

● 中国文化名人手稿馆丛书

丁聰

2 0 0 0

插 图 集

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丁聪插图集 / 丁聪绘. — 上海: 上海科学技术文献出版社, 2000.11

ISBN 7-5439-1670-3

I . 丁… II . 丁… III . 插图 - 作品 - 中国 - 现代 ■
IV . J 228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55500 号

责任编辑: 倪捷

中国文化名人手稿馆丛书

丁聪插图集

.....
..... 丁 聪 绘
.....

★

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路 2 号邮政编码 200031)

全国新华书店经销

上海科技文献出版社昆山联营厂印刷

★

开本 889 × 1194 1 / 24 印张 6
2000 年 11 月第 1 版 2000 年 11 月第 1 次印刷

印数: 1 - 3 100

ISBN 7-5439-1670-3/G · 415

定价: 28.00 元

丁聪小传

中国当代著名画家丁聪，1916年生于上海。读中学时已开始发表漫画。

1937年前，在上海，为电影公司编画报；做《良友》画报的美术编辑。

1937-1941年底，主要在香港工作，编辑《大地》、《今日中国》画报；多次参加“抗战宣传画”展览；为“旅港剧人协会”设计舞台布置。

1942-1945年，在桂林、重庆、成都、昆明等地，为进步话剧团体作舞台美术工作；在“艺专”教课；参加“联展”多次，也办过个人作品展览会；绘制对敌宣传的传单。《阿Q正传》插图、《现象图》都是那几年里画的。

1945-1947年，在上海报刊上发表讽刺漫画；为《升官图》等话剧设计服装、布景；与吴祖光合编《清明》文艺杂志。

1947年底又到香港，在电影公司画广告；参加《人间画会》的活动；创作了作品《现实图》。

1949年初到北京，筹办《人民画报》，任副总编辑8年，兼作国际漫画。

1978年后，编过工艺美术丛刊《装饰》；为了弥补失去的时间，他以超常的精力，从事文学书籍插图及讽刺漫画工作，创作了大量的作品，其数量大大超过以前作品的总和。他经常在各大报刊上发表作品，1979年《读书》创刊起，一直到现在，他的漫画专栏，始终没有中断过。

近二十年来，他共出版了四十多种集子，有《鲁迅小说插图》；《丁聪插图》；老舍的《四世同堂》、《骆驼祥子》、《二马》等众多作品的插图；《丁聪漫画系列》（8本）；《中国漫画书系——丁聪卷》；《丁聪画册——漫画、插图、素描、速写、肖像、设计集》；《瞎操心》、《绘图双百喻》（与陈四益合作）；中、英、法、德、日文版的《古趣集》及中、英、日文版的《今趣集》等。

我为文学作品画插图

丁 聪

我，一个漫画家，怎么会为众多的文学作品画插图呢？很多人向我提出这个问题。

早年，因抗日战争，报刊出版条件较差，我不能画漫画故而转向画插图。我的第一本插图集就是当年发表在成都《华西晚报》副刊上的《阿Q正传》插画。这组画是由老刻工胥叔平刻在木版上付印的，后集合在国内外出过多种单行本，前七八年还由浙江文艺出版社再版，中间相隔已达50年。

解放后，主要是“反右”后，人们被一个接一个运动搞得胆战心惊，特别是文化人，当然包括我在内。当运动过后，我被允许重新拿起画笔时，已不敢再涉及任何政治性的漫画。画幽默画不是我所好，而我又有很强的绘画冲动。画什么呢？最好找一个远离当前政治的内容。纯文学作品是个避风港，但还要选一个保险的作家，想来思去，只有鲁迅最合适。因此在允许我画画儿后，我出版的第一本书又是鲁迅的小说插图。

我画这组画时，“四人帮”已被粉碎，但我还未解放，在美术馆展厅里干着挂画、写标签的工作，利用工余偷偷用废标签卡片的背面画下了这组画的初稿。因每天要上下班，没时间画正式的作品。一次，去医院体检，查出血压偏高，医生让我休息一周。我从来不生病，就像发现新大陆一样，知道原来生病可以休息！我就利用休息的一周把卡片上的草稿画成正式稿，一周时间病假结束，我只画了一半，怎么办？再去医院，又给了一周病假，两周时间，我画完了这组插图，就又去正常上班。后来，人民美术出版社听说我画了这套画，就拿去出版了。

之后，老舍夫人胡絮青找我。希望我为《四世同堂》插画。这里还有个小故事：早在抗日战争结束时，老舍先生就提出要我为上海出版的《四世同堂》插图。我因从未去过“北平”，对那里的风俗人情不了解，就婉拒了。没想到几十年后，老舍夫人仍要求我画，她说，你已经在北京住了这么久，该可以画了吧？看来，我和《四世同堂》真是有一种掰不开的“缘分”！从《四世同堂》开始，一本接一本，我画了一系列老舍的作品：《骆驼祥子》、《牛天赐传》、《二马》、《老张的哲学》等。

因为画了很多老舍先生的作品，人们就认为我对画老北京风俗很在行，于是天桥人物、茶馆、钟鼓楼等题材接连而至。

画插图比较保险也只是相对而言，记得当时曾有人约我画茅盾先生的《腐蚀》，当我画完草稿后，社会上空气又开始紧张起来，有人提出，这本书是美化特务，当然就不能出版了。所以，至今《腐蚀》的插图仍是草稿。

粉碎“四人帮”后三年，组织上给我平了反。但经过几十年的风风雨雨，我对画漫画仍存有余悸，但又想画画儿，只好另辟新径选择了插图。我不仅为长篇小说插图，也为短篇小说、散文插图，甚至还画了大批的童话、神话、成语故事、笑话等。

近些年来，我又和陈四益合作，为带有漫画味的《新百喻》、《唐诗别解》、《诗画话》等配图。

插图在我整个作品中占的比重较大，但出版较少，现上海科学技术文献出版社愿出我的插图集，我深表感谢。

丁

ZHONG GUO WEN HUA MING REN SHOU GAO GUAN CONG SHU

中国文化名人手稿馆丛书

聰

上海科学技术文献出版社

插图集

前言(祝均宙)	4
《四世同堂》和丁聪的插图(胡絮青)	6
小丁的插图(黄蒙田)	8
我为文学作品画插图(丁聪)	142

茅盾:《腐蚀》	10
老舍:《四世同堂》	15
老舍:《牛天赐》	27
老舍:《二马》	46
老舍:《老张的哲学》	58
陶行知:《儿歌》	69
王莹:《宝姑》	77
《新风霞回忆录》	83
《儒林外史的人间 ——浮世画廊》	93
《1919-1949 短片杰作》	109
《居京琐记》	125

前言

祝均宙

文化名人作为城市文化的组成部分，其沉浮消长，聚合离散，无不与其在一个城市文明进化过程中所处的社会经济活动空间、文化活动的物化空间及人口变动的交流空间紧密相连。从政治经济学的角度审视，社会经济活动空间乃是文化动物化空间和人口变动交流空间赖以生存的物质基础和必不可少的社会条件，文化动物化空间和人口变动交流空间又为社会经济活动空间创造了一种原动力和助推器。前者为城市文化的进化提供了文化思想精髓，营造出一个城市大文化的氛围环境，后者为城市经济活动与文化活动提供了源源不断的张力与活力，造就出一种崭新的文化情境，包藏和孕育出一种新文明。文化名人乃是这两大空间中最活跃最具代表性的积极因素，由他们创造产生的文化成果乃是人类经济生产活动与人类社会活动在一定历史阶段的人文精神最集中、最高尚和最有价值的体现，是人类知识智慧的结晶，它映照历史，联系现实，反映未来。

人类社会上下五千年，中国大地文化硕果交加叠累，文化流派各领风骚，文化名人层出不穷，文化精英璀璨如林。图书馆作为人类文化瑰宝的知识圣殿，人类文明精神成果的枢纽集散中心，责无旁贷地挑起了征访、保管名家文献的历史重任。1992年，一项带有“抢救”当代文化名人手稿文献的系统工程在上海图书馆启动。1996年12月，上海图书馆新馆落成对外开放，为了把上海图书馆建设成“国内一流，世界先进”的综合性研究图书馆，原中国文化名人“手稿室”正式定名为“中国文化名人手稿馆”。手稿馆工作的内涵与外延根据新的时代要求作了扩展，并为

手稿馆可持续发展制定了四大功能：加大抢救文化名人文献的征集功能；扩大展示文化名人文献的传播功能；增强开发文化名人文献的研究功能；加强整理文化名人文献的出版功能。为此，近年来手稿馆的工作人员以感动“上帝”的精神，走南闯北，使许多被访的文化名人、著名学者及其家属后代将他们珍藏多年甚至数十年的手稿信函等文献无偿地捐赠给了我馆。据统计，至2000年8月，中国文化名人手稿馆征集收藏的文化名人的各类文献已达4万5千余种，文献范围扩至名人各类创作手稿、信函、照片、日记、题词条幅、书画艺术作品、签名本等。这些罕籍墨宝不仅记录着名人们的思想、生活和工作历程，更重要的是从不同角度折射出中国近代社会文化长河的延伸、繁衍、演变和变革，镌刻着数千年来时代风云激荡的变幻，学术思潮的消长播扬，文化流派的兴衰盛亡。

上海科学技术文献出版社的领导颇具眼光，他们以弘扬中国文化为己任，开拓创新，近来一直致力于文化名人文献的出版工作。本次出版的《丁聪插图集》即是该出版社近期推出的“中国文化名人手稿馆”系列丛书中之又一种，其中收录的部分作品即取自中国文化名人手稿馆的馆藏品。我们深信该社出版的“中国文化名人手稿馆”系列丛书将会为跨世纪的文化出版事业增添新的光彩。展望21世纪，一个高起点、强辐射、全方位、多元化的文化大都市将再创辉煌。一个“流派纷呈”、“万士云集”，文化名流荟萃，文化精英如泉涌现的历史盛景必将到来！

·

■ 《四世同堂》和丁聪的插图

胡 絮青

丁聪同志为天津百花文艺出版社出版的《四世同堂》作了二十幅插图，使这部作品的出版格外显得庄重和喜庆。

丁聪同志是重庆时代老舍的老朋友，三十多年前赵家璧同志曾请求过丁聪为《四世同堂》插图。丁聪同志当时非常抱歉地说：“这可把我难住了，我爱这本书，我愿意画它，可是我没到过北京，我怕搞不好……”

丁聪是个有独特风格的画家，他的插图与众不同，人物性格特别突出，读者一眼就能认出，插图中的 人物是书里的哪一位。他近几年的画尤其出色。

我记得，“四人帮”刚打倒不久，有一天丁聪同志兴致勃勃地跑到我家来，由包里掏出厚厚一叠画稿，他神秘地说：“我给你看一件东西。”打开包一看，是鲁迅小说插图。当时，丁聪还没“解放”，可是，作为一个艺术家，他早已拿起了画笔，这个画稿就是他搁笔十多年后的第一个作品。

鲁迅小说插图使我惊呆了，丁聪十年没画了，却一下子拿出了如此精彩的作品。一个艺术家的一生有几个十年啊！丢掉十年是何等的令人沮丧。但这十年对丁聪，并不像“四人帮”所希望的那样，它并不是空白。这十年，丁聪的创作欲望像地下的岩浆那样，被压得深深的，但是炽热，一旦迸发出来，是个火山大爆发，是多么壮观，那么令人震惊。我当场请他给我复制一套，我要为他当个义务宣传员，因为当时，这套插图还暂时不能出版。但是，我们充满了信心：这套插图不久就会和广大读者见面。不出所料，没过多久，插图出版了，而且得了满堂好，茅盾先生为它题了词。

老舍追悼会前，画家用他特殊的方法表达了对亡友的哀悼，丁聪送来了一幅和真人大小一样的老舍头

像。追悼会那天，好心的朋友把它挂在了会堂的入口处，下面挂着路易·艾黎的诗篇。

去年《骆驼祥子》再版的时候，丁聪同志为它画了一套插图，得到了出版界和读者的好评，荣获了插图奖。这次《四世同堂》在天津百花文艺出版社出书，我首先想到了丁聪同志的插图。丁聪爽快地答应了。他风趣地说，他现在已经是“老北京”了，老舍三十多年的愿望这次可以得到满足了。

丁聪同志工作起来颇有点拼命的劲头，他冒着酷暑，一口气重新念完了《四世同堂》，一个月之后，就带来二十幅底稿。

丁聪的画，笔调简明，没有多余的笔道，稍微有点夸张，近乎漫画的格调，可是，能抓住人物的性格和内心的活动。几笔就能把一个人的忠厚或者泼辣刻画得非常逼真。我不知道浪漫主义这个词该怎么用，但是，我觉得，丁聪的插图浪漫，是一种高度形象和抽象的混合物。是专门的一派。

我还喜欢丁聪插图的布局和意境。他的插图有厚度，耐看，像品茶一样，愈看愈有味，愈看愈有意思。而且，我觉得，丁聪的人物颇有点京戏脸谱的味道，我不知道，这能不能叫插图的民族风格。

一部好小说，配上若干幅好插图，更能生色不少，这是大家知道的道理，因为自古以来，文学和艺术就是天生的一对。我赞成丁聪在插图上所作的努力。插图本来好像只有当配角的资格，可是好的插图也能独立地给人以巨大的艺术享受。

《四世同堂》里面某些人物的品德和处世哲学，至今还很常见，不信，你周围的人当中就有，你要留神啊！

一九七九年九月于北京

■ 小丁的插图

黄蒙田

丁聪，一直到今天我们还叫他小丁，仿佛只有这样才够亲切，虽然踏进一九八四年他已经六十八岁了。朋友们习惯这样称呼他，大抵是和他的父亲老丁有所区别的缘故。老丁是画家丁悚，上海美专创办人之一，辛亥革命到五四运动时代著名漫画家。丁聪从年轻时候开始，便索性以小丁为笔名。

丁聪的兴趣和支持兴趣的才能比较广泛。他是画报编辑高手，记忆中他曾担任过大型画报《良友》、《大地》、《今日中国》的编务，早期《人民画报》副主编。他是舞台美术家和电影美术设计师，记得他为《雾重庆》、《北京人》、《钦差大臣》、《牛郎织女》等设计过很有特色的舞台，还有一出话剧《升官图》，舞台人物造型和服装设计发挥了他在漫画创作引用过来的特点而大大加强了舞台效果。如果说这两方面是符合他的兴趣的职业或副业，那么，在创作生活上，丁聪主要是画家，而首先是一个出色的漫画家和插图家。

虽然丁聪在美术范围内的兴趣很广，画漫画是他自己认定在创作生活走的重要道路。但长期以来，在丁聪的创作历程上占着重要地位的，是插图。我对插图的理解是，消极的、有碗话碗式再现原著的情节，那样的插图是平庸的。不以再现原著人物情节为满足，在忠实原著的基础上对原著精神有所发挥，这种积极的插图是一种再创作，而且有可能是一个好的插图家出色的插图。我想，丁聪就是这样的插图家。丁聪对插图工作非常用功，插图是他的主要劳动，特别是在漫画家的市场被扼杀了的时候，或者躲在不为人知的斗室里以画自娱的日子，他在文艺作品里找寻灵感，进行一系列插图锻炼。正因为这样，丁聪对待插图工作是十分认真的，据我了解，他进行插图的全部过程就是创作过程。首先，由于他是漫画家，擅于把人物的性格特征处于夸张状态表现出来，他的插图对典型人物的刻画显然汲取了这方面的特点来突出人物形象在具体情节下的典型性格，但在形式上看起来它又不

是漫画,甚至毫无漫画味道,是按照插图规律出现的插图艺术。其次,一本人物众多情节复杂的著作选择哪些角色和他代表的情节作为再创作根据,对插图家来说是一次严峻的考验。他的选择固然足以说明原著的精神实质,也表明了插图家对原著的理解、认识。在这方面,丁聪选择的人物和情节是经过深思然后决定的,他的选择不但适当,而且经过可视形象对典型人物和典型环境的加意刻画,有可能更突出原著人物形象的典型性格。第三,作为创作的丁聪插图风格特点是,用笔不多而主次交代明确,线条优美肯定,形象结构简洁中显得细致,画面总是令人感到干净明快,这种极具特色的艺术风格是为了用一种艺术形式更好地为表现原著人物典型服务。

在绘画范畴内,丁聪还有漫画和插图以外的其他画种,那是属于地方印象一类的写生、速写,40年代的《花街》和《凉山写生》,60年代到70年代之间的《北大荒组画》是这一类的作品。可以看得出来,丁聪曾经付出了很大心力构思这些作品,因而我们看到较为完整的艺术形式。这些作品的时代不同,对象各异,其中有他深深同情和无限热爱的,我们能够体会到他在作品上流露出来的深厚感情。

为了便于美术爱好者对丁聪及其插图的了解,我简单地写了上述感受。

一九八三年

□ 注:黄蒙田为香港美术评论家

■ 茅盾：《腐蚀》插图

1. 我发觉小蓉老是有意无意地在我周围，保持了一定的距离。哼，这是监视我！

2. “哈哈，”他恶意地笑了，但蓦地又把脸一板，把嘴靠在我的耳朵边低声说：“小姐，怎么你这聪明人，这一点倒没看明白？哈哈！”

3.——卡拉拉，卡拉拉，声音响得奇怪。突然，我发见原来又不是“皮球”而是白森森的骷髅，深陷的眼眶，无底洞似的，一个个都向上，……

4.“张问道，‘你们搜捕，有公事没有？’回答是‘不用多废话！’张又问：‘罪状是什么？’第一进来的那个就咆哮道：‘你怕没有罪状么？乖乖儿走罢！’”