

漫画欣赏知识

21世纪文体 百科知识丛书

21SHIJI WENTI BAIKEZHISHI CONGSHU

[主 编: 自雨峰]

内蒙古人民出版社

21 世纪文体百科知识丛书

漫画欣赏知识

白雨峰 编

内蒙古人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

21世纪文体百科知识/白雨峰编. —呼和浩特:内蒙古人民出版社, 2006. 5

ISBN 7-204-08445-4

I. 2... II. 白... III. ①艺术-通俗读物 ②体育-通俗读物 IV.

①J-49②G8-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051177 号

21 世纪文体百科知识丛书

白雨峰 主编

责任编辑:王继雄

封面设计:烽火视觉

出版发行:内蒙古人民出版社

地址:呼和浩特市新城区新华东街祥泰大厦

印制:北京海德印务有限公司

经销:新华书店

开本:850×1168 1/32

印张:154

字数:1160 千字

版次:2006 年 7 月第 1 版

印次:2006 年 7 月第 1 次印刷

印数:1-5000(套)

书号:ISBN 7-204-08445-4/G·2150

定价:560 元(全 28 册)

如出现印装质量问题,请与我社联系。

联系电话:(0471) 4971562 4971659

前 言

漫画界流传着这样一则笑话：一个人领着自己的孩子来到漫画家跟前说：“我这孩子干啥啥不行，让他跟你学漫画吧！”笑话归笑话，但它毕竟说明了一个问题，就是一些不懂漫画的人，看到漫画作者作画只需简单几笔就勾画出来，便以为漫画的创作是件很容易的事，谁都可以画。在我编辑报纸漫画的日常工作中，还经常收到读者的来信和打来的电话，询问“这幅画是什么意思？”“那幅画是讽刺谁？”更有对号入座者认为自己受到了人身攻击，要找漫画作者算账。这些现象的产生，除了对漫画的不理解，不认识，当然里边还有个幽默感的问题。美国著名大众心理学家特鲁·赫伯说得好：“幽默，它是一种最有趣、最有感染力、最具有普遍意义的传递艺术。一个缺乏幽默感的人，他一生中的困难最多，对自己对别人的伤害也最大……。所以，我们——不管你是谁——都有一个共同的需要，把心智变成幽默来注入生活”。

漫画是集幽默与讽刺于一身的画种，它最贴近生活。无标题的漫画已打破了语言限制，成为

不同民族交流思想感情的媒介，深得全世界人民的喜爱。多看漫画，无疑对培养人们的幽默感大有裨益。

改革开放以来，我国的漫画事业也蒸蒸日上，漫画的品种越来越多，内容也越来越丰富。尤其近年秋，我们不仅引进了大量国外的漫画作品，开阔了我们的眼界，而且，我国漫画家的作品也打入了世界，许多作品在国际漫画大赛中获奖，甚至夺得桂冠。这说明我们民族的幽默才华并不逊色任何国家。

编写此书的目的，就是让人们更好地了解漫画这门艺术，使喜爱漫画的人更熟知其中妙趣所在，使学习漫画的人知道如何迈开第一步，去探索理解它的真谛，进而发挥自己的聪明才智。

编 者

目 录

漫画概论	1
漫画的特征	1
漫画的种类	2
漫画的表现方法	11
漫画的标题	25
漫画赏析图例	29
漫坛风景线	115
我国漫画家简介	115
中国漫画和国际漫画大赛	140
漫画随笔	148
漫画杂感	148
漫画人物造型简单化小议	150
浅谈漫画形象的艺术美	152
从漫画的功能谈起	154
从平凡的生活中发现不平凡的东西	157
把好漫画编辑关	159
幽默小议	161
后记·我学漫画	164

漫画概论

漫画的特征

什么是漫画？

常听人说，我不会画漫画，但我会看。这里所说的看就是欣赏。其实会看谈何容易，即使多年从事漫画创作的人也不能说自己完全会欣赏漫画。这正像一个会拉琴的人不一定会理解交响乐一样。欣赏是一门很深的学问，需要我們不断地去学习、去探讨。要学会欣赏漫画，就先要弄清漫画究竟是什么。

《辞海》中称：漫画是一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画。

已故老漫画家丰子恺先生对漫画下的定义是：漫画是简笔而注重意义的一种绘画。形式大都夸张，只要不为无聊的笔墨游戏，而含有一点人生的意味，都可以称为漫画的。

鲁迅先生也谈过漫画。他在《漫谈漫画》一文中，指出：漫画要使人一目了然，所以那最普通的方法是

“夸张”，但又不是胡闹。

当代著名漫画家方成认为：漫画以其独特的方式反映生活，它经常采取大幅度夸张手法突出事物的特点，暴露事物的矛盾，因而鲜明地，也直截了当地表达作者的思想观点，成为具有广泛群众性的艺术和舆论工具。

虽然对漫画说法不一，但使用夸张、变形、比喻手法来达到讽刺与幽默的目的，是漫画的根本特性则是无疑的。

漫画的种类

漫画的表现形式有单幅的，有连环的，有成组的，有系列的，有插图式的，也有速写式的。从反映的内容来看，有歌颂漫画，有讽刺漫画，有幽默画，有报道漫画，还有抒情漫画，科学漫画，肖像漫画等。

歌颂漫画

顾名思义，歌颂漫画就是歌颂先进事物、歌颂人类一切美好事物的漫画。歌颂漫画为我国各个时期的路线、方针、政策的宣传起了很好的配合作用，产生了许多令人难忘的佳作。歌颂漫画一定要真实可信，胡吹乱捧是它的大忌。那样的漫画群众是厌恶的。这方面我们是有教训的，1958 年大跃进时满街

满墙的浮夸漫画不是记忆犹新吗？

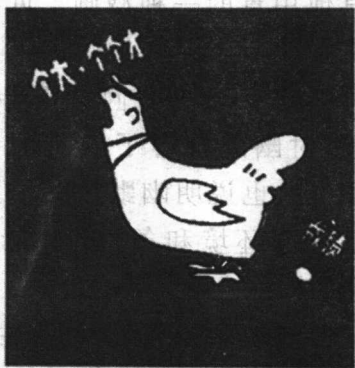

推进器

苗地

讽刺漫画

讽刺漫画是漫画的主力军,因为漫画的基本特征就是讽刺与幽默。讽刺揭露世界上各种丑恶的现象,批评错误、愚蠢的思想行为,就是它的功能。讽刺画分为国际政治讽刺画和人民内部讽刺画,我国的讽刺画大部分是内部讽刺画,因为它和我们贴得最近,时时可

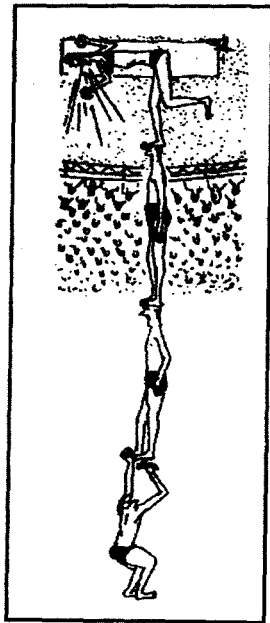
王者琦

把我们身边的事情反映出来。讽刺画的理论一定要正确,一定要切中时弊,更要符合政策。如果讽刺不当,就会使我们的思想混乱,适得其反。

幽默漫画

幽默漫画是近年来颇受读者喜爱的画种,由于种种原因,过去我们的漫画园地里少有幽默画,可能因为它没有明确的讽刺指向,易引起人们的各种猜测,致使它与我们无缘。在改革开放的和风细雨中,它发芽、抽枝、长叶、开花,终于茂盛起来了。

幽默画是以幽默风趣为主要内容,甚至除了幽默别无其他用意的一种漫画。近年来报纸杂志上大量引进了国外的幽默画,使我们大开了眼界,对幽默画有了长足的认识。这也说明幽默作品需要适宜的环境和条件,才能产生、传播、发展。

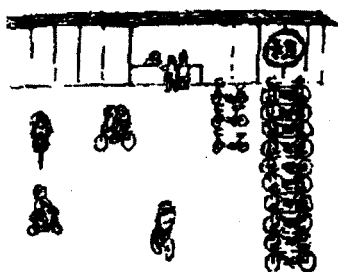

外国幽默画

幽默来自生活,并为生活增添色彩和活力。它有益于人民身心健康,有利于文化素质的提高,有利于人际关系和社会风气的改善,有助于精神文明的建设。人们的生活永远离不了幽默。

报道漫画

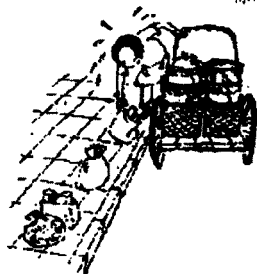
报道漫画是漫画家常用的一种特殊形式，非常

自行车 由于有香港路地大，自行车大都只用于锻炼身体、娱乐之用。只有专门场地出租。

香港的车

徐鹏飞

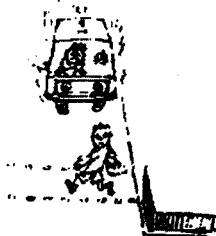
垃圾车 香港的垃圾车大都是两轮手推车，每天清晨，清洁工人把居民放在门前的垃圾运走。

有轨电车 这种上下两层的有轨电车是市中心的主要交通工具，没有售票员，下车时把准备好的零钱放进收钱箱里，钱少了不可以，多了也不找给你。

出租车 香港出租车非常多，一次，我们刚站在路边聊天，就有一辆“的上”急驶而来，停在身边。从这个小谈会中可看出出租车之方便。

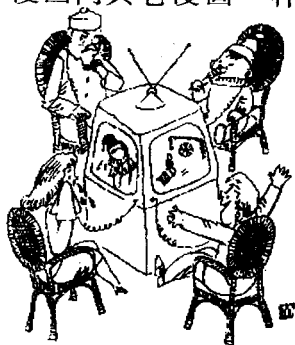
左行车 一切车辆都靠左侧行驶，初次驾驶的人过马路可要注意。

适合在报纸上发表。许多风俗漫画、旅行漫画、速写漫画、通讯漫画都属于报道漫画范畴。报道漫画的内容大都是歌颂性的,它以迅速、生动、通俗有趣的手法及时报道当地的新人新事新风,起到了文字、摄影所不能替代的作用。

报道漫画的特点就是画面要配以幽默精炼的文字说明,这文字即是点睛之笔。如果文字只起到说明的作用,就失去了漫画的特有情趣。所以报道漫画的文字说明大有学问,可以说关系到画的成败。要想提高报道漫画的质量,就要在文字的幽默俏皮上下功夫。

科学漫画

科学漫画就是寓科学于漫画之中的漫画。科学漫画同其它漫画一样,需要奇巧的构思。只有科学知识不行。因为科学漫画毕竟是漫画,它必须具备漫画的一切特征。当然,作者必须具备一定的科学知识,否则谈不上创作科学漫画。科学漫画在我国还是一个新兴的画种,画这种画的作者尚不多。缪

矛盾的统一(科学幽默画)

缪印堂画

印堂先生是大力提倡画科学漫画的漫画家,他本人是画科

学漫画的高手。缪先生认为：“漫画是智慧的艺术，漫画作者应是智者。”从缪先生创作科学漫画的经验来看，就是要坚持多看书，不断用知识丰富头脑，不断进行理论上的提高。做到科学内容与漫画艺术特点很好的结合。科学漫画是一个有广阔天地的画种，需要我们去开拓、去探索。

肖像漫画

现在肖像漫画在我国报刊上日渐增多，但也面临一个欣赏习惯的问题。

无意中在一本杂志上看到了日本电影演员高仓健的漫画像，当即被吸引住。此画构思与绘画颇精彩，可谓漫画肖像中之精品。

高仓健是我国观众熟悉和喜爱的电影明星，在银幕上素以冷峻著称。漫画作者抓住其本质，以高超的夸张概括手法，在变化造出一副笑容可

高仓健漫画

宫道正夫(日)

掬的形象，引起人们视赏感官的兴奋，使观者似乎对高仓健有了更新更深的认识 and 了解。这种艺术效果是其它画种所无法取代的，它令人信服地赢得了各种性格的观众。有的同志误以为凡漫画必都讽刺，

凡夸张必都诬蔑。这种习惯认识若不更新,那我们的眼光就太狭窄,太少见多怪。在肖像漫画艺术上也必然会使我们与世界各国拉大距离,我们也就很难涌现出画漫画肖像的高手了。

实际上,我国人民很早就有欣赏漫画肖像的水平和习惯,京剧脸谱不是人人都爱看的吗?用这样夸张的手法塑造心目中的各类人物肖像,不正是人民群众的创造吗?

漫画家方成同志说过,漫画艺术,同其它艺术一样,是一门没有相当功力很难达到一定高度的艺术。像高仓健这幅漫画像,若作者没有深厚的写实基础和变形夸张的概括能力是无论如何画不出来的。

随着两个文明建设的发展,人们是会越来越喜欢肖像漫画这种艺术形式的,相信不久的将来,会有更多的人把自己的漫画挂在墙上供人欣赏的。

抒情漫画

抒情漫画是引人深思的充满诗意的漫画,画这类画的人不多,可见有一定的难度。丰子恺先生是画抒情漫画的先行者。丰先生的漫画大都是描写三四十年代我们陌生的生活,但却能使你产生共鸣。有时好像身临其境,参与其中,给你无限的遐想。平时我们看到的漫画,大都是讽刺画或幽默画。画法多用变形、夸张和比喻。人们自然把这看作是漫画

的基本特征。而丰先生的漫画题材都取自极平常的现实社会生活。这种往往不为人们所注意的生活经丰先生提炼、简笔勾画,加上富于文学素养的画题,使人觉着有理有趣,发人深思,远远超出画面所描绘的部分,真是一种独创的形式风格。

这也正如丰先生所认为的:漫画是注重意义而有象征、讽刺记述之用的、用简笔画而夸张地描写的一种绘画。故漫画是含有多量的文学性质的一种绘画,漫画是介于绘画与文学之间的一种艺术。尤其其他所说的,“最喜小中能见大,还求弦外有余音”,更是把漫画的功能内涵说得淋漓尽致。他的大量作品正是体现出这一特色。

丰先生的画以诗句为题的很多。像《卧看牵牛织女星》、《人散去,一钩新月天如水》、《过尽千帆皆不是,斜晖脉脉水悠悠》等都是体现诗境的佳作。还有一些充满情感哲理的作品更是令人难忘。像《惜别》画面上只画了一只显示时间的座钟和一只“流泪”的蜡烛,以旧式的窗格为背景,很耐人寻味。再如《留春》画面是一张蜘蛛网,网上粘了数枚花瓣,喻示着人们不愿美好的春天匆匆而去的珍惜之情。真是简练的笔墨,深邃的心意。

丰先生笔下儿童形象可谓最多了。以淳朴的童心,细致的体察创作了一幅幅动人的画面。像《创作与鉴赏》,画面上一个顽童正在墙上“作画”,而他的

伙伴猫咪在旁边注目观看，真是猫儿无心，人有心……。而《十二岁与五岁》则描写了小姐姐精心照料弟弟的感人情景，让人想的很远。还有《取苹果》、《布施》、《埋伏》等都写出了孩子们天真无邪的心灵和富于幻想的生活天地。

每当欣赏丰先生的漫画都会深深地感到，优秀作品不仅感动人于当时，还使人长久不忘。联想到现在很多漫画作品千人一面的人物形象，公式化的比拟，过目即忘的内容，使我们愈加珍视丰先生留给我们这份宝贵的遗产。

漫画的表现方法

夸张

夸张是漫画最重要的表现手法，它能突出事物的本质特点，使形象更鲜明。漫画主要是形象和内容的两个方面进行夸张。形象上的夸张我们比较好理解：根据内容需要，可以把人画成高大的巨人、矮小的侏儒，可以增减人的五官、拉长或缩小人的四肢，完全不受人体比例的限制。内容上的夸张主要是在数量上、质量上、心理上等方面做文章。但夸张一定要有依据，不是漫无边际地胡来。华君武的漫画《决心》就是运用夸张手法表现的一幅精彩之作。

这是一幅连环漫画。一位“烟鬼”下决心要戒烟，当他发誓后，毫不犹豫地将烟斗扔出窗外，可见其已付诸于行动了。但刚将烟斗扔出去，却又反悔了，于是立即冲出房间，飞奔下楼，将尚未落地的烟斗接住了。这最后一幅画是夸张到了极点。对“烟鬼”后悔之心的描写达到了出神入化境地，“烟鬼”跑的再快也不可能快于烟斗落地的速度，但他居然接住了烟斗。这就是夸张。这样的夸张才能深刻的揭示戒烟者想戒烟又戒不了的矛盾。使我们既感意外，又在情理之中。因为生活中“戒”了几十次乃至