

Contemporary New Art Interpretation Series

当代新艺术解读系列

江苏高校哲学社会科学研究基金项目（项目批准号：2012SJ760057）

从他人的创意和经典作品中获得激励！

Exploring of the Contemporary Japanese Comic

当代日本漫画解读

策划◎南京视觉艺术职业学院

主编◎周 宁

编著◎杜 江

北京联合出版公司

Beijing United Publishing Co., Ltd.

Contemporary New Art Interpretation Series

当代新艺术解读系列

江苏高校哲学社会科学研究基金项目（项目批准号：2012SJ760057）

Exploring of the Contemporary Japanese Comic

当代日本漫画解读

策划◎南京视觉艺术职业学院

主编◎周 宁

编著◎杜 江

北京联合出版公司

Beijing United Publishing Co., Ltd.

内容简介

高校日本漫画课程一直颇受学生欢迎。本书作者力图通过近 20 个小例子和 4 个大例子,比如《名侦探柯南》、《海贼王》等的创作背景、剧情等,让读者不但能轻松直接认知日本漫画发展历程六个阶段中的代表人物、代表作品的风格、形式和长胜不衰的秘诀,还可了解日本漫画创作工具、分类原则、动画与漫画之间的关系、日本漫画家需要具备的基本素质、中国文化对日本漫画的影响、日本漫画对中国青少年的影响等。

本书由 5 章构成。第一章“日本漫画发展概述”介绍日本漫画发展历程六个阶段中的主要代表人物、代表作品、风格等;第二章“日本漫画创作及分类”介绍日本漫画的创作工具、分类原则与方法,代表作品的内容、特征及点评等;第三章“日本动画与漫画”介绍日本动画从萌芽期、探索期、到细化与创新期的特点,日本漫画与动画之间的关系,日本漫画家需要具备的基本素养与成功套路;第四章介绍日本漫画对中国青少年的影响;第五章“日本经典漫画剖析”分析《名侦探柯南》、《海贼王》、《BLEACH》(境·界)、《滑头鬼之孙》的创作过程和特点等。

本书范例丰富、典型,分析细致,每章后的思考题和阶段性小论文题,可全面、系统地帮助读者梳理知识重点,提升鉴赏和创意动漫的综合能力,对启迪智慧、激励创新、日后顺利就业大有益处。

本书既是高等院校动画(漫画)专业基础课程教材,也是动漫企业从业人员、广大动漫爱好者自学用书。

特别声明

本书涉及到的图形及画面仅供教学分析、借鉴,其著作权归原作者或相关公司所有,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

当代日本漫画解读 / 杜江编著. —北京: 北京联合出版公司, 2015.9

(当代新艺术解读系列)

ISBN 978-7-5502-3454-3

I. ①当… II. ①杜… III. ①漫画—绘画技法—日本—现代—高等学校—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 190297 号

总体企划: 周京艳

书 名: 当代日本漫画解读

编 著: 杜 江

责任编辑: 牛炜征 徐秀琴

编 辑: 黄梅琪 秦山玉

图文设计: 周京艳 乔秀玉

出 版: 北京联合出版公司

发 行: 北京创意智慧教育科技有限公司

发行地址: 北京市海淀区知春路 111 号理想大厦

909 室 (邮编: 100086)

经 销: 全国新华书店

编 辑 部: (010) 82665118 转 8011、8002

发 行 部: (010) 82665118 转 8006、8007

(010) 82665789 (传真)

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

版 次: 2015 年 9 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.25 (全彩印刷)

字 数: 188 千字

印 数: 1~3000 册

定 价: 50.00 元

本书如有印、装质量问题可与 010-82665789 发行部调换。

《当代新艺术解读系列》

编 委 会

主 编：周 宁

副 主 编：黄剑玲 朱继伟

编委会成员（排名不分先后）

周 宁	朱继伟	闫 炎	黄绮冰	谢建华	单 丽
王明武	巴镇伟	张建霞	霍义平	赵 勇	刘文佳
杜 凯	石绍军	黄荣斌	黄剑玲	杜 江	张甜甜
李东冬	马静之	纪 鹏	李 琦	陈会岗	常久利
曲 琳	高 群	金正阳	王真真		

本书执笔人：杜 江

总序 Preface

党的十八大以来,习近平总书记对我国教育事业发表了一系列重要讲话,他高度重视培养什么人、怎样培养人这一根本问题,要求学校全面贯彻党的教育方针,承担好立德树人、教书育人的神圣职责,着力培养造就中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。他指出,青年一代有理想、有担当,国家就有前途,民族就有希望。习近平总书记强调,要秉持科技是第一生产力、人才是第一资源的理念,兼收并蓄,吸取国际经验,推进教育改革的新格局。着力增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。2013年7月,习近平总书记考察中国科学院时强调,我们要引进和学习世界先进科技成果,更要走前人没有走过的路。

目前,国际上普遍认为,美国、德国、韩国等20多个国家为创新型国家。这些国家具有的几个特征为:第一,科技创新对经济发展的贡献率高,一般达到70%以上,也就是说经济增长主要依靠科技进步;第二,研发投入占GDP的比重超过2%;第三,对外技术的依存度低于20%,也就是说80%的技术是出自本国。这三项指标中,我国只有研发投入在2013年年底达到2.05%,首次跨过2%门槛,其余两项科技创新对经济发展的贡献率、对外技术的依存度仍有较大差距。从总体看,我国综合创新能力目前仅排名世界第20位。同时,我们更要看到,实施创新驱动发展战略,我们已经有坚实的基础,中国应该有创新自信。比如,全社会研发支出多年增速超过20%;研发人员达320万人,居世界第一;SCI(核心期刊)收录的我国科技论文连续4年排名世界第二;发明专利授权量达21.7万件,居世界第三;高新技术产业总产值持续快速增长……我国综合科技实力 and 创新能力处于发展中国家前列,已经成为具有重要影响的科技大国和创新大国。我们要增强创新自信,弘扬中华民族自强不息精神,营造发展创新文化的环境,增强全社会的创新活力。

为此,南京视觉艺术职业学院在江苏省高校哲学社会科学研究基金项目的支持下,组织了一批长期在一线教学和实践的优秀教师,通过近三年的努力,编写了这套《当代新艺术解读系列》教材,旨在“兼收并蓄,吸取国际经验,引进和学习世界先进科技成果,更要走前人没有走过的路”,为全国高校艺术类主干专业教学以及课程体系创建新的学科输送了新的血液。

本系列丛书由8本教材组成:《当代欧美动画解读》、《当代日本漫画解读》、《当代广告设计解读》、《当代经典电影解读》、《当代摄影语言解读》、《当代创

意摄影解读》、《当代网络游戏解读》、《当代建筑设计解读》，并将分批陆续出版发行。

第一批出版发行的3本教材是：《当代欧美动画解读》、《当代日本动漫解读》、《当代广告设计解读》。

1.《当代欧美动画解读》，通过百余部典型动画电影（包括动画短片）的专业解读，让读者不但能轻松直接认知美洲的美国、加拿大，欧洲的法国、英国和捷克斯洛伐克动画发展简况、主要动画制作公司、称雄世界的发展方式、动画大师代表人物，还可了解这些国家动画代表作品的剧情、主题、风格、角色特征、获得的荣誉和影片评价等。

2.《当代日本漫画解读》，通过近20个小例子和4个大例子，比如《名侦探柯南》、《海贼王》等的创作背景、剧情等，让读者不但能轻松直接认知日本漫画发展历程六个阶段中的代表人物、代表作品的风格、形式和长胜不衰的秘诀，还可了解日本漫画创作工具、分类原则、动画与漫画之间的关系、日本漫画家需要具备的基本素质、中国文化对日本漫画的影响、日本漫画对中国青少年的影响等。

3.《当代广告设计解读》，通过精心选择的69个典型例子，比如“月光下的收成”、“绝对伏特加”、“M&M's只溶在口，不溶在手”、“万宝路（Marlboro）牌香烟”、“贝纳通色彩”、“苏泊尔不粘锅”、“难以触及的课本”等，让读者不但能轻松直接认知世界著名广告创意大师和他们创立的USP、ID、BI、ROI经典创意理论的精髓、发展历程和所创造出的巨大社会和经济效益等，还可了解广告的定义、类型、材质、形式等基础知识，是国内迄今为止不可多得的让人快乐并受益匪浅的好书。

本系列书的最大的亮点是结合当代艺术设计专业相关课程以及多年的教学实践，充分调研当代青年受众群体的阅读体验，以当下青年关注度较高的作品实例入手，进行较为系统的、科学的解读。无论是欧美的主流动画或是日本的漫画艺术，抑或是当代优秀广告设计等，在当今社会都是很热门的艺术形式。而本批教材中丰富而大量的优秀作品解读更加让当代的我们倍感视觉盛宴的无限魅力，让广大学生直接了解和吸取国际艺术大师优秀作品的开发背景、过程、社会和经济效益的成功精髓，激励每一位有责任、有担当的中国年轻人大力弘扬中华民族自尊自强精神，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

周宁

南京视觉艺术职业学院院长、教授

前言 Foreword

本书中的“当代”更多的指向是突出“当下性”与“即时性”和本书所要面向的学生群体切身经历过的时代性。

自20世纪八九十年代开始,随着中国改革开放对于外来文化融合性的逐步放开,日本文化——这一与中国传统文化有着千丝万缕复杂关系的异邦文化,其代表产业漫画传播至中国后,表现出一种惊人的辐射力与扩张性。自上世纪80年代至今短短的30多年的时间里,在日本漫画影响下成长起来的中国青少年群体是巨大的,比如手冢治虫影响下的“70”后,鸟山明、车田正美影响下的“80”后,尾田荣一郎、久保带人、岸本齐史影响下的“90”后,以及“00”后。可见,中国“当代”青少年群体的文化观与艺术观体系的形成过程中,均不同程度地受到日本漫画的影响。与其将日本漫画视为一种单纯的艺术品,倒不如将其视作是一种当代文化现象,一种值得我们引导学生群体展开思考的文化现象。

这种思考不妨可以分为两步。首先是正视。漫画受众在中国长期以来形成了一种“偏见式”的约定俗成,即漫画受众的低年龄层次化的这种“偏见”忽略了漫画形式上的艺术性而偏重于漫画内容上的教化性。虽然30多年来,中国青少年对于日本漫画乐此不疲,但对日本漫画的阅读与欣赏始终没有形成一种主流化的趋势。日本漫画是一个曾经能够影响世界经济体GDP发展的艺术门类,一个在二战后能够迅速膨胀成一个庞大产业链的艺术门类,一个在近30年对中国青少年群体产生深远影响的艺术门类,在它能够发展与存在的众多原因中势必有着值得我们借鉴与学习的。本书尝试着从成功的漫画作品的精细解读中,试图还原一种容易被掩盖的本质,这种本质或许就是漫画本身所应该具有的艺术价值与本来面目,这种本来面目笔者认为恰恰正是日本漫画得以流行的根本原因所在。

其次是反思。需要反思的是,我们为什么会被影响?抑或我们为什么会如此喜爱日本漫画?这种反问应该是一个具有理性思维的群体所必须面对的。为教者则要反思这种影响存在的意义是什么?我们如何去利用这种影响?这种影响对塑造自身有何现实的意义?作为具备巨大传统文化母体的中国来说,长期以来漫画业或动画业成长得过于缓慢,这种与发展相悖的现象需要我们认真去探讨,需要我们认真去对待,需要我们认真去剖析。

本书由5章构成。力图通过近20个小例子和4个大例子让读者不但能轻松直接认知日本漫画发展历程六个阶段中的代表人物、代表作品的风格、形式和长胜不衰的秘诀,还可了解日本漫画创作工具、分类原则、动画与漫画之间的关系、日本漫画家需要具备的基本素质、中国文化对日本漫画的影响、日本漫画对中国青少

年的影响等。

本书范例丰富、典型，分析细致，图文并茂，讲解深入浅出，也是笔者数年一线教学实践的经验总结，希望与大家分享。

本书得以顺利出版，要感谢北京联合出版公司（原京华出版社）动漫游戏教材中心的大力支持，真诚地感谢周京艳、黄梅琪、秦山玉、乔秀玉等编辑的无私奉献，感谢他们为了本系列书的出版所付出的一切努力，最终得以全新的面貌出现在广大读者的面前。

感谢为本教材做过很多辅助工作的我们的学生们，再次对每个曾经为本书付出辛勤劳动与提供帮助的同仁和朋友们表示最真挚的感谢，更要特别感谢选用本书的广大老师和读者。

由于水平有限，时间仓促，不足之处敬请指正。

杜江

《当代日本漫画解读》教学重点及学时分配建议（总学时：30~32）

章节	学时建议	教学重点
第一章 日本漫画发展概述	4	梳理日本漫画的发展历史进程，要求掌握日本漫画自发端至今各个历史阶段的主要代表人物及作品，进一步掌握各个历史时期的基本特点。
第二章 日本漫画创作及分类	6	了解日本漫画创作时使用的主要工具和基本创作方法，掌握日本漫画的分类方式，以及日本漫画的不同风格与题材类别。
第三章 日本动画与漫画	2	了解日本动画的发展历程，较全面地学习并掌握日本漫画与动画之间的关系，掌握漫画家需要具备的基本素养。
第四章 日本漫画对中国青少年的影响	2	总结日本漫画对中国青少年的影响，分析日本漫画世界范围内影响力形成的原因，要有一个较为客观、辩证的思考。分析影响中国漫画发展的因素及中国文化对日本漫画的影响。
第五章 日本经典漫画剖析	16~18	本章为本教材的核心部分，重点是对书中例举的四个经典漫画作品《名侦探柯南》、《海贼王》、《BLEACH》（境·界）、《滑头鬼之孙》进行专项性分析与解读，从创作背景、表现手法、艺术风格等层面进行阐释，从而对作品的艺术价值有一个较为深入的了解。

说明：本课程的学时安排仅供参考，各校老师可根据本校实际教学情况进行调整。

目录 Contents

第一章 日本漫画发展概述..... 1

第一节 日本漫画发展史简介..... 2

一、12世纪的鸟羽僧正觉犹..... 2

二、17世纪的“鸟羽绘”..... 3

三、18世纪的葛饰北斋..... 3

四、19世纪的《北斋漫画》..... 4

五、19世纪西方文明的介入与影响..... 4

六、传统漫画向现代漫画过渡..... 6

七、“混沌”与“冰封”时期的漫画..... 9

八、手冢治虫开创了日本漫画新时代..... 9

九、“租借连环画”新潮流..... 14

十、动画时代的开始..... 15

十一、健全漫画体制，实现高速发展..... 16

十二、当代漫画发展六阶段..... 16

第二节 日本漫画的基本元素..... 18

一、表现形式..... 18

二、构图方法..... 18

三、阅读顺序..... 19

四、长胜不衰的秘诀..... 19

本章小结..... 20

本章作业..... 20

第二章 日本漫画创作及分类..... 21

第一节 创作工具及创作形式..... 22

一、漫画创作的主要工具..... 22

二、漫画创作的主要形式..... 23

《海螺小姐》封面

《铁壁阿童木》剧照

日本儿童漫画代表作品
《机器猫》

宫崎骏代表作品《千与千寻》

第二节 日本漫画的创作及分类	25
一、按受众类别划分——适合全年龄层次阅读	26
二、按漫画题材来划分——全景式的社会题材覆盖	33
本章小结	44
本章作业	44

第三章 日本动画与漫画

第一节 日本动画发展历程	46
一、萌芽期（1917—1945）	46
二、探索期（1946—1973）	46
三、成熟期（1974—1989）	47
四、细化与创新期（1990年至今）	48
第二节 日本漫画与动画的关系	48
一、漫画为动画产业的发展奠定了基础	48
二、动画产业极大地丰富了漫画的再表现	49
三、动画是漫画市场发展的必然结果	50
第三节 漫画家的基本素养与成功之路	52
一、漫画家类型	50
二、基本素质	51
三、漫画作品动画化	52
本章小结	52
本章作业	52

第四章 日本漫画对中国青少年的影响

第一节 日本漫画对世界的影响	54
一、影响全球的动漫爱好者	54
二、全世界都感受到日本漫画的魅力	54
三、日本漫画人才提高了美国动画的绘画水平	54
四、作品题材来自于全世界	54
五、不断发掘传统文化元素	54
六、以创意为资源、耗能几乎为零	54

第二节 日本漫画对中国青少年的影响	55
一、偏向读图模式	55
二、对人性的影响	55
三、对绘画艺术认识的变化	56
四、对周边文化的映射	56
第三节 日本漫画影响力形成的原因	56
一、自身艺术的优越性	56
二、坚持和发扬传统文化元素	56
三、成熟的运行体制和政府的大力支持	56
第四节 影响中国漫画发展的因素	57
一、现代漫画文化的相对滞后与匮乏	57
二、历史教育与创新意识的和谐	57
第五节 中国文化对日本漫画的影响	57
一、中国传统文化成为日本漫画创作者不竭的养分和灵感来源	58
二、中国传统的绘画技巧被大量运用	58
本章小结	59
本章作业	59

第五章 日本经典漫画剖析 61

第一节 福尔摩斯在日本——《名侦探柯南》	62
一、作品背景	62
二、剧情简介	63
三、主要人物档案	63
四、绘画风格	69
五、作品评价	71
六、作者简介	71
第二节 大海贼时代——《海贼王》	72
一、作品背景	72
二、剧情简介	73
三、主要人物档案	78
四、绘画风格	97

《海贼王》蒙奇·D·路飞

《BLEACH》
(镜·界)

《滑头鬼之孙》

五、作品评价	99
六、作者简介	100
第三节 超越生死的境界——《BLEACH》(境·界)	101
一、作品背景	101
二、剧情介绍	102
三、主要人物档案	104
四、绘画风格	112
五、作品评价	117
六、作者简介	117
第四节 “日式聊斋 百鬼夜行”——《滑头鬼之孙》	118
一、作品背景	118
二、剧情简介	119
三、主要人物档案	122
四、绘画风格	128
五、作品评价	129
六、作者简介	129
本章小结	130
本章作业	130
附录 习题参考答案	132
参考文献	146
后 记	147

第一章

日本漫画发展概述

学习建议

学习日本漫画发展史，了解日本漫画发展六个阶段的主要代表人物、代表作品、绘画风格等。

本章重点

- 日本漫画发展史简介
- 日本漫画的基本元素

教学环境

多媒体教室

学时建议

4学时

发端于12世纪的日本漫画业，驾着不断向前推进的历史车轮，迈进了21世纪的新纪元。对于这个占据着日本国家GDP超过10%的巨大产业来说，也迎来了新的机遇与挑战。随着漫画巨匠手冢治虫（てづか おさむ，1928—1989）、藤子·F·不二雄（ふじこふじお，原名藤本弘，1933—1996）、石森章太郎（おのでら しょうたろう，原名小野寺章太郎，1938—1998）等的逝去，日本中生代漫画大师鸟山明（とりやま あきら，1955—）、车田正美（くるまだ まさみ，1953—）、北条司（1959—）、原哲夫（Tetsuo Hara，1961—）等的活跃力逐渐趋向于平淡或转为幕后，日本漫画在经历了吐故纳新、新陈代谢的阵痛后，涌现出一批新生派漫画家，开始了日本漫画的新世纪之旅。进入21世纪以来，比如《名侦探柯南》（名探偵コナン，1994）、《海贼王》（ONE PIECE，1997）、《BLEACH》（境·界，又名《死神》，2004）等一系列成为经典的日本当代漫画精品的出现，将日本漫画带入到一个新的发展阶段。

关键点

- ① 12世纪的鸟羽僧正觉犹
- ② 17世纪的“鸟羽绘”
- ③ 18世纪的葛饰北斋
- ④ 19世纪的《北斋漫画》
- ⑤ 19世纪西方文明的介入与影响
- ⑥ 传统漫画向现代漫画过渡
- ⑦ “混沌”、“冰封”时期的漫画
- ⑧ 手冢治虫开创了日本漫画新时代
- ⑨ “租借连环画”新潮流
- ⑩ 动画时代的开始
- ⑪ 健全漫画体制，实现高速发展
- ⑫ 日本当代漫画发展六阶段

第一节 日本漫画发展史简介

日本漫画的发行量几乎占据日本全国图书、杂志发行总量的一半。漫画的受众人群广泛，已经不单单是低幼年龄或青少年的喜爱读物，同样受到日本社会各个阶层人士甚至40岁以上成年人的青睐。在漫画的题材选择方面，也呈现出“海纳百川、有容乃大”的局面。漫画题材的范围已涵盖日本社会的方方面面，如科幻、冒险、商业经济、政治军事、竞技体育、都市爱情、历史民俗、科学教育、宗教哲学、幽默荒诞甚至可以扩展至文学小说、纪实报告文学等，从这一个层面来说，漫画基本成为整个日本社会生活的一个缩影。漫画在日本文化生活发展历史长河中的演变过程，也可谓源远流长，纵观其发展历程大致可以分为以下几个阶段。

一、12世纪的鸟羽僧正觉犹

按照当下日本漫画界的普遍看法，12世纪的鸟羽僧正觉犹（1053—1140）被认为是日本漫画的开山人物。经由他所开创的“鸟羽绘”浮世绘画风格对日本后来的漫画发展产生了较为深远的影响。鸟羽僧正觉犹的代表作《鸟兽人物戏画》（ちょうじゅうじんぶつぎが，又名《鸟兽戏画》，图1-1）被日本政府列为四大国宝绘卷和日本传统绘画艺术中的瑰宝之一。从历史发展的特点来看，12世纪时的日本绘画艺术形式主要是以绘卷戏画为主。比如从历史上传承下来的漫画作品《信贵山缘起》（しぎさんえんぎ）、《地狱草纸》、《饿鬼草纸》、《天狗草纸》、《绘师草纸》等均集中体现了这一历史时期日本独特的绘画形式与风格。而进入到室町时代（1336—1573）后，则出现了著名的以妖怪绘制为题材的《百鬼夜行绘卷》（ひゃっきやぎょうえまき）等作品。

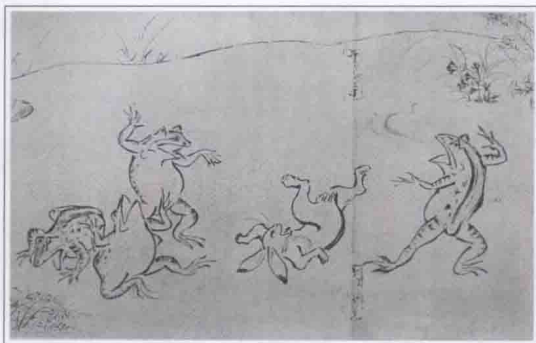
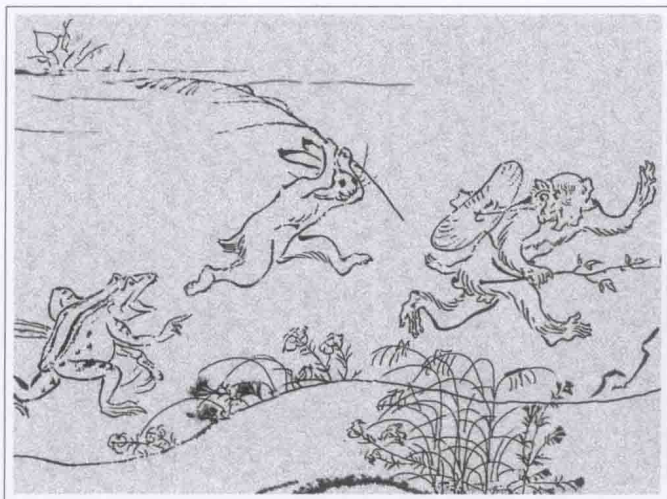

图 1-1 画面选自《鸟兽人物戏画》(作者:鸟羽僧正觉犹)

二、17世纪的“鸟羽绘”

17世纪江户时代初期,京都、大阪的绘画师画了一些身材修长的“鸟羽绘”,成为那个时代的代表,引领下一波浮世绘画风,且从当下的艺术风格来看,“鸟羽绘”的影响仍然在延续。

三、18世纪的葛饰北斋

从18世纪进入到19世纪后,日本漫画的发展逐步走向稳健。浮世绘师葛饰北斋(かつしか ほくさい, 1760—1849, 图1-2)的出现,使得这一时期的漫画发展更具深远意义,且对日本后来漫画的发展影响也尤为深远。由葛饰北斋创作的《北斋漫画》(1814年首版,图1-3)不仅对日本漫画发展有着特殊意义,更是在世界范围内产生了一定的影响力,甚至震动了欧洲绘画界。葛饰北斋对浮世绘的构图以及对丰富色彩所产生的视觉冲击力的追求第一次让西方人对日本绘画的结构产生了一种难以言表的震撼。更值得注意的是,葛饰北斋在其作品中对于“漫画”一词的大量使用是极具历史标志性的。虽然“漫画”一词早在1769年风俗画名家英一蝶(1652—1724)出版的《漫画图考群蝶画英》一书中就已经得以确立,之后北尾政寅(本名岩瀬醒, 1761—1816)在1798年发行的绘本《四时交加》上的序文中也提到了“漫画”一词,但是《北斋漫画》以全十五编收集了三千幅以上素描作品的恢弘篇幅,为“漫画”的发展打下了最为坚实的基础。

图 1-2 葛饰北斋铜像

图 1-3 《北斋漫画》及其画作欣赏（作者：葛饰北斋）

四、19世纪的《北斋漫画》

到19世纪，北斋的创作进入高峰期。1814年春《北斋漫画》出版发行，极大地促进了漫画画卷的流行。从1817年至1859年的42年间，北斋出版过不少笔意活泼的滑稽画谱，代表作有《滑稽漫画》、《北云漫画》、《漫画百女》、《漫画独稽古》、《北溪漫画》、《丰国漫画图绘》等。北斋一生中笔耕不辍，除了《北斋漫画》这部包罗万象的绘画百科之外，还绘制了《北斋画式》、《北斋狂画》、《北斋画镜》、《一笔画谱》、《绘本两笔》等作品。北斋在浮世绘方面也取得了辉煌的业绩，插画方面也有不少杰作。之后，岩崎书店将北斋的著作进行整理，并出版了《北斋漫画》（三卷）、《北斋绘手本》（五卷）、《北斋绘本插画》（三卷），每卷都超过300页，出版的著作中还不包括他的那些浮世绘及杂作。1930年，集英社将葛饰北斋的浮世绘另成一系放在全集五册的《北斋美术馆》里出版发行。北斋在绘画技法和其他艺术门类方面也做出了尝试与贡献，如后来由岩崎书店另外分门别类出刊的《北斋工艺图案帖》、《葛饰北斋女人素描》等多种单行本。葛饰北斋可谓是18世纪至19世纪日本绘画界的集大成者。

五、19世纪西方文明的介入与影响

在葛饰北斋独领风骚之时，对于日本漫画发展来说，仍然不能忽视19世纪中晚期西方文明的介入以及西方漫画风格的渗透与影响。

1. 1861年英国人查尔斯·华戈曼的《日本笨拙》

1861年，英国漫画家查尔斯·华戈曼（Charles Wirgman）作为《伦敦图画新

闻》的特派员来到日本进行艺术创作活动，并于1862年创办了一份十多页篇幅的名为《日本笨拙》的漫画志（图1-4），发行量为200份，主要受众群是旅日的外国人群。这本漫画刊物的主旨是以时事漫画以及风俗漫画为主，印刷方式主要采用木版美浓和纸印刷。虽然以当下的漫画期刊标准来看，这本漫画志的篇幅并不算大，但是无论是从绘画风格、技巧抑或是出版印刷方面来说，在当时都对日本传统漫画的创作产生了极大的影响，其最大的特点就在于首次用西方人的笔触来表现日本的社会生活，并且现在日本漫画刊载主要采取杂志连续刊登的模式，其源头也可以追溯至此。可以说，这本漫画志的创办就像一针新鲜血液注射进了传统日本漫画的体内。

2. 1882年法国人乔治·费南德·毕戈的《团团珍闻》

1882年，法国人乔治·费南德·毕戈（George Fernand Bigot）来到日本，同样身为漫画家的他，于1885年执笔完成了《团团珍闻》（图1-5左），于1887年完成了《TOBAE》（图1-5右）讽刺画集及杂志的刊行。

可以说华戈曼和毕戈对于日本漫画的创新与持续性发展有着不可磨灭的贡献。此后涌现出来的日本新生代漫画家均在不同程度上受其影响，尤其是之后在讽刺画界极为活跃的小林清亲（こばやし きよちか，1847—1915）、北泽乐天等人。《团团珍闻》、《劳动世界》（1897年创办）这些刊物正是这批当时新生代的青年漫画家活跃的阵地。其中《团团珍闻》在1895年出刊到1000号，封面由小林清亲的弟子田口米绘图，是日本最长寿的评论漫画志。

（英国人查尔斯·华戈曼创办）

图 1-4 《日本笨拙》漫画志封面

（法国人乔治·费南德·毕戈创办）

图 1-5 《团团珍闻》封面（图左）和《TOBAE》封面（图右）

