

マンガはなぜ面白いのか—その表現と文法

日本漫画为什么有趣

——表现和“文法”

[日] 夏目房之介 著 潘郁红 译

{ 解读日本漫画的表现结构
揭开日本漫画兴盛的秘密

新星出版社 NEW STAR PRESS

マンガはなぜ面白いのか—その表現と文法

日本漫画为什么有趣

——表现和“文法”

[日] 夏目房之介 著 潘郁红 译

知法 日本漫画的表现结构

日本漫画兴盛的秘密

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

日本漫画为什么有趣 / (日) 夏目房之介著; 潘郁红译.

—北京: 新星出版社, 2012. 3

ISBN 978 - 7 - 5133 - 0467 - 2

I. ①日… II. ①夏… ②潘… III. ①漫画 - 绘画史 - 日本 IV. ①J209.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 259506 号

MANGA WA NAZE OMOSHIROINOKA-SONO HYOGEN TO BUNPO

by Fusanosuke Natsume, 1997

Copyright © Fusanosuke Natsume, 1997

All rights reserved.

Original Japanese edition published by NHK Publishing, Inc.

This Simplified Chinese edition is published by arrangement with

NHK publishing, Inc., Tokyo in care of Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo

日本漫画为什么有趣

(日) 夏目房之介 著

潘郁红 译

特约策划: 一芯社

选题: 刘雁

责任编辑: 王楷威

责任印制: 韦舰

装帧设计: odding

出版发行: 新星出版社

出版人: 谢刚

社址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

网址: www.newstarpress.com

电话: 010-88310888

传真: 010-65270449

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-88310800 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号楼 100044

印刷: 三河兴达印务有限公司

开本: 880 × 1230 1/32

印张: 9

字数: 145 千字

版次: 2012 年 3 月第一版 2012 年 3 月第一次印刷

书号: ISBN 978 - 7 - 5133 - 0467 - 2

定价: 32.00 元

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系更换。

中文版序

夏目房之介

中国的读者们，谢谢你们拿起这本书。

我的漫画论著作能够在中国翻译出版，我感到很高兴，也很荣幸。

1997年本书首次在日本出版。如前言中所说，原是为日本教育电视台播出的讲座而写的教材。在20世纪90年代前半期，我曾在多部独著和合著的书中主张后来被通称为“漫画表现论”的批评原理，即从“绘画·语言·格子”三个要素及其相互关系的视角解析漫画的表现结构。作为此类批评的某种意义上的入门篇，为了让平常不看漫画的读者也能够理解和接受，本书尽可能写得简明易懂。直到现在本书还在日本印行，担负着一部分面向普通读者的漫

画论入门书的功能。

因为是 10 多年前所写的东西，有许多需要修改的地方，但因为它已经成为一本有历史意义的书，所以此次出版保持了原样。不过，在我认为必要的地方加了若干注释，并请到优秀的漫画史研究者宫本大人先生撰写解说。如能承蒙读者从现在的角度进行批判性阅读，实为幸事。

2003 年，我到长春和上海进行漫画方面的调查，并在上海的漫画制作现场，对新人作品做了点评。当时谈到如何一边考虑读者的视线移动及印象，一边讲究构图、人物安排、拟音·拟态词的插入法，以提高表现效果。使用的就是在本书有关漫画格子的内容的基础上后来发展出来的“视线诱导论”。我忘不了目不转睛注视我点评的中国漫画编辑和漫画家们像要冒出火花般的热切视线。中国的年轻编辑叫到：“这正是我们一直想了解的！”在其他国家也有过同样感受，这些经验总是令我非常感动。通过漫画，我得以和不同国家的人们进行这样热烈的交流。这些经验给予我进一步研究下去的勇气。

值此出版之际，我衷心感谢出版本书的新星出版社有关人士、授权出版的日本 NHK 出版社有关人士、为本书出版尽力斡旋的中方策划人韩冰女士、翻译潘郁红女士、撰写解说的宫本大人先生、日方版权代理公司 TUTTLE-MORI

的小林志乃女士，以及其他相关人士。因为他们，我才得以和读者们相遇。

漫画既有艺术的一面，同时也是大众娱乐。正因为如此，我们无须效仿正襟危坐的官方交流，而是能够作为普通人共同分享这份快乐。也许在漫画中，我们可以找到和平、友好的交流手段。果真如此，本书或许也将有助于中日民间交流。我抱着这样的希望。如果你也和我一样，那该多么令人欣喜！

前 言

1985年我出了一本书，题目取得很夸张，叫《夏目房之介的漫画学》（夏目房之介の漫画学）。那时完全以玩笑告终，因为所谓“漫画学”的学问还全无踪影。

但是在二战后的日本社会，漫画文化已经拥有了为之成立一门学问也不足为怪的影响力。尽管如此，“漫画学”还未曾出现，这事在我看来，就是因为还没有人对漫画的表现结构作过鞭辟入里的分析。

阅读漫画所感受到的愉悦，并非仅仅因为故事情节或主题的精彩。这部漫画是用什么样的线条，又是怎样被描绘出来的？格子的布局又是怎样？读者是在理解漫画的“画”和“格子”等内在表现结构中去感受那份愉悦的。如果不能用特定的语言来阐释使之成为漫画的表现结构，那么使

“漫画学”成为可能的语言土壤就还没有形成。

这些年来，我不断就这个问题进行着思考和写作，在这个过程中，“漫画学”的称谓渐渐不再止于笑谈。对我来说，这个讲义就是朝“漫画学”迈进的一个里程碑。

那么，我究竟是以怎样的身份来谈漫画的呢？我不过是一个以文为生的人，因为自孩提起就喜欢漫画，也画漫画，所以擅自以“漫画专栏作家”的头衔自称。要说身份，这就是我的“身份”。

以这样的身份，虽然只是半开玩笑，却敢于僭称什么“漫画学”，这也是漫画文化的有趣之处。因为谈论漫画的语言还很匮乏，所以尽管我对评论领域完全外行，且没有什么专门的学问，但也能够卖弄一二。至于什么时候卖弄不下去了，我将欣然隐退。

大概是因为我出了《手塚治虫在哪里》（手塚治虫はどこにいる，筑摩书房，1992年）、《手塚治虫的冒险 战后漫画诸神》（手塚治虫の冒険 戦後マンガの神々，同上，1995年）、《漫画的读法》（マンガの読み方，合著，宝岛社，1995年）等书，电视台文教节目请我做一个漫画系列讲座。在讲座里，我斗胆毫无保留地披露了写这些书时的所思所想。如果它激发了您的兴趣，不妨再阅读此书，相信您会更细致地理解漫画。

上述前言，以及NHK（日本广播协会电视台）教育频道《人间大学》栏目的有关教材，写于1996年春天。其后，讲座于7～9月间播出，所幸在观众中反响很大，获得好评（教材并非讲座录音的整理，而是写于讲座播出之前）。

特别有意思的是，不少年纪比较大的观众反映说：“我才知道漫画原来是这样读的啊。”其实就连经常阅读漫画的团块世代^①及其后的年龄层中，也有不少人误以为漫画谁都能看得懂。因为他们从小就看漫画，所以意识不到自己是经过怎样的复杂程序才掌握了“漫画文法”的。

当然，也有很多年轻人告诉我说，他们看了这个电视节目。其影响显著表现在，以“校园文化节”为主的讲演邀请急剧增多了。我想大概他们一直就渴望有人能够简明易懂地同他们聊一聊自己所读的漫画。就这样，我越来越被人们看成是漫画评论家，并受到了差不多是文化人的待遇。我既感到高兴，又感到困扰。因为我属于希望尽量远离文化人这种闪光头衔的一类人。但自作自受，没法子。

我还想对教材版的前言做一个补充。对于“漫画学”这个研究领域，有很多人表示怀疑。在漫画迷中间，也有

^① 译者注：专指日本二战后出现的第一批婴儿潮，即1947—1949年之间出生的一代人。

人认为漫画无须作这样的权威认定或地位提升。漫画家石川顺曾说漫画主动追求在学术领域的一席之地是很危险的，“不应该用学术的语言来粉饰自己”（《思考漫画学（コミック学を考える）》，AERA Mook《漫画学之看法（コミック学のみかた。）》，1997年），还说不知道从那样的“学问”中会学到什么……实际上我也很能理解他的这种心情。

不过，很早以前我就“悲观地”认为，只要人类有求知欲，“漫画学”迟早都会成立。虽然有人乐观地说漫画及其相关门类无须树立某种权威，也无须做解读启蒙，但我认为这只是毫无根据的愿望而已。总而言之，“漫画学”迟早都会成立。如果这样，我希望它能够尽量做好，这是我的真心话。实际上据我所知，大学里已经有一些年轻人在做很好的研究。像我这样卖文为生的人，工作总是在规定的时间内，在满足娱乐性的同时，完成指定的题目。因为这样，也就有很多研究工作来不及做。像基础的资料整理、历史性梳理等工作，是非在学术环境下不能完成的。

本书第Ⅰ部是《人间大学》的教材，几乎没有改动。不过，教材本身大多由自己以前所写的评论文章构成，可谓“夏目漫画学”的入门篇。第Ⅱ部的“恋爱漫画学讲义”、“从

香港漫画看日本漫画”则是根据在大学的讲演整理而成。这本书通篇用的都是口语体，从这一点看，我想它也具有入门书的特点。

电视讲座是一个人面对摄像机镜头讲课，相比之下，有听众的讲座要好得多。没有观众的讲演真是很有难度。不管怎样，谈论漫画竟能引起这么大反响，仅此一点，我就很高兴了。当然，如果通过阅读这本书，能有更多的人对漫画感兴趣，我将感到更加欣慰。

夏目房之介

1997年9月

◎为便于有兴趣的读者作延伸阅读，特在正文中首次出现的日本图书、日本人名后附上日文原名。

◎日本书籍多为右开本，所以日本漫画一般是自右向左阅读的，特请读者注意。

目 录

中文版序 / 1

前 言 / 1

第 I 部 日本漫画为什么有趣

第 1 章 漫画繁荣之谜 / 3

第 2 章 表情和线条 / 15

第 3 章 从手塚漫画到剧画 / 28

第 4 章 表现的跨度——吾妻日出夫和《机器猫》 / 43

第 5 章 线条的趣味——谷冈泰次与杉浦茂 / 56

第 6 章 表现的构成 / 70

- 第7章 漫画和语言 / 88
- 第8章 拟声·拟态词的效果 / 102
- 第9章 格子的结构 / 119
- 第10章 格子的功能 / 133
- 第11章 少女漫画的分格 / 147
- 第12章 日本漫画的特征 / 161

第Ⅱ部 演讲·漫画学

- 第1章 恋爱漫画学讲义 / 179
- 第2章 从香港漫画看日本漫画 / 222

解说：夏目房之介为什么有趣 / 266

第 I 部 日本漫画为什么有趣

第1章 漫画繁荣之谜

为什么日本的成年人爱看漫画？

如果我在日本的地铁里看漫画杂志，没有人会觉得奇怪。但是在欧美人眼里，这个情景却很少见，令他们诧异。因为除了一部分漫画迷支持的艺术漫画，在欧美国家，漫画只不过是面向儿童的幼稚读物。看见成年人在津津有味地看小儿科的东西，他们自然会觉得难以接受。

过去在日本，漫画也被认为是陈腐和幼稚的东西。成年人可以在别人面前堂而皇之地看漫画，也就是最近 20 年的事。在我还是大学生的 20 世纪 60 年代末，“大学生看起来漫画来啦”还一度成为不大不小的新闻。就是从那时起，