

THE WORLD

世界漫画长廊

CARTOONS (评析)

卷一

中国文联出版社

菅人 编

图书在版编目(CIP)数据

世界漫画长廊/莒人编. -北京:中国戏剧出版社,1999.5
ISBN 7-104-00970-1

I. 世… II. 莒… III. 漫画-作品集-世界-现代 IV
.J238.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 09047 号

世界漫画长廊(评析)

莒人·编

中国戏剧出版社出版

(北京海淀区北三环西路大钟寺南村甲 81 号)

(邮政编码:100086)

新华书店总店北京发行所 经销

北京市振兴印刷厂 印刷

880×1230 毫米 1/32 开本 100 印张 32 插页

1999 年 5 月第 1 版

1999 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—1500 册

ISBN 7-104-00970-1/J·453

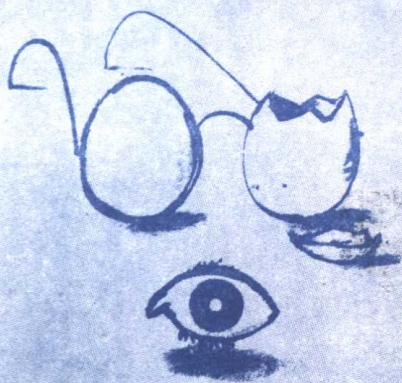
全八卷定价:196.00 元(每卷 24.50 元)

●一座世界

漫画的历史长廊

●一部世界

漫画全景式画卷

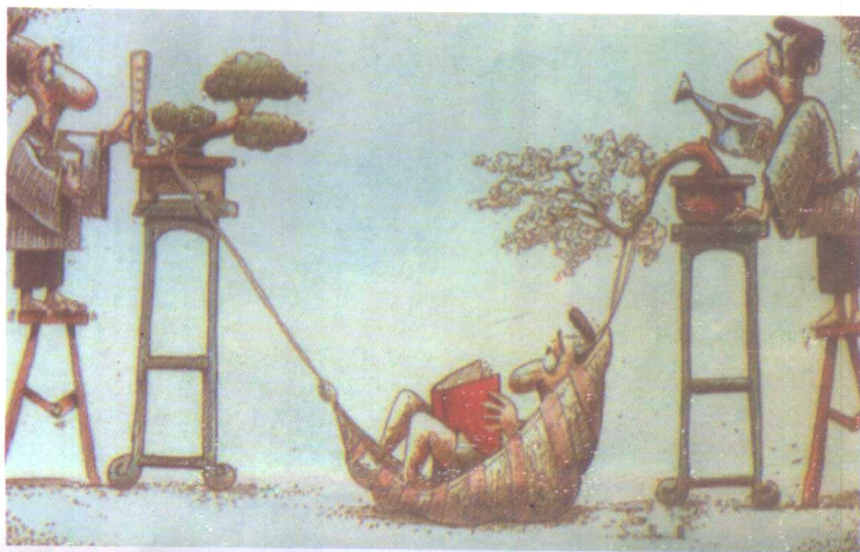

圣诞老人的助手们

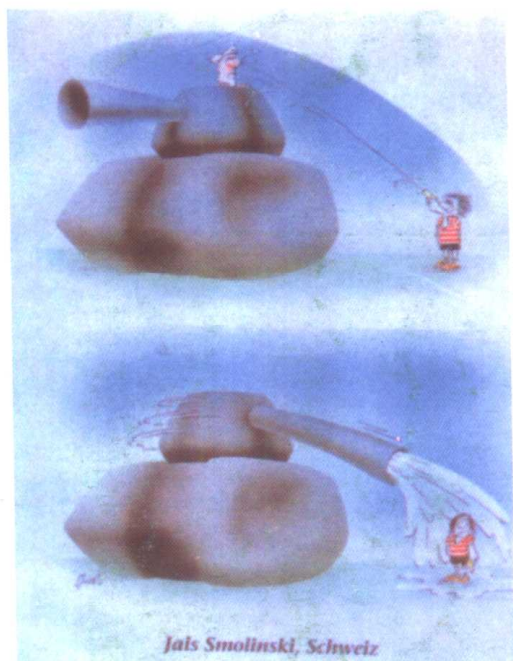

让我们吃掉 1990 年的收成

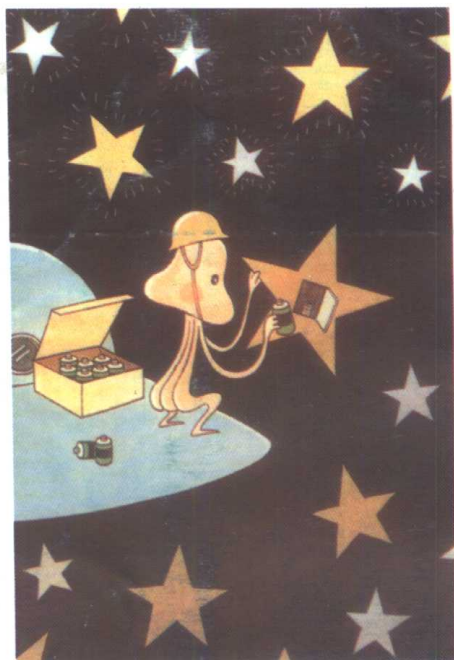
奥戈罗德尼科夫 (俄罗斯)

无 题

回 击

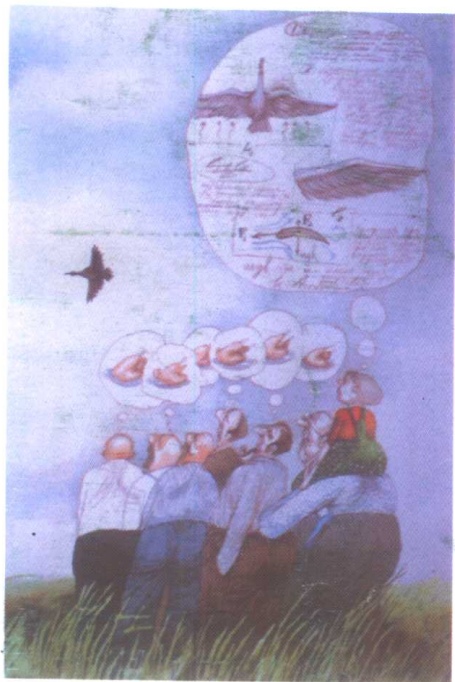

给星星换电池

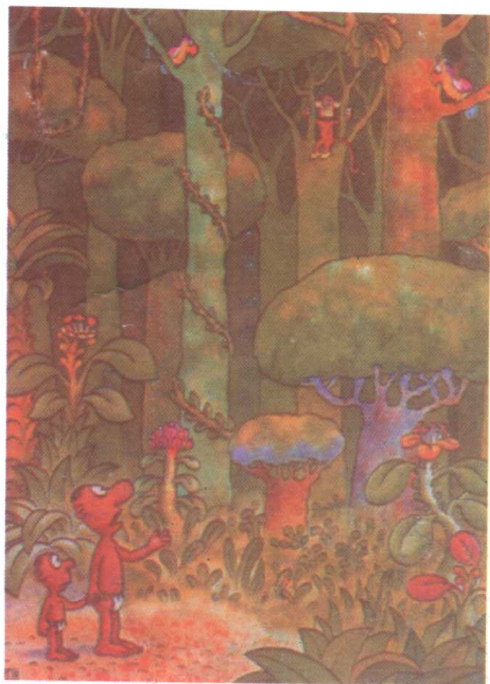

恶作剧

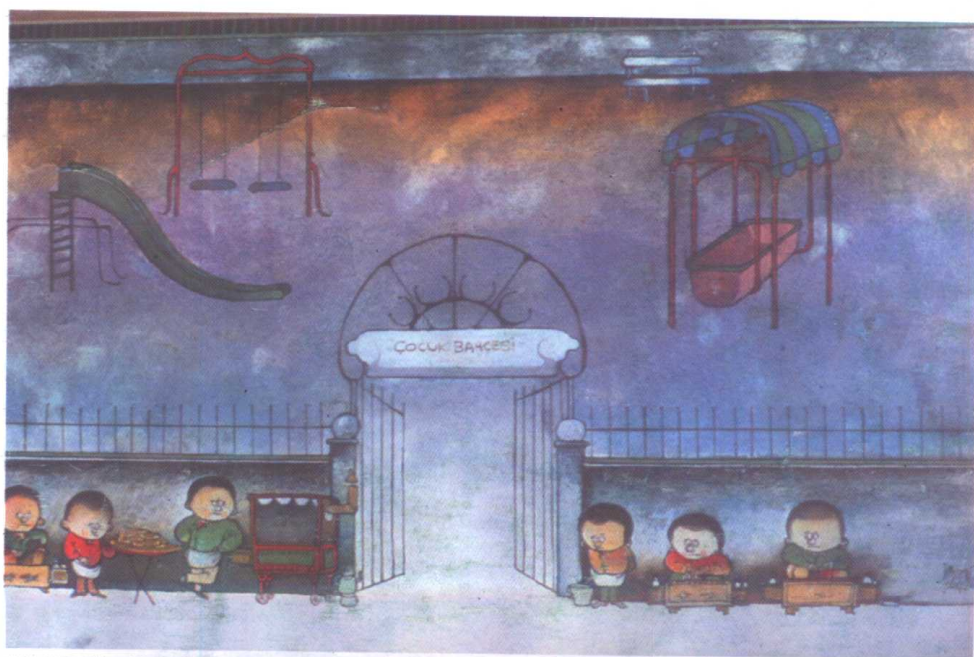
瓦列金·德鲁日宁 (乌克兰)

无 题

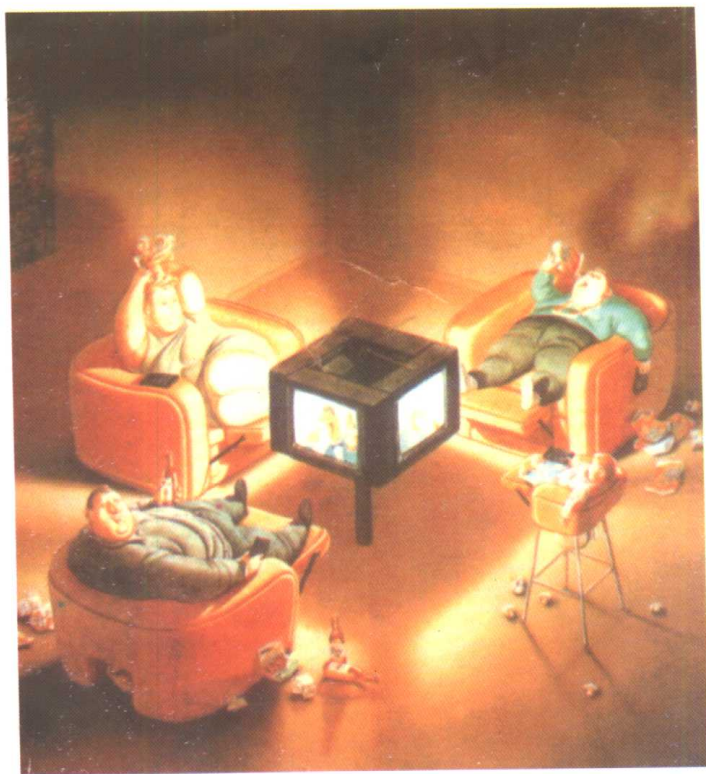

儿子，总有一天这一切都将属于汉堡包
斯坦·伊莱斯（英国）

幼儿园门前

无
题

我拒绝踢右翼，
按照信念，我是左
翼！

斯捷潘诺夫（俄罗斯）

呼唤中国漫画艺术的春天(代序)

鲁 沂

因向往首都的文化环境，四年前我辞去家乡市文联的工作只身到了京城，执意要做个文坛草寇。一踏入北京，危机感便包围了我，摆在我面前的首先是住房，一个朋友说有一片临建周转房住了一批画家，还有几间空房待租，租金也不贵。我当然高兴，没想到一到北京就能与艺术家为邻，到底是北京啊！

我的邻居们其实都是些年轻的男男女女，许多搭伙过日子，过着非夫非妻的临时鸳鸯式生活。男的不是光头定是长发，且衣着随便怪异，个个都是艺术家的派头。我的对面住着一位画油画的，留山羊胡子，他本意是留络腮胡子，无奈在进化史上中国人的体毛褪得有些过分，这使他只长出了山羊胡子，否则配上他的那张瘦脸凹眼，倒活脱脱一个梵·高。一天他到我房间倒开水，我正在挂一幅一位著名国画朋友赠送的画，我请他欣赏，他瞥了一眼鄙夷地嘟囔一句：“中国画算画么？”

如今受托为这部《世界漫画长廊》写一篇序，几乎无端地想起了这件事。我对漫画没有过多研究，但我一向认为无论是什么画种只有融进了自己本民族的精神，才真正是有气魄有灵魂的。

粗略翻阅这些漫画书稿，作品中深刻的思想内涵，鲜明的艺术个性，独特的漫画造型深深地感染了我，但仔细总结一下，我所看到的几乎都是遥远的异国与我国遥远过去的漫画的辉煌，看看现在我们的漫画水准和规模与国外和我们的过去相比确实有着巨大的差距。但我又同时相信，就像我初看这本书稿时所受到的

震动一样，差距本身就蕴含着赶超的动力。我深信中国一定能够产生具有中国作风和中国气派的新一代漫画大师来，要做到这一点，旁观说法地说来，对于有志于漫画事业的年轻人来说要确定这样四个方面的观点：一是深刻认识漫画的社会作用，端正对漫画的态度，二是确立自己的个人风格，三是吸收国外的一切优秀成果为我所用，四是根植于我们的民族文化之中，体现我们的民族精神。

漫画是文化的晴雨表，它形象地暴露着社会的脉搏心跳

大凡影响深远的漫画大师，都是为人正直、富正义感，有自己的独特观点和鲜明个性的，这是因为漫画艺术是一门入世的艺术，他的作品要直接接受大众读者的评判，而不仅仅是作为高雅殿堂玻璃窗内的陈列品，漫画是最直接反映大众情绪和社会脉搏的艺术门类，所有那些思想狭隘、没有广泛大众基础和脱离社会现实的作品都是不会成功的，这就要求漫画作者要热爱生活、关心社会。

漫画家不是不食人间烟火的仙人，许多漫画家的个人命运与国家社会的命运是紧密相连互应互动的，正如波纹是从湖水的振荡中产生的一样，漫画创作的灵感是从现实生活派生出来的。漫画大师保罗·康瑞德说：“我比更多民选的官员更热切地关心社会问题，我期望很多事情能公平合理的解决，而我能用的方法就是借助漫画表示这种关切”。他还说，这是他的社会良心；契克·扬以家庭生活为题材的连环漫画《金发女郎布朗娣》描绘的都是家庭琐事，男主角是个受尽老板欺压的小职员。白领阶层可以由此看到自己在繁华世界辛苦恹恹的身影，而于欢笑之中掺入几分辛酸从而产生共鸣。再者，西方社会家庭关系的冷漠与婚姻的脆弱使家庭的美满变得有些遥远。在布朗娣一家温馨有趣的故事中，可以寄托一些对美好生活的向往之情。正是由于作者用心去感受

生活，在家庭这一社会细胞中以滴水之中可见海洋的方式把准了社会的脉搏，才使得这部讲平淡家庭琐事的连环漫画征服了世界70余年；三四十年代，国际政治局势动荡，作为矛盾总爆发的第二次世界大战给人类带来深重灾难。大卫·罗的漫画辛辣地讽刺了法西斯的罪恶本质，表现了对被侵略国家和人民的支持与同情。大卫·罗以画笔记录了二战的全过程，但他的作品不仅仅停留在记录上，而且渗透了画家对参战各国政策立场的深刻剖析，以及这种政策和立场对战争进程的影响，从而有极高的史学文献价值，他用自己的头脑思考，表达自己对时局的看法，他的漫画作品比任何时政评论更深刻。成为“英语世界公认的，最具有影响的政治讽刺漫画家。”

一战时期的荷兰漫画家路易斯·勒麦柯士不但有娴熟的技巧，而具有鲜明的道德准则，这种准则是独立的，不受国家政策制约的。他的作品融入了对德军的憎恶，揭露和控诉德军的暴行。当时荷兰是中立国，有人认为在一个中立国的机关报上，不应该登载太露骨的攻击德国的漫画，有人向他恐吓、胁迫，甚至对他提起危害荷兰中立的诉讼，同时德国外交官还写信利诱他和设法收买报纸。但是这一切干扰和胁迫都未能使他放下画笔这一锐利武器。

我国漫画家张乐平从塑造三毛这个流浪儿中，暴露了那个社会的腐败、不公平、以强欺弱的黑暗现象。三毛的遭遇与所作所为既反映了当时人们一种情绪也反映了一种期望。而米谷先生则把讽刺的锋芒指向内战、独裁的魁首蒋介石以及与之勾结的美日帝国主义侵略强盗，直接歌颂人民革命胜利进程，鲜明地反映了时代的面貌，具有深远的历史意义和史料价值。

只有个性鲜明的作品，才是受人喜爱的佳作

欣赏漫画的同时，不仅仅是学习技术方面的东西，还要学习

漫画大师做人的道理。

在这部漫画集里，我们可以看到不同国家、不同历史时期的漫画家们风格迥异的漫画作品。每件作品都打上了画家个性的烙印。画如其人，欣赏这些漫画的时候，我们仿佛看到一个个性各异的漫画家的鲜活形象，甚至比看到本人更能透彻地领略他们的个人魅力。

圭拉摩·莫迪罗洛漫画纯朴、粗犷、热烈的原始风味，超时空、超现实的想象汪洋恣肆，其意境洋溢着浓郁的浪漫气息。

瓦德玛·斯威阿席的漫画浓墨焦黑，满纸飞舞，表现对象连续运动的轨迹，像旋风刮过，极有力度极富动态的笔触，显示了作者思想和风格上的独特性。

雪儿·西乐斯丁的配画诗，意境美妙清新，引人入胜，质朴、平淡中透着隽永的意味，读者可以由此看出画家作画时的意态。

季诺的作品极度夸张中蕴含着的生活态度率真而无矫饰，其热情的南美风格跃然纸上。

让·雅克·桑贝漫画的恢宏场面与机巧构思，仿佛令我们看到画家在作人生的俯瞰与沉思。

冰兄的作品硬得像炮弹，辛辣的让人出汗，热情得叫人心颤，从侧面反映出了作者侠肝义胆的豪烈性格……

看到漫画家的作品，就如同与漫画家在喁喁倾谈、激烈争论、沉吟思索，像遇到了相知的好朋友，进行了心灵上的对话，并折服于他们的奇思妙论和个人个性魅力。

只有个性鲜明的作品才能算真正属于自己的作品，也才能被广大读者接受。但个性化的作品并不意味着为了追求奇特而为个性而个性。梅菲尔-Pnilmay的漫画中并没有肥变瘦，瘦变肥的人物，也没有大头小身子等比例不称的夸张和歪曲，处处给人以现实的感觉，而写实主义的题材与造型恰恰正是梅菲尔自己的风格。伊朗漫画家阿里·蒂凡达维用油画的形式来表现漫画作品。他

善于处理光的效果，人物造型不仅高度夸张而且刻意追求丰满和立体，显示了强烈的个性和感染力，使人看到他的作品如沐西亚高原吹来的燥热的风。这正是在漫画与油画的契合中找到了自己的作品的个性，他在作品的用光等技法上还是遵守美术的共同规律的。

再者，个性不是培养在玻璃罩里的花朵，而是在创作中与社会发生着千丝万缕的连系，从而打上时代的烙印，脱离社会现实的所谓个性化作品是不会有生命力的。用线构图上的技巧和独创，还仅仅是形式上的，而赋予漫画作品以思想灵魂的是社会实践和观察。个人的命运总是与时代与民族的命运连在一起的。有这样一种现象，大凡是社会动荡的时期，就会产生一大批具有深刻思辨力的哲人式的漫画大师，这是因为社会的动荡引起民族与个人命运的不安定，从而促使人们去做哲理性的思考与批判，这种思考与批判反映到漫画作品中，就使得作品具有了强烈的理性和批判色彩，也具有时代特色。如本世纪20—40年代，正是国际社会矛盾积累并集中爆发的时期，各派政治势力激烈交锋，在这种背景下，欧美涌现出一大批伟大的漫画家。而在同时期的中国，也是中国各派政治势力激烈交锋的时期，更是帝国主义列强在中国争夺势力范围的时期，内忧外患民不聊生，在各种势力交结的中心上海，产生了一大批天才漫画家，如丰子恺、张光宇、叶浅予、张乐平、华君武、丁聪、米谷等等。

他山之石，可以攻玉

当然，提倡作品个性化，并非就是要闭门造车，不吸收别人的优秀成果，如果这样认为就有悖于出版此书的初衷了。本书就是为了让读者了解一些国外和我国前辈漫画家的优秀作品，使漫画习作者在借鉴之中取得进步，从而推陈出新形成自己的风格。世界上的许多漫画大师就是在不断借鉴与学习中取得非凡成就的，

吸收与创新并不是一对矛盾。

詹姆斯·格拉苏，将欧洲流行艺术和十六世纪的木刻融为一体，同时吸取美国本土卡通漫画的特点，创造了一种风格独特的木版漫画，并将这种漫画用于插图和雕塑，成为美国现代漫画插图和漫塑的代表人物。

劳纳尔·塞勒的漫画代表了欧洲大陆和英伦的文化脉搏，从古典中孕育出来，因而带有一种华贵细腻的艺术笔触，更可贵的是他的画又吸收了狂飙式的“美国精神”。这使得他 60 年代在美国杂志上发表的一系列以经济为题材的漫画，具有强烈的艺术感染力，为我们展示了世界经济王国里骄纵狂奢的大场景，如果仅仅是秉承欧洲古典的绘画技法与风格，是不可能这样淋漓尽致地表现出工业化社会的场景的。正是由于他的继承与吸收，使他的漫画傲岸、怪诞、夸张，把人物化到极致，又能调和众多不同品味而自成一家，被膺誉为“世界重量级”漫画家。

现在，生活范围已扩大到全世界，我们改变被国境禁锢的人生意识，要有世界公民意识。不仅要熟悉本国的价值、文化，也要熟悉别国的价值观念和文化成果。

我国古代有夏秋晒书的习俗，和尚为这个还举行仪式冠名曰“晾经法会”。《世说新语》中说，有个名叫郝隆的人，仰卧于地，袒腹向阳。人家问他干什么，他说：“吾晒腹中书耳！”我们不能这样食古不化，使腹中古书发霉，我们需要开放，吸收阳光与空气，吸收其他民族文化中的精华，为我所用，我们的漫画水平才能赶上来，并走向世界。

只有民族的，才是世界的

一个民族的文化是这个民族的精神象征，也可以说是一个民族的面孔和灵魂。有的中国人对外国的一切了如指掌，对于本民族的优秀文化艺术成果却不屑一顾。这些黄皮白心的中国人，实

际上是无根的漂零人，无从成为世界公民。只有民族的，才是世界的。伟大的漫画家无不是植根于本民族的艺术土壤之中，从民族文化中吸取营养成长起来的，他的作品只有与本民族的命运相连系，才更具生命力和艺术感染力。这里需要强调的是，并不是说漫画民族化就是拒绝吸收其他国家的优秀成果，毋庸置疑，我们具有优秀的艺术传统，但再优秀的艺术也是在实践中产生和发展起来的。在世界文化交流频繁的今天，只有将民族艺术国际化，将外来艺术民族化才能发扬光大，永葆青春。

作为中国人，他的艺术生命来源于中华民族的文化底蕴，我国的许多漫画大师都是从中华民族文化中汲取丰富营养，兼取国内外各家之长而自成高格的。

丰子恺先生出生于一个清朝举人家庭，幼时每逢“迎灯会”常随大姐制作彩伞，由此萌发学习书画的兴趣，后去日本留学接受西洋绘画的熏陶。他开创的“赤子意心”抒情漫画，使人感受到中国画的神韵和江南的人文景观，以及中国文化的仁善精神，达到了一种“莫之为而为，无所为而为”的净境。

张光宇先生的漫画风格，受到中国传统戏剧舞台艺术和民间美术的影响，极具装饰性，而且他的作品题材也多取自民间。

叶浅予先生没上过美术院校，幼时跟表姐学习制作戏曲纸人，算是所受的美术启蒙，他早期的漫画线条硬朗，似与中国画的用线相去甚远，以后受到中国画的影响，变得柔和流畅，完全进入中国画用线上色的法则中，线条提炼简括，神捉骨髓，成为一代国画大师。

华君武先生最初的漫画作品受西方美术的影响，洋味较重。受革命召唤赴延安后，响应毛泽东文艺为大众服务的号召，在创作上进行大胆尝试，在作品选材与表现方法上追求大众化、通俗化。新中国成立后，他的漫画在用笔等方面也走向民族化，吸收中国绘画和书法的长处，从而衰年变法，成为我国著名的漫画家

和漫画理论家。冰兄先生的漫画艺术造型十足民间风味，色彩浓重、富装饰美，严肃的内容、浪漫主义的手法和民间装饰风格构成了他漫画艺术的特色。

丁聪先生的漫画受其舞台设计生涯的影响，线条流畅富装饰性。

而近几年风行全国红遍东亚的蔡志忠先生的漫画之所以成功，源于他的漫画直接以中国古代典籍为题材，而且构图也具民间美术的装饰风味，使得有着共同文化之根的东亚国家的读者有强烈的文化认同感。

受朋友之托写序，却忍不住说了这么多题外话，不过这些都是我个人这些许年的所感，今天借此机会一吐为快。书归正传，说说本书的编辑上的特色与优点！

编者在这套书的组织方式上是费了思量的。由于漫画是现实社会的反映，使得我们在欣赏前人或其他国家的漫画作品时存在一定难度。欣赏漫画，仅仅有美术知识是不够的，也对读者的知识量和知识面提出了要求。只有比较全面地了解世界政治、经济、文化的各个方面，只有用历史的眼光和全局的观点去欣赏漫画，才能体会出漫画的深刻内涵。

比如我们在欣赏美国漫画家索尔·斯坦伯格的漫画集《护照》里的作品时，那些似是而非的模糊字迹，不含实际内容的印迹和花饰，使一般人很难理解它的实质。而结合他的创作背景可以得知，二战后，麦卡锡主义盛行时期，参议员麦卡锡一度操纵参议院长设小组调查委员会，搜集黑名单，进行非法审讯，以法西斯手段迫害进步人士。此间，斯坦伯格出版了漫画集《护照》，隐晦地讽刺、挖苦美国国务院护照局发出来的护照是摧残个性的这样形式。了解了这点，再看他的作品，就可以感受到他的作品的每一个笔触都表达出某种特征、含意或结论，每幅作品都是警句。这样看来，作品的背景材料是我们更好更透彻理解漫画内涵所必要

的，因而在介绍每位漫画大师的作品前，编者都加上了较详细的画家生平及创作简介。

在许多漫画作品的旁边，编著者加上了一些简单点评，但非定论，欣赏漫画乃是见智见仁的事，书中所附简评作一家之言、引玉之砖。

每卷书的后面还附有“谈漫书简”与“佳作赏析”两个栏目，更是绝妙，它把感性的东西进行归纳上升到理性高度，高屋建瓴，指点迷津，对提高读者的水平很有帮助。

如果我们对中外艺术发展史及其灿若繁星的作品知之甚少，见之甚寡，就无从着手借鉴，创新更是无从谈起。

本套书在时间也就是纵向上力求收录一百多年来所有最重要的漫画家的作品，使之成为一座漫画历史长廊，从而清晰完整地读者展现漫画的发展历程和时代特色；在空间上，力求涵盖世界五大洲许多国家的漫画作品，从而给读者一个横向对比的机会，了解各国漫画的地域特色和人文特色。这样无论在时间上还是在空间上给世界漫画(至少是编者所能见到的范围内)一个较全面的总结，全景式立体地反映世界漫画的概况。这样会扩大读者的视野，拓宽读者的思路。

了解别人的长处，才能在对比中找出自己的不足，这种在对比中发现的差距给心理上的冲击，本身就是赶超的动力。

本书在编辑过程中，筛选的工作量想必是非常大的，在浩如烟海的漫画中打捞出具有相当水准的作品是件很难周全的事，加上资料来源所限，难免有遗珠之恨，本书对读者来说仅仅是一种揭示和引导，实际上引发读者的主观能动性应该是出版此书的目的，只要是有心人，处处皆吾师。

希望产生大批具有中国作风和中国气派的新一代漫画大师来。期待中国漫画艺术的春天快快到来！