

连环漫画入门丛书

怎么才能成为漫画家呢?

你怎么又在看漫画书,做作业!!!

扑通!!!

想画漫画,除了会画画,还得掌握漫画语言才行!

344

就是好看!我长大了还想当漫画家呢。

我真不明白,这漫画有什么好看的?!

我倒很想了解漫画,可惜看不懂啊.....

欣赏漫画
解读漫画
学画漫画

漫画的 独特语言

MAN HUA

The Special Language of Comics

张坤 / 著

朝花少年儿童出版社

MANHUA DE
漫画的
独特语言

张坤 / 著

朝花少年儿童出版社

MANHUA DE DUTE YUYAN

漫画的独特语言

著者：张 坤 封面画：阮筠庭 封面设计：沈小川 排版：宏宇电脑服务中心
朝花少年儿童出版社出版发行（北京市北总布胡同 32 号） 新华书店经销
北京印刷二厂印刷 2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月第 1 次印刷
开本：850 毫米×1168 毫米 1/32 印张：9.75 印数：1—5000
字数：150 千字 ISBN 7-5061-1046-6/J·630 定价：19.80 元

用连续影视手法制作的漫画是 20 世纪 90 年代初进入我国的。时间虽短，但它鲜明的时代性和通俗性，很快吸引了广大青少年，形成了漫画热。许多人不但读漫画还要画漫画，要参与其中，用漫画来表述故事、抒发情感，与同代人交流。这就是这种大众文化的重要特征之一。

几年来，学习漫画的需求在增长，不少漫画爱好者希望得到画漫画的指导。讲漫画的文章和书籍虽然时有出现，可是真正讲到点子上的不多。尽管漫画没有什么高深奥秘之处，但经过百年来的发展演变，它已经形成了一定的规律、规则以及某些技法、技巧，加上现代高科技的融入，更使它日臻完美。如果对这些东西没有较多的了解和深入的研究，就很难准确全面地把漫画讲清楚。

张坤女士在阅读了大量漫画作品的基础上，凭借她的艺术修养和在日本出版社研修的体验，潜心研究，写出了这本《漫画的独特语言》，对于想学漫画的人来说是会有帮助的。这不是一本讲怎样画画的书，也不是讲画一般漫画的书，而是专门讲怎样画这种新型漫画的书，讲的是画这种漫画的某些规律、规则、技法、技巧。

有人说漫画没有规则可言，这话当然有一定道理。它之所以成为漫画，正是因为它具有很大的随意性，可以让作者在想像的广阔空间里任意驰骋。然而，漫画确实有它独特的语言、独特的表达形态和方法，这一点并不是人为规定的，

而是在实践过程中约定俗成并被广大读者所承认的。其中有些符号、程式已经被广泛使用，成为不同民族、语种的人群之间的通用语言。因此，学习和掌握某些规律和技巧，学会运用一定的符号和程式，对于尽快地进入漫画这个领域是完全必要的。

新型故事漫画与原有的连环画、连环漫画最主要的区别是，它把电影蒙太奇手法应用到画中，从而大大地增强了漫画的表现能力和力度，使读者产生像看电影、电视剧那样的感觉。这本书对漫画中的蒙太奇也做了介绍。

一切规律、规则都指的是事物的一般性。对初学漫画的人来说，首先掌握一般性的规则是必要的。这是基础，是避免走弯路的捷径。但是，任何规则都不是一成不变的。漫画在发展，创作漫画的手段、方法也在发展。我们需要学习和继承前人的经验，更需要沿着前人的道路不断探索求新，创作出新鲜的富有个性的漫画。

王庸声

2000年4月22日

王庸声：中国东方文化研究会连环漫画分会会长

写在前面的话

说老实话，我曾经非常看不起日本漫画。

那是在我刚去日本的时候，当时我作为新闻出版署派出的研修生，到日本的出版社讲谈社学习。讲谈社的朋友向我介绍说，日本人有三件东西引以为自豪：相扑、棒球、漫画。然而，对于日本朋友推荐给我的漫画，我却无论如何也喜欢不起来。可不是嘛，一翻开书就觉得乱七八糟的，哪是头哪是尾都搞不清楚，人物造型简单化、概念化，人体结构也不准，真看不出什么好来，在选择学习部门的时候，我没有选择漫画编辑部。

半年之后，恰逢东京国际书展，我国的出版代表团参展，我责无旁贷地在展台上帮忙。当时，我国的参展书中有很多绘制精美的连环画册，我非常自豪地向日本观众推荐，觉得比他们的漫画棒多了。

就在我热心推荐的时候，有一位日本老先生对我说：“我也觉得这些画册非常好，无论是画技、色彩、制作都非常精美，但是它们属于绘画，用来讲故事，就不如漫画了。”这位老先生还找来一本漫画书，耐心地给我讲解漫画是怎么回事，与绘画有什么不同，是怎样讲故事的……当时给我留下印象最深的一句话是：“你们的连环画像插图，而我们的漫画像电影。”从那以后，我开始关注漫画。

讲谈社负责研修生的阿久津勝先生听说我开始喜欢漫画非常高兴，他耐心地为我讲解，并推荐好的漫画作品给我看。后来，我幸运地被安排到讲谈社的映像事业局学习，在那里我看了大量的漫画和动画片，并阅读了很多相关资料。我深深地被漫画的魅力吸引了。

回国后，正值我国的漫画事业刚刚兴起，中央启动了中国动画“5155”出版工程，很多青少年朋友不但喜欢看，而且喜欢画。一些成年朋友，特别是曾

经在传统连环画坛驰骋多年的连环画家，希望了解新型的故事漫画。很多家长和老师看到孩子们对漫画如此着迷，也很想了解漫画到底为什么这么吸引人……于是，在众多朋友、老师的帮助、鼓励、敦促下，才有了这本书。

本书力求文字通俗，简单易懂。书中所指的漫画，是区别于幽默漫画的新型故事漫画，而新型故事漫画独特的表现方法，便是本书的主题，我们称之为漫画语言。而构成漫画的另外两大要素——故事创作和绘画技法，则不在本书的议题之内。

本书在写作过程中得到了很多老师、朋友的大力支持、帮助与鼓励，特别是中国东方文化研究会连环漫画分会会长王庸声先生一直在支持我、鼓励我，为我提供了大量的资料和参考书，并在百忙之中为本书作序。日本讲谈社的阿久津胜先生长期以来给予我很大的帮助，不但为我解答了很多关于漫画方面的问题，在版权方面也给予了悉心的指教。此外，日本讲谈社的高崎孝先生、刘岳先生、中国美术出版总社《少年漫画》编辑部的林阳先生和王塞利女士，都从不同方面给予我很大的帮助和支持，还有那位不知名的日本老先生……在本书即将出版之际，在这里谨向各位表示最衷心的感谢！

本书由于内容需要，引用了很多漫画家的作品作为图例，如果没有这些图例，很多问题是无法讲清楚的，在此，衷心地向所引用图例的作者鸟山明先生等诸位漫画家（作者名与著作名详细列于文后）表示最诚挚的谢意！

由于水平有限，疏漏之处欢迎指正。

如果本书能为喜欢漫画的朋友提供一点有益的启示，我将倍感荣幸。

张 坤 2000年8月于北京

序

写在前面的话

引言 什么是漫画语言? / 1

漫画语言之一——符号 / 11

水滴 / 13 汗水 / 14 泪水 / 20

口水 / 23 鼻水 / 25

气浪 / 26 行动轨迹 / 26 冲击气浪 / 29

蒸气 / 31 吐气 / 36

星星 / 40 自身发出的光 / 40

撞击出的火星 / 45

心灵迸发出的星星 / 48

血管 / 50

胶布 / 53 身体受伤 / 54 心灵受伤 / 56

心形 / 58 爱慕与爱情 / 58 友谊与亲情 / 60

欲望与愿望 / 61 破碎的心 / 63

焦烟 / 65

螺旋 / 69

标点符号 / 79

撞击线 / 117 感觉线 / 120

有趣的程式化运用 / 136

漫画语言之四——吐白框 / 141

漫画中的文字 / 141

吐白框的由来 / 143

吐白框的形态与功能 / 144

多姿多彩的吐白框 / 151

漫画语言之五——拟音拟态词 / 161

强烈直观的声音 / 162

日常生活中司空见惯的声音 / 163

细小的需要提示的声音 / 168

来自内心深处的声音 / 170

表示寂静无声的声音 / 173

拟音拟态词替代画面的功能 / 175

拟音拟态词字体形态的作用 / 178

拟态词的表现手法 / 185

有待完善的拟音拟态词体系 / 188

漫画语言之六——分格 / 193

分格规则 / 194

单格构图 / 200 远景 / 202 全景 / 210

中景 / 212 近景 / 212
特写 / 216 仰视与俯视 / 220
叠加 / 228 慢镜头 / 233
空镜头 / 241

画面组合 / 246

固定视角的组合方式 / 246

移动视角的组合方式 / 251

叙事蒙太奇 / 258

并列蒙太奇 / 261

对比蒙太奇 / 264

交替蒙太奇 / 267

复现蒙太奇 / 271

情绪蒙太奇 / 272

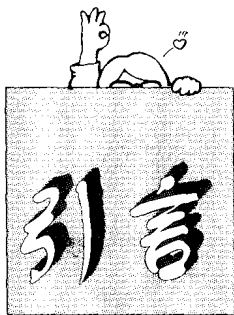
间白 / 280

边框 / 285

结束语 / 289

参考文献及引用图例来源 / 292

编后记 / 295

什么是漫画语言?

每一种艺术形式，都有自己独特的语言。油画以其响亮的色彩、丰富的表现力和对自然非凡的模仿还原能力在艺术领域独占鳌头；水墨画则是以变化莫测的水与墨与色与纸之间的微妙结合所幻化出的韵味而妙趣天成；版画则是在刀与木的撞击中展现出纹与痕的独特魅力……那么，什么是漫画的独特魅力呢？也就是说漫画的独特语言是什么呢？在绘画领域中，它所区别于其他画种的特点是什么呢？

先举个例子：请看图 1，这是一只气球。再请看图 2，这只气球飞起来了。

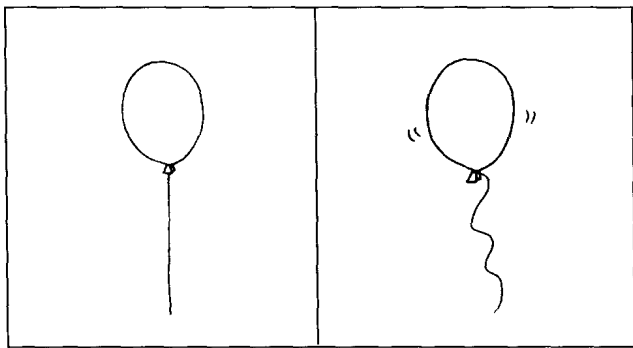

图 1

图 2

引言

请看图 3，这是一辆汽车。再看图 4，汽车开起来了。再接着看图 5，我们看到了一辆开得飞快的汽车。那么，是什么使人感觉到气球飞起来、汽车跑起来了呢？

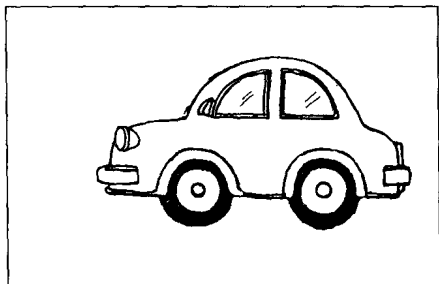

图 3

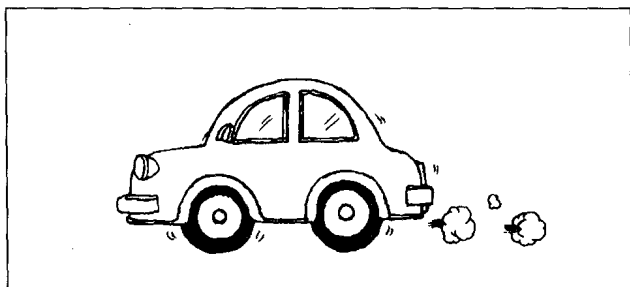

图 4

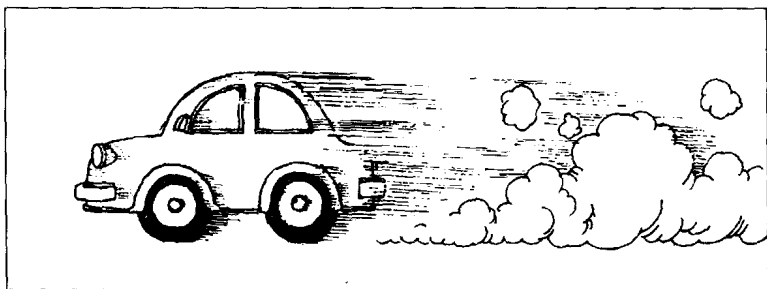

图 5

我们先以汽车做例子分析一下，图3与图4、图5在汽车主体上是毫无区别的，因为是从同一个图复印的。那么，无疑是后面添上去的东西使人感觉汽车跑了起来。这后添上去的东西就是漫画语言。

有人说，我知道，漫画语言就是表现动感。但仅仅是表现动感吗？

我们都知道，在绘画中如果要表现人物的内心活动，一般要通过对人物的面部表情刻画，特别是眼睛的刻画。俗话说：

“眼睛是心灵的窗户。”如果我们完全不用任何形象刻画，只是用一个简单的“○”作为载体，你可以把它理解成一个球或是一个圆圈，或者什么都不是，只是一个抽象替代物。那么，只用漫画语言能够表现出它的喜怒哀乐，让它活起来吗？我们试试看。

我们先给这个“○”加上一圈放射线 ，啊！变成了光芒四射的太阳！我们再给这个“○”加上一些弧线 ，瞧，变成了一只旋转的球。那么，给它加上一个焦烟符号 怎么样呢？哎！挫败之感油然而生。还是再给它换上一副好心情吧，哇！爱意浓浓，其乐融融，让旁观的我们看着都高兴！……

怎么样，简单的几笔，就让一个毫无生命的圆圈，变得有情有意了吧！

再让我们看看图6，这里有一大群活泼的球。可是如果把这些球身边的漫画语言去掉，又会怎么样呢？请看图7，这些球立刻安静下来了，变成了一只只静止的球，或者干脆说只是一些圆圈。将图6与图7对照起来看，漫画语言的丰富表现力，不就不言自明了吗！

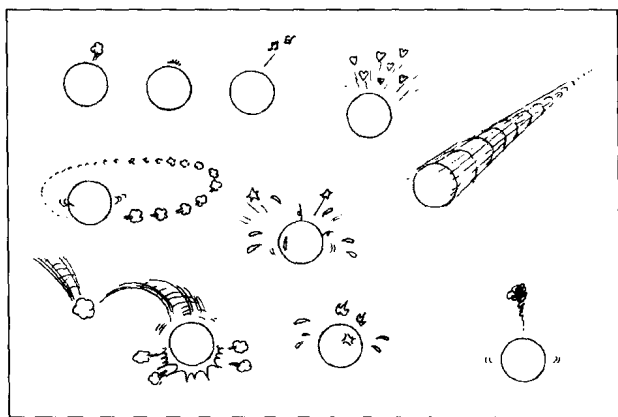

图6

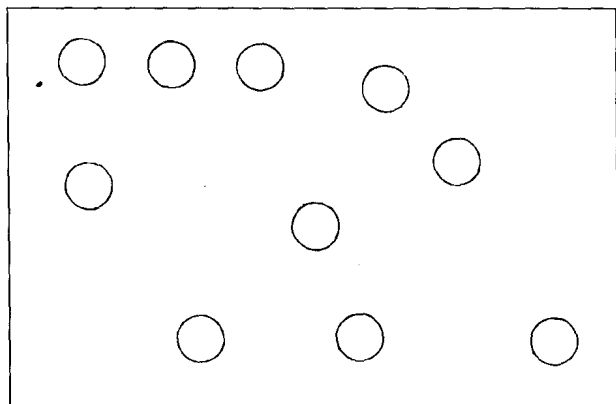

图7

通过以上的例子，我们不难看出，漫画语言非常简单、直观，使人一目了然。它不但能表现丰富、强烈的动感与动态，而且还能表现细微的心理活动。

那么，能够表现到什么程度呢？再举个例子，请看图 8。这是一个人的背影，我们无法看到他的面部表情，不知道他在做什么或是想什么。那么再请看图 9，人物的头上多了一个符号“ㄣ”，懂漫画的人立刻就知道这个人在生气，因为这个符号在漫画中代表生气、恼怒的意思（我们将在后面详细介绍）。接下来请看图 10，这个人已经气得呼呼地直喘粗气了；再看图 11，这个人气得浑身发抖；再看图 12，这个人快要气疯了。

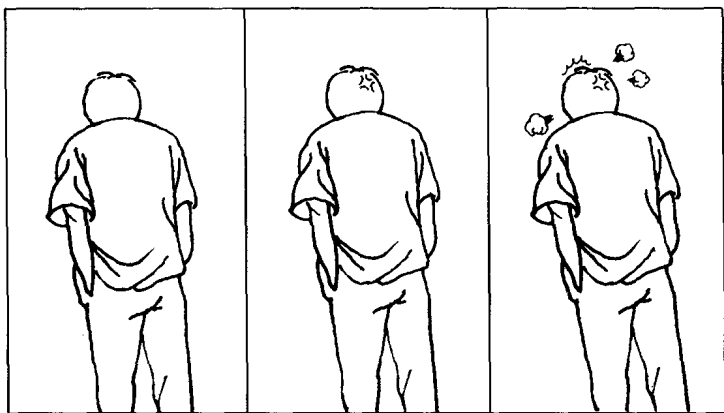

图 8

图 9

图 10

引言

从图 8 到图 12，我们不难看出，同样是表现生气，由于添加的东西不同，所表现出的生气的程度也不同。也就是说，漫画语言在表现人物的心理活动方面不但直观明了，而且还能根据不同剧情的需要，分成不同的层次和力度。如此丰富的表现手法，在其他画种显然是很难做到的。

现在，让我们回过头来把以上这些图例再看一遍，你会发现，漫画语言所表现出来的动感是“正在动着”！借用一个外语学习中的概念，即：现在进行时！你看那辆飞奔的汽车，它正在飞快地奔驰着；那个转圈的球还在执着地兜着圈子，不把它旁边的那些漫画符号擦掉，它是不会停下来的。

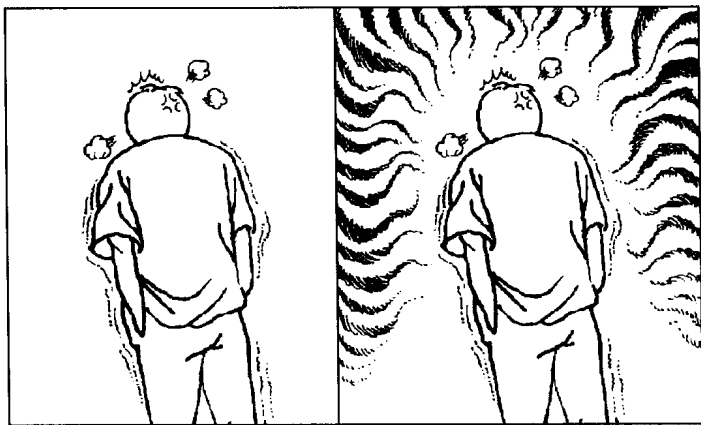

图 11

图 12