

动漫文献研究丛书
东莞漫画图书馆 主编

欧美漫画文献的 出版与发行

高波 主编

赵爱杰 熊剑锐 副主编

PUBLICATION AND DISTRIBUTION OF EUROPEAN & AMERICAN COMIC DOCUMENTS

中国出版集团
世界图书出版公司

东莞图书馆与华南师范大学信息管理系合作科研项目

欧美漫画文献的出版与发行

主 编 高 波

副主编 赵爱杰 熊剑锐

中 国 出 版 集 团

世界图书出版公司

广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

欧美漫画文献的出版与发行 / 高波主编. — 广州 :
世界图书出版广东有限公司, 2015.8

ISBN 978-7-5192-0157-9

I. ①欧… II. ①高… III. ①漫画—文献—出版发
行—研究—西方国家—现代 IV. ①G239.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 215568 号

欧美漫画文献的出版与发行

策划编辑 赵 泓

责任编辑 汪再祥

出版发行 广州星河印刷有限公司

地 址 广州市新港西路大江冲 25 号

电 话 020-84459702

印 刷 广州星河印刷有限公司

规 格 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.5

字 数 300 千

版 次 2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

I S B N 978-7-5192-0157-9/G·1941

定 价 48.00 元

版权所有 侵权必究

总序

漫画图书馆的守正之路在于动漫文献研究

2002年9月，东莞图书馆新馆破土动工。在进行新馆业务规划时，我们一直在思考：新世纪图书馆正面临着社会发展和需求的诸多变化，图书馆的工作内容和业务管理应当如何应对，才能以人为本，与社会同步，寻找更多更好的生长空间。在新馆建设和发展过程中，我们将对这种变革的认识及其相应的对策贯穿落地，在推行总分馆制实现城市图书馆集群管理、以读者为中心建立城市中心图书馆建设模式、发挥图书馆优势推动城市阅读等方面进行了艰苦而富有成效的探索。漫画图书馆的建设和服务也是其中一个鲜活的实践成果。

我们关注到，读图时代的到来，漫画以其轻松、夸张的内容受到越来越多读者的喜爱，漫画阅读逐步兴起；而伴随动漫产业的进一步发展，从漫画、动画、游戏到动漫衍生品，深刻影响和改变着人们的生活方式，进一步催生了更多的动漫阅读需求和交流需求。经过大量的对政策、出版、需求等方面的调研，2003年10月，我们决定立项筹建漫画图书馆，打破以往图书馆按载体分隔布局的模式而转为以内容为主立馆，致力于漫画专题文献资源的收藏和服务。2004年7月，漫画图书馆开馆，这是中国大陆第一家漫画专题图书馆，由于捕捉到动漫发展热潮和公众漫画阅读的需求，读者和媒体的反应非常热烈。2005年9月28日，漫画图书馆搬迁至新馆，在600平方米的馆舍面积内，集中收藏了漫画图书、报刊、电子书、动画视频、动漫资讯等文献资源，

营造出漫画特色环境氛围，并开展多种服务，为动漫爱好者、动漫原创者、动漫企业和动漫玩家搭建互动交流的平台。

漫画图书馆开馆十多年来，确立了动漫文献信息中心、创意活动场所、产业服务基地、发展研究平台的四个定位，探索出资源+活动，公众+产业，推广+研究的服务模式。我们大力加强动漫文献信息资源建设，漫画图书馆目前拥有欧美、日韩、大陆及港台各类漫画10万余册，漫画报刊70余种，电子漫画书8000余册，率先建立了漫画文献采选、分类、排架、布局等文献组织管理方法，建有漫画图书馆网站和漫画专题数据库，形成了涵盖图书、期刊、视听资料和数字资源的动漫文献体系，馆藏系统日趋完备；我们积极推广动漫服务和活动，将静态文献与动态活动结合起来，提供漫画阅览、动画欣赏、创作学习、作品或产品展示、动漫文化活动等系列服务。漫画图书馆于2006年5月组织举办了首届东莞动漫节，此后一年一届，成为东莞城市的动漫盛事。与此同时，我们不断探索动漫产业服务，注重与动漫企业互动，积累动漫产业资料，先后成为东莞市动漫行业协会副会长单位、中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会分会场，是动漫产业推广的重要阵地。

更重要的是，在图书馆与新文化业态结合发展的过程中，我们清醒地认识到，文献是工作的基础，研究是发展的支撑。作为先行者，因为漫画图书馆的建设缺少案例可循，加之我国动漫文献出版数量庞杂分散，我们在构建动漫馆藏体系、组织和揭示动漫专题文献、收集和开发动漫资料、整合社会资源、推广动漫文化和产业服务、提升专题馆服务层次等方面付出了许多努力和探索，积累了宝贵的实践经验。因此，我们有基础、也有责任进行总结和研究，为社会和行业关注动漫文献研究、为图书馆开展动漫专题服务做些工作。

2013年，为迎接东莞漫画图书馆建馆十周年，反映漫画文献积累、实践和研究的初步成果，我们集中策划了两个项目。一个是组织编辑《漫画文献总览》，发挥本馆专业馆员优势，对漫画、动画、连环画等文献书目信息进行广泛的收集和系统整理，开展书目编辑工作，力图较全面地反映中文漫画专题文献的概貌。一个是组织编辑本套“动漫文献研究”丛书，引进高校力量，与北京大学信息管理系、武汉大学信息管理学院、华南师范大学信息管理系合作，首批分别确定《公共图书馆动漫服务研究》《国外图书馆动漫资源建设与服务》《欧美漫画文献的出版与发行》3个选题，共同推启行业动漫文献

研究的新领域。

经过一年多的努力,《漫画文献总览》已经付梓出版,收录从1949年至2013年的漫画专题中文文献书目3万余条。全书按内容主题分为中国漫画卷、日韩漫画卷、欧美漫画卷、连环画卷、动画卷、综合卷全6卷12册,是我国第一部漫画专题类书目汇总。“动漫文献研究”丛书也交出了厚重的成果。

《公共图书馆动漫服务研究》围绕公共图书馆为什么要开展动漫服务、怎样创建以及如何推广等问题展开,可以说是国内图书馆界指导动漫服务实践的第一本教科书;《国外图书馆动漫资源建设与服务》全面介绍了美国、日本、澳大利亚、英国和加拿大等5个国家的图书馆动漫资源建设与服务情况,对动漫相关术语及其界定进行了系统阐述,提供了可资借鉴、颇具价值的第一手资料;《欧美漫画文献的出版与发行》从文献出版研究的角度,系统地展示了英国、法国、德国、意大利和美国等5个国家漫画文献的出版、发行历史和现状,是漫画文献收藏和研究不可多得的参考工具书。

漫画图书馆的根基在于动漫文献的积累与建设,在于动漫文献的揭示和利用,也在于动漫文献的研究,这是图书馆服务之正途。在当今纷纷扰扰、热热闹闹的各种动漫活动中,动漫文献建设与研究将为图书馆的动漫服务增添厚重的专业底色。我们也寄希望在守正的基础上,汇集图书馆行业的合力,共同策划有重大影响的动漫项目,以达出奇之效。

东莞漫画图书馆正在迈向下一个十年,漫画文献书目编辑、漫画文献和服务系列研究代表着一个新的开始。感谢北京大学信息管理系李常庆教授、武汉大学信息管理学院黄如花教授、华南师范大学信息管理系高波教授和他们的研究团队,感谢东莞图书馆参与工作和研究的各位同事,相信我们开垦的这片园地会结出越来越多丰硕的果实。

李东来

2015年8月

前言

漫画是介于文学与绘画之间的一种艺术，其起源于绘画，与绘画脱离后形成一种特殊的文化与艺术表达方式，在文化史和艺术史上占有特殊的重要地位。当前，漫画已经成为一种广为接受的艺术形式，世界各国的漫画作品在中国的图书消费市场上已是热门、畅销出版物。

欧美诸国漫画历史较长，所获成绩亦突出，尤以英国、法国、德国、意大利、美国最具代表性，因此，对欧美漫画的研究具有典型意义。本书客观、系统地展示了英国、法国、德国、意大利和美国等5个国家漫画文献的出版、发行历史和现状，是一本具有文献史料价值和现实意义的资料性参考书，对我国公共图书馆的漫画收藏和高校动漫专业的教学及研究具有一定的参考作用。

作为“动漫文献研究”丛书之一，本书选题由东莞漫画图书馆与华南师范大学信息管理系合作确立。本书编写分工如下：高波负责全书统稿和撰写第一章，赵爱杰、熊剑锐负责编写大纲和对全书提出修改意见，王少薇撰写第2章，邝婉玲撰写第3章并参与全书统稿和第一章的撰写，申超飞撰写第4章，冼君宜撰写第5章并参与统稿的部分工作，严凤玲撰写第6章。

本书参考和引用了国内外许多作者的研究成果、漫画出版社/公司的统计数据及网络资料，我们都以脚注的形式进行标注或以参考文献的形式列于书末（也可能有因疏漏而遗漏的，敬请谅解！）。在此，我们对所有引文、参考文献、数据来源的作者表示衷心的感谢！

本书自确立选题到定稿，始终得到东莞图书馆李东来馆长、冯玲副馆长的关心和支持，在此表示衷心的感谢！世界图书出版公司为本书的编辑出版

付出了辛勤劳动，在此亦表示感谢！

由于时间、资料等原因，本书可能存在疏漏或错误，恳请读者批评指正。

高波

2015年6月9日

目 录

总序

漫画图书馆的守正之路在于动漫文献研究 / 李东来	1
--------------------------------	---

前言	1
----------	---

第一章 概述	1
--------------	---

第一节 研究目的	1
----------------	---

第二节 样本选取理由	2
------------------	---

第三节 调研方法	4
----------------	---

第四节 “漫画”一词的考源	5
---------------------	---

第二章 英国漫画文献的出版与发行	8
------------------------	---

第一节 英国漫画文献出版历史	8
----------------------	---

第二节 英国漫画文献出版发行现状	18
------------------------	----

第三节 英国主要漫画文献出版机构	28
------------------------	----

第四节 英国主要漫画家及代表作品	39
------------------------	----

第三章 法国漫画文献的出版与发行	58
------------------------	----

第一节 法国漫画文献出版历史	58
----------------------	----

第二节 法国漫画文献出版发行现状	78
------------------------	----

第三节 法国主要漫画文献出版机构	88
------------------------	----

第四节 法国主要漫画家及代表作品	101
第四章 德国漫画文献的出版与发行	127
第一节 德国漫画文献出版历史	127
第二节 德国漫画文献出版发行现状	145
第三节 德国主要漫画文献出版机构	150
第四节 德国主要漫画家及代表作品	159
第五章 意大利漫画文献的出版与发行	165
第一节 意大利漫画文献出版历史	165
第二节 意大利漫画文献出版发行现状	179
第三节 意大利主要漫画文献出版机构	184
第四节 意大利主要漫画家及代表作品	190
第六章 美国漫画文献的出版与发行	204
第一节 美国漫画文献出版历史	204
第二节 美国漫画文献出版发行现状	214
第三节 美国主要漫画文献出版机构	219
第四节 美国主要漫画家及代表作品	231
参考文献	251
附录 I 法国主要漫画节及漫画奖项简介	256
附录 II 在中国出版的法国漫画（部分）	259
附录 III 法国政府对本国漫画发展的态度	263
附录 IV 意大利著名漫画展览	265
附录 V 美国漫画市场最新概况	267
附录 VI 美国漫画家协会概况	270
附录 VII 美国著名漫画展览会	273
附录 VIII 中国出版的美国漫画（节选）	274

第一章

概述

“漫画是介于文学与绘画之间的一种艺术”^[1]，其起源于绘画，与绘画逐渐脱离后形成一种特殊的文化表达方式，在文化史和艺术史上占有重要的地位。如今，漫画已经成为一种广为接受的艺术形式，世界各国的漫画作品在中国的消费市场上影响越来越大，并焕发出前所未有的生命力。一幅好的漫画能使人的灵魂和精神感到愉悦，为此，漫画可谓是一种值得研究的艺术。

第一节 研究目的

通过对欧美5国漫画文献的出版发行历史、现状及漫画家进行研究，客观、系统地展示英国、法国、德国、意大利和美国五个国家漫画文献的发展历史和出版现状，从而为我国公共图书馆漫画收藏及高校动漫专业的教学和研究提供参考。

[1] 蒂姆·皮尔彻，布拉德·布鲁克斯. 世界漫画指南 [M]. 田蕾，张文贺，郭红雨，译. 北京：生活·读书·新知三联书店，2009:12-17.

第二节 样本选取理由

欧洲漫画起源于16世纪文艺复兴时期，并成为一种独立的艺术形式。以木版画形式广为传播宗教经文的故事画、反映人民现实生活故事画，尤其在宗教改革时期，宗教讽刺画广为流传，与此同时，人物肖像幽默讽刺画（caricature）也悄然兴起。画家在正式创作之前，先在名为carton的硬纸板上打样图，然后再作正式临摹，这些草稿样图就被称为卡通（cartoon）。到了十七八世纪，随着铜版画、木版画的繁荣发展，大量的人物肖像幽默讽刺画应运而生。到了19世纪40年代初，卡通有了新的含义：幽默讽刺画。总而言之，欧洲漫画在18世纪前已经有了一定的雏形。

美国漫画源自于欧洲，是随19世纪的移民潮，同报刊出版业一起传到美洲。1888年，美国幽默出版公司出版了美国最早的单页漫画小报，在18世纪的欧洲，这种类型的漫画随处可见，并跟随移民来到美国。这种单页漫画，用的都是宗主国的语言，而幽默出版公司的英文单页漫画小报是真正的美国本土漫画。这种漫画每页12个画格左右，有彩色的，也有黑白的，此时的漫画还没有对话气泡圈，只有文字说明印在画面的下方。19世纪后期，出现了《口角》《胡言乱语》等漫画作品，以及《帕克》《鉴赏家》等颇具影响的漫画杂志，为后来美国漫画发展奠定了基础。

综上所述，欧美漫画历史较长，所获成绩亦较突出，尤以英国、法国、德国、意大利、美国最具代表性，因此，对欧美五国漫画的研究具有典型意义。

一、出版社及样本的选取理由

出版社样本的选择主要依据行业协会发布的排行榜，如法国的漫画出版社和期刊杂志是根据法国漫画记者与评论家协会发布的年度报告中的出版发行排行选取的；根据2013年出版量排行，法国排名前三的漫画出版社分别是德莱古尔出版集团（Delcourt）、达高动漫集团（Média-Participations）和格莱纳出版集团（Glénat）。其次，出版社样本的选取还会依据该出版社的规模、知名度等因素进行综合考虑，如美国的漫威出版公司（Marvel Publishing

INC.)所出版发行的漫画《蜘蛛侠》《绿巨人》《美国队长》等,可谓家喻户晓,其出品的同名电影或新编电影(如《复仇者联盟》等)更是收获非常可观的票房,这样一些闻名世界的出版社必定会被纳为本文的研究对象。

二、漫画家样本的选取理由

漫画诞生至今,欧美五国所出现的漫画家数不胜数,他们对欧美漫画的发展做出了或多或少的贡献。本书根据以下两种主要因素选取了部分较具代表性的漫画家进行简单介绍:

(一)漫画家的影响力

一些优秀的漫画家会获得被世人公认的称誉,如英国的约翰·坦尼埃尔被称为“漫画家中的佼佼者”,曾为世界著名童话《爱丽丝梦游仙境》创作插图;被称为法国漫画“三剑客”的让·克罗德·莫尔索瓦斯奈、让·姆拉蒂姆和巴提斯·里考德所创作的人物肖像漫画闻名于世;德国漫画家威廉·布什被称为欧洲近代著名的漫画家,与法国的奥诺尔·维克多·杜米埃一同被认为是漫画的开创者。另外,本书还关注一些获得国际漫画节大奖或获得国家颁发荣誉的著名漫画家,如获得职业漫画家最高荣誉“鲁宾奖”、华语广告插图奖的英国漫画家罗纳德·塞尔,受封法国文化界最高荣誉的艺文骑士勋章的法国漫画家默比乌斯(让·吉罗),欧洲最大型的漫画节——昂古莱姆国际漫画节“终身成就奖”的法国漫画家刘易斯·特隆赫姆;获得卢卡漫画节“Gran Guinigi”大奖的意大利漫画家万纳·芬奇。除此之外,本书同样关注一些文献和相关漫画网站上介绍的对漫画起到推动作用的,或者是创作某些经典漫画作品的作者,如著名漫画《米老鼠》的主要创作者——美国漫画家弗洛伊德·戈特弗雷德森,创作著名漫画《蝙蝠侠》的美国漫画家罗伯特·凯恩。

(二)入选权威工具书

如《世界漫画指南》和《大师名作坊——1.2,欧美漫画名家》。前者重点介绍了数位全球最具影响力的漫画创作者,后者介绍的漫画家包括法国国宝级漫画家默比乌斯等。

三、漫画作品样本的选取理由

欧美五国所出版或引进的漫画作品数量繁多,部分影响力较广、受欢迎

程度较高的作品已经多次再版或重印，故本书结合发行量、改编情况和影响力三个主要因素选取了一些优秀漫画作品加以介绍：

（一）发行量

一些漫画作品会根据读者的喜爱程度进行了多次重印发行，同时，一些经典作品还会发行平装、精装、口袋本等几种不同版本，或适时发行纪念版，以供读者收藏纪念。

（二）改编成动画片或电影的数量

一些漫画作品脍炙人口，当纸本漫画书发行到一定程度，出版商会计划将漫画作品改编成动画片或电影，如深受各国喜爱的《蜘蛛侠》《蝙蝠侠》《绿巨人》等漫画作品均先后出品了同名电影。

（三）影响力

一些漫画作品不仅在出版国深受欢迎，而且还受到国外读者的青睐，为此，不少出版社或作者愿意把漫画作品的版权出售给国外的出版商，使得不少优秀作品被编辑成多种语言、多个版本在多个国家出版发行。

第三节 调研方法

本研究主要采用文献调查法和网络调查法两种研究方法。

一、文献调查法

主要通过图书、论文、报刊文章了解漫画出版的历史及现状，同时通过一些漫画专著、专题网站了解著名漫画家的生平和作品简介。

二、网络调查法

主要通过出版社、杂志社等官方网站了解漫画文献的出版、发行现状。通过各出版社、杂志社的官方网站可以了解到相关国家漫画文献出版的大致分类和所出版漫画图书的规格。另外，还通过亚马逊等网络销售平台查看部分漫画作品在所出版国或其他国家的出版发行状况，例如通过亚马逊中国网站可以查阅到在中国出版的法国漫画作品的出版、发行现状。

第四节 “漫画”一词的考源

“漫画”一词来源于意大利语的“caricare”，字面意思是加压、增加重量，实际指打破艺术作品的、自然的和谐和各部分之间的平衡，包括有意对其特征进行放大、夸张和突出，同时还包括对次要特征的简化、舍弃以及细节的省略，目的是使事物本质的东西直接跳入观赏者的眼帘，吸引他们的全部注意力。

目前，“漫画”的定义还处于争论的阶段，代表性观点主要有以下三种：

①漫画是笔法简练而夸大事物特征，并注重表达内涵意义的一种绘画方式；②漫画是一种具有强烈的讽刺性或幽默性的绘画，画家从政治事件和生活现象中取材，通过夸张、比喻、象征、寓意等手法，表现为幽默、诙谐的画面，借以讽刺、批评或歌颂某些人和事。在很多时候，它是政治斗争和思想斗争的一种工具；③漫画是以简练的手法直接表露事物本质、特征的绘画，它不受时间、空间等条件的限制，习惯采用夸张、比喻、象征等表现手法和形式，有较强的讽刺、歌颂、抒情、娱乐等方面的功能，并善于表达作者对世事人情的看法，尤以讽刺与幽默见长^[1]。

在世界各国，漫画被叫做 manga, manhwa, bandé dessinée, komiks, historietas, benzi desenate, tebeos, quadrinhos/HQ, fumetti 等，在美国和英国，它们被称为漫画书（comic books）^[2]。研究“漫画”名称的来源与发展，大致可以概括为如下认识：来自英语的是 Caricature, Cartoon, Comic Strip 和 Comics，并按照此顺序先后出现，其中 Caricature 译作漫画，指单幅的幽默讽刺漫画，特别是指肖像漫画；Cartoon 译作卡通，原指绘画、挂毯、镶嵌工艺等尺寸的底图，后被用来指代各种漫画和动画的总称；Comic Strip 译作漫画、连环漫画或四格漫画，原指报刊上刊载的条形的分格漫画，多为四格的漫画；Comics 译为漫画、连环漫画或故事漫画，原意是滑稽、

[1] 张建翔·卡通漫画概论[M]. 武汉：武汉理工大学出版社，2009.

[2] 蒂姆·皮尔彻，布拉德·布鲁克斯·世界漫画指南[M]. 田蕾，张文贺，郭红雨，译. 北京：生活·读书·新知三联书店，2009:12-17.

逗笑, 由于它是由连续性的多个 comic 组成, 故使用复数形式^[1]。来自日语的是日文汉字“漫画”, 指代叙事的或连续性的画, 包含了英语中 Caricature、Comic Strip 和 Comics 三词的内容; 日本人为了表示“漫画”与英语中 Comics 的不同, 依据日文发音, 创造了一个新的词 Manga。Manga 一词最早出现于日本江户时代末期, 著名画家葛饰北斋用其指代他所绘制的一种组画, 由于这种画的笔法随意、线条简练, 故又被称为“草率的图画”(irresponsible pictures)。日本漫画初始专指黑白两色、32 开或大 32 开规格、多册连续的, 具有强烈日本风格的漫画书, 后逐渐演变为对日本漫画的统称。在法国, 漫画被称为“第九艺术”, 与建筑、音乐、绘画、雕塑、诗歌、舞蹈、电影和电视并列。人们惯于将法国漫画称为 bandé dessinée 或 BD, 按字面可译为“连环画”, 是指“报纸或出版物中讲述同一个故事或表现同一人物的系列图画”^[2]。

漫画的分类最常见的是分为讽刺漫画和幽默漫画, 这类二分法中, 有人主张将其划分为政治漫画和幽默漫画, 预言性漫画与写实性漫画。戴逸如^[3]对上述分类总结分析后指出, 首先, 讽刺与幽默词性不同, 专门把幽默列为漫画的一大类别不科学, 任何一种漫画通常具有幽默的元素, 如果专门列为一类, 其对应的应是严肃漫画, 更加不合理; 同样, 政治漫画必须具有幽默讽刺的元素, 才能起到最大程度的宣传作用, 从这点看, 政治漫画和幽默漫画也不能等类; 最后, 具有写实性的漫画是指内容上的纪实性, 而绝大部分漫画都是超现实的, 具有强烈的寓意, 而且这种划分会导致漫画结构的失衡, 因此, 他提出参照文学样式的分类方法, 分为揭露性、歌颂性、哲理性、抒情性、知识性漫画五大类。还有一部分研究指出, 随着现代漫画的发展, 漫画的内容和表现形式趋向多样化, 可从不同的角度来划分, 如按照读者层次^[4]可分为: 儿童漫画、少年漫画、少女漫画、青年漫画、女性漫画、成人漫画; 按照篇幅可分为: 单幅漫画、四格漫画、剧情漫画; 按照题材可分为: 科幻、奇幻、灾难、冒险、运动、博弈、推理、历史、武侠、烹饪、校园漫画等; 除上述分类方法外, 还有研究按漫画的表现形式来划分: 一种是在报刊杂志上十分

[1] 王庸声. 现代漫画概论 [M]. 2 版. 北京: 海洋出版社, 2010: 2-4.

[2] 单飞. 第九艺术——连环画在法国 [J]. 法国研究, 2003, (2): 49-59.

[3] 戴逸如. 世界漫画大师精品图典 [M]. 济南: 山东画报出版社, 2008.

[4] 王庸声. 现代漫画概论 [M]. 2 版. 北京: 海洋出版社, 2010: 2-4.

常见的单幅或者四格漫画，以讽刺、幽默为主要目的；另一种是与动画结合非常紧密的故事漫画，一般在专业的漫画杂志上连载或者集结成册出版；还有一种在 20 世纪乃至 19 世纪便兴盛一时的连环画。