

方成

报刊漫画

武汉大学出版社

责任编辑 朱碧恒
王军风
装帧设计 马重慧
郭召民

一、漫画和新闻报刊的关系

报纸和刊物上经常发表漫画,读者大都是比较喜欢看的,有的看起来还津津有味。但是,谈到报刊和漫画之间的关系,似乎知道的就不多了。一些新闻学著作里并未提及漫画,可见研究新闻学的许多学者大概对这点也弄不清楚,或者说,并不注意。

其实,古时就有漫画式的绘画和雕塑,中国有,外国也有,只不过那时还没有漫画的名称。近似现在看到的这种漫画,首先出现在大约17世纪的欧洲,但当时并不存在专门画漫画的作者。漫画是伴随着世界上最早的近代印刷报纸产生的。1609年德国出版的《报道与新闻报》,和美国最早的印刷报纸即反殖民主义的《国外与国内公众事件报》,可以说是近代报纸的先驱。我国近代漫画的流行,比欧洲晚大约两个世纪,近代报纸的出现,也是如此。从历史上看,报纸和漫画之间,有着一定的联系,至少,都和印刷术的改进有关;它们全是靠印刷术的发展才得以大量发行的。

漫画印成单张,传播自然受到限制,但在报刊上登载,传播范围就要大得多。报刊是发表漫画的最佳园地,而漫画则是可以使这个园地大为增色的、令人赏心悦目的花卉。

很多情况下,报刊和漫画必须互相映衬,欠缺哪一方面都会造成难以弥补的缺憾。

在什么情况下,漫画是怎样为报刊增色的呢?二者在实际上到底有什么样的关系呢?要回答这些问题,必须从漫画的艺术特性谈起。

漫画有三种性能:讽刺性、谐趣性和灵活性。而这三种特性也正是新闻传播所需要的、漫画最效的方式。我们现在分别来进行阐述。

1. 讽刺性

讽刺,即通常说的“挖苦、嘲笑”,是进行批评和论战的一种语言方式。这种语言方式是以广义上来说的,主要包括文字语言和各种艺术形象,其特点是曲折、尖刻、含蓄和富有幽默感。漫画是以艺术形象来表现生活的讽刺幽默性语言,很适合于用作评论

(见图1)。因为它通俗易懂,逗人喜爱,具有直观的魅力,在评论上能取得比一般文字语言更强烈的效果。主要表现在:

在朝鲜战场上被打得头破
肢离的美国,竟想去援救在越
南战场上的法国。

(1954年1月)米谷

请通报一声,美国医生来了!

图1

(1)漫画的评论方式是用艺术形象来表现的,它既说理,又有艺术欣赏价值,因此,既能打通读者的思路,又能给读者以鲜明生动的印象,情理并茂,使人经久难忘。所以,漫画的驻存性较强,且易于广泛传播。由于漫画采用夸张的艺术手法进行表现,形象格外突出,所以引人注目。读者看报时,通常都是抱着先睹为快的心理来欣赏漫画的,这就使得它在各种新闻体裁中据有较大的优势。

(2)漫画形象简洁有力,明白晓畅,妙趣横生,读者面要比文字评论广泛得多。不少人工作繁忙,读报时间有限,文字评论大都略去,漫画却总是不会不看的,甚至对时事不大关心以及文化程度不高的人,也乐此不疲。在发展中国家里,文化不高的人和文盲的数量很大,漫画评论就更能显示它的特长了。

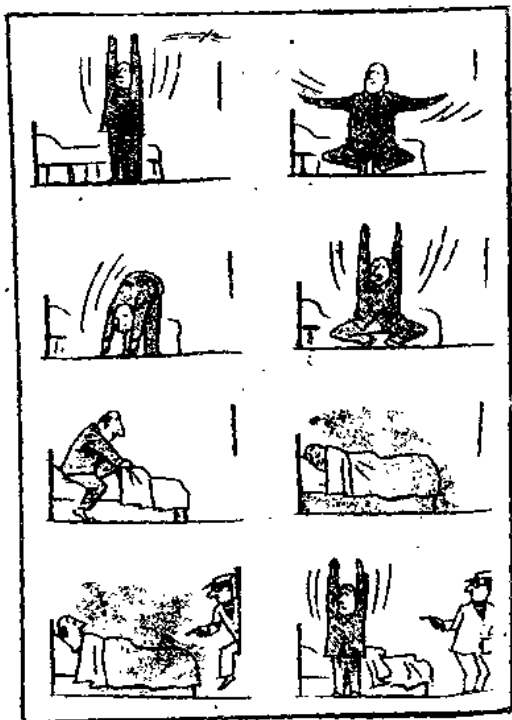
(3) 漫画 形象奇巧夸张, 生动泼辣, 有强烈的艺术感染力。因此具有较大的宣传鼓动性, 特别在激烈斗争中, 更能显示出强大的战斗威力。

此外, 漫画图像对报刊版面有调剂、美化的作用, 使版面显得活泼, 增色不少, 不仅有利于新闻传播, 也为报刊广开销路, 取得经济效益。

漫画评论不象文字评论那样, 能够旁征博引, 作详尽的分析推理, 而是集中到一点析问题。两者各有所长, 作用不同。有时漫画和文字评论配合发表, 可以相得益彰, 发挥更大效用。

2. 谐 趣 性

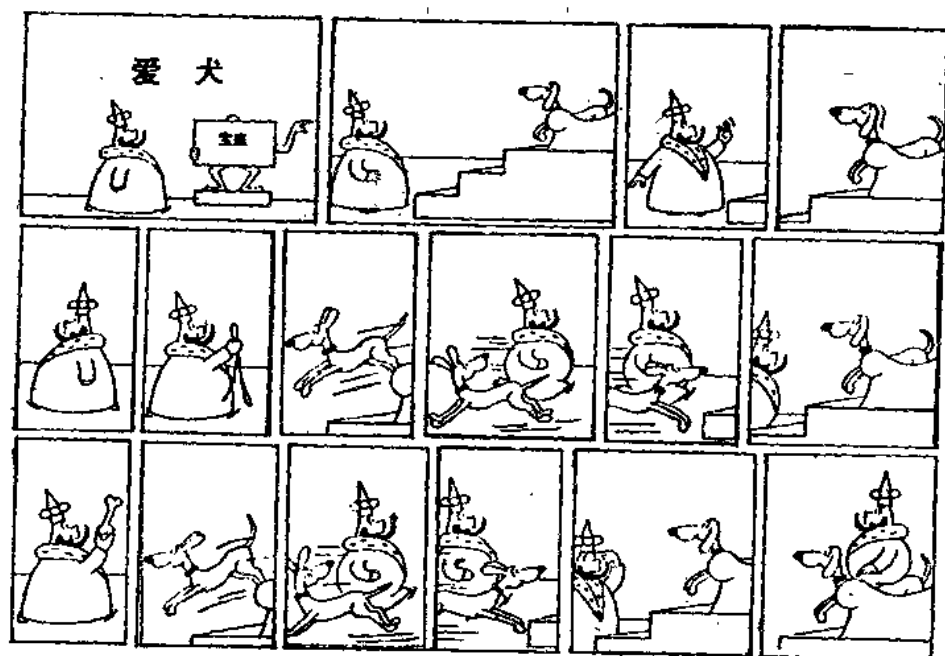
新闻理应吸引和方便读者, 易读性就成为新闻价值的一个要素。生动有趣对新闻来说也是必不可少的, 因此有人把趣味性作为新闻价值的另一个要素。漫画的谐趣性, 正适合这方面的需要。在报纸上常见的是描绘社会生活中的趣事和表现幽默感的连环漫画。我国最著名的连环漫画是叶浅予的《王先生和小陈》和张乐平的《三毛流浪记》, 这两套漫画都有反映社会生活的讽刺性的内容。在资本主义国家里, 连环漫画很盛行, 其中大多数是谐趣性的滑稽画(图2)。在报纸上发表的连环漫画多是有固定人物每日连载的。一些报纸每天发表好几套, 尤其在美国更为盛行, 有的甚至连载数十年, 经久不衰, 在这个画家死后, 仍由其它画家继续画下去。此类最著名的有沃尔特·迪斯尼(WALT DISNEY)的《米老鼠》(MICKEY MOUSE), 菲希尔(H.C.

练习答案

图2

“BUD” FISHER) 的《马特和介夫》(MUTT AND JEFF), “谿客”·杨 (MURAT “CHIC” YOUNG) 的《金发女郎》(BLONDIE), 麦克曼纳斯 (GEORGE MCMANUS) 的《爸爸的教养》(BRING UP FATHER) 等, 发表几十年来, 至今仍在许多国家转载。《马特和介夫》最初见报是在1907年, 《金发女郎》最初发表在1930年。日本的主要报纸《朝日新闻》、《读卖新闻》、《每日新闻》每天都有这种连环漫画发表。有些连环漫画无文字辅助, 全靠形象表现, 更为各国转载, 其中著名的有德国的卜劳恩 (E.O. PLAUEN) 的《父与子》(VATER UND SOHN), 瑞典雅各布生 (JACOBSSON) 的《安得生》(ADAMSON), 美国索格洛 (OTTO SOGLOW) 的《小皇帝》(THE LITTLE KING) (图3), 丹麦皮特斯脱鲁普 (BIDSTIRUP) 的无固定人物的连环漫画等等。

小国王宝座

图3

单幅的谐趣画（见图4），一般称为幽默画，报纸是经常在副刊上登载的。有的也有固定人物，每天连载，如美国《先驱论坛报》上发表的《捣蛋鬼丹尼斯》（DENNIS IS THE MENACE），画中的主角是一个名叫丹尼斯的孩子。此外，还有作为游戏的单幅漫画，美国《先驱论坛报》上经常刊载。

这些谐趣性的漫画，既满足了读者的娱乐要求，又使报刊销路增多，扩大了新闻传播面。在新闻事业发达的国家里，这种漫画甚为流行。

3. 灵活性

漫画的灵活性，主要表现在两个方面：一是运用上的灵活，它不拘一格，成图迅速，适合新闻报道的及时性。

如前所述，漫画可用作评论，也可用作娱乐，此外，还可充当新闻报道的一种手段。例如报刊登载的旅行漫画，就有新闻报道的质性。这种报道漫画一般采用图文并茂的形式，活泼有趣，引人入胜。

漫画在报刊上运用的范围很广，除上述几种外，常见的还有漫画插图和漫画人像（图5）。漫画插图配合新闻报道、评论或讽刺性的诗文，取得图文并茂的生动效果。在少年儿童报刊和科学普及报刊中，一般都有

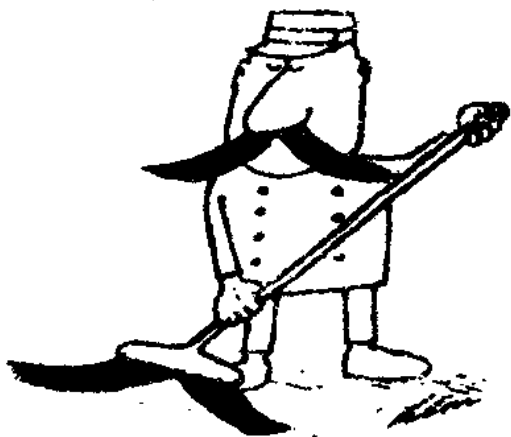

图4

图5

大量的插图,也有用于指导儿童生活的各种漫画(如《中国少年报》上发表的《小虎子》等)(图6),以及宣传科学知识的“科普漫画”;体育报刊上则有“体育漫画”。

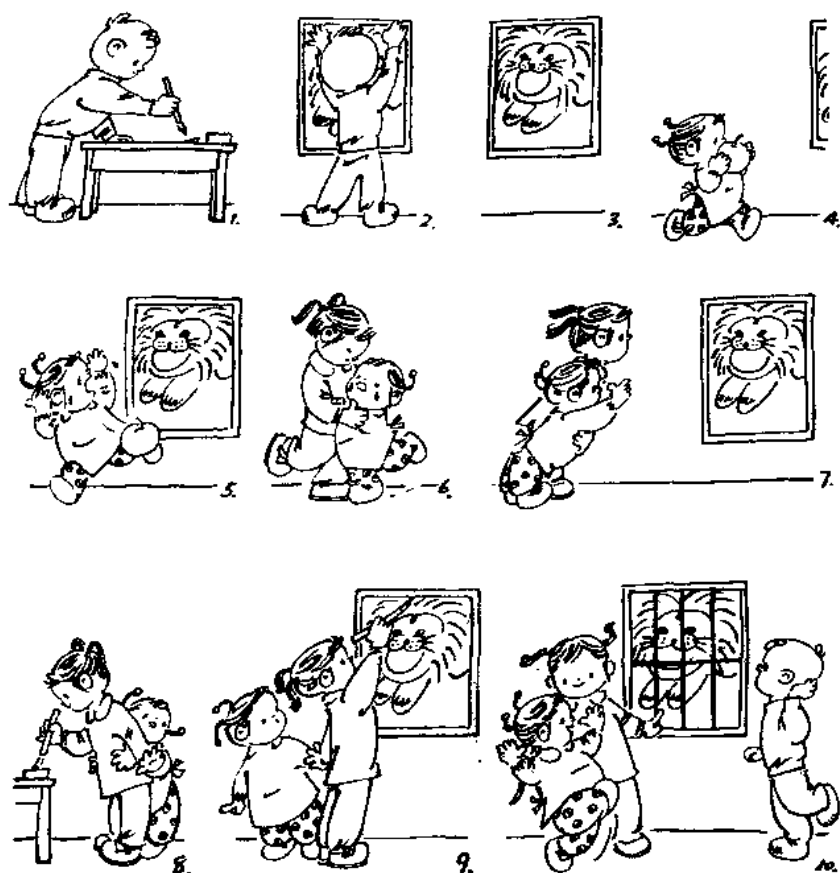
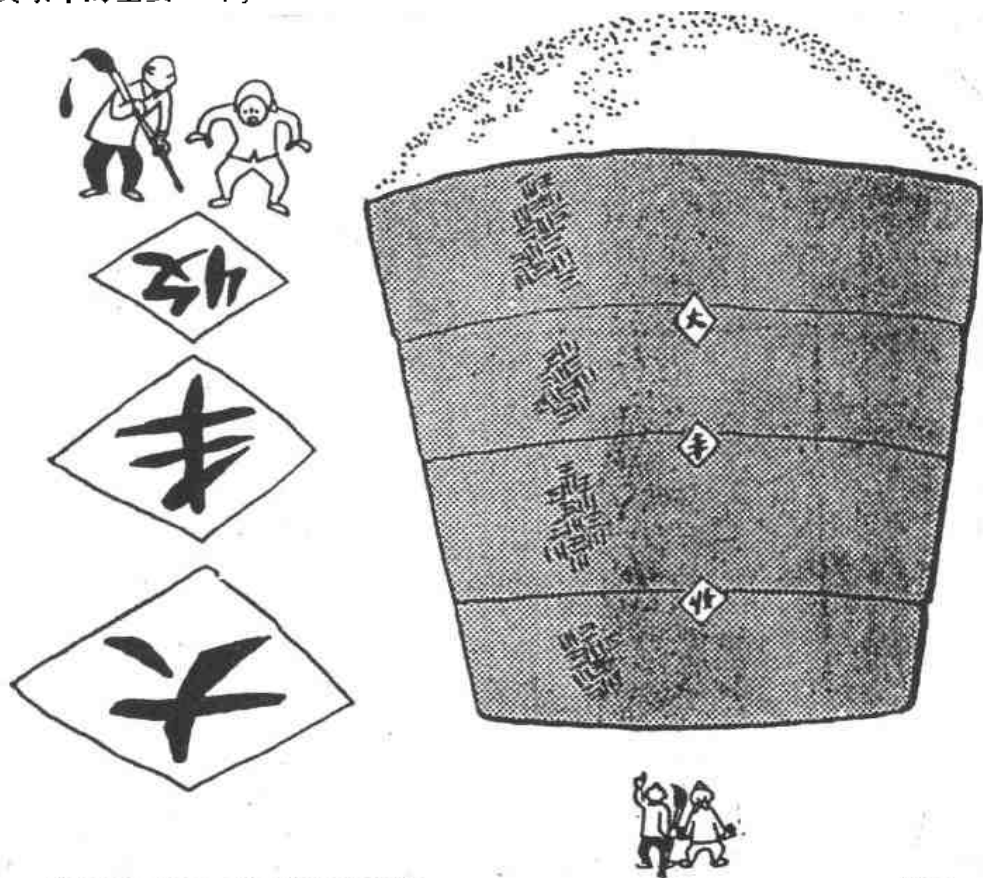

图6

其它如《老人报》、《健康报》等都可用漫画形式介绍卫生知识和养生之道。总之,由于漫画形式活泼,题材不限,从严肃的政治、思想内容到各种知识性、趣味性的题材,都可用漫画手法来表现,这是它适用于新闻传播的重要因素。

因此，漫画由于具有讽刺、谐趣和灵活这三种性能，才成为新闻传播中一种很有用的工具。另一方面，漫画也只有以传播新闻的报刊为基地，才能够得到广泛流传和不断发展。这就是漫画和新闻报刊之间互相依赖的关系。

至于漫画在报刊上的具体运用，我们可以看到，漫画的讽刺性一般用于批评和论战，谐趣性用于赞扬和歌颂，讽刺和歌颂都属于评论（图7）。漫画的评论性是它和新闻传播的关系中的主要一环。

你写得太大了。我看还太小了呢！

图7

• 陈跛子 •

漫画在报刊上发表，是经过编辑组织和挑选的，所以，报刊编辑有必要了解它的性能和艺术特色，以便鉴赏和选择，并及时发现和培养新的漫画作者。回顾解放初期，很多报刊编辑对漫画缺乏了解，不善于选择和应用。在抗美援朝战争期间，漫画要配合新闻报道和评论，揭露敌人的侵略暴行。有的编辑认为漫画在讽刺敌人暴行的同时，每幅画都要表现人民的巨大力量和敌人的失败。这种意见使漫画创作受到不适当的约束，一些报纸因此发表了不少公式化的作品，其表现方法多是横眉怒目式，形象也是千篇一律，如大拳头大脚打击敌人等，这就使漫画艺术难以充分发挥其效能。然而，如果编辑具有这方面的修养，情况就大不一样了。有的编辑虽然不会画漫画，但他见得多了，对漫画艺术有较深的理解，会欣赏，会品评；他们对时事问题又熟悉，所以在评选漫画时，不仅在内容上，而且在艺术上有许多高见，《人民日报》前社长范长江就是这样的鉴赏家。他亲自组织漫画家作画，在他的推动和帮助下，漫画创作盛行一时，作品发表多，其影响及于各省市报刊。目前，有的报刊不发表漫画，或仅转载其它报刊上的漫画，恐怕是和编辑，尤其是和负领导责任的编辑对漫画艺术缺乏了解有关。这种状况对漫画和报刊的生存是很不利的。科威特全国人口不足百万，因报纸发表漫画多，就有许多漫画家。我国有的省虽有数千万人口，因报刊发表漫画少，漫画家数量甚少。这也是造成这些报刊呆板枯燥的重要原因之一。近几年来，各省市报刊发表漫画渐多，才逐渐产生了一些新的漫画作者。我国的漫画家大都是报纸漫画的作者。有些报社有漫画家任编辑，专为本刊作画，并组织漫画稿。外国许多报纸也有专业的漫画家任职，为本报作画，或特约漫画家撰稿。所以，要体现漫画在新闻工作中的重要价值，报刊编辑负有主要责任。

二、漫画的由来

漫画是从绘画中演变出来的一个画种。它选取的题材，创作的构思和画法，都已经和一般绘画有了很大差异，艺术效果也不相同。漫画从绘画中演变出来的过程，世界各国大体一致，在中国，和西方的发展情况是相近的。

在绘画中，有一些带有寓意性、象征性、谐趣性和包含较多想象的画，画法比较夸

张，象风俗画、民间年画、神话传说故事的插图以及刻划人情世态的画等等，常带有漫画特色。如，宗教画里的长臂罗汉，北宋时梁楷画的仙佛，许多画家画的钟馗（如《钟馗捉鬼》、《钟馗嫁妹》等），清朝画家扬州八怪中黄慎的《有钱能使鬼推磨》，罗西峰的《鬼趣图》，齐白石画的讽刺官僚的不倒翁（图8），年画中的老鼠嫁女、人钻钱眼（图9）

不倒翁 图 8

图 9

等都是谐谑性和表现人情世态的寓意画。许多殉葬用的陶俑、木俑也带有漫画特色。但那时还未形成漫画这一画种，有的出于画家的戏墨，偶而为之；有的出于民间画家之手。梁楷和齐白石画的是简笔写意人物画，黄慎用的是工笔人物画法。漫画特色较突出的《鬼趣图》，也属简笔人物画。

在欧洲，文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇画的一些人物，造型便有漫画式的夸张描绘。有的讽刺小说插图和一些寓意性的画，如16世纪尼德兰画家勃吕盖尔(PETER BRUEGEL THE ELDER 1525—1569)的许多作品，一些画家画的老夫少妻的婚礼等，就有漫画色彩，但画法仍近似一般绘画。中世纪德国虽有讽刺犹太人的画(1475年在德国发行)，但图形简单，画法近似插图。16世纪，欧洲宗教教派之间的斗争激烈，画家用绘画讽刺对方，画中人物造型作大幅度夸张，漫画特色开始较为鲜明。有关国际间斗争的漫画，早先为数较少。在英国被称为漫画家始祖的荷加斯(WILLIAM HOGARTH 1697—1764)，他的作品大多还是近于绘画形式的(图19)。此外，晚近的法国印象派画家莫奈、马奈和英国唯美主义画家皮亚斯莱也都画过漫画。

那时欧洲的漫画，多用木板印刷，或用蚀雕版印刷，印数不多。印刷技术改进后，漫画凭借报刊的传播得到发展，漫画的艺术形式日益多样，艺术特色逐渐鲜明，成为绘画异峰突起的一支，专门的漫画家也不断增多。不过，漫画艺术的发展，除了印刷术的改进，还有更重要的条件。

漫画的特点主要在于它的评论性。在封建制度下，人民无评论的自由，漫画难以产生，更难发展，偶尔有之，也只能嘲弄无权无势的老百姓，或含义隐晦，否则无法存在。据国外资料记载，在17世纪末就有两人因作画讽刺法王路易十四而被处决。法国著名漫画大师杜米埃(HONORE DAUMIER 1808—1874)也因讽刺皇帝被押进监牢。英国封建制度解体最早，所以漫画率先获得了发展，发表漫画的报纸刊物也较多。我国在清王朝覆灭之后，漫画才开始传播，出现了一些漫画家，但已比欧洲迟了大约两个世纪。全国解放后，漫画盛行，尤其是在抗美援朝时期。在“四人帮”封建法西斯统治的十年中，漫画被严禁，许多漫画家被关进“牛棚”。“四人帮”覆灭后，漫画才得到复苏。党的十一届三中全会以后，漫画更是空前繁荣，作品数量大增，作者队伍不断扩大。所以，显而易见，漫画艺术的发展，是以民主为前提的。

在资本主义国家里，报纸刊物发表漫画很多，报纸上的漫画篇幅大，娱乐性的漫画也多。星期日的报纸常有整版的漫画发表，其中主要是滑稽画，有的套印多种色彩。许多漫画艺术性不高，甚至有低级下流的作品。

杂志，特别是幽默讽刺性的杂志也是发表漫画的重要园地。世界上许多著名漫画家是在杂志上发表作品成名的，如挪威的古尔布兰生（OLAF GULBRANSSON 1873—1958）（图10），德国的乔治·格罗兹（GEORGE GROSZ 1893—1959）等。我国早期许多著名漫画家的作品也多半发表在杂志上，并以此作为基地。这些杂志（如《时代漫画》、《上海漫画》、《论语》等）都在上海出版，这是当时历史条件所决定的。在半封建半殖民地的旧中国，评论无自由，报纸发表漫画大受限制，发表漫画的杂志只能在上海这个具有特殊地位的城市才能存在。

1902年的德国帝国议会

图10

三、漫画的艺术特性

漫画以其谐趣和讽刺性，从绘画中逐步分离出来，成为独特的画种。谐趣又有所含蓄，就是幽默。幽默和讽刺，都是表达思想的语言方式，这类语言方式用在漫画上，则表现为各种各样的富有趣味的形象。思想和语言是无所不包的，所以漫画表现的题材也是没有限制的，重大的，细小的，严肃的，轻松的，现实的，虚幻的，……包罗万象。这是和一般绘画的区别之一。在漫画中，可以画一个人和自己的影子打架，极小的和眼睛看不见的病毒、原子、音波也都能画出来，在其他画种中，这是见不到的。

漫画是表达思想的特殊语言方式，其艺术造型旨在传神，并不强求物象的逼真，画法很自由。比如，某人手伸得长，意指他贪心，什么都想要，漫画就可画他的手有正常人的手十倍长。幽默和讽刺的语言多属夸张的，漫画的形象也同样夸张，而且夸张幅度都很大。这是漫画和一般绘画的区别之二。

幽默和讽刺的语言是曲折、含蓄的，并以奇巧为最佳的艺术效果。所以，漫画的构思方法也是迂回委婉、机智巧妙的，也就是拐着弯说话。比如菜做得不好，不爱吃，偏说：这菜太好了，禁（读jīn）吃。这是以赞美的口气说批评的话。曲折的表达方式很多，比喻是其中一种，漫画常用比喻法表现。这是漫画和一般绘画的又一区别。

漫画以传神为主，形式不拘一格，所以画法灵活，可繁可简，一般多用简约而饶有趣味的画法，构图、设色都重在突出要点，渲染情趣，以达到幽默和讽刺的目的。这是漫画画法不同于一般绘画的又一特色。

幽默和讽刺主要靠想象，二者密切相通。缺乏幽默感不易理解讽刺。所以，幽默感和想象力是漫画创作的必备品质。

漫画虽以传神为主，但它和一切艺术品一样，以美感动人。因此，绘画技巧和笔墨功夫在创作中仍占重要地位，在相当大的程度上决定作品的艺术效果。

漫画并非全靠视觉形象来表现，它也需要文字的陪衬，画和文相映成趣，才可产生浓郁的美感。漫画的画而上可有文字对话。漫画的标题和对话是作品不可分割的部分。

所以漫画欣赏，是形象思维和逻辑思维融会贯通的审美活动。这是漫画和其它绘画的另一个明显的区别。

漫画表现方法很灵活，形式多变，可作单幅，亦可多幅成组，还可画成动作和情节连续的多幅的以至长篇连续的画。只要能传神，什么形式都能采用，甚至包括一些离奇的绘制手段（例如，在画面上贴上布片、铁片之类，或作其它特殊处理）。有的画面还可以空无一物，或全部涂墨，配以文字，表现特定的内容。

四、漫画的分类

漫画以谐趣和讽刺为其特色。因此，以性质来分，大体有三类：一类是滑稽性的，一类是幽默性的，也就是较为含蓄的滑稽，还有一类是讽刺性的。

按内容分，可分为：

（1）**滑稽画**——这种漫画是娱乐性的，以逗笑为目的（图11）。外国报纸上连载的连环漫画，很多是滑稽画，虽然其中也反映社会生活，但作品情节的设计是从滑稽逗笑出发的。不过，有的画也很有幽默感，这样的作品又可列入幽默画。

（2）**幽默画**——这种画虽然目的在于逗笑，但含意隽永，多少带点温情的气息，不仅使人愉悦，有时也会给人教益。这种画常是更多地依靠想象和幻觉，十分奇巧（见图53）。有的也反映出较深的社会生活和思想的内容。

（3）**歌颂漫画**——以幽默手法表现值得赞美和歌颂的人和事，有明确的揄扬对象。（见图7）

（4）**风情漫画**——以幽默手法反映社会生活中的各种世态和人情风俗，丰子恺的漫画（见图92）属于这类。

（5）**讽刺画**——这种漫画反映社会生活中的矛盾，具有明显的批评和贬抑的含义。按内容一般分为政治讽刺画和社会讽刺画（也叫内部讽刺画）。在我国，政治讽刺画一般反映的是国内外的政治斗争和军事斗争；社会讽刺画表现的则是社会生活的各个方面，属于人民内部问题的批评性的漫画。

I

II

III.

R. Zamenhof
Aug. 10.

图 11

(6) 报道漫画——这类漫画近于新闻报道,漫画图象与文字配合,一般采用多幅组画形式。这种画同文字报道与速写画不同,不仅有谐趣性,而且有明显的表扬、称颂或批评的意思,因为用的是幽默和讽刺手法,所以在取材和画法上有浓重的夸张色彩。文字也有趣,它往往从人们平时不大注意的生活现象中反映现实,表现手法可有适当的艺术虚构,有的有连续性的故事情节,如连环漫画,有的只是组画,在总标题之下互相关联。这种画常用来表现歌颂性的内容。

除上述六种以外,还有漫画插图、漫画人像、诗画配、漫画图表、漫画刊头、题花、漫画广告等等。

一般习惯上把有关国际问题的漫画称为“国际漫画”，有关国内问题的称为“内部漫画”，或将有关时事的漫画称为“时事漫画”，讽刺画带政治内容的称“政治讽刺画”。有的按作品内容而称之为“体育漫画”、“旅游漫画”、“科普漫画”等。以表现形式分类，则有独幅、组画、连环漫画。还有内容繁多，由许多组画合成一幅的，通称“大画”。

漫画各类不易严格区分，比如有的幽默画带有明显讽刺性，可称讽刺画，或描绘生活百态，则可称社会漫画。连环漫画具有讽刺性的也叫讽刺画，漫画家作漫画人像进行讽刺，也称讽刺画。如此等等。

五、对漫画的基本要求

艺术形式多种多样，各有自己的特色。绘画是平面的，雕塑是立体的，在创作上要求不一样。在绘画之中，宣传画有宣传画的特点，连环画、漫画也各有自己的特点。在漫画中，还有不同的类别，要求也不一样。但它们既同属于漫画，就应有共同的要求。这共同的要求是什么呢？概而言之，有三点，五个字：有理、有趣、美。

漫画是一种特殊的艺术语言。是语言，就要求言之有理；它是特殊的，特殊在什么地方呢？在于有趣；它是艺术，艺术以美感打动人，就要求美。

1. 有 理

所谓言之有理，就是合乎情，顺乎理，或者说其中有符合情理的因素。

就讽刺画而言，讽刺是一种评论方式，评论就须讲理，以理服人。有理，才能产生讽刺效果，使人信服。在艺术表现方法上，同样须合乎情理，这样才易于理解，进而令人信服。前面提到，漫画中把一个人的手画成是实际比例的几倍长，显然是虚构的，但讽刺某些人贪心，什么都想捞，这样的画便入情入理。其表现方法也同样合乎情理，因为人们说话都有夸张和比喻的习惯，如此画法正顺应了这种语言习惯，符合逻辑，人们一看就理解。幽默画多出於想象和幻觉，画中人物的活动很离奇，但也必须入情入理才能使人理解，理解了才能逗出笑来。比如一幅画，画的是一架电子计算机坏了，从里面撒出来的