

漫 画 十 谈 火 笔 武 题

8.2
56

漫 画 十 谈

——与业余作者的通讯

毕克官 著

上海人民美術出版社

漫 画 十 谈

毕克官著

上海人民美术出版社出版

(上海长乐路672弄33号)

责任编辑：曾进顺

新华书店上海发行所发行 上海市印十三厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 35,000

1981年 月第 版 1981年 月第 次印刷

印数 29,001—33,300

统一书号：8081·12205 定价：0.52元

目 录

一、对漫画特点的理解.....	1
二、中外漫画的发展简况.....	4
三、主要表现手法.....	16
四、漫画的种类.....	29
五、怎样看内部讽刺漫画.....	46
六、选材和构思.....	54
七、生活和观察.....	61
八、个人风格和民族风格.....	65
九、技法基本功例谈.....	72
十、学习和修养.....	84
后 记.....	89

图 版

- 图 1 《北京笺谱》人物之一
- 图 2 日本北斋漫画
- 图 3 《笨拙》杂志标志
- 图 4 立法的肚子(杜米埃)
- 图 5 巴黎公社英雄人物漫画像
- 图 6 《上海泼克》封面
- 图 7 牡丹孔雀(朱耷)
- 图 8 龟喝酒 兔吸烟(潍县民间年画)
- 图 9 老鼠娶亲(湖南民间年画)
- 图10 中国原料英国制造(黄文农)
- 图11 《民间情歌》配画之一(张光宇)
- 图12 《小陈留京外史》之一(叶浅予)
- 图13 最后的吻(丰子恺)
- 图14 抗日漫画宣传队在江西上饶街头宣传
- 图15 误人青春(华君武)
- 图16 第一步“诊断”(刘庆涛)
- 图17 赌场(波兰漫画)
- 图18 《立此存照》之一(张仃)
- 图19 开罗博物馆的新陈列品(米谷)
- 图20 无声的回答(英韬)
- 图21 《父与子》之一 有趣的书(德国卜劳恩)
- 图22 诸葛亮：听你的，还是听我的？(李滨声)
- 图23 《苦从何来》之一(蔡若虹)
- 图24 对歌(何韦)
- 图25 王朝末日(叶学潜)
- 图26 蛇吞象(丁聪)
- 图27 幻想变现实(韦启美)
- 图28 伪金圆券：这难道是我昨晚脱下的鞋子吗？(米谷)
- 图29 东洋与西洋(丰子恺)
- 图30 毛主席派人来了(韦启美)

- 图31 我来了! (韩羽)
- 图32 两把尺(江有生)
- 图33 体育场上旭日初升(吴耘)
- 图34 园丁之歌(苗地)
- 图35 都会之春(丰子恺)
- 图36 可怜的法国, 树干已经断了, 树根却很牢固(杜米埃)
- 图37 《天堂记》之一(叶浅予)
- 图38 《拙政园记趣》之一(丁午)
- 图39 《走马看英法》之一(米谷)
- 图40 算命(叶浅予)
- 图41 在街上等候招呼去载运货物(陆志庠)
- 图42 吹气(肖里)
- 图43 帮忙(缪印堂)
- 图44 发奖(德国漫画)
- 图45 列宁(苏联 莫尔)
- 图46 罗斯福总统(美国漫画)
- 图47 卓别林(德国漫画)
- 图48 《三毛流浪记》之一(张乐平)
- 图49 阿木的裤子(詹同渲)
- 图50 霸王自供(王乐天)
- 图51 电视机常见的节目(丁兆庆)
- 图52 《在某单位里》组画之一(李滨声)
- 图53 公牛挤奶(华君武)
- 图54 森林交响曲(江沛扬)
- 图55 天然盟友陆空配合(华君武)
- 图56 葡萄多子
- 图57 石榴多子(李寸松)
- 图58 如意新郎(潘辉)
- 图59 “爱情”价更高
- 图60 英国乔治·格罗斯的漫画
- 图61 英国大卫·罗的漫画

- 图62 苏联莫尔的漫画
- 图63 德国米德堡的漫画
- 图64 《菲路德教授》之一(波兰兰格仑)
- 图65 《西游漫记》之一(张光宇)
- 图66 疲劳过度症(华君武)
- 图67 两字之差(英韬)
- 图68 《战时的重庆》之一(叶浅予)
- 图69 《天堂记》之一(叶浅予)
- 图70 路人(皮特斯脱鲁普)
- 图71 梦(皮特斯脱鲁普)
- 图72、73 山外更有青山在
- 图74、75、76、77 法国让·艾飞漫画四幅
- 图78 西柏林的阴沟(江帆)
- 图79 清道(方成)
- 图80 看看他到底在想些什么?(米谷)
- 图81 刀对鞘(王乐天)
- 图82 指鹿为马(周月泉等)
- 图83 一日何止千里(蓝建安)

一、对漫画特点的理解

说来好笑，自己画了多年漫画，但一直没认真想想漫画的特点是什么。觉得，只要心里大概有数，何必抠字眼？这两年，在漫画工作中碰到的一些问题，有的和漫画特点有关。最近，你又来信提到一些辞书和近来出版的某些漫画小报关于漫画特点的解释，征询我的看法，这都促使我对这个问题注意起来。

这是个带学术性的问题。历来众说纷纭，说法不一，为了使你有更多的思考余地，我先向你提供一点资料，然后再谈谈我自己的认识，供你参考。至于“结论”，请你自己去做，好么？

鲁迅先生曾在《漫谈“漫画”》一文中曾对漫画有过著名的论述：“漫画……并不是中国旧日的文人学士之所谓‘漫题’、‘漫书’的‘漫’。……但因为发芽于诚实的心，所以那结果也不会仅是嬉皮笑脸。”

漫画前辈丰子恺先生在《漫画的描法》（一九四六年版）一书中说：“漫画是简笔而注重意义的一种绘画。”在《绘画的欣赏》（一九三六年版）一文中说：“漫画是注重内容意味（讽刺等）的一种小画，形式大都夸张，不象实物。”在《漫画艺术的欣赏》（一九三五年版）一文中说：“‘漫画’式样很多，定义不一。简笔的，小型的，单色的，讽刺的，抒情的，描写的，滑稽的，……都是漫画的属性。有一于此，即可称为漫画。……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。”

一九二四年鲁迅翻译出版了日本著名评论家厨川白村的《出了象牙之塔》，书内厨川白村对漫画的解释是：“在日本，一般称为漫画的东西，那范围很广大。有的是对于时事问题的讽刺画，即CARTOON，而普通称为‘ホンチ绘’的CARICATURE之数也不少，但不拘什么种类，凡漫画的本质，都在于里面含有严肃的‘人生的批评’，而外面却装着笑这一点上。那真意，是悲哀，是讽骂，是愤慨，但在表面上，则有绰然的余裕，而仗着滑稽和嘲笑，来传那真意的。所用的手段，也有取极端的夸张法的，这是在故意增加那奇怪惊拔的特色。”这段话也曾在后来出版的《文农讽刺画集》的一篇序文中介绍过。

美术评论家黄茅先生所著《漫画艺术讲话》（一九四三年版）里说：“漫画艺术固应表扬光明面，同时也得反映黑暗面。”“要漫画家做一个专门对‘现有秩序的赞美者’是轻而易举的事，问题却还在那些人或事是否能为漫画家所赞美？被赞美的条件是否具备？其实值得赞美的必然在人类向上生长着，人类也在这良好的秩序中享受，而它同时也为全人类所赞美着。”在这本书里，作者特意介绍了英国当时的著名漫画家大卫·罗的论点：“一个漫画家的主要精神是攻击，而不是拥护。假如一个大漫画家，他只致力于表示满意或赞成，那就无乃幼稚乏味了；……漫画就仅能请教讽刺的事情。不幸的是，世界上的罪恶和弊窦竟使好多漫画家忙得不可开交呵。”

解放后，一九五〇年创刊的《漫画》杂志，卷首刊登了朱金楼先生《释漫画》的专文。朱文的结论是：“漫画，是一种最密切地结合着政治任务，能最迅速地反映现实，而一般地‘超越夸张’和‘物喻夸张’的方式，以及简洁、单纯的手法来进行歌颂

和表扬，教育和提示，讽刺和暴露，而不拘报纸、墙壁、招贴、传单、单幅、连续……的各种形式的绘画。”

历来的许多辞典、辞海对漫画特点的解释大体相似，最有代表性的说法是：“漫画，即讽刺画。”近来，有一个省出版的漫画小报也在发刊词中宣传了这种论点。这种解释把漫画和讽刺画等同起来。既把不是漫画的一般讽刺绘画划归漫画；也否定了漫画其它方面(如歌颂、娱乐等)的功能。

由于你的多次鼓励，我也不揣冒昧，谈谈我对漫画特点的理解。漫画的主要特点在于构思不同于一般绘画，因它的思维有特殊性。它得有“窍门”(或称“点子”)。漫画不受时间、空间等条件的限制(例如，古今中外的人可以同时出现在一个画面的同一环境中)；可以自由地选择各种表现手法和形式(例如夸张、幽默、比喻等等)；不论讽刺还是歌颂，可以直接地表露生活的本质。漫画的幽默感很重要。它的特长和作用重点在讽刺，战斗性强，适合于配合政治时事宣传。总之，一幅漫画，表达了漫画家对纷纭世事的观察和态度。

正如前面所说，对漫画特点的解释，是个学术性和理论性问题，存在不完全一致的说法，可以理解。但有必要进行深入探讨，以求在双百方针指引下更好地发挥漫画艺术的特殊作用。

二、中外漫画的发展简况

你托我借专门介绍中外漫画史的书，真是对不起。因为我们没有这种专门的书。应当承认，我们对中外漫画发展的情况调查研究得很不够。据说国外有不少论述西洋漫画发展历史的专著，可惜我们无法看到。在你多次建议下，我利用工作机会，收集了一些资料；因为这里篇幅有限，客观困难也实在不少，所以能向你介绍的，不过挂一漏万，也可能有不够准确的地方，只是“仅供参考”吧！

过去，有的西洋漫画史家把漫画溯源到四五千年前的埃及等国的壁画艺术，我觉得这似乎勉强了些。这类远古艺术，只能说是具有漫画意味，还不能算漫画。我们中华民族的祖先，也给我们留下了大量具有漫画意味的艺术珍品，例如，仰韶陶人，魏晋砖绘，历代陶俑、青花瓷绘人物，汉画像砖，版画笺谱（见图1）都颇为幽默风趣，虽然它们不是漫画，但其造型和今天的漫画造型颇为相近。

据了解，日本有“漫画”这个名称是从德川时代（约中国清初）的葛饰北斋为首的八大漫画家开始。北斋的画就有标称“漫画”的（见图2），在这以前的藤原时代（约中国宋朝），日本有画家鸟羽僧正，他的《志贵山缘起：飞仓》，有的日本史家认为是日本漫画的开始。在欧洲，正式有漫画约在十八世纪末期。早期漫画刊物有：《侧影》于一八二九年创刊于法国，据介绍这是世界上最早出现的一个漫画杂志。《漫画》于一八三〇年由漫画家腓力

涝创刊于巴黎。《不协调的音乐》于一八三三年创刊于巴黎，主编者是法国漫画家查理飞立本。有一百四十年历史的漫画刊物《笨拙》，一八四一年在英国创刊。由漫画家约翰多勒主编。图3是该刊的标志。这个寿命最长的漫画刊物对世界许多国家的漫画影响较大。法国漫画大师杜米埃的漫画，对以国王和官僚为代表的法国资产阶级进行了无情的揭露（见图4），他的作品标志着欧洲漫画的发展。之后的巴黎公社政治漫画，是国际无产阶级珍贵的早期漫画遗产（见图5）。第二次世界大战前后，欧洲又有英国的大卫·罗，德国的乔治·格罗斯，苏联的莫尔，美国的威廉格罗伯、爱利斯等著名大家闻名于世。

中国漫画在新闻报刊出现是清末。那时叫讽喻画、讽刺画、滑稽画等等。大多刊于上海、广东的报纸，如《申报》、《神州日报》、《民立报》等等。画家有何剑士、张聿光、钱病鹤、马星驰、沈泊尘、但杜宇等人。但杜宇的《国耻画谱》是我国已知的第一本个人漫画专集。我国第一个漫画刊物是一九一八年创刊的《上海泼克》（见图6），由沈泊尘主编。中国正式起用“漫画”这个名词，是在一九二五年由《子恺漫画》开始，而真正的命名者是《文学周报》的主编郑振铎先生。

在这之前。中国古代有没有漫画？据我个人所见，古代确有漫画。宋李鹰《画品》记述宋代画家石恪的《玉皇朝会图》，宋邓椿《画继》记述雍秀才的《草虫八物》，或以夸张手法，或以比喻手法进行讽刺，看来应属漫画。可惜作品未见流传后世。

《牡丹孔雀》（见图7），为朱聋（八大山人）作于康熙廿九年，即公元一六九〇年。画着一块站不稳的石头上停着两只孔雀。其中一只的尾巴是三根花翎。画上诗曰：

图1 《北京笑谱》人物之一

图3 《笨拙》杂志标志

图2 日本北斋漫画

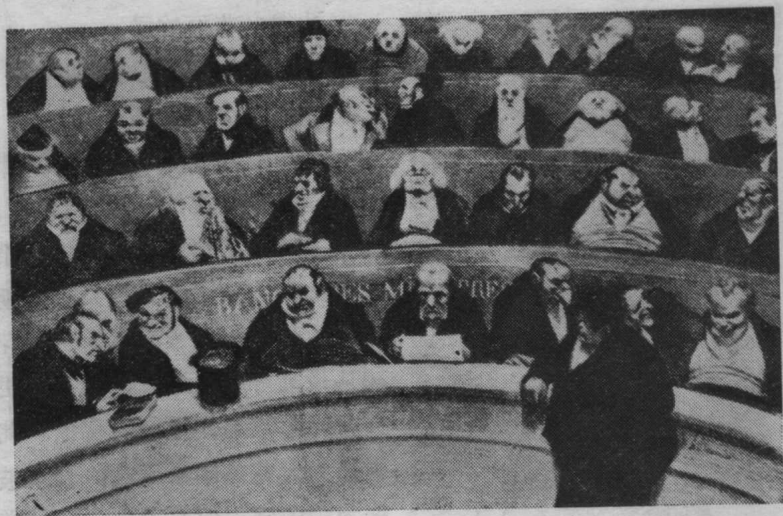

图4 立法的肚子

杜米埃

图5 巴黎公社英雄人物漫画像

图6 《上海泼克》封面

图7 牡丹孔雀 朱牵

孔雀名花雨竹屏，
竹梢强半墨生成。
如何了得论三耳，
恰是逢春坐二更。

“臧三耳”是个典故，“臧”指奴才。当奴才的为了恭顺主子和探听情报，比常人多了一只耳朵。清朝大官的花翎为皇帝所赏，三根花翎是最高等级。这画讽刺在二更天就爬起来等候上朝的官僚。此画虽为大花鸟画家所画，长期被称为中国画，但它确是一幅地道的漫画。

《龟喝酒兔吸烟》(见图8)是清末潍县民间年画。此画除造型是漫画手法外，还有一首诗：

一个大耳仙，逐日在野间。
见人也不怕，先要吃代(袋)烟。
这物脖子长，仗着老婆强。
吃喝不用愁，自觉体面光。

诗和画虽然有点粗野味道，但它幽默风趣地讽刺了好吃懒做的二流子。

《老鼠娶亲》(见图9)，湖南民间年画。有趣的是娶亲的队伍前面等着一只大猫，队伍最前面的两只耗子，一个抱了鸡，一个提了鱼，在大搞“行贿”把戏呢？猫是“坚持原则”，还是经不起考验？很有捉摸味道。这幅画看着很逗乐，使人觉得颇有

图8 龟喝酒 兔吸烟

潍县民间年画

图9 老鼠娶亲

湖南民间年画

图 10 中国原料英国制造

黄文农

社会意义。

三十年代就有人认为中国漫画没有自己的传统，印象是中国的土壤长不出漫画。至今，在漫画界仍可听到类似的说法。中国经受了长时期封建统治，大规模地兴起漫画比欧洲要迟，中国现代漫画很受西欧影响，这都是事实；但这不等于中国自己就没有传统。

你也多次建议，应对三十年代漫画的发展情况作些介绍，理由是那个时期的漫画和作者，对今天的漫画界影响较大。你说得很有道理。如果说过去我们还没有充分认识到这一点，那么，在“四人帮”倒台后的今天，我们就更加认识到肯定历史事实的重要意义。

三十年代的漫画，应该说是继承了辛亥革命、五四运动的