

中国新漫画丛书
赤红卷

头上是租来的屋顶

朗园卡通基地编

新世纪出版社 岭南美术出版社

头上是租来的屋顶

赤红卷

朗园卡通基地编

新世纪出版社 岭南美术出版社

策 划：杨亚基

赵卓平

美术设计：李 颖

执行编辑：杨 旋

责任编辑：梁培龙

头上是租来的屋顶

朗园卡通基地编

*

新世纪出版社 出版

岭南美术出版社

广东省新华书店经销

广州金羊彩印有限公司印刷

开本：850 × 1 168 毫米 1 / 32 印张：4

印数：1 - 5000

2001年1月第1版 2001年1月第1次印刷

ISBN 7-5405-2173-2/J·496

定价：12.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印单位联系调换。

中国新漫画丛书序

梦想的力量

——代“中国新漫画丛书”序

□赵卓平

对于大多数不再年轻的人们来说,“梦想”这两个字也许已被疏远很久了。在这样一个熙熙攘攘、利来利往的年代,人们首先要生存。所以谈论梦想,第一需要勇气,第二需要有暇,第三需要未被磨平的棱角。

但梦想对于年轻人来说,永远都是“蛊惑人心”的。

有这样一群漫画人,他们成长在长江南、黄河北,却把梦想高高举放在珠穆朗玛峰巅。那里一片白皑,即使寒冷,即使缺氧,但他们说,这是圣地才有的高贵。

走近他们是在朗园卡通基地筹备调研之初。我们知道,要把朗园做成中国原创卡通的产业化基地,需要他们的全力支持。否则,朗园从漫画到动画再到衍生产品开发的发展构想只能成为一场“无米之炊”式的臆想。于是我们像追星族一样“追逐”着国内每一位有实力的漫画人。我们频频参加他们举办的各类民间漫画活动,了解他们并让他们了解朗园。

在“第三届广东漫人墟”上,我们再一次感受到了民间漫画社团的力量。这些社团的展位前,放着一本本自己设计、制作的漫画“同人志”^①——因为是社团会员自筹资金印刷、装订,所以看上去很粗糙。但他们说:粗糙总比没有好。

① “同人志”是指两个以上结社的同好们共同筹资将自己作品结集而成的非商业性刊物。制作“同人志”的社团称作“同人志组织”;按取材方式的不同,“同人志”分为“原创派”与“演绎派”两个流派。所谓“原创派”即内容以自创为主,所谓“演绎派”,其内容多以某阶段社会流行小说、电影电视(包括动画片)、游戏等内的角色形象为再创作对象。目前我国的漫画类“同人志”大多属“原创派”。

111 7 2 1

扶持我国原创卡通,这是国家的号召。当时我们想:为什么不能把这些“同人志”重新整理编辑出版呢?

扶持是需要付出行动的。所以我们决定推出这套“中国新漫画丛书”,一个朴素的愿望:为热爱、关心我国现阶段原创漫画的人们做一次新型漫画的集体扫描,让近年来活跃于我国各大中城市的民间漫画创作群体在这套丛书中做一次创作实力的集体亮相。

从上个世纪80年代开始,很多人就一直在谈论日本漫画如何“横行”于市的事实。有关部门也从抵御文化侵略的高度采取了一些扶持我国原创漫画、民族漫画的措施。但“民族漫画”一直是一个比较模糊的概念。甚至有人先入为主地认为,民族漫画就是孙悟空,就是哪吒,就是三毛流浪记。而凡是有模仿日本或欧美风格的漫画全部被草率地打入“另册”。这就有了这套丛书的“新漫画”之概念。“新漫画”即新型漫画,指那些被传统漫画的鉴赏者打入“另册”的漫画,指看着日本及欧美卡通片长大的那代漫画人创作和喜欢的漫画。

究竟什么样的漫画才是“民族漫画”?这是一个被学界争论了多年的问题。从本质上说,任何一种“民族的”艺术形式都没有一个既定的“形状”和“体积”。比如说漫画,如果漫画的创作主体是中国人,那么他的漫画作品就是“中国的”、“民族的”。也许他的漫画形式和内容不能代表我们的传统和民族精神,但漫画是否一定要承负如此重大的文化使命?就像我们曾经期待中国的电影、小说等种种艺术形式能够承载足够多的民族命运、民族精神一样,但最终中国的电影、小说并没有能够忠实地“执行”我们的期待。我们不能用社会功利心去要求任何一种艺术形式“削足”以适我们的期待之“履”。包括漫画,我们对中国漫画充满期待,但我们没权利要求它“非如此不可”。这就是期待与现实之间永远存在的距离。

大家都知道,漫画作为社会横向经济联系中的一种交互式意识运动,它的风格和内容决定于其生长土壤的酸碱性,所谓事物成长的偶然一定成囚于事物成长的必然。我们必须尊重、正视并直面“必然”。

这套丛书能让我们触摸到这群深居民间漫画社团的漫画人“必然”的毛茸茸原生态。尽管他们面临这样或那样的问题,然而

他们自觉担当了特定历史时期消化与承继东西方卡通文化、开拓与发展我国原创卡通市场的任务,让所有关注原创漫画发展的人们看到了我国漫画乃至整个卡通产业的希望。

但众所周知,有限的绿色并不能形成我国原创卡通市场的“蔚郁满园”。目前原创卡通市场仍然有很多“枯枝残叶”需要修剪。仅以这套丛书所涉及的原创新漫画出版物市场为例——

日前我国原创新漫画出版物市场几乎一片空白(暂且排除各种低幼类漫画读物)。对市场而言,空白也许能给投资者带来“先入为主”的侥幸,但孤单的市场进入不能造势,不能在偌大的市场空白中培育健康的竞争与相互依存,所以我们的原创新漫画发展十分缓慢。

分析一下这个“发展缓慢”的市场的上游、中游、下游:

上游是原创漫画作者,首先大多数创作者没有非常明确的漫画市场追求理念,只因为爱好而画;而一个准备放入商业平台来操作的项目必须有具体的创作山头 and 成型的商业创作理念,非常明确地进行选题策划,而不仅仅是“情到深处画笔来”。就好像女人们织毛衣,如果织了自己穿,按自己的尺寸织就行;但如果你做的是毛衣加工厂,就必须按照市场普遍适用的标准尺寸去织。然而,漫画创作者认为,这些市场标准尺寸不适合他自己,他们坚持“不媚俗”,很有些艺术自恋倾向。其次,大多数漫画创作者编创精力和能力的局限,使他们淡略了漫画形象的“成长性”(“成长性”,即是指漫画形象在特定故事环境里的性格生成。所谓人们常常因为一件事而记住一个人,因为某人的性格记住这个人)。这主要有二方面的原因:一、由于我国漫画创作者的稿酬普遍偏低,画漫画还不是一个能赚钱养活自己的行当,所以大多数漫画人必须要在其他行业“计稻粱谋”,这就决定了漫画人的编创精力有限,无法潜心并雕琢卡通形象的性格成长创作(而在日本,漫画大师鸟山明每年向日本政府交纳个人所得税就达6亿日元,人称“6亿先生”)。二、我国漫画创作者所能接触的漫画资讯途径、所能接受的漫画技法教育等外围的“漫画营养环境”非常单薄,就像在太空中找不到行走的重力支撑,漫画人的编创能力很难得到提高。三、目前漫画在我国还没有与动画及衍生产品开发有效结合,未能成“卡通产业化经营”之大势,所以漫画形象很难拥有“成长性”的平台。虽然业界已开始做产业化经营的尝试,但在没有

从根本上改变大众知识产权意识的时候,漫画人一稿多投、出版商设计“圈套合同”、电视台低价统购动画片、玩具商翻版生产等现象就很难禁绝,“卡通产业化经营”最终也只能成为我们一厢情愿的“舶来童话”。但没有“产业化”,又焉有漫画形象的成长?

中游是漫画出版商。相当部分的出版者对我国原创漫画创作群体缺乏足够的了解和理解。出版界长期以来形成的“文以载道”的思维定势限制了原创漫画的发展。文可“载道”,但宜“大道”。大道应无形,但大多数出版者无法正视自身的“遗珠”之嫌疑,将漫画作为“说教”的手段。有时他们更像一些“急功近利”的房地产商,看见城市的西郊之外有一片政府鼓励开发的空地,就用最便宜的地价圈买下。终于弄出一些“烂尾楼”,还要冠上“重点工程”的名堂。楼盘被抛置在工地现场,长出了草和荒凉,不再管,但也不宣布破产,就这样在手里揣着。他们坚信房市一定上涨,就像坚信漫画一定会走向市场。

下游是漫画读者。我们的漫画读者看了很多境外漫画(包括盗版),所以口味比较挑剔。这是可以理解的。但我们的漫画读者对原创漫画创作者的期望值太高了。漫画讲究故事性、讲究分镜、讲究画工。编故事是小说家的特长,合理的镜头分格考验的是导演素质,画工更是美术从业者的肌腱。也就是说,我们希望原创漫画人既是小说家,又是画家,还要是导演。目前,我国有成就的专业小说家不多,有成就的专业画家也很鲜见,有成就的专业导演更是少之又少。那么,我们又如何能够那么理想化地期望并要求原创漫画人集这三个行业的优秀素质于一身?

这些都是我们无法在短期内改变的现实。

但话要说回来,“达也不足贵,穷也不足悲”。我们认识很多年轻的漫画人,像姚非拉,像 BENJAMIN 等。尽管他们目前尚没有具备“乾坤一担都担起”的上述理想化素质,然而,他们的漫画理念是如此直指人心,他们驾驭文字的能力与他们的漫画一样让人叹服,他们对生命的本质意义的思考有其独特的“形而上”的把握,他们的作品涉及文学、美学、哲学、逻辑学,涉及美术技巧、电影分镜技法等等。这样一群有才气、有思想、有着足够青春资本的年轻人,为了梦想,也许贫穷,也许寂寞,也许也有那么一点点自负,但他们认真地、很辛苦地安排着自己的每一天。他们应该得到尊重。尊重他们的梦想,尊重他们的个性化表达,尊重他们

的躁动和不安。因为,在这样一个“广告时代”,他们凭借画技之长,不费过多精力就能拥有富足和安逸。但他们放弃了富足和安逸,画笔为镰,坐在租来的屋顶下,秉持“玉在椟中求善价,钗于奁内待时飞”的执著,守望麦田的梦想。这就是梦想的力量。而我们对他们曾经是如此缺乏了解。

朗园卡通基地在当初亮出“原创卡通”这面旗帜时,其命运就与我们的漫画人连在了一起。漫画人面临的所有“枯枝残叶”我们同样都要去面对。就像海浪中的一艘轮船,四面都是航向,却只能选择一个没有现成航标的方向,并注定乘风和破浪。当人们把境外卡通的进入与“文化侵略”说在一起的时候,我们曾有过文化意义上的“曲线救国”般的神圣和崇高。在目前并不赚钱的情况下我们力所能及地用我们的行动扶持原创卡通和漫画人的梦。也许,朗园卡通基地的所有构想也只是一个梦,一个做得很艰难、很认真、也很 Sunny Garden 的梦。只是朗园的梦与漫画人的梦相比,更多了一些“投资求回报”的功利。

在全球经济一体化的今天,漫画作为依附在经济活动曲线上的一种文化现象,将不可避免地随着这个市场起起落落,并逐渐打乱阅读者的“菜谱”。尤其在我国加入 WTO 之后,我们将面临更多的“手冢治虫菜馆”、“米老鼠菜馆”。而东京、纽约等地是否能有我们的姚非拉和 BENJAMIN?

清朝诗人张景苍写有一首很通俗的《筑堤歌》:“五里长十丈厚/打千桩堆万箩/犹恐未坚牢/沿河栽遍柳”。筑堤不是为了对抗,而是为了保护。原创卡通不能被 WTO 冲垮。原创的河堤需要我们用梦想千桩万箩地去筑、去夯实。我们想对所有画漫画、热爱漫画的人们说:给朗园多一些支持、多一些鼓励吧。有困难,我们一起面向。有成功,我们一起分享。

相信“沿河栽遍柳”的卡通市场终将是我们的,只要我们共同努力。因为,我们相信梦想的力量。

2001 年元月于珠海

● TNT卷

《荒废的乐园》

● 赤红卷

《头上是租来的屋顶》

● 另一类卷

《第五次离家出走》

● 自由极光卷

《红色十字街》

● Happy too卷

《寒冷中的两颗炭粒》

● 月亮城堡卷

《在爱的名义下》

● 火卷

《帝国斜阳》

● 天堂空气卷

《我不想长大》

目 录

典藏馆

共同宣言

一次即兴的组合 23

漫人街

BENJAMIN——过自己喜欢的生活 27

头上是租来的屋顶 28

夏天没有的花 29

黑白单幅欣赏 44

周仕尧——一个低调的男孩 45

黑白单幅欣赏 46

云龙志(选编) 47

黑白单幅欣赏 54

陈熙——把努力放在心里 55

找到我就能找到中国最好的漫画人 56

坠机始末 57

张喆——侠骨柔情的大块头 59

黑拳(节选)	60
黑白单幅欣赏	73
赵琳——天马行空	75
《TND》人物设定	76
孙睿——飞鸟为他坠落	79
从纱布到网纹纸的成长	80
作品推介	81
黑白单幅欣赏	83
上校——蜗牛童话	85
这条路不太直，但它通向成功	86
彩色单幅欣赏	88
黑白单幅欣赏	95
另类单幅欣赏	98
原生态	
很快，所有人都会知道你的	106
漫画·自尊·乞丐和跑车	110
编后记	

典藏馆

