

先锋

漫

夏大川 主编

出色的造型能力
深刻的哲学思想
完整的知识结构
在城市里自由生活、思考
建立新的漫画意识
强调漫画独立的艺术价值
向往漫画现代化

中国画报出版社

先锋

中国

1999

先锋
中国
1999

中国先锋

先锋漫面

夏大川 主编

中国画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

先锋漫画 / 夏大川主编. —北京: 中国画报出版社,
2004.8
ISBN 7-80024-765-1

I. 先 ... II. 夏 ... III. 漫画—作品集—中国—现代
IV. J228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 078390 号

先锋漫画

夏大川 主编

中国画报出版社出版
(北京市海淀区车公庄西路 33 号)

邮政编码 100044

发行部电话: 68414683 (兼传真) / 88417438

各地新华书店经销

北京博图彩色印刷有限公司印刷

开本: 889×1194 毫米 1/40

印张: 5 字数: 8 千字

2004 年 5 月第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 7-80024-765-1/J. 766

定价: 22.00 元

扎实的专业功底
出色的造型能力
深刻的哲学思想
完整的知识结构
在城市里自由生活、思考
建立新的漫画意识
强化漫画独立的艺术价值
向往漫画现代化
哲学的感悟
造型与色彩的细致体验

第三只看漫画 ——中国先锋漫画全接触

夏大川

对于先锋漫画，在中国，甚至连漫画圈内的许多人都感到陌生，另一些人又会质疑其作为漫画的合理性，可见先锋漫画在中国就其整体而言还只是一种“潜在”的艺术。

但在欧美各国，先锋漫画已发展成为一支沟通漫画与前卫艺术的不可或缺的艺术门类，先锋漫画家常常也是前卫艺术家，恰如那条咬着自己尾巴的蛇一样，他们使艺术首尾相接（德国前卫艺术批评家曾讲过漫画是“后卫艺术”），完成了艺术麦比乌斯带的自我循环。

因此，要充分理解先锋漫画，还得从传统漫画近几十年来的裂变式发展谈起。

无须讳言，作为一种独立的艺术形式而言，漫画缺乏其它艺术的严格和规范，运作的商业化和理论批评的滞后造成了其内涵长期含混不清、游离于艺术主流之外的事实。

自杜米埃时代脱胎于寓意性版画以来，漫画似乎一直没有发展出一个完善的体系，法国大革命时期的创作原则拿到

今天仍旧放之四海而皆准，依然故我地延续着几百年不变的思维模式，称之“边缘艺术”，不如叫做“艺术边缘”来得更合理些。

不过，源自十九世纪末的现代主义狂飙，在改变着社会生活方方面面的同时，也在潜移默化地冲击着漫画的诸多层面。尤其像马格利特、德尔沃、契里科等超现实主义艺术家，以其荒诞奇诡、意出画表的作品，暗合着漫画悖谬的创作原则。从这个意义上讲，许多现代艺术作品在无意中充当着漫画的“象牙塔”的角色。

近几十年来，在漫画的针砭时弊和娱乐大众的传统功能之外，一些有着前卫思想的漫画家们开始主动探寻漫画的现代化之路。尤其二战结束之后的若干年间，许多漫画界的有识之士仿效其它艺术的展览机制先后创立了一些国际性的漫画展览和竞赛活动，展览的成功举办引发了创作和理论之间的良性互动，如今许多西方艺术批评家把漫画称为“第九艺术”。在先锋漫画起步较早的国家和地区，更将漫画升格为与美术同一范畴的概念，和绘画、雕塑、版画、摄影、建筑一起并称当代艺术六大门类，给予很高的重视。

自上世纪七十年代末中国漫画家开始参加国际性展览，三十多年来，形形色色的国外漫画作品给了我们一个又一个的冲击，“漫画也可以这样画？”由此催生了中国漫画势不可挡的多元化变革。

光怪陆离的域外佳作之中，最为震撼人心的当属先锋漫画了，因为与传统意义的“点子”漫画相比，先锋漫画的巨

大视觉冲击力动摇了我们对于漫画范畴的界定，同时先锋漫画不假情节，直指人心的近乎东方禅学的语式，又让我们有了一种认同乃至归属感。

九十年代中期，许滔的许多作品已具备了先锋漫画的雏形，他的巨大的花朵和极不相称的纤细人形给了我最初的震动，此后他着一一直着迷般地画着鲜花和人脸，还有作为背景的比黑夜更黑的黑色，近十年间他不断在怀疑的轮回中否定着他的前一幅作品，在超验的层面上重构着全新的游戏规则，他的画给人一种空洞莫名的感觉，以及深藏其中的摄人心魄的魔力。

最近，他尤其着迷于东方特有的神秘氛围及作为其物化特征的清宫衣饰和三寸金莲，变阴郁而为凄厉，看了许滔的作品，你才会领悟到黑色幽默的真谛。

夏冰则可以称得上是一个实验者，他在几种几乎全然不同的方向上进行着发散式的探索，从中“找到”了所谓“混沌艺术”，最终通过版画形式将易逝的影像保存下来。他的画更多地具有新表现主义的意象特征，在意识流般自由的抽象漩涡里赋予某种具象的意义，在这些游移的光影和形体之间，漫画的悖谬是潜在的，是蕴含于直觉和想象之间的，是需要通过心灵而非思维才能把捉得到的。

与许滔和夏冰的消灭情节相比，金晖可以说是另一个极端的画家，他的迷宫般的画面和无限丰富的线索，是那样不可抗拒地吸引和折磨着观者的神经。他像是一个自圆其说的讲述白日梦的人，那样丝丝入扣地把他能够触及到的一切编

织进他的巨大的幻想网络里面。在他的画中，影子成了壁立千仞的现实，而现实却蛻缩成了一抹浅淡的阴影。金晖，一个超现实主义意义上的先锋漫画家。

作为女画家，夏丽川在画中揉进了更多感性的因素，更多万物有灵的因素，美艳绝伦的人像在变形的空间里摆出仪态万方而怪诞诱惑的姿态，她的画宛如命运般不可捉摸而虚无缥缈，同时有着古典的浪漫优雅以及后现代的复乐园情结，很像恩雅的歌，普遍浮动的不安情绪和霎那间的极乐安详那么和谐地水乳交融着。

李海峰的海报招贴风格的漫画使他在漫画坛独树一帜，在经历了十多年断断续续的传统漫画创作之后，他看到了漫画与先锋艺术结合的巨大契机，在短短两年内完成了其绘画风格的彻底转型。基于其切·格瓦拉式的艺术挚诚，他的作品超越了所谓生活化的浅表和苍白，不假任何琐碎的细节修饰，单刀直入的四色平涂，在批判现实的意义上升华了其人文主义激情。

刘宏几乎搞过美术范畴内的一切门类：油画、雕塑、设计、插图，他于哲学上无所用心，但他的画却很哲学，当然绝不是时下流行的许多阐释哲学、本身却无哲学可言的漫画。如此自由，如此浪漫地摆弄哲学，也许只有莫迪罗和刘宏做得到，哲学和诗意接近完美地联姻，化沉重而为轻灵，变冷峻而为鲜活，像一股上升的气流般牵动着读者的思绪一道翩翩起舞。

喻梁的名画和摄影拼贴，打破漫画固有的思维模式，游

离在传统与时尚、经典与创新之间，以近于“亵渎”的手法切入所谓主流。视觉上追求一种华丽的赝品感觉，钻石与玻璃，黄金与塑料，拼接悖谬，拓展内涵，一切庄严而滑稽地宣布着自身的纯正血统，一千年的时空平面化成为橱窗下的商品广告，无须情节，无须语词，以其强烈的时代感演绎着当代的达达主义艺术。

冷牧是一位具有很强前瞻性的画家，他的画正如其人一样特立独行，他不屑于玩弄所谓的“点子”，极富个性化的图式和强烈到几乎让人无法忍受的色彩对撞，将人性中不可调和的矛盾与无可救药的异化赤裸裸地展示出来，温和的调侃和含蓄的幽默在他这里失去了意义，代之以绝对自由的梦想和极富挑战精神的讽刺。

蔡联开始先锋漫画创作的时间不长，却已创作了一批简括凝重，游离于常规之外的作品。他不满足于传统漫画囿于批判和搞笑的狭窄圈子，用他自己的话说，漫画更可以被理解为“让思维漫步的画”，而且，漫画作为一种思想与情感的载体，它的表达范围应不止是幽默与讽刺，它还应该可以表达更加全方位的情感，如诗意、神秘、孤独、阴郁等。能直接或间接表达反映人性的艺术，才是最好的艺术。

蒋立冬把更多的精力投入了漫画网站的建设，“为他人做嫁衣裳”，但他为数不多的先锋漫画作品已然初露峥嵘，以其朦胧幽谧的隐喻向人们显示了他在这方面独特的潜质和悟性。

书法艺术因其千年的历史积淀而显得步履沉重，作为书

法家的许力，却独辟蹊径将书法与漫画结合起来，中国书法的抽象美学与漫画的悖谬完美地统一在颇具视觉冲击力的作品里。与一些做过这方面尝试的人不同，许力的语式符号绝对是现代的，读他的画，你能够感受到张扬霸悍中深藏的汉唐精神底蕴。

这些作者在各自的创作风格上千差万别，但他们都有一个理念上的基本共识，即漫画需要发展，而且不必先验地把自己定位为大众艺术，漫画也可以有形而上的探索，漫画也可以自己来给自己建一个“象牙塔”。

2002年岁末，他们十一位作者成立了中国先锋漫画家沙龙，以提高漫画的艺术与文化含量，弘扬具有东方精神的前卫漫画艺术为己任。成立伊始，即得到社会各界的广泛关注，北京娱乐信报、中国新闻社等相继制作专题，进行跟踪采访报道。2003年2月，先锋漫画家沙龙还出面邀请了来自世界四大洲的著名漫画家，共同出席了在郑州召开的第六届世界漫画高峰会筹委会。

现在我们可以回过头来谈论一下先锋漫画的涵义了，先锋漫画应该是漫画与前卫艺术相结合的产物，它在本体论意义上强调前卫艺术的直觉至上及艺术独立的理念，追求创作上更大的自由度，并以企及纯粹精神的彼岸世界为其终极目的。

在方法论意义上，先锋漫画力求突破传统漫画以幽默及批判为指导的理论基础，采用具有更大内涵的悖谬理论，即基本的双重意义作为其思想支点。

梦之所以显得荒诞，是因为我们在醒着的时候谈论它。要理解和欣赏先锋漫画，首先要考虑采用与传统漫画不同的解读方式。传统漫画引导观众作出某种评判，而先锋漫画则力图把观众从以浅表生活经验为依据的评判中解放出来，它是要藉由直觉唤醒观者沉睡的内心体验，从而在潜意识的层面上与作品产生精神共鸣。

但是，这需要一个逐步探索和磨合的过程，目前在中国，先锋漫画的探索性注定了其作者的处境，他们几乎无一例外地进行着业余创作。当然，在价值观和审美取向上的超前实践不为当前多数受众所理解和接纳也是很正常的。画家们只在艺术的层面上是负责的，他们不会承担诸如怎样让先锋漫画为更多受众所接受的义务，这应该是艺术市场和评论家的问题。

先锋漫画由于其自身独特的“边缘优势”，可以而且应该像国外的同类艺术一样，成为当代艺术界的一个亮点。先锋漫画不仅不存在受众面窄的问题，相反，由于其在画廊发展的潜力，它还将打破漫画只能依附于平面媒体的固有路数，很大程度地拓展漫画的生存和发展空间。

夏冰

笔名一繁、大川。先锋漫画沙龙执行主席，曾受聘为自由漫画联盟网站国际漫画大赛评委会主席，2002年发起中国先锋漫画家沙龙，致力于漫画的前卫化和艺术化，2003年应邀出任国际漫画双年大展评委。漫画和插图作品曾在海外几十个国家和地区展出，获得近七十项国际奖，在国内外各种报刊发表两千余件，并在多家报刊媒体开设专栏。二十多个国家的画廊、博物馆和个人均收藏其作品。作者事迹也受到国内各大知名媒体的广泛报道。

李海峰

先锋漫画沙龙秘书长，北京漫画中心策划人，当代中国漫画代言人。曾与夏大川等人共同策划第六届世界漫画高峰论坛。2003年10月在中国国家博物馆策划“先锋漫画”专题展——2003年北京国际动漫展。2004年1月在中国革命军事博物馆策划“先锋漫画”专题展——2003年北京国际动漫展。2004年3月在北京国际动漫展期间，在嘉德在线拍卖公司举办“先锋漫画”专题拍卖会。

刘曼华

1963年生于北京，系中国先锋漫画家沙龙成员，首都美术家协会会员。作品曾先后在几十家报刊杂志上发表，并多次在国内外漫画大赛中获奖。1988年开始创作漫画人物《小哥哥》，在中国青年报上长期连载；1990年自编自画了《漫画一哲学谈》，由中国青年出版社出版。

许滔

1963年生于北京，先锋漫画创始人、先锋漫画沙龙主席。1987年开始漫画创作以来，作品在全国多家报刊媒体上发表，在美国《时代周刊》等杂志、报刊连续刊登，并获以色列海法国际漫画节等多个国际比赛奖项。此外，《中国青年》也曾进行专版刊登介绍。

刘宏

1968年生，1993年毕业于西安美术学院，获艺术学士学位。绘画作品入选各类展览、画展，并获奖。现为《喜剧世界》杂志社副总编辑、美术编辑。

金晖

1969年出生于上海，身为医学硕士，但酷爱漫画创作，且成绩斐然。曾多次参加国际漫画展赛，获二十七项大奖，也曾获《人民日报》“讽刺与幽默”年度优秀作品奖，现为自由漫画联盟网站国际漫画大赛评委会主席。

许力

1967年生。中国先锋漫画家沙龙成员、中国书法家协会会员、河北省刻字研究会理事、邢台市刻字研究会主席。2002年《紧急时刻》获美国APCA国际漫画比赛第十名。作品《拒绝传播》、《选择的权利》入选2002安卡拉国际漫画展。2003年《FREEDOM》获第20届“艾丁·道昂”国际漫画大赛第二名。罗马尼亚总统伊利埃斯库和土耳其大国民议会议长阿伦奇亲自颁奖。

蔡联

生于1971年。现为广州十八中美术教师。2000年开始漫画创作。作品曾在《深圳与融野》、《羊城晚报》、《新快报》、《南方都市报》等国内各大报刊发表。并在国内外漫画大赛中多次获奖及入选。在他的艺术梳理中，漫画是一种思维漫步的画。

蒋立冬

生于1974年。现为《东方晨报》插图编辑。多家报刊漫画专版特约撰稿人。作品曾获第九届巴西国际漫画比赛CHARGE组第一名。新世纪“庐山杯”全国消防漫画大赛一等奖，也

喻梁

1962年出生。现为某报社主编。中国新闻漫画研究会理事。在漫画创作上具有鲜明的艺术个性，追求神奇、梦幻的世界和宏观的人生境界。为现实生活中疲惫困顿的人们带来一丝惬意的微笑。发表漫画作品近千幅。在国内、外美术比赛中曾获金、银、铜等奖项。漫画作品被多国艺术家及画廊收藏。

夏丽川

双鱼座。2000年任《人民日报》“讽刺与幽默”执行编辑。2002年出任《财经》杂志专业插图画家。2003年成为美国WIFTY WORLD世界出版公司在中国唯一签约漫画家与插图画家。漫画与插图作品多次入选世界各国举办的国际比赛与展览。先后获得古巴哈瓦那国际漫画大赛双年展大奖等近三十项国际漫画与插图竞赛奖项。油画、漫画及插图作品被许多国家的画廊和私人收藏。

冷牧

1966年生于南京。发表漫画和插图作品6000余件，其中有100余幅曾在多次国际漫画比赛中获奖。如越南荣获美国国际漫画比赛银牌、阿塞拜疆国际漫画比赛第一名、爱沙尼亚国际漫画比赛第三名及希腊国际漫画比赛第一名等。成绩卓著。

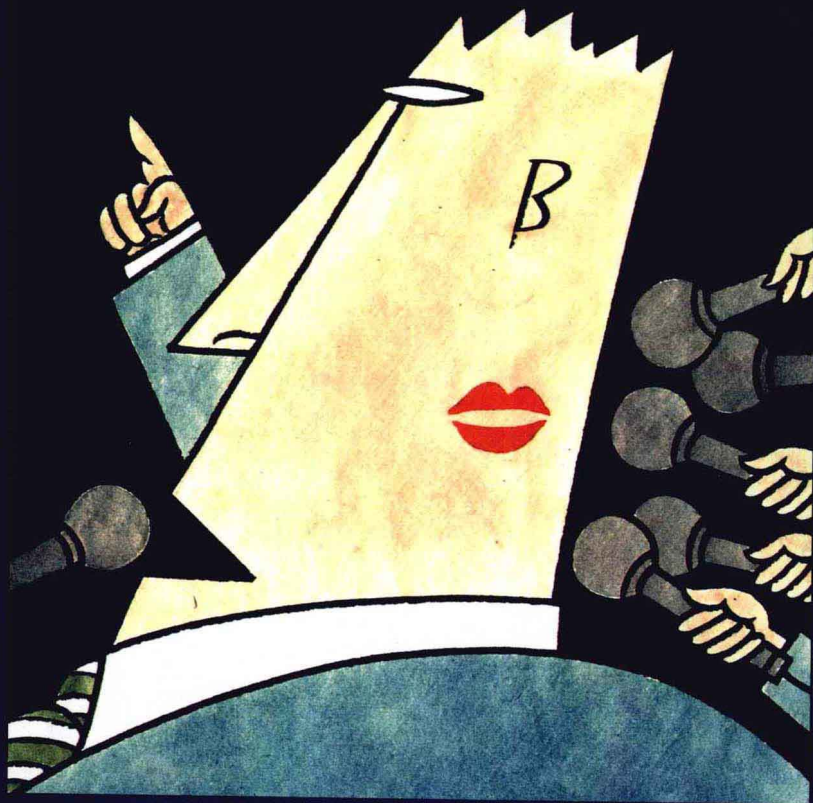

刺激这个词，只会产生于百元
聊赖的精神的物化过程中。

创世之初，一个苹果导致了
全人类的罪恶，今天，互联网是
不是在开启着另一扇恶之门？

大人物们的艳遇，小人物们称之为丑闻……

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com