

世界漫画指南

THE ESSENTIAL GUIDE TO WORLD COMICS

[英] 蒂姆·皮尔彻、布拉德·布鲁克斯 / 著

田蕾、张文贺、郭红雨 / 译

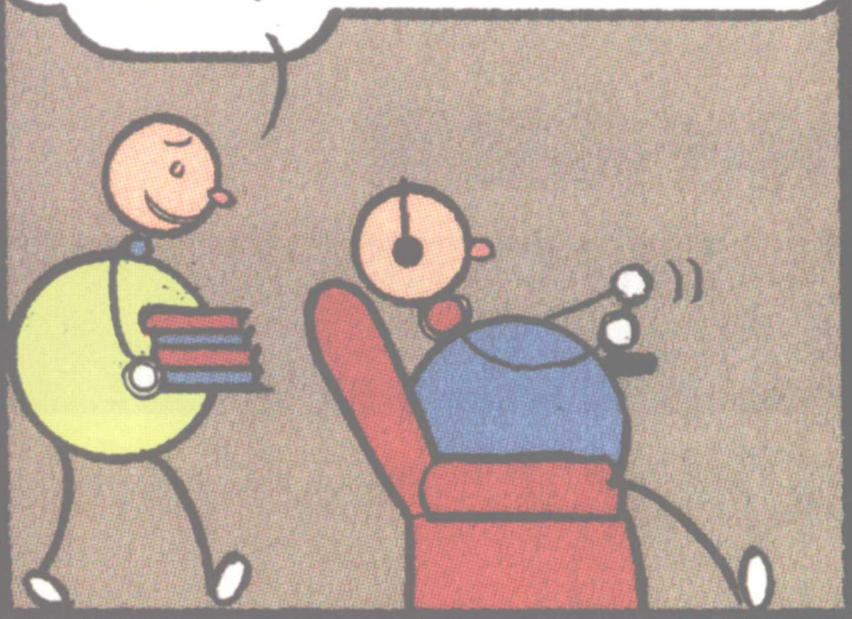
生活·读书·新知 三联书店

世界漫画指南

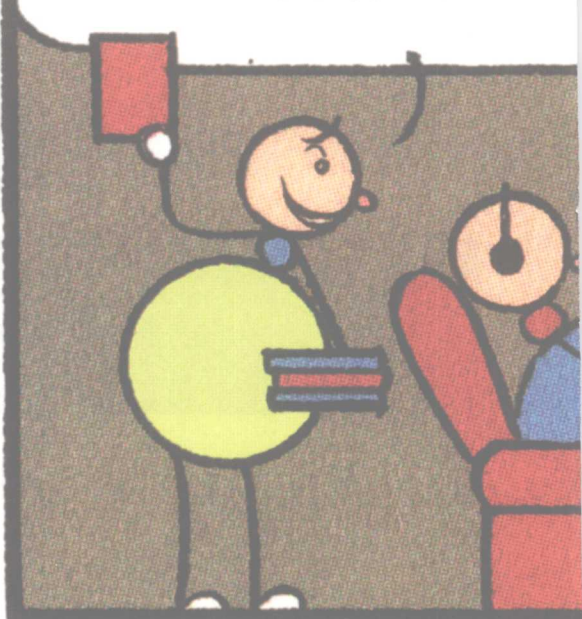
THE ESSENTIAL GUIDE TO
WORLD COMICS

DUDE! HEY, MR. SCORE! CHECK IT OUT -- COMICS ARE NOW, LIKE, A RESPECTED LANGUAGE, WITH AN ESTHETIC GROUNDING ALL THEIR OWN!

SEE? THEY ADDRESS TO THE HOLOCAUST, SPIRIT NOTIONS OF IDENTITY, A **PLUS** THEY WIN PULITZ ... AND **HARVEY** AWA

Cribbly

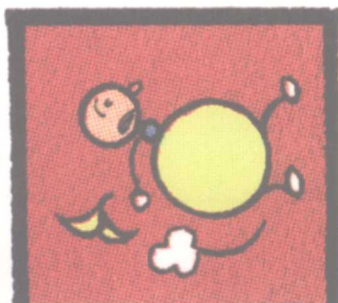

Chatty

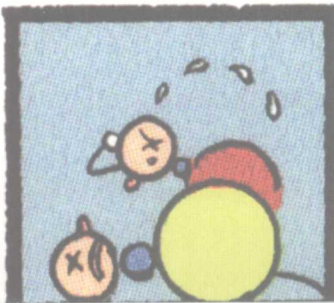
BUT LEST I LEAVE THEE WITHOUT
MINE GUIDING LIGHT OF THINE I
WHO, FORSWORE, WITHALL THOU
LOST IN MINE LIMPID POOLS OF
LOVE I CANNOT BEAR TO LEAVE

Funny

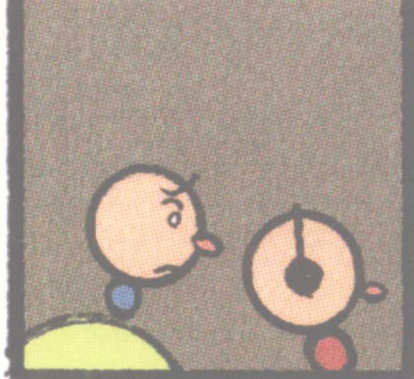
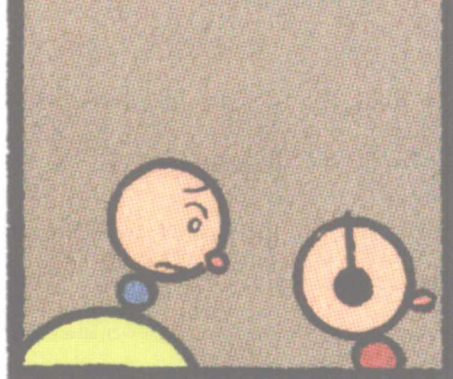

Saddy

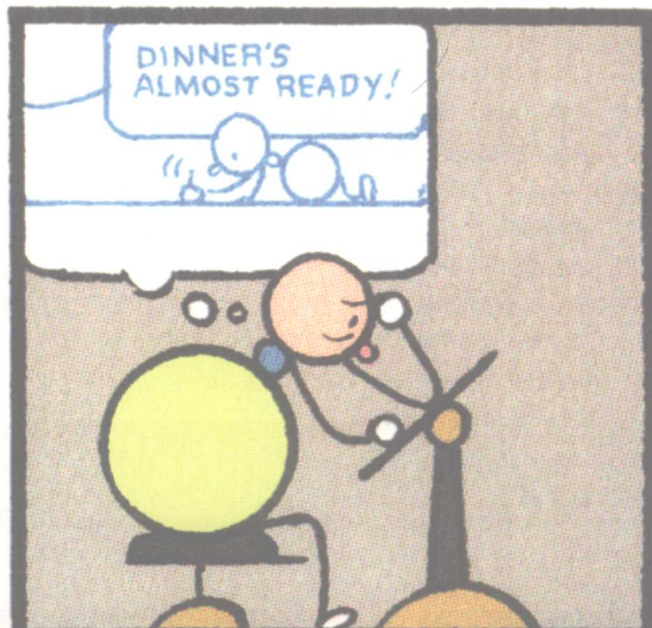
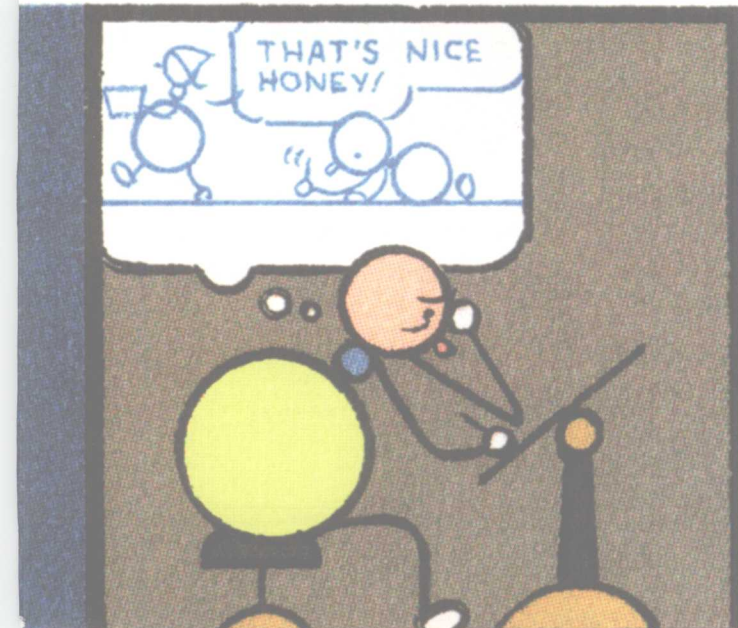
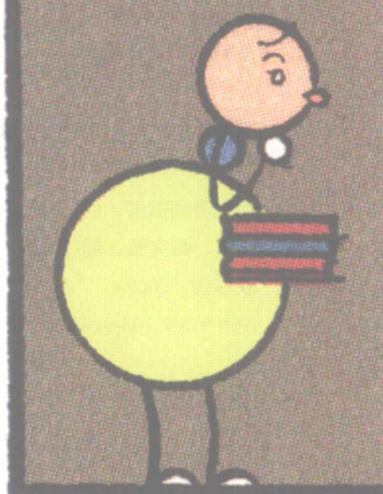
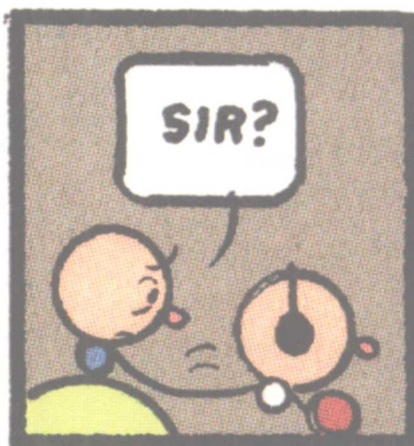
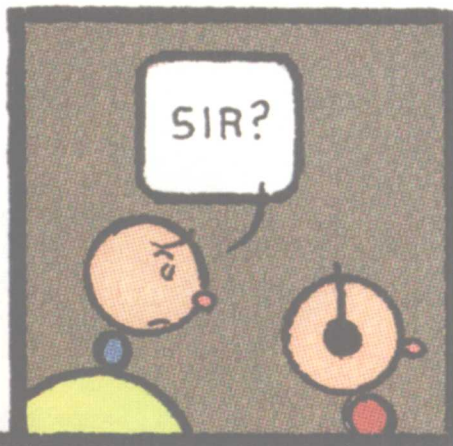

MOM, I WANT TO
BE A CARTOONIST

ICS LIKE
ALITY,
D SEX!
R PRIZES
DS!

DON'T EVER
I'M TRYING
LEVEL OF
VID

Original English edition copyright © 2005 Collins & Brown Limited
 Original English text copyright © 2005 Tim Pilcher & Brad Brooks
 Chinese translation copyright © 2009 by Joint Publishing (Hong Kong) Co., Ltd
 & SDX Joint Publishing Company
 All Rights Reserved.
 本作品中文简体字版由生活·读书·新知三联书店与三联书店（香港）有限公司联合制作出版。
 未经许可，不得翻印。

图书在版编目（CIP）数据

世界漫画指南 /（英）皮尔彻，（英）布鲁克斯著；
 田蕾、张文贺、郭红雨译．—北京：生活·读书·新知三
 联书店，2009.4
 ISBN 978-7-108-02970-6

I. 世… II. ①皮… ②布… ③田… ④张… ⑤郭…
 III. 漫画—世界—指南 IV. J218.2-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 063654 号

责任编辑 张琳

装帧设计 杨林青工作室

出版发行 生活·读书·新知 三联书店
 北京市东城区美术馆东街 22 号

邮 编 100010

经 销 新华书店

印 刷 北京盛通印刷股份有限公司

版 次 2009 年 4 月北京第 1 版

2009 年 4 月北京第 1 次印刷

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1 / 20 印张 16

字 数 270 千字 插图 493 幅

印 数 0,001—8,000 册

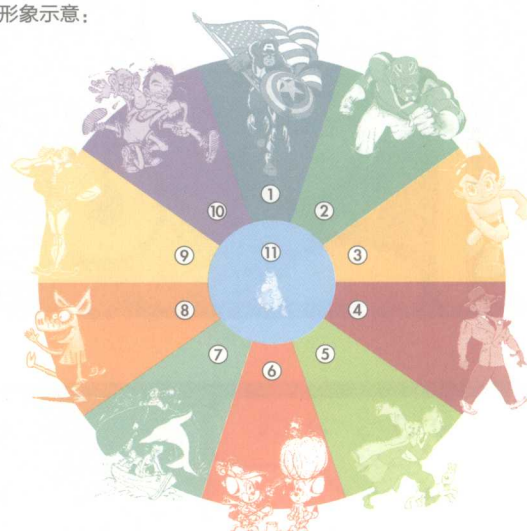
定 价 88.00 元

Dedication:

Tim: Megan (the biggest Bone fan I now) and Oskar – the
 next generation

Brad: For Sophie, with all my love

封面形象示意:

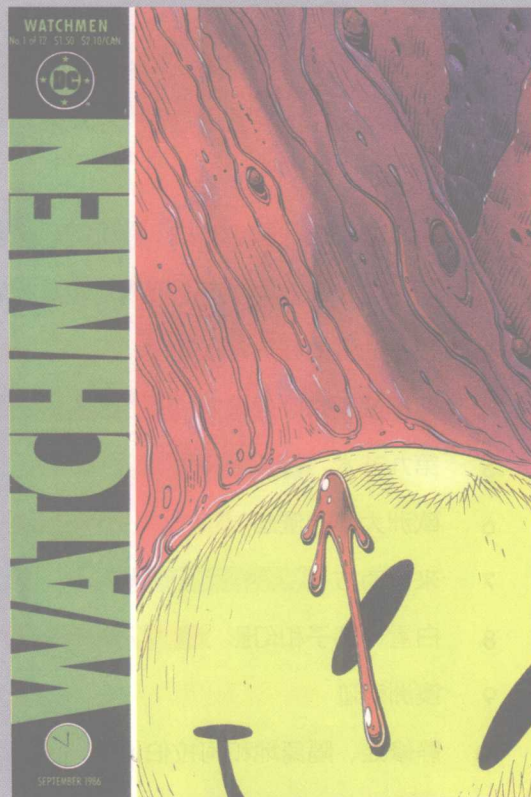

1 美国上尉（美国）	5 丁丁（比利时）	9 超级客（澳大利亚）
2 英国队长（英国）	6 菲克斯与福克西（德国）	10 《吉尔吉尔》（土耳其）
3 铁臂阿童木（日本）	7 超级精豆帮（墨西哥）	11 姆明（芬兰）
4 肯柯伊（菲律宾）	8 《薇薇和瓦格纳》（芬兰）	

1、2 © 奇迹漫画公司	7 © 赫尔曼·布泽
3 © 手塚治虫制作公司	8 © 尤鲍
4 © 托尼·贝拉斯克斯	9 © 埃米尔·默西埃，弗兰克·约翰逊出版公司
5 © 埃尔热，穆兰萨公司	10 © 《吉尔吉尔》
6 © 考卡先媒体公司	11 © 托弗·扬松

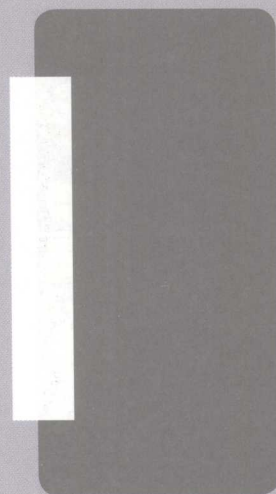
目 录

I	前言 / 戴夫·吉本斯	7
II	自序	11
1	美利坚联合“超级英雄”	19
2	英伦之光	55
3	日本动漫的狂热与躁动	91
4	亚洲漫画家卧虎藏龙	123
5	第九艺术	147
6	欧洲大陆的漫画	179
7	来自南方	209
8	白雪、鸭子和幻影	245
9	澳洲奇迹	263
10	静修处、隔离地和阿拉伯传说	283
...	参考文献	312
...	著者简介	314
...	著者鸣谢	315

《守望者》(Watchmen)创刊号具有代表性的封面，该系列共12期，由艾伦·穆尔(Alan Moore，脚本)和戴夫·吉布斯(Dave Gibbons，美术)编绘。

© DC 漫画有限公司

前言

戴夫·吉本斯

参加卢卡漫画节，我就像有了一次个人的“西天取经”经历。从一个展台到另一个展台，从《蓝莓》(Blueberry)到《北海巨妖》(Kraken)，从《海难》(Les Naufrages)到《柯克军士》(Sgt Kirk)，再到《一个男人，一次冒险》(Un Homme Une Adventure)，我眼花缭乱，惊喜连连，简直不能相信有如此多的动作和冒险类漫画佳作“就在那里”。我了解到一个此前我从未知晓的世界，里面全都是出色的艺术家。其间间隔距离那么遥远，地域特色那么鲜明。不过，话虽如此，美国、澳大利亚和欧洲的文化在诸多方面还是很接近，彼此很容易交流的。只是日本就不同了。日本文化虽然在形式上模仿西方，但其内在特质与关注点却与西方文化大相径庭。日本的漫画也概莫能外。电话簿一样的开本、最便宜的用纸，日本漫画(manga¹)活跃的能量与图像冲击力让西方读者眼前一亮。对于这些“草率的图画”(irresponsible pictures)，我很庆幸找到了适合的翻译字眼，因为对于其从右向左的阅读方式，我可是花了更多的时间才适应。不过还算及时，连感性十足的日本漫画也被成功地改编给了西方人，日本漫画杂志《少年 Jump》(Shonen Jump)正畅销美国，并影响着这个国家以超级英雄为创作题材的一代漫画家。

有人和我一样，喜欢把自己当成是一个现代的世界公民，而现在，上述这一切却使我突然意识到，我们对世界知之甚少，因而

才会尴尬地说出：“此处为龙之所在。”

我对于世界漫画的知识只有这些。或许你也差不多。谢天谢地，在当今的现代漫画领域，眼前这本书就相当于维多利亚时期的一本旅行指南，你会为它激动异常，一如我当时的反应，满怀兴奋，急切地想看看那些地方到底有些什么。你当然能找到有关阿拉伯和中国的传说，它们动人心魄，同时也都经过了全面的研究并被记录在册。

此书作者还将利用得天独厚的视角，勾勒出全世界重要漫画家们的快相，他们的创造力足以媲美我们所熟知的欧美巨匠，这可比看什么垃圾桶的卫星照片要有意思得多了。或许有一天，漫画迷们会拥有一种技术，能把全世界所有漫画都放在电脑桌面上，就像现在人们可以轻松拥有世界各地的音乐一样。但就眼下而言，这本指南的价值将是难以估量的。现代地图上或许不再有龙的存在，但就在什么地方，肯定还埋藏着大量宝藏。这本书将会告诉你到何处去挖掘。

戴夫·吉本斯，2005年10月

[1] manga：是根据日语的发音音译而来。该词最早出现于日本江户时代末期，著名画家葛饰北斋用其指代他所绘制的一种组画，由于这种画的笔法随意、线条简练，该词又被解释为“草率的图画”，有一种非正式的绘图手稿之意。最初，日本漫画专指黑白两色、32开或大32开、多册连续，具有强烈日本风格的漫画书，后来逐渐演变为对日本漫画的统称。——译注

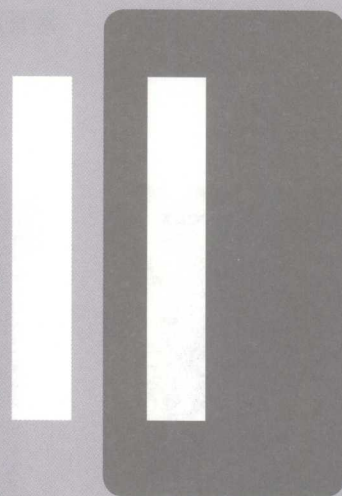
英国漫画精选周刊《公元2000》(2000 AD)第500期中一个讽刺连环画的第1页，由戴夫·吉本斯绘制，内容是恶搞该漫画杂志、其角色及创编团队，充满令人捧腹的笑料。

© 戴夫·吉本斯，帕特·米尔斯(Pat Mills)，反叛动漫公司(Rebellion A/S)

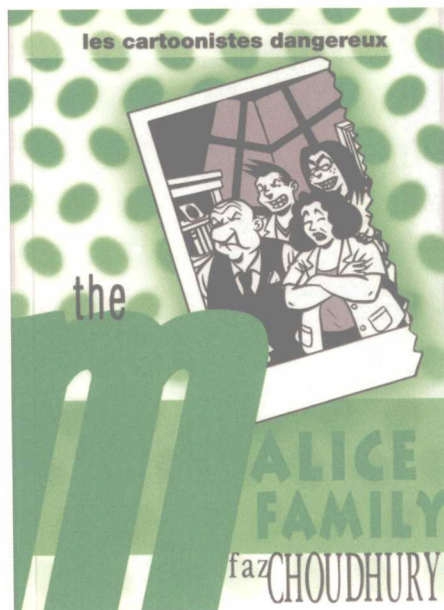
美国漫画家戴维·马祖凯利 (David Mazzucchelli) 漫画故事《发现美国》(Discovering America) 中一个奇妙的三色页面，这个故事刊登在他自己出版的漫画选集《橡胶垫》(Rubber Blanket) 中。

© 戴维·马祖凯利

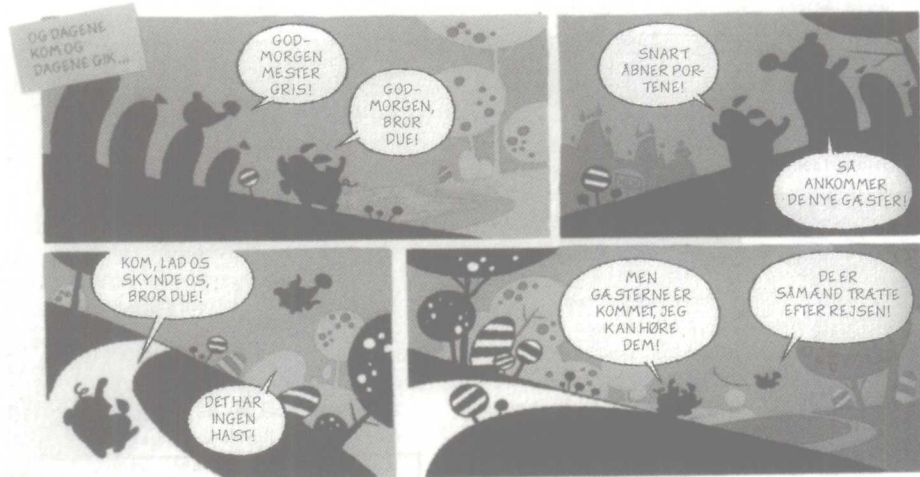
自序

漫画？来自世界各地？那么都是些关于什么的呢？

法里德·乔杜里 (Fareed Choudhury) 的第一本书——欢闹剧《怨恨家庭》(Malice Family)

© 法里德·乔杜里

马尔东·斯梅 (Mården Smet) 正在炫耀他的多种画风之一。

© 马尔东·斯梅

在其他国家和文化里，漫画被叫做 manga、manhua、manhwa、bande dessinée/BD、komiks、bilderstreifen/bildergeschichten、historietas、benzi desenat、quadrinhos/HQ、torietas、tebeos、fotonovela/fumetti。在美国和英国，它们被称为漫画书 (comic books)；它们是最流行、最重要、然而也是一种被误解最深的艺术形式。

在大多数人的观念里——看你来自哪里

了，漫画要么是像《蜘蛛侠》(Spider-Man) 或《蝙蝠侠》(Batman) 那样的超级英雄故事；要么是如连环画《快乐宴会》(The Beano, 一译毕诺)、《丁丁历险记》和《阿斯特里克斯》(Astérix) 那样的少儿读物；要么就是近年来流行的、包括了各类漫画的词语“manga”。考虑到大多数公众的漫画阅读经验不是源自童年的积累，就是出自近年来由超级英雄漫画改编的成堆的好莱坞电影，人们形成上述认识不足为怪。

义，有点像试图把果冻钉在墙上。就漫画概念的一些基本元素（如画格、图片的排列顺序等）而言，多数漫画理论家的意见是一致的，但在此之外，争论便出现了。斯克特·麦

画书”这个术语，是指专门刊登连续漫画故事的出版物。就像目前对漫画的定义一样，“漫画书”这个说法也在漫画迷和专业人士之间引发了辩论。这个词是作家、编辑兼出版人斯坦·李（Stan Lee）创造的。他认为，此类出版物既不能叫做“comics”（因为这个英文单词既指“漫画”，也有“喜剧演员”之意），也不能叫做“books”（书），而是独特的“comic books”（漫画书）。不管怎么说，我们终究是在全书中使用了“漫画书”的说法，这可能会让一些人感到不快！

很遗憾，我们也没法对网络漫画和迷你漫画（minicomics）做细致的介绍了。在这些领域，全世界有那么多创作者，如凯文·休伊曾加（Kevin Huizenga）、德鲁·魏因（Drew Weing）、丹尼尔·默林·古德巴里（Daniel Merlin Goodbrey）、斯克特·库尔茨（Scott Kurtz）、雷堡（Fort Thunder）创作组、汤姆·高尔德（Tom Gauld）、保罗·霍恩奇迈耶（Paul Hornschemeier）、德里克·柯克·金（Derek Kirk Kim）、贾森·希格（Jason Shiga）、本·卡特马尔（Ben Catmull）、拉克·皮恩（Lark Pien）、杰西·哈姆（Jesse Hamm）……（再列上几页纸都没问题）正在以上述方式创作着奇妙的漫画，遗憾的是我们却没能将他们一一涵盖。不过，有关本书论及和未能论及的内容，你都可以循着书后参考文献的指示找到更多的资料。

西班牙漫画家热尔蒙·加西亚（Germán García）的系列故事《苔丝·蒂涅布拉斯》（Tess Tinieblas）中的一个画面。

© 热尔蒙·加西亚

克劳德（Scott McCloud）曾试图在其著作《理解漫画》（*Understanding Comics*）中给出一个能够令所有人满意的定义²，但就连他本人也没想到，他的定义引发了更大规模的论战。直到今天，都没有什么问题比问一位漫画家或漫画理论家“那，什么是漫画呢？”能更快激起他们之间的辩论了。本书所用的“漫

漫画的力量

漫画是一种独特的叙事形式，不同于电影、散文、动画或任何其他媒介，把它们放到一起比较是没有意义的。因为连环画艺术与我们直接对话而不需要翻译，我们用视觉思考，不管它用的是哪种语言，大多数人都能看懂个大概。³正因为漫画具备这种独特的能力，2005年5月，美国军方邀请一些漫画作者为其创作了用于中东的宣传漫画书系。⁴他们枉费心机地想要收买阿拉伯年轻一代，宣称：“为赢得中东地区的持久和平与稳定，必须与这里的年轻一代建立沟通渠道。漫画书系能为年轻人提供学习机会，为其树立典范，提高其受教育水平。”提出这项计划的是位于北卡罗来纳州布拉格堡的美国特种作战指挥部，那里也是军方第四心理战战团的总部所在地。不过，美国军方并非没有竞争者：埃及有家叫做AK漫画公司的出版机构，成立于2002年，其目标就是“创造真正的阿拉伯典范，也就是属于我们阿拉伯的超级英雄，以填补多年来形成的文化裂隙”。利用漫画传播信息、宣传资料与特定世界观，这不是第一例；而漫画被招安以契合于某种政治或哲学理念，这也不会是最后一次。

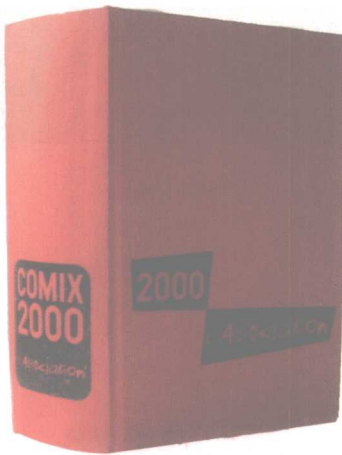
那么，你从哪里来？

我们两人中有一人曾在漫画书店工作过，

大部头的《地下漫画 2000》
(Comix 2000)——全世界各地漫画家创作的无文本漫画的汇编。

© 联盟出版社

(l'Association)

新西兰漫画家卡尔·威尔斯 (Karl Wills) 在其学校题材滑稽漫画中将才华展现得淋漓尽致。

© 卡尔·威尔斯

德鲁·魏因精致的网络漫画
《小狗》(Pup) 中一个极为
美妙的画面。

© 德鲁·魏因

保罗·皮尔特-史密斯
(Paul Peart-Smith) 极为打
动人心的连环画《一加一》
(One + One) 中的一页。

© 保罗·皮尔特-史密斯

那时,分辨一个顾客从哪里来,可以不通过顾客的口音,而是根据他买什么样的漫画。意大利人总是想要《迪伦狗》(Dylan Dog)或《内森·奈维尔》(Nathan Never),瑞典人要《唐老鸭》(Donald Duck),澳大利亚人则总是要找《幻影》(The Phantom)。很快我们明白,在我们的这个本地漫画书店之外,还有一个大千世界。回想起1989年的时候我们常拜访伦敦的漫画专卖店,那里有最新进口的日本漫画和法国漫画,我们甚至还去国外参加昂古莱姆漫画沙龙等著名漫画节。世界变得越来越小,各种文化不断撞击与融合,漫画界的“异株授粉”现象越来越明显。在六十多年的时间里,美国漫画以报纸连环画、迪斯尼漫画和某些超级英雄漫画为主要形式,主导了全球的漫画书市场,影响了一百多个国家的千千万万、各式各样的漫画创作者。近些年来,这股文化潮流发生了转变,一个新的王国已经崛起,那就是日本漫画,它以更为低廉的价格和更快的发行速度夺取了美国漫画的优势地位,并席卷全球市场,就像两国的汽车工业所经历的那样。

世界漫画的潮流

当我们为撰写此书进行调查时,跨越国家的某些走向开始显现出来。我们发现,在找到真正的职业定位之前,有太多漫画创作者是学医出身的,如:手塚治虫、吉姆·李

(Jim Lee)、彼得·马德森(Peter Madsen)等;有太多国家几乎是以同样的方式开始了其漫画产业(先是引进美国的报纸连环画,然后是漫画书,最终这些舶来品再让位于本土漫画);也有太多国家未能摆脱漫画《幻影》的入侵,集体向那个最不可能受大众欢迎的角色张开了怀抱。

一本书,两种观点

这本书由两种截然相反的观点构成。我们俩一个认为漫画应当被提高到纯艺术(fine art)地位,并应得到其应得的尊敬和重视。另一个的观点则很平常,认为漫画只是一种重要的、无声的乐子,让读者能够暂时逃避现实而已。两种观点都有道理,而真理很可能介于两者之间。因此,本书尽量既探讨法国的漫画实验主义所拥有的复杂与精深,又介绍奇迹漫画公司(Marvel)和DC漫画公司在最为世俗的超级英雄冒险故事里体现的肤浅与喧闹,且对两者一视同仁。

同时,我们还要对所有没被收录到这本书中的人们致歉!我们每介绍一个国家,就会有三个国家因为篇幅所限而被舍弃。因此,这里就没法讨论那处于艰苦挣扎之中然而却又十分优秀的以色列漫画行业了。同样,土耳其也只好舍弃,我们不能对其讽刺性漫画报纸《吉尔吉尔》(Girgir)的历史做深入介绍,生机勃勃的智利和乌拉圭漫画也是这样。