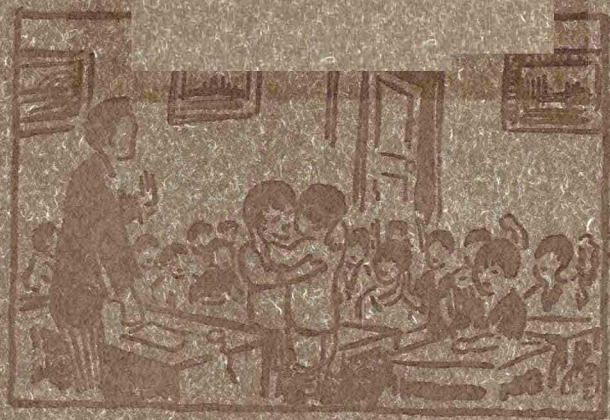

吳浩然 / 編撰

插图艺术选

豐子愷

「艺术是人生的反映」，这是颠扑不破的定理，
所以艺术表现法愈切实，其所反映的人生愈亲密，
愈周到。

齊魯書社

侯德建書

吳浩然 編撰

莊子 子愷 揅圖

莊子一吟題

吳浩然

術選

齊魯書社

图书在版编目 (C I P) 数据

丰子恺插图艺术选 / 吴浩然编撰. — 济南: 齐鲁书社,
2010.4

(缘缘丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-5333-2364-6

I. ①丰… II. ①吴… III. ①插图—作品集—中国—
现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 048570 号

丰子恺插图艺术选

吴浩然 编撰

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

网 址 www.qlss.com.cn

电子邮箱 qlss@sdpress.com.cn

印 刷 山东临沂新华印刷集团有限公司

开 本 880 × 1230mm 1/32

印 张 8.5

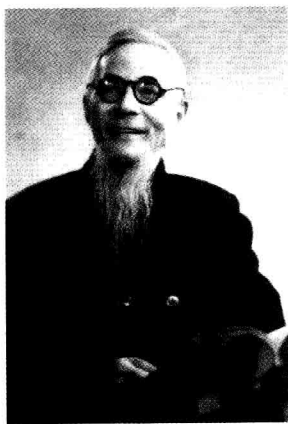
字 数 198 千

版 次 2010 年 4 月第 1 版

印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5333-2364-6

定 价 32.00 元

丰子恺(1898—1975),浙江桐乡人,漫画家、文学家、翻译家、书法家、美术和音乐教育家。1914年考入浙江省立第一师范学校,受业于名师李叔同。1921年留学日本,学习西画和音乐。归国后,从事美术和音乐教育。解放后,曾任上海美协副主席、主席,上海对外文化协会副会长,上海中国画院院长。他一生出版的著作有180多部:文学作品主要有《缘缘堂随笔》、《缘缘堂再笔》等;漫画作品主要有《子恺漫画全集》等;译著主要有《苦闷的象征》、《初恋》和日本古典名著《源氏物语》等。

序 言

自上世纪20年代“子恺漫画”问世以来，风靡至今80年，始终脍炙人口，深受人们喜爱。可惜极少有人专从插图视角去收集、整理“子恺漫画”中这座同样风格独特的艺术宝藏。吴浩然继出了《丰子恺杨柳画谱》、《丰子恺书衣掠影》等一套丰研系列丛书后，又将出版第二套丰研丛书。其中包括了《丰子恺插图艺术选》。前些天，浩然送来《丰子恺插图艺术选》一书的选目和他整理研究的概述文章，约我为此书作序。

我知道丰先生为不少书画过插图，但从未当做一个专题来研究。看了浩然送来的这些书稿，顿觉惊喜异常。浩然的工作真是细致、踏实，又为丰研爱好者做了一件具有启迪意义的基础性工作。

浩然的收集和整理，让我们了解到丰先生插图的数量之多，历时之久。丰子恺先生插图创作的时间跨度基本是和漫画创作相一致。可以想象，当“子恺漫画”以其充满亲切、优美、感人的艺术魅力享誉艺坛之时，必然会被选作书籍插图的理想范式之一，更何况丰先生本是一位终生结缘出版界的文化名人。

丰先生的插图创作可分为两大类：一是为自己的文章、书籍所作；二是为别人的书文而作。但若细考其动因，情况又各有不同。

丰先生在谈到他的创作时曾说：“作画写文章于他都只是表情达意的一种方式。遇到一个题材，萌生一种思想后，如适宜用画来表达就作成漫画，适宜用文章来表达就写成随笔。”但丰先生为文时，常常意犹未尽，就动手作画以为插图。如《穷小孩的跷跷板》、《沙坪小屋的鹅》、《白象》、《黄山印象》等等，都成了图文并茂的随笔散文，让人读来更加亲切感人。丰先生也为自己的著作配插图，如1930年出版的《近世十大音乐家》、1947年出版的《猫叫一声》、1948年出版的儿童故事集《博士见鬼》等。

但丰先生大量的插图是为别人的书、文而作。其中最早可算1925年出版的俞平伯诗集《忆》。丰先生为这位好友的诗集作了18幅插图，也应邀为其他师友，如夏丏尊翻译的《爱的教育》、叶圣陶童话集《古代英雄的石像》等作了不少插图，还有为自己尊敬的前辈，如鲁迅的《阿Q正传》等作插图。《漫画阿Q正传》稿曾两次毁于战火，至第三稿始成功，可见丰先生做事之诚之专。用丰先生的话说是“把他们呢翻译作绘画，使他们便于广大群众的阅读，就好比在鲁迅先生的讲话上装一个麦克风，使他的声音扩大”。

更有应出版社安排，为一些被称为“吃饭书”的重要出版物作插图。如为林语堂编著的《开明英文读本》、叶圣陶编的《开明国语课本》等作了大量插图，在读书界产生过很大影响。也曾应报社邀约，如1950年为《亦报》连载周作人《儿童杂事诗》作过69幅插图。

为一本书作插图最多的，要数长子丰华瞻所译德国《格林姆童话全集》。全书收童话210篇，丰先生为其画了352幅插图。

从上世纪20年代到50年代，丰先生的插图受到这么多名家、出

版社、读者的重视和喜爱，可以想见丰先生插图的艺术魅力有多大。在中国现代书籍装帧插图史上，丰先生自有独特的重要地位。丰先生的插图根本上说仍是“子恺漫画”的组成部分之一，故以此亦可说明“子恺漫画”的影响力。

浩然的精心收集和整理，为我们展现了丰先生插图艺术的总体轮廓和概貌，更为丰子恺研究者提供了这一专题完整的资料和线索，这真要感谢浩然的勤奋和奉献！

我有幸先睹为快，拜读了《丰子恺插图艺术选》书稿，但只能就读后感受略叙数语，恐难副序的要求，请浩然见谅。

朱永新

2009年10月20日于桐乡客园

目 录

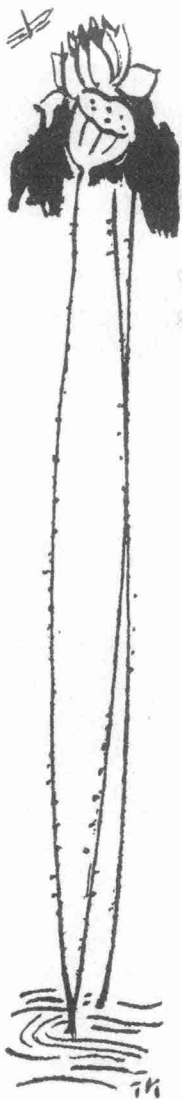
序言 / 叶瑜荪 / 1

前言：优美抒情 清新可爱

——丰子恺插图艺术初探 / 8

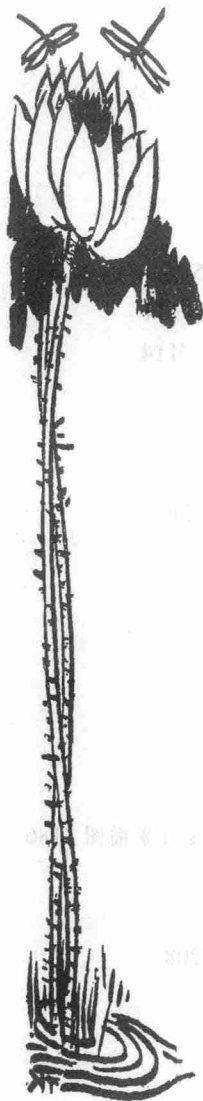
明珠璀璨

- 1.《忆》插图 / 20
- 2.《爱的教育》（版本一）插图 / 38
- 3.《爱的教育》（版本二）插图 / 43
- 4.《一般》插图 / 47
- 5.《夜哭》插图 / 63
- 6.《歌曲集—中文民歌五十曲》
插图 / 65
- 7.《开明第一英文读本》插图 / 69
- 8.《开明第三英文读本》插图 / 85

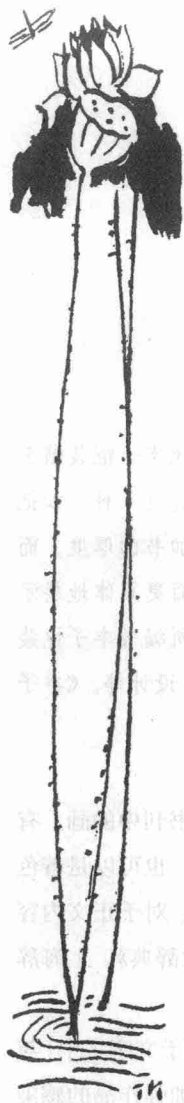
- 9.《金河王》插图/93
- 10.《背影》插图/98
- 11.《近世十大音乐家》插图/99
- 12.《燕知草》插图/102
- 13.《公平的裁判》插图/103
- 14.《古代英雄的石像》插图/105
- 15.《开明国语课本》第一册插图/111
- 16.《开明国语课本》第四册插图/114
- 17.《杨柳风》插图/118
- 18.《旅行者言》插图/122
- 19.《梅花接哥哥》插图/124
- 20.《开明第二英文读本》插图/126
- 21.《大同大姊姊》插图/131
- 22.《漫画阿Q正传》插图/139
- 23.《武训传》插图/153
- 24.《猫叫一声》插图/159
- 25.《博士见鬼》插图/165
- 26.《青鸟》插图/173
- 27.《小毛的生活》插图/181
- 28.《格林姆童话全集之一·青蛙王子》插图/186
- 29.《李叔同歌曲集》插图/197
- 30.《漫画林家铺子》插图/205
- 31.《儿童杂事诗图笺释》插图/208

沧海遗珠

- 1.《会走的木屋》插图 /213
- 2.《关于儿童教育》插图 /214
- 3.《有结带的旧皮靴》插图 /215
- 4.《看灯》插图 /216
- 5.《半篇莫干山游记》插图 /217
- 6.《穷小孩的跷跷板》插图 /218
- 7.《洋式门面》插图 /219
- 8.《新年话旧》插图 /220
- 9.《访疗养院记》插图 /221
- 10.《蛙鼓》插图 /222
- 11.《宜山遇炸记》插图 /224
- 12.《文艺与工商》插图 /227
- 13.《蜀道奇遇记》插图 /228
- 14.《沙坪小屋的鹅》插图 /230
- 15.《艺术的逃难》插图 /232
- 16.《白象》插图 /234
- 17.《贪污的猫》插图 /235
- 18.《斗火车龙头》插图 /236
- 19.《姚晏大医师》插图 /237
- 20.《骗子》插图 /238
- 21.《银窖》插图 /240
- 22.《猎熊》插图 /244
- 23.《毛厕救命》插图 /246

- 24.《为了要光明》插图 /249
- 25.《庐山游记之一·江行观感》插图 /250
- 26.《庐山游记之二·九江印象》插图 /251
- 27.《庐山游记之三·庐山面目》插图 /252
- 28.《元旦小感》插图 /253
- 29.《扬州梦》插图 /254
- 30.《西湖春游》插图 /255
- 31.《胜读十年书》插图 /258
- 32.《杭州写生》插图 /259
- 33.《黄山松》插图 /261
- 34.《上天都》插图 /262
- 35.《黄山印象》插图 /263
- 36.《阿咪》插图 /264
- 37.《天童寺忆雪舟》插图 /265

前言

优美抒情 清新可爱

——丰子恺插图艺术初探

插图属于书籍装帧的范畴，理应收在笔者所编《丰子恺装帧艺术选》一书中。但丰子恺装帧过的书籍、报刊、杂志近千种，如把封面、环衬、扉页、插图等都合辑在一起，势必增加书的厚度。而插图本身又具有独立的艺术价值，单独成册可更全面更具体地展示作者在此领域的风格特色和艺术成就。由此，笔者所编《丰子恺装帧艺术选》侧重收录封面、环衬、扉页及专刊（栏）设计等。《丰子恺插图艺术选》则只收插图。

“插图，亦称‘插画’，绘画的一种。指插附在书刊中的画。有的印在正文中间，有的用插页方式；可以是线描图，也可以是着色图，包括中国画、版画、漫画和西洋画等各种画种。对于正文内容起形象的补充说明或艺术欣赏作用。”（《中国美术大辞典》，上海辞书出版社2002年12月出版）。

插图艺术是美化书籍、说明书籍的绘画形式，插于文字之中，与文字内容相辅相成，对文字内容作形象的说明，以加强作品的感染

力和书刊版式的活泼性，图文并茂，更好地吸引读者。

插图在中国历史悠久，创于唐，盛于宋、元，到了明代，插图的数量已相当可观。其形式大致可分手绘写本和木版制图两种，取材范围较宽，涉及文学读物、科技读物、儿童读物、佛教读物等多种内容。在文学作品中，插图是画家基于文学作品上的再创作，虽忠于其思想内容，却具有独立的艺术价值，成为造型艺术的一个重要品种。

“五四新文化运动”以后，随着西方外来文化的渗透，中国的传统文化受到了冲击。特别是石印和铅印技术的推广，印刷技术得以革新，逐渐改变了中国原有的书籍装帧形式。中国的书籍设计者及画家们也开始学习西洋的装帧艺术，并把素描、速写、图案运用到书籍装帧上。尤其是鲁迅先生，他引进和介绍了大量外国优秀插图艺术。中国画家有的借鉴外来文化的创作经验，融会贯通；有的继续坚守中国传统文化的阵地，推陈出新。不管是以哪种形式出现，20世纪的中国插图艺术在逐渐摆脱了外来影响之后，以其鲜明的民族风格逐渐走向了成熟，涌现了一大批插图画家。这些画家有的既是诗人、学者，同时也是插图高手，如闻一多；有的是版画家，把版画运用到插图艺术中来，如古元；还有很多是漫画家，他们不仅画漫画，也为书刊画插图，如丰子恺。

丰子恺的才艺是有目共睹的，他在漫画、文学、音乐、翻译、书法等艺术领域上的成就在中国现代历史上是相当少有的，是全才的艺术大师。在中国漫画史上，他被誉为“中国漫画的鼻祖”。其漫画形式内容简单，却意味深长，“小中能见大，弦外有余音”，发人深省。在插图上，他同样运用了其鲜明的漫画风格和笔墨情趣，把漫画植入到插图艺术中来，并且充分发挥了漫画的长处。在内容的叙述上，着

重强调故事情节，注重讲故事。有时他的漫画和插图很难分开，有的插图虽与书中的内容相契合，却也可以独立成为漫画作品。

丰子恺绘插图时间很长，自1922年起他在春晖中学教书到1959年，近40载，即便是八年逃难离乱时期也从未间断。插图内容十分丰富，有小说、散文、诗词、佛学、歌曲、画谱、教科书和儿童读物等，形式多种多样，有林林总总的人物、写意的风景、连环插图等。但无论是哪种内容和形式，研究他的绘画艺术必须要研究他的漫画，漫画是他绘画艺术的灵魂。

图1 《梦二画集·春之卷》

1921年丰子恺游学日本，期间买到了日本漫画家竹久梦二的《春之卷》，深受启发（图1）。次年秋，他应老师夏丏尊的邀请来到了春晖中学任教。授课之余，丰子恺试探着模仿竹久梦二的画风用毛笔作简笔画，深得朱自清、夏丏尊等人的赞赏，

自此开始了他的漫画生涯。起初，他为报刊杂志画插图，主要有《春晖》半月刊、《一般》和《海潮音》杂志等。

《春晖》半月刊是浙江上虞春晖中学的校刊，创刊于1922年10月31日。丰子恺的两幅漫画《经子渊先生底演讲》和《女来宾——宁波女子师范》就刊登在1922年12月16日此校刊上。另外，他还为《春晖》画了大量的插图，这是迄今为止发现的最早发表丰子恺绘画作品的刊物。插图内容分专栏题花和人物漫画。专栏题花造型简单，形式多样；人物漫画形象夸张生动，幽默含蓄，其鲜明的绘

画风格初见端倪（图2）。

丰子恺到春晖中学不久，由于当地政府黑暗势力介入，学校形势发生了变化，很多教师纷纷辞职，丰子恺也辗转来到上海，与匡互生等人

图2 经亨颐，夏丏尊漫像

一起筹备立达学园。立达学园创办后，成立了“立达学会”。到了1926年9月，学会开始编辑出版《一般》杂志，方光焘任主编，丰子恺

担任装帧工作，由开明书店发行。丰子恺在《一般》杂志上可以说是倾注了很多的心血，他对杂志版式作了整体的周密的设计，从环衬到扉页，从题图到尾花，无不独具匠心，其特有的插图风格也慢慢形成。另外，他还为佛学杂志《海潮音》设计过封面，画过不少的插图（图3）。

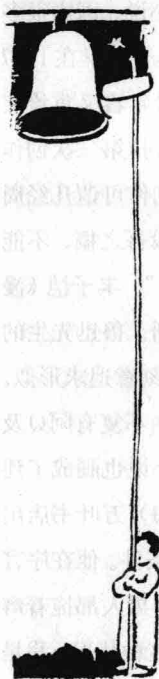

图3《海潮音》插图

丰子恺为诗集画插图的书不多，但俞平伯的新诗集《忆》由于装帧和版式都相当有特色，常被人提及。古色古香的装帧设计和灵妙清丽的童年回忆诗在当时被赞有“双美”之誉。其实笔者认为书中的诗配画亦可单独称为“一美”，简洁生动，活泼自然，实为诗作点睛之笔。18幅插图采用木版套印，“淡淡浓浓，篇篇神采；疏疏密密，幅幅乱真”。特别是8张彩画，施墨着色娴雅妍丽，充满了生活情趣，洋溢着自然气息，极易让人步入诗的意境。优美抒情的画面本身也是一首首神采飞扬的小诗。俞平伯另外一本散文集

《燕知草》写的都是发生在杭州的事，也是丰子恺配图，画的是“西湖十景”之一的“雷峰夕照”。雷峰塔有着美丽动人的神话传说，又是杭州西湖的标志性建筑，浪漫的江南气息和散文诗的清新一相契合，让人遐思不尽。文字毕竟是符号，比较抽象，而插图则能更形象地传递思想情感，这种情感往往是文字所无法传递的。

《漫画阿Q正传》是丰子恺把鲁迅小说翻译成了连环画的形式，惠于大众。连环画画幅较多，是连续性的插图，既能引起读者的兴趣，又能让识字不多的人也能看懂，所以连环画普及广泛，深受读者的欢迎，宣传效果较好。《阿Q正传》是流传很广的一部小说，国内很多名家如范曾、丁聪等都曾把它画成连环插图形式。丰子恺早在1937年春就开始绘画，不料初稿在印刷时毁于炮火。1938年春又重绘此稿，可惜只发表了两幅又因出版社遭到轰炸而被迫停刊。第三次创作终于在1939年7月由（北京）开明书店出版。此书创作可谓几经周折，但丰子恺并没因战乱而气馁，他说：“炮火只能毁吾之稿，不能夺吾之志。只要有志，失者必可复得，亡者必可复兴。”丰子恺《漫画阿Q正传》印次达15版之多，第15版印数25000册。鲁迅先生的小说大都是对封建社会的讽刺，丰子恺漫画阿Q没有刻意追求形似，而是注重人物的神韵及灵魂，他希望“将来的中国，当不复有阿Q及产生阿Q的环境”。后来丰子恺又把鲁迅的另外8篇小说也画成了连环画形式，辑成《绘画鲁迅小说》，1950年4月（上海）万叶书店出版。丰子恺绘画鲁迅小说，应该说有优越的天时地利条件。他在序言中说：“这些小说所描写的，大都是清末的社会状况。男人都拖着辫子，女人都裹着小脚，而且服装也和现今大不相同。这种状况，我是亲眼见过的。辛亥革命时，我十五岁。我曾做过十四五年的清朝人，现在闭了眼睛，颇能回想出来清末的社会形相来。所以我作这些画，

比四十岁以下的画家便当得多。”还有，鲁迅小说的故事多是以自己的故乡绍兴为背景，绍兴和丰子恺的故乡崇德（今属桐乡市）相距二三百里，都是江南水乡，风俗物产相近。丰子恺占据天时地利之便，绘画鲁迅小说自然得心应手。而他自己却说：“我把他们翻译作绘画，使他们便于广大群众的阅读，就好比在鲁迅先生的讲话上装一个麦克风，使他的声音扩大。”尽管这些小说被译成了连环画的形式，但从画幅的数量及内容的连贯性上还不完全具备连环画的特征，某些插图还需要大量的文字加以解读说明，和我们现在所看到的连环画是有区别的。但作为连环插图形式，有利于小说的宣传和传播。

丰子恺曾为张默生的《异形传》、《王大牛传》、《黑魔教主传》等著作画过封面画，也为《武训传》画了20幅插图。张默生是民国时期写人物传记的高手，他也很仰慕丰子恺的绘画艺术，他在序中说：“即单丰先生的大笔而论，已是为天下人所争相观赏的。我的文字，不过仅可供画幅的说明和引申而已。”另外丰子恺还为茅盾的《林家铺子》画过插图，发表在《文汇报》上。

为歌曲集画插图的画家不多，倘若一本歌曲集收录的全是曲谱，未免单调乏味。丰子恺为《歌曲集——中文民歌五十曲》和《李叔同歌曲集》所画的补白插图，不拘泥细节，线条柔美，笔墨生动。或山水花鸟，或人物，仅作点缀，意境与歌曲的内容相映成趣，赏心之余，动人心魄。

插图本身应使读者迷恋和感兴趣，特别是儿童读物。开明书店曾推出《世界少年文学丛刊》，分童话类、故事类、小说类、神话类、传说类、寓言类、剧本类和名著述略类等，为中小学生的课外读物。丰子恺为其中的7本书画过封面或插图，插图影响较大的有小说《爱的教育》、童话《古代英雄的石像》等。《爱的教育》原名《考莱》，意

