

世界动漫 经典教程

Perennial

重构漫画

(第3版)

Reinventing Comics

依靠想象力和技术重新构建一种艺术形式

SCOTT MCCLOUD

殿堂级
世界动漫大师
经典之作

[美]斯科特·麦克劳德 著

王莉莉 张明译

《理解漫画》作者——Scott McCloud倾力打造
亚马逊动漫类畅销图书

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

图书在版编目(CIP)数据

世界动漫经典教程. 重构漫画 / (美) 麦克劳德著 ; 王莉莉, 张明译. — 3版. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-115-37628-2

I. ①世… II. ①麦… ②王… ③张… III. ①动画—绘画技法—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第017593号

版权声明

Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form

Copyright©2000 by HarperCollins Publishers, USA

All rights reserved.

本书中文简体字版由 HarperCollins 公司授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

《世界动漫经典教程——重构漫画(第3版)》继承了《世界动漫经典教程——理解漫画(第3版)》一书幽默诙谐的语言特色, 作者继续通过形象化的角色讲述了漫画行业的历史、状态及漫画创作技巧, 具体内容包括漫画的12次变革、漫画是如何诞生的、漫画的阅读方式、今天的人们对漫画的理解, 以及漫画如何在新千年中开创新的辉煌等。看似非常简单的说法却深刻揭示了如何将个人的想像力和绘画技术赋予一种艺术形式以新生命的主题。

《世界动漫经典教程——重构漫画(第3版)》非常适合于动漫爱好者和相关专业的学生与工作人员阅读, 也适合作为动漫相关专业的培训教材。

-
- ◆ 著 [美] 斯科特·麦克劳德
 - 译 王莉莉 张 明
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 李 东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 15.25 2015年2月第3版
 - 字数: 557千字 2015年2月河北第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2009-6595号
-

定价: 49.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

目 录

对《理解漫画》的简要回顾	5
简介	10
第1章 风车和巨人	29
设置过程	30
作为文学作品的漫画	32
作为艺术形式的漫画	46
消极的土地	60
漫画著作者的权利	61
行业创新	69
接触漫画	76
社区标准	84
公众认知问题	86
公共机构的关注度	96
谋求多样化的漫画世界	100
漫画中的性别失衡	104
少数群体的表达方式	109
类型多样化	115
第2章 漫画的发展趋势	131
电脑的发展	132
通过那道门——数字化生产	142
非摩擦经济——数字交易	158
画布无极限——数字漫画	204

世界动漫经典教程——重构漫画（第3版）

[美] 斯科特·麦克劳德 著

王莉莉 张 明 译

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

世界动漫经典教程. 重构漫画 / (美) 麦克劳德著 ; 王莉莉, 张明译. — 3版. — 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 2

ISBN 978-7-115-37628-2

I. ①世… II. ①麦… ②王… ③张… III. ①动画—绘画技法—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第017593号

版权声明

Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing an Art Form

Copyright©2000 by HarperCollins Publishers, USA

All rights reserved.

本书中文简体字版由 HarperCollins 公司授权人民邮电出版社出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

《世界动漫经典教程——重构漫画(第3版)》继承了《世界动漫经典教程——理解漫画(第3版)》一书幽默诙谐的语言特色,作者继续通过形象化的角色讲述了漫画行业的历史、状态及漫画创作技巧,具体内容包括漫画的12次变革、漫画是如何诞生的、漫画的阅读方式、今天的人们对漫画的理解,以及漫画如何在新千年中开创新的辉煌等。看似非常简单的说法却深刻揭示了如何将个人的想像力和绘画技术赋予一种艺术形式以新生命的主题。

《世界动漫经典教程——重构漫画(第3版)》非常适合于动漫爱好者和相关专业的学生与工作人员阅读,也适合作为动漫相关专业的培训教材。

-
- ◆ 著 [美] 斯科特·麦克劳德
 - 译 王莉莉 张明
 - 责任编辑 王雅倩
 - 责任印制 李东
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 三河市海波印务有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 15.25 2015年2月第3版
 - 字数: 557千字 2015年2月河北第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2009-6595号
-

定价: 49.00元

读者服务热线: (010) 81055296 印装质量热线: (010) 81055316

反盗版热线: (010) 81055315

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

致谢

德尼斯·金兹和朱蒂斯·汉森各自让我产生了着手撰写本书的基础想法并且顺利完成写作。

保尔·列维兹及DC漫画给了我出版这本包含多样性观点的书的勇气。

伦·柏格、约尼·赫尔特及吉姆·赫金斯一直关心我并帮助我充实了书中的精彩内容。

库克·布西克使我确切相信了并且重写了一多半第一部分的内容，改完后库克·布西克一直还没有看到我的新版本，因为我害怕他还会让我再去修改，而我已经没有这个时间了，希望已经变得更好了。

约翰·罗歇尔提供了最有智慧的字体。

阿米·布洛克威为我提供了真诚的艺术方面的指导（及封面设计思路）。

感谢无数的网络设计者、游戏设计者、界面专家及自从1993年以来一直不留情面地纠缠我的搜索专家们，你们帮助我维护了我的滑稽漫画的继承权。

波特·撒德逊提供了简短留言的索引帮助。

威尔·埃恩纳和阿尔特·施皮格尔曼也一直在帮助我。

穆勒·库普先生，在我有机会之时却未能与您见上面，我实在是个笨蛋。

伊维·斯金及温特先生也不遗余力地向我提供了支持与关爱。

我们的父母（我发誓总有一天，我会得到一份真正的工作）。

对于本书的出版曾给过我鼓舞、建议、逻辑或者技术支持以及与其进行过有意义的交流的人士（检查所有采用的内容）有：

安娜·阿什利、史蒂夫·贝赛特、Mirage的默里·伯德、科里·布里奇、查尔斯·布朗斯汀、道格·丘奇、克里斯·考奇、塞缪尔·R·德兰尼、Comics Buyer's Guide的海伦·费恩里、凯蒂·盖米尔、卡耶塔诺·加尔萨、施乐公司帕洛阿尔托研究中心的马特·高贝特及全体同仁、尼尔·盖曼、亨利·詹金斯、马克·兰德曼、Media Lab的珍妮特·默里及全体同仁、海蒂·麦克唐纳、拉里·玛德、德韦恩·麦克杜菲、彼得·莫赫尔兹、杰瑞·米歇尔斯基、弗兰克·米勒、兰德和罗宾·米勒、雅各布·尼尔森、克里斯·欧尔和CBLDF全体同仁、拉曼那·劳、霍华德·莱因高尔德、杰米·里尔、亚当·菲利普斯、Ralph's Comics Corner的拉尔夫和麦克、吉姆·萨利克鲁伯、Wired的杰西·斯坎伦、大卫·斯莫尔、爱德华·塔夫特、里克·维奇、史蒂夫·维勒尔、道格·威尔、弗兰克·乌尔夫、威尔·赖特和伯纳德·宜。

由于我的笨拙而未能将所有给予过我帮助的人一一列于感激名单之中，在这里一并对你们表达由衷的感谢！特别感谢所有那些——只有自己本人明白曾经为本书的出版做过贡献的人——由于我的笨拙而未能将其列于感激名单但一定会在本书交付出版后的十分钟內能够记起却再也无法采取补救措施的人。

目 录

对《理解漫画》的简要回顾	5
简介	10
第1章 风车和巨人	29
设置过程	30
作为文学作品的漫画	32
作为艺术形式的漫画	46
消极的土地	60
漫画著作者的权利	61
行业创新	69
接触漫画	76
社区标准	84
公众认知问题	86
公共机构的关注度	96
谋求多样化的漫画世界	100
漫画中的性别失衡	104
少数群体的表达方式	109
类型多样化	115
第2章 漫画的发展趋势	131
电脑的发展	132
通过那道门——数字化生产	142
非摩擦经济——数字交易	158
画布无极限——数字漫画	204

对《理解漫画》的简要回顾

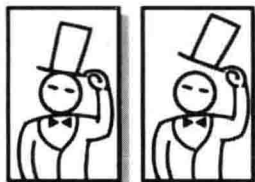
用3页的篇幅做个简要回顾

我们称其为**漫画**的这种艺术形式基于一个简单的**理念**。

这个理念让**图片**按照一定的排列顺序来阐述随**时间推移**而发生的事情。

虽然这种理念具有**无限的潜力**，但由于它在**大众文化**中的**应用很有限**，因此其概念长期处于**模糊不清**的状态。

要**读懂**漫画，需要将漫画的**表现形式**从其所表达的**内容**中分割出来——

——而且应清楚**不同时代**的人如何应用相同的理念来实现其**美好的目标**——

——还要清楚**我们**所处时代的**理念**和**工具**所具有的限制。

漫画是一种**语言**。所有的**视觉符号**都可以成为它的**词汇**——

——包括**卡通**领域和**现实世界**的力量，可以是**各自独立**的力量，或是二者**完美结合**所产生的力量。

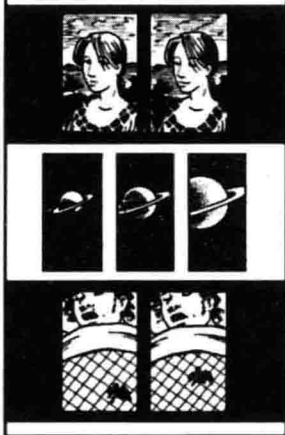
漫画的**核心内容**存在于**画格之间**——

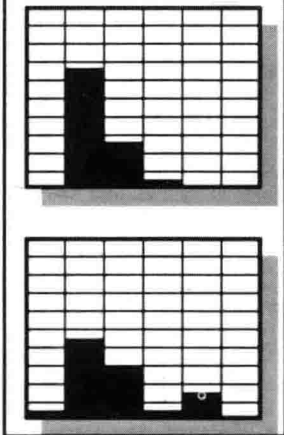
——在这片空间中，读者的**想象力**可以使**静止的画面**变得**生动**起来!

这是一个可以进行**量化、分类**的过程——

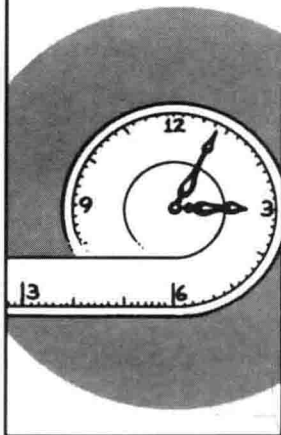
——甚至可以**精确测量**——

——漫画以绘制**想象中画面**的方式保留其绝对的**神秘状态**。

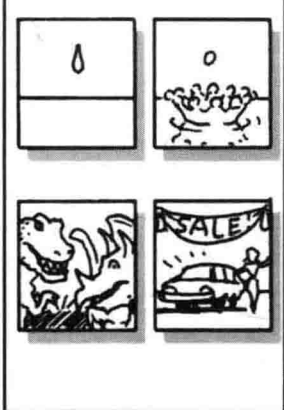
依靠**视觉序列**，漫画用**空间**取代**时间**。

但是并不存在**转换图表**，**时间的流逝**通过**画格**来表现——

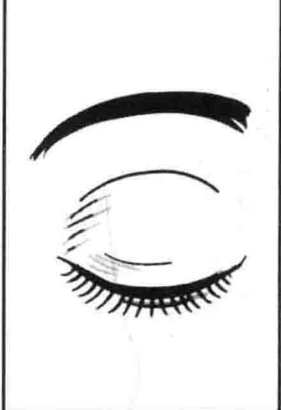
——其方式多得令人**吃惊**。

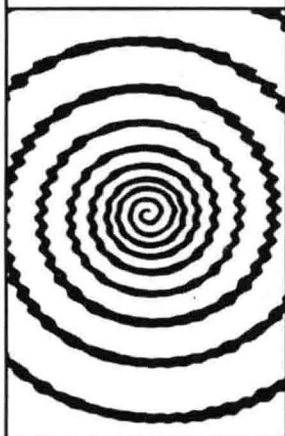
只需使用**一种感官**去感受**静止的图像**——

——漫画能够表达人的**各种各样的感觉**——

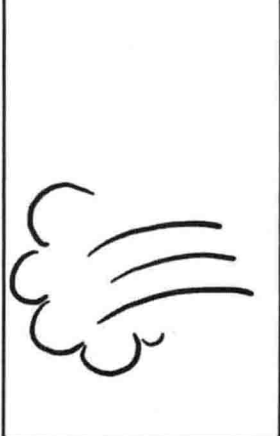
——通过**线条本身**去表达——

——漫画向世人传达了人类**无形的感情世界**。

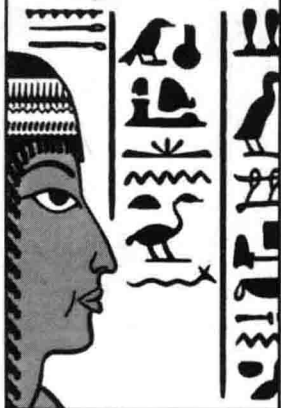
线条以恰当方式演化成**各种符号**——

——这些**符号**周围又逐渐跳出了**新面孔**，我们称为：

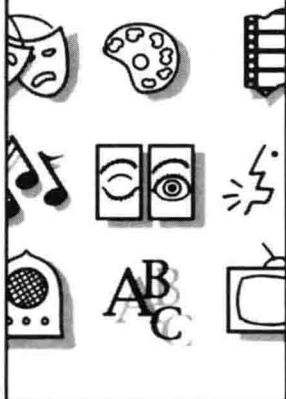
经过数千年的支离破碎之后重新获得统一——

——以一种远比其他任何形式更为密切的关系存在。

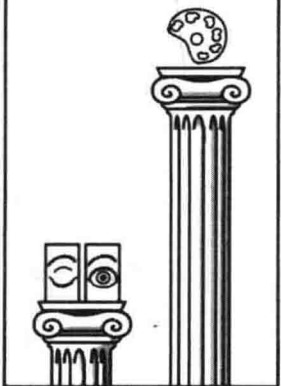
与其他的艺术形式一样，漫画仅仅是一种简单的理念——

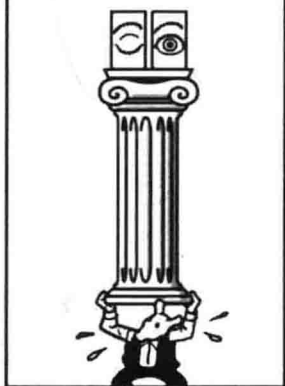
——寻求某种复杂的应用——

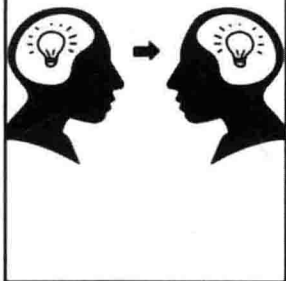
——在传统智慧看来，漫画仍然不被认为是一种艺术形式。

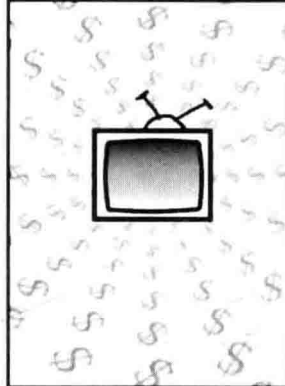
某种程度上只是一种想努力脱颖而出的状态（尽管其被特定人群所喜爱）。

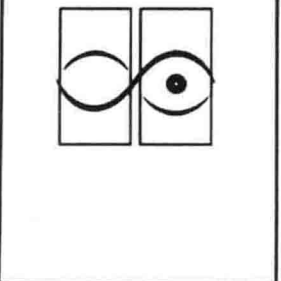
虽然还只是作为个人之间的少数几种交流形式之一，但漫画在社会上的地位是极其重要的——

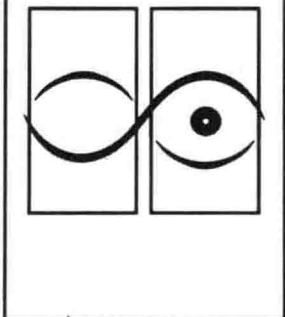
——在这个充满条条框框的、自动化程度高以及需要合作的大众市场中。

漫画为作者提供了一种拥有巨大思路空间和控制的媒介——

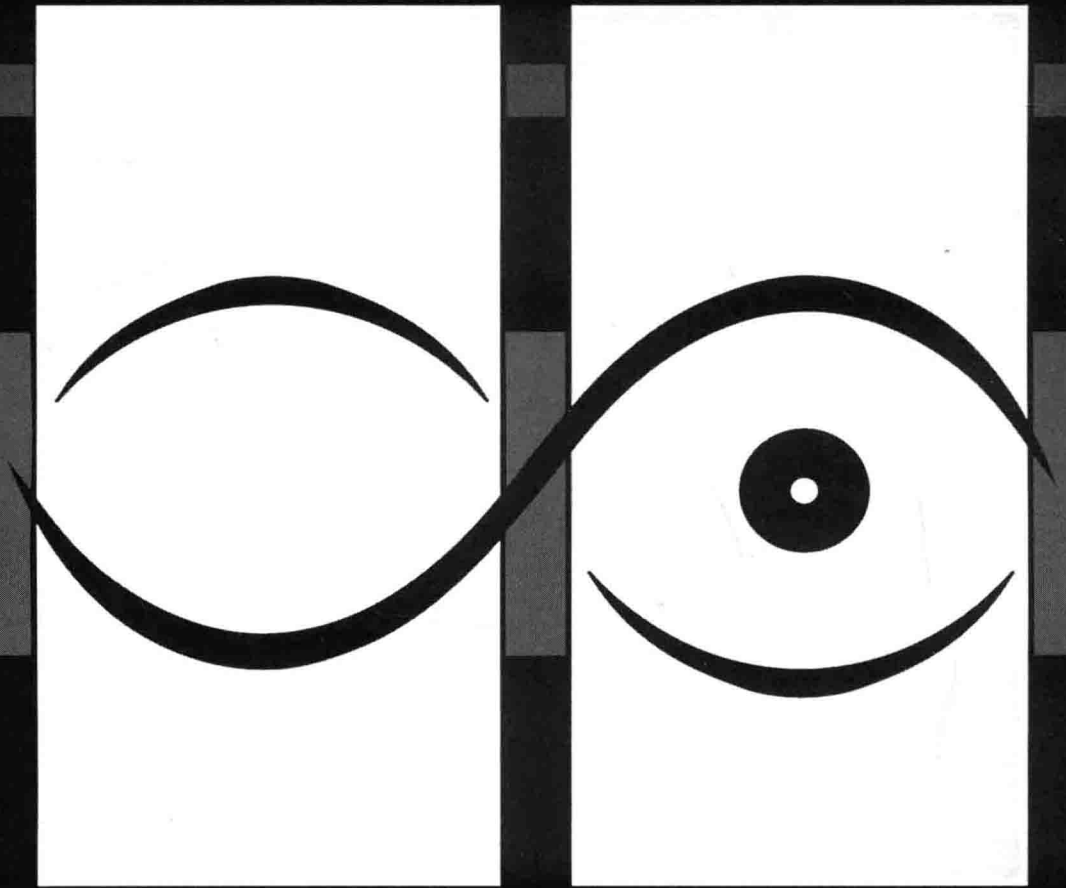

——一种独特的、能够与读者建立亲密关系的媒介——

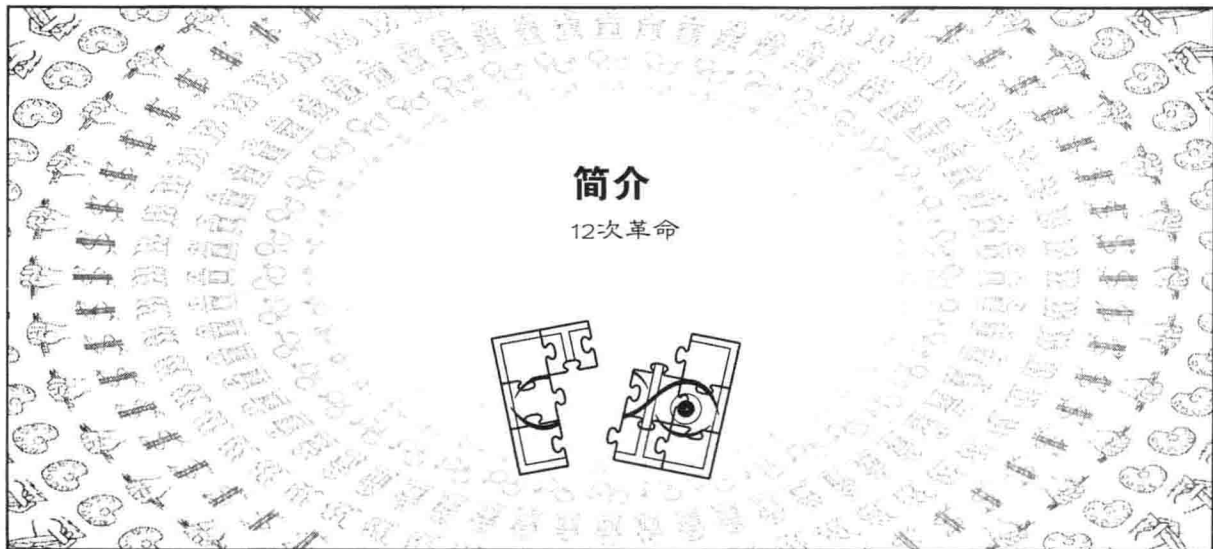
——它的潜力是如此巨大，如此令人鼓舞，但是也会让人为之纠结。

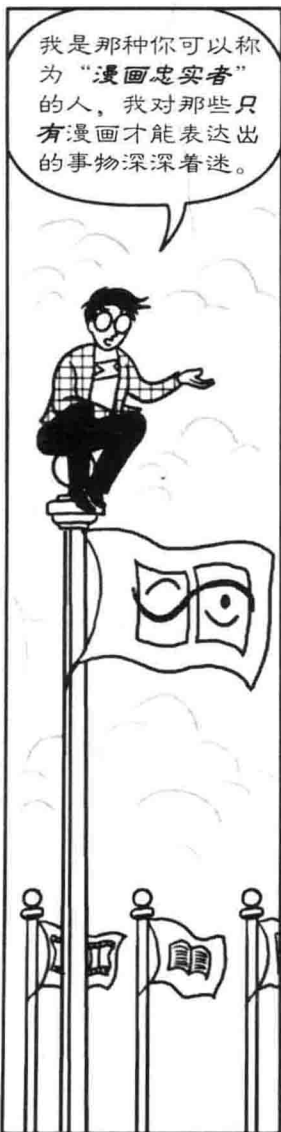
重构漫画

简介

12次革命

当我还是个孩子的时候，我就比别人更加关注漫画的将来，而不是它的过去与现在。

作为一个爱好美国主流漫画的年轻人，我常常把艺术家当成怪人，认为他们更具创造的风格。

起初，最吸引我的是那些具有冒险精神、被我称为**超级英雄**的艺术家——

——然后，对**国外**更具挑战性和（或）惊心动魄的**打斗幻想**作品感兴趣。

很快我又发现了**早期艺术先锋们的前卫思想艺术**——

——受其鼓舞，最后探寻到了漫画领域的**最边缘的角落**。

我从来没有长时间只专注于漫画的某一种流派，我觉得每一种流派都只是**拼图**的一小块。

20世纪80年代初期，当我刚开始从事**漫画创作**的时候，就像那个年代的许多同龄人一样，我觉得美国漫画开始**大规模地杂糅**在一起。

由于具有冒险精神的主流漫画不断增加以及某些限制条件的放宽，漫画的公众形象开始膨胀。

《黑骑士归来》
弗兰克·米勒

《守望者》阿兰·摩尔、戴夫·古布森著

《灵魂神电》凯文·伊斯特曼、皮特·扎尔迪著

——同时其他漫画作家们创造了许多寻求超越漫画界线的更加独立的漫画著作，作品触及到了人们的现实生活的外围线。

《毛斯：一个劫后余生的故事》(Maus: A Survivor's Tale)
阿尔特·施皮格尔曼著

《爱与火箭》(Love and Rockets)
贺尔南德斯著

《8号球》(Eightball)
丹尼尔·克罗斯著

《豆世界的传说》(Tales of the Beanworld)
拉里玛迪著

《美国荣耀》(American Splendor)
哈维·皮卡、戴安娜·斯普著

《美味的皮毛》(Yummy Fur)
切斯特·布朗著

从1994年至1998年，大量的美国漫画书籍零售商纷纷倒闭。

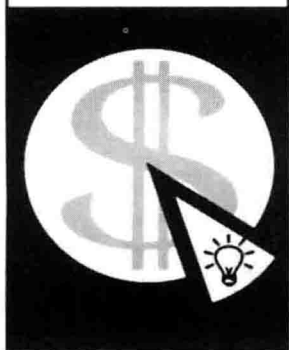
漫画业过多增长的原因是基于漫画收藏者项目投机因素的空想，完全脱离了漫画工作的内容，甚至脱离了市场供需关系这一简单原则。

当泡沫破灭时，很多漫画爱好者由于漫画行业经历的失败，彻底放弃了漫画。

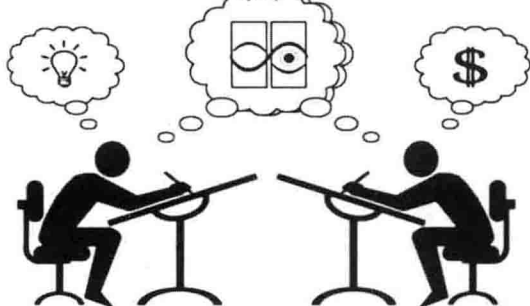
需要做的更多**创新性工作**——即对**未来发展状况的传统预测**——通常将其比作行业蛋糕中的一小块——

——当整个蛋糕**缩小**时，其中的一小块自然会随之**缩小**，许多创作者不再靠此**谋生**。

漫画专业人士从来不**赞成**只把漫画的**长期目标**理解成为一种**艺术形式**，或者为了满足行业需要，但是他们确实具有某些**共同之处**。

某些想法没有人反对，并有很多人在努力**实现**这些想法。

1. 漫画能够产生一批**值得研究**的作品，有意义地展现漫画作者的**生活、时代以及世界观**。

漫画作为文学作品