

民国时期嘉兴漫画家作品研究

包琳¹

(嘉兴学院 设计学院 浙江 嘉兴 314001)

【摘要】: 在西方艺术手法和新文化思潮冲击下,民国时期嘉兴籍漫画创作者将传统文化与现代艺术相结合,形成了开放多元的漫画艺术样式,并顺应政治、经济、社会的时代变迁发展而繁荣,构建了时代图像。漫画家们将独有的文化之韵和艺术之美蕴含于画面之中,传承优秀文化、启迪民智、弘扬真善美、宣传新思想,具有很高的文化价值和社会价值。

【关键词】: 民国 嘉兴 漫画家 艺术风格 时代特色 社会价值

【中图分类号】: J228. 2 **【文献标志码】:** A **【文章编号】:** 1671-3079 (2020) 03-0022-06

漫画作为一个画种,是社会、经济、文化、发展的产物。漫画有着独特的创意构思和艺术表现语言,它以夸张、比喻、象征等手法表达作者的观点与态度,以达到讽刺幽默的效果。^[1]清末民初,在新文化运动的引领及西方艺术思想的冲击下,伴随着报业的发展、时代与革命的要求,漫画应运而生,尤以苏浙沪一带最为繁盛,也最具代表性。

漫画家们以一种先知先觉的灵气和使命感促成了民国时期漫画的繁荣发展,他们审视中国政治经济领域的大事件以及社会的每一个角落,以其敏锐的思想和独特的视角,用多种艺术形式和创作风格表现生活中的喜怒哀乐,以最简单、直观、易懂易识的艺术语言表达自己的观点与立场,其作品大多发表或应用在报纸、期刊杂志、教科书、商业广告等媒介上,起到了启迪民智、宣传新思想、抨击社会糟粕等作用,其氛围态势蔚为壮观!由此也成为 20 世纪三四十年代我国文化艺术发展中一道亮丽的风景。这种独特的艺术景象,至今仍然是学者们一直关注和研究的内容。

嘉兴地处江南的太湖流域,这里不但气候宜人、物产丰富,而且人杰地灵、文人辈出。民国时期,就涌现出许多著名的漫画家,如漫画巨擘沈泊尘、漫画先驱丁悚、抒情漫画创始人丰子恺、漫坛智多星王敦庆、“三毛之父”张乐平、漫坛抗战勇士沈振黄、百变“牛鼻子”黄尧、漫坛志士米谷等等。^[2]他们活跃于当时的上海、杭州、嘉兴等地,以其灵巧的双手、出众的才智、担当的精神推动着那个时代的社会发展与进步,也为中国漫画发展史写下了浓重的一笔。

一、民国时期嘉兴漫画家作品的时代特色

民国时期西风东渐,新知日增,人们需要一种可以广为传播的视觉表征形式:漫画艺术通俗易懂、图文并茂,顺应时代潮流而繁荣起来。漫画家们结合时政要点绘制漫画,或开启民智、宣传新思想新文化,或表达情怀、暗喻社会热点等,以图像构建出了人们认识、了解社会变革的窗口,因老少皆宜的可读特性而得到很好的发展和传播。根据描绘类别的不同,漫画也常被称为讽刺画、寓意画、时事画、警世画、纪事画等等。这一时期,也出现了很多著名漫画期刊。桐乡沈泊尘及其兄弟于 1918 年 9 月 1 日在上海创办的漫画月刊《上海泼克》,又名《泊尘滑稽画报》,是中国的第一份漫画专刊,开启了我国漫画专刊的先河,可以看出在五四运动前夕的动荡时局中,漫画家以作品的形式参与到革命中的态度。^[3]创办于 1928 年 4 月 21 日的《上海漫画》杂志,培养和启迪了一批漫画创作者,也记录了活跃在上海漫画界的嘉兴漫画家张乐平、丰子恺的代表作。同期的《晨报》《时代日报》《社会日

作者简介:包琳(1979—),女,山东青岛人,嘉兴学院设计学院讲师,主要研究方向为艺术设计及理论研究。

报》等报纸上,也出现了专门的漫画副刊。^[4]嘉兴画家王敦庆创办的《漫画界》由时代图书公司发行,于1934年1月20日创刊,于1937年6月被迫停刊,总共出版了39期的《时代漫画》期刊上,刊登了这一时期许多漫画家的作品,这些作品创作细致入微,用艺术表现社会现实,精妙地描绘了当时的历史面貌。^[5]这些期刊杂志的创办,一方面为漫画创作提供了很好的平台,另一方面也紧密结合了时政的发展,成为大众了解社会现状的窗口,至今仍是了解民国文化的重要依据。

民国漫画在发展过程中,形成了极具代表性的风格,超越了文人画自娱性以及西方画超功利性的审美创作精神,形成了独有的质朴写实语境。依照服务对象的不同,漫画分为书刊类漫画和商业类漫画。商业类漫画主要用于广告或者宣传画上,用于说明商品特征、宣传商品功能;书刊类漫画主要以期刊杂志、漫画报、漫画集为载体,配以文字宣传社会时事。

图1 锁上加封

漫画家们将漫画艺术的创作与现实需要密切结合,形成了具备平民意识、文化传播、信念传播的图像资料。嘉兴漫画家针对不同社会阶级进行创作,以典型形象绘时代的真实,作品中除了对地域特色的建筑、方言文字、自然景观的阐释和表现以外,还有一部分创作是以喜剧的手法表现悲剧的主题,让人品读起来能更深刻地了解社会的变迁。丁悚的作品《锁上加封》(图1)就用这种暗喻的喜剧手法表现了特定历史时期文人被限制言论自由的无奈,两个手拿毛笔、身穿长衫的文人见面后,发现原来大家是“彼此彼此”,这种诙谐背后,是社会变革时期的文化现状。

不同时代、不同地域的人们对于美的认识会存在一定的差异。一个时代的审美特点反映了特定历史阶段大众的审美追求,同时也能体现出那个时代的政治、经济和文化等社会状况。^[6]

图2 做人艺术的脸部艺术

民国时期,嘉兴漫画家们以时代照相机的形式为我们记录了普通市井百姓的生活。比如,丰子恺作品中将门前、屋后、街道、弄堂的场景进行还原,将商贾小贩、街坊邻里、孩童嬉戏的风情刻画得惟妙惟肖。漫画家借景借人借物进行创作,让我们能在鉴赏中体会到时代背景下的叙事性脉络,同时通过生动真实的画面了解到百姓的生活状态。如黄尧作品《做人艺术的脸部艺术》(图2),画面中是一个哭笑不得的“牛鼻子”形象,左侧的说明文字是这样写的:“要会哭,亦要会笑;要会哭里带笑,亦要会笑里带哭;要哭的时候哭,笑的时候笑;要会一回儿哭了变笑,一回儿笑了变哭;更得会哭得像笑,笑得像哭;尤须会哭不出,还得笑;若逢哭笑不得之时,偏要能哭笑俱全。”图文同构的画面能让人感受到画家想表达的那种无奈的滋味,寥寥几笔描绘的人物,是黄尧笔下最经典的“牛鼻子”形象,也是普通小人物的缩影,创作非常贴近生活。

二、民国时期嘉兴漫画家作品的艺术风格

(一)创作手法中西结合

创作手法是指漫画家在艺术创作过程中为塑造艺术形象、表现审美情感所运用的各种具体的表现方法。民国时期嘉兴漫画家们在江南传统文化的浸染中成长起来,在绘画上对中国传统的以线造型方法运用得得心应手。与此同时,他们又学习和吸收了西方艺术绘画中的明暗、构图、透视和用色方法,使作品呈现中西艺术相互交融的新意境。如张乐平的三毛系列作品(图3),运用中国线描的表现手法进行外在形象的塑造,同时又采用西方的明暗、透视规律进行形象的具体刻画,使整个画面中的人物、车辆、动物等都显得更加真实生动,极富艺术感染力。而黄尧的“牛鼻子”(图4),则把西方超现实主义的表现手法发挥得淋漓尽致。该作品中的漫画人物形象让人们似乎隐隐看到超现实主义大师马格利特的影子,其形象中的简洁明快的线条和夸张的人物表情动态,以及画面红绿对比色的运用等等,给观众塑造了一个极富幽默诙谐、夸张生动的艺术典型形象。这样的典型形象使大众更容易接受和喜爱,审美上又给人以耳目一新的视觉感受,这恰是中西艺术创作手法结合所呈现的文化新知、审美创新。

图3 三毛系列

图4 牛鼻子系列

(二) 创作形式多元

民国时期嘉兴漫画家的创作逐渐形成并确立了全新的现代美学形态,漫画创作中综合了传统书法、绘画、诗词的意蕴,画面简洁概括、用色主张单纯、清新、朴实,同时笔墨中依旧饱含我们所熟悉的传统绘画笔法,独有一番美感。

图 5 红了樱桃绿了芭蕉

丰子恺是民国时期抒情漫画的创始人,也是民国时期漫画创作多元化的代表人物。他在漫画理论的总结之作《漫画的描法》中,直接将漫画概括为:“漫画是注重意义而用简笔的一种绘画。”他的漫画随意取材,画幅短小,故宜于“简笔”;内容精辟,故“注重意义”^[7]。如丰子恺《红了樱桃绿了芭蕉》(图 5)的画面构图采用了西方静物绘画的块面分割,又将我们传统园林艺术空间表现技法中的借景与对景蕴含在画面之中,让窗外的一树芭蕉成为画面的主体并和屋内的樱桃形成了呼应对比,缭绕上升的烟雾和窗外飞舞的蜻蜓增加了画面的灵动感,再配以宋词人蒋捷《一剪梅·舟过吴江》中的最后一句“红了樱桃,绿了芭蕉”形成了鲜明生动的生活气息,匠心独具,赏心悦目。不得不说画家的创作是精妙的,他的系列作品展示了全新的多元风格,成为了经久不衰的经典。

(三)传播媒介多样

民国漫画发展后期伴随着新兴的木刻艺术以及铜版、石版、照相制版等现代印刷技术的传入,让漫画有了更广泛、更丰富的传播基础,成为当时大众了解社会热点和文化变迁的一个很重要的载体和窗口。抗战时期由于纸张奇缺,木刻画曾风靡一时。嘉兴漫画家沈振黄也拿起刻刀,进行木刻创作。1934 年,鲁迅先生倡导新兴木刻,沈振黄就以木刻爱好者身份写信请教过鲁迅。在 1937 年抗日战争全面爆发后,张乐平、沈振黄积极响应中共中央“关于建立抗日民族统一战线”的号召,由郭沫若推荐参加了抗日救国的“战时服务队”,1937 年到 1943 年间,服务队奔赴江西、广东、湖北、湖南、广西等地,以木刻画、小画报、宣传单、布画、壁画等形式进行抗日宣传活动。^{[2]134}漫画家们审时度势,结合客观现实,以漫画艺术的通俗易懂、适宜传播的多样化形式,反映了人民热爱和平的心声,鼓舞人民的斗志。

三、民国时期嘉兴漫画家作品的社会价值

漫画家们通过漫画作品去实现美育教育。

(一)弘扬真善美

美育体现着一个国家和民族的文化传统,体现着经济社会发展的时代风貌,体现着国民的审美水平。^[8]民国时期,传统文化中对于真善美的追求,也在漫画的艺术形式中得以快速弘扬,既承袭传统文化的风骨,又带有面向世界的开明,风范之下,典范存焉,立民族之根本,树文化之自信,丰子恺的漫画就是这一时期的典型代表。1922年,丰子恺在白马湖畔的春晖中学任教,闲暇之余凭记忆写生,或把平日所喜爱的古诗句用图画表达出来,在“小杨柳屋”的墙壁上四下张贴,这些图画深得同仁的喜爱。^[9]其作品《人散后,一钩新月天如水》在好友朱自清和俞平伯办的《我们的七月》上公开发表以后,便一举成名。在丰子恺的《山高月小水落石出》(图6)的画面中,呈现出了事物之间的依存对比联系,笔法和情怀是含蓄的,画面的主体思想又是直接并突出的,这种兼容并蓄的画面展现了我们传统文化中求真求美的思想传承,品读起来既能被画面的美感所感染,也能让人思考其中蕴含的客观事物之间的关联哲理。

图6 山高月小水落石出

(二)宣传爱国、民主思想

民国时期,漫画艺术从产生到繁荣是一个树状结构,从社会变革、文化多元、新意识发展强烈的根源出发,其中时政交汇点的影响也很重要,在这个交汇点,有着爱国情怀的嘉兴漫画家们思如泉涌、一触即发,用不同的创作风格和样式对整个民国时期的漫画艺术的发展起到了推进与繁荣作用,通过不同画面隐喻新闻,在特殊时期开启民智、唤醒民众、宣传新思想新文化。^[10]创作出的作品在很大程度上引领了社会的思潮。

民国后期对民主与科学的崇尚成为爱国文化思潮的时代之魂,对于新事物的好奇以及在爱国、民主、科学思想的推崇助推下,很多思想上的碰撞、融合都在漫画上得以呈现。这一时期漫画创作既是审美上的追求与超越,又是精神上的展现与再造,也是爱国情怀的宣传和表现。漫坛抗战勇士沈振黄是抗战时期著名的漫画家、装帧艺术家、绘制政治地图专家,并为抗战献出了年轻的生命。他最著名的成就是抗战时期创作的系列漫画“全面抗战画报”,又以刊登在 1937 年 10 月 10 日出版的《救亡漫画》第五号上漫画《正义的声援》(图 7)最具有代表性。该作品画面饱满有力、气势磅礴,全世界民众以压倒一切的力量来支援中国的正义战争,漫画反映了全世界人民热爱和平的心声,也昭示了霸权侵略必然会走向灭亡。他的《日寇的末日快到了》(图 8)也是一幅著名的爱国抗战作品,画面上用线不多,但造型极具视觉的张力和艺术的感染力,用生动的画面语言传达了“玩火者,必自焚”的寓意,其中蕴含的斗争精神和信念在简洁的画面中越发凸显。爱国漫画家沈振黄的漫画艺术和他的抗战精神在抗战时期鼓舞了很多的英勇志士,用作品唱出了时代的最强音,也从本质上彰显了漫画艺术的社会功用。由此也证明,与时代同呼吸、共命运的作品,才有生命力,才能够成为经典被传颂。

图 7 正义的声援

图 8 日寇的末日快到了

四、结语

民国时期的漫画在传统与现代、本土与外来文化的融合中发展,漫画家们的作品围绕着不同的社会热点局部深入、全面展开,构成了一股漫坛潮流。按嘉兴漫画家代表人物、作品特点、艺术风格以及社会价值可归纳为表 1。

清末民初的社会动荡让民国时期的漫画自产生开始就肩负着宣传新思想的重任,这个时期的漫画,思想和内涵是多方面的,既有传统文化向真向善向美的传承和发扬,又有全新艺术表现形式的结合,还有开启民智的历史责任感渗透。

表 1 民国时期嘉兴漫画家及其作品特点、艺术风格和社会价值

作者及年代	作品特点	艺术风格	社会价值
沈泊尘 (1889-1920)	擅画人物,写意、戏剧人物画	神情表达精妙	笔锋直指军阀和帝国主义列强
丁悚 (1891-1969)	擅画人物,仕女、佛像,绘有《丁悚百美图》	中西兼顾,人物造型夸张得体	描绘社会现状和政治时局
丰子恺 (1898-1975)	抒情漫画,以小见大	寥寥几笔,意味深长,中西融合	具备很高的思想性、教育性、审美性
王敦庆 (1899-1990)	漫画理论方面颇有建树,笔名很多	简洁明快	筹办中国第一个漫画团体,创办进步刊物

张乐平 (1910-1992)	三毛之父	人物刻画人木三分,准确生动	作品充满鲜明时代特征和强烈的平民意识以及人道主义
沈振黄 (1912-1944)	抗日漫画	绘制政治地图,开一代新风	抨击时弊,鼓舞斗志
黄尧 (1914-1987)	创作漫画经典形象“牛鼻子”	造型简洁,形态多变	宣传抗战,宣扬救亡图存
米谷 (1918-1986)	构思精巧,寓意深远	观察敏锐,对比强烈	为抗日救亡呐喊,揭露反动派和侵略者的罪行

嘉兴的漫画家大多是社会发展“壮观景象”中的成员,他们勇敢地承担起新文化新思想的宣传工作,积极投身于社会的变革之中。他们的出现不但与时代背景有关,也与嘉兴地域人文情怀的孕育相联。因为,漫画在一定程度上不但客观地记录了当时人们的思想和观念,也在审美上为我们提供了一个比较直观的视觉载体。他们作品中传达出来的时代特色、艺术风格和社会价值,对于当时的文化建设和社会发展有着积极的推动意义和作用。研究他们及他们的作品,一方面可以了解与掌握民国时期文化艺术发展的状态与走向,另一方面更能够梳理完善嘉兴地域漫画文化发展的脉络,丰富嘉兴漫画艺术发展史,以增强我们的文化自信并推动当今艺术的发展。

参考文献:

- [1]郭传芹.视觉启蒙——国家图书馆藏清末民初报刊插画集成[M].杭州:浙江人民美术出版社,2015:7.
- [2]吴浩然.民国漫画风范[M].济南:齐鲁书社,2011.
- [3]俞玮娅.《上海泼克》之视觉文化探析[J].吉林艺术学院学报,2013(1):18-21.
- [4]杨昆.清末与民国时期漫画期刊发展历程[J].出版发行研究,2011(2):65-68.
- [5]朱丹彤.《时代漫画》中的新闻漫画研究[J].新闻传播,2017(4):73-75.
- [6]朱琰.浅谈中西方文化交融下的民国时期审美特点[J].美术与设计,2015(6):109-112.
- [7]丰子恺.丰子恺全集艺术理论艺术杂著:卷三[M].北京:海豚出版社,2016:184.
- [8]马菁汝.艺术教育的哲学[J].美术研究,2017(6):104-107.
- [9]郑燕姣.丰子恺漫画的图像叙事研究[J].太原学院学报社科版,2018(6):70-75.
- [10]郭传芹.小漫画,大历史:从清末到民国[M].北京:国家图书馆出版社,2017:6.