

文艺经典荟萃



漫画·连环画欣赏

MANHUALIANHUANHUA



主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

漫画·连环画欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 各国漫画简史	(9)
第一节 中国漫画发展史	(10)
第二节 日本漫画发展史	(12)
第三节 美国漫画简史	(14)
第二章 漫画特性	(16)
第一节 漫画与其他绘画的区别	(16)
一、漫画的审美定位	(16)
二、漫画用来进行评议	(17)
第二节 漫画的构思	(20)
第三节 漫画种种	(28)
第三章 漫画独具的特征	(32)
第一节 幽默性	(33)
第二节 艺术性	(39)
一、表现手法	(39)

二、物象造形	(40)
第三节 评议性	(43)
第四章 漫画的分类	(52)
第一节 传统漫画简介	(52)
第二节 现代漫画简介	(53)
第三节 传统漫画与现代漫画的区别	(55)
第四节 漫画的具体分类	(56)
一、按照篇幅分	(56)
二、按照读者群体分	(56)
三、按照题材分	(57)
四、按种类分	(58)
第五节 各类题材的代表作品	(59)
第五章 绘画技法及各国著名漫画家简介 ...	 (61)
第一节 绘画工具	(61)
第二节 漫画的人物造型	(62)
一、人物性格的创造	(62)
二、故事的设计方法	(62)
第三节 漫画的基本画法	(64)
一、根据年龄不同的人物画法	(64)

二、年龄不同人的五官画法	(65)
三、性别不同人物的脸部特征	(66)
四、脸部表情的画法	(67)
五、手、脚的画法	(68)
第四节 著名漫画家简介	(69)
一、英韬	(69)
二、特伟	(70)
三、方成	(71)
四、萧言中	(72)
五、手冢治虫	(73)
六、车田正美	(73)
七、鸟山明	(74)
八、高桥留美子	(76)
九、查尔斯·舒尔茨	(77)
十、爱德华·舒莱尔	(78)
第六章 领悟漫画创作	(80)
第一节 找矛盾	(80)
第二节 先叙述后描绘	(83)
第三节 注意表现方法的处理	(85)
第四节 漫画扉页制作	(89)

第七章	漫画独特的艺术表现手法	
	——夸张与比喻	(92)
第一节	漫画中夸张的运用	(92)
第二节	艺术比喻在漫画中的作用	(95)
第八章	漫画题材的选取与构思方法 ...	(98)
第一节	怎样取材	(98)
第二节	漫画创作方法	(103)
第九章	连环画发展史	(110)
第一节	连环画的起源	(110)
第二节	连环画简介	(124)
第三节	连环画名称的由来	(126)
第四节	连环画的艺术构成形式	(128)
第十章	连环画的基础	(131)
第一节	脚本	(131)
第二节	脚本的基本特征	(135)
第三节	改编与创作	(138)
第十一章	连环画的基本特征	(143)
第一节	绣像全图	(145)
第二节	故事表演	(147)

第三节 多幅连续	(149)
第十二章 文图结合的功能	(153)
第一节 时空交织 情长景真	(154)
第二节 图文并茂 趣味浓郁	(155)
第三节 通俗易懂 老少咸宜	(155)
第十三章 连环画作品的分类	(161)
第一节 从内容区分	(161)
第二节 从形式区分	(163)
第十四章 连环画的更新	(165)
第一节 连环画转变	(165)
第二节 读者对连环画的需求	(167)
一、掌握大量信息、寻求知识	(168)
二、艺术熏陶	(169)
三、为了休息娱乐	(170)
第三节 读者对连环画的欣赏	(172)
一、连环画的欣赏过程	(173)
二、连环画的欣赏层次	(174)
三、连环画欣赏的条件	(175)
四、连环画欣赏的差异	(176)
五、连环画欣赏的感受	(177)

六、欣赏连环画的作用	(178)
第十五章 连环画的收藏	(180)
第一节 连环画的收藏价值	(180)
一、连环画的史料价值	(181)
二、连环画的艺术价值	(181)
三、连环画的应用价值	(181)
四、连环画的娱乐价值	(181)
第二节 连环画收藏的乐趣	(182)
第三节 收集连环画的方法	(183)
第四节 收藏连环画注意事项	(184)
第五节 连环画收藏的作用	(185)
第六节 如何鉴赏连环画	(187)
第十六章 连环画的发展前景	(191)

第一章 各国漫画简史

漫画早期流行于欧洲的杂志封面，随着社会、文化的不断进步与发展，必然会促使漫画同步前进并逐步形成广为流行的一种艺术形式，出现了许多优秀的漫画艺术家。可以随意取材，一般篇幅短小，通过比喻、夸大、写实、假借等等诸多手法来表现其精髓。

漫画是很具寓意的一种绘画，漫画是一种能以愉快的方式打动人们心灵的不拘一格的绘画形式，其构思主要凭逻辑思维，带有画家浓厚的主观意向，它的表意性质和艺术造型与其绘画不尽相同，是讽刺画。漫画以幽默为表现方式在社会中发挥着它不可估量的作用。随着社会的进步，漫画对社会影响更加深远，社会对漫画的需要以及创作上的要求也会日益增多。然而幽默是很难于掌握的艺术方法，漫画学习应向先行者的作品学习和自己揣摩，才能使漫画成为多层次、多结构、多范围的艺术园地。

第一节 中国漫画发展史

漫画在我国，还不足百年历史。漫画，乃绘事中简笔而注重意义之绘画，其“漫”字，与漫笔、漫谈这“漫”字用意相似。而漫笔、漫谈在文体中是随笔、小品文，而漫画是画中之随笔、之小品，一般亦随意取材、篇幅短小，通过写实、比喻、象征、假借、夸张、点睛诸法表现精粹内容。最早推至清朝末年，陈师曾氏在上海刊行的《太平洋报》上有即兴随意之作，小形、着墨俭省而意趣颇浓。我国绘画源起，三代以前因记载不详，已不能全部考证。于虞舜时期，我国绘画的雏形已具。由于其日渐成熟与发展，迄今为止已有四千余年历史，绘画于艺术中蔚成大国，影响世界颇远。

漫画之名始见于大众。到了二十世纪二十年代中期，更准确地说到了1925年，丰子恺有画刊载于《文学周报》，编者特称之为“漫画”。自此及今七十年间，我国漫画后来者居上，如奇花异葩，毕呈瑶苑，蔚为大观。漫画家们孜孜不倦地以创造性的精神、丰富的生活体验和艺术造诣，发扬光大了漫画这门不朽的绘画艺术，尤其是漫画更多地贴近和反映现实，使得七十年间的漫画作品显示出七十余年的人间相和世间相，从不同的层次和侧面揭露和讽刺了

旧中国的腐败和黑暗，反映了民族争取解放的画卷，抒发了个性的艺术品位，宣传了民主思想和时代风貌，这样使得漫画成为我国绘画艺术中的瑰宝，在我国近现代绘画史上占有很重要的地位。

我国香港特区的漫画在清末期间已有记载，早期的漫画，多以单格或近似插图的方式，内容大都取材于现实生活，或者是时事讽刺画，与今天的连环漫画大不相同。清末年间广东南海人何剑士被认为是香港漫画的拓荒者。当时，他在上海及香港各大报章刊物上发表了多篇漫画。题材都是嘲讽朝廷腐败。其实在当时还有一位漫画先驱，广州画家郑磊泉，二人曾是香港漫坛当时的巨人。但随二个人的逝世，香港的漫画出现了难以支撑的局面。

1934年出现了广州的李凡夫、林擒、潘醉生等著名的漫画家。伴随着《漫画周刊》发行，香港漫画才日益蓬勃。40年代初，因为抗日战争爆发，局势的紧张，上海的叶浅予、张正宇避难来港，成立了著名的“全国漫画作家协会香港分会”，全国漫画作家协会香港分会主办了“现代中国漫画展”，画展以抗战为主题，参展的都是中国一流漫画家，总共三十多位，掀起了香港漫画有史以来第一个高潮，这也是香港第一次漫画展。到上世纪50年代中期，随着部分漫画家先后返回内地，香港漫画又沉寂了一段时间，到1959年，随着著名漫画家的出现再度掀起香港漫画界的第二个高潮。直到1967年之后，受外国漫画的影响，日本动

画片在香港无线电视的推出，如《铁臂阿童木》、《绿水英雄》和《柔道小金刚》，进而香港漫画才出现了真正意义上的变革。

此时，黄玉郎、上官小宝等青年漫画家，受到不少冲击和影响，纷纷仿效，投入新型连环漫画创作，展现出自己的风格，出版上也形成自己的模式，由于他们的共同与坚持不懈的努力从而带动和影响了整个香港漫画界和漫画出版业。到了20世纪70年代，受带有电影感和分镜头式武打技艺的漫画及社会写实的连环漫画的影响，香港漫画受了不小的冲击。

随着读者对漫画质量和及时性要求越来越高，少数漫画家确实忙不过来，因而需要配置助手，通过大家合作来完成一篇作品，出现了工厂式的漫画制作，但是这种分工制作虽然会淹没个人风格，但却增加了经济效益。代表人物是漫画家黄玉郎成功的将一个手工业式的创作室发展成为上市集团企业。他培育出一批新一代的漫画接班人，为香港的漫画发展业做出了不小的贡献。

第二节 日本漫画发展史

在日本：“漫画”从意思上讲可以叫做“卡通”或是“讽刺漫画”。漫画这个词是1814年最先提出。

漫画历史早在十二世纪人们就用淡淡的着色来描绘拟人（神）化的鸟兽的“鸟戏画”，这是当时经常见到的绘画形式。现代的漫画包含了很多日本传统绘画如禅宗派的传道启示图、流行的幽默画、描绘希奇古怪事情的版画内容。一直到了十九世纪才出现了描绘社会动荡和自然变故的漫画。1862年，出现了欧洲式的讽刺漫画。1877年出版了《团团珍闻》，里面使用了许多气泡式的对话框和欧洲技法。二十世纪二十年代以后，很多日本漫画家受到了美国风格的影响，并也进入了大众领域。

日本漫画几乎遍及整个亚洲。在我国台湾，几乎到处都可以看到私印的漫画，这些都非常便宜，随处可寻，也与原著很相似。今天，漫画在台湾省急速发展。出现了很多专营的书店和图书馆。而且台湾省的本土漫画也孕育了很多漫画家，有些还被翻译成了日文。其实早在二次世界大战之前日本漫画并没有当今的流行度，全靠手冢治虫在二十世纪五十年代早期开始为漫画杂志作画。由于他特别喜欢电影，对动画很感兴趣，曾在二十世纪六十年代末在迪斯尼学习，所以在他的漫画中改编成电影的都有很高的质量。二十世纪六、七十年代很多著名的漫画家都曾经是他的助手。而且在他的漫画中找不到一点抄袭迪斯尼的风格，而且尝试了日本传统技法在内的各种技术，努力去理解角色绘画和故事情节的关系。最终引导出了一种清晰的日本式绘画风格，并为日本漫画产业的发展做出了突出的

贡献。

原版日文和中文翻译版的漫画能在所有马来西亚的大城市中找到，其原因是在泰国、印度尼西亚和马来西亚，很多二十世纪六十年代的漫画被翻译成了本地语言。例如著名的儿童漫画《机器猫》就被翻译成了马来语，而后在马来西亚以及世界各地迅速流行起来，还有亚洲广为人知的《青龙珠》、《灌篮高手》之类的少年漫画也甚是流行。

第三节 美国漫画简史

美国漫画出现得比较早，在 18 世纪末美国的漫画就已具雏形。第一部的流行漫画开始于 1895 年的纽约报纸《The World》上连载的“黄衣孩童”。连环画开始见诸周日报纸的副版。第一部连环画《黄衣童》出版于纽约报纸上进行连载，而且进行外卖，进而出现了一个新的行业。直至 19 世纪上半叶，商品促销的漫画广告出现了。深入人心的作品有《孤儿安妮》，出现了最早的卡通明星——小疯猫。正因为卡通明星的出现有的商家开始利用卡通的形式做广告。在此期间，许多流行的形象开始在报纸的漫画连载上出现，进而出现了更多的连环画。例如闻名世界的《米老鼠》面世。

自 1933 年后，许多漫画家推出了滑稽的作品，最著名

的如《漫画狂欢节》及《世纪末漫画》、科幻漫画《秘密代理 x-9》。漫画在商业上取得了不小的成功。

1938年4月，美国漫画《超人》在“动作漫画”中亮相，是美国漫画黄金时代的代表作。这部作品得到了著名的编辑辛迪加的欣赏。1939年1月16日，超人在报纸上连载。到1941年，300多种报纸都开始每日连载超人，同时超人的形象不断地出现在《动作漫画》上面，1943年，战争造成的纸张紧张限制了漫画的发展，而战争的日渐升级也使人们无暇顾及漫画，于1944年基于漫画教育的目的，组建了教育漫画出版了《美国历史故事系列漫画》和《科学故事漫画》。随着战争的结束，漫画的市场需求也日益减少，漫画的黄金时代已经结束了。

直到1958年7月，怪物、科幻故事《惊人的故事》、《悬念故事》的出版为美国的漫画业带来了新的曙光。著名的漫画《星球大战》成为这一时期的著名代表作。

第二章 漫画特性

第一节 漫画与其他绘画的区别

我们要从事漫画创作，就必须了解漫画和其他绘画有多少区别。漫画的基本特点表现在以下几方面：

一、漫画的审美定位

漫画区别于其他绘画的审美定位，基本上可以从三个层面加以观察：

(1) 从读者角度谈，漫画是大众艺术、通俗化艺术；通俗化是漫画独立的重要标志它不像一般绘画，它以通俗化为整个文化事业前进的导向。

(2) 从反映、服务和改造世界的角度看，漫画较任何其他绘画更具开放性和适应性。

(3) 从作家创作理念的角度看，是重在表现作者主观的情意内涵。在艺术的百花园里，每一门艺术都有它特殊