现代艺术素质培养丛书

KATONG MANHUA RUMEN YU XINSHANG

卡通漫画

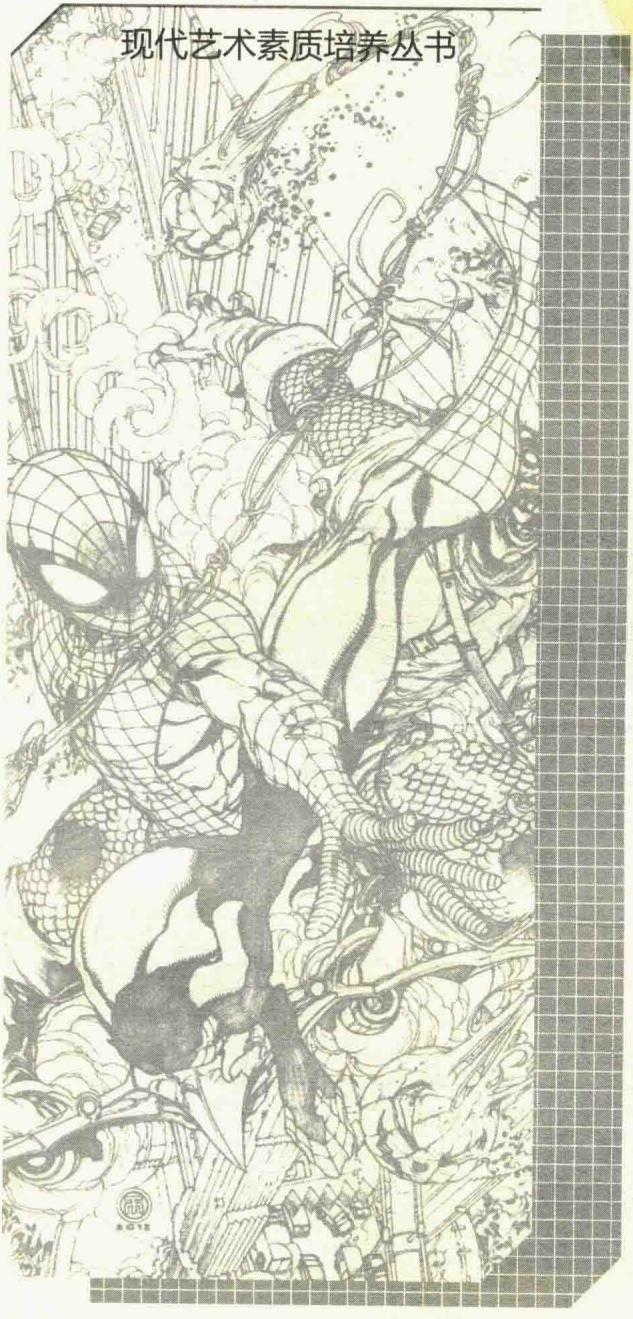
入门与欣赏

主编 李 者

吉林出版集团有限责任公司

02 0206

现代艺术素质培养丛书



卡通漫画入门与欣赏

主编　李者

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目（CIP）数据

卡通漫画入门与欣赏 / 李者主编. —— 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1801-8

Ⅰ. ①卡… Ⅱ. ①李… Ⅲ. ①动画－基本知识②漫画－基本知识Ⅳ. ①J218.7②J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095663号

主　　编　李　者
编写人员　李　者　张宇魁　郑慧娜

卡通漫画入门与欣赏

主　　编　李　者
策　　划　刘　野　王宏伟
责任编辑　赵黎黎
装帧设计　张宇魁
开　　本　720mm×960mm　1/16
字　　数　80千
印　　张　10
版　　次　2013年6月 第 1 版
印　　次　2013年7月 第 2 次印刷

出　　版　吉林出版集团有限责任公司
发　　行　吉林出版集团有限责任公司
地　　址　长春市人民大街4646号　邮编：130021
电　　话　0431-88029825
邮　　箱　YSXS@163.com
印　　刷　三河市恒升印装有限公司

书　　号　ISBN 978-7-5534-1801-8　　定　　价：27.80元

版权所有 翻印必究

内容提要

卡通漫画在中国画坛已成为一个独立的门类。随着社会的发展、科技的不断更新，文化形式趋于多元化，各种艺术表现形式都为漫画所用，传统的表现形态已向现代形态转变，卡通漫画迅速从本土走向全球。

此书概括地介绍了卡通漫画的起源及具有代表性国家和流派的发展过程，以绘制方法为重点介绍了欧美漫画、日本漫画、中国漫画，突显世界优秀漫画创造的重要因素。让读者在了解理论知识的同时，体验卡通漫画创作给人带来的乐趣；了解漫画创作是极具个性化、风格化的创作方式，同时还列举了大量的中外优秀漫画范例，帮助读者对漫画的绘制流程有一个全面的了解。希望它能给喜爱漫画和学习漫画的读者带来帮助。

前言

艺术是人类文明的重要组成部分，人类文明的发展促进了艺术形式的发展、艺术水平的提高。有了艺术，人们的生活内容更加丰富多彩，人们的精神世界也更加朝气蓬勃。

艺术是以生动的、可感觉的形象或声音来反映现实、复制现实，并以此提高人们认识、把握美的能力。在对美的追求中，一系列艺术创造形式也应运而生，音乐、美术、文学等形式让人们从听觉、视觉、思想等方面获得了美的享受。这种享受促进了人们对艺术的追求，而这追求蕴含着巨大的力量！

历史上，艺术的发展推动了人类社会的进步，例如，意大利的文艺复兴为资本主义的发展开辟了道路；中国的丝绸之路为世界各国间的贸易、文化的交流起到了巨大作用。今天，艺术在推动社会进步的同时已渐渐融入我们的生活，一件生活用品，可以是一件艺术品；一部文学作品，可以看作是人们闲聊的主题；一种艺术创作，也可以是一个人为之奋斗一生的事业。艺术的魅力在于它给人们的生活带来了无

限的能量。新的世纪，中国的文化产业得到了巨大的发展，艺术上的创新也为广大群众的生活带来了新的光彩，爱艺术的人们不用再担心曲高和寡。但是，随着现代化社会的高速发展，对整日忙碌的现代人而言，在有限的时间里尽览艺术历史的精髓，并非是一件易事。因此，帮助人们选择阅读有价值的文化艺术图书，了解名家和优秀作品，是出版者想要努力实现的愿望。

这套书分别介绍了动画、卡通漫画、雕塑、壁画、艺术设计、民间美术、版画和油画。每本图书从历史回眸、表现方法与发展过程、探究与创新、代表作品赏析等方面详细介绍了每一种艺术形式。在内容上，我们注重每种艺术形式发展的历史连贯性，并介绍相关的世界上著名的作品；采撷了最有代表性的作品，供读者学习、欣赏。在语言上，我们力求文字通俗易懂，条理清晰。在形式上，我们采用图文结合的形式，以帮助读者更直观地了解每种艺术形式的特点。作为服务于大众的图书，它可以是广大青少年的休闲读物，帮助他们提高艺术修养；可以成为美术爱好者参阅的读本，满足他们对艺术的追求；也可以成为学生一本辅导书，为他们开辟一个深入了解中国在这些方面的窗口。总之，它是渴望心灵与艺术对话的读者的最佳选择！

这套书能够呈现在读者面前，我们充满了幸福与喜悦。幸福的是，我们有机会将这样一套好书制作出来；喜悦的是，将有越来越多的读者看到它，喜欢它，因它而受益。艺术的长河波澜壮阔，我们只愿这套书是这长河中一颗璀璨的明珠，不能激起惊涛骇浪，但能放射出启迪人们的光芒！

目 录

一、卡通漫画概述 1

（一）卡通漫画的起源 1

（二）卡通漫画的艺术特点 19

二、卡通漫画常识 21

（一）卡通漫画的创作风格 21

（二）卡通漫画的创作形式 26

三、卡通漫画的分类 45

（一）按漫画出品的地域和国家分类 45

（二）按漫画的篇幅分类 57

（三）按漫画的风格分类 65

（四）按漫画的色彩分类 67

（五）按漫画的用途分类 68

（六）按漫画的读者群分类 71

（七）按漫画的题材分类 73

四、卡通漫画创作的工具 80

（一）传统手绘工具 80

（二）绘制满版漫画时，线条的画法及作用 85

（三）计算机手绘 88

五、卡通漫画创作 92
（一）人物绘画 92
（二）立体空间 128
（三）画面布局 132
（四）用点和线表达 135
（五）“拍摄”漫画 148
六、名家名作欣赏 150
（一）美国优秀卡通漫画名家名作欣赏 150
（二）日本优秀卡通漫画名家名作欣赏 151

一、卡通漫画概述

漫画是指用简单而夸张的手法来描绘生活或时事，是一种具有强烈的讽刺性和幽默感的绘画。

卡通动画一般指以漫画手法绘制画稿，由摄影机逐格拍摄而成的影片。通常将那些用卡通手法绘制的漫画书称为“卡通漫画”。

漫画与其他绘画艺术形式相比，在绘画者的思维方式和表现手法上，讽刺和幽默是最突出的艺术特点。在结构上，漫画一般篇幅短小，言简意赅。随着漫画艺术的发展，漫画的形式和种类逐渐丰富，表达的意义也更加多样，例如出现了注重叙事的长篇连续形式的漫画。

卡通漫画为绘画艺术的一个分支，它借鉴了卡通的手法、风格来编辑绘画。一般运用夸张、变形、比拟、象征、暗示、影射等表现方法，讽刺、批评或歌颂某些人和事，其中有些作品纯属娱乐性质。卡通漫画的题材广泛，包罗万象，大到宇宙，小到微观生物世界。在绘画手法上，单线条速写式绘画、油画、版画、国画、水彩画、CG绘画等绘画手段均可成为卡通漫画的表现形式。由于它是既具有丰富内涵，同时还囊括多元表现力的艺术门类，因此，卡通漫画艺术的内容和形式都具有审美情趣和审美价值。

除了讽刺和幽默类漫画外，还产生了现代故事漫画、多元漫画，从而更加丰富了漫画的表现形式。多元漫画在精神内核上，有别于讽刺和幽默漫画的创作规律，如黑色幽默、荒诞漫画、前卫漫画等。近几年来刚刚萌芽的先锋艺术漫画，在形态上超越了传统漫画理念及绘画风格，在内容上更注重从自我的精神世界出发，更为个性化、深层次地挖掘了精神实质。

（一）卡通漫画的起源

卡通漫画作为一种艺术形式最早起源于欧洲。由于欧洲资本主义萌芽的出现，市民阶层的力量不断壮大，导致社会结构变革；再加上文艺复兴运动使得自由开放的艺术理念被社会大众接受。在这两个条件的共同作用下，传统绘画日益接近平民，给孕育成熟的卡通漫画

提供了产生的社会基础。到了17世纪，在英国产业革命的背景下，诞生了一批优秀的漫画家，讽刺漫画家威廉·贺加斯是他们当中的代表。到了19世纪后半期，欧洲的各大都市纷纷创办漫画杂志，漫画家之间的交流日渐频繁，描绘都市生活以及宣泄心中情绪的作品日益增多，深受人们的喜爱。其中英国伦敦的《笨拙》讽刺杂志是当时具有代表性的杂志，并在欧洲掀起了批判风，这股风潮迅速席卷了整个世界，中国、日本也同时感受到了这股热潮。

1. 卡通漫画在欧洲的兴起

建于2世纪的图拉真柱，柱身上环绕着长达200米的饰带浮雕，绕柱23转，全部画面都是描写图拉真率领军队征服达西亚的战争场面。画面描述了整个黑斯廷斯战役前后的过程，成为早期欧洲漫画的一种形式。

图拉真柱上的图案

在17世纪的荷兰，画家笔下首次出现了蕴含卡通夸张意味的素描图轴，而以法国人奥诺雷·杜米埃（1808—1879）为代表的讽刺漫画家，则将政治卡通发展到了艺术的高度，时至今日，政治卡通漫画依然是西方大众文化的重要组成部分。到了17世纪末，在英国报刊上出现了很多类似卡通的幽默插图，但由于缺乏专职画家和固定的艺术风格，还算不上是真正的卡通画。18世纪初，随着报刊出版业的繁荣，专职卡通画家出现，英国卡通的风格也逐渐定型。与此同时，和欧洲大陆的幽默讽刺画相比，英国的卡通画较多地取材于社会风情，以幽默含蓄见长。当时较有影响的卡通画家有威廉姆·霍格斯（1697—1764）、詹姆斯·吉尔雷（1757—1816）和托马斯·罗兰森（1756—1827）。其中，霍格斯把文章和图画组合成一个整体，建立起连续的图示故事，彼此相关联，达到了戏剧性效果的代表作有《浪子回头》和《哈洛特漫游记》等，具备了连环画雏形的特征。到了1841年，著

名画报《笨拙》在伦敦创刊。20世纪初，随着彩色印刷术的出现，彩色漫画开始进入到人们的视野中。著名出版商哈姆士•沃思，并购了几家杂志社，并成立了联合出版公司（简称“AP”），先后出版了《小精灵》《水泡》《微笑》《彩虹》《老虎提姆》周刊和《丛林狂欢》等漫画刊物。同一时期，另一位出版商亨德森也推出了《乐趣无穷》（1906）、《漫画天地》（1909）、《精思妙语》（1910）和《火花》（1918）等杂志，并开始介入彩色漫画的出版与发行。英国漫画期刊，其中一个重要的变化就是读者由成年人逐渐转向儿童和青少年，如成功推出了“老虎提姆”的卡通形象，使其一跃成为孩子们钟爱的卡通明星。

2. 漫画在美国的兴起

18世纪中后期，德国和英国的漫画家把欧洲画风带进美国，奥地利移民克普勒把德文版卡通杂志《普克》译成英文出版，1882年彩色版《证言》、黑白版《生活》杂志创刊。杂志的内容开始发生变化，不再仅仅包括故事和新闻，同时也发表卡通画作品。几位艺术家也开始为这三种流行和有影响力的杂志作画，像詹姆斯•威尔士根据莎士比亚的文学作品，创作了《愚蠢的人们》、丹纳•吉卜森作品《吉卜森姑娘》等，都受到读者的广泛喜爱。同时出版商通过改进印刷手段，使得复制图画变得极为容易。1880年，报业大王普利策（后人为他设立了“普利策新闻奖”）将他的《纽约世界》增设星期日特刊，在特刊中增加了漫画版，鼓励画家把单格漫画转变成连环漫画。普利策的竞争对手——报业巨子赫斯特，也将他的日报出版星期日增刊《纽约杂志》和《美国幽默大师》，在这两本杂志上连载卡通画。报业界人士都意识到，增加漫画版可以扩大报纸发行量，因此漫画版渐渐被推广到所有的报纸，这样，报纸与漫画建立了紧密的联系，为美国漫画艺术的发展创造了有利条件。

美国第一部连环画是理查德•付尔顿•奥特卡特画创作的，在《纽约世界》星期日特刊上以两个笑话版的形式出现，一个为黑白的，一个为彩色的，人物为身着简单的带有右手手印的脏睡衣、六七岁的大脑袋小孩，即《黄孩子》。一年后，这些连环画再次出现在周日的报纸

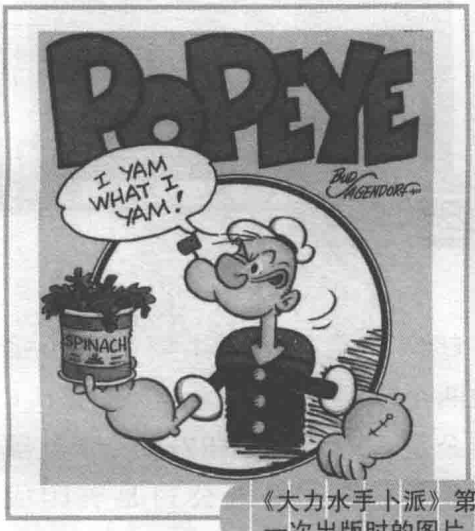
此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

上，由于当时印刷技术的原因，睡衣开始印成蓝色，后来印成了黄色。到1896年，这个原本没有名字却已激发起大家想象力的小孩，引起了大众的议论，甚至被卷入黄色新闻风波。后来，奥特卡特又给漫画的主人公加上了对白，使大家更容易理解故事主题，这样便首创了连环漫画的正式形式。尽管《黄孩子》几经变化，但它给人们留下了深刻印象。一些商人还利用这个形象创造了许多副产品，如玩具、塑像、猜谜游戏、广告等。1902年出版商将《黄孩子》汇集成书，成为美国第一本漫画书。1910年，乔治·赫瑞曼开始策划“小疯猫”形象，连载于日报连环画“楼上一家人”中。到了1916年，“小疯猫”已经成了卡通明星，后来有的商家便开始利用卡通的形式做广告。

黄孩子

乔治·麦克马纳斯的作品《麦琪和齐格》，女主人公麦琪十分大方，浓密的长卷发，时装新颖，如同广告中的人物一样。艾尔兹·克赖斯勒·西格花费了十年心血创作了“波比”这一闻名于世的形象。该故事无所不包，其中一个是讲述猫、狗警官和老鼠的三角恋爱故事，连载40多年。阿尔·卡普1934年创作了畅销的长篇故事《李·艾柏》，讲述了一个南部农村乡巴佬的故事，成为连环画史上最成功的作品之一，由此可见，这一时期美国连环画已出现异彩纷呈的局面，作者为寻求报纸连载曾花费5年的时间，最后才被《动作漫画》采用。此后，全国反应十分强烈，以塑造超级英雄的题材渗透到作品中，标志着一个“英雄漫画”时代的来临。当超级英雄人物出现在漫画中之前，通俗读物就已包括了英雄角色。1929年发行，由李·福克创作的连环画《顶箍剧院》，尽管卜派表

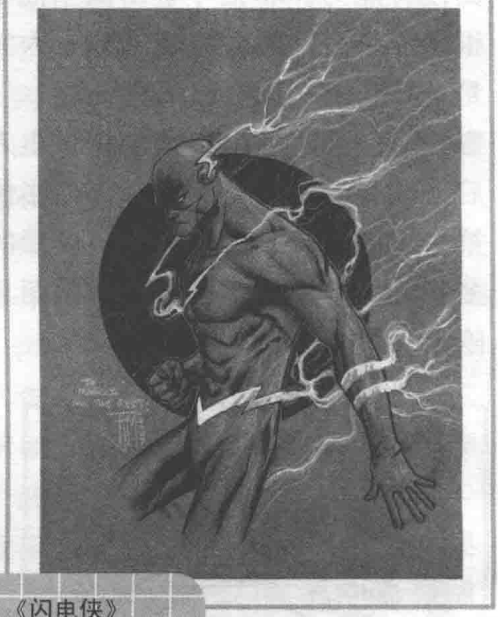
面没有能力和罪犯斗争，但当他吃了很多菠菜后，就会显现超出常人的力量，和布鲁托比赛时所向无敌。《幻影侠》是第一部由美国制作且主人公后来成为世界英雄的漫画，幻影侠是第一个穿道具服饰的英雄，以后的许多英雄，都穿道具服饰、使用面具来隐藏真实身份。



《大力水手卜派》第一次出版时的图片

美国漫画在不同的时期有着不同的英雄人物形象，它标志着美国漫画发展的不同阶段。20世纪30年代的《超人》在“动作漫画”中亮相，标志着美国漫画黄金时代的开始。《超人》的故事在漫画出现之前被广为流传，作者是杰里·西格尔和他的朋友乔·萨维奇。这部漫画以其引人入胜的情节和新颖别致的画风，吸引了众多的读者。受当时的畅销小说《斗士》的影响，早期的超人具有明显“斗士”的痕迹：力大无穷、刀枪不入、一跃10米高，他是第一个超级人类英雄形象。1940年5月的《侦探漫画》27期上首次刊登的《蝙蝠侠》，在美国以及世界其他国家都产生了很大的反响。众多的超级英雄形象都具有健美的身材、超人的能力、坚强的意志，战胜邪恶拯救世界的共同理想。其中，最具代表性和影响性的是“超人”和蝙蝠侠，如：《超人》克拉克，在他还是一个婴儿的时候，便乘坐太空船从氪星来到地球，被善良的肯特夫妇收养。长大后，他发现自己拥有地球人不具备的超能力。克拉克从偏僻的小镇来到了大都市，在《星球日报》担任编辑，为了掩饰身份，结识了年轻貌美的女记者露易斯，从此以后，每当城市的安全和秩序受到恶势力的威胁时，总会有一个披着斗篷、身着紧身衣的飞天英雄及时现身，拯救陷入危机中的人们。不过，大多数情况下，超人的主要任务都是英雄救难。在这个时期同时产生了

许多优秀的作品和令人难忘的卡通形象，除《超人》《蝙蝠侠》外，还有诸如《闪电侠》《蓝甲虫》《奇异人》《奇侠》……开创了漫画的超级英雄时代。



《闪电侠》

《超人》

《蝙蝠侠》

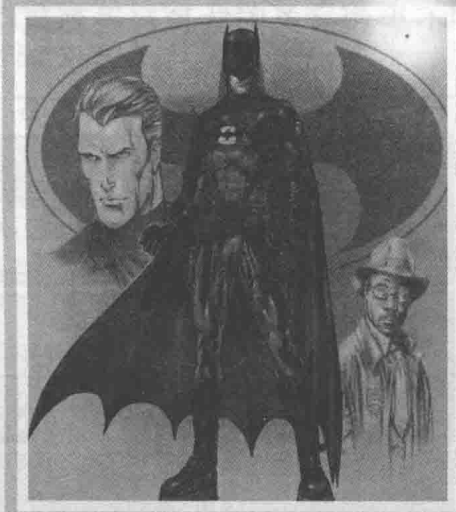
超级英雄类漫画主要来自于美国的两个漫画出版公司，一个是D.C漫画公司，一个是MARVEL（惊奇漫画公司）。D.C漫画公司是美国成立历史悠久、最具实力的漫画公司之一，始建于1935年。D.C 漫画公司所创造的经典角色有超人、蝙蝠侠、神力女超人、闪电侠、绿灯侠以及综合上述角色的“正义联盟”。MARVEL始建于1939年，旗下有蜘蛛侠、钢铁侠、绿巨人、X-战警等几千个漫画角色和5000多名漫画英雄。

《钢铁侠》

《绿巨人》

《X-战警》

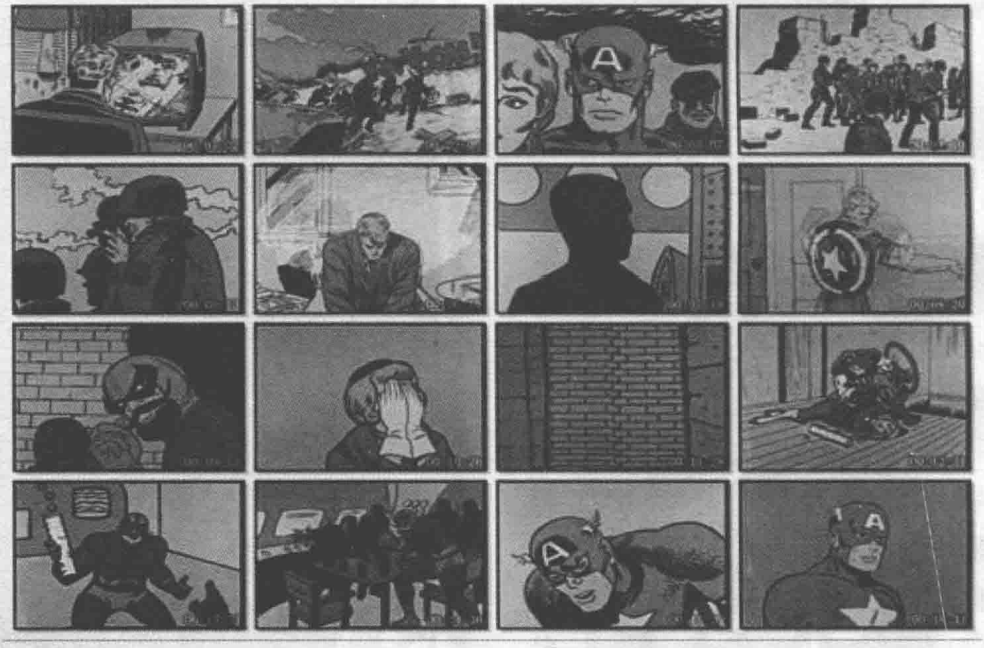
《超人》



《蝙蝠侠》

《蜘蛛侠》

随着二战的爆发，欧洲深陷于战火之中，漫画中有关纳粹的主题开始盛行。由乔•西蒙和杰克•柯尔比共同创造了爱国主义的典范人物——美国队长，他的真名是斯蒂芬•史蒂夫•罗杰斯，美国队长首次出现在1941年3月出版的《美国队长》漫画第一期，他被视为美国精神的象征。那段时期距离美军偷袭珍珠港和德军投降不远，同期虽出现了不少和《美国队长》漫画风格相同的作品，但《美国队长》在同类作品和二次大战期间中最突出的、最受欢迎的超级英雄，促成了充满美国主义色彩的《美国队长》，漫画在推出后大受欢迎。在漫画中，美国队长会与他的伙伴巴基共同面对纳粹党人、日本人和其他在战场中的敌人。故事讲述二次大战期间，主角斯蒂芬•罗杰斯想参军，替美国打击纳粹德军，可是他未能通过体能检查，于是参加了军方的



《美国队长》

《美国队长》作者　乔·西蒙

一个秘密实验计划——重生计划，重生计划可以把参加者改造成为超级战士，主角史提芬被改造后，成为唯一成功的实验品。此后，他身穿红、白、蓝三色战斗服为国效力，成为了美国队长。到1964年，他组成了惊奇漫画的英雄联盟——复仇者联盟。数年后，美国队长漫画已经被复制成数百万份并在不同的国家出售。

1962年美国漫画最重要的代表作之一——《X-战警》，继续着美国式的英雄故事。这个系列的漫画映射了当时美国社会民权运动的发展。连载《X-战警》开始时并不成功，直到第94期才开始有了转机，逐渐受到欢迎。而科尔比和李让的《复仇者》带回了逐渐遭冷冻的《美国队长》。此时的超级英雄漫画主题开始更多地关注现实，反英雄角色也开始流行起来。20世纪70年代，超级英雄题材开始走下坡路，没有一部超级英雄漫画书挤进当时的畅销书榜。1971年5月，MARVEL出版了以柯南为主角的黑白杂志《野蛮人的故事》。黑白的杂志比起彩色的儿童漫画显得更加严肃，所面向的读者年龄更加广泛。超级英雄与丛林冒险的完美结合，使得该书获得了巨大的成功。1976年MARVEL和D.C漫画公司进行了第一次超级英雄串联，这就是超人和蜘蛛侠，1975年联合出版《绿野仙踪》一书。美国漫画市场也随之发生了变化。漫画的读者群有了更加清晰的变化：除了青少年以外，粉丝们狂热地追捧迪特科、斯特兰科、尼尔·亚当斯以及杰克·科比这样的王牌漫画家，并收集他们的作品，成为“漫画收藏家”。他们还举办漫画展，出版成人刊物。有许多漫画编剧和画家，就是通过“漫画收藏”起步的。为了迎合收藏者的口味，D.C漫画公司开始出版一些中篇系列的连环漫画，根据长度称为“迷你系列”（一般3～6册，也有12册）。与长期连载相比，这样的中篇都事先规划好情节，集中

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com