

文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

漫画考级教程

1-9
级

MAN HUA KAO JI JIAO CHENG

掌握考级攻略·深入循序练习·汇编优秀试卷·名师专业详解 李毅 宣学君 / 编著

中国美术学院出版社

文化部授权机构·全国通用美术考级规范教材

漫画考级教程

1-9
级

MAN HUA KAO JI JIAO CHENG

李 毅 宣学君 编著

责任编辑：毛羽
装帧设计：尚海卫 潘
责任校对：周星星
责任出版：葛炜光

图书在版编目（CIP）数据

漫画考级教程：1~9级 / 李毅, 宣学君编著. —
杭州：中国美术学院出版社, 2013.4
ISBN 978-7-5503-0449-9

I. ①漫… II. ①李… ②宣… III. ①漫画—绘画技
法—水平考试—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第064968号

漫画考级教程1—9级

李毅 宣学君 编著

出品人 曹增节

出版发行 中国美术学院出版社

地址 中国·杭州南山路218号 / 邮政编码：310002

<http://www.caapress.com>

经销 全国新华书店

制版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印刷 浙江省邮电印刷股份有限公司

版次 2013年4月第1版

印次 2013年4月第1次印刷

印张 6.25

开本 889mm×1194mm 1/16

字数 50千

图数 200幅

印数 0001-3000

ISBN 978-7-5503-0449-9

定价 36.00元

主编的话

社会美术水平考级是国民素质教育与文化艺术教育的重要组成部分，必须在规范的操作程序下，通过统一的评判标准对参加考级人员美术水平进行评比和认定，这一种测试方式是检验教学质量和学习成果的重要途径。美术考级同其他社会艺术水平考级一样，是适应社会发展需要的产物，它满足了人民群众日益增长的文化需求，使人们在认识美、掌握美、展现美的过程中，陶冶情操、提高艺术人文素养。美术考级终级目的是普及美术教育，提高国民素质。

根据文化部关于社会艺术考级机构必须有自编正式出版教材的要求，我们通过对十年来每年十几万考生的辅导及评卷，全面掌握了辅导教师和广大美术类社会考生迫切希望有一套针对性更强的美术考级教材的需求，以方便师生的教与学。鉴于此，我们立足“学与考”的特点，集十年之功全力打造出版一套权威性涵盖全部美术考级科目新版“文化部授权机构·全国通用美术考级规范系列教材”。

规范系列教材以梯进专业性为基本特点，体例完整，编排新颖，材料翔实，内容则循序渐进、简明扼要、深入浅出、图文并茂，对教材中考核定级的标准把握准确，教学范例选择全面、经典，解析得当，表述清晰。纵观全套教材既有较高的理论性，又有很强的针对实用性，是一套“学与考”完美结合的美术学习和美术水平考级教材。我坚信，规范系列教材的出版发行，必将受到市场的青睐，同时对整个社会美术教育和考级的有序发展起到良好的示范作用。

漫画散谈

■李毅

一、漫画

“漫画”一词据说最早是一种水鸟的名字，因它捕鱼时以嘴划水，如同在水面作画而得名，最早将漫画一词使用于绘画并造成影响的人是日本浮世绘画家葛饰北斋，其在十八世纪出版的《北斋漫画》被称为“江户时代的百科全书”，但完全现代含义的漫画直到二十世纪初才出现。

而在英文中漫画一词多被写为cartoon/comic/manga，cartoon原指讽刺时事、民俗、政治和社会的滑稽漫画，也指报刊上的连环漫画和连环讽刺画，又译做“卡通”，目前它已经演变为对漫画和动画的总称；而comic一词指连环画册（comic book）或四格漫画（comic strip）；manga一词由日本人创造，一般指日式连环故事漫画。此外还有caricature，也指讽刺漫画，更多用于肖像漫画。

我们现在说的漫画一词一般包含下面几种形式。一种是指笔触简练，篇幅短小，具有讽刺、幽默和诙谐的趣味，而蕴含深刻寓意的讽刺幽默漫画，以及更重视喜剧效果的四格漫画和单独展示造型趣味的造型漫画（包括吉祥物设计和肖像漫画）。另一种是指画风精致，内容宽泛，风格各异，运用电影分镜手法来表达一个完整故事的故事连环漫画（国内称新漫画，与我国之前盛行的连环画同属一类），以及更强调绘画性的漫画绘本和彩色单幅。虽然彼此之间的差异较大，但是我们还是习惯将它们统称为漫画，这几种形式对于创作者基本功的要求是一致的，即能够想出来（故事和点子）、画出来、说得好（利用漫画语言的技巧），漫画考级将从绘画能力、漫画手法的掌握和故事编写能力三个基本方面考察应试者的漫画创作能力。

二、东西方漫画发展概况

在人类的原始艺术中已经有了漫画的雏形，原始先民们已经懂得在岩画上使用夸张的造型手段，在文字产生之前用图画来传情记事，岩画其实是一种图形文字，之后在一些文明里发展起来的象形文字把某些画面连接起来表述事物的演变，这可以算是连环漫画的先祖。

相对于远古简笔时代，之后的漫画经过发展后所

涵盖内容的广泛和形式的多样令人惊叹，我们简要就西方和东方两条线索来介绍漫画在近现代的发展。

1. 西方近现代漫画

近代西洋漫画的形成在十八世纪上半叶，漫画特有的夸张性和在民众中的广泛传播使它最先以政治讽刺幽默漫画形式进入了一个繁荣期，比喻手法开始在漫画中广泛应用，比如画家詹姆斯·吉尔雷（James Gillray, 1757—1815）运用女神形象来比喻“民主”和“自由”，这个创造性做法对其后漫画发展的贡献很大，在许多作品中吉尔雷还大量使用了对话气泡和连续画面的创作方法，这是早期连环漫画的萌芽。

十九世纪，法国杜米埃（Honoré Daumier, 1808—1879）的政治讽刺漫画汇合了写实性和寓意性，形成了现代欧美漫画的风格。他对漫画人物的夸张描绘，奠定了近现代漫画人物造型的基础。（见图1）

随着十九世纪制版技术的发展，连环漫画的繁荣时期开始到来，这一时期的漫画不再紧贴政治而开始越来越多地关注普通人的生活 and 感受，出现了大量的滑稽小品和幽默画。

德国漫画家威廉·布什（Wilhelm Busch, 1832—1908）是欧洲近代著名的漫画家，与法国的杜米埃一起，被公认为是漫画界的鼻祖，他的漫画读者主要是以儿童为主。布什创作了连环漫画《马克斯和莫里茨》（Max and Moritz）。后来，连环漫画逐渐具备了连续的画面、固定的角色、图中加入对话气泡三个报刊连载漫画的主要因素。十九世纪八十年代美国报刊竞相刊载漫画提高发行量，形式多为适合报纸宽度的条带状，称comic strip，1895年理查德·奥特卡特（Richard Outcault）创作的具有历史意义的漫画《黄孩子》（The Yellow Kid）和鲁道夫·德克斯创作的连环漫画《闹事孩子》（Katzenjammer kids）就是在这样的载体上产生的。《闹事孩子》运用了象声词和动势线等表现手法，是第一部真正现代意义上的报刊连载连环漫画。（见图2）

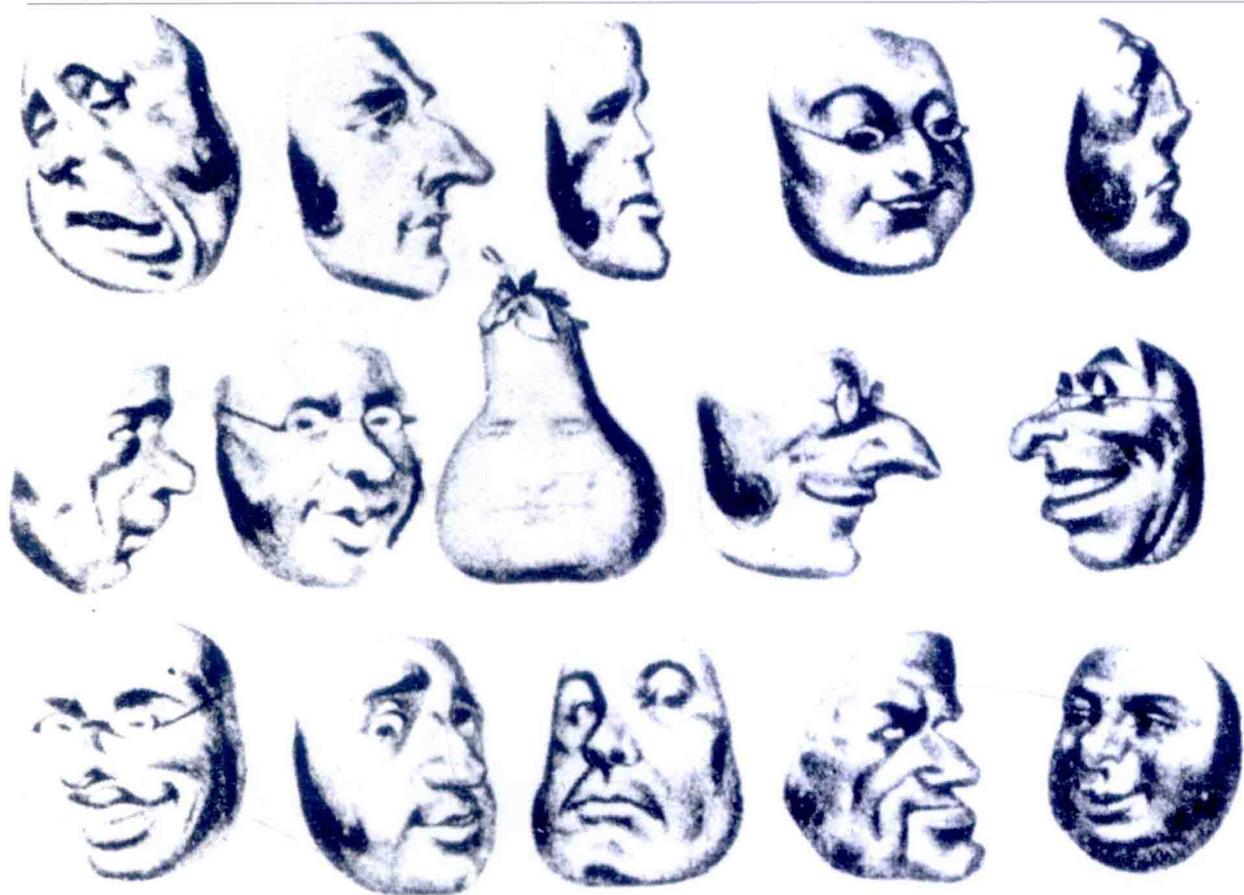

图1 杜米埃将七月王朝中的政界人物绘制成假面具，中间的梨子头是国王路易·菲利普。

从二十世纪初到目前为止的欧美现代漫画，已经进入成熟期，各种漫画形式都有了长足发展，比如在报刊上登载的讽刺幽默性质社论漫画，但最受大众关注的还是四格漫画和故事连环漫画，尤其是二战前后，人们在动荡的时代找到了一个精神的寄托，这就是经久不衰的超级英雄漫画。超级英雄漫画将漫画主角锁定为超级英雄，其在绘画风格上已经非常写实。尽管英雄漫画在现在看来很是老套，但这些英雄们引起了欧美地区民众的共鸣，并受到广泛的接受和热爱。

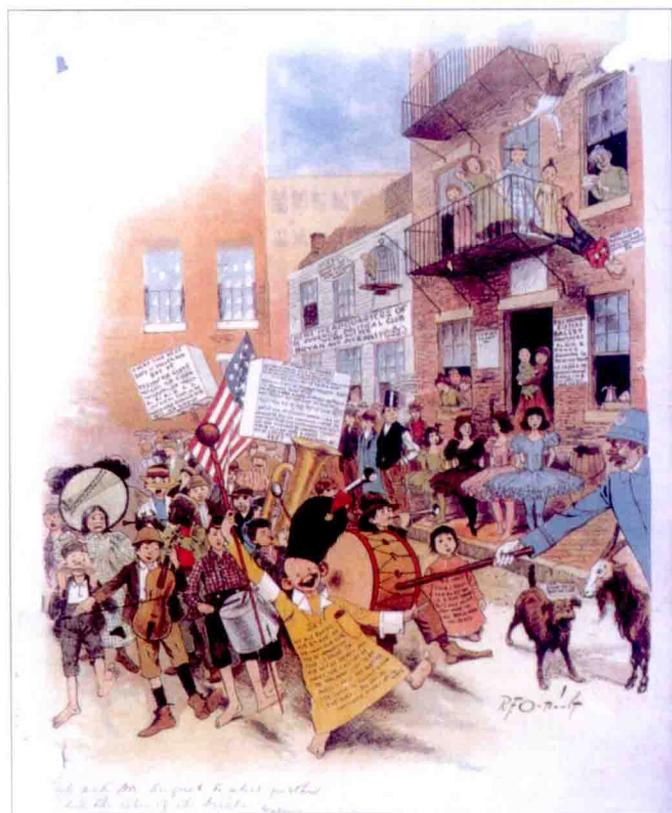

图2 《黄孩子》的主人公叫米奇·杜根(Mickey Dugen)，是一个六七岁大的大脑袋小孩，身着一件简单的脏睡衣，他会用黄色睡衣上的字讲话。风靡一时，在商业开发上非常成功。

图3 超人是所有超级英雄漫画的始祖，超人诞生后的一两年中，美国出现了“超级英雄大爆发”的现象。

从四格漫画和故事连环漫画中涌现了大批优秀的漫画家和漫画明星，比如埃尔热的丁丁、西格的大力水手、迪士尼的米老鼠和唐老鸭、舒尔兹的花生豆、米格诺乐的地域男爵……许多漫画明星也走进了动

画、电影和游戏，受人们喜爱的形象被开发成各种周边产品出现在日常生活中，漫画产生了更加广泛的社会影响。

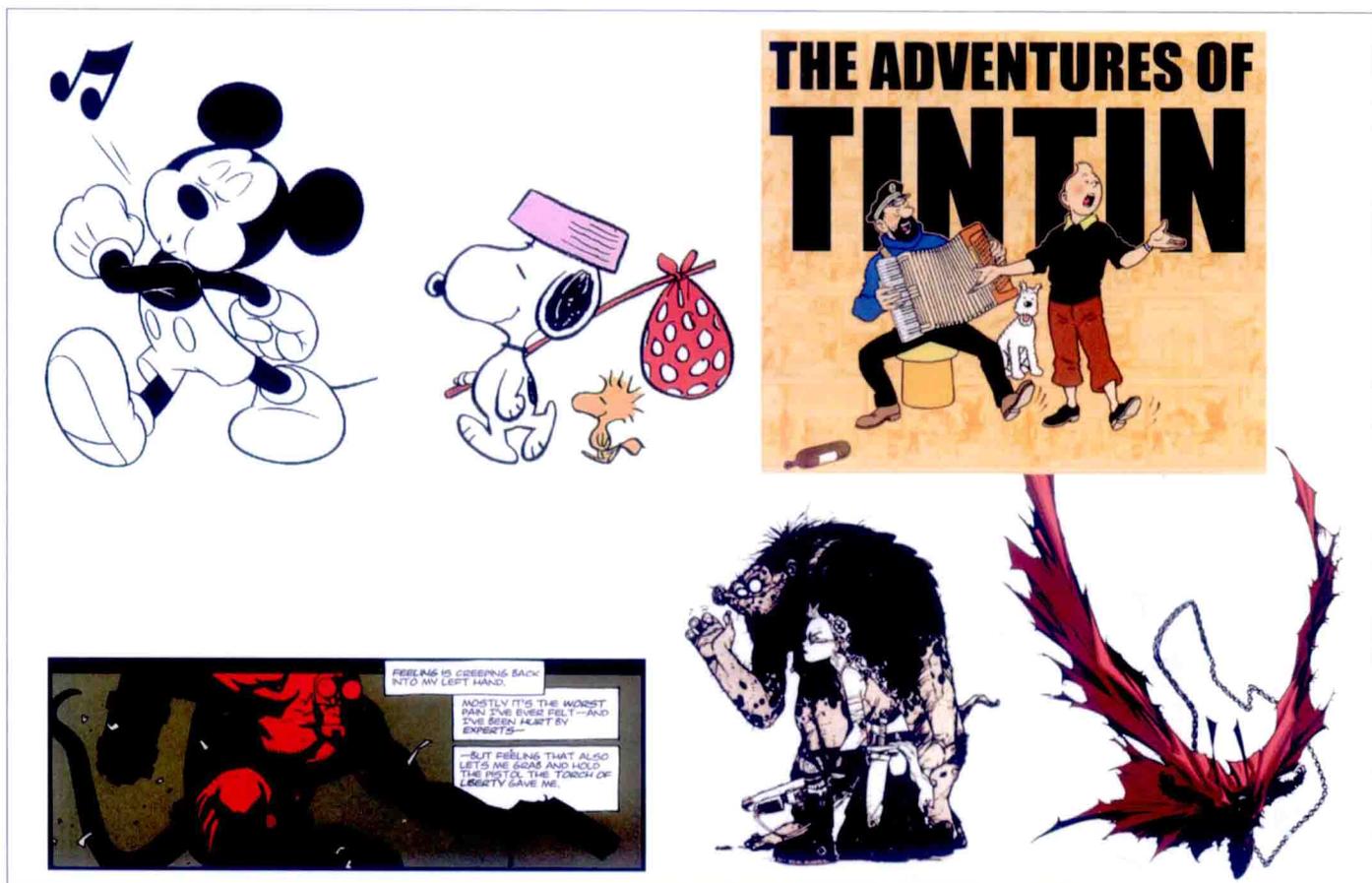

图4 米老鼠、史奴比、丁丁、地域男爵、坦克女郎、再生侠，是拥有广泛拥簇者的欧美漫画明星。

2. 东方近现代漫画

在东方绘画史上，有许多在绘画中运用幽默风趣和虚构遐想的手法表现形象的作品，如中国明代的《一团和气图》，日本藤原时代鸟羽僧所画的《鸟兽戏画》、室町时代的《福富草纸》《百鬼夜行图》等，东方近现代漫画以此为土壤，在西方漫画的影响和催化下生长起来。我们仅以中国和日本两国为例了解一下漫画在东亚的发展情况。

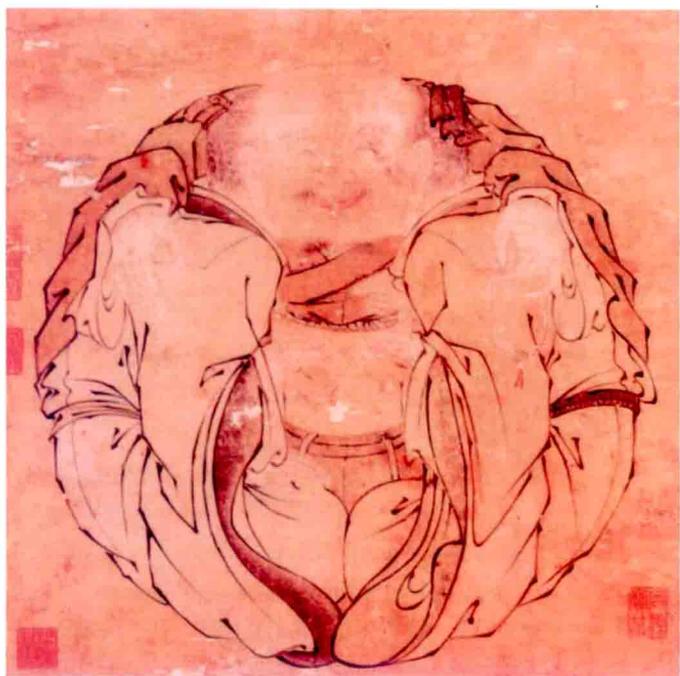
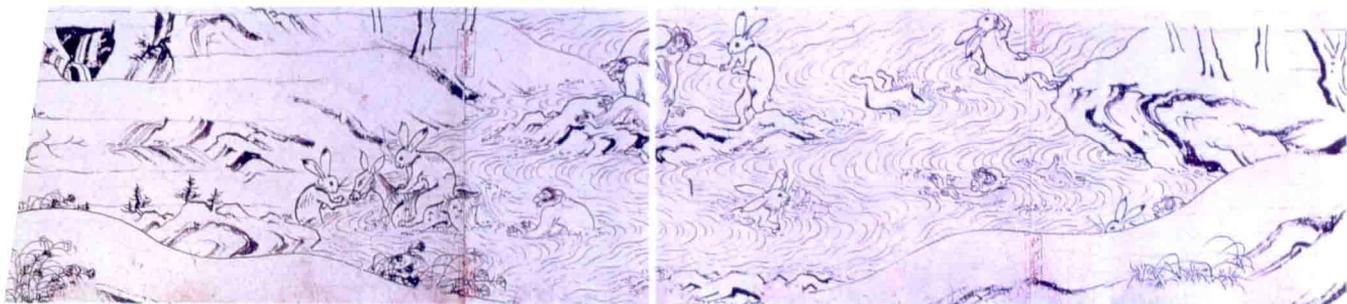

图5 明成化帝朱见深所绘《一团和气图》。乍看如同一人，实为三者，体现了佛、道、儒三教合流、和睦相处的思想宗旨。

鸟兽戏图 十二世纪由日本真言宗(日本佛教的一派)僧侣绘制的《鸟兽戏图》通常被认为是日本漫画的起源。

(1) 日本漫画

1862年英国漫画家查尔斯·华格曼(Charles Wirgrman)来到日本办了一份名为《日本笨拙》的漫画杂志,发行量200份,主要是给旅日的外国人看的,这本以时事漫画、风俗漫画为主要内容的创作,用木版美浓纸印刷,对日本漫画界产生很大的冲击,随后,大批漫画杂志纷纷创刊,西洋漫画的批判式口吻、幽默感以及造型成了时尚。

日本故事漫画的先驱者是冈本一平,他赋予漫画以文学的内容。1923年,周游童话世界的少年阿正在桦岛胜一的《阿正的冒险》中诞生,成了日本的一个漫画偶像,他带动了日本儿童漫画的发展。

图7 日本邮政公社发行的2004年书信日邮票《阿正的冒险》中的人物形象四联。主人公阿正的帽子款式在漫画连载后立即流行,被称作“阿正帽”。

另一位先驱漫画大师麻生丰有着强烈的社会责任感,为鼓舞东京大地震劫后余生的人们,他创作了幽默长篇漫画《满不在乎的爸爸》在报上刊出,获得极大的成功,从此幽默漫画大量地在报端出现。1933年经济危机在日本达到顶峰,他又在开始连载《平庸之辈》,反映了当时失业这一严重的社会问题。

三十年代前后少女漫画和少男漫画相继出现,漫画家也纷纷成立了团体,有的还出版年鉴,办很多促销活动,漫画界呈现出百花齐放的局面。但随着日本军国主义化,漫画界也被强制集中了。四十年代初期,日本漫画创作停滞不前,直到战争结束。

战后日本涌现出了一批令人侧目的漫画家,如长谷川町子的,横山隆一的、仓金辛介等。但最为夺目

的是有“漫画之神”称号的大师手冢治虫,他的代表作品有《森林大帝》《铁臂阿童木》《火鸟》等。手冢的漫画大大超越二战前的故事漫画,其成功的秘密就在于他将电影元素有机结合进了漫画当中,他的漫画分镜运用电影的拍摄技巧,有变焦、广角、俯视等等,结合故事叙述,变幻无穷,令读者爱不释手,他的作品也因此特别适合拍成动画。事实上手冢正是成功开创将漫画改编为动画先河的人,手冢治虫的崛起预示着日本漫画新时代的到来。

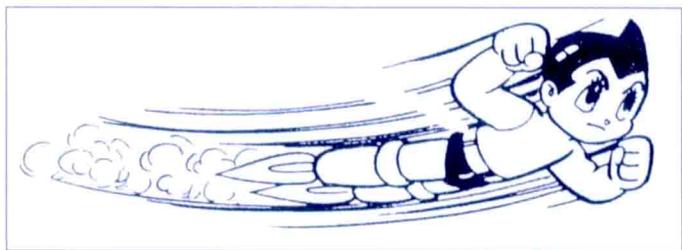

图8 手冢治虫的《铁臂阿童木》

除了在报纸杂志上发表作品,日本漫画家崭露头角的另一个途径是参加各种比赛,1964年成立的日本漫画家协会于1972年首先设立了“日本漫画家协会奖”,被认为是最权威的奖项。此外,还有“文艺春秋漫画奖”、“小学馆漫画奖”、“讲谈社漫画奖”及“读卖国际漫画奖”、“中日漫画大奖”等报社设立的漫画奖,还有个人设立的如“手冢奖”、“赤冢奖”、“藤子不二雄奖”等等。

六十年代中叶到七十年代中叶,漫画为了适应迅速发展的需要,漫画脚本创作的任务开始部分由其他领域的作家来完成,漫画质量和数量大幅度提高,科幻漫画、恐怖漫画等不同题材相继登场。

七十年代到八十年代,《尼罗河女儿》《银河铁道999》《机器猫》《阿拉蕾》《七龙珠》《福星小子》《乱马1/2》等大批我们熟悉的作品诞生,之后在九十年代对动画界影响深远的宫崎骏和大友克洋也在这时以漫画家的身份出场。

图9 高桥留美子的《乱马1/2》，乱马因为掉进了女溺泉，具有碰到凉水变成女孩，碰到热水变回男孩的特殊体质。而其他角色纷纷掉入过熊猫溺泉、猫溺泉、鸭子溺泉、猪溺泉……日本漫画基本都具有天马行空的想象力和高度的娱乐性，以连载后再刊发单行本的方式发行，吸引了许多读者。

而九十年代以后，日本漫画则进入了真正的百花齐放时期，除了在技法方面继续改进以外，作品的题材也在不断地深化和广化，还引入了一些有时代特性的表现手法，使漫画更加贴近真实的生活以及符合当时的各种思想潮流。

九十年代日本漫画在编辑出版上也有了新的变化，除了传统的以漫画家为主导形式外，出于商业考虑，漫画出版社的编辑开始很大程度地介入漫画的选题和漫画的创作中来，漫画家变为合作者，漫画成为了集体创作，当一名漫画编辑也成为许多想进入漫画行业的年轻人成为漫画家之外的另一个选择。这一时期最热门的漫画包括富坚义博的《幽游白书》《猎人

X猎人》、高桥留美子的《犬夜叉》、尾田荣一郎的《海贼王》、岸本齐史的《火影忍者》，一些作品持续到目前依旧还未连载完结。

日本漫画题材内容丰富多彩，有格斗漫画，爱情漫画，体育漫画，娱乐漫画，科幻漫画，动物漫画，美食漫画，传记漫画，学习漫画，商业漫画，信息漫画，保健漫画，怪诞漫画，恐怖漫画，色情漫画等，涵盖社会生活的各个领域。按读者类型又分为为儿童漫画、少年漫画、少女漫画、BL漫画、女性漫画、青年漫画和成人漫画，适应不同年龄段和性别的读者的阅读需要。日本成为一个真正的漫画之国。

日本漫画作为日本文化和日本精神的载体，把日本人特有的岛国危机意识、对团队力量的推崇、对意志力的狂热迷信等精神输出到亚洲其他国家乃至世界，大量的中国题材也被日本漫画吸收，比如《三国志》《西游记》被不同程度改编几十次，大部分的改编都是以原著为素材进行的再创作，仅孙悟空这一形象就以不同面貌出现在《我的孙悟空》（手冢治虫）、《七龙珠》（鸟山明）、《大猿王》（寺田克野）、《最游记》（峰仓和也）、《搞笑漫画日和西游记：旅程的终点》（增田幸助）等不同的漫画中，有一些与原著的孙悟空已经毫无关系，完全是漫画作者充满创意的再创造（尽管这种改编一直都充满争议）。而书法、围棋、茶道这些中国文化经由日本漫画和动画介绍到欧美，在欧美人的印象里注册成为日本文化，这应当成为国人有志于漫画者的鞭策。

(2) 中国漫画

中国近现代漫画一开始就和社会动荡的时局紧密结合在一起，清末一些报纸仿效西方办有画刊，紧密配合时事的政治讽刺漫画在报纸上迅速成长起来，1903年上海《俄事警闻》刊登的《时局图》，是目前国内已知的最早的报刊漫画。随后大批作品涌现报端，技法上主要采用中国传统的线描画法。

图10 五个孙悟空

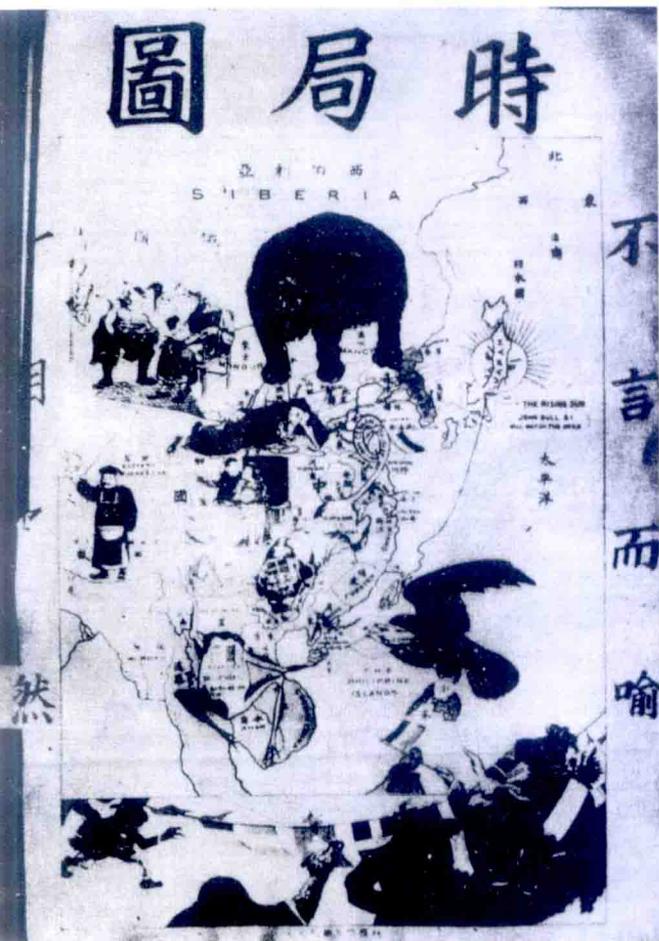

图11 《时局图》刊登于《俄事警闻》的创刊号，将瓜分中国的各个帝国主义势力比喻为各种动物，唤起国人的危机感。

二十年代丰子恺的抒情漫画在讽刺漫画之外开垦了新地，他的初期作品被定名为《子恺漫画》而统一了中国的漫画名称，其朴素而深具哲理诗意的图画受到广泛的喜爱。其后丰子恺把漫画定义为：简笔而注重意义的一种绘画。加上漫画理论研究的先驱鲁迅先生也曾提出漫画应当“针砭社会痼疾”，漫画在之后的很长一段时间被定义为“针砭时弊的简笔寓意画”，这种定义对于之后中国的漫画创作影响很大，比较现在我们对漫画容量的认识，这种对漫画的定义是有局限性的。

三十年代是中国漫画的全面繁荣期，华君武、丁聪、冰兄、张乐平、米谷、张仃等后来大家熟悉的漫画家都作为青年业余作者开始在刊物上发表作品。当时最著名的漫画家除了丰子恺，就数张光宇和叶浅予了，张光宇是中国漫画界装饰画派的开山者，他既有大量政治讽刺漫画作品，也画情趣绘本，六十年代上海美术电影制片厂的动画《大闹天宫》的人物造型大多出自他的设计。叶浅予的《王先生》《小陈留京外史》是当时最受欢迎的四格漫画，以喜剧式的讽喻手法揭示了小市民生活和官场丑态，还被改编为真人电影。

图12 丰子恺的漫画笔尖饱蘸浓情，透出沧桑风雨中的雍容恬淡，给人静谧的禅意。

图13 叶浅予的《王先生》是我国连载时间最长的连环漫画

图14 张光宇的《西游漫记》1945年出版,内容主要是讽刺当时重庆国民党政府的统治。

人不如狗

我要面包

图15 张乐平画的《三毛流浪记》是我国影响最大的连环漫画,作品于1947年在上海《大公报》发表后,主人公三毛的遭遇受广泛同情。

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

在抗日战争和解放战争期间，讽刺漫画依然是漫画主流，作为一种艺术武器，它发挥出了强大的战斗威力，大量的漫画家投入到了革命队伍中，创作出许多鼓舞民众、揭露敌人罪恶的讽刺漫画作品，其中的代表作品有张光宇的《西游漫记》、廖冰兄的《猫国春秋》、张乐平的《三毛流浪记》等。

连环故事漫画，始于1925年上海世界书局率先出版的以古典名著为题材的系列“连环图画”，采用一文一图，共六部。这套连环图画，明白宣称它“男女者幼，娱乐大众”的性质。正是他们瞄准了这一大众文化的定位，才使连环画在十几年间迅速发展。五十年代到八十年代大批画家包括一些著名画家加入到创作行列，如有“南顾北刘”之称的顾炳鑫和刘继卣，以及王叔晖、华三川、贺友直、刘旦宅、戴敦邦、高燕、丁世弼、黄全昌、华其敏、卢禹光等，他们相继创作了许多风格各异的优秀作品，故事题材从改编文学作品到反映现实生活，十分广泛。连环画强调内容的思想性和绘画的艺术性，达到了很高的艺术水平，读者不仅仅是少年儿童，也有不少成年人。但一方面由于过分依靠文学作品改编，缺乏原创性，题材陈旧，另一方面电视机的普及使新一代观众的视觉要求发生了重大变化，连环画忽视了对影视手法的吸收，仍旧保持一图一文模式，没有足够的画格表达故事深层次或细微的内容，到八十年代中期，只是短短几年间，它就几乎在书店绝迹了，许多连环画家也转入国画、油画等领域。但连环画的营养被许多今天的漫画创作者吸收，我们可以在日本漫画家皇明月和台湾漫画家郑问的成功作品里看到这一点。

八十年代后期以《铁臂阿童木》《森林大帝》《机器猫》为起始的日本动漫开始全面登陆中国市场，日本漫画开始对中国的新一代漫画作者产生影响，1993年创刊的《画书大王》在大篇幅转载日本漫画的同时，开始扶植本土新漫画作者，标志国内新漫画正式登场。《画书大王》停刊后，1995年中国动画“5155”工程特批了五本漫画刊物：《少年漫画》，《漫画大王》《北京卡通》《中国卡通》《卡通先锋》。同时以《漫友》为代表的漫画资讯杂志也大量涌现，林林种种的漫画杂志相继出版，漫画同人志，漫画大会，热闹非常。其中比较活跃的漫画家有颜开、陈翔、胡蓉、姚非拉、聂峻、自由鸟、阮筠庭、赵佳、张彬、小雷、夏达等。

图16 贺友直是连环画作者里最会做“戏”的人，他的作品《白光》《山乡巨变》《朝阳沟》《十五贯》等艺术价值很高，他总结的利用小动作、小孩子、小动物、小道具来帮助人物表演的“四小”规律对于说故事非常有帮助。这几张图选自《山乡巨变》，为了表现人物醉酒，画面的构图也开始东倒西歪。

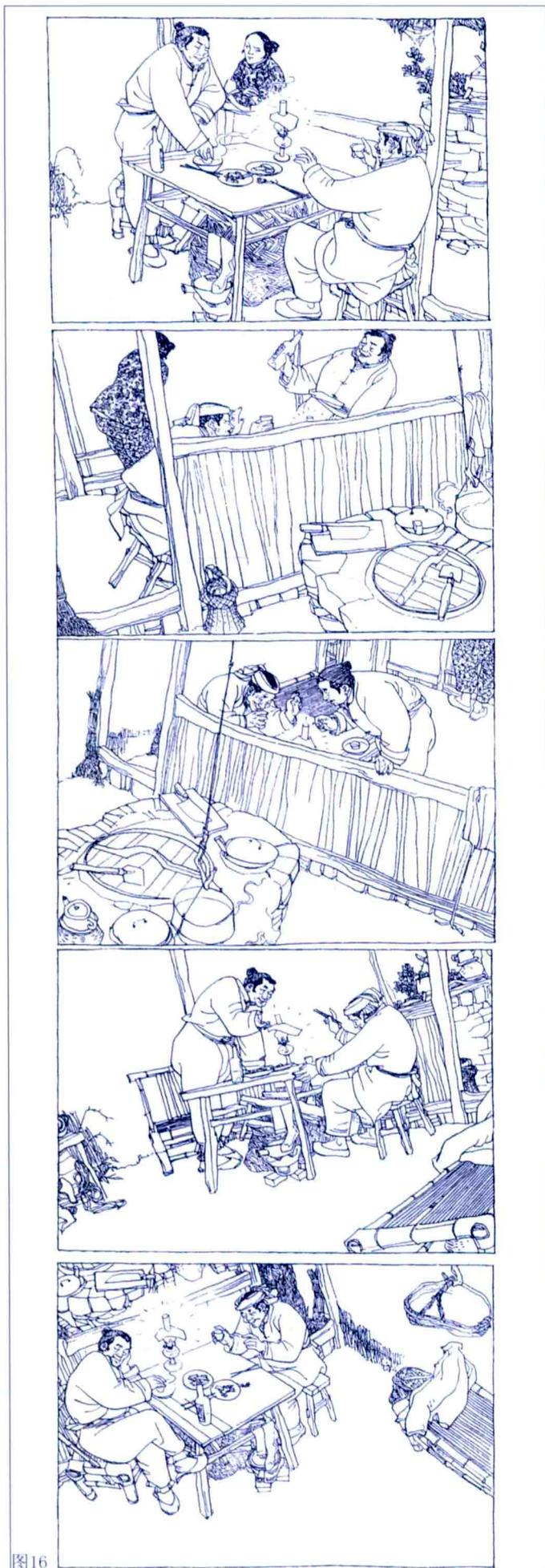

图16

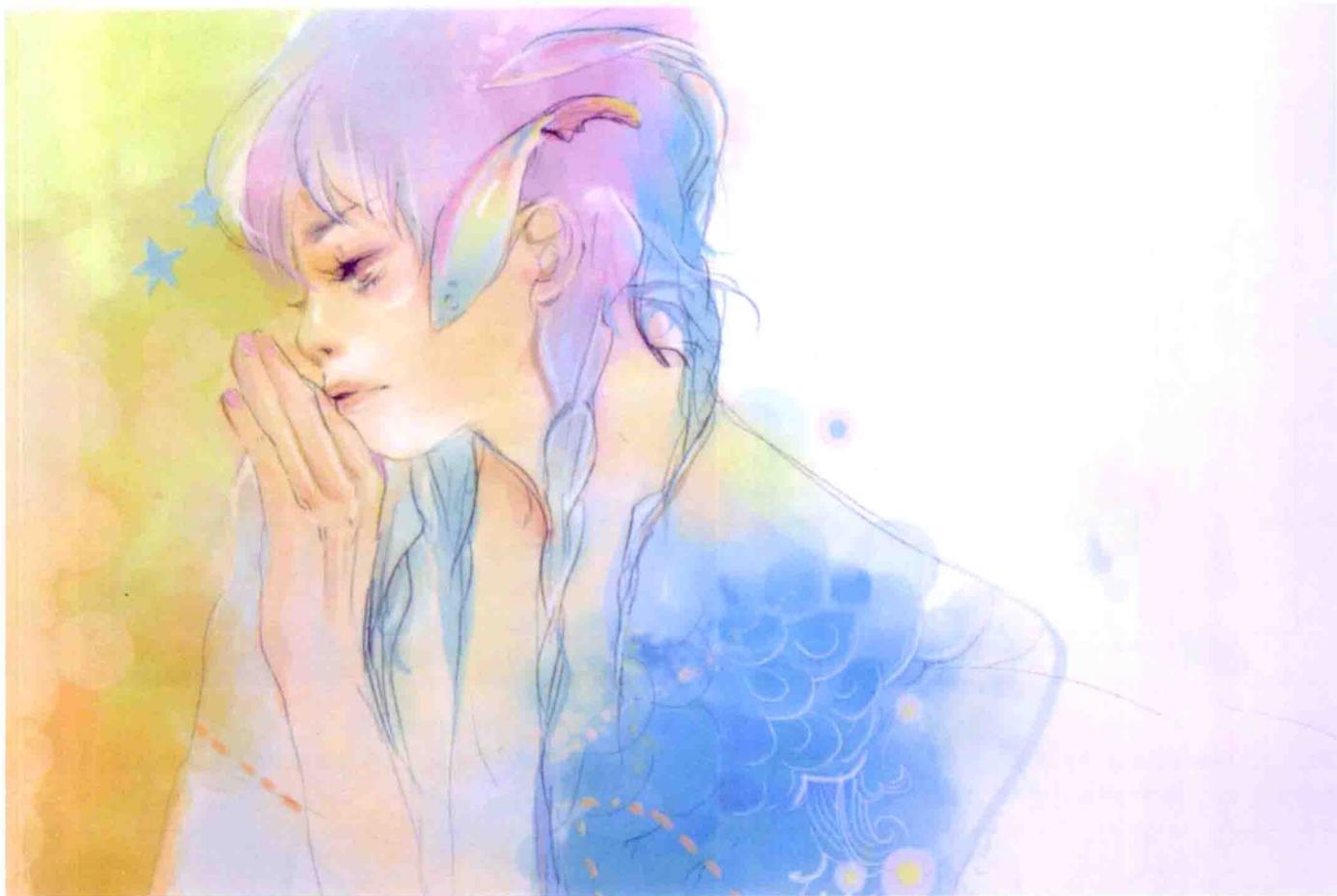

图20 阮筠庭作品

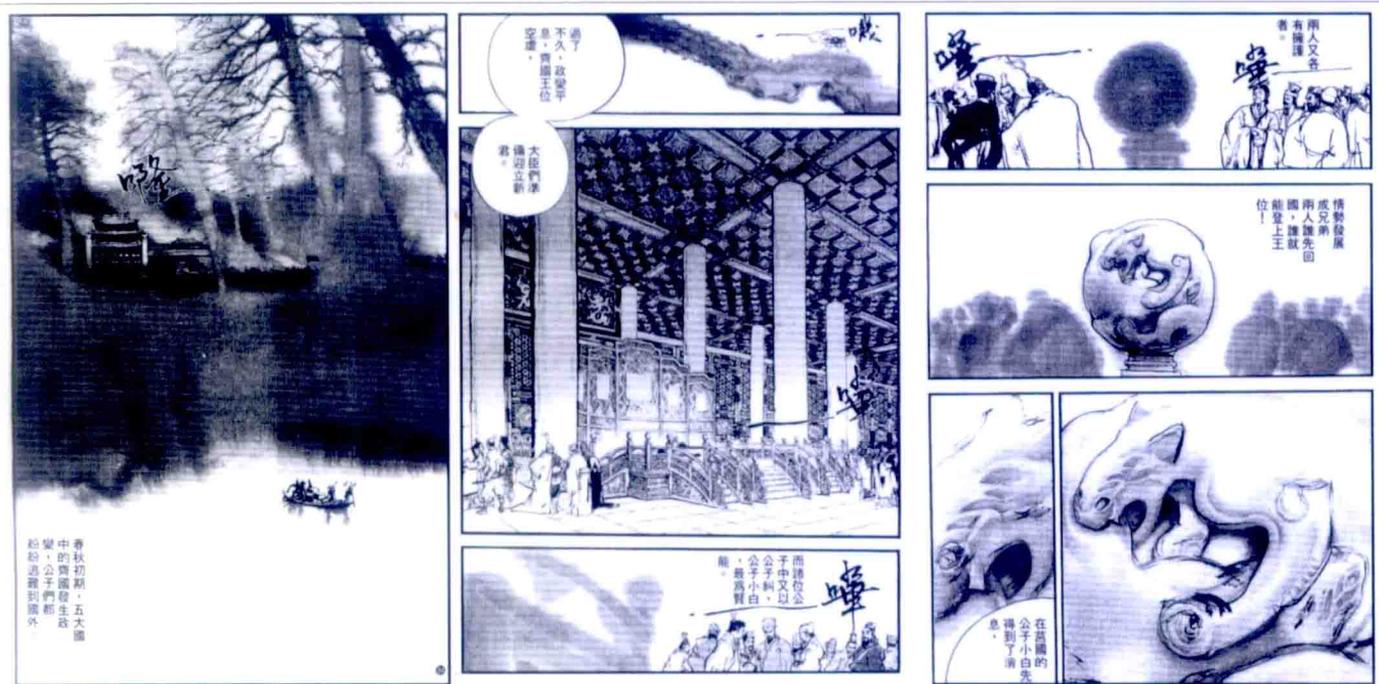

图21 郑问的《东周英雄传》不但将传统水墨画法带入漫画，他还运用各种媒材和绘画技巧的配合，创造出各种独特的效果，例如肥皂画法、砂纸画法、油漆画法、计算机画法、牙刷画法、毛线画法等。

图22

图23

图22、23 1969年黄玉郎18岁推出作品《小流氓》使他一举成名，讲述的是三个英雄少年帮助社会下层市民反抗黑社会的故事，后来改为《龙虎门》，如今已经被改编为游戏和电影。

香港动漫几十年来一直都贯穿“热血格斗”的内容主题，代表人物有黄玉郎、马荣成等，虽然说充斥暴力、漫画题材过于单一始终是香港漫画发展的瓶颈原因，但香港漫画针对本土需要设计作品而非单纯模仿他国的做法还是值得我们思考。

了解一些漫画发展史，多阅读前人的成功作品，明白漫画在不同时代的不同变化是很有必要的，除了可以学习前人的构思创意和技巧以外（这是创新的基础），还可以帮助你了解漫画家的社会责任，从而创作符合或引导社会需要的作品，这样作品会更容易被社会接受。多看、多临、多想，结合生活多创作是走向成功的唯一途径。

练习：

试着找一些不同国家、时代的不同风格漫画作品，选定几个自己最喜欢的漫画作品，作为自己之后学习和临摹借鉴的范本。

参考文献：

戴逸如：《谈漫书简—世界漫画大师精品珍赏》，上海文化出版社

梅珞：《外国漫画概况》，中国人民大学出版社

主编的话 / 杨 林

漫画散谈 / 李 毅

第一章 一级（初级）	01
第一节 一级考试大纲及示范图例	01
第二节 一级技法训练与应试要点	02
第三节 创作漫画前的准备工作	05
第四节 一级优秀试卷评析	08
第二章 二级（初级）	09
第一节 二级考试大纲及示范图例	09
第二节 二级技法训练与应试要点	10
第三节 漫画角色的特征	15
第四节 二级优秀试卷评析	21
第三章 三级（初级）	22
第一节 三级考试大纲及示范图例	22
第二节 三级技法训练与应试要点	23
第三节 动物与机械角色	30
第四节 三级优秀试卷评析	33
第四章 四级（中级）	34
第一节 四级考试大纲及示范图例	34
第二节 四级技法训练与应试要点	35
第三节 四级优秀试卷评析	44
第五章 五级（中级）	45
第一节 五级考试大纲及示范图例	45
第二节 五级技法训练与应试要点	46
第三节 漫画符号	49
第四节 五级优秀试卷评析	51
第六章 六级（中级）	52
第一节 六级考试大纲及示范图例	52
第二节 六级技法训练与应试要点	53
第三节 构图、景别与分格	58
第四节 六级优秀试卷评析	60

第七章 七级（中级）	61
第一节 七级考试大纲及示范图例	61
第二节 七级技法训练与应试要点	62
第三节 七级优秀试卷评析	66
第八章 八级（高级）	67
第一节 八级考试大纲及示范图例	67
第二节 八级技法训练与应试要点	68
第三节 漫画类型与风格	71
第四节 八级优秀试卷评析	75
第九章 九级（高级）	76
第一节 九级考试大纲及示范图例	76
第二节 九级技法训练与应试要点	78
第三节 九级优秀试卷评析	84