

制作漫画，必须先立意，后用笔。
换言之，即学习漫画，第一要修养思想，第二要修养技术。
这两种修养，缺一不可。

漫画子谱

漫画画谱

齊魯書社

漫画家書

吴浩然 / 编撰

後漢書
吳浩然 編撰

趙子體慢
出譜

卷一

齊魯書社

图书在版编目 (C I P) 数据

丰子恺漫画画谱 / 吴浩然编撰. — 济南: 齐鲁书社,

2010.4

(缘缘丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-5333-2362-2

I. ①丰… II. ①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 (2010) 第 048840 号

丰子恺漫画画谱

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 9.375

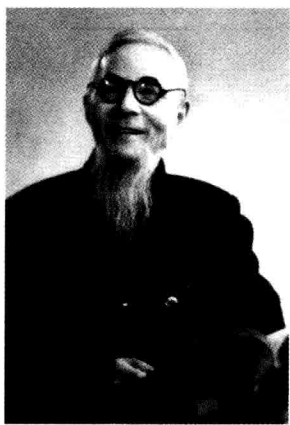
字 数 218 千

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 978-7-5333-2362-2

定 价 31.00 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

我认识吴浩然已经5年了。虽然他在浙江桐乡，我在上海，但我们经常可以见面。今年七月间我们一同去了香港，见到了我的好友——第一代丰子恺研究者、香港中文大学教授（退休后任香港文学研究中心主任）卢玮銮，笔名小思——当年她写有关丰子恺文章时专用笔名为“明川”。

明川和浩然已有通讯往来，这回是初次见面。她一见到浩然，就给他看《香港书展二十年特刊》上刊载的她一张看书的大照片，照片上她看的书竟是浩然又撰文又配画的《缘缘人生——丰子恺画传》。她鼓励浩然说：“我是第一代丰子恺研究者，一吟姐是第二代，你是第三代。第三代要比我们都强才对。”

浩然没有辜负我的期望，也绝不会辜负明川的期望。他继第一套《缘缘丛书》（齐鲁书社2008年6月版）之后，现在又要出第二套。

《缘缘丛书》是浩然编著的有关丰子恺艺术的丛书，每套4本，每本书的题材和内容都不一样，涉及丰子恺接触的各个艺术领域，反响不错。

第二套四本中的《丰子愷漫画画谱》要我写序，我欣然应命。

《丰子愷漫画画谱》其实和其他画谱一样，是教人怎样画画的工具书。现在的人，爱好子愷漫画的多，但真正去学的少。我是1975年父亲去世以后，在父亲生前好友新加坡广洽法师的提议下，才开始下决心摹仿子愷漫画的。由于我一直侍奉父亲左右，常看他作画，自己又有绘画基础，所以模仿起来还能差强人意。但真正创作起来毕竟还是有一定难度。浩然也在学习子愷漫画，他根据自己的学习经验编成此书，无疑是为想学习子愷漫画的爱好者开辟一条新的道路。

关于这本书的内容，我不打算介绍，留着给读者自己去看吧。我只是想说一句话：待书出版后，我会放在案头，作为我以后画画的范本查阅。因为迄今为止，从来没看见过教人画子愷漫画的这样一本书！

谢谢浩然！

豐一吟

《2009年10月16日于上海》

目 录

序 言 / 丰一吟 / 1

前 言 / 6

画 谱 / 17

一、日常用品 / 18

1. 桌椅 / 19

2. 其他 / 21

二、植物 / 30

1. 瓜果蔬菜 / 30

2. 芭蕉 / 34

3. 竹子 / 39

4. 荷花 / 44

5. 芦苇 /49

6. 其他 / 50

三、树 /51

1. 杨柳 /51

2. 松树 /57

3. 其他 /63

四、山水 /66

1. 远山 /66

2. 近山 /74

3. 湖泊 /81

4. 山泉 /86

5. 云 /90

五、动物 /96

1. 虫鱼 /96

2. 飞禽 /116

3. 走兽 /136

六、交通工具 /175

1. 人力车 /175

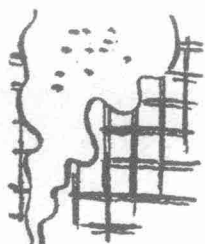
2. 船 /179

3. 汽车 /185

4. 火车和飞机 /189

七、建筑 /194

1. 房屋 /194

2. 城楼 / 198

3. 桥 / 204

4. 塔 / 208

5. 亭 / 212

6. 窗 / 215

八、天气 / 222

1. 雨天 / 222

2. 雪天 / 227

九、人物 / 232

1. 儿童 / 232

2. 劳动者 / 249

3. 服饰 / 262

4. 人体比例 / 268

5. 老幼区别 / 269

6. 男女区别 / 270

7. 脸部刻画 / 271

附：漫画六法 / 275

前言

子恺漫画可学？不可学？

2006年，上海电视台纪实频道推出了“大师”系列专题片，其中“大师丰子恺”的第一段话是这样说的：“这样的画在他以前没有人画过，在他以后也没有人画过。当年，他的画很便宜，老上海弄堂里的理发店、澡堂子、馄饨摊上都会挂着他的画。小商小贩、纤夫脚夫都要传阅他的画。老人小孩，甚至文盲都喜欢他的画。他的画简约、洗练，甚至简单。爱他画的人说，这是一个世界的艺术大师；不以为然的人说，这些画不中不西，难登大雅之堂。然而不管怎么样，画家画出了他人生的率真、儒雅、恬静和优美，画出了他永远的悲悯和仁爱，蕴含了他人生的辛苦和坎坷，也映出了他高尚的人格与深远的思想……”的确，丰子恺的画风在中国绘画史上是另类的，独树一帜的。然而他的画却如此喜闻乐见，如此的广有人缘。我们无需看画的作者，只要一看画风就一目了然；我们无需讲解，老人小孩，甚至文盲都能明白画的内容。

这就是“子恺漫画”。它介于中西绘画之间，笔墨情趣、构图方法是东方的，而人物造型、远近透视是西方的。画材皆取自乡土民

雪 壬午

图1 《芥子园画谱》第一集选图

图2 丰子恺在校时的速写

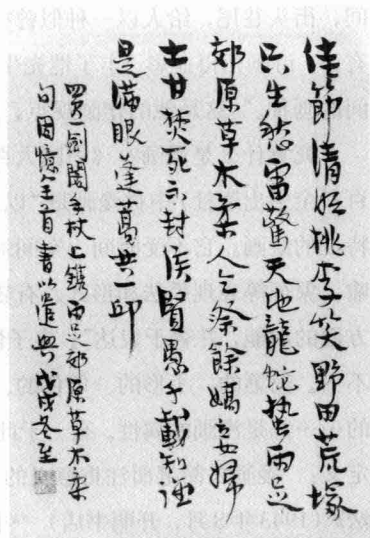

图3 丰子恺书法

知道了漫画的定义和创作方法，进而研究他画风的形成，就要先了解他的艺术道路。丰子恺十二三岁时就画完了《芥子园画谱》（图1），1914年考入浙江省立第一师范学校，跟随名师李叔同学了五年的西洋画和书法，素描、速写技法日益娴熟（图2）；书法始学欧阳询，转北魏诸体，法度谨严，笔力刚劲，后又掺入章草书风，自成面貌（图3）。1921年在日本游学期间，丰子恺发现了日本漫画家竹久梦二的画集，为其画风所吸引，回国后又结合《芥子园画谱》及陈师曾小品画的风格，开始绘制子恺漫画。漫画一经问世，即被世人所瞩目和认同。

我们学习和研究子恺漫画，先要追根溯源，了解他所处的历史时期。19世纪末20世纪初，正值中国漫画的繁荣初期，当时出版的画

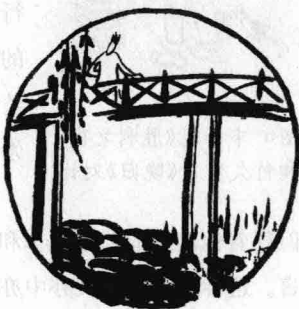
报林林总总，有七十余种，如《点石斋画报》、《大共和画报》、《神州画报》、《民权画报》、《时事画报》等，都刊载“滑稽画”、“寓意画”、“讽刺画”，题材广泛，形式多样。虽然当时还不被称为“漫画”，但其画已具备了漫画的特质。知名的画家有钱病鹤、马星驰、沈泊尘、丁悚等，他们精湛的艺术造诣为后人积累了大量的财富。丰子恺创作初期的笔墨形式和他们同出一辙，但丰子恺有自己的艺术取向，他更喜好陈师曾和竹久梦二的绘画情趣。陈师曾是丰子恺老师李叔同的好友，因这层关系，丰子恺可以经常看到陈师曾的画。陈师曾家学渊源，才气过人，善诗文、书法，尤长于绘画、篆刻。其山水画笔墨精炼，人物画形神兼备，富有情趣，是中国新文人画早期的代表人物。丰子恺最喜欢这种简笔画，他曾在《我的漫画》一文中写道：“我小时候，《太平洋报》上发表陈师曾的小幅简笔画《落日放船好》、《独树老夫家》等，寥寥数笔，余趣无穷，给我很深的印象。”（图4）

竹久梦二《春雨》

陈师曾作品

丰子恺《一江春水向东流》

图4 三人作品对比

图5 丰子恺《胜利之夜》
和竹久梦二《晚归》对比

竹久梦二是日本著名的漫画家，他的画，人物造型采用西洋速写技法，画却是十足的日本本土味，笔墨简单但饶有诗趣，被誉为“抒情画家”。漫画代表作有《出帆》和《春》、《夏》、《秋》、《冬》四卷。丰子恺很喜欢他的画，他说：“回想过去所见的绘画，给我印象最深而使我不能忘怀的，是一种小小的毛笔画。记得二十余岁的时候，我在东京的旧书摊上碰到一册《梦二画集·春之卷》……我当时便在旧书摊上出神……寥寥数笔的一幅小画，不仅以造型的美感动我的眼，又以诗的意味感动我的心……”（图5）

这两位画家的风格，让丰子恺迷恋。他开始在效仿中探索自己的艺术道路。在浙江上虞春晖中学教书时，他常玩味似的进行创作，却得到了老师夏丏尊及其他朋友的赞赏。子恺漫画发表后，俞平伯、朱自清、郑振铎、朱光潜等学者和文学家皆推崇不已。

丰子恺的漫画虽然脱胎于先辈的遗风，但凭着他出众的艺术才华和深厚的学养，逐渐形成了独特的艺术语言。这种不中不西又亦中亦西的画风在当时影响很大，一时间引来众多争相学子恺漫画的年轻人，其中不乏佼佼者。

鲍慧和，1930年因仰慕丰子恺的为人和漫画而拜师学艺。他曾

遵丰子恺之嘱，入学校专业学习西画，漫画上又得师亲授，画风酷似子恺漫画（图6）。他在《立报》、《宇宙风》、《时代漫画》等报刊杂志上发表了不少的漫画。丰子恺曾言：“……其画之似吾笔，乃出自自然，非普通模仿皮毛之可比也。”“接我衣钵者，唯慧和矣！”他们曾一起举办过师生画作联展。可惜天不假年，鲍氏中年病逝，让人惋惜。

图6 鲍慧和《月台上的孤独者》

李毓庸，笔名“次恺”。笔墨颇具“子恺”风，因景仰丰子恺先生，取“次恺”之名，意为仅次于子恺之意。他也发表了很多的作品。丰子恺在1939年3月4日的日记中这样写道：“得上海《文汇报》高柯灵信……并言上海《申报》时有署名次恺者投画稿，字画均酷似吾笔，特剪一幅见寄。吾初见画，亦疑为自己作。难得此君如此恪摹，复以谦怀署名次恺……”

图7 胡治均《田夫荷锄至，相见语依依》

胡治均，曾跟随丰子恺二十余年，也能仿效子恺书画（图7），且出版了《胡治均画集》。

图8 丰一吟《中秋同乐会》

丰一吟，丰子恺的幼女，有一定的绘画和书法基础，且一直侍奉其父左右，有着得天独厚的学习条件。重绘先父遗作，同样能再现子恺漫画的风格和神韵。（图8）

其实，与子恺漫画风格很接近的作者还有很多，民国时期《上海漫画》、《时代漫画》等杂志上还可以翻到不少。尽管只是题材上稍有变化，形势上没有创新，但从一定程度上继承和发扬了此风格，拓展了子恺漫画的创作思路。然而丰子恺深切的人文情怀，深厚的文学涵养，娴熟

的笔墨技巧，学画者岂可望其项背？陈传席在所著《画坛点将录——评现代名家与大家》一书中评丰子恺为“沟通文学与绘画的奇才”，他在文中写道：“有很多画家在学丰子恺的画，有一位颇有名气的画家的画就是从丰子恺画中变出来的。我想：丰子恺的画固然很高，但毕竟很简，一位专业画家学了很久，又加变化，肯定要强于丰子恺的了。有一位收藏家听后，找到我，把他收藏的二家大小的册页拿给我看，他说到底谁高谁低，你看过画再说吧。我一比较看，某画家的画本来在我心目中很高，但在丰子恺画前却显得十分糟糕。而丰子恺画中的清气、逸气，更显得突出。不比不知道，一比吓一跳。形可学而得，气不可学而得。丰子恺画中的清气、逸气最为难得。学者无法得，也就无法超过他。画中的气才是最重要的啊！”陈星在《丰子恺漫画研究》一书中也写道：“丰子恺漫画在中国是独树一帜

的，他的风格是丰子恺这位特定的文化艺术天才的所有物。仿效者若要获得漫画创作的成功，除了形似外，还需拥有自己个性、文化修养和光大之处。这种光大可以是形式上的，也可以是内容上的。若希望沿着丰子恺漫画之路走下去，作者须从各个方面努力，并探索成功之途。”

子恺漫画究竟可不可学？这个问题似乎一直困扰着很多喜欢子恺漫画的年轻朋友，甚至国内一些名家。著名版画家杨可扬早期也曾学过子恺漫画，而且到了入迷的程度，他在1983年2月上海人民美术出版社出版的《丰子恺漫画》的前言中写出了自己的亲身体会：“虽然以后我没有再作过子恺漫画式的绘画，但是，我对子恺漫画的浓厚兴趣，却始终不衰，而且在我尔后的美术作业中，曾从丰老漫画中获得诸多的启发和教益。过去我之所以责怪自己错学了子恺漫画，并不说明子恺漫画不可学不能学，相反的正好说明自己学习的态度和方法的错误。究竟是单纯的在表面形式上亦步亦趋地学，还是从内在本质上体察领会举一反三地学？这是至关重要的一点。齐白石老人说过：学我者生，似我者死。实在是一针见血的忠告。如果说文艺创作上有专利的话，那么子恺漫画的这种独创的形式风格，只属丰老个人所有。别一个的重复雷同，不仅是多余的，而且是毫无出息的。但丰老几十年来在创作实践中从取材、构思、笔墨，到感情的移入、意境的抒出等多方面所积累起来的丰富经验和取得的独到成就，却是一份共同的财富，应该继承、学习和发扬。”

子恺漫画的这种独创的形式风格，就画风而言只属丰子恺。而作为丰子恺本人，则是借鉴了陈师曾、竹久梦二的画风。所以我个人认为任何画风都可尝试，都可学，看怎么去学。正如我们少时学书法，先学楷书，临摹颜欧柳赵，你可以根据自己喜好学颜或学欧。路

