

漫画艺术

廖印堂

ABC

中国连环画出版社

漫画艺术ABC

缪印堂

中国连环画出版社

1990·北京

封面设计：缪 惟

0121/17

漫画艺术ABC

缪印堂编著

中国连环画出版社出版发行

(北京北新桥板桥南巷7号)

新华书店总店北京发行所经销

印刷者：人民美术印刷厂

1990年2月第1版第1次印刷 印数：1—5000

开本：787×1092毫米 1/24 印张：6

ISBN7-5061-0217-X/J·241

定价：3.80元

作者近照

作者简介

缪印堂，1935年生于南京，1956年起先后在《漫画》杂志、中国美术馆、《文艺研究》、《民间文学》等单位工作。创作漫画已有三十余年。所画题材较广，近年致力于知识性漫画的开拓。作品在国内外多次获奖，曾四次获日本读卖新闻国际漫画大奖赛的优秀奖和佳作奖。出版有《缪印堂漫画选》、《儿童漫画集》、《儿童益智漫画》、《外国连环幽默画300幅》等。

现在为中国科普研究所高级工艺美术师、中国美协漫画艺术委员会委员、中华喜剧美学研究会顾问。《中国漫画》和《漫画月刊》编委。

目 录

漫画概论

幽默与智慧的艺术——漫画的特性·····	1
多功能与多层次——漫画的作用·····	1
不拘一格的绘画——漫画的种类·····	2

漫画作者的基本功

妙在似与不似之间——漫画的造型·····	11
做个有心人——观察力的培养·····	31
让思想插上翅膀——想象力的锻炼·····	34
另辟新径——创造性思维方法·····	36
当个“杂家”——谈文化素质的提高·····	41
说上几句俏皮话——谈幽默感·····	42

漫画的创作

意在笔先，有感而作——漫画的选材和立意·····	43
六月天穿皮袄——漫画的趣味构成与表现手法·····	50
登山不只一条道——漫画的构思·····	73
情理之中，意料之外——连环漫画的创作·····	83
画龙点睛——漫画的标题与对话·····	101

漫画的赏析

漫画姓“漫”——要理解漫画的特点·····	111
要有不同的尺子——漫画的赏析标准·····	111
漫画赏析例画·····	113

漫画概论

幽默与智慧的艺术——漫画的特性

漫画的特性，现在也还是众说纷云，无一统一解释。例如：

“漫画——一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画。”（《辞海》）

“漫画——又叫‘讽刺画’。是以政治和社会各种事态为题材进行讽刺、批判或鼓动的一种幽默性绘画。”（《简明美术辞典》）

“‘漫画’式样很多，定义不一。简笔的，小型的，单色的，讽刺的，抒情的，描写的，滑稽的，……都是漫画的属性。有一于此，即可称为漫画。”（丰子恺）

我认为对漫画一时说法不一，也没关系，我想对漫画理解得宽一些也许对它们的发展更为有利些。理解得宽，可以充分发挥“漫”字之长，不致自缚手脚。

我对漫画特性的理解是这样的：漫画这种艺术形式的特性就是它使用夸张、变形、比喻等多种有趣手法和巧妙构思来达到讽刺、歌颂、传播和娱乐等多种目的，这就是漫画的特性。

多功能与多层次——漫画的作用

漫画的概念比较宽广，在功能上也如是。

过去人们一谈漫画就简单地认为漫画只具有讽刺和幽默的功能，而随着时代的发展，艺术观念也在更新，漫画的功能作用日趋扩大，漫画种类也随之增多，就目前来看，漫画可有下列的作用：

讽刺功能——讽刺揭露世界上各种丑恶的现象，批评错误、落后、愚蠢的思想行为。例如政治讽刺画、内部批评画均有此功能。

歌颂功能——歌颂先进事物，报道祖国建设、好人好事，歌颂世界和平人类友好。歌颂漫画与报道漫画、新闻漫画擅长于此。

传播功能——利用漫画这个载体来传播文化科学知识和各种信息。哲理漫画、科学漫画、知识漫画、新闻漫画等都具有这样的功能。

娱乐功能——为人们提供娱乐性作品、欣赏性作品，以丰富人们的精神生活为目的。幽默漫画、抒情漫画和水墨漫画是具备这种功能的好形式。

由于漫画的多功能，所以它也有着极为广泛和不同层次的读者群，所以说漫画是一种群众性的艺术。

不拘一格的绘画——漫画的种类

由于漫画是多功能的、多层次的和多方法的，也就形成了漫画的多品种：

从形式上来分：独幅漫画、对比漫画、连环漫画、组画、全景式漫画、专栏漫画、系列连载漫画、水墨漫画、木刻漫画、油彩漫画、漫画插图、漫画速写。

从内容上来分：歌颂漫画、讽刺漫画、幽默漫画、哲理漫画、新闻漫画、旅游漫画、世象漫画、抒情漫画、科学漫画、儿童漫画、动物漫画、知识漫画、肖像漫画、广

告漫画。

在国外，例如在日本，漫画的社会功能更为广泛，几乎已渗透到社会各个生活领域、经济领域和文化领域。例如他们有专门给少女看的少女漫画，有漫画商标、漫画式路牌，玩具造型也是漫画的，青少年服装上也不乏漫画形象的存在。

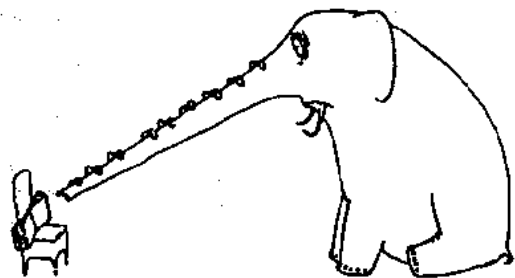
为了节省篇幅，这里我们且不详细介绍每个品种，仅举一部分画例提供给大家认识。（图1—16）

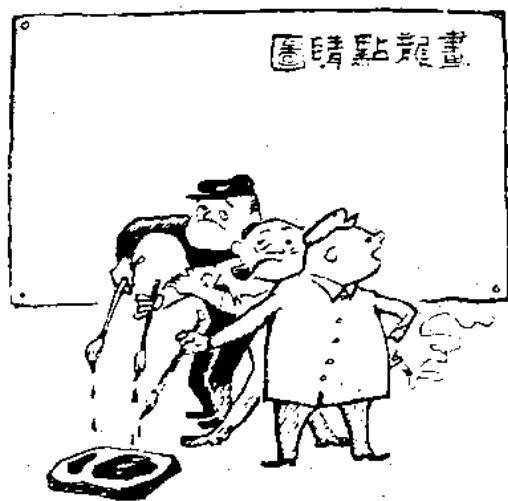
好镜头
图1
（歌颂漫画）
韦启美

老花眼 图 3 (幽默漫画)

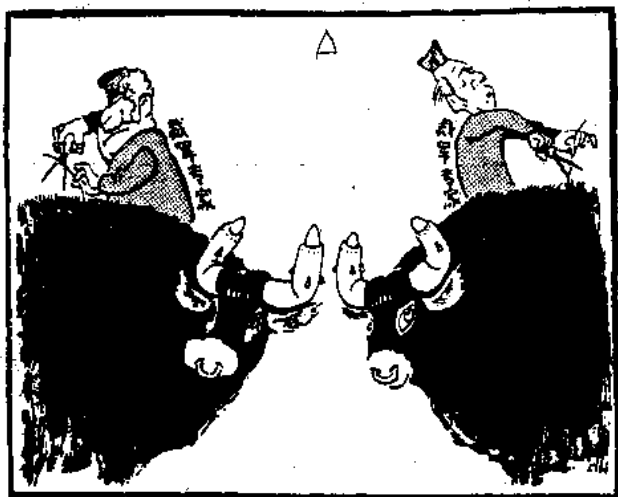

谁来画龙呢？ 图4

(讽刺漫画) 叶春旸

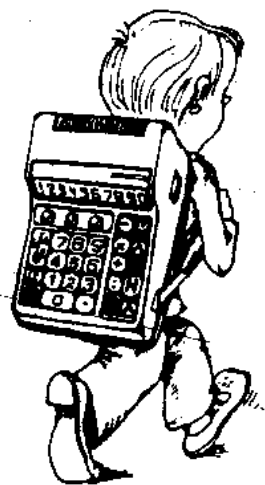
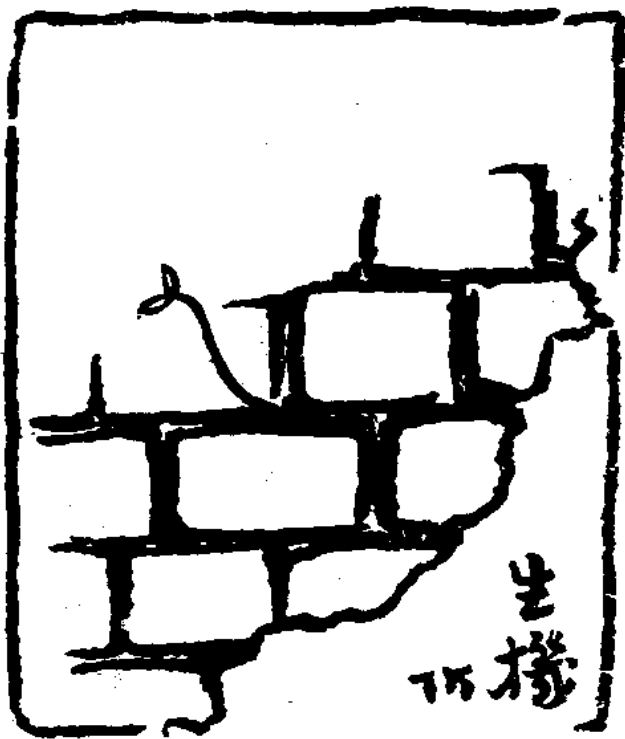
小学生 图5 (漫画速写) 叶浅予

剪牛毛游戏 图6

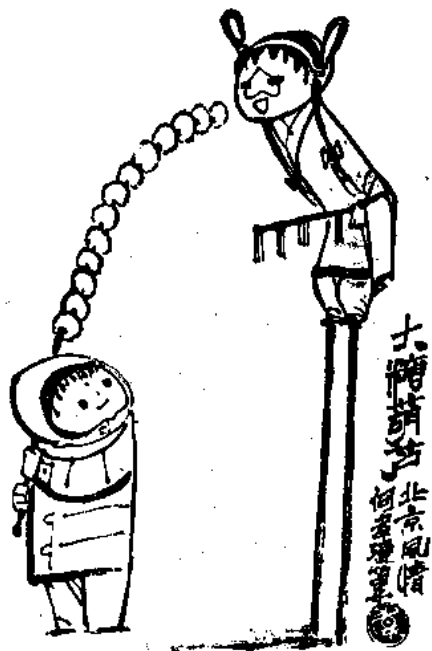
(国际讽刺画) 朱根华

生
机
图 8
(哲理漫画)
丰子恺

未来书包 图 7 (科学漫画)

- 哲理漫画是漫画与哲学的结合，是哲理的形象化、通俗化的很好形式。破墙中的小芽在丰子恺先生眼里就成了富有哲理的题材，耐人深思、给人启迪。
- 科学漫画是知识性漫画的一种，它可以传播科学观念和科技知识，是一个很有发展前途的画种。

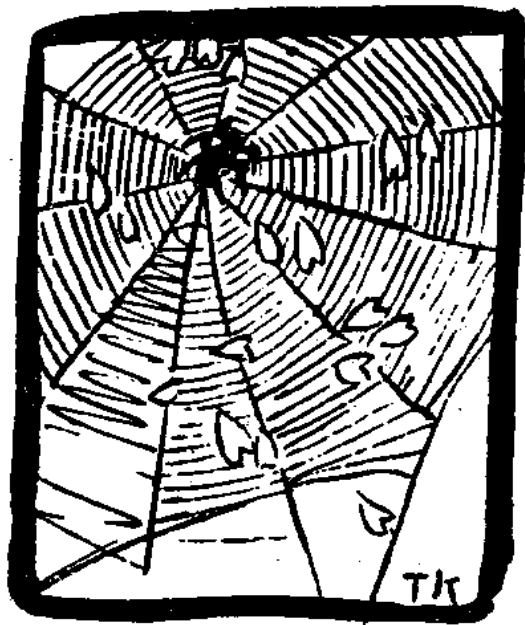
大糖葫芦 图9 (世象漫画)

何韦

·抒情漫画是一种充满诗意的漫画，它可抒发作者的感情。虽然它不引人发笑，但可以引人深思。目前此种画甚少，应予提倡。

留春 图10 (抒情漫画)

丰子恺

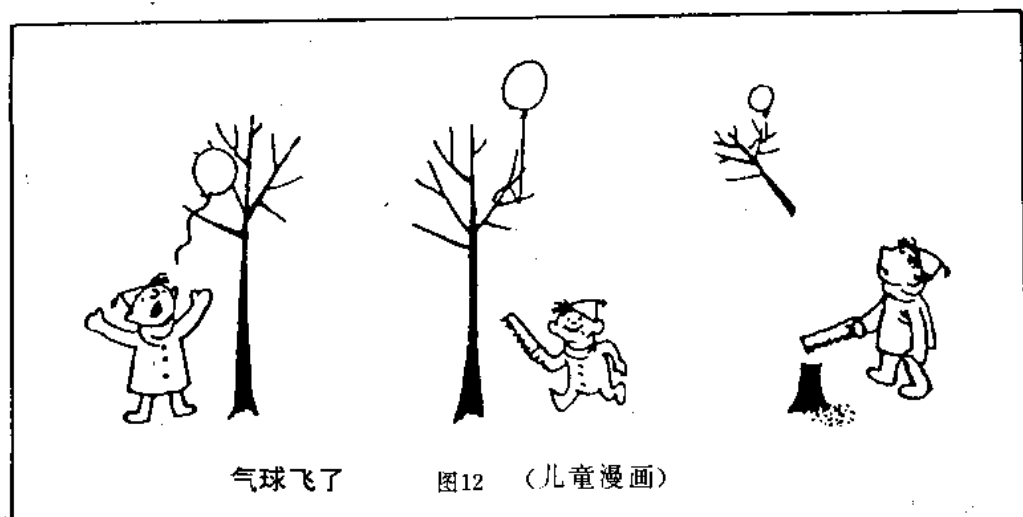

卓 别 林 图11 (肖像漫画)

牛肉汁广告 图13 (广告漫画)

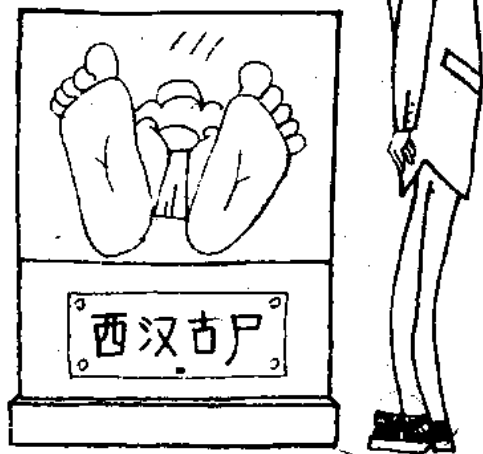
气球飞了

图12 (儿童漫画)

荆州怀古

——荆州博物馆拾零 图14

(旅游漫画) 吴兴宏

最早古尸

西汉古尸距今两千一百四十二年，
是我国迄今发现年代最早的古尸。

相扑溯源

相扑，古称角觝，荆州出土秦砖，
绘有相扑人物，日本相扑界人士慕名而
来研究。

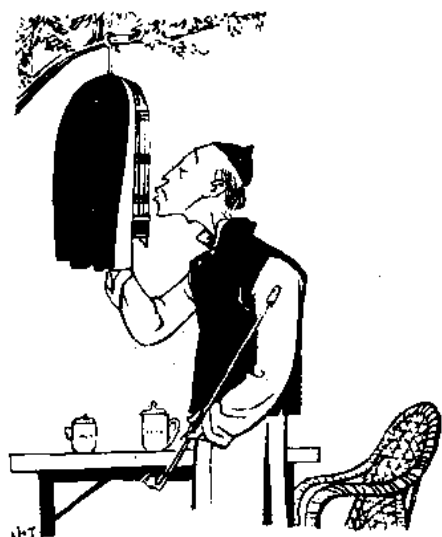
茶馆话旧

图15

(风俗漫画)

一盅两件 (广东)

知音 (北平)

沏茶 (四川)

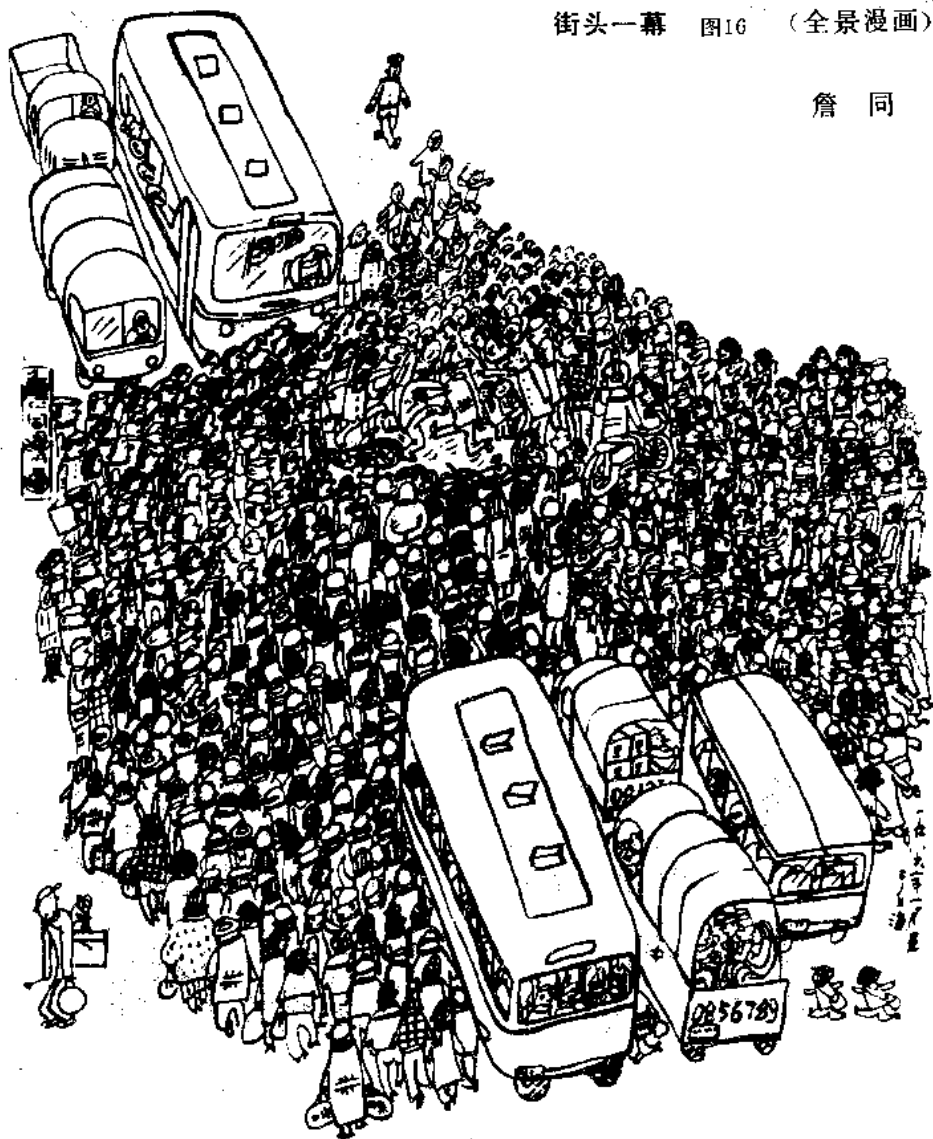

“吃讲茶”的“英雄” (上海)

丁聪

街头一幕 图16 (全景漫画)

詹同

漫画作者的基本功

妙在似与不似之间——漫画的造型

漫画终究是一种绘画，漫画作者如果只会构思而不会运用绘画手段来表现也是不成的。所以一个漫画作者的基本功之一就是掌握好漫画形象的创作。作者除了要学习绘画的一般速写、素描、色彩、构图等技法外，更要学好漫画的造型技法，其中最主要的是学会人物的画法，因为漫画中最多出现的是人物。

① 漫画肖像

这是一种漫画形式，也是极好的基本功练习，通过画各种人的肖像，可以熟练技法又可积累生动多样的人物脸型和表情。画好漫画肖像要点如下：

要抓住对象外形的主要特征和性格特征——使用夸张变形手段，突出其主要形象特征，省略减弱次要部位。例如画西欧人与黄种人漫画像大都强调鼻子的不同造型，这也就是他们外形不同的主要特征之一。（图17、18）

• 中国人漫画肖像 图17

