

全彩色世界漫画精品

彩绘·评点 王培塈
漓江出版社

全彩色世界漫画精品

彩绘·评点 王培埜

助理编绘 蒋友舜

策 划 宋安群 汪正球

责任编辑 宋安群

版式设计 宋安群

封面设计 吴烈民

出 版 漓江出版社

印 刷 香港彩丽佳分色制版有限公司制版
深圳当纳利旭日有限公司印装

发 行 广西新华书店

开 本 889×1194 1/16

印 张 15

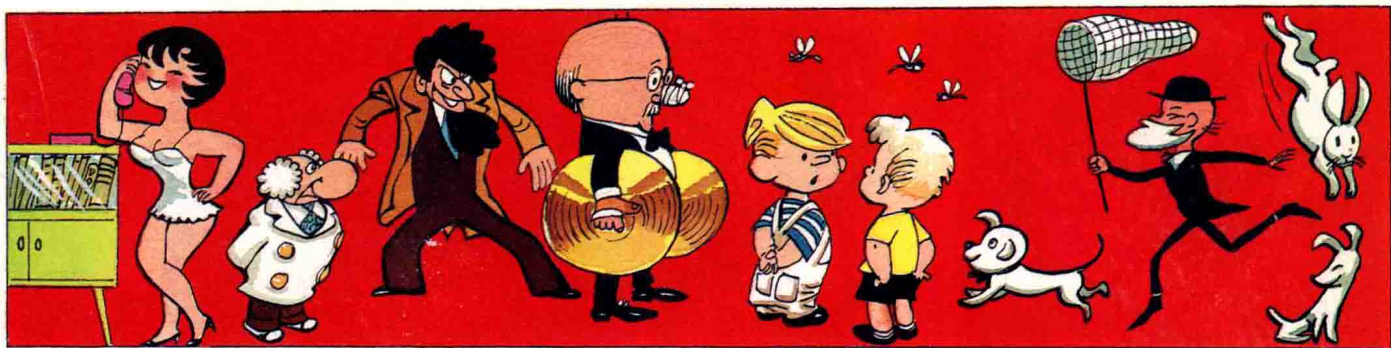
1995年12月第1版

1995年12月第1次印刷

印 数 1—6000

ISBN7—5407—1821—8/J·111

定 价：100元

华君武序

借鉴外国漫画精品

(005)

缪印堂序

研习精品 锤炼精品

(006)

邵伟尧序

拓宽漫画的表现形式

(008)

王培堃序

漫画创作呼唤精品意识

(010)

名家杰作

[西班牙] 弗朗西斯科·戈雅

(017)

[法国] 奥诺莱·杜米埃

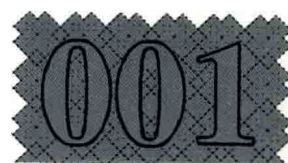
(018)

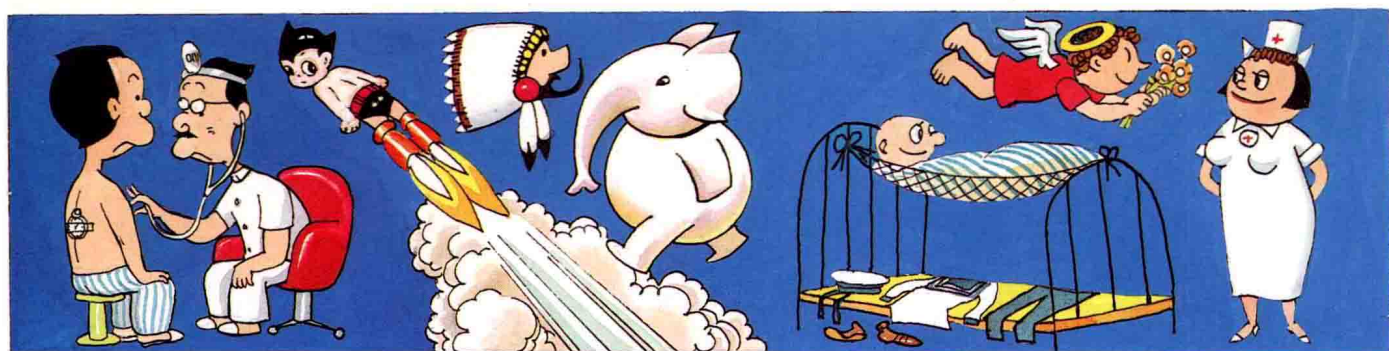
[德国] 威廉·布什

(020)

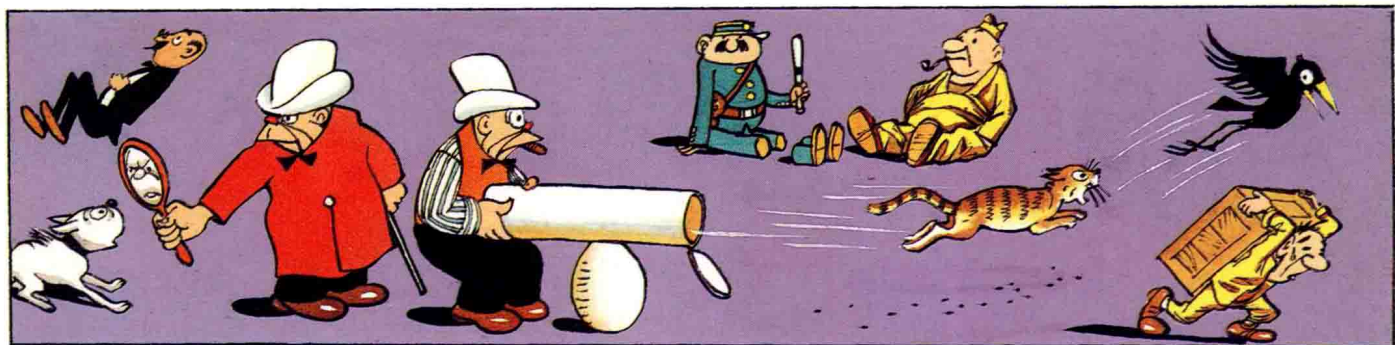
[英国] 亨利·梅杰·贝特曼

(021)

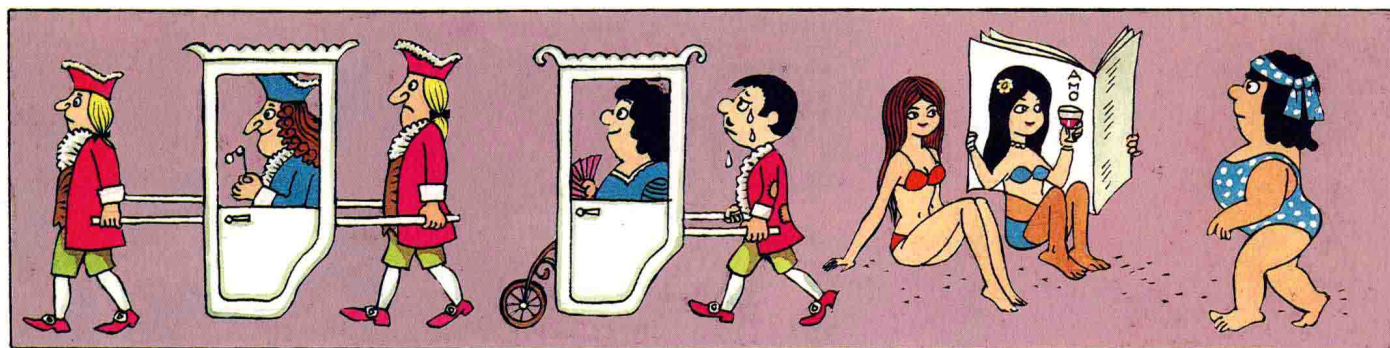

[苏联]德米特里·斯塔谢维奇·摩尔	(022)
[瑞典]奥斯卡·雅各布生	(023)
[英国]大卫·罗	(026)
[美国]伊尔·克里拉·西格	(028)
[美国]诺尔曼·罗克威尔	(030)
[苏联]尤利·阿布拉摩维奇·甘夫	(034)
[美国]奥托·索格罗	(035)
[苏联]波里斯·叶菲莫维奇·叶菲莫夫	(036)
[美国]沃尔特·迪斯尼	(037)
[美国]契克·扬	(038)
[苏联]库克雷尼克塞	(039)
[美国]阿尔伯特·希斯奇费尔德	(041)
[德国]埃·奥·卜劳恩	(042)
[法国]阿尔贝·迪布	(044)
[比利时]埃尔热	(049)
[法国]让·艾飞尔	(052)
[丹麦]莫柯	(055)
[丹麦]赫洛夫·皮特斯脱鲁普	(058)

[美国] 索尔·斯坦伯格	(062)
[美国] 乔治·贝克	(064)
[波兰] 兹比格纽·兰格仑	(066)
[美国] 汉克·盖却姆	(069)
[德国] 埃里希·施密特	(073)
[英国] 歌德·霍夫农	(075)
[美国] 大卫·勒文	(080)
[日本] 手塚治虫	(095)
[美国] 查理斯·莫罗埃·舒尔兹	(097)
[法国] 让·雅克·桑贝	(098)
[阿根廷] 圭拉摩·莫迪罗	(103)
[日本] 藤本弘	
安孙子素雄	(114)
[法国] 让·克罗德·莫尔索斯瓦内	
让·姆拉蒂姆	
巴希斯·里考德	(116)
[日本] 植田正志	(121)
[日本] 车田正美	(125)

[阿根廷]季诺

(127)

[匈牙利]普斯泰伊·帕尔

(128)

佚名精品

讽喻·戏谑

(135)

社会生活

(155)

爱情·家庭

(172)

文艺·体育

(186)

环保·卫生

(209)

儿童·动物

(218)

附录

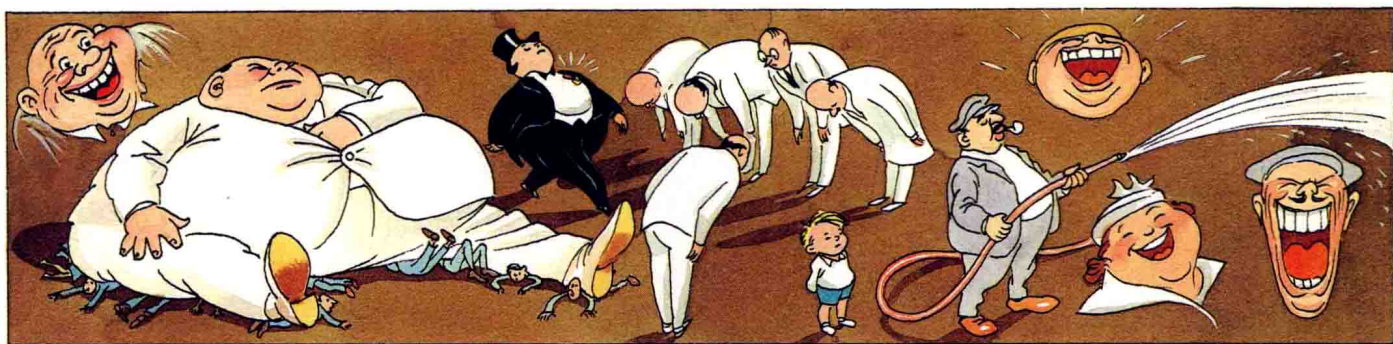
004

怎样临摹漫画作品(王培堃撰)

(234)

后记

(238)

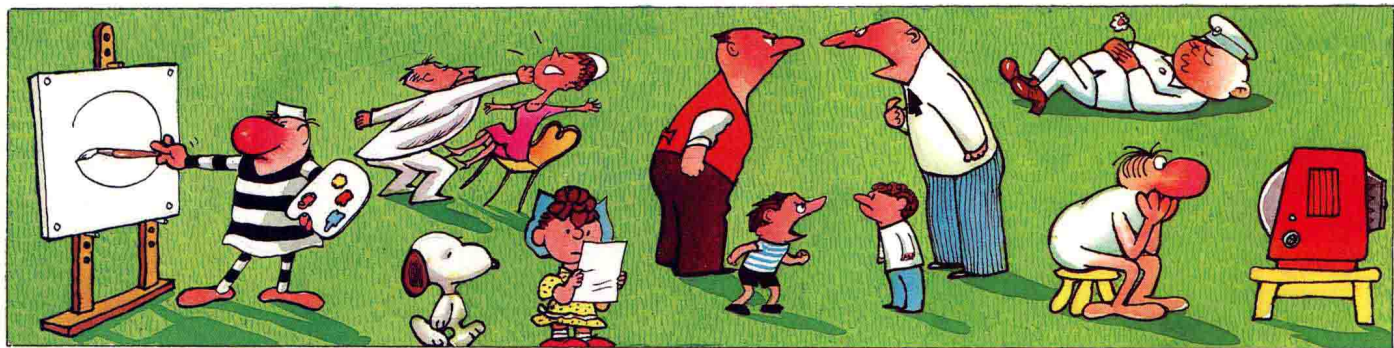
华君武序

借鉴外国漫画精品

任何人开始艺术创造，都会受到他喜爱的艺术家的作品形式、风格的影响，因而使自己的创作带有摹仿的痕迹，这是不奇怪的。问题在于自己能否逐渐有意识地摆脱这种师承的束缚，走出自己的路。

借鉴外国好的艺术大有好处，三十年代上海不少漫画作者也受外国漫画的影响。它使我们视野开阔，可以看到多种艺术表现手法，了解如何讽刺，揣摩幽默之道和漫画应具有丰富的想象力，使自己提高漫画的艺术性。因此，出版本书是件好事，但读者仍应注意不要“食洋不化”。

005

缪印堂序

培堃先生让我为《全彩色世界漫画精品》作序,我实在力不胜任,但是我赞同他加强精品意识的观点,所以,我也来呼应几句。

漫画是一个以表现手法来定名的画种,它比较多地注重创意和构思的巧妙,但是,漫画毕竟还是“画”,它仍应具备造型艺术必备的要素,诸如构图、线条、色彩、明暗等,统括一句话就是:要有形式美。

遍览中国漫坛,由于大多数漫画发表于报刊之上,印刷条件所限,绝大多数为黑白作品,不少作者由于缺少基本功底和精品意识,只图构思成立了,粗略勾画几笔即投向报刊,报刊在形式美方面要求又低,所以中国漫画中构思和造型俱佳的精品缺乏,看到有些构思甚佳而绘技拙劣的作品,为它不能成为一件完美的艺术品而感到遗憾!精品应该是创意和造型完美结合的作品,缺一不可。

006

其实,即使黑白作品,在构图、线条、黑白上都大有学问,精心钻研同样能绘出高质量的作品。从发展观

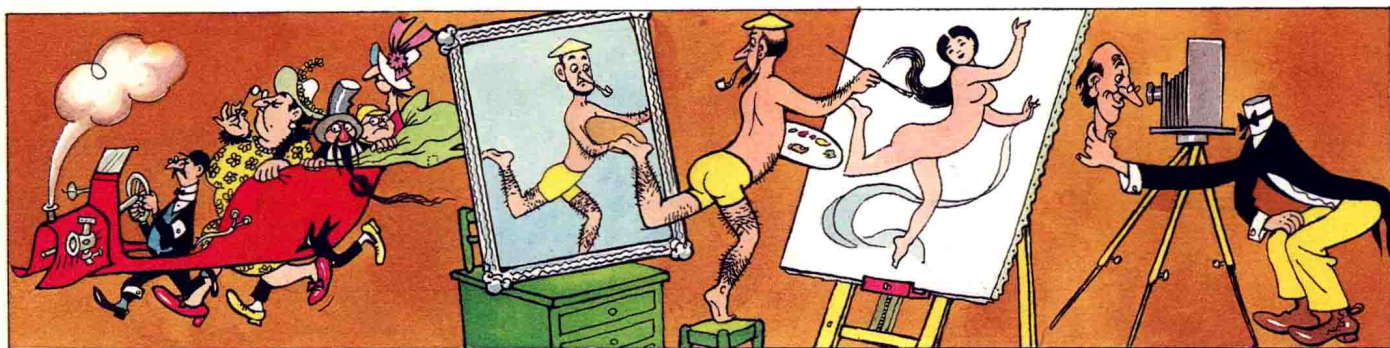
研习精品 锤炼精品

点来看,今后报刊趋向色彩化,漫画家的色彩水平如提不高就会难以适应形势的需要。

古往今来,凡能传世的艺术品,可谓“精品”。它们不论在创意上、造型上都经过了艺术家的锤炼、群众的筛选,才能有这些熠熠生辉的“珍珠”永放光芒。在今天,中国漫画事业发展很快,作品众多之时,需要我们在数量基础上探求质量的提高。中国漫画家中的有志者,当会有雄心壮志,有目的地提高自己的技艺,锤炼自己的精品。

至于如何锤炼精品,培堃同志有丰富的经验和详尽的论述。这次他煞费苦心编绘了这本《全彩色世界漫画精品》,为广大漫画爱好者提供一批典范之作,让我们汲取营养、开扩眼界,从中我们会亲眼看到外国漫画艺术的珍品是这样灿烂辉煌,其立足于世界艺术之林是当之无愧的!

朋友,您该怎么干呢?

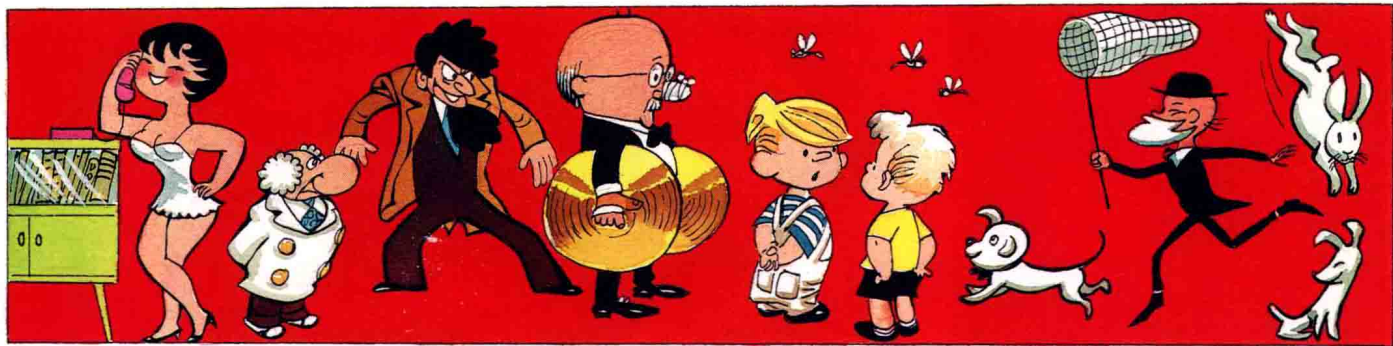
邵伟尧序

著名漫画家王培堃先生正处于创作与理论研究的高峰期,他佳作不断,漫画著述颇丰。为了普及漫画艺术,提高漫画作者的水平,推动漫画创作,他花了不少时间、精力编绘出版了一些漫画创作资料和工具书。这本《全彩色世界漫画精品》的绘制出版,从提高的角度向漫画界和读者展示了世界级漫画大师的精心杰作,这些漫画精品无论从构思立意、表现形式与技巧等方面,都会给我们许多新的触动。

漫画创作要提高精品意识,已是当前漫画创作的突出问题。随着我国改革开放以来人民群众物质生活的提高和精神生活的需要,漫画不能再重复以往,不能只注意讽刺落后面作为政治宣传的补充,而应该同时更贴近生活,贴近人民群众的思想感情和审美情趣,从幽默的角度诱发读者多方面的美感享受。漫画的表现形式和技巧也亟待提高,不能再重复原来漫画形象的符号化、漫画语言的程式化、表现技巧的简单化了。这些世界漫画大师的精品是我们创作漫画精品的理想范例。

008

在生活中发现与表现幽默,在漫画创作中谈的较多,在此不详述。但是应该看到我们的漫画作者的观察力还不够尖锐与细腻,表现语言和画面的内容不够直率和大胆,与世界

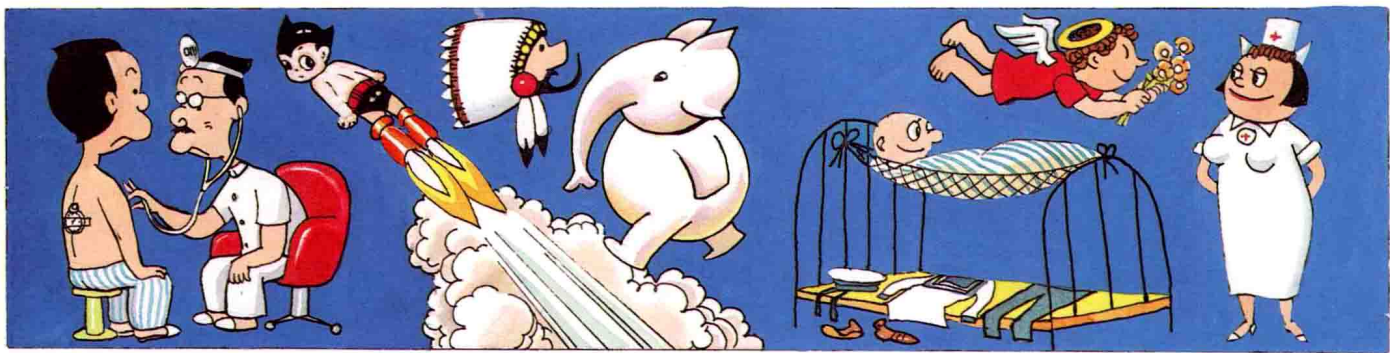
拓宽漫画的表现形式

级大师存在较大的差距,这是难出精品的首要障碍。

就表现形式与工具而言,这些大师精品的形式与工具是多样的,有用钢笔表现明暗加淡彩的;有用水彩工具按明暗写实手法画的;有用装饰性色块处理画面的;亦有平涂加光影的等,丰富而多彩。漫画的表现手法一般都是比较概括简练的,其形式也有此特点,但广义上理解,它表现特定形式的工具是不限的。我们为什么不可以设想创作一些油画漫画、版画漫画或漫塑?可否从这些方面拓宽漫画的表现形式进而增强它的表现力和分量?

漫画要多出精品,需要学习借鉴世界漫画大师的精品,不等于照搬抄袭,或在表现形式上变变花样,关键在提高作者的素质与水平,要提高艺术修养;提高对生活与自然的炽热的感情和观察力,以多种手段学习漫画创作的形式与技巧,丰富自己的表现手段,还应包括加强基本造型能力特别是掌握形象特征的能力、速写的能力等等,这些内容,王培堃先生在本集专文已谈得十分具体了,我不再赘言。

本书的出版为漫画界做了一件好事,期望它将促使更多的漫画精品面世。

王培堃序

—

如果有人出一条题目，问：我国漫画创作的现状如何？我的回答是：第一，颇为繁荣；第二，精品不多。

颇为繁荣，这是人所共见的事实，不必多说，精品多还是不多，恐怕就会有不同的看法，值得分析和讨论。

我认为，衡量一件漫画作品算不算得上精品，有两条标准：一条是看艺术构思是否巧妙，耐人寻味；另一条是看表现技巧是否高超，令人叹服。这两条标准归结起来，实际上也就是漫画语言的运用和漫画形象的塑造这两个方面是否达到了一定的高度。达到一定的高度，就归入精品之列，否则，只能算作有欠完美的次品。

如果确立了这样两条标准，用它去衡量当前的漫画创作，则精品和次品各占多少比例，就清清楚楚了。看来，次品远远多于精品，这个结论还是比较客观的。

010

二

精品不多，原因何在？

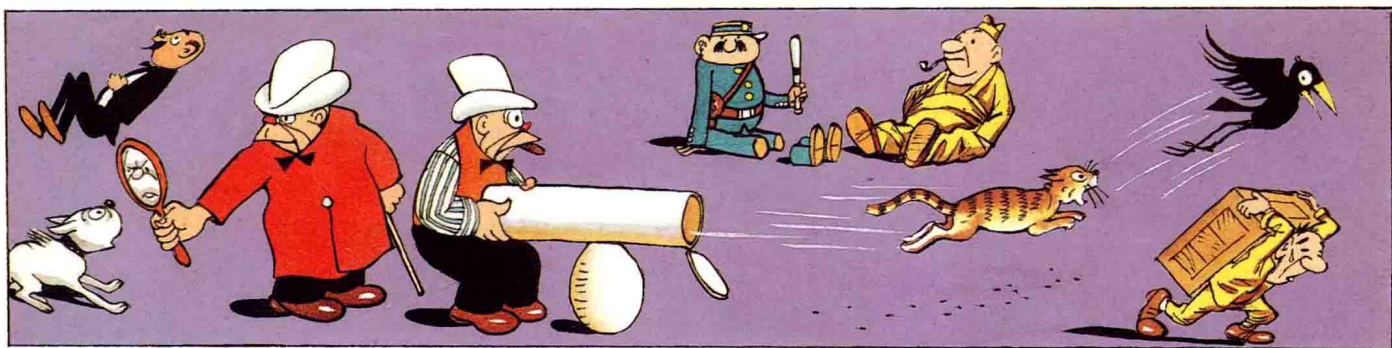
据我看，主要的原因恐怕是我们相当一部分漫画作者——特别是年轻作者——对待漫画创作似乎缺少一点精品意识。

先说说什么叫精品意识。所谓意识，指的是人的头脑对于客观物质世界的反映，也就是感觉、思维等各种心理过程的总和。那么精品意识当然就是指精品这一客观存在的事物在人的头脑里所打下的深深的烙印了。

有这样一种意识和没有这样一种意识是大不一样的。

我们研究漫画大师们成功的经验，往往会发现，他们在具有精品意识这一点上惊人地相似。他们为创造漫画精品而绞尽脑汁，笔耕不止，倾注了毕生的精力和才智。唯其如此，他们才在自己有限的艺术生涯中创作出大批第一流的精品。也正由于这些精品，使他们成了当之无愧的大师！

相反，一些年轻作者或出自对漫画这一艺

漫画创作呼唤精品意识

术形式特点的误解,或是由于急功近利,贪多图快,粗制滥造,片面追求作品的数量,因而,没有树立精品意识,其结果是作品出了不少,精品却寥寥,甚至于没有。

这里提到的“对漫画这一艺术形式的误解”,是怎样的一种误解呢?

误解来自对漫画的这个漫字的含义弄不大清楚,存在着似是而非的认识。漫画姓漫。漫是什么意思呢?翻翻字典,漫者,随随便便,无拘无束也。那么漫画也就是一种随随便便、无拘无束的图画了。

这样来理解漫画,叫做望文生义,显然是可笑的。

实际上,漫画乃是一种运用漫画语言和漫画形象来跟读者沟通思想、产生趣味,引起共鸣的意味深长的图画。

诚然,漫画常常运用省略的手法,画得十分简洁;漫画也常常运用夸张和变形的手法,画得

十分滑稽。但这些都是漫画的一些外在表现的特征,却不是它作为一种绘画艺术形式的内在的本质。

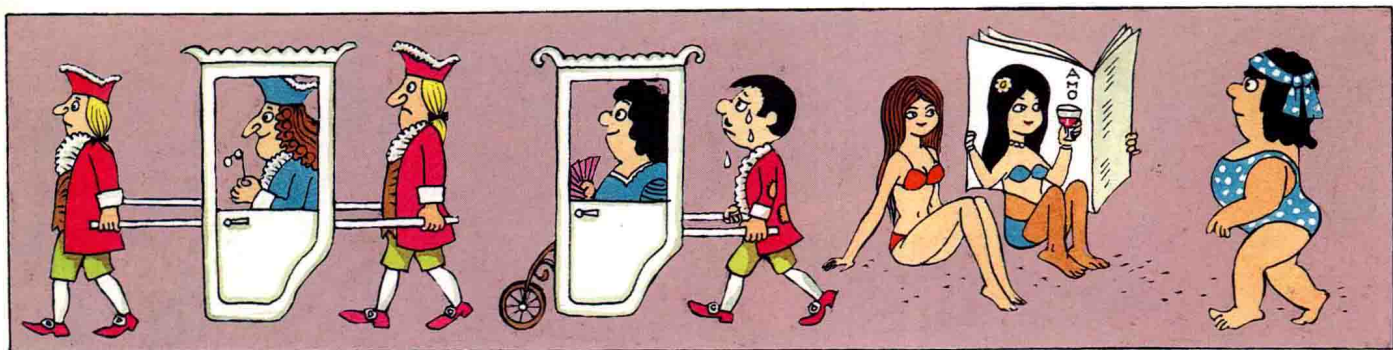
如果对漫画的特征存在误解,误以为漫画不用下大功夫,下苦功夫,去刻意求工,仅凭一点小聪明,信手涂鸦,便可逗人一笑,算是成功了一幅漫画,那可就大错特错了!

漫画是一种高雅的艺术。没有渊博的学识、高深的修养和卓越的表现技巧,是产生不出真正的漫画精品来的。

当前漫画合作数量可观而精品甚少,问题的根子恐怕就在这里。看来,要促进我国漫画的真正繁荣,催生更多的漫画精品,首先得在广大的漫画作者中大声呼唤精品意识,努力提倡精品意识。

端正了认识以后,从何着手?

三

如前所述,衡量一件漫画作品算不算是精品,有两条标准,那么创造漫画精品的努力,当然也就应当从这两个方面着手。关于艺术构思,一般说来,大家都比较注意下功夫。有不少的著作和文章围绕艺术构思的规律进行了广泛和深入的探讨。本文就不赘述了,着重谈谈表现技巧的问题。

表现技巧是漫画创作中一个重要的课题。但这个课题的重要性却常常被人们忽视。

关于这一点,我是有体会的。近年来,我曾有幸受到邀请作为评委先后两次参与了全国性漫画比赛的评选工作。在评选当中,感受最深的一点,是绝大部分参赛作品都不够完美。有的作品,构思不错,甚至可以说相当巧妙,可是由于绘画技巧太差,艺术效果打了很大的折扣,本来可以评上一等奖,也只好降成二等、三等,甚至落选。可以看出,作者光在构思上下功夫,不在技巧上刻苦磨练,是始终上不了应有的档次的。

我国漫画界的许多老前辈是非常重视表现技巧的。如张光宇、米谷、张仃等,他们的产品不但构思巧妙,耐人寻味,表现技巧也非常高超,令人拍案叫绝。巧妙的艺术构思因高

超的表现技巧而更富于情趣,给人留下深刻的、终生难忘的印象。在这个方面,老一辈的漫画大师是我们学习的楷模!

可惜这样的完美的作品——亦即精品——在我们年轻一辈漫画作者的作品中却不多见!

看来呼唤精品意识先得呼唤注重表现技巧的意识,这可是漫画界不容忽视的一个课题。

四

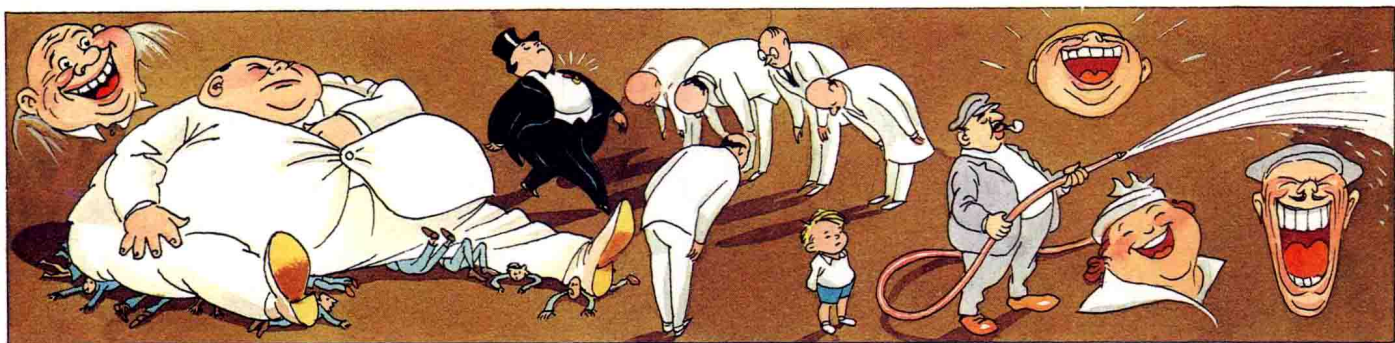
提高漫画创作的表现技巧,又从何着手?

据我自己的体会,可从如下三个方面着手:

首先,是严格要求自己,刻苦学习,尽可能全面地掌握和熟练地运用绘画艺术的各项基本功——包括素描、色彩、透视、构图以及各种不同的绘画工具和材料的使用等等。

这就是说,一个漫画家必须首先打好绘画艺术的基础,成为画画的多面手。因为只有这样,创作漫画作品才能得心应手。

在这方面,漫画家应当对自己提出比其他画种的画家——如油画家、版画家、水彩画家等等——更高的要求。这是因为,漫画乃是一个特殊的画种,它没有一套固定的绘画工具、材料和表现技法的程序,而是根据题材和内容的需要变换表现的手法。它可以采用油画技法表现(如诺尔曼·罗克威尔),可以采用版画技法表现(如奥诺莱·杜米埃),可以采用钢笔画技法表

现(如威廉·布什),可以采用装饰画技法表现(如张光宇),也可以采用中国画的极简练的线描手法表现(如丰子恺),有的漫画家还同时兼用多种不同的手法来表现(如库克雷尼克塞)。

我们年轻的漫画作者要想有朝一日成为大师,就得下决心苦练绘画基本功,首先让自己成为一个绘画的多面手。

其次,是勤画速写。速写是漫画家决不可少的一项最重要的基本功。要想使自己笔下的人物形象栩栩如生,跃然纸上,没有长期练就的速写功夫是办不到的。漫画大师们几乎人人擅长速写。许多漫画大师在介绍自己取得成功的经验时,都着重提到了勤画速写这一条重要的经验,像外国的皮特·德·鲁普和我国的叶浅予这样的杰出的漫画大师,他们首先就是杰出的速写大师。年轻的漫画作者要想有大的长进,非勤画速写不可!

第三,是多临摹。临摹,包括对临和摹写,就是摹仿现成的作品,这是年轻的漫画作者,特别是初学漫画者提高自己绘画表现能力的一个有效的方法。

临摹好不好? 历来有争论。赞成临摹的人说:临摹是提高表现技巧的捷径,有事半功倍之效,值得提倡;反对临摹的人说:临摹会束缚人的创造性,依样画葫芦,把人引入歧途,断不可为。对这个争论,我的看法可以借用一句名言来表达:不管黑猫白猫,能捉住老鼠的就是好猫。

为什么这样看? 因为我有切身体会。

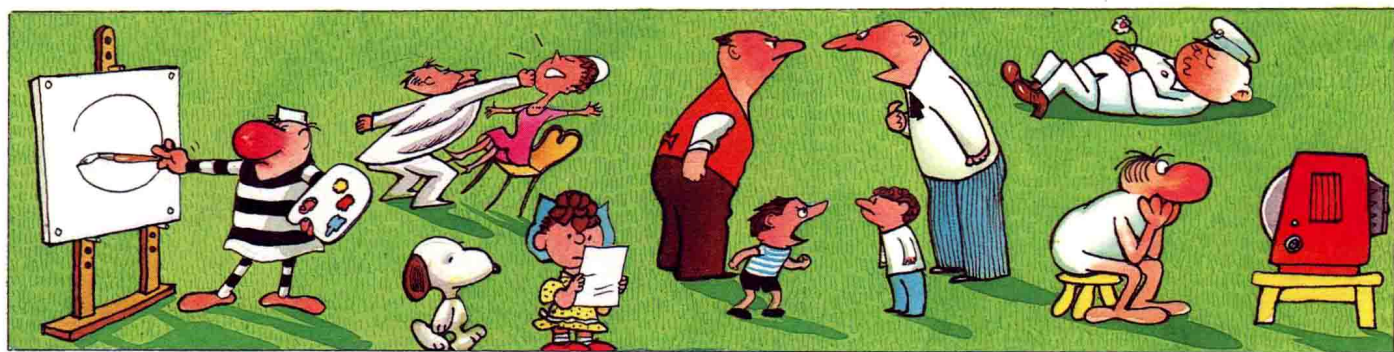
我自幼喜爱画画,上大学学的是中文,没有机会进入美术院校深造。由于没有受到过专门的训练,绘画的基础十分薄弱。这种状况给漫画创作带来不小的困难,往往有了很好的题材和构思,却苦于画不出预想的生动效果,很不是滋味。后来在“文化大革命”中因画漫画闯了祸,被关了起来,失去了行动的自由。坏事有时会变成好事。这样一来,我倒可以静下心来好好“补课”,通过临摹,苦练绘画基本功。几年工夫,临摹了大量的各个画种的美术作品。等到放出来,平反了,恢复了名誉了,“绘画自修大学”也毕业了。由于有了长达几年的临摹功底,画起画来,得心应手,再也没有过去那种“心有余而力不足”的苦恼。我因而体会到,临摹确实有用,是学习表现技巧行之有效的方法,应予提倡!

当然,临摹的目的是学习和借鉴,而不是依样画葫芦地进行抄袭。临摹和抄袭完全是两码事。这一点对漫画初学者来说,要特别加以注意。

五

年轻的漫画朋友
如果认同我的观点,
对临摹发生了兴趣,
又应当从何着手呢?

013

据我的体会，一是耐心，二是用心，三是精心，就从这“三心”着手，必有收获。

先说耐心。临摹是仿照名家的精品一笔一画地重新绘制。人家在画面上下了多少功夫，你就得下多少功夫，一点也偷工减料不得。这得依靠耐心，要有顽强的毅力，不达到“乱真”的目的决不罢休。这个道理，不言而喻，不必多说。

再说用心。所谓用心，是指临摹时要脑、眼、手同时并用，高度集中注意力，做到一丝不苟。临摹虽是照着画，却要下很大的功夫对原作进行深入地揣摩，力求弄清原作在表现技法上的种种奥妙，这叫“吃透原作”。只有吃透了原作，才能做到胸有成竹。动手临摹，也就有把握了。临摹要临得准确、生动，传达出原作的韵味，得仔细观察。观察就是用眼睛看的功夫。临摹的过程，实际上是对观察能力的一种锻炼，一种磨练。观察的功夫到家了，下笔的时候才能得心应手。得心应手是一种境界。达到这种境界，就是获得表现对象的自由。人就会感到无穷的快意和酣畅，画画就会成为一种乐趣，一种享受。通往得心应手的境界，有多种途径，学习和掌握各

种绘画基本功是一种途径，勤画速写是一种途径，经常临摹也是一种途径，殊途而同归。临摹既然是一种途径，何乐不为？

第三，精心。临摹其实也是一种创造性的工作。乱真是临摹的最高要求，但不是临摹的最终目的。临摹的目的是通过学习和借鉴精品来提高自己的表现技巧。要达到这个目的，仅仅乱真就不够了。我们可以在临摹的同时，在尽量保持原作风貌的基础上加以发挥和变化，大胆地糅进新的表现手段，如原作是白描，我们可以给它加上色彩。原作是用油画的技法，我们可以改用水彩，甚至可以按照需要将原作的构图、形象等等加以适当的改变，重新安排，等等，这就需要动脑筋，费心机。这就叫精心——精心构思，精心设计，精心绘制。其目的仍在于提高自己的理解力，增强绘制技巧，拓宽思路。

综观中外美术史，许多画家在成名前，做过许多的“练兵”，其中在临摹名作方面狠下功夫的不在少数。前人的苦练，为我们提供了榜样。愿我们年轻的漫画作者，多方磨练自己，不断创制更多的精品出来！