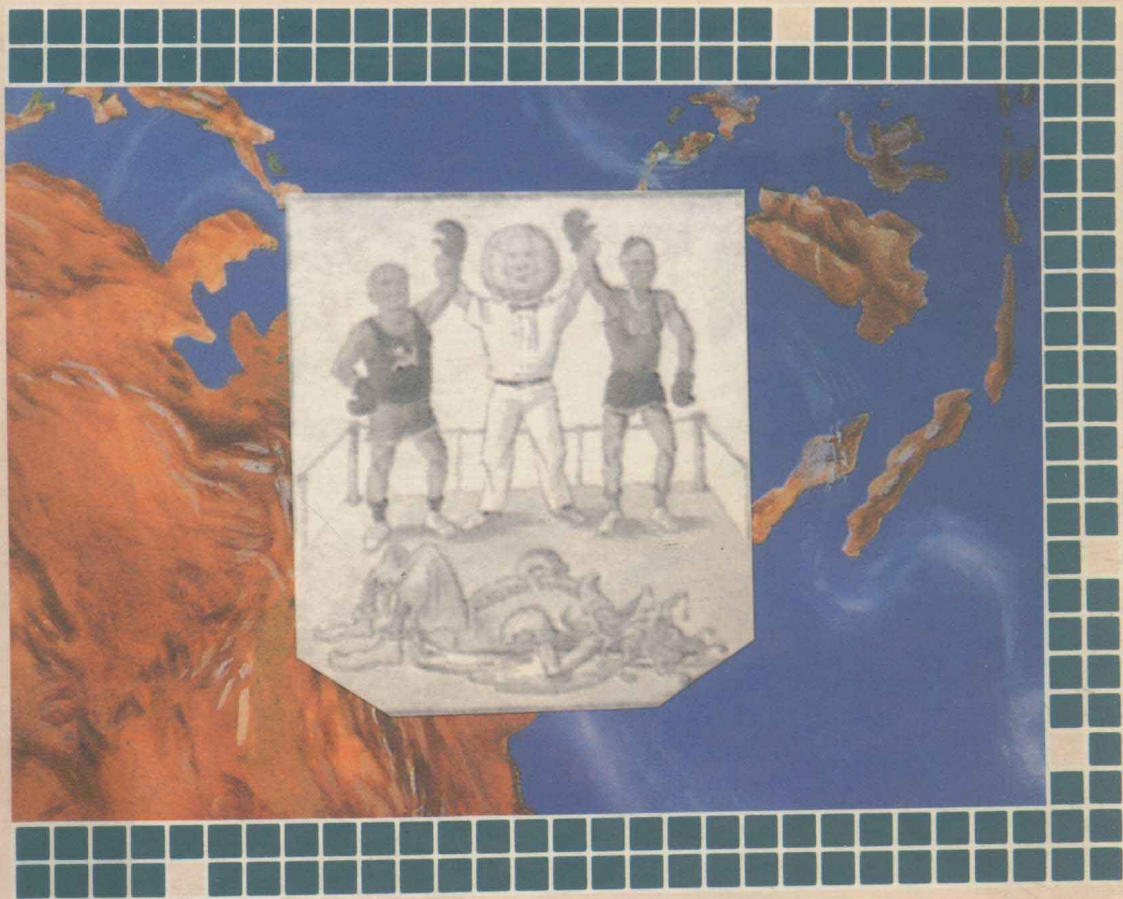

方 成

世界漫畫經典

香港崑崙製作公司

世界漫畫經典

方 成

香港崑崙製作公司出版

世界漫畫經典

著者 方成

策劃 劉濟昆

編輯 劉敦

出版者 香港崑崙製作公司

香港英皇道九八九號

新威園F座六樓六室

植字 香港鷺江書局

電腦植字排版部

北角屈臣道十五號

維多利中心商場三號

印刷 亨泰印刷公司

香港柴灣利眾街廿七號

德景工業大廈十樓

版次 一九九一年十一月初版

國際書號 ISBN 962-7379-08-3

定價 港幣五十元

版權所有 不准翻印

序

曾經在一篇文章裏，我說過下面這一段話：

有人問我：「漫畫是從哪兒來的？」我說：「打牆上來的。」牆上，小孩子畫個王八，上面寫着別人的名字「王小二」。

魯迅說，那不是漫畫。確實不是。可對孩子來說，是當作漫畫的。小娃娃們「過家家」，學着大人抱孩子餵奶，那不是戲劇。但研究戲劇的起源，就提到它。

孩子們喜歡畫畫，女孩子畫花、畫蘋果、畫洋娃娃；男孩子畫飛機、汽車、騎馬打仗。這都和牆上的畫不同。牆上的畫是一種語言，畫裏有話。畫個王八，意在罵人。

可那不是漫畫。漫畫是藝術。藝術要真實，或有真實感；藝術還要有美感。那種牆上的畫不是藝術，但和漫畫有一點近似處，就是畫裏有話。

這段話是我對漫畫的特點所作通俗的解說。須補充的是，這畫裏的話不是直說的家常話，而是幽默和諷刺的話，說出來能逗人笑，或使人哭笑不得，有的引人深思。

我畫漫畫投稿，第一幅算是「處女作」吧，就登在北京（早先稱北平）新民報上，那時是1946年。也是罵人的，罵的是無恥官僚。從此之後，我的畫就和報紙結下不解之緣，終於做了報紙的編輯，直到退休。我畫諷刺畫，也畫無關政治的幽默畫，登在報紙和雜誌上，報

紙登得最多，因為它需要這麼多。我還知道，我所認識的漫畫家，個個都向報紙投稿，登在報紙上。由此可見，漫畫和報紙是天生的一對搭檔，像戀愛，誰也離不開誰。在中國是如此，在外國更是如此——我查看過許多國家的報紙，除了很個別的（例如專業性的）之外，上面登的漫畫，都比我國報紙登的多；而且連報紙上許多廣告也有不少漫畫。漫畫和商業也連了親。報紙上登的漫畫，有作為評論的諷刺畫，有登在各種副刊上的社會風情幽默感迹近荒誕的幽默畫，人物肖像漫畫，報道漫畫，漫畫插圖，解說性的漫畫……等等。形式則有單幅的，有組畫，有連環漫畫。其樣式品種之多，是別的甚麼出版物難以相比的，可說集漫畫之大成。所以，想認識漫畫的性質，了解漫畫的功能，最好從報紙上的漫畫去考察，也從經常登漫畫的各種刊物上找參考。

如果有人問我：從事漫畫創作四五十年，有甚麼經驗和體會？幾句話是說不清的。只近十年中，各出版社就出過我近二十本書，此外還有沒印出來的好多本，不久可印出來。有的是理論，有的是漫畫作品。有我的畫，也有別人的畫，都可參考。這些書一出版，很快就賣光，不信請到全國書店看看，一本也找不到！也許圖書館裏能找出幾本。我曾送許多本給上海黃浦區圖書館裏的幽默博覽室，那裏保存最多了。

漫畫是世界上流行最廣，用處也最廣的畫，讀者極多。所以我想介紹，寫成書。現在寫，以後要寫，還要編呢。

方 成

目 錄

前言	(1)
一、漫畫和新聞報刊的關係	(1)
1. 諷刺性	(1)
2. 諧趣性	(3)
3. 靈活性	(5)
二、漫畫的由來	(8)
三、漫畫的藝術特性	(12)
四、漫畫的分類	(13)
五、對漫畫的基本要求	(15)
1. 有理	(15)
2. 有趣	(16)
3. 美	(18)
六、諷刺畫家和諷刺畫	(19)
七、漫畫在新聞傳播中的效用	(38)
1. 諷刺畫	(49)
2. 連環漫畫和幽默畫	(50)
3. 報道漫畫	(57)
4. 漫畫肖像	(58)
5. 漫畫插圖	(61)
6. 漫畫用於圖表	(62)
7. 漫畫刊頭題頭欄頭	(63)
8. 漫畫廣告	(63)
八、漫畫報刊	(65)
九、外國報紙上的漫畫	(71)
十、漫畫評論的特色	(84)
1. 漫畫語言	(84)

2. 漫畫的講理	(85)
3. 漫畫評論中的幾個問題	(87)
十一、漫畫的表現方法	(89)
十二、漫畫的藝術造型	(95)
十三、諷刺的分寸問題	(97)
十四、漫畫的思想性與藝術性	(98)
十五、漫畫稿件處理	(102)
十六、漫畫組稿	(103)
十七、漫畫插圖	(105)
十八、談奇巧	(117)
十九、想出來的畫	(121)
二十、幽默和諷刺的語言	(128)
二十一、談含蓄	(135)
二十二、滑稽和幽默	(139)
二十三、論繞彎子	(143)
1. 推想	(144)
2. 聯想	(145)
3. 想象	(149)
附錄	(152)
1. 從漫畫展覽談漫畫藝術	(152)
2. 庫存問題	(158)
3. 矛盾突出 比喻生動——《人到中年》這幅漫畫妙在哪裏	(160)
4. 《求勝心切》為甚麼得獎	(161)
5. 《三個和尚的幽默》	(162)
6. 迪布的漫畫	(165)
7. 漫畫腦袋	(169)
8. 從卜勞恩的連環漫畫說起	(171)
後記	(178)

一、漫畫和新聞報刊的關係

報紙和刊物上經常發表漫畫，讀者大都是比較喜歡看的，有的看起來還津津有味。但是，談到報刊和漫畫之間的關係，似乎知道的就不多了。一些新聞學著作裡並未提及漫畫，可見研究新聞學的許多學者大概對這點也弄不清楚，或者說，並不注意。

其實，古時就有漫畫式的繪畫和雕塑，中國有，外國也有，只不過那時還沒有漫畫的名稱。近似現在看到的這種漫畫，首先出現在大約17世紀的歐洲，但當時並不存在專門畫漫畫的作者。漫畫是伴隨着世界上最早的近代印刷報紙產生的。1609年德國出版的《報道與新聞報》，和美國最早的印刷報紙即反殖民主義的《國外與國內公眾事件報》，可以說是近代報紙的先驅。我國近代漫畫的流行，比歐洲晚大約兩個世紀，近代報紙的出現，也是如此。從歷史上看，報紙和漫畫之間，有着一定的聯系，至少，都和印刷術的改進有關；它們全是靠印刷術的發展才得以大量發行的。

漫畫印成單張，傳播自然受到限制，但在報刊上登載，傳播範圍就要大得多。報刊是發表漫畫的最佳園地，而漫畫則是可以使這個園地大為增色的、令人賞心悅目的花卉。在很多情況下，報刊和漫畫必須互相映襯，欠缺哪一方面都會造成難以彌補的缺憾。

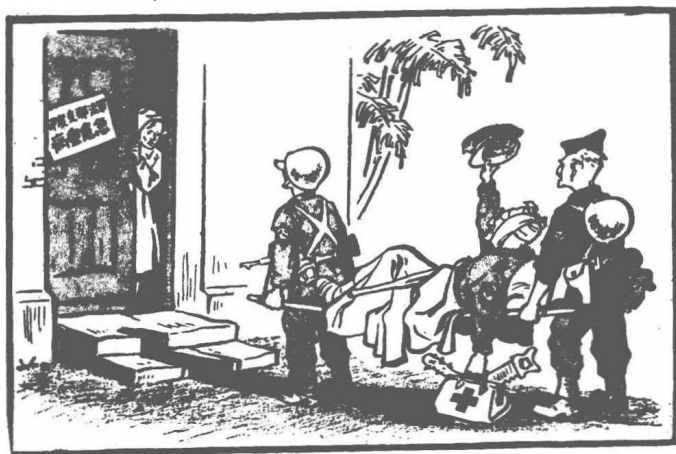
那麼漫畫是怎樣為報刊增色的呢？二者在實際上到底有甚麼樣的關係呢？要回答這些問題，就須從漫畫的藝術特性談起。

漫畫有三種性能：諷刺性、諧趣性和靈活性。而這三種性也正是新聞傳播所需要的極為有效的方式。我們現在分別來進行闡述。

1. 諷刺性

諷刺，即通常說的「挖苦、嘲笑」，是進行批評和論戰的一種語言方式。這種語言方式是以廣義上來說的，主要包括文字語言和各種藝術形象，其特點是曲折、尖刻、含蓄和富有幽默感。漫畫是以藝術形象來表現生活的諷刺幽默性語言，很適合於用作評論

(見圖1)。因為它通俗易懂，逗人喜愛，具有直觀的魅力，在評論上能取得比一般文字語言更強烈的效果。主要表現在：

在朝鮮戰場上被打得頭破
肢離的美國，竟想去援救在越
南戰場上的法國。

(1954年1月)米谷

請通報一聲，美國醫生來了！

圖1

(1) 漫畫的評論方式是用藝術形象來表現的，它既說理，又有藝術欣賞價值，因此，既能打通讀者的思路，又能給讀者以鮮明生動的印象，情理並茂，使人經久難忘。所以，漫畫的駐存性較強，且易於廣泛傳播。由於漫畫採用誇張的藝術手法進行表現，形象格外突出，所以引人注目。讀者看報時，通常都是抱着先睹為快的心理來欣賞漫畫的，這就使得它在各種新聞體裁中據有較大的優勢。

(2) 漫畫形象簡潔有力，明白曉暢，妙趣橫生，讀者面要比文字評論廣泛得多。不少人工作繁忙，讀報時間有限，文字評論大都略去，漫畫却總是不會不看的，甚至對時事不大關心以及文化程度不高的人，也樂此不疲。在發展中國家裏，文化不高的人和文盲的數量很大，漫畫評論就更能顯示它的特長了。

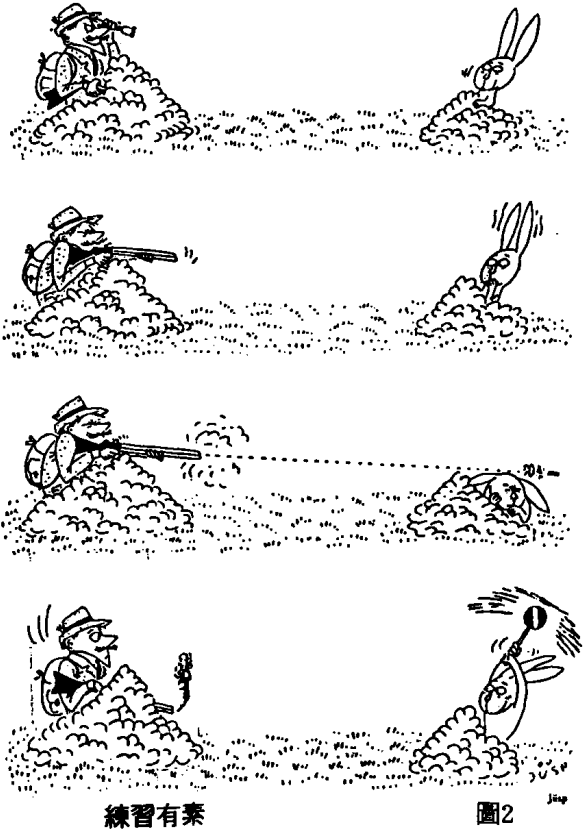
(3) 漫畫形象奇巧誇張，生動潑辣，有強烈的藝術感染力。因此具有較大的宣傳鼓動性，特別在激烈鬥爭中，更能顯示出強大的戰鬥威力。

此外，漫畫圖像對報刊版面有調劑、美化的作用，使版面顯得活潑，增色不少，不僅有利於新聞傳播，也為報刊廣開銷路，取得經濟效益。

漫畫評論不像文字評論那樣，能夠旁徵博引，作詳盡的分析推理，而是集中到一點剖析問題。兩者各有所長，作用不同。有時漫畫和文字評論配合發表，可以相得益彰，發揮更大效用。

2. 諧趣性

新聞理應吸引和方便讀者，易讀性就成為新聞價值的一個要素。生動有趣對新聞來說也是必不可少的，因此有人把趣味性作為新聞價值的另一個要素。漫畫的諧趣性，正適合這方面的需要。在報紙上常見的是描繪社會生活中的趣事和表現幽默感的連環漫畫。我國最著名的連環漫畫是葉淺予的《王先生和小陳》和張樂平的《三毛流浪記》，這兩套漫畫都有反映社會生活的諷刺性的內容。在資本主義國家裏，連環漫畫很盛行，其中大多數是諧趣性的滑稽畫（圖2）。在報紙上發表的連環漫畫多是有固定人物每日連載的。一些報紙每天發表好幾套，尤其在美國更為盛行，有的甚至連載數十年，經久不衰，在這個畫家死後，仍由其它畫家繼續畫下去。此類最著名的有沃爾特·迪斯尼（WALT DISNEY）的《米老鼠》（MICKEY MOUSE），菲希爾（H·C·「BUD」

FISHER) 的《馬特和介夫》(MUTT AND JEFF), 「綺客」·楊(MURAT「CHIC」YOUNG) 的《金髮女郎》(BLONDIE), 麥克曼納斯(GEORGE MCMANUS) 的《爸爸的教養》(BRINGING UP FATHER) 等, 發表幾十年來, 至今仍在許多國家轉載。《馬特和介夫》最初見報是在1907年, 《金髮女郎》最初發表在1930年。日本的主要報紙《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《每日新聞》每天都有這種連環漫畫發表。有些連環漫畫無文字輔助, 全靠形象表現, 更常為各國轉載, 其中著名的有德國的卜勞恩(E. O. PLAUEN) 的《父與子》(VATERUNDSOHN), 瑞典雅各布生(JACOBSSON) 的《安得生》(ADAMSON), 美國索格洛(OTTO SOGLOW) 的《小皇帝》(THE LITTLE KING), 丹麥皮特斯脫魯普(BIDSTRUP) (圖3) 的無固定人物的連環漫畫等等。

小國王寶座

圖3

單幅的諧趣畫（見圖4），一般稱為幽默畫，報紙是經常在副刊上登載的。有的也有固定人物，每天連載，如美國《先驅論壇報》上發表的《搗蛋鬼丹尼斯》（DENNIS THE MENACE），畫中的主角是一個名叫丹尼斯的孩子。此外，還有作為遊戲的單幅漫畫，美國《先驅論壇報》上經常刊載。

這些諧趣性的漫畫，既滿足了讀者的娛樂要求，又使報刊銷路增多，擴大了新聞傳播面。在新聞事業發達的國家裏，這種漫畫甚為流行。

3. 靈 活 性

漫畫的靈活性，主要表現在兩個方面：一是運用上的靈活，它不拘一格，成圖迅速，適合新聞報道的及時性。

如前所述，漫畫可用作評論，也可用作娛樂，此外，還可充當新聞報道的一種手段。例如報刊登載的旅行漫畫，就有新聞報道的性質。這種報道漫畫一般採用圖文並茂的形式，活潑有趣，引人入勝。

漫畫在報刊上運用的範圍很廣，除上述幾種外，常見的還有漫畫插圖配合新聞報道、評論或諷刺性的詩文，取得圖文並茂的生動效果。在少年兒童報刊和科學普及報刊中，一般都有大量的插圖，也有用於指導兒

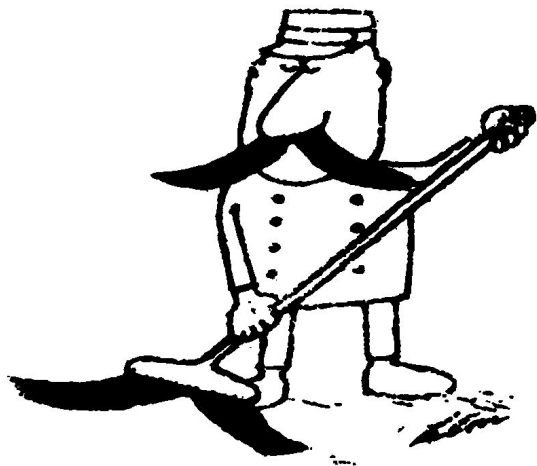

圖4

圖5

童生活的各種漫畫（如《中國少年報》上發表的《小虎子》等），以及宣傳科學知識的「科普漫畫」；體育報刊上則有「體育漫畫」。其它如《老人報》、《健康報》等都可用漫

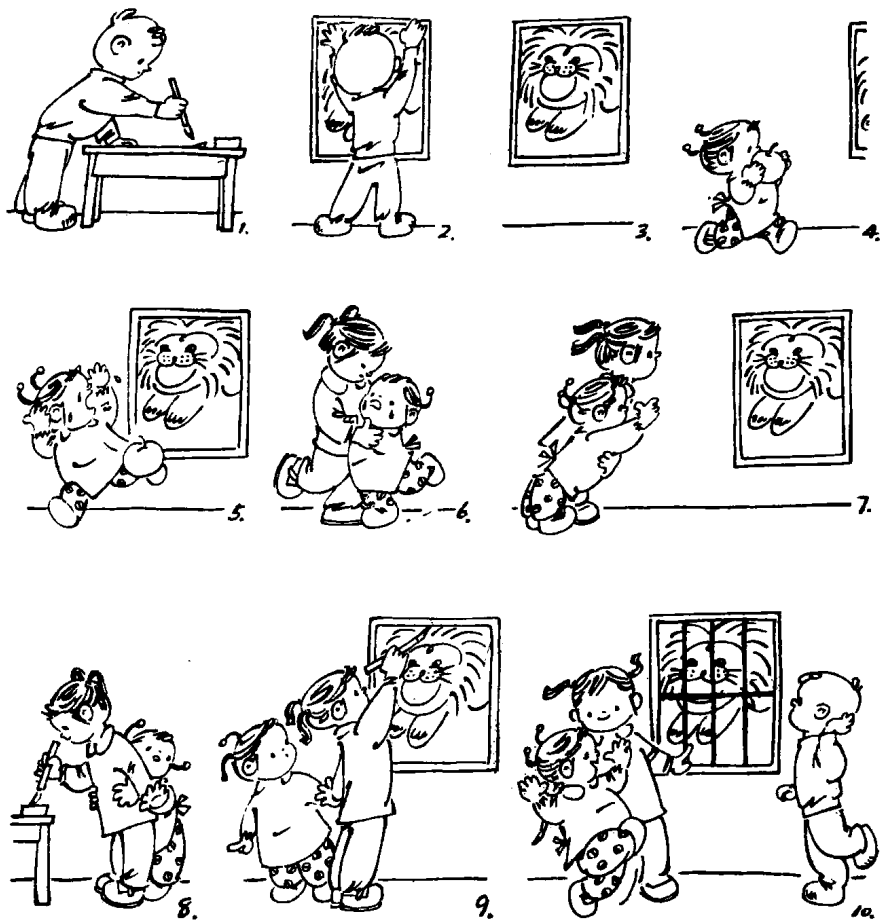
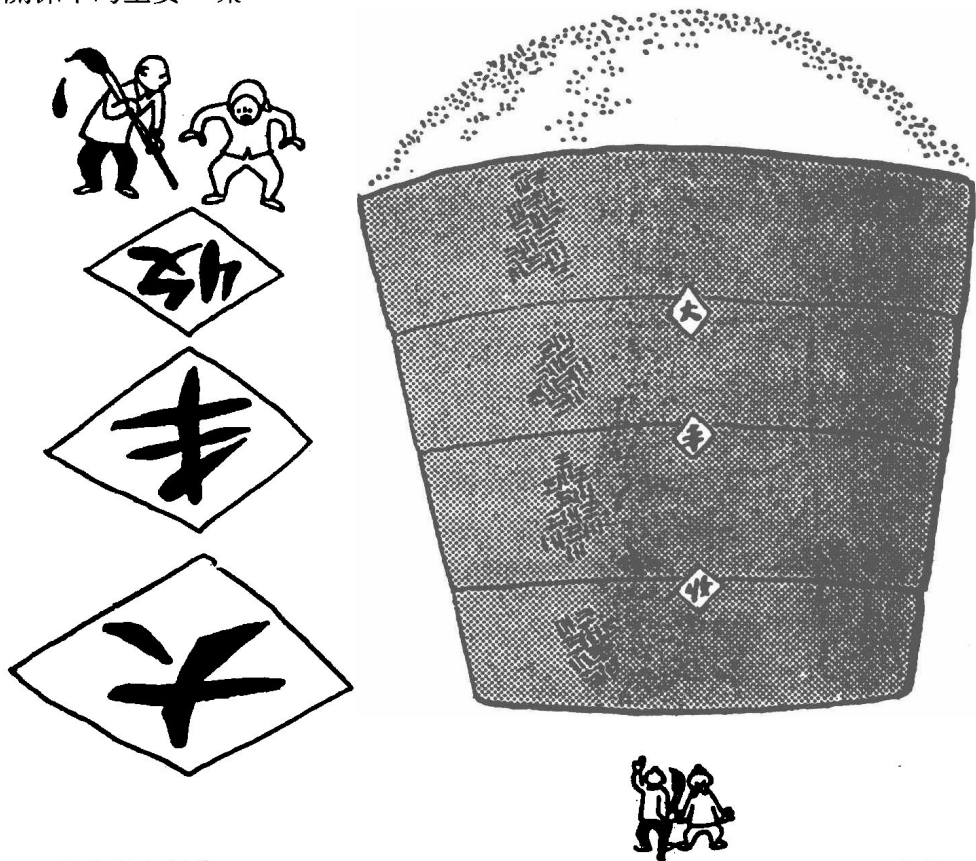

圖6 樂小英

畫形式介紹衛生知識和養生之道。總之，由於漫畫形式活潑，題材不限，從嚴肅的政治、思想內容到各種知識性、趣味性的題材，都可用漫畫手法來表現，這是它適用於新聞傳播的重要因素。

因此，漫畫由於具有諷刺、諧趣和靈活這三種性能，才成為新聞傳播中一種很有用的工具。另一方面，漫畫也只有以傳播新聞的報刊為基地，才能夠得到廣泛流傳和不斷發展。這就是漫畫和新聞報刊之間互相依賴的關係。

至於漫畫在報刊上的具體運用，我們可以看到，漫畫的諷刺性一般用於批評和論戰，諧趣性用於贊揚和歌頌，諷刺和歌頌都屬於評論（圖7）。漫畫的評論性是它和新聞傳播的關係中的主要一環。

你寫得太大了。

我看還太小了呢！

圖7

陳跛子

漫畫在報刊上發表，是經過編輯組織和挑選的，所以，報刊編輯有必要了解它的性能和藝術特色，以便鑒賞和選擇，並及時發現和培養新的漫畫作者。回顧建國初期，很多報刊編輯對漫畫缺乏了解，不善於選擇和應用。在抗美援朝戰爭期間，漫畫要配合新聞報道和評論，揭露敵人的侵略暴行。有的編輯認為漫畫在諷刺敵人暴行的同時，每幅畫都要表現人民的巨大力量和敵人的失敗。這種意見使漫畫創作受到不適當的約束，一些報紙因此發表了不少公式化的作品，其表現方法多是橫眉怒目式，形象也是千篇一律，如大拳頭大腳打擊敵人等，這就使漫畫藝術難以充分發揮其效能。然而，如果編輯具有這方面的修養，情況就大不一樣了。有的編輯雖然不會畫漫畫，但他見得多，對漫畫藝術有較深的理解，會欣賞，會品評；他們對時事問題又熟悉，所以在評選漫畫時，不僅在內容上，而且在藝術上有許多高見，《人民日報》前社長范長江就是這樣的鑒賞家。他親自組織漫畫家作畫，在他的推動和幫助下，漫畫創作盛行一時，作品發表多，其影響及於各省市報刊。目前，有的報刊不發表漫畫，或僅轉載其它報刊上的漫畫，恐怕是和編輯，尤其是和負領導責任的編輯對漫畫藝術缺乏了解有關。這種狀況對漫畫和報刊的生存是很不利的。科威特全國人口不足百萬，因報紙發表漫畫多，就有許多漫畫家。我國有的省雖有數千萬人口，因報刊發表漫畫少，漫畫家數量極少。這也是造成這些報刊呆板枯燥的重要原因之一。近幾年來，各省市報刊發表漫畫漸多，才逐漸產生了一些新的漫畫作者。我國的漫畫家大都是報紙漫畫的作者。有些報社有漫畫家任編輯，專為本刊作畫，並組織漫畫稿。外國許多報紙也有專業的漫畫家任職，為本報作畫，或特約漫畫家撰稿。所以，要體現漫畫在新聞工作中的重要價值，報刊編輯負有主要責任。

二、漫畫的由來

漫畫是從繪畫中演變出來的一個畫種。它選取的題材，創作的構思和畫法，都已經和一般繪畫有了很大差異，藝術效果也不相同。漫畫從繪畫中演變出來的過程，世界各國大體一致，在中國，和西方的發展情況是相近的。

在繪畫中，有一些帶有寓意性、象徵性、諧趣性和包含較多想像的畫，畫法比較誇

張，像風俗畫、民間年畫、神話傳說故事的插圖以及刻劃人情世態的畫等等，常帶有漫畫特色。如，宗教畫裏的長臂羅漢，北宋時梁楷畫的仙佛，許多畫家畫的鍾馗（如《鍾馗捉鬼》、《鍾馗嫁妹》等），清朝畫家揚州八怪中黃慎的《有錢能使鬼推磨》，羅兩峯的《鬼趣圖》，齊白石畫的諷刺官僚的不倒翁（圖8），年畫中的老鼠嫁女、人鑽錢

不倒翁

圖8

圖9

眼（圖9）等都是諧謔性和表現人情世態的寓意畫。許多殉葬用的陶俑、木俑也帶有漫畫特色。但那時還未形成漫畫這畫種，有的出於畫家的戲墨，偶而為之；有的出於民間畫家之手。梁楷和齊白石畫的是簡筆寫意的人物畫，黃慎用的是工筆人物畫法。漫畫特色較突出的《鬼趣圖》，也屬簡筆人物畫。

在歐洲，文藝復興時期的藝術巨匠達·芬奇畫的一些人物，造型便有漫畫式的誇張描繪，有的諷刺小說插圖和一些寓意性的畫，如16世紀尼德蘭畫家勃呂蓋爾（PIETER BRUEGEL THE ELDER（1525—1569）的許多作品。一些畫家畫的老夫少妻的婚禮等，就有漫畫色彩，但畫法仍近似一般繪畫。中世紀德國雖有諷刺猶太人的畫（1475年在德國發行），但圖形簡單，畫法近似插圖。16世紀，歐洲宗教教派之間的鬥爭激烈，畫家用繪畫諷刺對方，畫中人物造型作大幅度誇張，漫畫特色開始較為鮮明。有關國際間鬥爭的漫畫，早先為數較少。在英國被稱為漫畫家始祖的荷加斯（WILLIAM HOGARTH 1697—1764），他的作品大多還是近於繪畫形式的。此外，晚近的法國印象派畫家莫奈、馬奈和英國唯美主義畫家皮亞斯萊也都畫過漫畫。

那時歐洲的漫畫，多用木板印刷，或用蝕雕版印刷，印數不多。印刷技術改進後，漫畫憑借報刊的傳播得到發展，漫畫的藝術形式日益多樣，藝術特色逐漸鮮明，成為繪畫異峯突起的一支，專門的漫畫家也不斷增多。不過，漫畫藝術的發展，除了印刷術的改進，還有更重要的條件。

漫畫的特點主要在於它的評論性。在封建制度下，人民無評論的自由，漫畫難以產生，更難發展，偶爾有之，也只能嘲弄無權無勢的老百姓，或含義隱晦，否則無法存在。據國外資料記載，在17世紀末就有兩人因作畫諷刺法王路易十四而被處決。法國著名漫畫大師杜米埃（HONORE DAUMIER 1808—1874）也因諷刺皇帝被押進監牢。英國封建制度解體最早，所以漫畫率先獲得了發展，發表漫畫的報紙刊物也較多。我國在清王朝覆滅之後，漫畫才開始傳播，出現了一些漫畫家，但已比歐洲遲了大約兩個世紀。50年代後，漫畫盛行，尤其是在抗美援朝時期。在「四人幫」封建法西斯統治的十年中，漫畫被嚴禁，許多漫畫家被關進「牛棚」。「四人幫」覆滅後，漫畫才得到復蘇。中共十一屆三中全會以後，漫畫更是空前繁榮，作品數量大增，作者隊伍不斷擴大。所以，顯而易見，漫畫藝術的發展，是以民主為前提的。