

关怀现实的艺术赤子 中国新闻漫画不可不提的漫画家

■ 刘一丁

在漫画界,有许多默默无闻、不图名利,却在业内赫赫有名的漫画家。俞乃大——人们将他与漫画家丰子恺相提并论,时有“北子恺,南阿大”的评价;上海美术电影制片厂的著名美术设计、主任编导窦宗淦和靳夕等多位导演搭档合作创作了许多木偶片,拉开了美影厂木偶片的华丽舞台;《天书奇谭》的造型设计柯明(吴樾人)先生,他从民间萃取的美学思想,只沉淀在与他有着相同文化气质的守望者心田……本期新开设“那些被历史遗忘的漫画家”专题报道,分享那些漫画大家的艺术故事,以飨读者。

2004年1月,拙著《中国新闻漫画》由中国青年出版社出版,全书图文并茂、史论结合地梳理了自1903年至2003年100年间中国新闻漫画的发展历程,从理论上对中国新闻漫画作了初步的探索。为了撰写这部著作,我用近10年的时间收集资料。本以为没有遗漏中国主要的漫画家,直到2017年夏天。

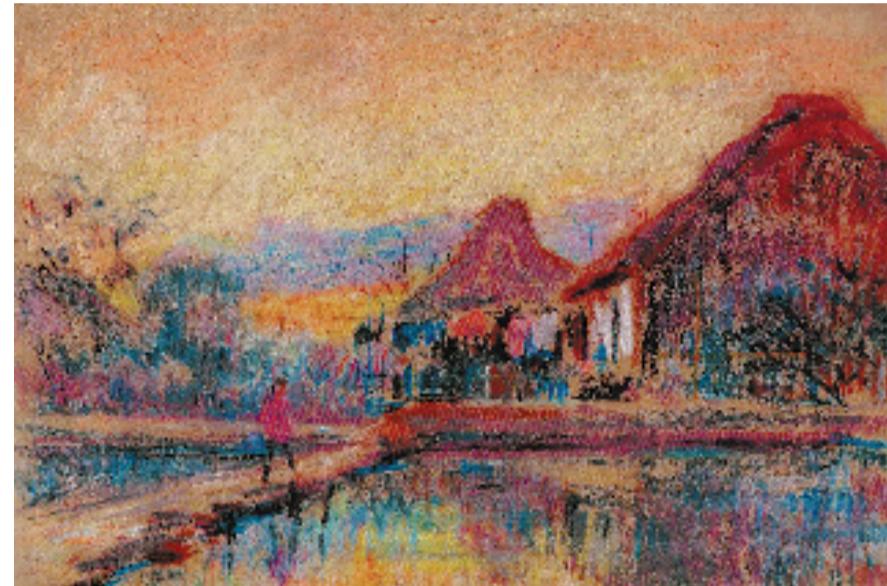
2017年夏,一部中国美术学院出版社的《阿大画传》样稿出现在我的面前。当我翻阅样稿的时候,惊诧地发现传主阿大竟然是一位被历史遗忘的漫画家。因为编著者是从阿大美术生涯的整体上立传,其中作品涉及色粉、水彩和国画等种类,所以我建议由中国美术学院史论家章利国教授撰写序言,建议被编著者采纳。阿大的漫画给我留下了特别深刻的印象。直觉告诉我,这是一位被历史遗忘的漫画家。

阿大是俞乃大的笔名。1907年,俞乃大出生于浙江省诸暨市次坞镇溪埭村;自幼爱画,早年入浙江艺专学习,以优异的成绩进入上海中华艺术大学,后转入上海新华艺术专科学校,打下了比较扎实的绘画功底;学成之后的他在接下来的数十年里主要从事美术教育和美术传播工作。

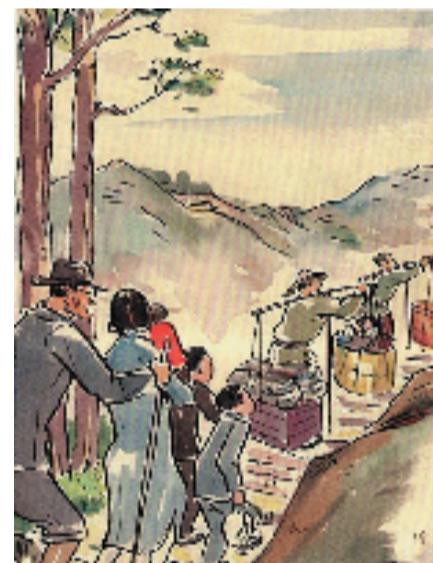
俞乃大曾经写过自传。他在《自传》第一段写道:“写记立传,总觉得应是对他有较大的贡献,或有特殊才能的人才能当受,而像我这样碌碌无为的人来写传,未免太缺自知之明。不过扬名于外、流芳百世并非我的本意,我只不过是想让我的子孙知道,我还有过一段艰苦奋斗的历程。”

由于资料有限,我不清楚他的自传是在哪个具体时间开始撰写的,也不知道自传在何时因为何故突然停止了。俞乃大现成的《自传》内容停止在1948年。按照他的自述,这一年,他在杭州“一面仍任建国中学教师,同时以副教授的职称在国立艺术学校(现中国美术学院)开设水彩画课,并兼任课外活动主任”。

那些被历史遗忘的漫画家(一)

俞乃大 乡间 19.5x29.5cm 纸板 1950年

俞乃大 启程 漫画作品

俞乃大未完成的《自传》现收录在《阿大画传》中,通过编著者等人的介绍,我对他有了比较立体的了解。

1935年,28岁的俞乃大受聘于南京中央大学任美术讲师。其间,他创作了大量的绘画作品,并逐渐形成了自己的艺术风格。其中以署名“阿大”的漫画作品最为著名。1936年9月起,在南京《朝报》、《民报》和《宁波日报》等报刊发表《各地民谣画》、《漫画阿Q正传》、《乡村素描》等连载漫画及大量单幅漫画。俞乃大画技娴熟,笔锋犀利,风格独特,影响甚大,人们将他与漫画家丰子恺相提并论,时有“北子恺,南阿大”的评价。丰子恺称誉“俞乃大君,有一双锐利的眼和一支力强的笔,故能捉住要害,指出症结,使看者惊心动魄”。

抗战时期,俞乃大转入浙南山区,参加抗日自卫委员会青年训练团工作,专门从事画抗日宣传画。他在金华办《老百姓》期刊,出版《战画》月刊,与张乐平、万湜思、杨可扬等人创办《刀和笔》月刊,同时又在《东南日报》《天行杂志》等报刊上发表抗战漫画。当时,他还担任“浙江省战时美术工作者协会”理事长,负责全省的美术工作,以

“战时美协”的名义,绘制宣传画,举行流动画展,壮大美术工作者的队伍,宣传抗日。他认为,驱除日寇一定要让广大老百姓奋起抗击,要让识字不多、或根本识字的百姓懂得抗日道理,漫画是最好的宣传形式。

美术教育是俞乃大肩负的重任

抗战胜利后,俞乃大在国立艺术学校开设水彩画课,并兼任课外活动主任。期间,他创作了一批展现国统区人民苦难生活及针砭官员腐败现状的漫画。

新中国成立后,俞乃大先后在杭州建国中学、杭州初级中学(现四中)、杭州师范学校任教,后又出任杭州市中等学校美术教研大组组长。这期间,创作的主题紧密配合形势宣传,大多为连环画、宣传画、漫画以及儿童故事插画等。1953年起,他编写出版了《小学美术科参考资料》(与丰子恺合作校订)、《小学劳作科参考资料》、《中、小学美术教育的点滴体会》等初等美术教材。

1957年,俞乃大调入杭州师范学校任教。不久之后,中国政治社会历经动荡,他与诸多漫画家一样,遭到不公待遇。从此淡出人们的视野。章利国称赞俞乃大是“胸有大爱、关怀现实的艺术赤子”,他在《阿大画传》的前言中写道:“俞先生虽然一生坎坷,却从不改变自己的艺术追求和精神信念。即便被打入‘牛棚’,送到农场劳动改造,他也不抛弃、不放弃。”在这段特殊时期,他依然用自己的画笔创作了不少国画、水彩画和素描速写等美术作品。1979年,退休后的俞乃大独自完成《中小学美术知识参考资料》一书,其中部分内容被上海美术出版社录用,编入《中小学美术教师手册》。

美术教育一直是俞乃大肩负的重任,甚至在晚年的時候,他仍然关心着青少年的艺术成长。有一次,我与中国美术学院教授赵辉偶然聊起俞乃大,赵辉说,他曾经在学院看到过俞乃大写的一封信而且还拍了照片。很快,赵辉就将这封信的照片发给了

我:“我自一月初与老伴来郑州家,预定在这里住段时间后去石家庄和南京家,可能顺道去北京一走。上月中旬我参加郑州市的书法美术活动,发现当场表演的这位六岁王宇小朋友,我爱她的才,请她父亲写了一份培养她的过程材料,现在连同他所写的字和照片寄给您,希您转为介绍她给西泠印社。如对她有培养前途的话,则望彼此取得联系,使她扩大眼界,获得进步。她父亲王建生是郑州市上街区铝厂机修分厂工会负责人……”俞乃大的这封信写于1980年3月3日,收信人是当时浙江美术学院(现中国美术学院)教授、著名画家诸乐三先生。

插图漫画置于首位

我想将俞乃大的漫画作品归纳为三个主题:插图漫画、新闻漫画和风俗漫画。之所以把插图漫画置于首位,是因为他的《漫画阿Q正传》。

1923年,新潮社出版了鲁迅先生的小说集《呐喊》,收录了作者1918年至1922年所作的14篇小说,其中包括《阿Q正传》。《阿Q正传》创作于1921年底,鲁迅先生以辛亥革命前后的绍兴农村为背景,揭露了当时中国社会封建、保守及腐败等一系列问题。小说中的阿Q逐渐成为大家关注的“红人”,许多画家更是哀其不幸、怒其不争,从各自的理解与画风出发,为阿Q画像。有独幅作品,也有多幅连环作品。

鲁迅先生自己也说:书籍的插图,原意是在装饰书籍,增加读者的兴趣,但那力量,能辅助文字之所不及,所以也是一种宣传画。

俞乃大反复多次阅读《阿Q正传》,然后根据其中内容设计了108个场景作为脚本,自己为每一个场景都用一幅漫画来体现。创作完毕,他将108幅作品送到南京《朝报》编辑部。1937年7月1日开始,《朝报》以《漫画阿Q正传》为题,推出俞乃大的作品,每日一幅,影响颇大。连续刊登43幅作品后,因为日寇入侵,于8月14日被迫停止,之后画稿全部散失。虽然《朝报》没有能够完成《漫画阿Q正传》的连载,但是从作者的创作和作品的见报时间看,俞乃大无疑是中国第一位用漫画形式将鲁迅先生《阿Q正传》搬上报刊的漫画家。在此之后的数十年中,有多位漫画家创作过阿Q的题材并见诸报刊或书籍。

1982年9月,76岁的俞乃大在家中画了一幅《鸭》,画上落款:“轮廓不准,视力衰退,手发抖,明暗调子刻划不出来,休矣!”这是他一生中的最后一件画作。1983年12月,俞乃大因患帕金森氏综合症,医治无效,在杭州逝世,享年76岁。

如果今后有人再写中国漫画史或者中国新闻漫画史,我希望能够为俞乃大——一位被历史遗忘的漫画家,留下客观的记录。