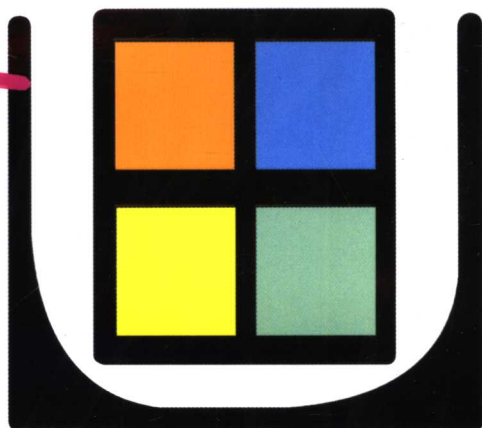

江村 著

漫 MAN HUA

必读
BI DU

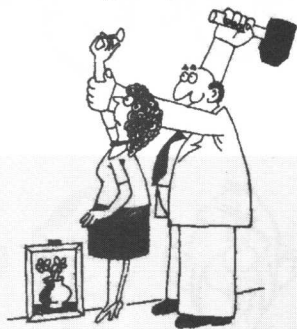

 汉语大词典出版社

江 村 著

漫 画 必 读

 汉语大词典出版社

MAN HUA BI DU MAN HUA BI DU

图书在版编目(CIP)数据

漫画必读/江村著 —上海: 汉语大词典出版社,
2006.6

ISBN 7-5432-1251-X

I.漫... II.江... III.①漫画-绘画理论②漫画-技法(美术) IV.J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 027305 号

责任编辑 胡黎君

封面设计 克川

美术编辑 路静

技术编辑 徐雅清

漫画必读

江村著

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行

汉语大词典出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

各地新华书店经销

商务印书馆 上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 6.875 字数 158 千字

2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷

印数 0 001—3 250

ISBN 7-5432-1251-X/J·160

定价: 15.00 元

如有质量问题,请与厂质量科联系。T:56628900×813

部分图片作者不清或尚未付酬,

请及时与本书作者联系以便致谢并奉寄稿酬

内 容 概 要

《漫画必读》的作者根据自己二十多年的漫画实践经验,在学习阅读了大量有关漫画论述、评论书籍的基础上,形成了这本对漫画理性的认识、及想法归纳总结的书,以供漫画爱好者参照阅读,引发思考,促进漫画理论的探讨和实践的发展。

《漫画必读》全书共分九章。主要介绍了漫画的概念(定义)、属性、历史、特征、分类、创作、技法、功能等方面内容,力求做到文图并茂,体现工具性、实用性、可读性,使漫画欣赏者、初学者、创作者、理论研究者都能从中找到自己关注的问题和想了解的信息,并可作为动漫培训材料。本书在写作中,得到了有关专家和一些漫画人士的热情帮助,也引用了一些有关漫画书籍和报刊的观点、论述和漫画作品,在这里作者谨表示深深的谢意。由于作者思想水平和掌握的资料有限,书中难免出现一些错误和偏差,请广大读者和同行批评指正。

《漫画必读》序

古老的《圣经》中这样讲道：“喜乐的心，乃是良药，忧伤的灵，使骨枯干。”世界上没有生物能够大笑，然而人可以——这是上帝赐予的。研究笑的艺术真是人生一大幸事。

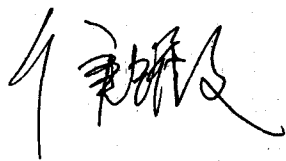
在诸多笑的艺术形式中，漫画是一种世界性、大众化，人人都能接受的一门开放式艺术。

我虽然不是搞漫画的，但由于它幽默的内涵、讽刺的功能，通俗、亲切的表现形式这些与相声艺术息息相通的特征，使我从借鉴、欣赏、品味的角度喜欢漫画、能读漫画、能悟漫画。漫画和相声都是讲究幽默的艺术，都能给人们带来欢笑、快乐、信息和启迪。这两种艺术形式颇似姐妹，或说表兄弟。漫画大家方成先生（他是我父亲的密友、合作伙伴）就说：“漫画和相声的性质最贴近，两者都是以笑作为艺术的手段，在艺术上以幽默为最高标准。”我父亲侯宝林先生也说：“漫画是平面的相声，相声是立体的漫画。”可见他们之间的艺术特质有许多方面相通、相同或相似的。我认为，漫画和相声二者之间相互观照，彼此启发，艺脉相通，相得益彰。只是感觉研究这方面理论的书少了一些。都知道，理论是发展和提高某种艺术创作水平的基础。相声理论需要不断创新和发展，同样，漫画理论也需要研究和探索。人们关注和喜欢形态各异的种种具像漫画作品，如同人们普遍喜欢听相声。但漫画艺术研究是怎么一回事，特点、特征、什么规律？传统和现代的表现手法怎么结合？这一系列都需要从理论上阐述，说明它。漫画理论出现的滞后或缺位，会限制漫画的作品创新和实践发展。

江村先生的这本《漫画必读》，是他对漫画本源的执着探索所得，他是一位不满足于仅仅创作具象作品的有心人。他根据自己多年来漫画艺术实践的积累和体会，不断感受着这门艺术的脉搏的跳动，表现出了对漫画的多角度审视和独到见解。书中用举例的方式，较为系统地介绍了漫画的概念、属性、特征、种类、风格、技法、功能等内容，雅俗共赏，具有较强的可读性和实用性，初学者、动漫行业人士和喜欢幽默艺术的人都可以从中找到自己所需的信息和知识。漫画理论的创新、丰富和系统化，是需要百家争鸣，百花齐放，众人添柴的。这些理论观点或许挂一漏万，但具有可借鉴、可汲取，可讨论的好处，对漫画这门艺术的实践是有用处的。

写下此番话，算是给相声的姊妹艺术——漫画及此书捧上一束祝福和期盼之花，愿她给艺术百花园增姿添色。

同时也祝愿江村先生在漫画艺术创作和理论研究方面取得更多更好的成果。

侯耀文

2005年10月14日于北京

目 录

第一章 漫画概论.....	1
第一节 漫画的概念和有关漫画的理论认识.....	1
一、什么是漫画.....	1
二、漫画的理论认识及重要意义.....	2
第二节 漫画的起源、历史及生命力	8
一、漫画的起源.....	8
二、中国漫画的历史	12
三、漫画的生命力	27
第二章 漫画的本质属性和基本特征	29
第一节 漫画的本质属性	29
一、意图属性	29
二、幽默思维属性	30
三、形象思维属性	33
四、绘画(美术)艺术属性	35
第二节 漫画的基本特征	37
一、鲜明的思辨性和幽默性	37
二、表现或表达一种思维因果特征	38
三、评议性	40
四、归纳性、抽象性和概括性.....	43
五、夸张、缩放的艺术形式.....	45
第三章 漫画的形式特点和表现方法	47
一、漫画的表现形式和特点	47

1. 简约性	47
2. 浓缩性、提炼性和代表性	47
3. 变形性	49
4. 具象性	51
5. 喜剧性	52
6. 表达方式的多样性	53
7. 说明性	56
二、漫画的创作形式和方法	57
1. 夸张法	57
2. 比喻法	61
3. 含蓄法	62
4. 矛盾法	63
5. 误会法	66
6. 巧合法	67
7. 比拟法	68
8. 相似法	69
9. 用典法	70
10. 想象法	71
11. 双关法	73
12. 写实法	73
13. 对比法	74
14. 象征法	74
15. 反常法	76
16. 发明设计法	76
第四章 漫画的种类	78
一、讽刺漫画	79
二、新闻漫画	80
三、歌颂漫画	81

四、抒情漫画	82
五、哲理漫画	83
六、寓言漫画	84
七、幽默漫画	84
八、科学漫画	85
九、连环漫画	85
十、四格漫画	87
十一、系列漫画	88
十二、儿童漫画	88
十三、广告漫画	89
十四、卡通画	90
十五、肖像漫画	91
第五章 漫画的表现风格 and 特点	93
第一节 漫画的各种表现风格 and 特点	93
一、无题式的风格	93
二、文字配画、文字作补充	94
三、多幅表现	96
四、主题画	97
五、写实形式的风格	97
六、唯美形式的表现手法	98
第二节 中国漫画的风格 and 特点	99
一、工笔画漫画	101
二、写意画漫画	103
三、剪纸、木刻漫画	103
第三节 外国漫画的风格 and 特点	104
一、水彩画漫画	104
二、油画漫画	104
三、钢笔画漫画	105

四、铅笔、炭素笔漫画	105
五、拼贴法漫画	105
第四节 国内外一些著名漫画家的不同表现风格	107
一、中国漫画家的漫画风格	107
二、外国漫画家的漫画风格	112
第六章 漫画的创作过程	122
第一节 关于漫画的创作	122
一、漫画素材	123
二、漫画题材	123
三、漫画主题	124
四、结构的安排和形象的塑造	125
五、如何幽默	128
第二节 漫画的具体制作步骤	129
一、标题	129
二、漫画形象确定与设计	134
三、漫画画面背景与衬托	135
四、文字的功用	138
第三节 成为漫画家的条件	141
一、漫画家的素质和条件	141
二、现代职业漫画者和漫画行业	142
第七章 漫画绘制的基本方法	143
第一节 漫画绘制的基本要求	143
一、漫画的基础技能	143
二、漫画的绘制方法	144
第二节 漫画的表现技法	164
一、幽默的头部结构、个性和特征	168
二、幽默的行走、可笑的跑和滑稽的跳	173
三、漫画的构图和背景	174

四、创造一个主要角色和形象造型	175
五、卡通画艺术的特点和制作	178
第八章 漫画的功能和作用	184
一、漫画的艺术功能	184
二、漫画的社会功能	187
三、漫画的文化娱乐作用	189
四、漫画的商业作用	191
五、漫画的其他作用	193
第九章 漫画的未来及漫画与其他艺术的关系	195
第一节 漫画的发展与未来	195
第二节 漫画与其他艺术的关系	197
一、漫画与相声	197
二、漫画与小品、笑话故事	198
三、漫画与喜剧	199
四、漫画与寓言	199
五、漫画与哲学	200
六、漫画与电视、声像、网络、电脑等传媒	201
第三节 漫画的其他有关问题	202
后记	205

第一章 漫画概论

第一节 漫画的概念和有关漫画的理论认识

一、什么是漫画

漫画是用幽默思维和形象思维形式表达意图、感觉或思想及事物现象的一种绘画(美术)艺术。

《辞海》中称漫画是：“一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画。”《现代汉语词典》对“漫画”的基本概念解释是：“用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。”

我国第一代漫画家丰子恺说：“漫画式样很多，定义不一。简笔的、小形的、单色的、讽刺的、抒情的、描写的、滑稽的……都是漫画的属性。有一于此，即可称为漫画。”

他对漫画下的定义是：“漫画是注重意义而有象征讽刺、记述之用的，用略笔而夸张地描写的一种绘画。”

从狭义上讲，漫画的说法、类型很多，定义难下。但若纵观和考察各类、各地区、各时期的漫画总体结构和基本要件，就不难发现和归纳出它的普遍特点和性质。从广义上讲，任何漫画或具有漫画特点的画都具有共性的要素，即所有漫画都具备幽默思维和形象思维及用艺术形式(其中大都是绘画)表达的某种或多种意图而制作出来的作品的特点和属性。这些共性要素，每一个都具有相对的独立作用和价值，彼此不能相互取代，而它们又是相互融和的一个有机组成体，往往是幽默思维和形象思维互相渗透和融合

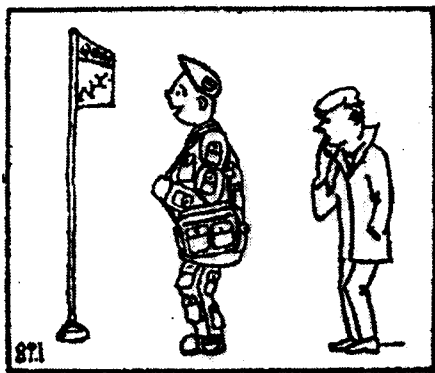

图1 钱放在哪个兜里了呢？ 江 村

思、揣摩旅客的钱放在众多兜中的哪个兜里的神态。这种神情和动作就是形象思维。而小偷的形象神态和旅客兜的特点设计合在一起,形成了整体上的对比、反差等特点,又表达了幽默思维和形象思维的中心构图和主体意图。这就是这幅漫画的主题内容:即人们希望用智慧来扼制和戏弄、调侃邪恶的偷窃行为。这既是从漫画中抽象和概括出的共性要素,又是漫画的特殊本质,是漫画的定义和概念的骨架部件。

二、漫画的理论认识及重要意义

漫画的历史和实践证明,漫画有独立存在的艺术门类的条件和规律性,应当是一种艺术学科。长期以来,我们没有站在以漫画为中心的角度去审视它和发掘它的本质,而始终把它作为一个其他艺术派别的衍生物,站在其他艺术门类角度,或以其他艺术为中心去解释漫画,从而对漫画作出了片面阐述和认定,使其成为“四不像”艺术,长期流浪在正规艺术的门外,漫画仅成为一种工具而不是艺术学科。

有的人站在中国相声艺术的角度,说漫画是一种有图像的相声;其实这是因为漫画具有幽默的功能,使漫画在一些作品中有了相声的幽默、诙谐的笑料元素和语言包袱。如(图2):老太太练健

在一个漫画的画面、形象或整体构图中。如(图1)《钱放在哪个兜里呢?》这幅漫画,画面中旅客的兜构思和设计的“多”就兼具幽默思维和形象思维的特点。同时,小偷的形象外型特点设计让人一看就知道是小偷,他用手指点着嘴,一副费尽心

身球的这幅四格漫画，老太太看见老头手拿着健身球（这是和相声的“包袱”相似的引子、线索），她想效仿，灵机一动到鸡窝里拿了两个鸡蛋在手中搓来搓去，最后由于搓擦产生热量，孵出两只小鸡，这两只小鸡的孵出就是类似相声的“抖包袱”。

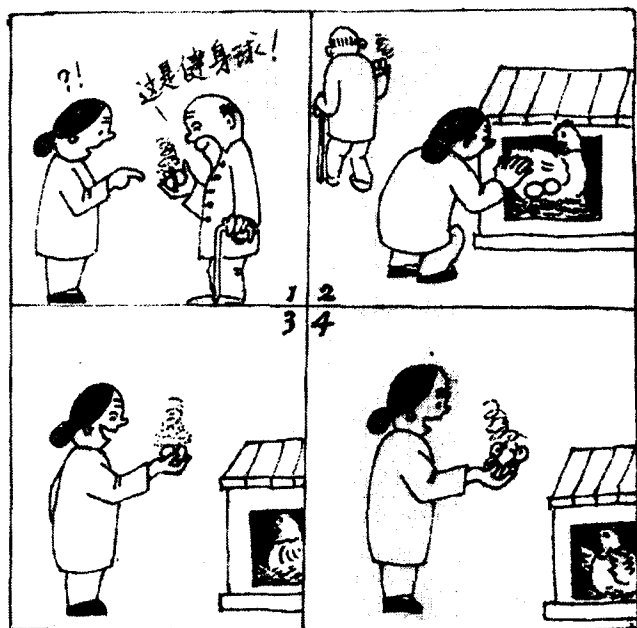

图 2

有的人站在政治角度，说漫画是投枪、匕首。这是因为漫画的夸张、变形等属性所产生的效果，使它具有了讽刺、批评、揭露的功能，也就是作者把某种要表达的意图用夸张、变形、对比等形象思维形式和绘画形式结合表现出来，融汇了幽默思维的成分，使这两种思维珠联璧合、互相说明。在某种意义上讲，漫画的形象思维本身就是一种外在幽默，而幽默思维往往是通过形象思维表达出来的。如(图 3)《两面佛——致至今仍怀疑党的十一届三中全会以来政策的人》，本漫画作于中国经济刚刚开放的 1984 年

图3

9月,画中用夸张、变形、对比等手法,把人物的脸分成两半:一半是笑着赞扬党的个体经济政策;另一半是对个体自谋职业申请者怒目而斥为资本主义。两半放在一起,形成一副面孔两个嘴脸,具有鲜明的对比效果,表达出漫画的整体意图:在当时刚粉碎“四人帮”、计划经济的背景下,人们的思想观念很保守,特别是一些领导干部,嘴上说一套,实际上却在怀疑和抵制十一届三中全会的一些政策的落实。所以,这幅漫画既达到了讽刺、批评的目的,又具有一定的幽默感。

有的人站在绘画角度,认为漫画是一种简笔画。从美术和绘画的角度来看,漫画确实往往绘制简炼、甚至有些带有抽象、符号的形式,但这种简单构图中,每个元素、笔触都是有思想内容的,都是为表达漫画意图服务和绘制设计的。如(图4):《还有几针?》这

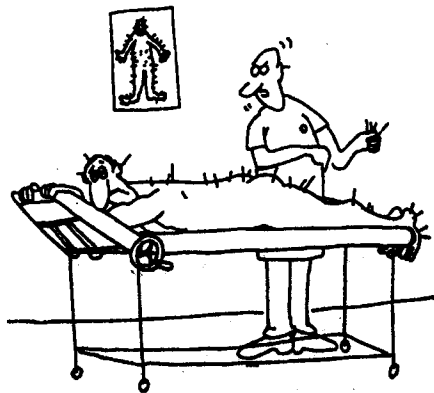

图4 “还有几针?”

幅画,一位病人在接受针灸,作者用垂直线和圆圈分别代表床的四条腿和四个轱辘……每个线条部分都有其内容和漫画元素。

哲学家又说漫画是一种对世事的抽象与概括。这是由于漫画具有抽象性,表达意图以幽默、概括、思辩等为特性,而且往往具有哲学意义和理性意义。如(图5、图6):

这两幅漫画就具有一定的哲学意义和理性价值的内容和元素。(图5)用四格漫画的形式,描绘一个登月者经过一番奋战,自以为是成功登月的胜利者,结果却发现自己只是站在一个巨人的臀部上。用巨人的臀部来对比成功者的目的地,形成巨大的反差,显得成功者很渺小,目光很短浅,对事物的辨别力、认知力很差。(图6)用画笔比喻一个人的能力或工具,可以用来做好的事业,也可以用来毁掉自己,关键看人自己怎么掌握和怎么用。

上面这些对漫画的评价和判断,都是漫画的本质属性所表现

图5 成功的登月者插上一面胜利的旗帜,谁会料到“月球”却是巨人的臀部。

出的特点和功能,而不是漫画本身。漫画就是漫画,就是它自己,它是一个经过长期的积淀形成的自成体系的艺术学科。或许有人把漫画的种类和各种艺术风格形式说成是漫画,用漫画的派生物给漫画下定义,这都是从漫画的外壳表现和直观感觉所产生的认识。如果我们以漫画为中心来客观地审视它,透过其外在的特点,深入分析和推理,就会一步步触摸到漫画的根和内核,从而作出本质上的判断和结论,发现漫画的本质属性。这样我们会进一步