

漫談漫畫

一 文 著

長沙藝林出版社

漫談漫畫

一文著

長沙美術出版社
一九五九年·西安

漫談漫畫

—文著

※

長安書畫出版社出版

(西安北大街 109 号)

西安市書刊出版業營業許可証出字第 003 號

陝西省新华書店發行

陝西人民印刷廠印刷

※

開本：787 × 1092 索 $\frac{1}{2}$ · 1 印張 · 18,000 字

1958年6月第一版 1959年6月第二次印刷

印數：28,001 — 63,000 定價 · 一角三分

統一書號 · 8094·176

出版者的話

这个小册子是針對广大漫画爱好者和一般漫画工作者的需要而編写的。

作者从美术理論上、美术技巧上，对漫画的作用和特点，作了較系統的講解；对漫画的取材，运用漫画的各种手法——諷刺、誇張、象征，都作了基本的解說。在写法上，儘量避免「就画論画」的写法，力求使讀者对漫画創作的过程，有个完整的了解。另外还对一个漫画工作者的政治条件、生活基础作了概要的說明，肯定地指出了政治与漫画的关系和漫画工作者的責任。

这个小册子在編写上还有一些缺点；如叙述的問題不够广，未能举出更多的例子，对所举例子的分析还不細致等，希望讀者多多提出意見，以便今后进行修改。

1958年4月

目 錄

漫画和漫画的作用	(5)
怎样画漫画	(6)
一 題材的选择	
二 体裁的决定	
三 如何构思？如何构图？	
四 标題問題	
五 漫画的繪制程序	
作一个好的漫画工作者	(19)

插 图

- 图一 壁上观 鸣 岛 作
- 图二 1.这样就叫做文明
2.「下雨的时候一把有破洞的雨伞也比沒有好些」威尔遜演
說辭（上二图都是東方雜誌上轉載的外国漫画）
- 图三 鉄橋相会 韶启美 作
- 图四 滿山紅葉女郎樵 丰子愷 作
- 图五 磨好刀再殺 华君武 作
- 图六 冒牌医生 吳 耘 作
- 图七 幻想變成現實 韶启美 作
- 图八 在朝鮮的美國文明 (苏联)庫克雷尼克塞 作
- 图九 接力 (丹麥)皮特斯脫魯普 作
- 图十 驗收紀錄 苏 光 作
- 图十一 「王先生」 叶淺予、作
- 「三毛」 張乐平 作
- 「三毛流浪記」中的三毛造型
- 解放后的三毛造型
- 「台灣警察」 方 成 作
- 图十二 华尔街的自由神 叶淺予 作
- 图十三 到税务局去之前 蔡振华 作
- 附图 蒋介石 希特拉 痛 睡 美国 危机
英国 特务强盗 战爭 原子弹氢彈 电波

漫談漫畫

一文著

長安書畫出版社

一九五九年·西安

出版者的話

这个小册子是針對广大漫画爱好者和一般漫画工作者的需要而編写的。

作者从美术理論上、美术技巧上，对漫画的作用和特点，作了較系統的講解；对漫画的取材，运用漫画的各种手法——諷刺、誇張、象征，都作了基本的解說。在写法上，儘量避免「就画論画」的写法，力求使讀者对漫画創作的过程，有个完整的了解。另外还对一个漫画工作者的政治条件、生活基础作了概要的說明，肯定地指出了政治与漫画的关系和漫画工作者的責任。

这个小册子在編写上还有一些缺点；如叙述的問題不够广，未能举出更多的例子，对所举例子的分析还不細致等，希望讀者多多提出意見，以便今后进行修改。

1958年4月

目 錄

漫画和漫画的作用	(5)
怎样画漫画	(6)
一 題材的选择	
二 体裁的决定	
三 如何构思？如何构图？	
四 标題問題	
五 漫画的繪制程序	
作一个好的漫画工作者	(19)

插 图

- 图一 壁上观 鸣 岚 作
- 图二 1.这样就叫做文明
2.「下雨的时候一把有破洞的雨傘也比沒有好些」威尔遜演
說辭（上二图都是東方雜誌上轉載的外国漫画）
- 图三 鐵橋相會 章启美 作
- 图四 滿山紅葉女郎樵 丰子愷 作
- 图五 磨好刀再殺 华君武 作
- 图六 冒牌医生 吳 耘 作
- 图七 幻想變成現實 章启美 作
- 图八 在朝鮮的美國文明 (苏联)庫克雷尼克塞 作
- 图九 接力 (丹麥)皮特施脫魯普 作
- 图十 驗收紀錄 苏 光 作
- 图十一 「王先生」 叶淺予、作
「三毛」 張乐平 作
- 「三毛流浪記」中的三毛造型
- 解放后的三毛造型
- 「台灣警察」 方 成 作
- 图十二 华尔街的自由神 叶淺予 作
- 图十三 到税务局去之前 蔡振华 作
- 附图 蒋介石 希特拉 痛 睡 美国 危机
英国 特务强盗 战爭 原子弹氢彈 电波

漫画和漫画的作用

漫画是一种常见的绘画形式；也是一个比较年轻的画种。以前我国也有和漫画相似的绘画。清朝末年，上海点石斋出版的画报，间或也刊载带有讽刺性的图画；但是都不能算做完整的漫画。

完整的漫画，大约直到民国初年，才在我国的报刊杂志上出现；如图一，就是一九一一年民立报上的漫画。以后，很多报刊还转载了不少外国漫画；东方杂志（商务印书馆出版）自一九二〇年起，每期都转载外国漫画，图二就是一九二〇年十七卷第一期上的一幅。

漫画为什么要用「漫」字来命名呢，一九三五年鲁迅先生在「漫谈『漫画』」一文中曾经说过：「漫画是 Kari—？Katur 的译名，那『漫』，并不是中国旧日的文人学士之所谓『漫题』『漫书』的『漫』。当然也可以不假思索，一挥而就的，但因为发芽于诚实的心，所以那结果也不会仅是嬉皮笑脸。」这是鲁迅先生针对当时一些人误解了漫画的漫字，对待漫画创作随随便便，态度不够严肃，而加以解释的。

绘画的名称，一般应由它的形式——技术特点和内容——题材范围来定，前者如：彩墨画、油画、水彩画、木炭画等。后者如：年画、风景画、风俗画等。而漫画则不受此限制；工具不论油画、彩墨、蜡笔画、钢笔画……内容不论山水人物、花鸟虫鱼、日月星辰；一切社会现象，自然现象，都可成为漫画家创作的手段和对象。再加上漫画在构思、构图上

的特点，（下面将要讲到）用「漫」字来称呼这种艺术，是比较能够说明它的特点的。

也正因为漫画在题材的选择、表现的技法上这样广泛；在构思、构图上有许多特点，能表现其他绘画所不适用于表现的东西；再加它简明易懂、富于风趣，给人们的印象明确深刻、感染力强，因之，它更适宜为政治思想斗争服务；一付成功的漫画所起的作用，有如一把锋利的匕首，直刺敌人的心脏；又如一支精锐的轻骑队，能够迅速而猛烈地打击敌人的要害。同样，一付不好的或坏的漫画，也会起相反的坏作用；所以，漫画工作者的责任是重大的；必须坚定自己的立场，严肃对待自己的创作。只有站在党的工人阶级的立场上，对问题的分析才能正确，才能敏锐犀利，才能揭露矛盾的本质，这样的作品才具有教育作用、宣传作用和鼓动作用。每一个漫画工作者都应当加强政治上和思想上的锻炼，争取作一个工人阶级的坚强战士，作一个党在政治思想战线上，用漫画作斗争武器的近卫军。

怎样画漫画

一 題材的选择（內容的分類）

选择漫画的题材，就是作者以自己的立场、观点、方法、态度，去选择、分析阶级斗争中，生产斗争中，日常生活中的各种矛盾；说明矛盾的性质，矛盾发展的过程；指出解决矛盾的方法，通过艺术形象加以表达。由于作者对不同

矛盾和矛盾不同方面採取不同的态度；所以，漫画題材的選擇和別的艺术一样，可以分为下列兩類。

歌頌表揚的題材 这是作者用漫画加以肯定和讚揚的方面。如：歌頌人民的和平勞動；歌頌保卫自己祖国的英雄行為；歌頌欣欣向榮的幸福生活，用以鼓午人民的战斗意志，更勤勞地工作，更艰苦地向衰老垂死的事物作斗争，推動歷史向前發展。如图三：「鐵橋相會」就是歌頌社会主义建設的偉大事件——長江大橋勝利通車的漫画。

暴露与諷刺的題材 这是作者加以否定批判的方面。凡与上面所談相反的都可以用作諷刺的題材，創作諷刺的漫画。矛盾有屬於人民內部的和不屬於人民內部的两种矛盾，諷刺的态度应有肯定的区别，二者不能混同，不能乱用；对敵人，要澈底地从根本上加以否定，要无情地揭露它們的丑惡面目、陰謀詭計，要有說服力地指出它們必不可免的死亡的命运。而对人民内部的缺点和錯誤，以及可能爭取的对象，必須有分寸地与人为善地实事求是地給以諷刺，使他們能够得到教益、取得糾正錯誤的力量和办法，达到團結——批評——團結的目的。（但是对自己队伍中隱藏的敵人和已經蛻化變質的不可救藥的分子，应採用对敵人的态度；因为这些人本質上已站在和人民敵对的立場上了）諷刺題材的選擇和諷刺漫画的創作，一定要很慎重，以免产生付作用。

此外尚有抒情漫画、裝飾漫画和漫画插图等。

抒情漫画是 作者抒泄自己内心情感的漫画。当作者受到外界某些事物或大自然景物的感染，通过漫画來抒泄自己不能抑制的情感，这就有重在感情而在思索的抒情

漫画的产生。人的感情不是抽象的，而是具有一定阶级性的；所以，抒情漫画是抒具有一定阶级性的人的情，也必然有所暴露或歌颂。但是抒情漫画与直接歌颂或暴露的漫画也有区别，请参看丰子恺先生的抒情漫画：「满山红叶女郎樵」。

(图四)

装饰漫画就是具有装饰作用的漫画 一般用来自装饰讽刺内容书刊的封面或扉页。喜剧影片和讽刺喜剧的海报也常用带有装饰性的漫画。

漫画插图与普通插图不同 他不必完全拘泥文字所描写的内容，可以（也是必须）突破文字的限制，创造自己独立的形象；利用漫画表现手法的特点，可以补充文字的不足，比单用文字表现来得更生动、更具体、更深刻；同时它本身不仅是一付插图，又是一付独立的漫画，就是摆脱文字，读者也能领会作者的意图。这种漫画最适宜为小品文或讽刺诗作插图。

不论是否歌颂或讽刺的漫画、装饰的漫画或漫画插图，都要有明确的倾向性；作者必须通过一个或几个画面中的典型人物形象，说明事件的来龙去脉，把自己的意图表现出来，圆满地完成创作的目的——漫画的政治斗争与思想教育使命。要真正做到不是静止地客观地表现，就必须把自己的全部情感注入作品，憎爱分明、创作出的漫画才有强烈的阶级性和倾向性。

题材的选择和处理题材的态度，决定于作者的立场、观点和方法；题材的正确恰当与否，这是一幅漫画的先决条件和基本条件。

二、体裁的决定（形式的分類）

当作者确定了要表现的题材后，就要考虑用什么样的体裁表现它能够得到充分的表现和最大的效果。现在把常见的几种漫画体裁和它们的特点，通过几幅作品分别叙述如下：

單付漫画 就是全篇只有一幅画，通过一个画面所描画的内容，体现作者的创作意图。如图五华君武画的「磨好刀再殺」就是这种体裁。作者通过一幅画面，把 1947 年春正当解放军以排山倒海之势、向蒋介石小朝廷进攻的时候，蒋介石提出的所谓「和谈」的本質揭穿了。画面表明：蒋介石所提出的「和谈」，不过是他的护身符。在盾牌的掩盖下，他正在磨他的已经破烂了的刀——象征他在组织整顿他的残余力量，企图卷土重来。从他懦弱、鬼祟、狼狽的表情，说明解放军强大攻势的压力。从那已破烂了的刀子，说明他的力量已土崩瓦解，磨刀只不过是白费力。又用磨刀的动作表明他决不会、也没有放下武器真正和谈，而要决心与人民为敌到底。通过这幅画，教育人民不要上伪和谈的当，不要中了他的「缓兵之计」；应当继续战斗，彻底消灭这个人民公敌。这幅画，不但揭穿了「和谈」的虚伪性，而且从形象的具体动作、表情、道具的安排上，指出了这个狼狽、凶残的敌人必然失败的后果。

又如吴耘画的「冒牌医生」，（图六）是揭穿资产阶级右派分子，利用共产党整风的机会，向党进攻的阴谋。作者把右派分子比喻成冒牌医生，正在按方配制毒药，企图把别人药死；用医生正在注视一张毒药处方，说明进攻是有计划

有綱領的，是按方行事的。用冒牌医生，說明右派分子是假借「帮助党整風」，冒充治病救人的医生。这些比喻都很恰当，所以給人們的教育意義也很大。

这两付画是比较成熟的可供示范的單付漫画，初學者可以參攷學習。

多付漫画 这是說用两付或两付以上的画面，表現一件事或一个人的發展變化過程，从这个過程說明矛盾已發展的情況及將要發展的情況。这种画的每一个画面都应有其独立存在的必要，同时付与付之間亦必須有明显的主題綫索或象征、比喻、构图上的联系，共同达成全篇的創作目的。

两付画面的漫画如韋启美的「幻想變成現實」，（图七）是表現解放前后牧民生活變化的漫画。作者在这付画中表現了解放前后两个对比的典型环境和典型人物——一是穷苦，一是富裕。以云彩的變化作主題及构图的主体，在构图形式上力求相仿，再加上巧妙的文字标题，趣味性就很强；具体地反映了少數民族牧民的生活變化，抨击了旧社会，歌頌了新社会；歌頌了我們的民族政策，歌頌了我們畜牧业的發展。

又如庫克雷尼克塞的「在朝鮮的美國文明」（图八）上付描繪美國侵略者在朝鮮土地上放火、轟炸、槍殺朝鮮人民的景況；无辜者的血滴到下付，變成美元流进資本家口袋里，上下两付不同的环境用血联系起來了。

以上两种表現方法，前一付是用形式上的相仿，風趣地表現了內容上的強烈对比；后一付是用朝鮮人民无辜的鮮血和美国資本家的利潤在本質上的联系，有力地用对比的环境，揭穿了美帝侵朝的罪惡性質。

这是两种常用的表现方法。

两付以上、更多付的漫画，除去和两付一篇的漫画那样，要注意每付画的独立作用和付与付的关系外，还必须安排故事发展过程中的戏剧性；要注意安排情节的变化和高潮，高潮应该放在后面，高潮过去就应结束，不要累赘冗长。有些情节还可以放在画面之外，以便读者回味，加深读者的印象。如图九，丹麦画家皮脱斯特鲁普画的「接力」，用戈林1933年在德国国会大厦放火象征燃起了战争的火把作起点，经过佛朗哥、墨索里尼，传到希特拉手中；希特拉「玩火自焚」达到高潮，用邱吉尔继承了战争火把作结束。这篇画用接力赛跑的比喻说明了二次世界大战的发展过程，揭露了一个个的战争制造者；合理地、真实地表现了每个战争犯子和他们相互间的继承关系；恰当地安排了全画的起始、高潮与终结。虽然在画面上没有表现出新的战争「接力」者的结局，但读者完全可以想到他会有什么下场。全篇中的人物，不能减少，也不能增多；增多减少不仅会造成累赘或不足，并且影响真实性。又如苏光画的「验收纪录」，（图十）全篇八付，讽刺了有些建筑工程质量低劣和某些工程人员不能正视错误的情况。作者用第八付电灯砸工程人员的头作高潮，再配上「请多提意见」这句话，就加强了幽默感和讽刺性，突出了主题思想。

这是戏剧性和讽刺性结合的例子。

长篇漫画 是通过一个或几个固定的典型人物来表现不同的情节；如过去的「王先生」、「三毛流浪记」中的「三毛」，现在「漫画」杂志上连载的「美国兵在台湾」中的台湾