

旧世百态

华君武题 漫画三百六十行

李忠清
杨小民 编

都市之秋

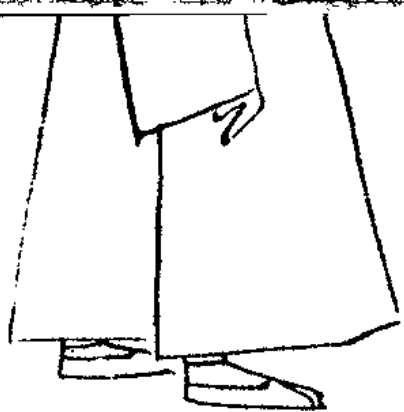
1911.11.11

挖耳力

3.2

现代出版社

旧世 百态

1912~1949 老漫画

漫画三百六十行

李忠清 编
杨小民

现代出版社

前言

在世界范围内,漫画究竟起始于哪个时代、哪个国家、哪个人,不得而知。在西方,据《简明不列颠百科全书》介绍,“漫画”(caricature)这个词的原意为绘画、挂毯、镶嵌工艺等原尺寸的底图,19世纪40年代早期衍变为独立的滑稽画,用以讽刺时事、民俗、政治或社会潮流。我国古代虽有“漫画”一词,但那只是一种鸟的名字,正式名称为“篋鹭”。至于作为一个画种名称的“漫画”一词,有人认为,这原是日本人的叫法,出现于日本德川时代,葛饰北斋称其画集为《北斋漫画》,漫画之名从此诞生;在中国,一般认为始于丰子恺。1925年5月,丰子恺在郑振铎主编的《文学周报》上发表作品,编者冠以“子恺漫画”的题头,“漫画”一词从此在中国风行。丰子恺本人也作如是观,他在《教师日记》中写道:“国人皆以为漫画在中国由吾创始。实则陈师曾在《太平洋报》所载毛笔略画,题意潇洒,用笔简劲,实为中国漫画之始,第当时无其名,至吾画发表于《文学周报》,始有‘漫画’之名也。”^①然而,实际上早在丰子恺之前“漫画”一词就已出现在中国的报刊上了。例如,1916年5月7日,一位署名“方生”的画家在《民国日报》上发表的一幅讽刺袁世凯的画作《掩丑有余御敌不足》,即题为“方生漫画”(见图

① 见陈星《丰子恺新传》,北岳文艺出版社1998年1月版,第76页。《新传》作者陈星也认为“把‘漫画’一词用在一个画种上,这在中国是从丰子恺的画作开始的。”

一)。又如,1923年11月11日的《晨报》上发表的禾愚的画作《教育界的肚子》上也有“星期漫画”的题字(见图二)。仅此两例即可说明,“漫画”一词并非始于丰子恺,至少在他之前9年就有人使用这个词,并出现在报刊上了。至于作为一个画种的漫画始于何时,其说法不一,有人认为中国古代即有漫画作品,如南朝梁代画家张僧繇的《醉僧图》等等。不过,真正现代意义上的漫画始于清朝末年,这却是不争的事实。只是那时的漫画有叫“滑稽画”的,有叫“寓意画”的,有叫“讽画”的……还有叫“笑画”的。

中国漫画虽然起步较晚,但后来居上,备极绚烂,很快便与其他画种交相辉映,成为中华民族艺术百花苑中的一朵奇葩。如果说,欧洲早期漫画的发展是与文艺复兴和宗教改革紧密相联的话,那么,中国现代漫画的发展则是与中国人民反帝、反封建和争取民族解放斗争息息相关的。从19世纪中叶的鸦片战争到20世纪中叶蒋家王朝崩溃,100年来,中国人民经历了一次又一次亡国灭种的危险,为争生存、求民主、谋解放,与国内外反动派进行了一次又一次艰苦卓绝、气壮山河的斗争。如火如荼的革命斗争需要漫画,也孕育了漫画。19世纪上半叶中华大地上进行的反帝爱国斗争、“西学东渐”和大批学子出国留学,为中国漫画的诞生创造了条件,并且在她诞生之前就将拯救民族危亡的重担放在了她的面前。因

此,当新的世纪冲破黑暗露出血红的朝霞时,她就像古罗马神话中头戴盔帽、身披铠甲、手执宝剑的智慧女神从天神朱庇特头颅里跳出来一样,横空出世了,并且越过牙牙学语阶段,立即擎起民主与革命的大旗,跃上历史的舞台,将笔锋首先对准了野蛮的外国侵略者和腐朽的满清王朝。本世纪初著名漫画家张聿光先生在于右任主编的《民呼报》、《民吁报》、《民立报》上发表的一幅幅讽刺漫画,就是投向敌人的一把把匕首、一颗颗手榴弹!此后涌现出的一批又一批、一代又一代漫画家,在中国人民革命的各个阶段,都以创造性的精神、丰富的生活体验和日渐深厚的艺术造诣,从不同侧面和不同层次揭露和讽刺了旧中国的腐败和黑暗,宣扬了民主和革命的思想,反映了民族解放的历程,展示了社会发展的状况、时代的风貌和人们的生存状态,在启迪民智、惊醒民众、团结人民、打击敌人等方面,发挥了其他艺术品种难以取代的作用。近百年来,中国漫画获得了空前的发展——漫画家人数之众,空前未有!漫画作品数量之多,空前未有!丰子恺、张光宇、黄文农、鲁少飞、丁悚、丁聪、廖冰兄、叶浅予、张乐平、华君武、张仃、米谷、方成……一大批杰出漫画家的名字已经广为人知,他们的作品已经成为中国漫画艺术中的瑰宝。

图一

掩丑有余御敌不足(1916) 方生 作

教育界的肚子

教育界的肚子

陈愚

图二

教育界的肚子(1923)

陈愚 作

序	李忠清 (7)
晓风残月	丰子恺 (11)
云霓	丰子恺 (12)
口唱山歌手有劲,一锄更比一锄深	丰子恺 (13)
吐了智慧果的亚当	丰子恺 (14)
于蚕匾中窥见明年春游的服装	丰子恺 (15)
甘美的桑叶的后面有残酷的炮烙	丰子恺 (16)
三娘娘	丰子恺 (17)
小学教师	张乐平 (18)
村学校的音乐课	丰子恺 (19)
好花时节不闲身	丰子恺 (20)
编辑者	丰子恺 (21)
读者一致赠给他的奖品	黄文农 (22)
记者	蒋汉澄 (23)
几种与笔有关的职业	张光宇 (24)
送诊、给药,可敬的倒贴	丰子恺 (25)
西法牙科	丰子恺 (26)
发挥艺术的音乐师	陆志庠 (27)
不男不女的艺术家的	张振宇 (28)
传声筒之效用	黄文农 (29)
长头发之艺术同志,长裤脚管的运动家	鲁少飞 (30)
邮差	叶浅予 (31)

邮差递来一封信	黄文农(32)
电车售票员	鲁少飞(33)
售票员：“查票员来啦，帮帮忙，对勿起！”	丁聪(34)
上海之声	郑光汉(35)
“我们所造的。”	丰子恺(36)
矮墙里椿米，形似互相咒骂	丰子恺(37)
打桩者之歌，以过路人为题材	丰子恺(38)
大道将成	丰子恺(39)
劳动节特刊的读者不是劳动者	丰子恺(40)
老板：“厂里实在一个钱也没有了。”	丁聪(41)
小工	丰子恺(42)
吃得苦中苦，方为人上人	黄文农(43)
脚帮、船帮、轿帮	叶浅予(44)
纤	丰子恺(45)
自从有了柏油路以后，他也许觉得他的生路愈来愈窄了	叶浅予(46)
都市之秋	丰子恺(47)
黄包车夫扛着了高鼻子	张光宇(48)
这是南京人力车夫之副业	佚名(49)
冬天的辛苦者在风雪交加中进行生活	徐进(50)
三与一之比	丰子恺(51)
抬滑竿	叶浅予(52)
卖力	丰子恺(53)
脚夫	丰子恺(54)
米	丰子恺(55)
挑炭夫	叶浅予(56)
在两家当工役的夫妇	丰子恺(57)
不景气时代，商店像燕子窠	丰子恺(58)

酒家	丰子恺(59)
卫生饭馆	集中铭(60)
茶楼侍者	叶浅予(61)
高柜台	丰子恺(62)
野外理发处	丰子恺(63)
理发匠之进化	徐进(64)
挖耳朵	丰子恺(65)
修脚工	叶浅予(66)
鞋匠	丰子恺(67)
擦皮鞋	叶浅予(68)
“阿三夫君如见……”	丰子恺(69)
立等	丰子恺(70)
卖浆	丰子恺(71)
馄饨担	丰子恺(72)
西湖上的大饼油条	丰子恺(73)
卖鱼	丰子恺(74)
小贩	丰子恺(75)
小贩	高龙生(76)
卖瓜子的很容易把自己的货品吃掉	叶浅予(77)
卫生设备	丰子恺(78)
藕	丰子恺(79)
校门口	丰子恺(80)
孤寡	丰子恺(81)
卖席	丰子恺(82)
卖花担上买得一枝春	丰子恺(83)
卖花女	丰子恺(84)
欣赏	丰子恺(85)
卖菊花	丰子恺(86)

“阿有洋瓶、碎玻璃、跳戏场里的洋胡琴、旧皮鞋

换铜钱!”	黄文农(87)
不知元旦的人(粪夫)	丰子恺(88)
清道夫	丰子恺(89)
烟囱扫除人窥见室家之好	丰子恺(90)
娘姨	鲁少飞(91)
早晨的娘姨	叶浅予(92)
老妈子希望她的东家天天叫她去送礼物	鹤鸣(93)
报贩	黄文农(94)
文化使者	叶浅予(95)
号外	丰子恺(96)
洛阳纸贵	徐进(97)
“头彩十六片”	丰子恺(98)
诱惑	丰子恺(99)
童叟	丰子恺(100)
洋画	丰子恺(101)
揩油	丰子恺(102)
“汽球多少钱一个?”	丰子恺(103)
大鼓书	朋弟(104)
没人理会,只好自唱自听	叶浅予(105)
天桥人物——盆儿秃子	丁聪(106)
天桥人物——装扮奇特的“花狗熊”夫妻	丁聪(107)
流动的一种职业	陆志庠(108)
南京的年集	陆志庠(109)
GYPSY	丰子恺(110)
悲凉的月夜,人间的哀音	鲁少飞(111)
拾香烟残头的人	鲁少飞(112)
盲丐	丰子恺(113)

经租账房	鲁少飞(114)
银行经理	鲁少飞(115)
税务员	鲁少飞(116)
一个公务人员	黄文农(117)
稳进账	黄文农(118)
一家三口	黄文农(119)
东西两头分的女交际家	黄文农(120)
后屁股翘起之女学生	黄文农(121)
军人	叶浅予(122)
几种靠外国话吃饭的职业(一)	鲁少飞(123)
几种靠外国话吃饭的职业(二)	鲁少飞(124)
大亨	黄文农(125)
暴发户	张乐平(126)
官商	张乐平(127)
奸商	张乐平(128)
几张大人物的照片	鲁少飞(129)
大小之标准(一)	黄文农(130)
大小之标准(二)	黄文农(131)
上海人喜爱的金饭碗	鲁少飞(132)
都市的点缀品(一)	程松寿(133)
都市的点缀品(二)	程松寿(134)
相依为命	咏莲(135)
最近皇后之一斑	叶浅予(136)
香港沦陷前后众生相	丁聪(137)
搞客	黄文农(138)
放印子钱的朋友	黄文农(139)
人上人	黄文农(140)
上海一巡捕	鲁少飞(141)

女相家	杜也(142)
巫	叶浅予(143)
卖相半打	鲁少飞(144)
公堂内	鲁少飞(145)
他们也都想起来开一个会议	鲁少飞(146)
香港沦陷前后众生相——小瘪三	丁聪(147)
虹口的神秘之神	张英超(148)
人世地狱——娼女	孙之俊(149)
中国四民之外的一民	细赞(150)
外国人到中国来括铜钱,用不着一兵一马!	鲁少飞(151)
在上海另有一种寄生物	鲁少飞(152)
后记	(153)

注:本册将农民放在最前面,其次是知识分子,再其次是工商业者、体力劳动者和小商贩、民间艺人、乞丐等。那些属于社会渣滓的行业(如小偷、瘪三、土匪等)尽量排放在后面。

漫画的题目原想从职业角度做改动,但考虑将会抹煞作者原来的意图和作品的韵味,所以仍保留原题。

序

我不会画漫画,但我喜欢欣赏漫画,与其他艺术形式相比,我对漫画有一种特殊的感情。除去买了不少有关漫画的书籍外,平日在报章杂志上每每见到一幅佳作,也会忙不迭地剪下来,收而藏之,闲暇得空,再取出来,慢慢品味。趣味盎然的幽默漫画,能使我会心一笑;充满睿智的哲理漫画,能使我得到心灵的启迪;鞭挞丑恶的讽刺漫画,能使我消释胸中郁积的恶气。我总觉得,一幅好的漫画,如同一剂良药,能调节人的心绪,疗治人的疾病,一句话,能增进健康,甚至至于延年益寿!不过,喜欢归喜欢,我却绝没有想到亲自动手编辑漫画。这本老漫画的产生,纯粹出于一次偶然的闲聊。

早春二月的一天,小民和一位同事到我家来串门子,闲聊天。不知怎么的,说着说着,竟扯到冲了几次都冲不进世界杯决赛圈的中国足球上来了。望着二位朋友忽而皱眉蹙额,忽而仰天长叹的样子,我不由得想起在小报上看到的一幅漫画。那上面画着一位即将谢世的老者,面对着跪在膝下的儿女,做临终嘱咐道:“国足冲出亚洲日,家祭毋忘告乃翁。”这幅画把现如今那些足球迷们对中国足球的失望、希望和信念,表现得可谓淋漓尽致。作者采用长者对晚辈做临终嘱咐这种夸张了的传统习俗进行构图,又巧妙地借用宋代大诗人陆游的《示儿》诗句点题,使人读了在唏嘘感慨之余,又禁不住哈哈大笑。真是一幅妙而又绝的佳作!我随即取出这幅漫画,与二位朋友共赏。果不其然,他俩看了又是捧腹,又是叫好。

小民说：“这幅画虽然夸张，但很得体，也很真实。多少年后书写中国足球发展史时，这可是一件十分难得的史料，它充分显示了 90 年代中国足球艰难起飞时国人的心态。”漫画也可以成为史料，这倒是新鲜的提法！也许是受了小民的启发吧，我脑子里出现一个想法，便接过他的话头，发挥道：“漫画是可以成为史料的，至少可以成为历史发展进程的佐证。近百年来，我国出现了一大批漫画家，他们创作了难以数计的漫画，我们何不将这些作品尽可能地搜集起来，加以拣选，编一本《漫画中国近现代社会发展史》，让人们在欣赏漫画的同时，了解百年来中国社会发展的历程呢？”我的倡议获得了二位朋友的赞同，小民是从事美术工作的，更是热烈唱和。

常言说：说到要做到，光纸上谈兵不行；西方也有一句宗教古训：“信心没有行为便是死的。”从那次闲聊以后，又经过一段时间的酝酿和准备，我和小民使用行动来实现我们的想法和信念了——或是跑书店，或是钻图书馆，或是请教专家；在尘封的旧书中，在破碎的报纸里，觅得数千幅民国时期的漫画。接着，又从中选出 1000 多幅风格各异的作品，加以排列组合、考证注释……经历了春风、夏阳、秋雨、冬雪，终于编成了这套《旧世百态 1912~1949 老漫画》。

这套漫画按“漫画时政”、“漫画人生”、“漫画社会”、“漫画三百六十行”、“漫画广告”、“漫画名人”6 个系列主题编成 6 个分册。《漫画时政》反映本世纪初至解放前中国社会经历的一系列重大历史事件；《漫画人生》叙述半封建半殖民地社会形态下中国各阶层人士的生存状况，着重表现处于社会底层的劳动人民艰难而又痛苦的生活；《漫画社会》反映旧中国的社会、经济、道德、伦理、新旧观念的矛盾与冲突，以及风俗、时尚；《漫画三百六十行》介绍旧中国的各种正当和不正当的职业，以及从事这些职业的人们的生存状态；《漫画广告》转录旧中国部分报纸、杂志上以漫画形式刊登的

各种广告,从一个侧面反映旧中国的经济状况和当时人们的价值观念;《漫画名人》介绍民国时期党、政、军、文化各界要人、名人的画像及其生平。

与以文字为主的书籍不同,漫画是画给人看的,当由读者自己去“心领神会”,编者过多的背景介绍和主题阐释,难免有越俎代庖之嫌。因此,我们只是对读者在欣赏旧时代的漫画时可能遇到的难点,如人物履历、历史事件、方言俗语等,做了一些简要的注释。

需要说明的是,由于时间、精力、经费等因素的限制,我们只是从解放前浩如烟海的漫画作品中撷取极少的一部分,因此,一定有许多名画家和他们殚精竭虑创作的经典之作被我们“关在门外”,这是难免的。又由于我们是从历史发展和社会文化变迁的角度而不是从漫画艺术本身的角度编选作品的,因而并不着意于作者是否有名、作品的技巧是否高超。只要是真实地反映了那个时代、那个社会的,我们一般都会集而纳之。漫画的生命在于真实,或如鲁迅先生所说:“漫画的第一紧要事是诚实。”^① 漫画有多种手法,“夸张”是最普通的一种,但“夸张”并非不真实。对此,鲁迅先生举例说:“无缘无故的将所攻击或暴露的对象画作一头驴,恰如拍马家将所拍的对象做成一个神一样,是毫没有效果的,假如那对象其实并无驴气息或神气息。然而如果真有些驴气息,那就糟了,从此以后,越看越像,比读一本做得很厚的传记还明白。”^② 鲁迅先生又举例说:“‘燕山雪花大如席’是夸张,但燕山究竟有雪花,就含着一点诚实实在里面,使我们立刻知道燕山原来有这么冷。”^③ 因而,对漫画作品而言,夸张只是一种外在的手法,真实才是其内核和精髓。一幅漫画是否真实,是否“确切地显示了事件和人物的姿态,也就是精神”^④,这是我们选择作品的惟一标准。因此,读者可以发现,在我们编选的漫画作品中,有些技巧并不高,甚至相当稚嫩和朴

① ② ③ ④ 见《鲁迅全集》第6卷。人民文学出版社1989年版,第233页。

拙,有些显然是为赶稿而作的急就章。其作者有的声誉卓著,有的名不见经传,有的还难以查考。然而这些作品都贯穿着一条红线——真实,真实地描绘了那个时代和社会的风貌。

20 世纪即将逝去,我们愿与读者一起,通过旧时代的漫画,回顾一下半封建半殖民地的旧中国的政治、经济、社会状况,了解中国社会在本世纪上半叶所走过的风雨历程,以激发我们的爱国主义情感,坚定改革开放的决心,迎接 21 世纪的挑战,把我们的祖国建设得更加繁荣富强。同时,也企盼我们年轻的漫画家们继承前辈的光荣传统,把我国的漫画事业推向新的高峰。

当我们做完案头工作,即将把书稿送往出版社的时候,我们又不禁地想到了那些在漫画领域给我们留下珍贵历史资料的作者们,我们真诚地期待着用散发着油墨芳香的画集,对已逝去的漫画家们表示深切地缅怀,对还健在的大师们致以崇高的敬意!

李忠清

1998 年岁末于南京唱经楼