

中国漫画 史话

毕克官

山东人民出版社

中国漫画史话

毕克官著

山东人民出版社

一九八二年·济南

中国漫画史话

华克官 著

*

山东人民出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 青岛印刷厂印刷

*

787×1092毫米 32开本 4.5 印张 20 插页 76 千字

1982年8月第1版 1982年8月第1次印刷

印数 1—13,000

书号 8099·2288 定价 0.57 元

读《中国漫画史话》有感(代序)

叶浅予

在使用“漫画”这个通用名称之前，凡在报刊上发表的带有政治或社会寓意的画，曾经用过“讽刺画”、“滑稽画”、“笑画”、“寓意画”之类名称。大约二十年代后期，从日本输入“漫画”这个总称，才概括了这类具有特殊性能的画种。毕克官同志在他的《中国漫画史话》中提到，这种画中国古已有之，举了很多例子，其中有的只有文字记载，原画已见不到，而清代罗两峰的《鬼趣图》尚存于世，可以作为实例供我们研究。

《鬼趣图》画的是鬼，实际是象征现实社会各色各样的人。把人画成鬼，可见画家对于他所生活的鬼蜮世界深有所感，才以曲折之笔抒发他的憎恶之情。这样的讽刺画，可以说是针砭了社会某种普遍现象，并非针对特定的某一事件或某一人物。中国之有针对性的政治或社会讽刺画，是受现代西方报刊的影响而发展起来的。

据我所知，一十年代，上海出现了一位杰出的讽刺画家沈泊尘。他除了给报刊供画，还创办了一个专门发表讽刺画的期刊，名叫《上海泼克》。为什么叫“泼克”？因为当时英国有一本风行于世界的幽默期刊《PUNCH》，译成中文便是“泼克”，估计沈泊尘是想把自己的期刊也办成《PUNCH》那样幽默泼辣。《上海泼克》似乎只出了四期便夭折了，同

样，沈泊尘自己因为肺病，也只活到三十二岁。《上海泼克》有一幅画题为《诸葛亮挥泪斩马谡》。诸葛亮是禁烟官，马谡是鸦片烟土，借京剧《空城计》故事，讽刺北洋军阀政府虚伪的禁烟政策。

继沈泊尘之后，二十年代出了另一位杰出的讽刺画家黄文农。文农所处的时代，正是中国革命运动风起云涌，趋向高潮，政治舞台的变幻多端，社会形相的五光十色，正是讽刺画家发挥才能的大好时机。《史话》特别着重叙述了黄文农在这个大动荡的年代中所表现的才能和业绩。无独有偶，和沈泊尘一样，文农也只活到三十多岁，过早地结束了他的艺术生命，幸而他留下了一本《文农讽刺画集》，记录了这一时期的中国政治和社会的动态。画家在其活跃于画坛的岁月中，不仅在艺术创作上深刻地反映了军阀混战、国内革命等重大主题，而且热情洋溢地直接参加了反帝反封建的伟大革命行列，为革命作出了贡献。这个行动，对于大多数漫画家后来在抗日斗争中的爱国活动，具有先锋模范的意义。

抗日战争前夕，中国漫画界出现过“左”、“右”翼派性之分裂，为时不久，终于在抗日救亡的大旗下团结起来，投入了战斗。

漫画艺术有生以来便具有批判的锋芒，讽刺就是批判。英国人提倡的“幽默”，是笑中带刺的批判。漫画家的作品需要鲜明地表达他对政治和社会形态的态度和立场，想隐瞒和模棱两可是不可能的。对任何政治形态或社会现象，赞成还是反对，美化还是丑化，总得反映你的态度。既不爱又不

憎，态度暧昧，那就用不着你去画漫画。

各国流行的一种“无意义”漫画，我们现在称之为幽默画，画家编造情节，想入非非，逗人一笑，其实仍然反映了一定的社会生活矛盾，否则就不可笑了。画家在生活中发掘这类矛盾，制造笑料，不可能不反映他对生活的态度。嘲笑，就是讽刺，就是否定。读者在一笑一乐之中，会得出自己的结论。画家有时把自己扮成丑角，借自我嘲弄来讽刺社会。可见所谓“无意义”或幽默之类漫画，并非真无意义，相反，可能含义相当深刻。幽默大师卓别麟的电影，你在笑痛肚子之后，可能落下辛酸的眼泪。

“诙谐”是我们老祖宗表达思想或阐明态度的巧妙方法。东方朔、阿凡堤、相声演员，都是杰出的诙谐大师。他们用的是嘴，我们用的是笔，“寓庄于谐”，殊途同归。现在用的“幽默”二字，是从英国人那里借来的，和“诙谐”的含义很相近。我记得早期的漫画，曾用“谐画”二字为标志。如果我们不妄自菲薄和不数典忘祖的话，为什么不能用“诙谐”代替“幽默”呢？

三十年代流行过一阵连环漫画，既诙谐又带讽刺，是一种好形式。由于自己认识上的肤浅，和“左”倾思潮的影响，以为解放了，人民政权建立了，共产主义就在眼前了，社会没有什么矛盾了，讽刺和诙谐的对象没有了，反映社会矛盾的悲剧和喜剧都应该送进历史博物馆了。我把自己在三十年代创造的王先生和小陈两个丑角，抛进了垃圾箱。经过文化大革命十年浩劫，才认识到，那怕共产主义已经实现了，社会

生活仍然还会有矛盾，讽刺和诙谐的武器将永远有用。王先生和小陈这两个历史人物，作为一面镜子，也还有古为今用的意义。我们不妨想一想，在揭批“四人帮”的斗争中，漫画这件武器多么犀利；更没有想到，经过三十年社会主义革命和建设，我们还得担当起反封建、反官僚主义的任务。

漫画赖以生存的物质条件是报刊。抗日战争时期物质条件极度困难，用土纸印报，更谈不上照相制版了。延安解放日报曾经请木刻家动手刻漫画，在报上发表。一九四二年聚集桂林的漫画家和木刻家合作，印过一本《奎宁君奇遇记》画刊。由于出版条件的困难，大后方的漫画家采取办展览的方式，发表作品，表达自己对社会现象的看法。漫画展览一个接一个，成为进步文化活动的重要组成部份。其中比较突出、影响较大的展览有张光宇的《西游漫记》和廖冰兄的《猫国春秋》。两者锋芒，针对国民党法西斯政权的倒行逆施。前者采取神话伪装，后者则用寓言伪装，读者看了，心里明白，解气解恨；检查官看了，心里也明白，却无可奈何。中国漫画家这种方式，是在中国的特殊物质条件和政治条件下创造出来的，足以自豪。

毕克官同志是在全国解放以后成长起来的漫画家。他从事创作外，还有志于研究中国漫画艺术的发展史，这本《史话》是他的初步研究成果。希望他继续努力，进一步总结中国漫画家在不同历史条件下辛勤劳动的经验教训，作出实事求是的论断，用以推动今后的漫画创作。

1981.2.28.于北京

目 录

读《中国漫画史话》有感(代序)

一、古代有没有漫画	(1)
二、生动的古代漫雕	(6)
三、民间的漫画	(8)
四、有趣的漫画形象	(12)
五、辛亥革命前后的漫画	(15)
六、最早的漫画选集	(23)
七、《国耻画谱》与但杜宇	(27)
八、第一个漫画刊物——《上海泼克》	(31)
九、勇敢的战士——黄文农	(35)
十、东方杂志漫画事件	(39)
十一、漫画名称始自何时	(42)
十二、《中国青年》封面的漫画	(45)
十三、最早的漫画团体	(48)
十四、《上海漫画》周刊	(52)
十五、鲁迅与漫画	(55)
十六、苏区与红军的漫画	(58)
十七、齐白石的讽刺画	(61)
十八、活跃的三十年代漫画刊物	(64)
十九、《时代漫画》和鲁少飞	(67)
二〇、《漫画生活》及其作者张谔、蔡若虹	(72)

二一、“老大哥”张光宇	(75)
二二、《王先生》和《小陈留京外史》	(79)
二三、叶浅予和陆志庠的漫画速写	(89)
二四、逗人发笑的漫画肖象	(95)
二五、首届全国漫画展览会	(98)
二六、救亡漫画宣传队	(101)
二七、战斗的重庆漫画展览	(104)
二八、廖冰兄和《猫国春秋》	(107)
二九、解放区的漫画	(111)
三〇、东北进军中的华君武漫画	(115)
三一、上海和香港时期的米谷	(118)
三二、四十年代里的《三毛》	(122)
三三、漫画工学团	(127)
三四、“这是一个漫画时代”	(130)
后记	(136)

一、古代有没有漫画

中国古代有没有漫画？这是个很有意思的问题。

一九六二年，《燕山夜话》的作者邓拓在他的《古代的漫画》一文中，明确提出“到底中国古代有没有漫画呢？回答不但是完全肯定的，并且还应该承认中国的漫画有它自己的传统特色。”

从已发现的资料看，邓拓的见解是有道理的。中国古代是有漫画的。而且出现的年代比之西洋也不算迟。不过那时并不叫漫画，数量也不多。

从史料记载看，早在十一世纪的宋代可能就出现类似漫画的画了。据宋代李蘋《画品》所记，宋代善画讽刺画的石恪画过一幅《玉皇朝会图》，画中的“水府官吏或系鱼蟹于腰目以侮观者”。作者让官吏腰间系了鱼和蟹，以达到讽刺目的，这样的构思是有漫画特点的。明代李士达的《三驼图》，画了三个驼背者，配诗曰：“张驼提盒去探亲，李驼遇见问缘因，赵驼拍手呵呵笑，世上原来无直人。”看来并非讽刺有生理缺陷的人，而是讽刺那些为人不正者。又见清代袁枚著《随园诗话》记述，“明季国事危矣，姚雪庵大司马在朝，有友画猴儿抱藤眠枯树上寄之，题云：‘猴儿要醒而今醒，莫待藤枯树倒时’。”以上两例，也都属于漫画构

思。遗憾的是，有些作品已经失传，我们只能从记载中领略一二了。

有幸，先人们还是给我们留下了传世珍品，使我们能够得见古代漫画的庐山真面目。

首先，我们看看明朝成化皇帝朱见深的《一团和气图》（图一）。这幅画，粗看是一个圆球，画了一个眯眼嬉笑的人，仔细再看，却是三个人抱成一团。更为有趣的是，一个面孔仔细再看原来是由三个面孔组成的。这幅画的立意，已由标题及画面表达得十分清楚了。如果再看看画上的题跋，就更了解作者的用心。

作者是取自“虎溪三笑”的典故。晋时有个叫慧远的高僧，深居庐山，从不外出，送客也向来不过近处的虎溪。有一次陶渊明和道士陆修静来访，因谈得投机，慧远于不知不觉中破例地把他们送过了虎溪，待三人发觉后，相视大笑不止。在朱见深看来，儒、道、释三种不同信仰的人，是能够谈到一起的。他在题跋中赞道：“伟哉达人，遐观高视，谈笑有仪，俯仰不愧，合三人以为一，达一心而无二，忘彼此之是非，寓一团之和气。噫！和以召和，明良其类，以此同事事必成，以此建功功必备。”据史家研究，朱见深有见于他父亲朱祁镇（英宗）制造冤狱的教训，就位后一面给一些人昭雪，一面提倡团结。这就难怪，象他这样威严尊贵的皇帝为什么竟画起如此诙谐有趣的图画了。

《一团和气图》的构思方法和表现形式符合漫画特点的要求，是一幅巧妙的古代漫画作品。从主题内容看，它不是

一幅讽刺漫画，而是有歌颂漫画的味道，这也是少见的。

画上题跋写明，这幅画作于“成化元年六月初一日”。成化元年即公元一四六五年。它表明，炎黄子孙，早在十五世纪就运用漫画手法表达自己的意愿了。它也标明，中华民族至少在十五世纪就创作出漫画来了。这幅漫画原作，珍藏在故宫博物院。它的发现，对研究中国甚至世界漫画的发展历史，有着极为珍贵的史料价值。

明末清初的朱耷(八大山人)，常借物抒情，发泄他对现实的强烈不满。他有一幅《牡丹孔雀》(图二)，作于康熙二十九年，即公元一六九〇年。画的是在一块不稳的石头上，站着两只经过夸张了的，十分难看的孔雀。孔雀的尾巴只有三根花翎。题画诗很值得注意：

孔雀名花雨竹屏，竹梢强半墨生成。

如何了得论三耳，恰是逢春坐二更。

“臧三耳”是个典故。“臧”指奴才，当奴才的为了逢迎主子，多长了一个耳朵，所以称为“臧三耳”。在清朝官员中，三根花翎的等级最高，是皇帝所赐。综观诗画，是讽刺那些在二更天就爬起身来，等候上朝的官僚们。这样的讽刺可谓入木三分。这样的构思，是漫画构思，符合漫画特点的要求，是一幅优秀的古代漫画。

罗两峰(罗聘)是清扬州八怪之一。他善画鬼趣，有很多卷本。例如，有一幅画了两个骷髅，却象人一样的有生命，一个神气地撑腰立着，而另一个在哭泣(图四)。两峰也常画大头鬼(图三)。据邓拓文章所述，他还见过罗两峰画的两个

大头鬼。一个不仅脑袋大，手脚也大，头发直竖；而另一个头重脚轻，两腮很大。画上题诗曰：

头重如山强步趋，鬼穷还被鬼揶揄。

几人毛发无端竖，尔辈形骸太不拘。

大手凭空扇道路，丰颐随意插牙须。

当年都是衣冠客，一凿凶门貌便殊。

读了诗，使人感到作者画的是鬼，实则指的是人。《遐庵谈艺录》评《鬼趣图》说：“所谓鬼趣殆亦寓言”。两峰的一位友人在一卷《鬼趣图》的题跋里说：“痛苦英雄落魄时，可怜被鬼揶揄尽。两峰山人双眼碧，能见鬼形穷鬼迹。”这些评论，也都指出罗两峰画鬼的用意所在。关于《鬼趣图》，鲁迅在谈漫画时曾有论述：“罗两峰的《鬼趣图》当不得已时，或者也就算进去罢，但它又太离开了人间。”我则以为，作者实际并没有离开人间。试想，在大兴文字狱的封建王朝里，他不采取特殊的漫画手法又怎么办呢？《鬼趣图》的构思方法，符合漫画特点的要求，它是我国古代漫画中的一幅佳作。

石恪、朱见深、朱耷、罗两峰的画，却具备了漫画的首要特点，即构思的特点。它不同于其它任何画种的思维方式。它们，或通过比喻，或通过寓意，或通过夸张，都旁敲侧击地对一些人间社会的现象，进行了深刻尖锐的讽刺。八大画的是鸟，骂的却是人；罗两峰画的是鬼，明人画的是猴，指的却是人。在这里应当说明的是，这并非说古代绘画凡讽刺者都是漫画。不，漫画不以内容是否讽刺为界线（它

的特长为讽刺），界线在于构思方法，表现方法的特殊性。这是必须说清楚的。象我国清末民初《点石斋画报》里某些讽刺画、英国风俗画家荷加斯的《文明结婚》、俄罗斯风俗画家费多托夫的《贵族的早餐》等等，都不能称之为漫画，因它们的构思方法仍属一般绘画的构思方法，只不过选择了讽刺题材罢了。我赞同邓拓关于中国有漫画传统的见解，但他的某些举例，却给人以凡讽刺画皆漫画的感觉，可能是因为在一篇短文中未能阐述清楚的缘故吧。

古老的中华民族，曾经产生出大量诙谐和讽刺文学作品。这表明中国人民很富有诙谐感，很善于运用“漫画手法”表达自己对生活的态度。如果我们把古代的笑话和歇后语画出来，简直就是一幅幅漫画（例如“棺材里伸手——死要钱”）。但今天我们可以看到的古代漫画作品确实是不多的，原因是值得研究的。在我国古代，一向没有漫画这个画种。我国漫画大规模兴起的时间，比欧洲要迟一些，因此很受西洋漫画的影响，但却不能因此就否定中国古代也有漫画这个事实。中国古代漫画有自己的民族特色，也有东方的特色，是很值得注意的。我们应当通过认真地调查研究，把传统发掘出来，并使之发扬光大。

二、生动的古代漫雕

人们从来都把漫雕算在漫画这个品种中。中外漫画家在这方面作出优异成绩者大有人在。从流传下来的文物看，我国古代的漫雕，数量远远超过古代的漫画。可见，我们的祖先是很善于通过漫雕发挥自己的聪明才智的。

古代漫雕，大体可分为两类。一是有情节的，一是漫雕人物肖象。

西汉霍去病墓有座名闻中外的石雕《马踏匈奴》（图五），表现一个战败的匈奴将士，被汉朝的战马踏在肚下。汉马挺立不动，威武神气；匈奴人则仰卧地上，手足无措。作者运用夸张手法，对中国历史上发生过的著名事件进行了概括。这样的构思，与今天讽刺漫画的构思相近。我认为这应当算是优秀的古代漫雕。

如果说，古代大型圆雕中，漫雕还不算很多，那么，在古代陶俑一类的小型雕塑中，漫雕可就多了。这里介绍的是四川出土的汉代唱俑（图六）。你看他双腿跪地，两手扶膝，身略后倾，正唱得高兴。我们似乎听到了他的歌声。漫雕作者，为了突出人物的神态，面部和全身的比例、动作都做了大胆的夸张，是完全漫画化了。另一个说书俑（图七），一手捧鼓，一手拿棒，两肩耸起，生动之极，也是一个精彩的漫

雕作品。这类陶俑，共同的特点是造型简练夸张，神情生动，浑圆朴实，十分可爱。

广东佛山市有个祖庙，神殿的中央有件大型木雕群。这件木雕上刻有“光绪己亥孟冬吉旦黄广华造”，是光绪年间的艺术品。木雕表现的是中国人民的反帝斗争，天子升堂，堂前跪了几个洋鬼子。引人注意的是，殿堂正中横匾上赫然写了“大明江山”四个大字。这个木雕群在反对外来侵略之外，也有反清复明的意思。让清朝的外国侵略者，跪在明朝天子的堂前，这种夸张而巧妙的构思，也是漫画式的。

第二类是漫画肖象。即并不表现什么故事情节，只着重在人物表情形态的塑造上。这里介绍的是陕西扶风出土的男人面部浮雕(图八)，原是一个盆罐上的装饰造型。作者用十分洗练的手法，塑造出了一个人的面孔。手法也是十分夸张的。象这类的雕塑，在中国古代原始社会里，并不罕见。

与看待古代漫画一样，在习惯上人们从来不把上面例举的雕塑作品称之为漫雕。但我们从漫画特点的角度去考察它们，确有漫雕特点，把它们也划在漫画的范围之内，应当是可以的。这类漫雕，祖先给我们留下不少，是我国漫画传统的一个重要组成部分，值得漫画作者研究。

三、民间的漫画

在流传的大量历代中国绘画中，诙谐讽刺的题材为数不多，漫画就更少见了。这显然是封建统治的结果。是与封建统治者不提倡有直接关系。值得注意的是，劳动人民却不拘一格，他们通过民间年画和民间绘画发挥了自己的诙谐、讽刺才能。所以，尽管民间年画的历史不算久远，但取材于诙谐、讽刺的作品，甚至具有漫画特点的作品，却为数不少。

这里介绍两幅十分珍贵的义和团宣传画(图九、十)。十九世纪末叶，帝国主义的侵略工具外国教会在中国的活动更加深入和猖獗，仅教堂就达数千座。不堪忍受的中华儿女起而反抗，一九〇〇年爆发了以反洋教为特点的义和团反帝爱国运动，提出了“扶清灭洋”的口号。义和团非常重视宣传工作，写着反帝歌谣的揭帖贴遍了团民所到的城乡。美术也被利用起来，这里刊出的两幅宣传画就是他们的宣传品。《射猪斩羊图》把讽刺对象比喻为猪羊。画两旁的对联是：

万箭射猪身，看妖精再敢叫不。

一刀斩羊颈，问畜牲还想来么。

另一幅《雷击猪羊图》以雷公象征正面力量，两旁的对联是：

一声怒气发天庭，二月蛰惊，三春运转。

群丑游魂收地狱，雨时命尽，四海妖除。