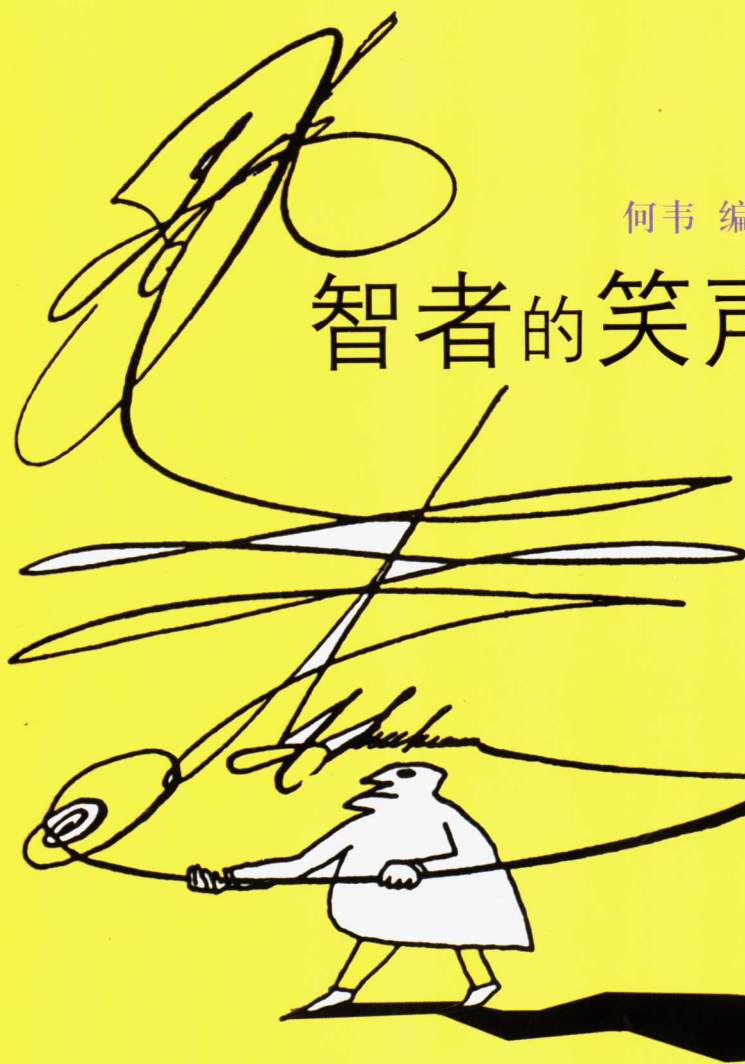

何韦 编著

智者的笑声

画

梦

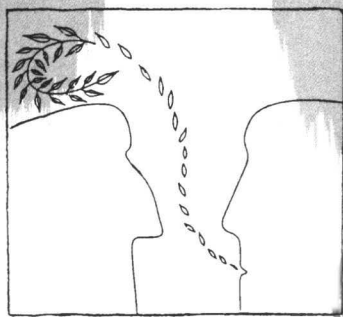
重

温

智者的笑声

海外漫画品味

何韦 编著

Copyright © 2005 by SDX Joint Publishing Company

All Rights Reserved.

本作品版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目(CIP)

智者的笑声 / 何韦编著—北京:生活·读书·新知
三联书店,2005.9

ISBN 7-108-02307-5

I 智… II. 何… III 漫画—鉴赏—世界—文集

IN.J218.2—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 069796 号

责任编辑 刘蓉林

装帧设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京市松源印刷有限公司

版 次 2005 年 9 月北京第 1 版

2005 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 787 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张 10.25

字 数 80 千字

印 数 0,001—5,000 册

定 价 23.00 元

目 录

序	约翰·兰特	3
	《父与子》之父	5
	附：克伦比丝夫人给何韦的信	
	难忘的自由女神像	14
	名人漫像专栏画家赫希费尔德	17
	漫画中的现代派	21
	寓严肃于诙谐中	25
	偏方	31
	剪彩	37
	曲尽其妙	39
	横山隆一的《百蠢图》	43
	建筑大师的漫画日记	46
	雨果的漫画	51
	别特纳的“三角思维”	57
	“左撇子”女画家巴尔巴拉	61
	狗趣	66
	从凡人凡事入手	69
	考帕的点绘艺术	73
	达罗什的环保漫画	76
	精品意识	80
	对“自由女神”的自由想像	83
	障碍	85
	一秒钟之内能与读者沟通	87

在大众生活中发现	92
精神病医生漫画家	95
学者型的漫画家	98
线墨戏画雅趣	102
植田正志和《碰钉先生》	106
泽本英世的“一枚漫画”	109
测量漫画家脉搏的“漫画计”	111
韩国情调	115
黑白分明	118
幽默趣味的构成	121
三幅罗马尼亚漫画	123
套袖与合页	125
开发卓别林	127
影子的笑料	129
颠倒的故事	131
言简意赅	134
出奇制胜	136
笑的本质	138
漫画与广告	140
环球漫画热 刊物知多少	142
一百五十周岁的《笨拙》	148
亚运会纪念品	153
约翰·兰特漫画问答录	157
后记	161

序

近十多年来我在中国采访了很多漫画家(很多时候是和许颖一起去的),我是通过我以前的博士生刘鸿英的论文认识这些漫画家的,她在20世纪80年代末和90年代初采访过一百多位中国漫画家。因为我们的多次采访,我和夫人与几位漫画老兵成了好朋友——廖冰兄、丁聪、方成、特伟、江有生、王复羊、何韦、缪印堂、黄远林等。我对他们的杰出才能和成就、深邃的人生与艺术哲理、坚定的决心以及面对众多阻碍,特别是“反右”运动和“文化大革命”期间的坚忍耐性肃然起敬,他们所共有的这些特点值得尊敬和效仿。

何韦是1948年开始接触漫画的,1951年从事报纸编辑工作,同时开始画漫画,1999年离休。他为漫画事业奉献了大半生。他继承中国群众漫画运动的传统,主编《工人日报》“工人的画”画刊三十五年,帮助众多的职工作者发表处女作,其中有的现已成为漫画界的骨干力量。1988年,他辞去《工人日报》美术摄影部主任的职务,致力于水墨漫画创作研究,并策划了首届中国“水墨漫画展”。也许更值得称赞的是他一直坚持将外国漫画引进中国,并把中国漫画介绍出去,进行国际交流。

如他在这本书的《后记》中所述,当1979年中国通过经济改革打开国门的时候,何韦编辑“工人的画”已经二十八年了,那时候他就把介绍好的外国漫画,开阔中国画家眼界,促进民族漫画发展,作为自己的任务。他通过在北京

的使领馆保持了与八个国家的十个漫画组织和杂志交流漫画,又两次出访外国办画展,并与有国际影响的专家结成友谊,得到了二十二个国家,四十多位漫画家的代表作和资料。他为一些中国报刊编写专栏介绍外国漫画,再反馈给外国漫画家。他所取得的成就十分不易,因为当时缺乏通道,而他又不懂外语。

现在,何韦将他为报刊专栏编写的文章作品结集成册,所选作品都是第一流的,包括许多漫画大师的作品,如德国的卜劳恩,捷克的巴塔克,拉丁美洲的莫迪罗、季诺和阿瑞斯,美国的赫斯费尔德,俄罗斯的普罗罗科夫,还有塞尔维亚的克拉斯等,囊括了传统与现代、形式与风格,兼纳滑稽逗乐和思想深刻之作。通过介绍这些精品,诠释了幽默的内涵,无疑也提高了他本人的水墨漫画创作。

本书也反映出何韦对全球化的影响和保持民族漫画本体需要的关心。他警示盲目跟随全球化(主要是欧美化)的趋势,更喜欢用国际化的说法。他所指的国际化就是多元化、博采众长,展示世界各地、国家多种风格的漫画。中国应该在世界漫画中展示东方艺术的独特魅力。他忧虑的是青少年漫画爱好者不屑于学习民族文化,忽视传统艺术风格和材料,毫无创造性地模仿日本漫画。何韦赞赏青年漫画家参加国际漫画比赛取得好成绩,不论他们怎么画,只要记住中国传统就行。也许甘地的一句话最能反映何韦的思想:“各地来风都能吹进我的家,但我不会被任何方面来的风吹走。”

这本书中选用的漫画也适合于何韦的另一个强烈的信念:漫画不应该只是逗乐,而一定要与生活进程相关联。

《智者的笑声》是对国际漫画交流可喜的补充,有利于增进中外漫画家友情,发展中国漫画艺术,而非追求以美元为标志的全球化市场。

[美国]约翰·兰特(《国际漫画杂志》主编)

《父与子》之父

连环漫画《父与子》通过一个顽皮孩子和那位“老天真”爸爸的有趣故事，画出了人生的喜剧，早在1935年就传到中国。当时做美术编辑的吴朗西送给鲁迅先生一本德文版画册，先生看了也发笑，写在日记中。丰子恺先生为《父与子》写了序言，于1951年出版，从此在中国广为流传。华君武把卜劳恩誉为他本人和中国漫画家的楷模。确实如此。我做漫画学徒时就把这本画册作为学习范本。三十多年来，每次翻阅都觉得新鲜，妙不可言。这些画都取材于寻常小事，却画出生活的哲理，人物形象概括、洗练到不能再减一笔的程度，却又很耐人寻味。为此，我曾写过一篇题为《寻常之中见功夫》的文章，只能算是一知半解。后来，在“联邦德国漫画家卜劳恩作品展览会”上，我看了画家的素描、速写和漫画原作，又拜访了画家的遗孀玛·克伦比丝夫人和高特尔夫·蒂姆博士。原联邦德国大使馆文化参赞康浦斯先生是卜劳恩艺术的爱好者，也赶来参加我们的交谈。

话题是从卜劳恩的艺术生活谈起的。玛·克伦比丝夫人是一位美术评论家，年轻的时候，卜劳恩常对她说：漫画是表现人民智慧和幽默的，漫画家一定要有热爱人民的诚挚感情。卜劳恩一生始终和人民在一起。

卜劳恩原名埃里希·奥塞尔，1903年出生于德国福克兰特山区一个村庄里。他十四岁起进工厂当学徒，四年满师后，到杜塞尔多夫报考美术学院。头

一天在这个城市过夜，一位老人劝他说：在长期战争中的德国，当画家一辈子也混不上面包。他回到家乡想了八天，下定决心画画，进入了有名的莱比锡美术学院学习。毕业后，他为报刊画画，和当钳工一样，一日三餐全靠拿画笔作政治漫画和插图来维持，笔锋指向得势的纳粹党。1934年，希特勒上台，他由于“从事宣传马克思主义的危险政治活动，不准给报刊画画”。年底，在《柏林画报》开始发表长篇连载漫画《父与子》。为了躲避法西斯审查，他以童年生活的城市卜劳恩作为笔名。《父与子》中有许多情趣是画家同他爱子克里斯蒂安生活的写照，也有些是他在孩提时同自己父亲的生活回忆。面对充满火药味的社会现实，他以机智幽默、寓意深刻的故事，表现人民健康的感情和向往美好生活的愿望。《父与子》连载三年，共一百五十回。它从一开始就唤起广大读者的笑声，并逐渐在世界各地流传开。

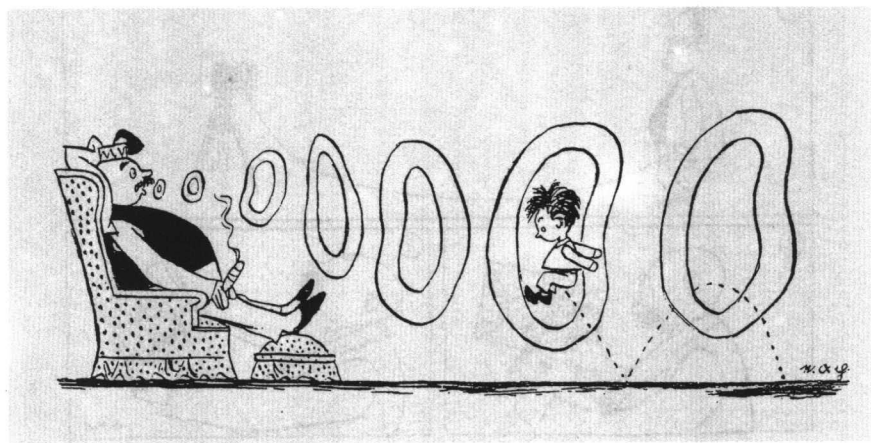
《父与子》成功的秘诀是画家丰富的想像力和幽默感。克伦比丝夫人说：卜劳恩善于观察社会各种人物性格和心理，也把自己摆进去。他曾经写道：“不留心自我观察，也不能自我嘲笑的人，就完全不能了解连环画故事的幽默。”观察越深，就越能抓住人的特征。漫画是夸张的，但漫画的本质又是真实的。

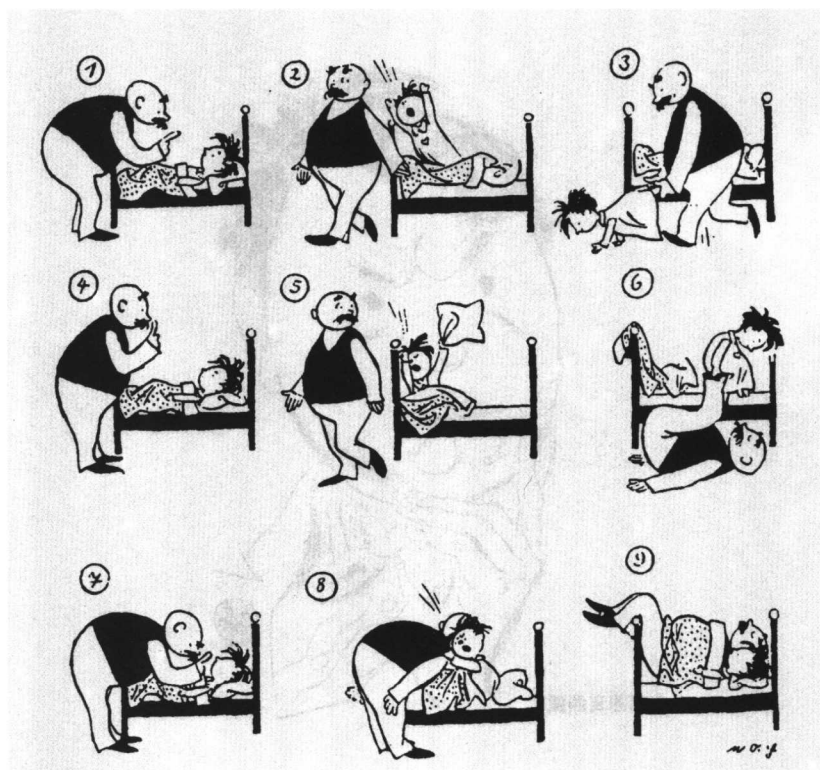
卜劳恩由于有人告密而被法西斯政府逮捕入狱。1944年4月6日，在被执行死刑的前一天，他在狱中自尽。在致爱妻的绝笔信上他写道：“我为德国而画画。”

1984年5月24日

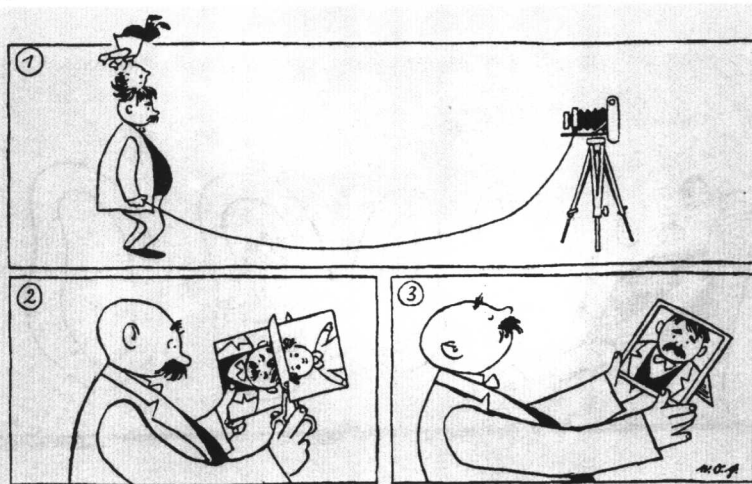

卜劳恩自画像

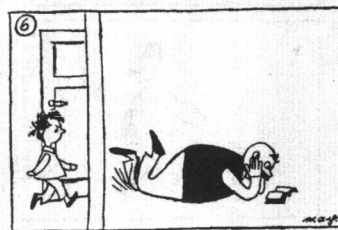
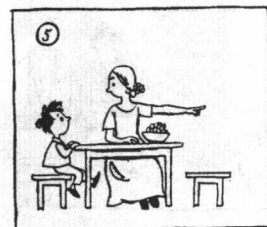
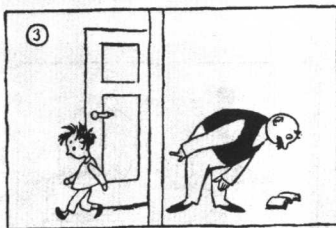
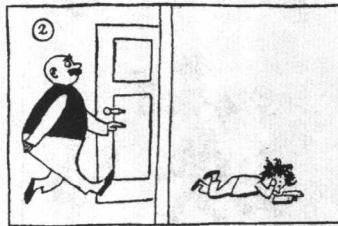
催眠

生发有术

充分利用

有趣的书

附：克伦比丝夫人给何韦的信

右一为玛·克伦比丝夫人，中为前联邦德国大使馆文化参赞康浦恩，左为笔者

何韦先生：您好！

您托卡布斯先生带给我《工人日报》上的文章都收到了，读后我非常高兴。

您对卜劳恩的《父与子》有着深刻的理解和认识，这使我很受感动。如果卜劳恩还活着，知道您和许多中国人不是把他的作品仅仅作为一一般逗趣的故事，他将会像我现在这样十分高兴的。您还向《工人日报》的广大读者介绍并指出卜劳恩作品中没用语言表达出的寓意，为此，我感谢您。那些没表白的深刻含义正是卜劳恩创作的目的。

除了您在展览会和图录中看到的速写和漫画外，再寄给您二十八幅速写、草图的复印件。可以看到，他用于练习的速写非常多。我记得，他总是常常随身携带画本和画笔，或是在画一个孩子、一个农民、一张桌子、一部电话，或是一件衬衫。对他来说，一切都不是可有可无或无所谓的。因此，他能够画出富于生活情趣、生动活泼的《父与子》。

感谢您那些使我受感动的文章，祝您一切如意！原谅我这么迟才给您回信。

玛·克伦比丝

1984年7月

注：卜劳恩夫人玛·克伦比丝是一位美术评论家，写这封信时已八十高龄。

卜劳恩的速写、草图

难忘的自由女神像

提起《美国的自由》这幅画，先说一段插曲。1950年，我在东北鲁迅文艺学院学画，随校从沈阳搬迁到哈尔滨，校部设在马迭尔饭店，对面有家俄国书店，专卖新进口的图书、画报，而且书价很便宜，每去都有收获。1951年的一天，在新出版的《苏联画报》上看到普罗罗科夫的新作《美国的自由》，这是我第一次看到用素描加水粉画的技法创作漫画，更有艺术性，就作为范本画了幅毕业创作。“文革”开锣，第一台闹剧是“破四旧”，报社墙上的大字报，主攻目标是画画的“四旧”多、放毒多，凡“四旧”不敢自己破，都得上交。我实在舍不得这幅画，就把它撕下藏起（后来，交上的书画全部“泡汤”），珍藏至今。

20世纪50年代初，美国出现一股反民主逆流。参议员麦卡锡和“非美活动调查委员会”煽起反共情绪，歇斯底里地打击民主进步力量，摧残文化艺术，连马克·吐温的小说也被查禁烧毁，喜剧大师卓别林被列为“共产主义分子”而被迫离境出走，小石城黑人惨遭屠杀……激起世界舆论的义愤，漫画家也拿起了讽刺之笔。

从纽约港上竖立雕像后，“自由女神”就成了漫画家入画的题材。但画的人太多了，很难出新。当时，有的同行劝普罗罗科夫另打主意，可他却独出心裁，把矛盾焦点集中在眼珠和眼泪上，一语中的地揭露出专横者常常是披着民主的外衣，屠夫又多是唱着自由的高调来肆虐民主的实质。漫画作为造型