

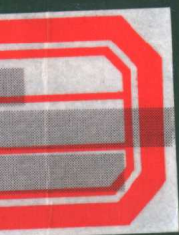
中国 艺术

Chinese Art Classics

经典全书

漫画·连环画

吉林摄影出版社



中国艺术经典全书

之

漫画·连环画

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见陶

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 制：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850×1168 1/32

印 数：1~3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7-80606-521-0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

目 录

第一章 漫画与社会	(1)
第二章 漫画特性	(2)
第一节 漫画较其他画所有的特性	(2)
第二节 漫画种种	(5)
第三节 漫画构思	(9)
第三章 漫画特点	(13)
第一节 谐趣性	(14)
第二节 评议性	(18)
第四章 漫画三注意	(28)
第一节 找矛盾	(28)
第二节 先说出来	(30)
第三节 轻松处理	(32)
第五章 漫画的一般性与概念性问题	(36)
第一节 一般性问题	(36)

第二节 概念性问题	(38)
第六章 漫画题材与创作	(41)
第一节 漫画题材	(41)
第二节 漫画创作	(45)
第七章 漫画艺术的夸张与比喻	(51)
第一节 艺术夸张	(51)
第二节 漫画艺术比喻	(56)
第八章 世纪漫画欣赏	(60)
第九章 连环画源史	(81)
第一节 连环画的诞生	(81)
第二节 连环画的概念	(91)
第三节 连环画名的由来	(91)
第十章 连环画的基础——脚本	(93)
第一节 连环画的基础	(93)
第二节 脚本的基本特征	(96)
第三节 改编与创作	(97)
第十一章 连环画的基本特征	(101)
第一节 绣像全图	(102)
第二节 故事表演	(103)
第三节 多幅连续	(105)

第十二章 文图结合的功能	(107)
第一节 时空交织 情长景真	(108)
第二节 图文并茂 趣味浓郁	(108)
第三节 通俗易懂 老少咸宜	(109)
第十三章 连环画作品的分类	(114)
第一节 从内容方面区分	(114)
第二节 从形式方面区分	(115)
第十四章 连环画与读者	(117)
第一节 读者对连环画的需求	(117)
一、为了休息娱乐	(117)
二、寻求知识、信息	(118)
三、满足文艺向往	(119)
第二节 读者对连环画的欣赏	(120)
一、连环画欣赏的过程	(121)
二、连环画的欣赏层次	(122)
三、连环画欣赏的条件	(122)
四、连环画欣赏的感受	(123)
五、连环画欣赏的同异	(124)
六、连环画欣赏的作用	(125)

第一章

漫画与社会

漫画是因社会与文化发展而逐步形成并广为流行的一种艺术形式。社会不断进化,必然会促使漫画同步前进,对社会影响更加深远,社会对漫画的需要以及创作上的要求也会日益增多。

漫画最早流行于欧洲,随着社会发展出现了许多漫画艺术家,它以崭新的面貌出现,并风行于世,至今已有三百多年历史了,如今已成为中外文明国家最广泛最流行的艺术,社会愈发达,漫画发展愈迅速,在社会中发挥着不可估量的作用。

漫画是很特殊的一种绘画,最突出的特性是它的语言功能,因此具有明显的表意性质,创作构思主要凭逻辑思维,尤其是讽刺画,这是和其他绘画大不相同的特性。艺术造型也和其他绘画大不相同,带有画家浓厚的主观意向。更特殊的是漫画还以笑作为艺术手段,用的是幽默的表现方式,而幽默是很难于掌握的艺术方法,至今还未闻有教授幽默的课程。因此美术院校还没有漫画系或漫画专业课,漫画学习只好靠个人自己揣摩,向先行者的作品学习了。

第二章

漫画特性

第一节 漫画较其他画所有的特性

要想知道漫画的性质,从事漫画创作,就必须了解漫画的基本特点表现在哪些方面,和其他绘画有多少区别。

(1)漫画用来进行评议。人们议论什么,要用文字说出,或写出。漫画评议是用图像表示出的。既然都是作评议,用意相同,所以漫画实际上也是一种语言方式,和日常语言相似。但不是一般的语言,而是幽默的,具有讽刺意义的语言。这是漫画和其他绘画截然相异的特点,由此决定它在题材和艺术方法上和其他绘画大异其趣。从事漫画创作,认识这一点是十分重要的。

(2)漫画所评议的内容无所不适。关于政治、经济的也好,谈思想问题也好,评生活问题也好,什么都可评。讲自己的看法,评是非,说感想,想到哪里就说到哪里。所以漫画题材之广,是其他绘画无以伦比的。

(3)漫画旨在评议,又近似语言,怎样想怎样说就怎样去画。

说某人是“三只手”(偷窃),就画他有三只手;说某人是“草包”(无能),就画那人肚子里装的都是草,用线缝在里面的;说某人“当面三鞠躬,背后骂祖宗”,可以分成两幅来画,还可以加上文字,注明他骂出的话来……总之,画法可以按需要加以变通处理,只要合乎艺术要求,达到所求的评议效果,使用的技法是很灵活的。这也如同语言那样自由发挥。除此之外,还可利用图像本身的特点来表现,例如为表明吸烟有害,可将香烟冒出的烟圈,画成像一条绳子,画成绞索形状,或画成形如一条蛇缠在吸烟者的脖子上,也可组成各种字形……其他绘画是很少用这种方法的。漫画有类乎语言的性质,无所不评,它也评语言,自然会使用文字表现,漫画与文字结合,文字便成为作品不可分割的一部分。文字无论是放在画面之中,还是作为标题或对话放在画外,都是和作品不可分割的。

(4)幽默和讽刺多用大幅度夸张法,所以漫画艺术形象也多夸张。夸张便引起变形,这和其他绘画大不相同。漫画也借图像的变形显现作品的幽默和讽刺性,是发挥艺术功能的重要手段。

(5)为取得幽默讽刺的奇巧艺术效果,漫画在表现方法和使用工具上都有较多的自由。除前述的图文并用,幅数可多可少等等之外,还可与摄影结合,画面上也可放进丝、麻、草、木、布条、铁片之类,这在供展览的作品中常可见到。有的漫画用剪贴法制成;有的画面空无一物,借标题或对话点题;有的画面是由许多幅画组成大观园式的作品;在杂志上还可见一幅画正反两面分布在一页的正反两面上,位置重合……画面构图方式也求出奇,笔墨运用也有它的特色,都是为了取得较好的幽默和讽刺的艺术效果。

(6)幽默和讽刺多借想像出奇,给漫画带来不同寻常的奇

景,所以在漫画创作中,联想、推想和想像的运用就显得特别重要。

在具体创作实践中,还可见到其他一些与别种绘画不同的特色。

漫画最明显的艺术特色,是它的谐趣性。如下图 2-1 所示。



图 2-1 ——不要叫我“老爷”,叫“公仆”!

漫画中的画与文字就是作品的成功之处,漏掉或删除,这幅漫画就成了废品,至多是一幅普普通通的画。

第二节 漫画种种

谐趣和评议都是漫画的两大特性,它所表现的内容,同样是谐趣和评议,这是说,画的是滑稽有趣的事物并用滑稽谐趣方式进行评议。

社会生活中滑稽有趣的事物看得见,听得到的有好多,把它画出来,看了就可笑;夸张地把它画出来,尤其是再作些艺术加工,就更显得有趣可笑了。发现了这种滑稽事物,要画出来并不难。但要画得精美动人,就还须在人物造型、细节刻画、构图等各方面作奇巧的艺术加工,才能充分显示出作品的艺术魅力。

有的滑稽不是看得见,听得到的,而是画家运用滑稽产生的法则编出来的,常是见景生情,设想出可笑的情景。例如一个人在看报,就会有人凑过来也看。这事看来很平常,不觉可笑,无滑稽感。倘由这件事加以扩张描绘,再添一个人凑近来借看此人的怀表,另一个人凑过来借他手里的香烟对个火,又一个人凑过来拿起他颈上挂着的望远镜看远景,还有一个孩子凑过来拿他衣袋里的手帕擤鼻涕——这滑稽就出来了。事物一经夸张表现,不但显出真情,也造成滑稽。又比如青年男女恋爱谈心,其热情很高,作夸张的描绘,画这男人谈得连恶狗猛咬他的后襟也浑然不知,简直忘乎一切了,这情景看起来就滑稽有趣了。

有的漫画运用滑稽方式描绘社会人情世态,刻画人的心理活动,例如表现家庭中的种种矛盾,画妻子不在家时,丈夫因为家务劳动所苦,弄得狼狈不堪;男人在外受委屈,回家拿妻子出气等等。反映社会中人与人之间的关系,在漫画中也有很多,以幽默手法表现,透出画家对这种事情的评议态度。

漫画家以幽默画显示他的幽默感和奇巧的艺术构思。这种画有的是见景生情的虚构,如前例,有的则是凭想像编造出奇妙的情节和场景,令人忍俊不禁。这种画看来荒诞,但又于理可通,顺乎常情,合乎思维逻辑,能为人所理解。例如画三人立在体育运动领奖台上,冠军是贼,亚军和第三名是警察。人间哪会有这等事?但情理又讲得通。警察追捕盗贼,自然是贼跑在最前面,类似赛儿,他跑在第一名,读者看了就会发出会心的笑,有的作品画一个人,从墙上画出的梯子攀登上去。这种事看来荒诞,不可能,但情理也通。既然人和梯子都是画的,画中人登画中梯子,并不难理解,何况在童话中像这类情节也是近乎寻常的,人们对此也并不生疏。

以漫画作评议,用滑稽方式表现嘲笑态度,要比直率的批评更加有力,谓之讽刺。讽刺态度也有不同,有的尖锐、严厉,有的较为缓和,有的很温和,近于开玩笑,是委婉的批评。有的以颇为超然姿态对一些事物作评议,一般被人们视为紧张重大的问题,在画家笔下化为轻松喜剧,这就能反映出画家的态度和看法,其中有带明显的批评,这在政治讽刺画中是常见的。讽刺画通常是将讽刺对象置于尴尬可笑境地,以此表示贬抑之情,用的是滑稽法则来虚构喜剧性情节。例如某人说话前后矛盾,画他自己和自己相打起来,使之成为人们的笑柄。

一般常见的讽刺画是将某些引起人不满意的现象作强调的描绘,以夸张方法突出矛盾,点出问题所在。例如垃圾乱堆,污染环境,噪音扰人,假劣商品之类,事情很明显,用一般夸张画法就能画出来,使人很轻松就能看出评议指向,这类事情作画是较易于人手的。

这几种常见的漫画,在创作时都将面临一些颇费思索的问题,如艺术加工方法,情节的设想,创作思路,艺术造型,标题和对话的运用,采用形式等等。因缺少创作经验或对漫画艺术不甚理

解而造成艺术加工不足,即便构思奇巧,也会使作品的成功率减少。在正常情况下,最易触动漫画创作激情的是两种题材:即在日常生活中发现滑稽的,以及令人感到不满的现象。许多这类题材,用一般夸张技法就可表现,画时便于入手。因此初学者作画,常是从这类较易于发现也易于入手的题材开始,但要画得好却不易,首先遇到的,就是艺术加工问题(图2-2、图2-3)。



图2-2 丰子恺 画

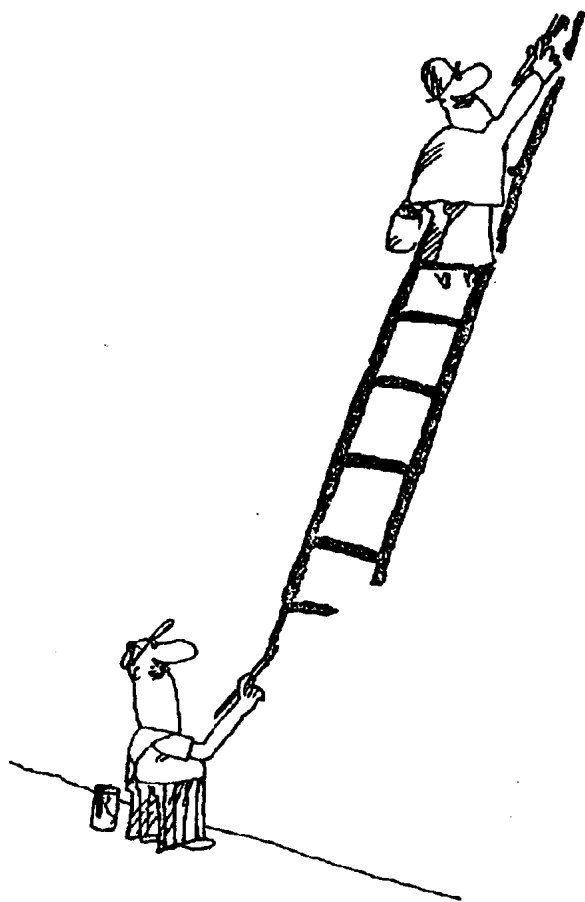


图 2-3 (德)奥托 画

第三节 漫画构思

在进行创作构思时,有时会由一句话引出另一句,引出另一故事情节来。报纸上常见领导天天开会,文件也发得形成泛滥成灾现象,使工作陷于困境。这种现象人们叫它“文山会海”,的确很形象。但在漫画创作中须想出带喜剧性的情节,画出来才显生动。于是就会由“文山”联想到“愚公移山”、想到孙悟空被压在“五指山”下,想到贾岛的诗:“松下问童子,言师采药去,只在此山中,云深不知处。”(见图 2-4)由“会海”联想得更多,想到海涛、海浪,海蚀,“泥牛入海”……

有的成语还可改成反意,如由“目中无人”反过来画“目中有人”,但他眼中的人只是他自己——在他眼里只有自己(于化鲤的漫画);说法相反,原意却没变。这幅画的标题是:“谁说我国目中无人!”这是一种反话用法。叶景文所画“用人唯贤”,看标题是正面话,但画面画的所用之人,尽是贤妻,贤弟,贤甥等等。这种语言运用,在漫画里常可见到。

从许多漫画里可见幽默语言的各种使用方法。沈天呈的作品讽刺走后门现象,将成语“有理走遍天下”画成“有礼走遍天下”(送礼);缪印堂的一幅画将“胳膊拧不过大腿,”画成人的胳膊拧不过餐桌上烧鸡的大腿。还有的画将“为人民服务”画成为人民币服务;将“评奖”画成“平奖”(平均发奖);“向前看”画成“向钱看”;“研究研究”谐音画成“烟酒烟酒”(行贿受贿)。这都是从日常语言来的。熟悉语言才能善于运用语言,熟悉幽默才能善于运用语言的幽默。



图 2-4 “文山会海”的一种表现方法

语言人人会用，漫画都从语言出发进行艺术构思，画出作品会不会导致如同构造一般化画法呢？有时会的，但画家们都尽力避免，别出心裁，各有创造，思路是宽广的。这里有几个原

因:一是主题不一样,语言运用自然也不同。例如有关“大锅饭”的漫画,评议的都是“大锅饭”问题。你有你的看法,我有我的看法;你从这个角度画,我从另一个角度画。有人画一个女干部安然自得地躺在大饭碗里织毛衣(高云峰作);有人画几个干部蹲在形如大锅的鸟巢中,张开大嘴等着喂食,如雏之待母(张希峰作);有人画一些人见大锅被打破,急得嚎啕大哭,恋恋不舍。二是在画法上大有发挥创造性的余地。在情节设计,人物造型,场景刻画等多方面,画家各有独出心裁的艺术画法。漫画里常把不干实事混日子的人画成袖手呆坐。苏联杂志发表的一幅画,在此人两袖之间,加了一付扣门用的吊扣(俗称钉钮儿),把两个袖筒牢牢扣住,缩进袖筒里的双手就更伸不出来,看起来就很可笑,讽刺也好尖锐了。

同样问题,评议者立论不同,用语也就不同,画法各异,而绘制技法又灵活多变,即使立论相同,表现的技法仍可各有千秋。例如讽刺打电话占用时间过长的漫画,各国都有,画法各有千秋而达到异途同归的效果,很多都是和日常语言分不开的。

群众中评议的语言丰富多样,而且不断出新,如针对索贿现象,说是“哪里不浇油,哪里不滑溜”;讽刺某种领导人是“情况不明决心大,心中无数点子多”;房屋破旧,称为“经风雨,见世面”;作检讨,有人“在大帽子底下开小差”;讥讽吹牛者是“吹牛不上税”,可以信口开河;“像扣在玻璃瓶里的苍蝇,有光明,没出路”……这些话语,都是从报纸刊物上看到,记了下来的。如果平时留心,记录,能得不少。多看书,多看小说和曲艺、戏剧表演、自然是学习语言的课堂。从事幽默艺术尤其须学习幽默语言,漫画和幽默语言是分不开的(图2-5)。