

动漫文献研究丛书
东莞漫画图书馆 主编

公共图书馆 动漫服务研究

李常庆 李东来 等著

中国出版集团
世界图书出版公司

东莞图书馆与北京大学信息管理系合作科研项目

公共图书馆动漫服务研究

李常庆、李东来等著

中国出版集团
世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

公共图书馆动漫服务研究 / 李常庆等著. — 广州 :
世界图书出版广东有限公司, 2015.8

ISBN 978-7-5192-0174-6

I. ①公… II. ①李… III. ①动画—公共图书馆—
图书馆服务—研究 IV. ①J218.7-289

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215588 号

公共图书馆动漫服务研究

策划编辑 赵 泓

责任编辑 汪再祥

出版发行 世界图书出版广东有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 广州星河印刷有限公司

规 格 787mm×1092mm 1/16

印 张 12

字 数 210 千

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 978-7-5192-0174-6/G·1945

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究

总序

漫画图书馆的守正之路在于动漫文献研究

2002年9月，东莞图书馆新馆破土动工。在进行新馆业务规划时，我们一直在思考：新世纪图书馆正面临着社会发展和需求的诸多变化，图书馆的工作内容和业务管理应当如何应对，才能以人为本，与社会同步，寻找更多更好的生长空间。在新馆建设和发展过程中，我们将对这种变革的认识及其相应的对策贯穿落地，在推行总分馆制实现城市图书馆集群管理、以读者为中心建立城市中心图书馆建设模式、发挥图书馆优势推动城市阅读等方面进行艰苦而富有成效的探索。漫画图书馆的建设和服务也是其中一个鲜活的实践成果。

我们关注到，读图时代的到来，漫画以其轻松、夸张的内容受到越来越多读者的喜爱，漫画阅读逐步兴起；而伴随动漫产业的进一步发展，从漫画、动画、游戏到动漫衍生品，深刻影响和改变着人们的生活方式，进一步催生了更多的动漫阅读需求和交流需求。经过大量的对政策、出版、需求等方面的调研，2003年10月，我们决定立项筹建漫画图书馆，打破以往图书馆按载体分隔布局的模式而转为以内容为主立馆，致力于漫画专题文献资源的收藏和服务。2004年7月，漫画图书馆开馆，这是中国大陆第一家漫画专题图书馆，由于捕捉到动漫发展热潮和公众漫画阅读的需求，读者和媒体的反应非常热烈。2005年9月28日，漫画图书馆搬迁至新馆，在600平方米的馆舍面积内，集中收藏了漫画图书、报刊、电子书、动画视频、动漫资讯等文献资源，

营造出漫画特色环境氛围,并开展多种服务,为动漫爱好者、动漫原创者、动漫企业和动漫玩家搭建互动交流的平台。

漫画图书馆开馆十年多来,确立了动漫文献信息中心、创意活动场所、产业服务基地、发展研究平台的四个定位,探索出资源+活动,公众+产业,推广+研究的服务模式。我们大力加强动漫文献信息资源建设,漫画图书馆目前拥有欧美、日韩、大陆及港台各类漫画10万余册,漫画报刊70余种,电子漫画书8000余册,率先建立了漫画文献采选、分类、排架、布局等文献组织管理方法,建有漫画图书馆网站和漫画专题数据库,形成了涵盖图书、期刊、视听资料和数字资源的动漫文献体系,馆藏系统日趋完备;我们积极推广动漫服务和活动,将静态文献与动态活动结合起来,提供漫画阅览、动画欣赏、创作学习、作品或产品展示、动漫文化活动等系列服务。漫画图书馆于2006年5月组织举办了首届东莞动漫节,此后一年一届,成为东莞城市的动漫盛事。与此同时,我们不断探索动漫产业服务,注重与动漫企业互动,积累动漫产业资料,先后成为东莞市动漫行业协会副会长单位、中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会分会场,是动漫产业推广的重要阵地。

更重要的是,在图书馆与新文化业态结合发展的过程中,我们清醒地认识到,文献是工作的基础,研究是发展的支撑。作为先行者,因为漫画图书馆的建设缺少案例可循,加之我国动漫文献出版数量庞杂分散,我们在构建动漫馆藏体系、组织和揭示动漫专题文献、收集和开发动漫资料、整合社会资源、推广动漫文化和产业服务、提升专题馆服务层次等方面付出了许多努力和探索,积累了宝贵的实践经验。因此,我们有基础、也有责任进行总结和研究,为社会和行业关注动漫文献研究、为图书馆开展动漫专题服务做些工作。

2013年,为迎接东莞漫画图书馆建馆十周年,反映漫画文献积累、实践和研究的初步成果,我们集中策划了两个项目。一个是组织编辑《漫画文献总览》,发挥本馆专业馆员优势,对漫画、动画、连环画等文献书目信息进行广泛的收集和系统整理,开展书目编辑工作,力图较全面地反映中文漫画专题文献的概貌。一个是组织编辑本套“动漫文献研究”丛书,引进高校力量,与北京大学信息管理系、武汉大学信息管理学院、华南师范大学信息管理系合作,首批分别确定《公共图书馆动漫服务研究》《国外图书馆动漫资源建设与服务》《欧美漫画文献的出版与发行》3个选题,共同推启行业动漫文献

研究的新领域。

经过一年多的努力,《漫画文献总览》已经付梓出版,收录从1949年至2013年的漫画专题中文文献书目3万余条。全书按内容主题分为中国漫画卷、日韩漫画卷、欧美漫画卷、连环画卷、动画卷、综合卷全6卷12册,是我国第一部漫画专题类书目汇总。“动漫文献研究”丛书也交出了厚重的成果。

《公共图书馆动漫服务研究》围绕公共图书馆为什么要开展动漫服务、怎样创建以及如何推广等问题展开,可以说是国内图书馆界指导动漫服务实践的第一本教科书;《国外图书馆动漫资源建设与服务》全面介绍了美国、日本、澳大利亚、英国和加拿大等5个国家的图书馆动漫资源建设与服务情况,对动漫相关术语及其界定进行了系统阐述,提供了可资借鉴、颇具价值的第一手资料;《欧美漫画文献的出版与发行》从文献出版研究的角度,系统地展示了英国、法国、德国、意大利和美国等5个国家漫画文献的出版、发行历史和现状,是漫画文献收藏和研究不可多得的参考工具书。

漫画图书馆的根基在于动漫文献的积累与建设,在于动漫文献的揭示和利用,也在于动漫文献的研究,这是图书馆服务之正途。在当今纷纷扰扰、热热闹闹的各种动漫活动中,动漫文献建设与研究将为图书馆的动漫服务增添厚重的专业底色。我们也寄希望在守正的基础上,汇集图书馆行业的合力,共同策划有重大影响的动漫项目,以达出奇之效。

东莞漫画图书馆正在迈向下一个十年,漫画文献书目编辑、漫画文献和服务系列研究代表着一个新的开始。感谢北京大学信息管理系李常庆教授、武汉大学信息管理学院黄如花教授、华南师范大学信息管理系高波教授和他们的研究团队,感谢东莞图书馆参与工作和研究的各位同事,相信我们开垦的这片园地会结出越来越多丰硕的果实。

李东来

2015年8月

前言

动漫，特别是漫画，具有悠久的文化传承和发展历史。其经过长时期的发展与演变，形成了独具特色的艺术表现形式，涌现出大量脍炙人口的优秀作品。这些优秀作品不仅成为人类宝贵的文化遗产，也是人们阅读观赏的重要文化作品。

在动漫的发展历程中，随着图书、报纸等纸媒，以及电视机、互联网等新媒体的诞生，动漫也随着媒介环境的变化而不断呈现出多种多样的表现形式，漫画小说、连环画、卡通片、动画片等各种形式的动漫作品层出不穷。第二次世界大战后，日本、美国等国的动漫产业发展迅速，逐渐形成了一个庞大的动漫作品消费市场，在社会上培育出众多的动漫爱好者。与此同时，围绕着动漫的生产与消费，争论与研究，各国形成了各具特色的动漫亚文化。在实践领域，动漫文化成为大众文化的一个具体表现形式，动漫作品受到众多年龄层群体尤其是未成年人的喜爱。动漫也因此成为 20 世纪以来流行文化中具有重要影响力的媒介之一，为理解社会文化提供了一个有价值的角度。

然而在早期的图书馆资源建设中，动漫并没有获得与其他大众文化作品等同的待遇，被理所当然地排斥在馆藏之外。直到 20 世纪 50 年代后，美国、日本等国家的动漫产业渐成规模，人们对动漫的消费演变成社会中的流行文化，图书馆收藏动漫资料、提供相应服务的合理性与可行性问题才被相应地提出来，并引起了讨论。之后，随着一部分图书馆动漫服务的推进，图书馆与动漫关系的讨论由纯粹的理念之争走向更为实际的层面。动漫文化的普遍性与流行性，使得图书馆已经无法无视它的存在；而在图书馆学研究领域，研究者将动漫视为一类特殊的文献信息资源，研究动漫之于图书馆、之于青

少年、之于阅读的价值，以及研究这一类文献的筛选、整理、保存和使用等实际问题。

在国内，已有东莞图书馆等一些公共图书馆开始意识到建设动漫馆藏、提供动漫服务的重要性。其中，东莞图书馆漫画馆建于2004年7月，是中国大陆第一家以动漫图书、期刊和数字资源为主题的漫画专题馆。该馆目前拥有大陆和港台、日韩、欧美漫画图书10万余册，漫画报刊70余种，电子漫画书8000余册；馆舍面积600平方米，分为阅览区、互动区、展示区和电子检索区，可同时提供书籍阅览、动画欣赏、在线涂鸦、作品展示等系列服务。

因此，本书撰写者在考察国内外图书馆、特别是公共图书馆进行动漫收藏与服务的现状的基础上，在书中总结和研究了图书馆动漫服务的理论基础、优势、价值，以及国内外图书馆收藏动漫、提供动漫服务的实际情况，以期为中国公共图书馆如何开展和提升动漫服务提供借鉴和参考。

北京大学信息管理系李常庆、东莞图书馆李东来负责本书的策划、整体内容的构架以及全书文稿的修改和内容的补充。各章节的撰写工作主要由以下同志负责：前言（李东来）、第一章（李常庆）、第二章（李芙蓉）、第三章（蔡银春）、第四章（张劫圻）、第五章（王念祖）、第六章（李芙蓉）、附录（李文琦、王晓轩、王念祖）。

目 录

总序

漫画图书馆的守正之路在于动漫文献研究 / 李东来	1
--------------------------------	---

前言	1
----------	---

第一章 动漫文化的传承与发展	1
----------------------	---

第一节 欧美动漫文化的传承与发展	2
------------------------	---

第二节 美国、日本和中国动漫的发展现状	16
---------------------------	----

第二章 公共图书馆动漫服务的理念基础	31
--------------------------	----

第一节 理念基础	31
----------------	----

第二节 价值	33
--------------	----

第三节 角色定位	39
----------------	----

第三章 动漫与受众	43
-----------------	----

第一节 多种艺术表现形式的动漫作品	44
-------------------------	----

第二节 生动丰富的动漫题材和内容	53
------------------------	----

第三节 灵活便捷的流通传播渠道	56
-----------------------	----

第四节 动漫受众群体的构成	60
---------------------	----

第五节 不同结构的受众群体的特点	66
------------------------	----

第四章 动漫馆藏资源建设	71
第一节 国内外图书馆动漫馆藏资源简况	71
第二节 动漫馆藏资源的主要类型	73
第三节 动漫馆藏发展政策	77
第四节 动漫馆藏资源的选择方法	81
第五节 漫画的分类编目	87
第六节 漫画的维护与剔旧	99
 第五章 公共图书馆动漫服务空间的布局与规划	102
第一节 动漫服务空间布局规划的基本原则	103
第二节 动漫服务专区之空间设计	105
第三节 动漫服务专区之动线设计	115
第四节 书籍之展示与流通	118
第五节 构建动漫服务专区之建议	127
 第六章 动漫服务与推广	130
第一节 常规服务	133
第二节 信息服务	137
第三节 推广活动	147
 附录	159
参考文献	168
后记	179

第一章

动漫文化的传承与发展

动漫，作为一种独特的艺术表现形式，不但对人类社会的艺术、文化传播、政治、经济、娱乐以及生活等方方面面产生了巨大的影响，更通过其艺术表现形式的不断创新和不同的表现方式，从最初的漫画、动画片到后来的游戏直至动漫衍生品的创作等，逐渐形成了一个庞大的动漫产业体系，发展出拥有广泛动漫消费者群体的动漫文化。因此，是否需要为用户（尤其是广大的动漫爱好者）提供动漫服务，成为图书馆，特别是公共图书馆必须要面对的现实问题之一。

本书所使用的“动漫”一词主要指漫画和动画片，不涉及动漫游戏及动漫衍生品等内容。

一般来说，图书馆应以满足用户需求为其重要职能。然而在动漫服务方面，图书馆的现实情况却是：尽管每年都有大量优秀的动漫作品问世，且深受一个庞大的动漫消费者群体，特别是青少年动漫爱好者的喜爱，但图书馆，特别是很多公共图书馆却尚未能明确应该提供怎样的动漫服务，甚至对提供动漫服务采取消极的态度。这在一定程度上成为许多动漫爱好者疏远图书馆的原因之一，间接或直接造成此类读者群的流失。

本章首先对动漫的文化遗产与发展、欧美动漫的发展历史进行概述；其次，在此基础上，回顾了美国、日本以及中国动漫作品的创作及传播等现状，希望通过介绍，能让本书读者对动漫文化的传承与发展有一个基本的了解，

从而让我们更好地理解公共图书馆为何要收藏动漫文献和提供动漫服务。

第一节 欧美动漫文化的传承与发展

一、欧洲漫画文化的传承与发展历史

漫画早在远古时期就已经存在,但作为一种艺术得到人们的认可,并拥有其专属名称却是16世纪以后的事情。17世纪下半叶,真正的“漫画”一词“caricatura”才在意大利悄然出现^[1]。然而,早在16世纪,随着宗教改革运动的兴起,近代意义的漫画已开始流行于欧洲。

欧洲近代漫画的起源和发展与当时社会的发展有着密不可分的关系。15世纪中期,古登堡活字印刷术的发明对欧洲文明的发展进程产生了深远的影响。活字印刷术的发明使印刷本逐步取代了手抄本,随着印刷技术的不断发展,不仅推动了教育的普及和知识的传播,也为以后印刷报刊的出现奠定了基础;而印刷图书及近代印刷报刊的先后问世,使人类传播进入了印刷传播,即大众传播的新阶段,这为漫画的创作和发表提供了广阔的发展舞台。

16—17世纪盛行于欧洲的文艺复兴运动和宗教改革运动,倡导思想解放,弘扬人文主义精神,挑战教皇的权威,为欧洲新兴资产阶级的兴起奠定了基础。在这样的社会背景下,公开讽刺和批评封建统治当局以及宗教权威的政治漫画登上了历史舞台——德国、意大利、荷兰首先出现了政治漫画的创作与流行;之后,随着17世纪末的英国资产阶级革命和18世纪末至19世纪初法国资产阶级革命的发生,漫画中心也随之逐步转移到了英国和法国。

18世纪前期,英国画家威廉·贺加斯(William Hogarth, 1697—1764)创作了许多著名的讽刺漫画,如《打瞌睡的教友》《时髦婚姻》《性格与漫画》等,获得了极高的声誉,被誉为欧洲漫画的创始人。贺加斯的漫画作品不仅对英国封建君主统治下的政治、社会问题给予辛辣的讽刺,还对英国下层社会市民的生活陋习等进行了尖刻和无情的讽刺。他的漫画作品多以铜版印刷的单张漫画宣传品出现,开创了西方漫画的写实主义,影响深远。

[1] 波罕·林奇.西方漫画史[M].张春颖,译.北京:中央编译出版社,2011:9.

贺加斯之后，英国又出现了一位漫画大家托马斯·罗兰森（Thomas Rowlandson, 1756—1827），在漫画创作风格上深受贺加斯的影响，但在人物造型以及立意上更具有现代意识的漫画特征，奠定了现代西方漫画的风格。他的代表作《辛塔克斯大夫的旅行》和《约翰尼·纽克比的军事冒险》运用了连续画面和漫画夸张手法来叙述故事，被视为现代连环漫画的先驱。

图 1-1 贺加斯创作的《时髦婚姻》

与罗兰森同时代的英国人詹姆斯·吉尔雷（James Gillray, 1757—1815）在

继承贺加斯绘画风格的基础上,发展了漫画的表现手法。他是在近代漫画中较早运用比喻手法的漫画家之一,其作品大量使用对话气泡和连续画面的创作方法,使连环漫画的创作风格获得了进一步的发展。吉尔雷的漫画主要分为政治题材和社会题材两类。在他的政治漫画中,最为经典也最具价值的是描绘 18 世纪下半叶重大历史事件的画作,其内容主要是关于法国革命和英国国内的党派之争。他的漫画不仅在英国获得好评,甚至震动了欧洲大陆,传播极为广泛。

图 1-2 吉尔雷创作的连环漫画

18 世纪末至 19 世纪初,法国经历了社会与政治极为动荡的时期。1789 年在法国爆发的资产阶级革命对法国和欧洲产生了深刻而广泛的影响。漫画天然具备的讽刺性使其自身的发展与民主政治进程紧密相连,19 世纪的 3 场法国革命更是对法国和欧洲漫画产生了重大的影响。世界上最早的漫画杂志——巴黎《漫画》周刊 (*La Caricature*) 的创刊以及每天刊登石版画(包括漫画)的幽默日报《喧哗》(*LE CHARIVARI*) 的问世成为法国政治漫画蓬勃发展的重要标志之一。《漫画》周刊从 1830 年创刊到 1835 年停刊,共出版 251

期,刊登了包括漫画、插画、滑稽画等石版画约 524 幅^[1]。

图 1-3 世界上第一份漫画杂志
——石版印刷《漫画》周刊

图 1-4 世界上最早的石版印刷
幽默日报《喧哗》

19 世纪法国最优秀的漫画家和版画家几乎在《漫画》周刊杂志编辑部里齐聚一堂。法国最伟大的现实主义讽刺画大师奥诺雷·杜米埃 (Honoré Daumier, 1808—1879) 便是其中的佼佼者。他创作了大量的讽刺画,以尖锐的艺术语言揭露和讽刺社会的黑暗。他的讽刺作品可称之为“没落阶级集体形象的辞典”。杜米埃的漫画构思新颖,造型夸张而独特,含义深刻,具有强烈的反君主制倾向,其漫画创作使欧洲的政治漫画发展到了新的高度,对欧洲乃至世界现代漫画都产生了巨大的影响。

[1] 梅珞. 外国漫画概况 [M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1988: 62.

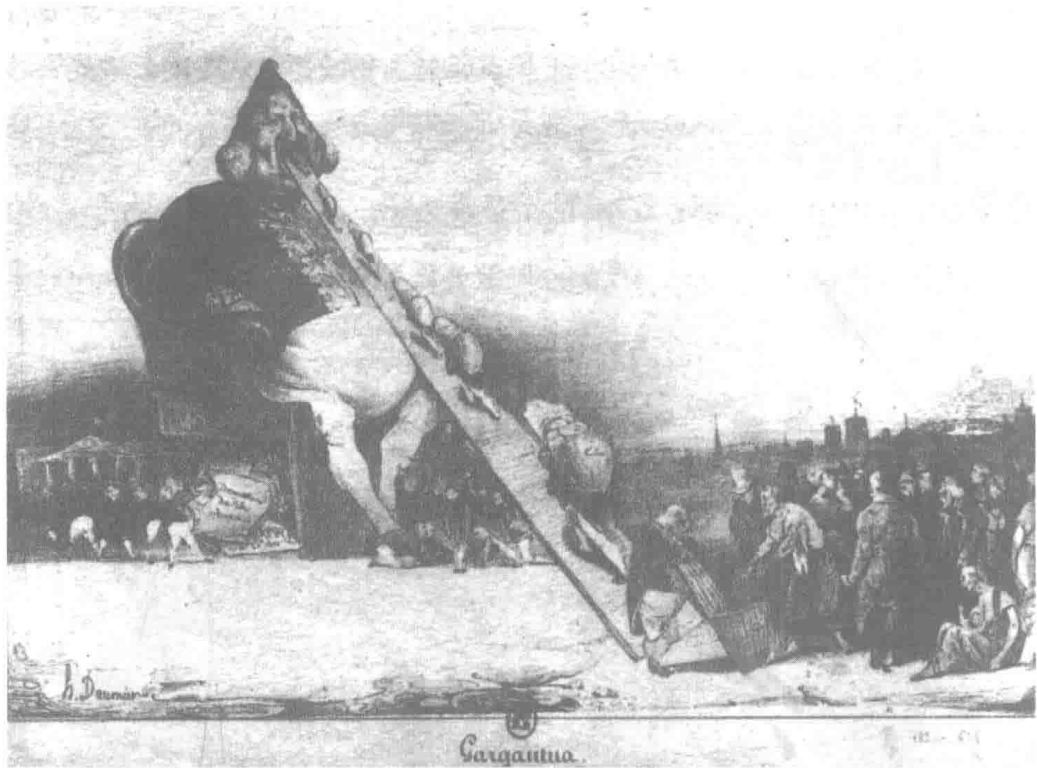

图 1-5 杜米埃 1831 年创作的《巨人》讽刺漫画

受法国巴黎《漫画》周刊的影响，英国以“捍卫被压迫者及对所有权威大力鞭策”著称的讽刺漫画杂志《笨拙》（*Punch Cartoons*）于 1841 年创刊。该杂志的内容主要涉及政治漫画、家庭漫画、社会漫画等，通过诙谐的讽刺手法描述社会热点问题。《笨拙》漫画杂志为周刊，开始出版的第一期为双日刊，每期两页，当时的发行量为 5000 份，但每期皆销售一空^[1]。作为拥有 160 多年创刊历史的老牌漫画杂志，《笨拙》杂志不仅为英国培养了一大批优秀的漫画家，直接导致英国的漫画报刊于 19 世纪末陆续出现；而且在世界漫画界拥有广泛的影响力——随着 1862 年《日本笨拙》以及 1867 年《中国笨拙》（*The China Punch*）的出版，其对东方国家漫画的发展也产生了极大的影响。

[1] 西丁·美术辞林·漫画艺术卷[M]. 西安：陕西人民美术出版社，2000:590.

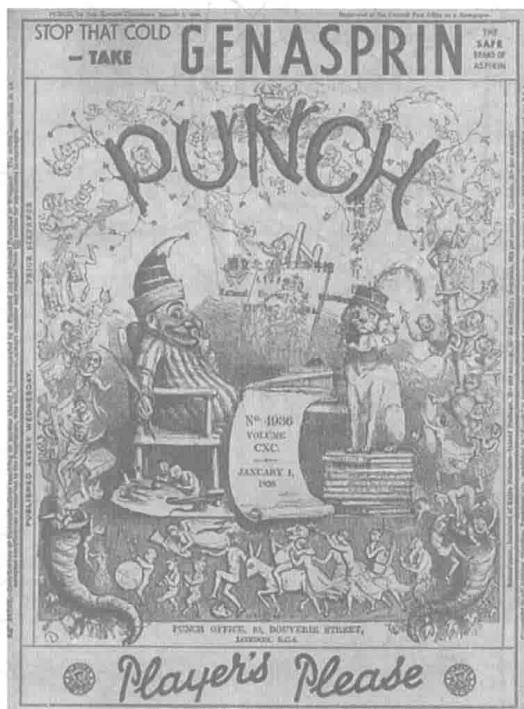

图 1-6 1841 年创刊的《笨拙》

尽管英国的罗兰森和吉尔雷在连环漫画的创作上做出了有意义的尝试，但真正对连环故事漫画的出现及后来的创作等产生重大影响的，却非瑞士漫画家鲁道夫·托普佛（Rodolphe Töpffer, 1799—1846）和德国的威廉·布什（Wilhelm Busch, 1832—1908）莫属。他们运用画框边线和文字与图画相结合的方式来制作连续图画故事（一个故事一般由几十页或上百幅图画构成，每幅画配有文字解说），并在欧洲的报刊上发表，发展了漫画创作新的表现形式。后来，许多漫画家发现，有故事内容的漫画更受读者青睐，各种类型和各类题材的连环故事漫画开始越来越多地出现在世人的面前。