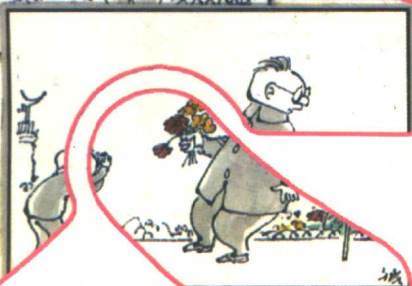
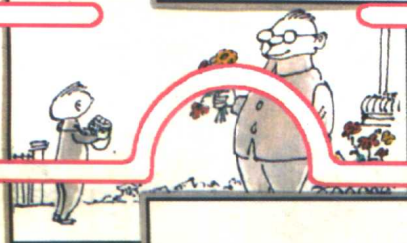
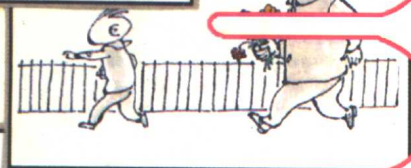

美育丛书

美术系列

漫画艺术欣赏

方成著

山西教育出版社

方成著

漫画艺术欣赏

美育丛书·美术系列

主 编

李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委

华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

装帧设计 馆李晓兰

青任编著 书李之杰

版式设计 图机哲

劳里

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

漫画艺术欣赏

(“美育丛书”美术系列之一)

方 成 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮编: 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 8.75 字数: 147 千字

1997 年 1 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN 7-5440-0596-8
G·597 定价: 8.80 元

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

11/14/04

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

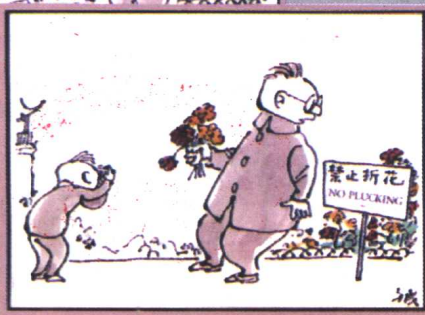
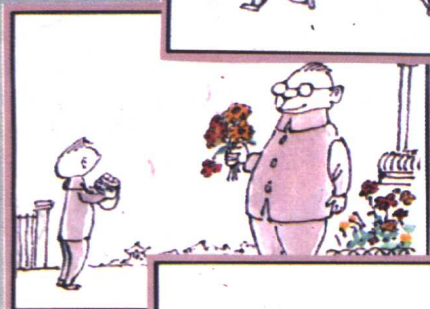

方 成 著名漫画家。

高级编辑。原名孙顺潮, 1918年生, 广东中山人。1942年武汉大学毕业, 曾任黄海化工研究社助理研究员。1946年开始改行从事漫画工作, 1947年在上海任《观察》杂志漫画版主编兼特约撰稿人。1949年自香港回北京, 1950年任北京《新民报》(后改为《北京日报》)美术编辑。1951年后任《人民日报》美术编辑。

除从事漫画创作外, 还写相声、小品文、喜剧小品和动画剧本, 写幽默理论和评论文章。1981年以来已出版的著作有《幽默·讽刺·漫画》和《滑稽与幽默》等幽默理论著作, 漫画理论《报刊漫画》, 评论集《笑的艺术》, 杂文集《挤出集》、《高价营养》及《方成漫画》(《中国漫画书系·方成卷》)等漫画作品集68种, 主编中外漫画家作品集和作家文集14种。共计25种。

现任中国美术家协会常务理事、中国新闻漫画研究会副会长、武汉大学和郑州大学新闻系兼职教授。

国家“九五”规划重点图书

劳
里

山

内 容 提 要

以广大中学生和青年读者为对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《漫画艺术欣赏》是美术系列之一,由著名漫画家方成撰写。

为什么广大群众十分喜爱漫画?为什么漫画有这么大的艺术魅力?为什么漫画被称为“无声的相声”,是“平面的相声”?为什么报纸、刊物离不开漫画?为什么漫画如此普及,全世界都在流行?本书从漫画的特性、效果、形式、风格,漫画与相声、动画、喜剧的关系,漫画的发展演变等方面,生动潜趣地回答上述问题。全书深入浅出地从47个方面列出小专题,详论细说如何认识和欣赏漫画艺术,提高艺术鉴赏水平和审美意识。

本书共收中外示范漫画插图105幅,图内有文,文中有图,图文并茂,相得益彰;全书妙趣横生,可读性强,观赏价值高。

国家“八五”规划重点图书 《美育丛书》书目

美，在你身边

· 美术系列 ·

美	术	审	美	漫	话
油	画	艺	术	欣	赏
版	画	艺	术	欣	赏
中	国	画	艺	术	欣
漫	画	艺	术	欣	赏
壁	画	艺	术	欣	赏
插	图	艺	术	欣	赏
连	环	画	艺	术	欣
雕	塑	艺	术	欣	赏
工	艺	美	术	欣	赏
人	体	艺	术	欣	赏
素	描	速	写	艺	欣
中	国	书	法	艺	欣
印	章	篆	刻	艺	欣
民	间	美	术	欣	赏

· 音乐舞蹈系列 ·

音	乐	审	美	漫	话
交	响	音	乐	欣	赏
圆	舞	曲	艺	术	欣
中	国	民	族	器	乐
歌	唱	艺	术	名	作
中	国	民	歌	艺	术
外	国	民	歌	艺	术
歌	剧	艺	术	欣	赏
电	影	电	视	音	乐
舞	蹈	艺	术	欣	赏
芭	蕾	舞	艺	术	欣

· 其他艺术系列 ·

自	然	美	欣	赏
园	林	艺	术	欣
中	国	建	筑	艺
外	国	建	筑	艺
服	饰	艺	术	欣
影	视	艺	术	欣
邮	票	艺	术	欣
摄	影	审	美	欣

目 录

开场白	1
1. 漫画的特性	6
2. 漫画和语言	17
3. 论谐趣	22
4. 谈幽默感	29
5. 漫画的画面效果	34
6. 讽刺画和幽默画	38
7. 讽刺与赞扬	44
8. 漫画的几种形式	48
9. 谈艺术夸张	52
10. 谈比喻	57
11. 笑的意义与功能	60
12. 漫画的评议	66
13. 充分认识漫画的意义	70
14. 谈幽默画	79
15. 漫画艺术风格与派别	85
16. 漫画艺术方法	90

一 常法两种	92
二 创作构思	95
三 借用物形	100
四 编笑话	103
五 矛盾的艺术	106
17. 漫画与相声	112
18. 漫画的社会功能	116
19. 漫画的发展简史	121
20. 漫画艺术演变	131
21. 漫画创作的基本功	137
22. 漫画和动画	142
23. 新闻漫画	148
24. 讽刺的分寸问题	153
25. 自学与成材	157
26. 两种漫画	168
27. 民族特色	172
28. 格调问题	179
29. 学习与修养	183
30. 漫画里的文字	191
31. 漫画和造型艺术的关系	194
32. 生活问题	199
33. 漫画和喜剧	203
34. 一般化问题	206
35. 概念化问题	210
36. 画面形象问题	213
37. 讽刺带来的问题	216

38. 杂学	222
39. 学程问题	227
40. 思路问题	235
41. 漫画“材料”	240
42. 展览效果	245
43. 艺术局限	249
44. 挤出来	252
45. 漫画三性	258
46. 漫画的印刷与出版	262
47. 中国漫画艺术展望	265
后 记	268

开 场 白

人们喜欢看漫画，大人小孩都喜欢。可我知道，对漫画认识较深的人并不多，而有误解的人却不少。例如，有人以为漫画都是从西方外国传来的，是舶来品；有人说，他什么画都学不成，画得不好，只好去画漫画；还有人以为漫画虽说是一种画，但不属于美术；另外有人，特别明显的是报社和杂志社里的一些编辑，承认漫画是美术，但主要是为报纸、刊物版面起活跃作用的美术；也有人以为漫画把人画得那么夸张，那是丑化，也很不严肃！……如此等等。从事漫画创作多年的人，自然对漫画认识比较深、误解少，讲讲自己对漫画的认识和创作体会，对读者、对社会自有好处；尤其是对于漫画感兴趣和想学漫画的人有益；对于在报社和杂志社里任编辑的人会有帮助。

实际上，漫画确是很容易引起人们误解的。漫画发表在报纸、杂志上，报纸、杂志满版文字，有图片穿插其间，就显得比较活跃、美观。尤其是漫画的画面清晰，又有趣，很能吸引读者。编辑

为使报刊版面美观，编排也方便，需要各种图片，更需要漫画。所以漫画只要画得有点意思，有趣，能配合新闻传播消息、传播评议，即使画得粗率，也能被采用。这就使漫画给人以粗率潦草的感觉，以为这样的画就是漫画了。其实，这样粗率的作品，并不能作为漫画的代表作品，而只是其中的一部分。漫画是幽默性的，不但内容轻松有趣，人物造型和画法也得相应地要有幽默感、轻松感。因此画中人物形象的刻画和造型用的笔法，都有意使之轻松和谐趣化，画法自然会趋于轻逸奔放，有的漫画表现强力的内容，人物造型用笔粗壮，也都多用简约写意笔法。而且漫画旨在表意，须及时，用笔也自然从简。这种画法要求美感动人，难度是比较大的。创作经验不很多的人，尤其难于画好。有的画家创作经验不多，只会简笔，但表意不易，绘画技艺不足，往往变成粗率。这种简笔写意画法，须有较坚实的绘画造型基本功才容易挥洒自如，而我国美术院校不设漫画课程，漫画作者，包括大多数漫画家没受过美术师传，不像美术院校学生那样都受过多年训练。要掌握漫画绘制技巧，困难比较多，不是人人都能画得很好的。漫画要适应报纸的需要，经常要迅速画成，容易因赶工而画得急促，有时难免粗率。在杂志或书上发表的作品，可有较长创作时间，比为报纸作画条件要好一些。

漫画在我国流行很晚，只有几十年的历史，而

且流行地区最初只限于上海一地。其他城市，我只知道北京、天津、南京和广州有一些，此外恐怕难以见到。抗日战争时期，漫画家分散到延安、桂林、重庆、成都，但为数很少，作品发表更遇困难。只有在中华人民共和国成立之后，漫画才逐渐在全国大陆流行，漫画家人数才日益增多。但是，漫画创作和发表的数量仍有限，连一些省报发表的作品也很少。和四十年前相比，现在漫画家人数多了几十倍，作品大量增多，但流行区域并不很广，因为我国农村人口占大多数，而漫画主要在城市流行，而且还不够普遍，很多边远城市所见漫画是不多的。可以说，我国漫画艺术还处于开始流行阶段，人们对这种艺术形式认识不深和有所误解，不是偶然的。

漫画不仅是供欣赏的艺术，还是与人民生活、人民切身利益紧密相关的艺术，它的社会效果十分明显，影响深远，因此为广大群众所关切，并感兴趣。它在政治、思想上能起很大作用，因此还为党和政府所重视，把它用为宣传教育的工具。

漫画既然有这么重要的作用，又受群众的喜爱，就有必要使之为更多人所认识，作用能充分发挥，使它能更好地为广大人民群众服务，为社会主义服务。同时，也是为漫画的顺利发展铺平道路。对漫画认识较深的报刊编辑多了，他们会更善于运用这种艺术形式为报刊服务，会用得多，用得好。读者对漫画的认识加深，会善于欣赏，善