

漫画爱好者必读

谈 漫画艺术

神仙也有歌
线

南文艺出版社

万成
漫画艺术

Ammon -
while Sunday

Hughes

Ammon -
while Sunday

Hughes

921618

方成谈漫画艺术

方成 著

责任编辑：欧阳强

*

湖南文艺出版社出版、发行

(长沙市河西银盆南路 67 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1999 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：10

字数：250,000 印数：1—6,000

简易精装：ISBN 7-5404-2004-9
I·1581 定价：18.00 元

若有质量问题，请直接与本社出版科联系调换

序

从事漫画创作近五十年，我想，该把创作经验和体会写出来作为艺术交流学术论文了，于是写这本书。

从八十年代开始写，时断时续，写成后几经修改，自一九八九年初开始在《漫画》月刊连载，现在又改了，还补充一部分作品的评介，那是在《漫画世界》从一九九〇年第十八期到一九九二年第十五期中连载的短文，看来有用，附于书后。

漫画是社会与文化高度发展而广为流行的绘画品种，并出现专业的漫画家。它以崭新独特面貌出现风行于世，至今有三百多年历史了，如今已成为文明国家中最广泛流行的艺术。社会愈发达，漫画发展愈迅速，在社会中发挥不可忽视的作用。然而，我还没听说哪家美术院校设有漫画专业课和专业教师，漫画家只能自学而成，这也是促使我写这本书的动力。此外，我还没见过联系实际讲幽默和漫画创作理论的书，也想写出来作抛砖引玉之用。

漫画大量发表在报纸、书刊上，作品由报刊编

QALS3/01

辑们选择。他们对漫画艺术认识之深浅，不仅关系到报刊，也影响漫画艺术的健康发展。动画和漫画关系更为密切。写这本书也为评选漫画作品的编辑们和从事影视动画工作的艺术家们提供参考。对于漫画艺术爱好者会有用的，我开始学漫画的时候就很想看这种参考书。

漫画属于谐趣的幽默的艺术。关于幽默，这本书里只作简略介绍。以前出版过我两部谈幽默艺术的书：《幽默·讽刺·漫画》和《滑稽与幽默》。前者印数三万三千七百册，后者印数不详，书上没标明。我去出版社问过，说是印一万册。发行不久，我在许多书店都没见到，估计是卖光了，后来未见再版。近十年来我的书，包括编的和写的，出版过二十多种，印数最多的是《笑的艺术》，印六万一千册，书店里我从未见过。只印一千册的《报刊漫画》更不消说。这本书出版后，希望想买的人都能买到，那就要看书店经理人来决定了。我是一直主张由读者来决定的。现在我收到一些读者写来的信，问我出版的书哪里可以买到？我实在答不出。写书的人总是希望自己的劳动充分发挥社会效益的。

方 成

- 73 (三) 掌握矛盾
- 75 (四) 抓矛盾
- 79 (五) 矛盾集中表现
- 83 (六) 推想、联想和想像
- 86 机巧
- 91 借形用巧
- 93 创造发明
- 96 曲折迂回
- 101 含蓄
- 104 弄虚做假
- 107 漫画艺术形象
- 115 滑稽画
- 118 幽默画
- 124 连环漫画
- 134 报道漫画
- 136 歌颂漫画
- 142 漫画人像
- 149 笔墨技法
- 154 画面效果
- 158 深度问题

- 162 一般化、概念化
- 165 漫画是艺术
- 168 基本功
- 172 谈修养问题
- 177 谈学习方法
- 180 漫画的功能
- 183 漫画材料
- 185 漫画的由来
- 190 作品评介

作品评介目录

- 190 错位法
- 192 话里有画——漫画表现的语言
- 196 含蓄的魅力
- 198 误会和误解
- 203 夸张——妙在情节上
- 207 声东击西
- 209 反过来
- 212 画面奇景

- 216 希尔勒的漫画艺术造型
- 221 巧合之趣
- 224 电视引起的想像
- 227 小发明
- 230 从弄蛇人想起
- 232 曲解法
- 234 艾飞的幽默
- 237 留有余地
- 240 见景生情和生搬硬套
- 242 漫画报道
- 245 移情的幽默
- 247 漫画的“包袱”
- 249 画面效果比较
- 250 三种技法
- 252 情理问题
- 254 有深度的幽默
- 257 创作思路
- 260 抒情的漫画
- 262 漫画的艺术加工
- 264 精雕表现法

问题提出

在世界上流行最广，最吸引人的画，莫过于漫画了。各国报纸期刊里印载最普遍、数量也最多的画是漫画。商业广告常用漫画，电视广播用各种形式的漫画，教科书插图用漫画，招贴画、宣传画用漫画，儿童服饰和玩具造型等处处可见漫画形象，漫画几乎成为社会生活中不可缺的东西了。

漫画为什么能有这么大的魅力呢？它的特性是什么？和其他绘画有什么区别？恐怕许多人不清楚，或不很清楚。从报刊上发表的漫画作品看来，有些漫画作者大概也不很清楚。对漫画的性质和特点认识不足，却能画得出来，而且被录用在报刊上发表，这是为什么呢？也是个值得研究的问题。回答这些问题似乎是不很难的，但是要把道理讲清楚，却不容易。这里谈谈我的看法。

漫画最早流行于欧洲，到二十世纪初，中国读者才从报纸刊物上看到较多漫画。这些漫画里，有的是对帝国主义、封建军阀和豪绅恶客的讽刺画，有的是对一般社会现状的讽刺画，有的是描绘生活情趣的和开玩笑的幽默画等等，内容繁杂，画法千差万别。人们很容易看出这种画的两个特点，一个是看来滑稽有趣，一个是评议性。看什么人和事觉得可恼或可喜，提出自己的看法，画了出来加以评议；看什么事物可笑，也画了出来给人看，这不都是在批评，在议论吗？而且画得诙谐有趣和带讥嘲性质。这评议性和谐趣性，就是漫画的两个基本特点，也就是区别

于其他绘画的特性。然而漫画又是一种造型艺术，它又具有造型艺术的一般性，也就是和其他绘画有同样的共性。对于漫画的特性，人都会看得很清楚。但是对于漫画和其他绘画同样的共性，却不甚了了。从报刊上发表的漫画作品看来，有些漫画作者还不太清楚的，主要也在这个共性上。有人知道漫画是用来评议的，以为画了出来，使人能看得明白就可以了；也有人知道漫画是诙谐的，以为把自己觉得可笑的事物画出来，使人看了觉得有趣，便算成功。从漫画的功能来说，大体是这样的。但是对漫画的认识仅限于此，显然不够，因为漫画是艺术，漫画作品是艺术品。要使这种艺术品充分显示出它的艺术魅力，在创作时自然必须对它有全面的认识。就欣赏而言，也须如此，才会对它作出恰如其分的评价。下面就讲漫画的艺术特性和艺术方法。

漫画的特性种种

前面讲过，漫画的基本特点是谐趣和评议性。要认识漫画的性质，从事漫画创作，就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。人们评议什么，要用语言说出，或写出。漫画评议是用图像画出的。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，讽刺的语言。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，后面将谈到。

2. 漫画所评议的内容无所不包。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，是其他绘画无法相比的。

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，画成像一条绳子，画成绞索形状，或画成形如一条蛇，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，给漫画带来异乎寻常的奇景，所以在漫画创作中，联想、推想和想像的运用就显得十分重要。

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，在以后的章节中将提到。

漫画最明显的艺术特色，是它的谐趣性。下面先就谐趣性加以解析。

——不要叫我“老爷”，叫“公仆”！

(图1) 漫画里的画和文字(对话)都是作品不可分割的部分。漏掉或删除的话，就会成废品。

谈谐趣

许多事物，许多现象，仿佛谁都明白，但一深究，便成学问，使成百成千的学者争论不休，经过上千年还找不出一致的结论。人的发笑，就是一个例子。人为什么要笑？怎样才逗得人发笑？笑时的心理活动是怎样的？……如此等等，从两千多年前的希腊学者柏拉图、亚里士多德到现在的各国学者，一直都在研究。谈到谐趣，也就是涉及笑的问题了。我是从事幽默文艺创作的，凭自己的经验，体会学者们的论述，讲些自己的见解。

谐趣就是令人觉得可笑，或逗笑。从我们日常生活经验可察觉，有几种情况会引人发笑：

一是见人做错了什么事，或见到什么异乎寻常又于自己没什么伤害的事物，骤然感到希奇，就会忍不住笑将起来。例如认错了人，称一位男人为“小姐”，就会被人笑；下雨天看见一个大胖子举着儿童用的小伞，很不相称，也会引人发笑。

二是见到巧合的现象，顿觉出奇也会笑。例如乒乓球打过来，刚巧掉在饭桌上的丸子汤里，也像个肉丸子；又如见一个和尚和一个秃头的人争吵，也觉可笑。

三是智巧出奇，例如看魔术师能从人群里钓出一条大鱼来，或如在戏剧中见什么人略施小计，使人脱出困境，都是逗笑的。

四是见到什么人的尴尬处境和窘态也会发笑，例如见变戏法的人突然失手露了底；见什么人想弄巧反成拙之类，常显滑稽之

态。

从这些事实可发现引人发笑的一般规律。原来人们在社会生活中，日久天长便形成大体一致的生活方式和共同语言，看到事物运动的一般常规。看惯了生活中的常情、常理、常态，便在人的头脑中形成习以为常的思想、观念。与此有所变异，就觉得不协调，不相称，感到希奇。奇事来得突然，又对自身无害，骤然间使人大出意料，便会不禁笑起来。例如夫妻二人，一个胖大，一个很瘦小，两人站在一起，看来便觉可笑。这是因为两人体形相差太大，和一般常见者不同，显得不协调而感到出奇，也就是和习惯上的主观想法有矛盾。皇帝死了，尊称“驾崩”，一般人死了称“逝世”。倘谁家养的金鱼死了也说“鱼逝世啦”，就显滑稽，因为这说法和金鱼的地位不协调，很矛盾。若说它“驾崩”就更滑稽了，因为更不协调。为什么会笑呢？学者们多认为是出于一种自满之情。人看到种种反乎常规，异乎常情、常理、常态的事不是发生在自己身上，而是作为旁观者看别人“出洋相”，由此获得心理上的满足；对于引起笑的对方，便含有他不如我的贬抑之意。把男人误称“小姐”，恰巧相反，造成不协调之感；好好的丸子汤里混进来个形状相似却吃不得的“丸子”（乒乓球），来得那么巧，也都失常得出人意料。又如夫妻二人，男的鼻子上有一颗痣，女的鼻子的相同部位上也有一颗痣，两人站在一起，看来也会觉得可笑，因为巧得出奇。

人都有好奇的兴趣，奇得突然，奇得巧，奇得有趣，自然更觉趣意盎然。见了会逗得笑起来。

除此之外，笑中亦含有赞许之情。巧是平时不见的偶然相合，是引起好奇者兴趣的奇事。有意调弄的巧合，与机智而生的巧计、巧言、巧事，巧得出人意表，就会引起人的兴趣而发笑。这种使人感到奇妙的手法，其中的智慧和创造性，自然会引起人们的欣赏和赞许。

从引人发笑的这些事例总的来看，逗笑的基本因素一个是奇，一个是巧。奇而又巧和巧得出奇，能令人忍俊不禁，笑了起来。从事笑的艺术要掌握的是这“奇巧”二字，把笑引进艺术中来。漫画、相声、喜剧都是以笑为艺术手段的。

以笑为艺术手段，产生谐趣效果，这谐趣的笑就和一般所见所闻偶然发生的逗笑现象不同。偶然发生的逗笑现象是滑稽，而艺术上追求的不止于滑稽，而是有所含蓄，带有弦外之音的幽默和讽刺。

无意识偶然产生的不协调与巧合，会使人感到滑稽可笑，例如两人跳舞，一个胖大，一个瘦小，使人感到有点奇特，因不协调而笑起来。漫画家把这种滑稽现象画了下来，就有趣逗笑，使人看了为之一乐。如果利用类似的滑稽现象，画成一个青年和扑克牌上的皇后跳舞，看来同样可笑；不但可笑，还使人意识到其中另有含义——这人好赌，是个赌徒。这是幽默，也是讽刺。笑的艺术所追求的不仅止于滑稽，而是更加动人，更富有艺术魅力的幽默和讽刺。

幽默和讽刺都是谐趣的，其特点是运用滑稽方法曲折地、含蓄地表达思想情感。两者之间的区别是：幽默即使也带点批评或讽刺，还是比较温和的，而讽刺则是明显的嘲笑、反对和斥责，含有程度不同的贬意。因为幽默和讽刺所使用的方法大体相同，所以讽刺之中也带有幽默因素，因此一般将两者统称为幽默。实际上西方习惯上将讽刺列为幽默的一种类型或形态，即把讽刺也当成一种幽默了。但两者还有区别，例如幽默都逗笑，而有的讽刺中虽有幽默技法，却不逗笑。被压迫者的漫画常是表现很强烈的情感和讽刺性，看了笑不起来。

机智的逗笑在于巧得奇，也多带幽默感，也就是带有滑稽——含蓄的滑稽。幽默艺术作品中表现的机智常含有幽默感。相声和喜剧中常有表现机智的构思（相声《空城计》中有此例），

那都是幽默家的创造。漫画，尤其是连环漫画里就有许多表现机智的，儿童连环漫画中更多，动画影片里也常见，都出于幽默家之手。

新潮小贩

(图2) 小买卖挂大招牌，看来不相称，不协调。