

◎像小说一样好读

◎像百科一样好用

谁是手冢治虫？

看漫画会让人变笨吗？

超人为什么那么受欢迎？

超级英雄们的力量都是从何而来的？

为什么蜘蛛侠的身体里藏着一个懦夫的身影？

蝙蝠侠和罗宾是同性恋吗？

安悱 / 主编

[德] 安德烈亚斯·普拉特豪斯 / 著 | 韩平 / 译

动漫问题如数家珍

了如指掌™

探寻知识与思维的乐趣……

www.liaoruzhizhang.com

吉林出版集团有限责任公司

了如指掌

动漫问题如数家珍

【德】安德烈亚斯·普拉特豪斯 / 著 韩平 / 译

 吉林出版集团有限责任公司

© Verlag C.H. Beck oHG, München 2008

吉林省版权局著作权合同登记 图字：07-2010-2505号

图书在版编目(CIP)数据

动漫问题如数家珍 / (德) 普拉特豪斯著 ; 韩平
译. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2011.4
(了如指掌)
ISBN 978-7-5463-4879-7

I. ①动… II. ①普… ②韩… III. ①连环画—通俗
读物 IV. ①J218.4-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第037657号

动漫问题如数家珍

作 者 [德]安德烈亚斯·普拉特豪斯
译 者 韩 平
出 品 人 周殿富
创 意 吉林出版集团·北京汉阅传播
责任编辑 宋 春 奚春玲
特约编辑 程 超 杨红英
装帧设计 SDDoffice.com
开 本 720mm×980mm 1/16
印 张 15
版 次 2011年7月第1版
印 次 2011年7月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 北京吉版图书有限责任公司
地 址 北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编 100052
电 话 总编办: 010-63103398
发行部: 010-59443533
网 址 <http://www.jlpg-bj.com/>
印 刷 北京振兴华印刷有限公司

ISBN 978-7-5463-4879-7

定价: 29.80元

版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

前言

漫画是世界上最受欢迎的青少年读物，同时也是让一些父母非常担忧的读物。为什么呢？这是本书提出的第一个问题。但是经过好几代人的成长，这些人本身就都是伴随漫画一同长大的，这个问题变得越来越微不足道。那么，可以把最重要的一些事情用这一百多个问题来解决吗？漫画在美学方面和叙事方面的特点是如何体现的？如今提供给我们的那些难以理解的大部头漫画书是怎么产生的？还有最重要的：哪些漫画值得一读？

虽然这三个问题并没有在本书中提出来，但我还是给予了回答。本书用对101个问题的讲解组成了一本完整的读物（本书原名《关于动漫的101个重要问题》——编者注），就像用一块一块的小石头拼成一个马赛克，只有到了最后才能看出它的整体画面，而本书的每一个小章节也值得细细品味（比如您想知道为什么“马赛克”最适合用来比喻德国的历史，我推荐您看本书的第69个问题）。

当然了，主题的选择一定是主观的，就像我在自己所搜集的关于唐纳德主义的问题集里面那样，我只选取了几位漫画研究者，您读了就会知道，谁是最喜爱的艺术家，以及我认为哪部漫画才是世界上最棒的。从第一部漫画出现到现在已经过去一百多年了，我们已经无法要求完整出版这套漫画，

但是这种最年轻的文学叙述形式却不断地获得成功，之所以值得关注，是因为它的发展还远未结束。日本漫画在过去十年成为一种新的现象，不只是非常有趣，而且还吸引了一大批新的读者。现在，漫画读物在德国年轻人当中也变成了一种大众现象，而在作为日式漫画发源地的日本以及法国、比利时和美国，这种现象却早已为人们所熟悉。所以，对于一些较早的漫画读者来说就出现了一种隔阂，他们看不太懂这种形式，而且人们对日本漫画的兴趣也让他们感到莫名其妙。同时，越来越多的漫画不再是面向青少年读者，而是专门迎合成年人的兴趣。漫画变成了专为成年人创作的东西，由此也就结束了漫画只面向青少年的历史周期。到了很晚，也就是从1938年开始，漫画才被确定为儿童读物和青少年读物，漫画书这种新的媒介才开始高奏凯歌。但是我们并没有把这个放在问题当中。此外，对于一个漫画迷来说，没有什么比写这样一本书更让人愉悦的了。于是，我采用了我最喜爱的一位古典漫画家的工作原则。弗兰克·金（Frank King），每天出现在报纸上的系列漫画《汽油巷》的作者，他在1921年发展出了一种新奇的漫画形式：讲时事。他的连环画形象与读者年纪相仿，每次讲的都是他生活里的某一天。因为《汽油巷》一个星期只有四幅画，到后来甚至只有三幅，所以，金必须从他对主角的虚构传记里把最精华的趣闻萃取出来。本书也是这样：每个问题都凸显了漫画的伟大历史，随着内容的不断深入而展示漫画生命线上的一些重大事件。所以，这是非常连贯的，您可以把本书理解为一本连环画：每天我只回答一个问题，到现在，101天过去了，我也全部回答完毕。

莱茵河畔的法兰克福，2008年2月

目录

发端 / 1

1. 看漫画会让人变笨吗？ / 3
2. 为什么要把漫画叫做“漫画”？ / 5
3. 为什么古代没有漫画？ / 8
4. 威廉·布施是漫画之父？ / 10
5. 漫画有诞生的具体时间吗？ / 12

图片结构 / 15

6. 怎样画漫画？ / 17
7. 什么是格子画？ / 19
8. 什么是满版画？ / 20
9. 怎样理解页面建构？ / 22
10. 那个尖尖的出口叫什么？是用它分别把一个个对话气泡与它们的说话者对上号的吗？ / 24
11. 有女漫画家吗？ / 25

叙述方式 / 27

12. 到底谁才是一本漫画的作者，脚本编剧还是画师？ / 29
13. 什么是脚本编剧？ / 30
14. 什么是绘本小说？ / 33
15. 在单幅漫画图片之间发生了什么？ / 35
16. 有没有完全没有对话气泡的漫画？ / 37
17. 有没有完全没有图片的漫画？ / 38
18. 漫画语言听起来是怎样的？ / 39
19. 为什么动物在漫画里开口说话了？ / 41
20. 什么东西把漫画和政治联系在一起了？ / 43
21. 种族大屠杀适合作为漫画的主题吗？ / 45

报纸漫画 / 49

- 22. 什么是星期日增刊? / 51
- 23. 为什么那块砖头在漫画史上如此重要? / 53
- 24. 菠菜真的那么厉害吗? / 56
- 25. 为什么有人曾经在美国国会上朗读《特里与海盗们》? / 57
- 26. 为什么《特里与海盗们》的创作者反而被当成了间谍? / 59
- 27. 为什么哈尔·福斯特要把他的原稿剪碎? / 61
- 28. 为什么查尔斯·舒尔茨讨厌别人把他的成功系列叫做“花生”? / 62
- 29. 为什么《凯文和跳跳虎》于1995年停刊了? / 64
- 30. 为什么报纸漫画在当今的德国还那么受欢迎? / 67
- 31. “史特里茨”这个名字从何而来? / 69

超级英雄 / 71

- 32. 超人为什么那么受欢迎? / 73
- 33. 哪位超级英雄在恶搞希特勒? / 75
- 34. 超级英雄们的力量都是从何而来的? / 78
- 35. 为什么蜘蛛侠的身体里藏着一个懦夫的身影? / 81
- 36. 超级英雄们会不会死? / 82

美式漫画的特点 / 83

- 37. 沃尔特·迪士尼画过漫画吗? / 85
- 38. 什么是黄金时代和白银时代? / 87
- 39. 为什么弗雷德里克·沃瑟姆要建立一种漫画审查制度? / 90
- 40. 阿特·施皮格尔曼是唯一一位获得普利策奖的漫画家吗? / 92
- 41. 罗伯特·克拉姆和戴夫·西姆都厌恶女人? / 93

伟大的邻居比利时和法国 / 95

- 42. 为什么小小的比利时产生了那么多伟大的漫画家? / 97
- 43. 什么是白描风格? / 99
- 44. 刘易斯·特隆赫姆的真名叫什么? / 101
- 45. 为什么讲法语的漫画家工作时都爱用笔名? / 103
- 46. 舒尔策 (Schulze) 和舒尔茨 (Schultze) 的区别是什么? / 105
- 47. 蓝精灵有多“精灵”? / 106
- 48. 为什么幸运卢克再也不抽烟了? / 108
- 49. 为什么让·纪劳画的画与墨比斯画的不一样? / 109

- 50. 为什么菲利普·杜比的画和查尔斯·贝比昂的画没什么两样？ / 111
- 51. 丁丁碰到阿斯泰利克斯就害怕了？ / 114
- 52. 为什么阿尔伯特·乌代尔佐要继续画阿斯泰利克斯？ / 116
- 53. “协会”是什么？ / 118
- 54. 尤安·史法怎样保持他的工作节奏？ / 120
- 55. 为什么安德烈·弗朗坎变得忧郁了？ / 122

日本漫画 / 125

- 56. 日本漫画 (Manga) 与漫画 (Comics) 不一样吗？ / 127
- 57. “Manga” 这个词是从哪儿来的？ / 129
- 58. 日本是个迟到的漫画民族？ / 130
- 59. 谁是手冢治虫？ / 132
- 60. 什么是少男漫画和少女漫画？ / 135
- 61. 为什么日本漫画中有那么多英雄都是左撇子？ / 136
- 62. 日本漫画和日本动画是一回事吗？ / 137
- 63. 为什么日本漫画家谷口治郎在西方得了那么多奖？ / 138
- 64. 为什么日本漫画在德国如此成功？ / 140
- 65. 有没有来自德国的日式漫画？ / 142

德国的特殊道路 / 145

- 66. 为什么漫画在德国走得如此艰难？ / 147
- 67. 纳粹禁止人们阅读漫画？ / 149
- 68. 为什么漫画家埃·奥·卜劳恩死在盖世太保的监狱里？ / 151
- 69. 在德意志民主共和国有漫画吗？ / 153
- 70. 费克斯和福克西有什么区别？ / 156
- 71. 为什么阿斯泰利克斯在德国最开始叫做西吉？ / 157
- 72. 为什么在德国没有大型的漫画博物馆？ / 159
- 73. 为什么德国最大的漫画节要在埃朗根举办？ / 160
- 74. 谁是德国最成功的漫画家？ / 162

漫画和艺术 / 167

- 75. 漫画和卡通之间有区别吗？ / 169
- 76. 漫画与其他艺术有什么区别？ / 170
- 77. 漫画的原稿是什么？ / 172
- 78. 罗伊·李奇登斯坦是漫画家吗？ / 174
- 79. 为什么有那么多漫画都被拍成了电影？ / 175

80. 为什么费德里科·费里尼画过漫画？ / 178
81. 为什么巴勃罗·毕加索没有画过漫画？ / 180

答记者问 / 183

82. 为什么看漫画的人大多是男生？ / 185
83. 最重要的漫画奖叫什么？ / 187
84. 哪部漫画故事拥有最多的读者？ / 189
85. 哪位漫画家赚的钱最多？ / 190
86. 为什么没有漫画家比尔·沃特森和瓦尔特·莫尔斯的照片？ / 191

性与漫画 / 193

87. 为什么漫画里的叔叔婶婶总是比爸爸妈妈多？ / 195
88. 为什么在漫画里没有性爱？ / 196
89. 米老鼠和米妮是在什么时候睡到一起的？ / 197
90. 蝙蝠侠和罗宾是同性恋吗？ / 199
91. 开车的漫画家都受到了诅咒？ / 200

继续连载 / 201

92. 为什么有一些漫画系列没有因为它们创始人的去世而终止？ / 203
93. 有没有失传了的漫画？ / 205

唐纳德主义 / 207

94. 什么是唐纳德主义？ / 209
95. 鸭堡在哪儿？ / 211
96. 为什么美国没有唐纳德主义者？ / 213
97. 为什么卡尔·巴克斯不是漫画家？ / 214

特别推荐 / 217

98. 谁是最重要的漫画家？ / 219
99. 谁是克里斯·瓦尔？ / 221
100. 谁是最被忽视的漫画家？ / 224
101. 为什么《汽油巷》是全世界最漂亮的漫画？ / 226

发端

1. 看漫画会让人变笨吗？

如果您选错书籍的话，任何一种读物都可能让人变笨。正如任何一种文学形式一样，比如现在的纯文学或散文，漫画有95%都是无足轻重的，但不能说它们全都是垃圾。同样，我们要把优秀的那5%挖掘出来。

“看漫画会让人变笨吗？”这个论题本身就愚蠢至极。首先，任何一种阅读形式都会提高智力，因为它们能让人思考并激发人的想象力。对漫画最普遍的偏见也没有说这种流派会让人变笨，而是说相对于正常书籍来说，它会让您看起来好像不太聪明。据说漫画容易让人模仿画面当中的行为。这当然是一种奇怪的误判，在看漫画的时候会出现一连串的要求：对画面的注意、对文字的阅读以及最重要的配音效果，这比看普通读物的要求高多了。那些没有受过教育的人，还看不了漫画呢，这不是认识几个字母就够的。还有另一个问题，在漫画平凡的故事里是否代表了另一些叙述形式。如果您还认为只有那些自我保护、从未受过教育的人才适合看漫画的话，那么从漫画的普遍性上来说，这种论点就更该予以反驳了。（比如拉尔夫·柯尼希 [Ralf König] 的《妖怪妖怪》、乔治·赫里曼 [George Herriman] 的《疯狂猫》、谷口治郎 [Jiro Taniguchi] 的《熟悉的陌生人》和巴鲁 [Baru] 的《阳光公路历险记》。）

但是，还有一种越来越严厉的谴责，它最初是在20世纪50年代的美国提出来的：漫画内容残酷无情，时常让青少年读者面对暴力画面。目前的科学研究还没有得出可信的结论，但是大多数最受欢迎的漫画并不在那些被人们认为是佳作的这5%以内，这倒的确是个事实。许多故事为吸引眼球，就拿性

和暴力来增加刺激。专家们争论的还有：是不是可以通过建立分级制或利用有偿方式来解决，正如在视频游戏或电影中出现的那样，总是有人在犯罪时受到了相应画面的挑唆或者至少明显受到了怂恿——人们不能用谴责就对这场持久争论一带而过。只要是涉及未成年读者的内容，就应该对其监护人的注意力多加要求——而且监护人自己的漫画阅读经历越多越好。如此说来，这个难题只有靠漫画作者的责任感才能解决。卡尔·巴克斯（**Carl Barks**），《鸭堡》的伟大作者，他用下面这句话来形容他的道德观：“如果我的大多数读者是坐在美国参议院里面，而不是坐在电椅上，那么我的作品才是好的作品。”

2. 为什么要把漫画叫做“漫画”？

“Comics”（漫画，滑稽，喜剧）这个词唤起了人们的一种期待，认为它就是滑稽搞笑的。这是德国对这种艺术类型作出的误解之一。当然，的确是有大量搞怪的漫画，但并不能就此掩盖它的严肃性。比如阿特·施皮格尔曼（Art Spiegelman）的《鼠族》就让人笑不出来。事实上，当它的第一卷于1989年译成德文出版时，人们立刻对此展开了一场辩论：是否允许出版有关大屠杀的漫画书？反对者的主要论点是：如果这种最大的人类罪恶都要被拿来博人一笑的话，那么漫画就只能被看做是搞笑而已。但是，《鼠族》没有这样，施皮格尔曼把它看做极其严肃的事情，因为它讲的是他亲生父亲的故事，他父亲作为波兰籍犹太人被杀害了。还有一些漫画，将并不太严肃的主题反而用一种十分严肃的方式来叙述：几乎所有的超级英雄漫画书——多数美国漫画产品——都不是搞笑的；大多数的日本漫画也不是搞笑的；雨果·普拉托（Hugo Pratt）的《七海游侠科尔多》、让·纪劳（Jean Giraud）和让-米歇尔·夏里耶（Jean-Michel Charlier）的《蓝莓上尉》、玛嘉·莎塔碧（Marjane Satrapi）的《我在伊朗长大》和戴维·B.（David B.）的《神圣的疾病》等，这些只是最优秀的欧洲漫画系列中的其中四部，它们也都不是搞笑的。

但是必须得给它取一个名字，而且这个名字是从“逗趣”演绎出来的。第一次出现在英国：1796年，一位姓哈里森（Harrison）的先生（他的名字早已不为人知）创办了一本小册子《漫画杂志》，其中主要是一些幽默的文字，此外还包含了画家威廉·霍加斯（William Hogarth）当时最受欢迎的一

些图片。但是，单单这种组合当然是不够的，大约一百年以后，才出现了一种完整的形态。在英国变成了一种作为单行本来出版的好笑的连环画，这在19世纪的整个欧洲成了一种大众现象，并且它有一个重要的名字：漫画册，就像与此同时人们在法国所说的“肖像”和在德国所说的“画报”一样，它们全都把重点放在幽默连环画上。理由很简单：当时，这两个国家的新闻出版不如在英国那么自由，所以，任何一个可能会让当局认为遭到嬉笑的名称都会让人害怕。在此之后，在英国定期出现了一种合集，也就是把漫画册中那些广受欢迎的图片和故事集合在一起。1864年，人们把它称为“漫画新闻”；1890年，称之为“漫画剪辑”。就这样，“漫画”这个名字在英国逐渐成了幽默杂志的集体名称。当时美国报纸已经开始印刷彩色的连环画周末增刊，于是他们为这种新形式也采用了这个概念。几年以后，它又与另一个与之竞争的名字“连环画”并存。二十年后，这场字面上的争吵才终于有了结果：“漫画”终于占了上风。

这个词直到1945年以后才传到德国，就如当年美国人到德国一样，它也受到了热烈欢迎。所以，连环画的说法迅速消失了。相反，在其他国家还取了一些与逗趣完全没有关系的名字：“连环画”在法国被叫做“图画册”，在葡萄牙被叫做“卡通画册”。二者都参照了荷兰的“连环画选集”或者“滑稽连环图”来为它们在报纸上的连环画版面命名。意大利的“连环画”将对话气泡的名称“小云朵”作为这种整体艺术形态的名字。只有日本人取了个在内容上与幽默有关的名字：“Manga”，这个名字最早可追溯到著名木刻艺术家葛饰北斋（Katsushika Hokusai，1760—1849）的极其成功的素描和绘画教学书的标题上。它在19世纪的日本变成了一种奇异风格的概念，同时又兼收并容了漫画的概念。德国人却直接采用了其英式属名，即使对诙谐图片的责难早就没有了。

要我说出一些几十年来在德国最受欢迎的漫画书的名字吗？——《花生》、《凯文和跳跳虎》、《喋喋不休的尼克男爵》、《米老鼠》、《沃纳》、《恐怖的海伽》、《费克斯和福克西》、《阿斯泰利克斯》、《加菲猫》、《幸运卢克》和《卡斯通》。实际上，它们全都很搞笑，但又不只是搞笑。因为这些系列书的大多数都使用了讽刺形式，它们想让我们睁开双眼，把目光投向全世界；而目光不仅仅是娱乐的，还要是犀利的。当人们被世界著名漫画如《丁丁历险记》、《怪猫菲利兹》和《花伦王子》深深吸引的时候，很难断定，幽默在漫画故事当中所占的比重到底有多大。只要我们愿意无条件地固定在某个语源学上，那么我们会同意“滑稽笑话”这个名字——而其中的“笑话”要理解为“机智诙谐”——就像现在人们用“很逗”来形容某个人时候听起来的含义一样。实际上，漫画正是一种很“逗”的叙述形式。本书还会经常指出这一点。

3. 为什么古代没有漫画？

一些研究漫画的历史学家恰恰认为有。对于他们来说，如果石器时代的洞窟岩画不算的话，那么漫画的历史至少也要从埃及的墓葬壁画开始算起。那么，古罗马的图拉真圆柱和在11世纪织成的贝叶挂毯（讲述征服者威廉胜利进军英国的故事）都可以被称为早期的漫画。令专家们对所有这些先行作品着迷的东西正是连环图画的原则，也就是连续的叙事，这也正是漫画的典型特征。

但是，它们都缺乏漫画的决定性元素：图文结合。只有到了这两种元素紧密结合在一起的时候，也就是说，当文字成为图片的画面元素的时候，才出现了“漫画”。当然也有这样的先行作品，而且在德国甚至还非常有名：弗里德里希·席勒（Friedrich Schiller）在1786年完成了一篇图文手稿并将其当做生日礼物送给了他在德累斯顿的房东哥特弗里德·科恩（Gottfried Körner），这篇手稿以讽刺的方式讲述了“新特勒马赫历险记”——一个当时最受欢迎的幽默故事。席勒这样写道：“从这些人物可以了解科恩一家人。”同时，他还使用了对话气泡，把文字部分引入到插图上面。只是这位诗人并没有想到也没有意识到，他已经创造了一种新的艺术种类。他只是简单地使用了一种方法，这种方法他早已习惯，但却从未要求形成自己的风格。

而第一批漫画正是有了这种要求，并且认识到了这种要求。它们被印在柱状专栏里面，分别出现在报纸的空余页面上并拥有一个自己的栏目名称：先是“趣闻篇”，后来是“漫画篇”。理查德·奥特卡特（Richard