

漫画之道[◎]

The Way of Cartoon

陈学君 著

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE

漫画之道 | 陈学君 著

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

漫画之道 / 陈学君著. — 福州 : 福建美术出版社,
2011.12
ISBN 978-7-5393-2576-7

I. ①漫… II. ①陈… III. ①漫画—绘画技法 IV.
①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第259880号

书 名 漫画之道
作 者 陈学君
出版发行 海峡出版发行集团
福建美术出版社
经 销 福建新华发行集团有限责任公司
社 址 福州市东水路76号16层
邮 编 350001
服务热线 0591-87620820 (发行部)
0591-87533718 (总编办)
印 刷 泉州晚报印刷厂
版 次 2011年12月第1版第1次印刷
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
字 数 260千字
印 张 15
印 数 0001-1100
书 号 ISBN 978-7-5393-2576-7
定 价 78.00元

| 目录

003 序 / 一双慧眼看世相

008 漫画之道

认识篇

014 什么是漫画 /

021 漫画的种类 /

031 漫画的功能 /

基础篇

038 拥有一颗平常心 /

040 速写对学习漫画的重要性 /

044 学习漫画从临摹和模仿开始 /

048 漫画造型的夸张与变形 /

051 练就一双“漫眼” /

053 丰富知识储存 /

056 能爱能憎才能画 /

058 展开想象的翅膀 /

060 好记性不如烂笔头 /

创作篇

064 生活是创作的源泉 /

066 漫画的构思 /

068 漫画表现题材的选择和主题的挖掘 /

070 单幅漫画的表现方法 /

074 连环漫画的表现方法 /

077 漫画典型形象的塑造 /

079 漫画的构图及视觉表现 /

081 漫画的标题 /

083 漫画的深度表现 /

086 创新是漫画的核心价值 /

多彩篇

- 092 报道漫画 /
- 094 世相漫画 /
- 114 幽默画 /
- 124 哲理漫画 /
- 132 漫画插图 /
- 136 闽南俗语漫画 /
- 142 连环漫画 /
- 150 肖像漫画 /
- 152 水墨漫画 /

探索篇

- 158 追寻中国漫画之根 /
- 163 民间年画与漫画的相似性 /
- 172 虎形象的多重象征性及其在
漫画创作中的体现 /
- 184 丰子恺早期抒情漫画意境构成要素 /
- 193 黄紫霞的漫画创作 /
- 202 漫画象征意象的特征 /
- 208 漫画意象表现的“反常合道” /
- 215 当代水墨漫画的审美意蕴 /
- 225 当代水墨漫画的意象建构 /
- 229 当今漫画创作意境的缺失与重构 /

- 236 创作年表 /

后记

漫画之道 | 陈学君 著

海峡出版发行集团

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

福建美术出版社

FUJIAN FINEARTS PUBLISHING HOUSE

一双慧眼看世相

郭培明

年龄40出头，接触漫画30多年，从事漫画创作20多年，作品屡次参加全国、国际漫画大赛并荣获多项佳绩，这在福建美术界尚未所闻。

漫画家陈学君的出现，称得上是泉州画坛意外的惊喜。

这意外不在于他以漫画成就成为中国美协会员，不在于他率先在省內高校中开设漫画课程，而在于他几乎把漫画的创作与研究当作自己的第二生命，而且让这一偏门的小画种绽放出绚丽多彩的艺术之花。

也许有人会说，漫画是小儿科，得奖是运气好。我在中小学时期也爱好绘画，也订阅《讽刺与幽默》，也临摹华君武、方成和卜劳恩的作品，也在上课时偷偷画老师的漫画像，个别情景甚至无异于少年学君的经历。不学自通式的兴致，是少年不安份与好奇心的体现，偶尔勾勒得与原作相近的，大人给予一片掌声充分肯定，孩子便飘飘然自以为是小画家了。我当时的心态大概也是如此，直到十余年前认识学君并向他约稿，走进他那完全是间小型漫画图书馆的书房时，终于明白小儿科里也是有专家名医的。

漫画兴盛于18世纪的欧洲，与油画、水彩画一样是“外来物种”，但是中华民族的文化血液中，从来不缺少漫画的成分。在宁夏的贺兰山麓旅行时，当我的目光与先民留下的动物、人物、太阳神的岩画相遇，马上联想到漫画的表现形式，至于创作年代、创作者姓名，连考古专家也无法说清。在民间，世代相传的剪纸、皮影、年画等艺术中，漫画的气息扑面而来。祈福迎祥，讽刺幽默，雅俗共赏，漫画元素如同阳光与空气，充盈于身边，带给生活无限的欢乐。

受父亲影响，陈学君从小喜欢美术。回顾走过的路，他特别感念中学时的恩师尤育培和《中学生》杂志的主编庄之明。他从美术兴趣班中脱颖而出，还与老师共同创办自费印刷的《速写》报，当时在校园间颇有点名气。1986年，全国发行的《中学生》杂志推出学君的漫画专版，此前素未谋面的庄主编利用参加活动之机，亲自到学君家中赠送相册加

以鼓励，对这个艺术少年无疑是一种巨大的精神鼓舞与创作动力。扶持他成长的贵人中，英韬、王复羊、徐鹏飞、夏清泉、徐进等，都是中国漫画界大名鼎鼎的人物，他们求贤若渴、呵护人才的眷眷之心，令人感动。念旧与感恩，是陈学君性格与修养的自然流露；而我以为，一个真正的艺术家，尤其是漫画家，直面社会，身怀正气，心抱真情，是创作出引发读者共鸣、广受社会好评、具有深刻现实意义与独特艺术价值作品的思想基础。

《漫画之道》是陈学君漫画创作历程的艺术心得，是沉甸甸的学术结晶，而我更愿意将其视为漫画的科普读物。我这样说没有贬低研究成果含金量的意思，相反地，学术专著不故弄玄虚作深奥状，能够写得生动可读，让阅者不忍释手，读来津津有味，那才是高手之作。幽默是智慧的产物，漫画是创意的艺术，夸张与变形作为漫画的表达方式，不是随意为之，而是必须符合一定的审美法则。关于创作经验，不少漫画家认为只可意会不可言传，但学君不这样认为，他甚至翻晒家底，细说自己也是从临摹与摹仿起步的。丰盛的专业积累，述来娓娓动听，穿插其中的例子多半是中外漫画名作，可以说，《漫画之道》是册难得的漫画教学辅导教材。

“诗以奇趣为宗，反常合道为趣。”苏轼对柳宗元诗作的评点，同样可用之漫画。艺术的魅力在于别出心裁，反常合道，情理之中，又意料之外。陈学君有篇论文的题目就是《漫画意象表现的“反常合道”》，由于对“反常”的临界点和“合道”的扩张力有着清醒的认识与准确的把握，他的研究成果反过来助了自己一臂之力。于是，从追寻中国漫画之根到漫画象征意象的特征分析，从当代水墨漫画的审美意蕴到当前漫画创作意境的缺失与重构，他开始了一系列的艺术探幽。

中国现代漫画史上的巨匠丰子恺是弘一法师（李叔同）在浙江第一师范任教时美术科最得意的学生。弘一法师晚年驻锡泉州寺庙，讲经弘法，后圆寂于不二祠温陵养老院。丰子恺曾于1948年专程来闽南参谒大师遗物遗址。老师重视学生的人格修养，影响了丰子恺慈悲、博爱世界观的形成，使其漫画《护生画集》超越了艺术与宗教的力量，至今仍放

射出人性的光芒。子恺漫画的题材多来自琐碎生活细节，追求一种弦外之音，一种宁静之美。学君认为，子恺漫画透出一股浓浓的禅意，达到中国画的高远之境——“禅境”。对照具体画面的恬静、清雅、空灵、诗意，确实易于产生“物我贯通”、“宁静致远”的心灵感染。弘一法师留给泉州的文化遗产的价值远远没有被挖掘，对子恺漫画的研究无疑是弘一法师研究的独特视角。

犹如诗歌注重“诗眼”，漫画讲究“漫眼”。优秀漫画作品或立意不俗，或平中见奇。“漫眼”的发现在于艺术家的慧眼。我特别佩服学君的慧眼，能够长期不懈搜猎资料，对泉州实业家、诗人、画家黄紫霞（1894-1975）的漫画创作与成就进行了系统的辨识梳理。黄紫霞创办过泉山书社、《南光日报》，主持维修过开元寺东塔，但今日的泉州人和当代的中国漫画界，对他的名字已经陌生。1940年，黄氏创办的《一月漫画》，以通俗易懂的漫画形式，同著名诗人田间的鼓点诗一样，唤起国民的抗日意识，受到各阶层人士的欢迎。刊物存在三年多，初版印刷1000多册，后来增至10000多册，行销十个省市，在当时的政治文化中心重庆、桂林还没有发行分所，曾被国民政府认定为宣传抗日的重要刊物。感谢学君，正是他执着于清洗这一段蒙尘的历史，才让我们记住了一位以漫画作为锐利武器的泉州抗日勇士的英名。

听学君说，他小时候在仁风村里是个调皮出名的孩子；而现在的学君却显得沉稳老成，甚至不谙世故，潜沉于生活，又保持着警醒，也许这是他的生存技巧。他购买的房子依然选择东湖附近，距离老宅仅几百米，本土始终是他的气场。湖光山色，闹中取静，便于观察，也宜思考，从清华大学进修归来，关于传统与现代、意与象、孤独与温馨、漫画与动漫，以及闽南方言与漫画创作，他又有自己新的想法了。“学习漫画需要耐得住寂寞，心灵才能宁静，才能以一双慧眼透视复杂的生活和用心感悟生活，从而发现其中值得表现的创作题材，并把自己的思考和感悟凝固成画，或许画出的就是一幅佳作。”我欣赏他这样的创作心态。

（作者系泉州晚报社副总编辑、泉州市作家协会副主席、泉州师范学院兼职教授）

| 目录

003 序 / 一双慧眼看世相

008 漫画之道

认识篇

014 什么是漫画 /

021 漫画的种类 /

031 漫画的功能 /

基础篇

038 拥有一颗平常心 /

040 速写对学习漫画的重要性 /

044 学习漫画从临摹和模仿开始 /

048 漫画造型的夸张与变形 /

051 练就一双“漫眼” /

053 丰富知识储存 /

056 能爱能憎才能画 /

058 展开想象的翅膀 /

060 好记性不如烂笔头 /

创作篇

064 生活是创作的源泉 /

066 漫画的构思 /

068 漫画表现题材的选择和主题的挖掘 /

070 单幅漫画的表现方法 /

074 连环漫画的表现方法 /

077 漫画典型形象的塑造 /

079 漫画的构图及视觉表现 /

081 漫画的标题 /

083 漫画的深度表现 /

086 创新是漫画的核心价值 /

多彩篇

- 092 报道漫画 /
- 094 世相漫画 /
- 114 幽默画 /
- 124 哲理漫画 /
- 132 漫画插图 /
- 136 闽南俗语漫画 /
- 142 连环漫画 /
- 150 肖像漫画 /
- 152 水墨漫画 /

探索篇

- 158 追寻中国漫画之根 /
- 163 民间年画与漫画的相似性 /
- 172 虎形象的多重象征性及其在
漫画创作中的体现 /
- 184 丰子恺早期抒情漫画意境构成要素 /
- 193 黄紫霞的漫画创作 /
- 202 漫画象征意象的特征 /
- 208 漫画意象表现的“反常合道” /
- 215 当代水墨漫画的审美意蕴 /
- 225 当代水墨漫画的意象建构 /
- 229 当今漫画创作意境的缺失与重构 /

- 236 创作年表 /

后记

239

| 漫画之道

掐指算来，与漫画结缘已有三十余年了！一路走来，往日的那情、那景、那人、那事，以及所有的点滴感受依然历历在目，难以忘怀。

小学时代，看着邻家年长几岁的高年级同学能活灵活现地画出孙悟空等人物，甚是羡慕，回家也跟着临起画来。父亲看到后，开始买来《绘画基础入门》、《速写画法》等画册让我临摹，并担任起我的第一位“美术老师”。父亲曾在中学时代学过绘画，文笔也好。之后，美术老师许荣灿发现了我的特长，也特别给予了专业上的指导。除热衷于学习一般的绘画知识外，《中国少年报》上连载的连环漫画《小虎子》以及《红小兵》（福建版）等报刊上发表的漫画成为我最初的心动和梦想，也是点化我走上漫画之道的起点。记得那时，临过“小虎子”等漫画形象，也曾把自己在学习生活中观察到的有趣素材寄给该报，梦想“小虎子”之父沈培先生能把它画出来登在报纸上。虽然梦想不能成真，但“小虎子”陪伴我度过了快乐的小学时代。其时，漫画之于我仅是朦胧的好感——漫画上不同于常态绘画的夸张变形和带有浓厚的幻想色彩深深地吸引了我。我对漫画的喜欢就这样在懵懵懂懂中开始。

进入中学，有幸在尤育培老师的指导下继续学画。尤老师上世纪50年代毕业于东北鲁迅文艺学院绘画系，具有深厚的美术功底和文学素养，尤擅从生活场景中发见具有“‘人生’的意味”的“子恺漫画”式的速写和连环画创作。在他的影响和严格要求下，我们几个跟他习画的学生几乎每天都要画速写“交差”。虽常到现实生活中速写，但大家描绘的多为一般的生活场景。然每让尤老师评改作业，他都能从我们描绘的常物里发现我们发现不了的那种有

小虎子 / 杂技表演 / 沈培

《中学生》杂志

发表在《中学生》的漫画专版——

人民日报《讽刺与幽默》——

着“人生”意味的内涵，并写上“点睛”的题目，顿使一般的习作即刻生动起来，真有“子恺漫画”的味道。此外，尤老师还教我创作连环画。脚本由他编写，图画让我先构图他再提出指导意见，直到他认为画面上的人物形象、动态与场景布局可以过关后才准许我画成正稿。回想起来，正是当初尤老师“逼”我们在生活中画速写、教我创作连环画，才让我懂得在描绘物象的同时养成观察日常生活的习惯，并逐渐练成了一双发现生活中有趣场景的“漫眼”，以及学会了如何根据素材进行画面的视觉表现，这些都为我日后从事漫画创作打下了坚实的基础。此时，我除了迷恋于生活速写和连环画创作外，仍悄然延续着小学时喜欢漫画的那份执着。当时，看到《中学生》杂志上的“中学生漫画”专栏，在激动之余，自己也把在学校生活中观察到的有趣现象和感受画成漫画投给该刊，不想得到该刊主编、著名儿童文学作家庄之明先生和美编王金泰先生的重视。《中学生》杂志先后发表我的漫画处女作和专版。在《中学生》上的初次“表演”虽很稚嫩，但其成为我日后从事漫画创作的“动力源”。此时，我对漫画还谈不上有多少理解，只是觉得它可以表现日常生活中的有趣场景，而能把它表现出来感觉特别有意思，仅此而已。

二

上了大学，学的是装潢设计。那时考上装潢设计专业曾让一些日后想在设计界打拼的同学艳羡不已，但专业上所学与原本接触的绘画形式大为不同，全新的课程一度让我无所适从，曾非常强烈地想着调换专业。还真有绘画专业的同学找了我好几次说要调换，等他找人可以通过省教委的关系帮忙调换时，我又打了退堂鼓。回想起来，虽然当时所学的设计课程与原先喜欢的绘画差别很大，但坚持下来后，才发现所学专业中的许多设计知识，诸如画面表现的构成形式感等，都被运用到我后期的漫画创作中。其实，事物间存在着诸多共性，绘画与设计也是如此，只要坚持学习，都会有意

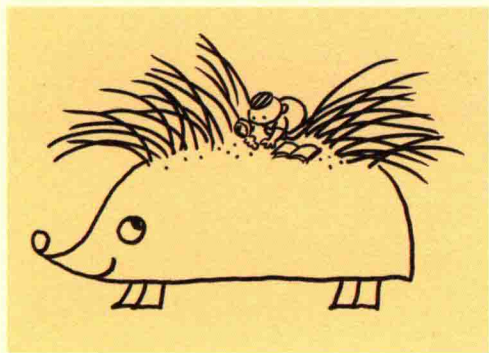
想不到的收获。大学期间，中学时的那份漫画情缘不曾割舍，依然是那么地执着与专注。我利用课余时间，学着一些漫画家发表在报刊上的作品的表现方法，描绘大学生生活中的各种“漫画镜头”，曾把创作的《大学生群像》斗胆投给漫画界最具权威的人民日报《讽刺与幽默》，不想很快发表在该报头版头条。当时该报编辑提携新人的办报方针让我非常吃惊也非常感动。在《讽刺与幽默》的第一次“亮相”，更加坚定了我走上漫画创作道路的信心与勇气。

四

大学毕业后，同班的不少同学分配到广告公司或装潢公司任职，我却当上了一名师范学校美术专业的教师，后来又在大学美术与设计学院任教，教授图形创意、广告设计、漫画创作等课程。教学之余，有了更多的时间与心爱的漫画打交道。上世纪90年代初，我总算真正步入漫坛。从那时起，我的漫画创作面逐渐展开，开始表现学校生活之外自己熟悉和深有体会的题材，漫画中几乎所有常见的表现内容均有涉及，同时根据不同的表现主题内涵尝试运用相应的视觉表现形式。经过多年的创作实践，对于漫画的理解也开阔了许多，已从原本潜意识里的狭窄漫画观（讽刺漫画）转变为“大漫画观”，即丰子恺先生所言：“只要不为无聊的笔墨游戏，而含有一点‘人生’的意味，都有存在的价值，都可以称为‘漫画’的。”由此，避开了自身创作上的短处，从熟悉的生活中取材，力求创作的漫画在表现生活情趣外还能体现出思想和哲理。值得一提的是，20世纪80—90年代是中国漫画发展最好的时期之一。人民日报《讽刺与幽默》发表了大量优秀漫画，特别是该报发表的著名漫画家英韬先生针对当时漫画界和漫画创作中存在问题的评论文章，对我的创作颇有启发，其成为我日后走上健康的漫画创作道路的“领路人”，从而让我能静得下心，耐得住寂寞，潜心于漫画艺术创作中。

五

本世纪初，由于受众市场的萎缩和漫画创作自身存在的问题等诸多原因，本源漫画的风头逐渐被现代漫画及各种“火爆”的动漫产品所取代，我也在此时开始涉及漫画创作理论的研究。近年来，通过撰写漫画评论文章，对自己原本在创作中存在的一种比较感性的体会进行梳理，力求从漫画学理的分析中让自己从感性的创作体会上升到理性的创作认识层面上，同时深入探求漫画艺术的本源、审美特征及其价值。如今，动漫产业和动漫教育如火如荼，然与其具有密切联系的本源漫画却处于衰微的境地，这让漫画人难以理解。为了探究其因，也由于专业教学上的需要，我于2008年9月前往清华大学美术学院，师从吴冠英教授，作动画艺术设计应用的课题研究。访学期间，在了解动画的创作过程及其主要特点

后，我更加坚信动漫创作成功的根本终究还在创意上，而这正是本源漫画的核心所在。可以说，本源漫画是动漫的“根”。审视当下动漫产业界和教育界一直在探讨的作品创意不足的问题，其根源正是在一定程度上疏离了本源漫画创作与教学。值得注意的是，“中国学派”的动画大师特伟、阿达、詹同、王树忱等先生都是画漫画出身，而中国漫画界的大师华君武、方成等先生也当过动画片《骄傲的将军》、《原形毕露》的编剧。难怪方成先生会大声疾呼：“动漫是漫画的一种，搞动画的不会画漫画，动画就出不来，可以说是‘动而不漫’。”“我国动漫创作中存在最明显的问题，就是在幽默艺术技法的运用上。要解决这个问题，有个办法，就是学会画漫画，在漫画创作中熟悉运用幽默技法。”可谓一语中的。

走上漫画之道，笔者有幸得到了国内众多漫画大家如英韬、王复羊、徐鹏飞、夏清泉、徐进、林平等前辈的提携和指导，从而在创作中得到锤炼的同时逐渐对漫画艺术有了比较清晰的理

解。在笔者看来，漫画是思想的艺术。其表现在作品能深刻揭示出事物的本质规律，同时也相应表现为作者在创作中的深入思考和读者解读画面内涵获得感悟后的喜悦。漫画是创意的艺术。其表现为作品在构思上的独创性，即作者在创作中能超越常规，并能超越自我。漫画是视觉的艺术。其体现在作者能精心营构画面意象，并从中显现出具有独创性的视觉表现语言。当然，要同时达到上述漫画艺术的高度是极其不易的。虽难以企及，但我始终坚信，应该沿着这样的创作方向不断前行！

能走上漫画之道，本身就是一件值得庆幸的事，又能深入其中探究漫画之道，更是让人心生无限欢喜，个中滋味只有充分感受了才能深刻地体会到。笔者深知，所有这一切，尽管是自身学习、创作和研究过程中的勤奋、好学、虔诚、执着、坚守、思考、追求……点滴汇聚而成，但更离不开这一一路走来各位师友和家人的关心和支持。

漫画之道，乃有情之道、智慧之道、创意之道、艺术之道、探索之道、人生之道！

走进漫画之道，乐在其中！

