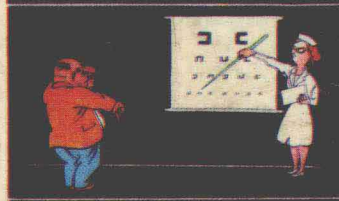
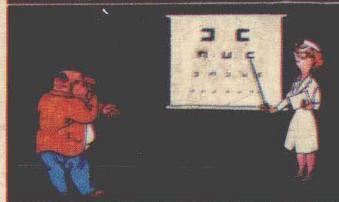
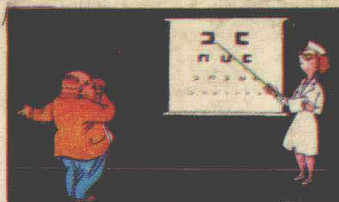

漫画与欣赏

MANHUOYU XINSHANG

漫 画 与 欣 赏

蒋 义 海 著

江 苏 人 民 出 版 社

漫画与欣赏

蒋义海

江苏人民出版社出版发行

江苏省新华书店经销 南通县印刷总厂印刷

开本 787×1092 毫米 $1/24$ 印张 6

1989年10月第1版 1989年10月第1次印刷

印数 1—5750册

ISBN 7-214-00353-8

J · 25

定价：4.85元

责任编辑：吴赵铎

江苏人民版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

漫畫与欣賞

魯少飛題

序

漫画是十分敏感而战斗性很强的艺术。它的任务，不在满足一般的审美情趣，或仅供一笑而已。它的作战方式，有时单刀直入，一语破的；有时蕴藉内含，发人深思。谐谈幽默，滑稽讽刺，是它所取的表现手法。

（漫画一向不为皇家或统治者服务。皇家和统治者虽然认识到漫画的艺术力量，不过以漫画来讽刺人民，本身就是对自己的讽刺，所以未敢动用它。对付人民的工具，还是以警察和法院来得简便。而人民反对暴政，揭发阴暗，批判不合理的社会制度和社会上不合理的现象，关心一切人民所关心的时势和问题，经常是漫画笔锋所指的目标。因此漫画最富有人民性，人民也喜爱漫画。）

漫画扎根于人民的生活中，人民培育了漫画的生长，发育，发展和繁荣。这枝艺坛奇葩，永不萎枯，除非漫画远离人民，和社会脱节。所以说漫画家务必注视社会，剖析现实。笔锋所向，才有所指归。这里还需要提醒一句，漫画家出门时，切莫忘记携带一个正确的观点，与之同行。

社会生活中的矛盾现象，处处皆有，随时可见。漫画的视界，象是广角的镜头。比之一般照相机要宽阔一些。它的作用也是多方面的。而关心社会进步则是它的首要职责。我们支持漫画，理由也在于此。

某地法院院长把因诉讼事件触怒他的一位律师绑在树上，鞭打了数小时。另一位律师

为了卫护人身保护的法律尊严，向院长提出抗议，也被捆绑上树，鞭打了数小时，作了同等的公平处理！

在当前大谈法治声中，这一事件，不是“听说”，而是见诸报端的时代新闻。漫画家没有选中这个“新潮”题材，不胜遗憾之至！

我看这里一个打人的法院院长和两个挨打的律师，各有其妙绝的漫画形象。一个是知法执法犯法的专横凶狠的官僚典型；二个是不知“老子”厉害的书呆子典型。特别是第二位律师，眼看情况不妙，不赶紧奔走权门，请客送礼，而代之以抗议。不识时务，自讨苦吃，不打你打谁？画家如果摇动他的漫画之笔，把这二种典型形象，淋漓尽致地描绘下来，肯定是幅杰作。可与杜米埃 (Honoré Daumier, 1808 — 1879) 的名作并称。

漫画历史悠久，作用非凡，种类繁多，表现各殊，以及怎样创作和作者修养……等方面，本书并有阐述。不用我在这里多费笔墨。

作者蒋义海同志，十六岁起，即从事漫画创作。三十多年来，发表的漫画数以千计。是个多产的漫画家。十余次在国内外漫画评比中，获得荣誉。编绘的《使人发笑的画》、《爱情漫画选》、《计划生育画选》分别由长江文艺出版社，中国文联出版公司出版。漫画论文二百余篇，分别散见于各大报刊，颇得好评。他是个成熟的漫画家。

本书写作，前后达二十余年之久，补充、修改，十易其稿。用力之勤和认真的工作态度，让人相信这本专著是迄今为止在国内同类著作中最完整的一本知识性，实用性，指导性的参考书。可以作为教材，也适宜作为自修的入门书。

尝听人说过，漫画的性格，有似鲁迅的杂文。目光敏锐，明察秋毫。语言泼辣，犀利无比。我很同意这个看法。深望在中国漫画界里早出几位鲁迅，扫一扫社会不正之风，为社会主义精神文明建设，作出贡献。

刘汝醴 书于白斋南窗

1988. 6. 18

为了卫护人身保护的法律尊严，向院长提出抗议，也被捆绑上树，鞭打了数小时，作了同等的公平处理！

在当前大谈法治声中，这一事件，不是“听说”，而是见诸报端的时代新闻。漫画家没有选中这个“新潮”题材，不胜遗憾之至！

我看这里一个打人的法院院长和两个挨打的律师，各有其妙绝的漫画形象。一个是知法执法犯法的专横凶狠的官僚典型；二个是不知“老子”厉害的书呆子典型。特别是第二位律师，眼看情况不妙，不赶紧奔走权门，请客送礼，而代之以抗议。不识时务，自讨苦吃，不打你打谁？画家如果摇动他的漫画之笔，把这二种典型形象，淋漓尽致地描绘下来，肯定是幅杰作。可与杜米埃 (Honoré Daumier, 1808 — 1879) 的名作并称。

漫画历史悠久，作用非凡，种类繁多，表现各殊，以及怎样创作和作者修养……等方面，本书并有阐述。不用我在这里多费笔墨。

作者蒋义海同志，十六岁起，即从事漫画创作。三十多年来，发表的漫画数以千计。是个多产的漫画家。十余次在国内外漫画评比中，获得荣誉。编绘的《使人发笑的画》、《爱情漫画选》、《计划生育画选》分别由长江文艺出版社，中国文联出版公司出版。漫画论文二百余篇，分别散见于各大报刊，颇得好评。他是个成熟的漫画家。

本书写作，前后达二十余年之久，补充、修改，十易其稿。用力之勤和认真的工作态度，让人相信这本专著是迄今为止在国内同类著作中最完整的一本知识性，实用性，指导性的参考书。可以作为教材，也适宜作为自修的入门书。

尝听人说过，漫画的性格，有似鲁迅的杂文。目光敏锐，明察秋毫。语言泼辣，犀利无比。我很同意这个看法。深望在中国漫画界里早出几位鲁迅，扫一扫社会不正之风，为社会主义精神文明建设，作出贡献。

刘汝醴 书于白斋南窗

1988. 6. 18

目 录

序	1
第一章 什么是漫画	1
第一节 漫画——为人民所喜爱、为社会所需要的艺术	1
第二节 对漫画的理解和认识	6
第三节 漫画的特点、职能和作用	13
一、漫画内容的特点	
二、漫画形式的特点	
(一) 短小精悍 (二) 灵活犀利 (三) 幽默风趣 (四) 夸张变形	
三、漫画的职能和作用	
(一) 战斗性、鼓动性和教育启示力量	
(二) 认识和理解作用	
(三) 审美教育和娱乐作用	
第二章 漫画的种类	24
第一节 以内容题材分	24
一、歌颂漫画 二、讽刺漫画(政治讽刺画; 内部讽刺画) 三、抒情漫画 四、幽默漫画 五、世象漫画 六、科学漫画 七、招贴漫画 八、装饰漫画 九、插图漫画 十、友好漫画 十一、肖像漫画 十二、风俗漫画 十三、儿童漫画	
第二节 以篇幅长短分	43
一、单幅漫画 二、连续漫画 三、长篇连环漫画	
第三节 以创作工具、方法分	47

一、单色漫画 二、彩色漫画 三、漫画剪贴 四、漫画照片 五、漫画雕塑 六、木刻漫画 七、墙壁漫画 八、黑板报漫画

第四节 以创作时间快慢分52

一、时事漫画 二、报道漫画 三、艺术漫画 四、速写漫画

第三章 漫画的创作57

第一节 漫画的创作过程57

一、立意(拈题;选材) 二、用笔(构图;着墨)

第二节 漫画的创作方法61

一、创作方法概述

二、创作方法简论

(一)写实法(二)夸张法(三)含蓄法(四)适应法(五)比喻法(六)比拟法(拟人;拟物)(七)象征法(变形法;标志法;替代法)(八)矛盾法(误会法;埋伏法)(九)对比法(反照;对照)(十)双关法(谐音法;借意法;其它)

三、创作方法结束语

第四章 漫画作者的基本修养95

第一节 生活修养95

一、加强生活修养的重要意义

二、加强生活修养的主要手段

第二节 思想修养100

一、学习马克思列宁主义

二、学习党的路线、方针、政策

三、学习当前国内外政治形势

第三节 技艺修养104

一、技术的磨练

(一)基本练习(速写;默画;基本功与创作)(二)欣赏临摹

二、艺术的积累

第五章	怎样欣赏漫画	112
第六章	漫画与民间文艺	121
第一节	漫画——为群众所欢迎的艺术应当也可以是 “民间艺术”	121
第二节	漫画——向着大众化民族化的道路迈步	125
第三节	“民间艺术”的瑰宝——漫画作品选介	128
后记		136

第一章 什么是漫画

第一节 漫画——为人民所喜爱 为社会所需要的艺术

漫画，无论在外国，还是在中国，一直受到人民的喜爱。它用以讽刺假、丑、恶，歌颂真、善、美，是一种寓教于乐的的艺术。高尔基曾明确指出：漫画是“具有社会意义的和最有效的艺术”。

早在五千年前，埃及等地的“民间艺人”——劳动者就在岩洞、石壁、树干、骨器用具上，刻绘了许多反映生活的图画，线条简练，形式稚拙，带有浪漫与夸张的色彩，与漫画有着某些相似的因素。经过一两千年的发展，埃及终于出现了讽刺画。在原始文化艺术最低阶段，天才的劳动者——“民间艺人”通过一些线刻、浮雕、绘画，反映战争，如南非布须曼人和卡菲人的战争图，用以激励自己部落为生存而奋斗；同时，有许多如儿童画一样，往往将形象之某一部分狠加夸大，以泄讽刺之意，因此，说这些无名氏之作是具有漫画趣味的“民间艺术”也未尝不可。

中世纪前后，具有漫画趣味的艺术与表现宗教题材的民间壁画结成近邻。直到十七世纪印刷术发明之后，荷兰涌现一批优秀的富有讽刺才能的艺术家，漫画应运而生。由于它受到人民的欢迎，以至后来扩展到全欧。在世界艺术史上，著名的漫画家有英国的威廉·贺加斯(1697—1764)，他第一个站在人民一边，无情地向贵族投掷讽刺之笔。他的六幅连环组画《时髦婚姻》描绘一个封建没落贵族的男子与资产阶级女子结婚后旋即吵翻了天，无可弥合，以至无法生活下去的情景，辛辣地嘲笑了封建没落阶级企图通过与资产阶级的联姻来挽救自己灭亡的命运，幽默地展示了新兴的资产阶级必取封建阶级而代之的历史发展规律。詹姆斯杰雷(1757—1815)是英国又一名杰出的漫画家，他敢于讽刺和他同时代叱咤风云的枭雄拿破仑。戈雅(1746—1828)是西班牙的一位讽刺巨匠，他的名著《奇想集》等刻

杜米埃：《高康大》（1831）

日本北斋漫画

毒地讽刺了封建贵族道德的堕落、牧师的虚伪、官吏的唯利是图，成为世界漫画珍品。在法国历史上最负盛名的漫画家之一杜米埃(1808—1876)，他用轻快的笔调讽刺巴黎绅士的丑行，法官受贿的龌龊和皇族骄奢淫逸的丑行，把国王路易·腓力比喻成小说中的“高康大”——血盆大口、贪得无厌，通过官员向人民身上榨取钱财。尤其可贵的是，杜米埃的漫画还描绘了贫民窟的凄惨和流浪者的悲哀，将整个法国社会黑暗面象哈哈镜一样照了出来，后人称他是“漫画的灵魂”。

漫画在二百多年前的美国就被采用了。1754年，当殖民地行将四分五裂危机迫近的时候，大政治家富兰克林画了一条被切成数段的蛇身，在上面就署了每处的地名，向人民明显地表示出“不团结，即灭亡”的真谛。在第一次世界大战中，协约国和同盟国的漫画家运用了他们的枪和盾——画笔和画报，彼此将对方的暴行劣径描绘得淋漓尽致，以启迪人民的觉醒。德国、苏联、日本等国的漫画，也不断地得到发展。以日本为例，他们早在平安时代的鸟羽僧正所画的“鸟兽戏画”，可视做“日本漫画的起源”。这些“鸟兽戏画”是一些“带故事性的幽默的绘画”（在今天，就是连环漫画），扎根于日本民间的土壤，受到日本人民的喜爱。在德川时代(约我国清初)以葛饰北斋为首的八大漫画家创作了许多漫画佳作；如今，他们的漫画更为繁荣，期刊多，销路广，街头书报摊上的漫画刊物，都放在最醒目的地方，用漫画做广告，更是寻常事；漫画，已成了日本人民喜闻乐见每天离不开的“伴侣”；日本，已成了“漫画之国”。

漫画在我国怎样呢？曾有人说：漫画在中国近代才有的，它是随着洋枪、洋炮、洋货输入中国的“舶来品”。其实这是误解。不错，十九世纪中叶，自鸦片战争失败后，随着帝国主义的入侵，外国漫画也开始涌向中国，甚至出现了完全由英国人在上海编辑、出版、发行的专登漫画的刊物《饶舌杂志》，这在一定程度上影响、滋养、促进了中国近代漫画艺术的发展，但是，在中国，正如邓拓（马南村）在他的《古代漫画》一文中无可辩驳地论证道：“漫画决不只是近代才有的，也不是都从西洋传来的。我国古代也有漫画，它具有与西洋的漫画颇不相同的特点，形成了我们自己的漫画传统。”远在《孔子家语》中就有以善恶对比为题材的绘画记载。山东嘉善县汉武梁祠的石刻画像，描绘了骑在奴隶身上的奴隶主的残暴形象，揭露了奴隶制的黑暗，颇有漫画的味道。以后，各种近似漫画的形式不断地在历代的宗教画、国画、民间壁画、民间年画、民间雕塑、民间手工艺品中出现。唐吴道子所画《地狱变相》及钟馗捉鬼图，亦有讽刺意味。到北宋石恪和南宋龚开（1222—1304）所画《玉皇朝会图》《鬼百戏》和《中山出游图》《钟馗出嫁图》等，都近似漫画。据宋人轶事汇编卷十载：“宋雍秀才画草虫，每一物，讥当时用事者。一蜗升高不知疲，竟作粘壁，以比安石。”这是一幅采用民间常用的双关、谐音表现手法，隐晦曲折讽刺王安石的漫画杰作。至明清时代，均有漫画滋生。明成化皇帝朱见深于1465年以奇特的构思、诙谐的手法画了幅《一团和气图》，意在说明“合三人以为一，达一心而无二，忘彼此之是非，蔼一团之和气”，“以此同事事必成，以此建功功必备”；漫画大胆地为于谦平反，否定父亲英宗的错误，号召加强团结。其后，朱奎（1626—约1705）所作的大量寓意深邃的政治讽刺画，罗两峰（1733—1799）的《鬼趣图》，任伯年（1840—1890）的《玩鸟人》等等，均为世人所瞩目，成了传至当今的漫画史上瑰宝。清末民初，在京、沪、广等地漫画风起云涌，差不多完全集中在报纸上，沈泊尘、张聿光、丁悚、汪小鹁、何剑士等著名漫画家所作的漫画一反过去的逃避现实、求于清玩，而针砭社会痼疾、选取

明·朱见深：《一团和气图》

《袁世凯骑木马》

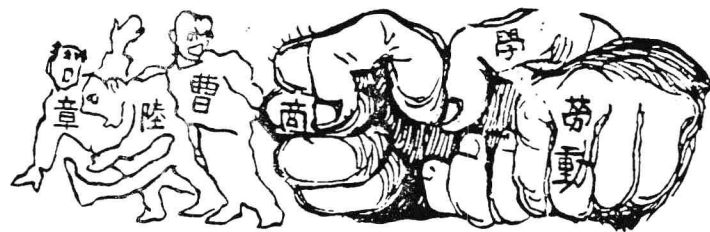
《官场之现象》

民众所关注的题材，故尔为民众所喜爱。

“五四”运动，广大爱国青年学生和工人、市民阶层制作了许多标语漫画，配合罢课、罢工、罢市和集会游行，向帝国主义、封建主义和反动军阀宣战。大革命时期，毛泽东同志在广州农民运动讲习所开设“革命画”课程，积极指导教员和学员教好学好革命画——其中有许多是讽刺土豪劣绅、揭露列强、打倒军阀为题材的宣传漫画。这些宣传漫画贴到哪里，那里的农民革命斗争的烈火就燃烧起来，广大民众，特别是识字不多的农民看了会高兴地加入“农会”，奋起踏上革命的征途。在长征时期，一些红军部队经过村村寨寨，往往因陋就简、就地取材，在墙壁上刷了许多漫画，不仅受到战士欢迎，当地老百姓也乐于接受。由于国民党右派的叛变，第一次国内革命战争失败了，但中国人民在中国共产党领导下仍浴血奋战，高歌猛进，许多漫画表现了这一主题。三十年代初、中期，我国漫画得到大发展，以上海为中心，南京、北京、广州等地先后建立漫画组织，出版漫画刊物，举办漫画展览。鲁少飞主编的《时代漫画》杂志，在培养众多漫画作者、吸引广大漫画读者、促进漫画创作上起了积极的作用。1936年11月，由《时代漫画》《上海漫画》主办的第一届全国漫画展览会在上海开幕，震动美术界，盛况空前。1937年9月20日上海漫画界救亡协会的第一份漫画刊物《救亡漫画》除了在上海发行外，还在南京、广州、汉口、香港等地大量销售，有力地激发了全民族的抗战热情。上海漫画家组织漫画宣传队出发各地，举行流动的大幅街头漫画展和画大壁画、大布画，开展抗日宣传活动。在大后方和广

大解放区、根据地的美术漫画作者创作了大量的抗日漫画，有不少在重庆《新华日报》、延安《解放日报》及八路军、新四军办的报刊上发表。解放战争期间，米谷的政治讽刺画，华君武的时事漫画，江有生的宣传漫画，丁聪的《现实图》，廖冰兄的《猫国春秋》，蔡若虹的《苦从何来》，张乐平的《三毛流浪记》等等，以及广大漫画作者、青年学生在与国民党反动派法西斯统治斗争中所创作的标语漫画、宣传漫画、讽刺漫画，都在全国或地方的读者中产生了良好的效果。

在社会主义革命和建设时期，我国漫画继续成为“团结人民，教育人民，打击敌人，消灭敌人”的有效武器，并涌现了一大批很有创作才华、为广大群众所熟悉与热爱的漫画家。十年浩劫期间（1966—1976），我国漫画被林彪、“四人帮”反党集团勒令“缓行”，漫画家惨受迫害，漫画艺术横遭摧残。林彪、“四人帮”垮台，人民笑逐颜开，艺术——漫画亦开始新生，终于又回到了人民中间。可以预见，根植于民间的漫画在今后反对霸权主义、反对形形色色封建主义、资本主义思想侵蚀和影

《工学商打倒曹、章、陆》

国民革命军总司令部政治部印的“农民协会章程”上的“革命画”

《时代漫画》重印本

张汀：《到敌人后方去》

徐灵：《“扫荡”归来》

吴耘：《抗战七周年》

响的斗争中，在同一切违背四项基本原则的错误言行作斗争、推进“四化”建设、陶冶人们的高尚情操中，将会更加茁壮地成长、蓬勃地发展。

第二节 对漫画的理解和认识

什么是漫画？要给它确定一个较为准确、稳固的概念，确实是件难事。因为一定的概念，总是某一特定客观实际不同程度的反映和概括。所以，随着时代的变迁，某些概念不得不渗透进新的内容。

漫画，各国对它尚无统一的称谓。在西欧，人们一般习惯地称之为“讽刺画”、“卡通”、“幽默画”和“滑稽画”。在我国，曾有“简笔”、“漫笔”、“一笔画”、“漫笔画”等说法，这些均属“写意”的意思，尽管就它们的简练、概括、抽象和象征性的表现内容的形式

米谷：《好一名“壮丁”》

特征而言，尚有“漫画”的味儿，但是却没有“漫画”一名词出现。即使到了清末民初，漫画在我国有了空前的发展，并且产生了一些著名的漫画家时，仍旧不过称他们的作品为“讽画”、“讽喻画”、“讽字”、“谐画”等等。直到1925年上半年，丰子恺的《子恺漫画》在郑振铎主编的《文学周刊》上开始连载，才把“漫画”(Kar ikatur)这一名词从日本移用于我国。日本的漫画多半是从他们的“浮世绘”中派生出来的。日本“浮世绘”，表面上倒象反映社会现实，本质上却是旧文人旧艺人对现世的戏谑与发泄。因而，在一本以前于日本很有销路的文艺词典中，给了“漫画”以这样的解释：“它是一种非贵族的，不拘形式的可笑的绘画。多少带有夸张，以讽刺为主，且带天真的滑稽。”

在我国，翻开商务版《辞源》，其中“漫画”一条下是：“鸟名。涉禽类，嘴扁平，其状如篪，故又名篪鹭。全体灰色，顶无羽冠，奔走水滨，搜寻食物，无少休息。”直至1944年正续篇合订本的第19版中，依然只是作为动物学上的“漫画”解释，而没有涉及艺术上的“漫画”。1928年民智版的《文艺辞典》给予漫画的解释是：“即讽刺画，戏画，不拘泥于形式的一种可笑的绘画。在这种绘画里，必带有一种讽刺的夸张的意味，或放浪的情绪，这种画无论哪个时代都有，远在埃及、希腊的时候都存在，有其遗品可征，在潘沛依也发现了许多模仿神怪谈的戏画。到了近代此种画常用作政治的武器。”1939年世界版的《现代文化辞典》，给“漫画”的解释是：“或称讽刺画。这是不拘形式束缚的一种滑稽的绘画。”

1947
华君武：《磨好刀再杀》

小秋：《陈列货品之一》

张文元：《薪水？》

蔡若虹：《苦从
何来》