

马尔克斯与舒尔兹最推崇的漫画家
比肩《父与子》的不朽经典

COMIC

小人物 · 季诺漫画

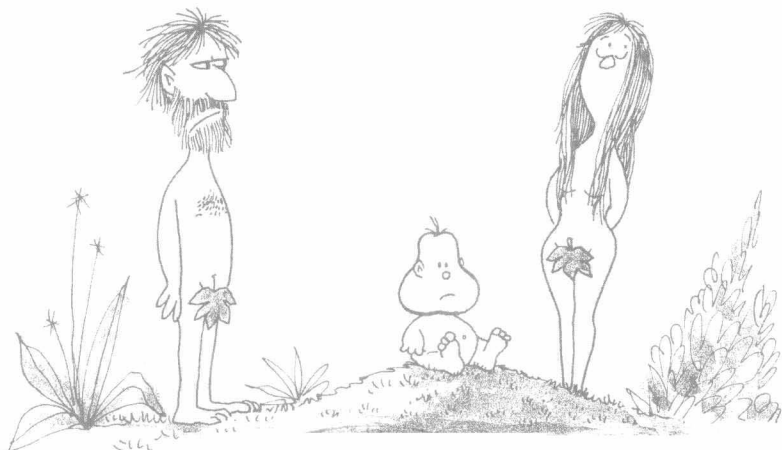
凤凰出版传媒集团

译林出版社

译林世界连环画漫画经典大系

[阿根廷]季诺作 洪桐奇 尹乔编 陆元昶译

小人物

季诺漫画

译林世界连环画漫画经典大系

[阿根廷]季诺作 洪佩奇 尹乔编 陆元昶译

图书在版编目(CIP)数据

季诺漫画. 小人物 / (阿根廷)季诺著; 陆元昶译. —南京: 译林出版社, 2009.1

(译林世界连环画漫画经典大系 / 洪佩奇主编)

ISBN 978-7-5447-0703-9

I. 季… II. ①季…②陆… III. 漫画: 连环画—作品集—阿根廷—现代 IV. J238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 143398 号

书 名 季诺漫画: 小人物

作 者 [阿根廷]季诺

译 者 陆元昶

编 者 洪佩奇 尹 乔

出版发行 凤凰出版传媒集团

译林出版社(南京市湖南路1号210009)

电子信箱 yilin@yilin.com

网 址 <http://www.yilin.com>

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

印 刷 江苏新华印刷厂

开 本 787 × 1092 毫米 1/24

印 张 11

版 次 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5447-0703-9

定 价 21.00 元

译林版图书如有印装错误可向承印厂调换

序

序

有人说：漫画是从外国传入中国的。说得对。也有人说：中国早就有漫画了。说得也对。这是因为，我国确实很早就有漫画。清朝乾隆年间“扬州八怪”中的画家黄慎（号瘦瓢子）就画过《有钱能使鬼推磨》，那是18世纪的事。后来罗聘（号两峰）还画过《鬼趣图》，借鬼来讽刺人间不平等。15世纪的明朝皇上宪宗也画过《一团和气图》，那时世界上还没有“漫画”这么一个画种。古时候谁也不知道那几幅画就是漫画。及至二十世纪初年，中国才从报纸刊物上见到外国（西方的）漫画，于是也就出现了我们的漫画家，可见那时漫画是从外国传进来的。

常看漫画的人都能看出报刊上登载的漫画和其他绘画不同，也看得出这种画最明显的艺术特性是：一、很有趣；二、近乎语言，像说话一样，一眼就看出它“说”的是什么意思。这就是有语言功能，不但有趣，还会挖苦，嘲笑。

正因为漫画的语言功能，在封建社会的专制下，画漫画就得非常小心。当权的皇帝、大臣、官僚、地主绝不允许老百姓随便说话，画漫画就容易惹祸。所以中国自古以来漫画就很少。所以说，漫画是社会发展越过封建时代才出现的特殊画种。英国在十七世纪已经逐渐摆脱封建枷锁，老百姓开始有发言权，可以议论政治，而漫画正是最有力的一种议论手段。在德国很早的宗教改革中，两派都用漫画抨击对方。从所见资料知道，老百姓议政最明显的是十八世纪初的英国。漫画是画家画的，但被称为专画漫画的“漫画家”，最早是英国的威廉·霍格思（WILLIAM HOGARTH 1697-1764）。

漫画在欧洲已流行三百年，为什么到二十世纪初才传到中国来呢？道理很简单：那时中国已经没有皇帝了。清朝皇上这时已经垮台。是老百姓有什么发言权了吗？看报刊上的漫画就知道，漫画是在沿海和近海的几个大城市流行，而且除了上海之外，带有政治内容的漫画却罕见，画的大都是和老百姓开玩笑的连环漫画，因为报纸很需要这种画来吸引读者，扩大报纸发行量，有利于和同行竞争。旧中国虽然处于半封建状态，但上海为什么各种漫画都能存在呢？因为上海有不少外国列强所占的“租界”，国民党政府怕外国人，不得不有所顾虑，而且还要打着“民主”的旗号呢。虽然漫画刊物屡遭停刊，但停了之后，换个名称又出来了。

那时外国漫画被转载的多的，还是幽默性的作品，因为报刊需要。上海有黄嘉音办的《西风》杂志，转载的多是英美的连环漫画，如英国的《笨拙》(PUNCH)和美国《纽约客》(NEW YORKER)杂志里的漫画。但数量不很多，所介绍的漫画家也有限。

新中国建立后，开始我国在帝国主义包围下，处于封闭状态，又和外国打了多年仗，外国漫画传入有限。在和平时期，才逐渐多起来。那时报刊还只采用明显“有教育意义”的漫画，包括讽刺画，反映生活情趣和表现幽默感的作品报刊上少见。尤其是在1957年之后，谁也不敢画国内题材的讽刺画，对其他漫画所知又不多，漫画新作者很难出现。只在所谓“文化大革命”结束之后，于改革开放声中，漫画才兴旺起来，漫画家不断从各地涌现。外国漫画作品大量介绍进来，其中最出力，介绍出版最多的是洪佩奇先生。这次他主编的《世界连环画漫画经典》大系，不仅系统地介绍了许多外国漫画名家名作，还介绍了我国一些漫画名家，如张乐平等，其中有不少作品是以前罕见的。这是一件可谓宏大的文化工程，对于我国漫画艺术的发展大有裨益，也是为我国广大读者提供有趣有益的艺术欣赏品。我国漫画流行虽有近百年历史，但经历坎坷。早年漫画家不多，只在七十年代末才开始具备有利于创作和发表的条件，漫画家人数之多至是空前的。但至今不过二十年，自然有不少需要向外国作品借鉴之处。系统地介绍外国作品，可扩大画家的眼界，从作品的题材、体裁、表现技法等各方面都会得到启发。我国有几千年文明史，有富于幽默的文化传统，对有益的外国文化自会有较强的选择、吸收以至生发之力，使创作思路开扩，技法不断提高。

漫画不仅是人民群众喜爱的幽默艺术品，还是抑恶扬善，推动社会进步的一种舆论载体，是社会民主生活中不可缺的艺术形式。

这里我想顺便谈谈漫画的分类问题。在西方国家，COMIC 实际上是指我们所说的连环画(它分幽默的与非幽默的两种，幽默的一种即指连环漫画，非幽默的一种即指连环故事画)，CARTOON 是指独幅漫画与动画。在我国习惯上，连环故事画，即通称连环画或“小人书”的不列入漫画类中，所以连环画家不称为漫画家。这是因为漫画以谐趣为特性，而连环故事画是以故事情节和人物形象动人，并不必有谐趣性(即滑稽、幽默与讽刺)。所以漫画被称为笑的艺术，而连环故事画与此不同。由于这套《世界连环画漫画经典》大系主要介绍外国(主要是西方国家)COMIC 与 CARTOON 精品，所以仍依西方习惯，同时引进一些连环故事画，读者会容易看出其中区别的。

祝贺译林出版社《世界连环画漫画经典》大系的顺利出版，还希望书店老板们都识货，能体谅读者的爱读心情，认真努力做好发行工作。幸甚！

前言

洪佩奇

季诺自画像

十几年前我在蓝建安先生处看到台湾女作家三毛编译的六本《玛法达》连环漫画与译名叫《蒙古大夫》和《两性之间》的两本季诺漫画集，深感这位阿根廷的漫画家才思过人、绘技高超，无愧为当今屈指可数的世界幽默大师，遂将这些漫画作品编成两册，第一次介绍到国内来。由于当时条件的限制，这两本季诺漫画集有许多不尽人意的地方，于是一直想重编、再版季诺漫画集。

1999年在洛杉矶美国图书博览会的阿根廷展台上，我一眼便看见显眼处放着的一本厚厚的精装《玛法达全集》，我伸手取下，急急翻阅，像得了个宝贝似的。随后我向展台上的书商戴文斯基先生联系这本画册的版权，令人失望的是戴文斯基先生说他没有受权这本画册，倒是阿根廷的另一位漫画家卡洛伊的版权是由他代理的，并且送了我一大本剪辑的卡洛伊彩色漫画。一年多过去后，我们顺利地出版了《卡洛伊漫画》。显然我们出版的这本精装大画册很有说服力，不久戴文斯基先生终于为我们联系上季诺漫画的版权，寄来了迄今季诺发表过的全部漫画作品——一本《玛法达全集》和13本非玛法达连环漫画集，这些作品绝大多数没在中国露过面。

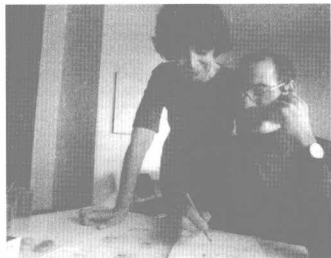
要将这些作品全部编译过来是一件浩大的工程，考虑再三，觉得无字连环漫画没有语言障碍，是季诺漫画精品中的精品，于是决定以其作品的一个重要主题“男人与女人”为书名，先选其400篇在中国没露过面的无字连环漫画编成一册，尽快让中国读者看到这位大师新的杰作。

季诺原名霍金·萨尔瓦多·拉伐多·泰洪，1932年7月17日出生于阿根廷孟多札，他的父母是安达卢西亚人，他是这个家庭中的第三个孩子。

季诺自小便爱憎分明，总想知道谁是坏人谁是好人。他的父母是西班牙移民，因而他认为“所有的西班牙人都是好人”。但四岁时他便发现西班牙人中也有极坏的人，他们杀害西班牙好人，而德国人、意大利人、教士、修女们也都是极坏的人，因为他们站在坏西班牙人一边……1939年是恐怖的一年，坏人们取得了胜利。在小季诺的眼中，原先抢走马尔维纳斯群岛和直布罗陀半岛的英国人这时也变成了好人，因为他们为了全世界而抵御德意日的侵略，甚至这时美国人也都成了好人……这种鲜明的爱憎性格后来都明显地反映在他著名的漫画人物玛法达身上。

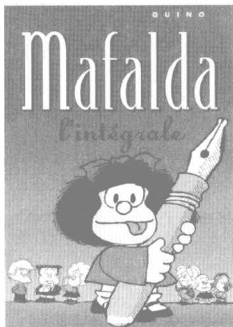
童年时代的季诺

季诺与妻子阿利西亚·哥隆波

《玛法达》诞生时季诺与朋友们的合影。
右一阿利西亚，右二季诺。

《玛法达全集》

正如他后来笔下的漫画人物非力普一样，读小学时他并不轻松。他曾回忆道：“……我的学习成绩很差，但在学年结束时却取得了好成绩。我从来也没能成为第一名，这使我非常苦恼！”

小学毕业后他的母亲去世，他进了美术学校，三年后他的父亲又离开了人间。这时年仅16岁的季诺已“厌倦了画一些双耳尖底瓮和石膏像”，于是他做出了一生中最重要的决定——离开美术学校去当一名幽默画家！

20世纪50年代初，他开始做各种各样的尝试。最初他为一家名叫赛达利纳的丝绸店画了一幅广告连环画，作品并不出色，他曾回忆道：“……我真不愿意再想起这幅广告连环画，因为它会使我感到羞愧！”

1951年，他满怀热望地来到了首都布宜诺斯艾利斯，奔走于各家出版社之间，推销其漫画作品，希望找一份漫画家的工作。三个星期过去后，工作没有找到，钱却用完了。希望落了空，他只好又回到了孟多札。

1953年他应征入伍。这一年他感到一切都不顺利，一切都使他烦躁不安，但也正是在这一年中他的绘画手法发生了重大的变化。第二年他与布宜诺斯艾利斯的许多报纸杂志取得了联系，在《这是》周刊上发表了第一页无字连环漫画后，接着在《看和念》、《莱奥普朗》、《贵妇与小贵妇》、《电视向导》、《您》、《现象》、《大西洋岛》、《亚当》等杂志和《民主》报上不断地发表作品，迎来了一生中最幸福的时刻。1959年，他开始在迪维托的《富人》、《梅伦格医生》杂志与朗德鲁的《维森特大妈》杂志上定期发表作品，正式步入了漫画家的生涯。第二年他成了家，妻子阿利西亚·哥隆波是意大利人后裔，一位化学博士。

30岁的时候，季诺在布宜诺斯艾利斯的一家书店中第一次举办了个人漫画展，一年后他的第一本无字漫画集《季诺世界》问世，幽默作家米盖尔·布拉斯科为本漫画集作了序。在布拉斯科的介绍下，季诺与准备推销曼斯菲尔德系列家用电器的广告公司签订了合同，按广告公司的要求他模仿《花生》和《金发女孩》塑造了一个小女孩的漫画形象，并以M字母为开头为其取名为玛法达。

1964年，广告公司的促销活动遭到了失败，但《玛法达》却交了好运，在《莱奥普朗》杂志登载了三期后，从9月29日起固定为一个定期连载的连环漫画专栏。1965年3月9日《玛法达》移到了《世界报》上。

玛法达并不是传统连环漫画中那种调皮捣蛋的小孩，她爱憎分明，好争辩，关心周围的一切事物，与美国漫画家格雷笔下的小孤儿安妮相反，是一个很有见识的小女孩，既天真又狡黠，十分吸引读者。她对周围发生的一切都感兴趣，对所有事物和所有人都提出异议，毁灭了人们仍然保存的那一点诗意。

《玛法达》取得了非同寻常的成功，因而季诺一举成名。人们将报纸上的《玛法达》剪下来，贴在窗户上、店铺里、橱窗上和笔记本上，《玛法达》中的漫画小人物到处可见。1966年圣诞节，霍尔赫·阿尔瓦雷斯出版社出版的第一部5000册《玛法达》漫画集两天便全部售完，在后来的许多年中《玛法

达》曾先后出版过12部单行本漫画集。

1967年12月22日《世界报》被关闭后《玛法达》一度中断,但1968年6月2日起又开始在《七天》周刊上连载。

1968年季诺携妻至欧洲旅行,他的漫画作品也随之到了欧洲,其中30篇连环漫画被译成意大利文编入文学与幽默漫画选集《给患了受虐狂的成年人看的儿童书》中。1969年意大利出版了第一本季诺的漫画集《好争辩的女孩玛法达》。1971年,《玛法达》被译成英、法、德、希伯莱等多种语言,除了在拉丁美洲,还在以色列、法国、德国、丹麦、挪威、瑞典及奥地利等许多国家的出版物中出现,影响遍及全世界。

1972年季诺与达尼埃尔·马洛签订了拍摄《玛法达》动画系列短片的合同。第二年,当阿根廷电视台播放这部动画片的时候,玛法达与她的朋友正式与《七天》的读者告别,最后结束了这部著名连环漫画的连载。1974年季诺携妻访问美国,这时《玛法达》动画短片已在意大利及拉丁美洲等一些国家广为播放。

1976年季诺与妻子在欧洲度过了大部分时间。他曾深有感触地说:“祖国就是春天。远离祖国使我的幽默灵感凝滞,但我的作品无疑变得更加深刻。”

1980年,季诺在《号角报》上开辟了周日版连载专栏《季诺幽默画》,作品极受读者的欢迎。

1984年圣特尔莫基金会在布宜诺斯艾利斯与孟多札举办了一次盛大的季诺漫画展。同年,国际连环漫画沙龙在意大利举办了纪念《玛法达》诞生20周年活动,还在西班牙出版了三部加利西亚文的《玛法达》漫画集,普罗梅萨出版社在墨西哥也出版了季诺的漫画集。这一年,他应邀参加了在哈瓦拉举办的拉丁美洲电影节的评审团,在古巴与动画片作者胡安·帕德龙相识并结下了深厚的友谊,第二年帕德龙根据季诺漫画制作出动画短片《季诺仪器》。

1986年美国第一次出版了《季诺世界》漫画集,美国著名漫画家舒尔茨、拉尔森和特鲁多还专门为这本漫画集写了赞语。

1992年为了纪念发现美洲500周年,国家协会在马德里举办了大型的《玛法达的世界》展览,展览中播放了帕德龙制作的季诺动画短片,其中有玛法达与哥伦布的情节。同年卢蒙出版社在巴塞罗那出版《玛法达全集》。

1994年4月,季诺应邀参加波洛尼亚儿童图书展,与出版家、教育家、作家、插图画家进行了令人难忘的会晤。这年的玛法达诞生30周年的纪念活动引起了热潮,在米兰季诺与翁贝尔托·埃科、马尔切罗·贝尔纳尔第、《利努斯》月刊主编福尔维亚·赛拉、西班牙犹太学家罗曼·古贝恩、罗马塞万提斯学院院长等对《玛法达》进行了广泛的讨论,大

季诺与《玛法达》

踌躇满志的季诺
摄于1990年

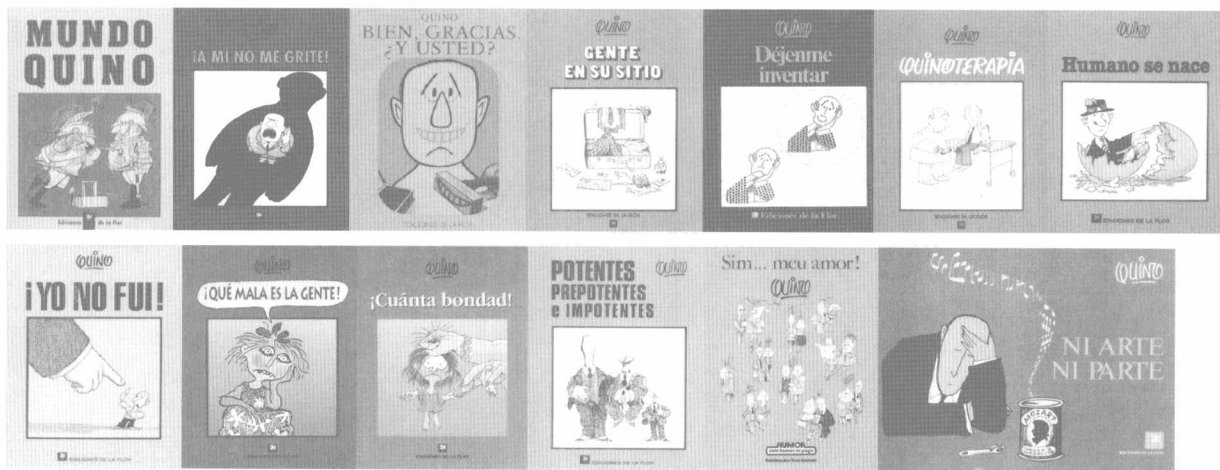
家一致提议来年在意大利各城市举办大型的玛法达展览。第二年来阿根廷促进中心举办了季诺漫画展。

季诺漫画具有鲜明的特点，取材看似平常，寓意却隽永深刻。他善于以诙谐的手法放大人性中的细微之处，让人一笑之余又回味出难以言传的滋味，与其说是笑别人，不如说是笑自己。他入木三分地批判人生，剖析芸芸众生的生活百态，尖刻的嘲讽与辛辣的讽刺直指人心，令人过目难忘。

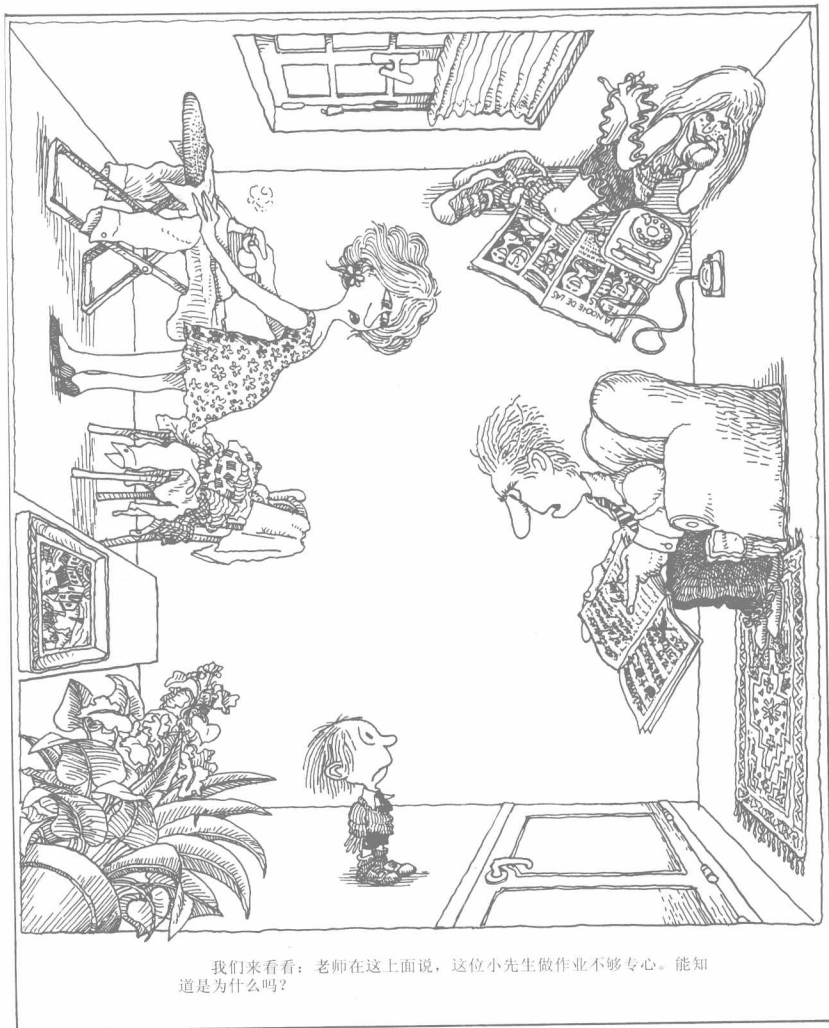
生动的形象叙述是季诺漫画的另一特点。在他的无字连环漫画中，一连串的形象动作生动地表达出无数语言难以表述的丰富内涵，越过了语言的障碍，越过了国界，赢得了广泛的世界性。

高超的绘画技巧是季诺漫画出类拔萃的重要因素。季诺漫画的人物造型严谨结实，一丝不苟，夸张的形象具有鲜明的个性，生动地表达出大千世界的千姿百态。

季诺曾获得过许多崇高的荣誉：1978年波尔迪盖拉国际幽默沙龙授予他最高荣誉金棕榈奖；1982年蒙特利尔国际幽默沙龙授予他本年度卡通漫画家称号；1988年孟多梭授予他“幽默、敏感和正义的大师”及荣誉市民的称号；同年，国际幽默沙龙授予《玛法达》“马克斯与莫里茨”奖（以近代德国连环漫画先驱威廉·布什的代表作为名的奖项）；1998年布宜诺斯艾利斯市政府授予他“艺术大师”称号，布奈布里特组织授予他年度人权奖。

连司季诺世界》季诺共出版过13种非《玛法达》的幽默漫画集，《不要对我叫喊》（1972年，墨西哥21世纪出版社出版），《你把我……》（1973年，墨西哥21世纪出版社出版），《好的，谢谢，你怎么样？》（1976年西班牙卢蒙出版社第一次出版，后来又在阿根廷、墨西哥、德国、意大利等国出版），《钱包的饥饿》（1977年，西班牙卢蒙出版社和阿根廷花出版社出版），《在自己的位置上的人们》（1979年在德国、葡萄牙和意大利同时出版），《请坐到好餐桌上》（1980年，阿根廷花出版社出版，以美食、菜谱、通常营养为主题的漫画集），《既不要艺术也不要党派》（1981年，阿根廷花出版社出版，是一本关于文学、造型艺术和音乐的幽默漫画集），《请让我发明》（1983年，阿根廷花出版社出版，关于创造和想象的漫画集），《季诺疗法》（1985年，阿根廷花出版社出版），《人类诞生》（1991年，阿根廷花出版社出版），《不是我！》（1993年与1995年，意大利文版，蓬皮亚尼出版社出版），《人们可真坏呀！》（1996年阿根廷出版，1997年，意大利文版，蓬皮亚尼出版社出版，该漫画集也在法国、西班牙和葡萄牙出版）。

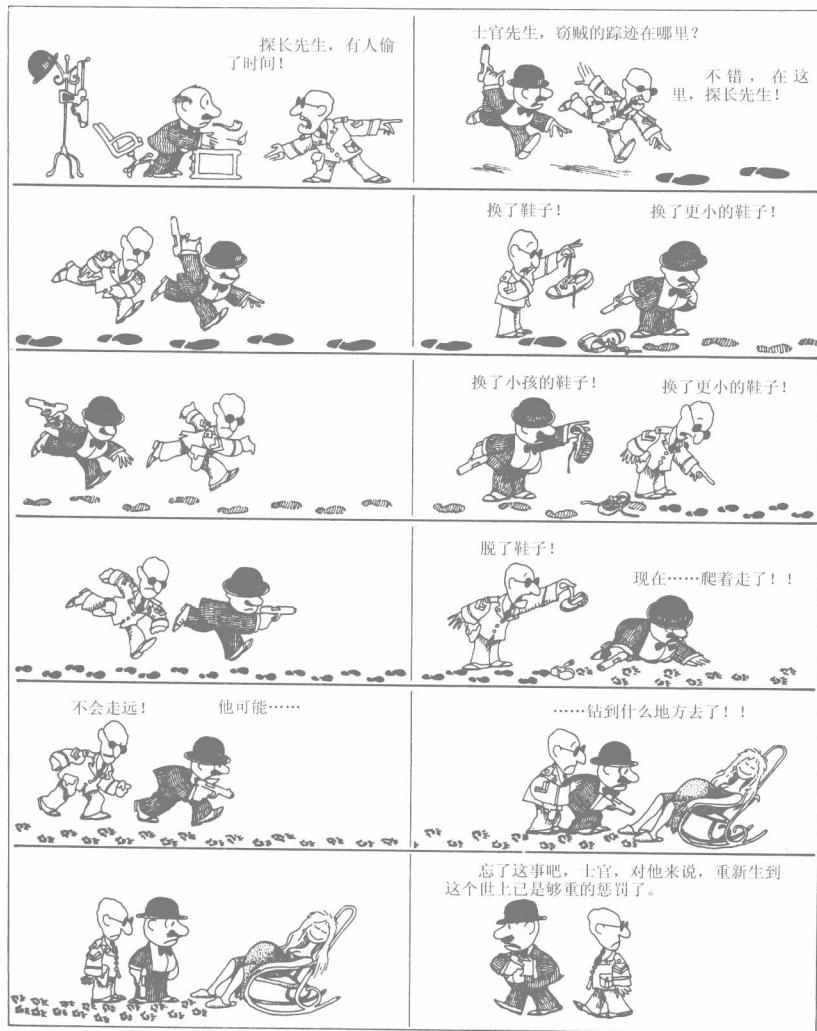
我们来看看：老师在这上面说，这位小先生做作业不够专心。能知道是因为什么吗？

我不得不对您处以罚款，因为我要履行我的职责。不过，您为什么要超速行车？是不是因为您无意识中想要超越一个记录，一个错误，一个问题，或者也许是一个人，您想使自己摆脱这个人？

是，是！……我的生活就是不断地、绝望地想要逃避我自己，逃避恐惧，逃避饱受压抑的青年时代和充满禁令的童年：“这个不能做，这个不能说，这个不能碰！”……

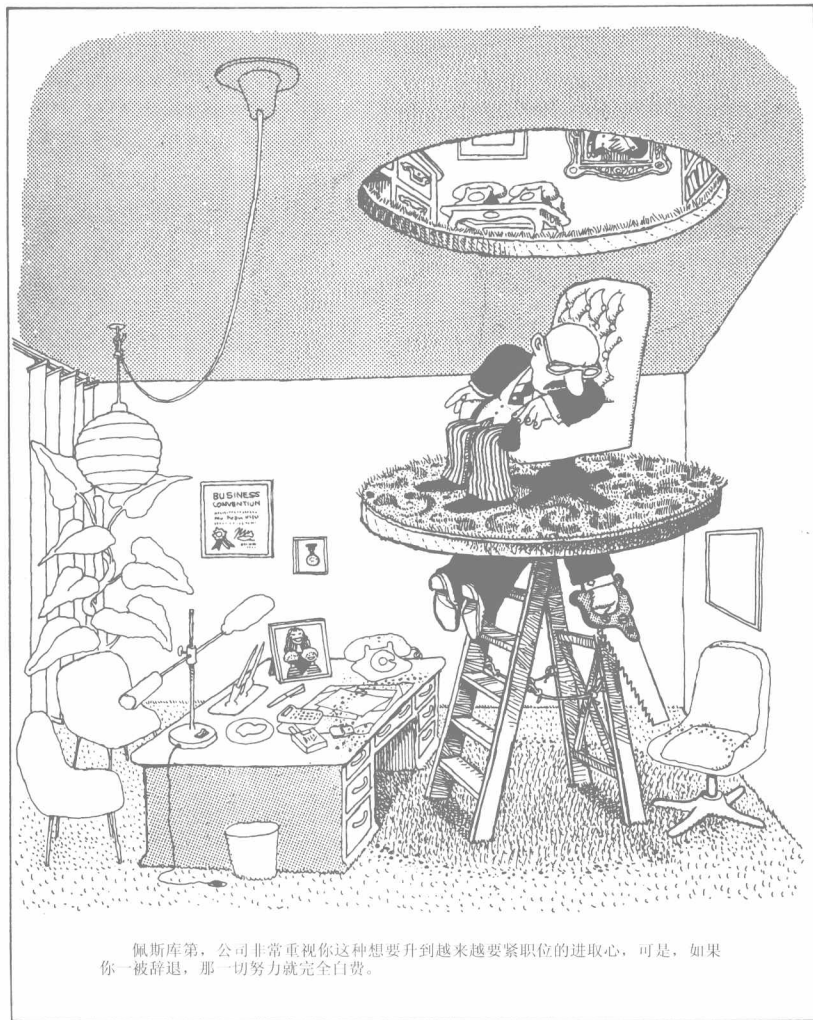

“啊，当然，现在，‘你做什么，冈萨雷斯？’‘你做什么，冈萨雷斯？’……可是每一次，那愚蠢的冈萨雷斯小姐将办公室的工作带回家做时，谁也没有来问她：‘你做什么，冈萨雷斯？’”

佩斯库第，公司非常重视你这种想要升到越来越要紧职位的进取心，可是，如果你一被辞退，那一切努力就完全白费。