

设计创意丛书

中外漫画精选

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

设计创意丛书

中外漫画精选

方成 图

鹿耀世 编著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外漫画精选 / 鹿耀世编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2015. 2

(设计创意丛书)

ISBN 978-7-303-18385-2

I. ①中… II. ①鹿… III. ①漫画—作品集—世界—现代 IV. ①J238.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 016743 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子邮箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印 刷: 保定市中画美凯印刷有限公司
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm×260 mm
印 张: 33.25
字 数: 92 千字
版 次: 2015 年 2 月第 1 版
印 次: 2015 年 2 月第 1 次印刷
定 价: 65.00 元

策划编辑: 周光明 责任编辑: 王 婉
美术编辑: 高 霞 装帧设计: 鹿耀世
责任校对: 李 菡 责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

漫话漫画

18世纪初，漫画自英国诞生以来，历史并不算长。但是这种美术领域里的造型新样式，以其善于抨击讽刺时弊、蕴含幽默风趣的特性，得到了社会各界的广泛关注和喜爱。

以欧洲为代表的国际漫画界，陆续涌现了奥斯卡·雅各布生（瑞典）、埃·奥·卜劳恩（德国）、普斯泰伊·帕尔（匈牙利）、兰格伦（波兰）、皮德斯特鲁普（丹麦）、让·艾飞尔（法国）、汉克·盖却姆（美国）、圭拉摩·莫迪罗（阿根廷）、库克雷尼克塞（俄国）等大家，创作了《阿达姆松》《父与子》《尤茜卡小姐》《菲鲁特克教授》《小天使》及社会风情组画、新闻时政漫画等一系列经典名作，在各国媒体的读者群中造成了广泛而深远的影响，至今仍然是畅销不衰的出版物。这些漫画大家们创造的可笑、可爱、可叹以至可怜、可鄙、可憎的艺术形象，其题材根植生活、蕴含哲理、启迪心智；其造型夸张巧妙、运笔娴熟、独具一格，具有真与善的思想品位与恒久的美学价值。

20世纪初，中国正处在政局更迭、社会动荡的阶段，谐趣闲适的西方风俗漫画与犀利泼辣的新闻时政漫画，随着西风东渐，陆续出现在国人面前。俗话说，时势造就人才，深明大义敢于担当的文人画家们逐渐学会了用漫画这社会的解剖刀，既友善而敦厚地为芸芸众生的痼疾辩证施治又持续而无畏地向魑魅魍魉奋不顾身地刺去……当年，鲁迅先生就漫画的创作有着精辟的论述：“‘讽刺’的生命是真实，不必是曾有的实事，但必须是会有的实情。”“漫画要使人一目了然，所以那最普通的方法是夸张，但又不是胡闹。”漫画，一是要贴近社会生活，不虚妄、不造作，以真挚的情感来真诚的表现；二是夸张要分寸得当，不能任所欲为，否则就成了洒狗血式的“胡闹”。鲁迅还说：“美术家固然须有精熟的技工，但尤须有进步的思想与高尚的人格。”在作品精选入书的我国老一辈漫画家中，丰子恺、张光宇、张乐平、叶浅予、张仃、丁聪、华君武、米谷等人，为我国漫画艺苑倾注了殷殷心血，促进了漫画艺术事业的发展，创作了无数思想深湛、造型独特、品味高雅、妙趣横生的经典力作，为中国画廊增添了令人自豪的夺目的光彩。书中还精选了不少斐声漫坛的名家杰作和实力派新锐的代表作。可谓画风迥异各领风骚。这些前辈与名家的风格，无论恬淡素朴余韵袅袅，冷俏率真刚柔并济；还是稚拙简洁童心复萌，

凝重遒劲张力十足；在给你带来会心一笑浮想联翩审美感受的同时，也会领悟到思想的魅力。

漫画的立意、构图、题名与必须出现的人物对话，是需要精心设计反复推敲的。人物的造型、动态，乃至一个手势、一个眼神，都要彰显个性、达意传情。形象的塑造与不可或缺的文字，既要避免晦涩难懂，也要摒弃草率苍白。中国博大精深的历史文化民俗文化积淀，为漫画创作提供了取之不尽的丰富题材。很多诗词、戏文、成语、歇后语、俏皮话等，均是十分生动的漫画素材，但若不费思索、不付心血，只是信手拈来，最易出现概念化程式化的弊端。在这方面，书中大量漫画精品为后学者树立了典范。

回顾以往，这些大家名家的杰出成就是多方面因素构成的。一个漫画家，既要有思想的宏阔批判的锋芒，还要有较好的速写素描功底，丰富的文学积淀与社会阅历，睿智灵动的形象思维……久而久之，才能使画作耐人品味并逐步形成鲜明的风格。漫画，以大胆的夸张巧妙的变形，一针见血、一以当十地鞭笞丑恶讴歌美好，其艺术构思常用比拟、象征、隐喻、明喻、怪诞、滑稽、幻想等手法，与喜剧、相声等创作有诸多相近、相似之处。如喜剧讲究进入情境烘托氛围，将笑料贯穿在意料之外、情理之中；相声讲究铺平垫稳三翻四抖，忌胡编乱造的馊包袱硬噱头。这些创作法则，漫画家应该是了然于心的。面对当前的太平盛世，漫画创作迎来了从未有过的宽松氛围、良好机遇。不过，由于修养与功力尚有欠缺的青年漫画作者的不断涌现和泛娱乐化快餐文化的影响，构思平庸、勾勒粗糙、造型丑陋、毫无美感的作品层出不穷，令人遗憾。久而久之，必将潜移默化地降低广大群众的艺术素质。为此，我们精心编选了荟萃中外著名漫画家们的优秀作品的《中外漫画精选》，供媒体美编和青年漫画作者揣摩、学习，供广大读者品味、欣赏。

• 编者 •

前言

大千世界的自然万物，时时处处都会在画家的心目中引起复杂而微妙的审美感受，经过体味、联想、解构、交融等一系列形象思维的心理活动，那娴熟灵动的画笔，就会在纸上定格为或严谨、或朴拙、或飘逸、或雄浑的色块和线条，使人们欣赏到与生活素材形影相依又迥然不同的新奇的纹饰、绚丽的花卉、美妙的风景、传神的肖像、可爱的动物……

中国古代画论有“夸而有节，饰而不诬”之说，齐白石大师也有“不似则欺世，太似则媚俗”的名言。现代的装饰、设计与插图，也应遵循这一规律，在夸张变形的表现技法中，胸有成竹、掌握分寸，既不拘泥于生活原形而刻意描摹，又力避怪诞、粗疏、杂乱之风，向人们展示形神兼具的造型之美，把艺术的种子撒向人间。

当今，我国的改革开放大业正如火如荼，方兴未艾。处于时代潮头的美术设计，已全面进入政治、经济、文化、生活的各个层面，而且日益显示着非常重要的作用。大型集会、展览、演出、竞技需要美术设计，经济特区、公寓别墅、旅游景点、商贸市场的策划、开发、建设、宣传也需要美术设计，环境设施、室内装饰、公益广告、企业标志、产品造型、影视招贴、书刊封面、礼品装潢、请柬贺卡……都需要美术设计。为了适应广大美术设计工作者、艺术爱好者和宣传、美术教育工作者的实际需要，经多年搜求、遴选，荟萃了中外优秀的构成严谨、风格多样、蔚为壮观的大量绘画、设计图例，精心编为系列丛书。为方便使用，本套书配有光盘。其中，《艺术之门》汇集了平面设计、书法绘画、工艺美术系列佳作和生动的评介文章；《中外插图精选》收入了广受好评的中外速写、素描、版画、漫画、人体画、仕女系列；《中外标志大全》选辑了以字体、人物、动物、植物、风景、器物等为素材设计的杰出的标志图案；《地纹视幻图案精粹》囊括了云纹、水纹、石纹、木纹等自然的人工的肌理构成与变幻奇异的视幻图案；《中外纹饰图案精选》展现了历代以来巧夺天工的双手，描绘、编织、镌刻的几千年的中外文明；《板报字体图案精粹》以卓然不群、新颖多变的版面构成和丰富多彩的字体、人物、风景、动物、花卉等图例，让人开卷有益；《现代广告创意》是充满设计家奇思妙想和富有视觉冲击力的灿烂的艺术画廊；《中外风景图案精粹》以多种绘画形式，展示了古今中外自然与人文的绚丽丰彩；《中外漫

画精选》，方成先生题签，那独特的构思、别致的造型、有趣的内涵，令人顿生爱意并浮想联翩……《花卉图案精萃》好似春光烂漫的百花园，姿态万千技法丰盈的各种花卉，令人目不暇接。

本书需要特别说明的是，因部分艺术家生活和创作年代距今较为久远，文中出现了一些繁体字，为尊重作者，同时也是为了保证作品的原汁原味，我们未对这些字做简化字处理。请读者朋友在欣赏的同时注意鉴别。

未来的艺术世界，必将在美术设计家崭新的创意和艺术爱好者执着的追求中变得更加美好！

编 者

目 录

黑 白

丁 聪	1
于化鲤	8
马 炆	11
丰子恺	12
方 成	16
王复羊	26
王 青	34
王培琪	36
文 岩	39
毛铭三	42
左 川	45
叶浅予	47
叶春阳	51
邝 飙	58
华君武	62
米 谷	70
毕克官	75
江有生	80
朱志勇	86
朱松青	91
苏 朗	93
肖承森	100
何君华	104
李乃良	107
李天跃	111
张光宇	114
张乐平	118

张 仃	126
张耀宁	132
张 滨	136
刘小青	144
吴兴宏	149
张 静	153
英 韬	159
赵 炜	166
段纪夫	172
曹昌光	179
常铁钧	189
夏大川	196
喻 梁	200
黎 青	204
缪印堂	207
魏 铁	219
裴广铎	221
鹿耀世	224
〔美〕普罗希亚斯·库珀	225
〔法〕让·艾《小天使》	226
〔美〕汉克·盖却姆	233
〔法〕阿尔贝·迪布	238
〔德〕埃里希·施密特	247
〔阿根廷〕圭拉摩·莫迪罗	254
〔波兰〕兹比格纽·兰格仑	267
〔德〕汉·尤·普来斯	282
〔匈〕普斯泰伊·帕尔	295
〔瑞典〕奥斯卡·雅各布生	325
〔丹麦〕赫洛夫·皮特斯特鲁普	358
〔德〕埃·奥·卜劳恩	410
〔苏联〕文学插图	466

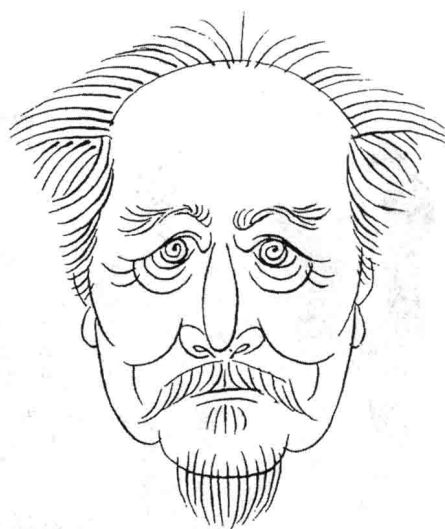
彩 色

方 成	493
王复羊	495
王启峰	496
左 川	500
邝 飙	502
米 谷	504
何君华	508
张耀宁	509
朱自尊	510
英 韬	515
夏丽川	517
夏大川	519
蔡 联	521
缪印堂	523

演员
谢
添

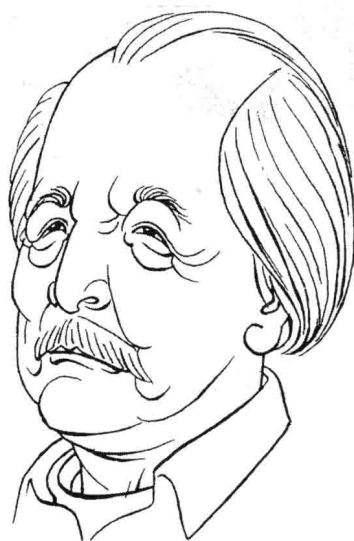
画家
叶
浅
予

设计家
张
守
义

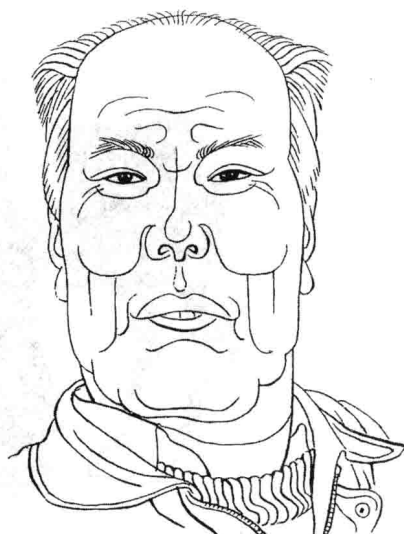
画家
张
仃

收藏家
王
世
襄

设计家
邱
陵

面对老张，见「机」行事！
众人申请，无「礼」取闹！

驴刚二十，已经衰老！
人过六十，难免糊涂！

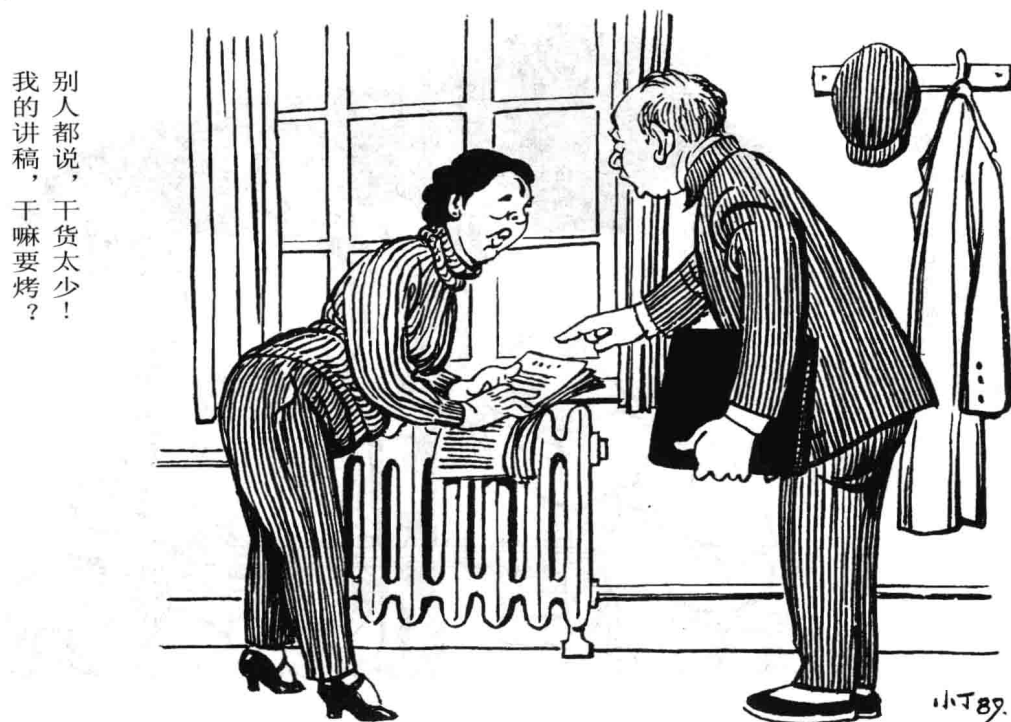

内容照抄，名字没抄！
你的作文，全是照抄！

我当旁观，睡意全消！
一对臭棋，竟下通宵！

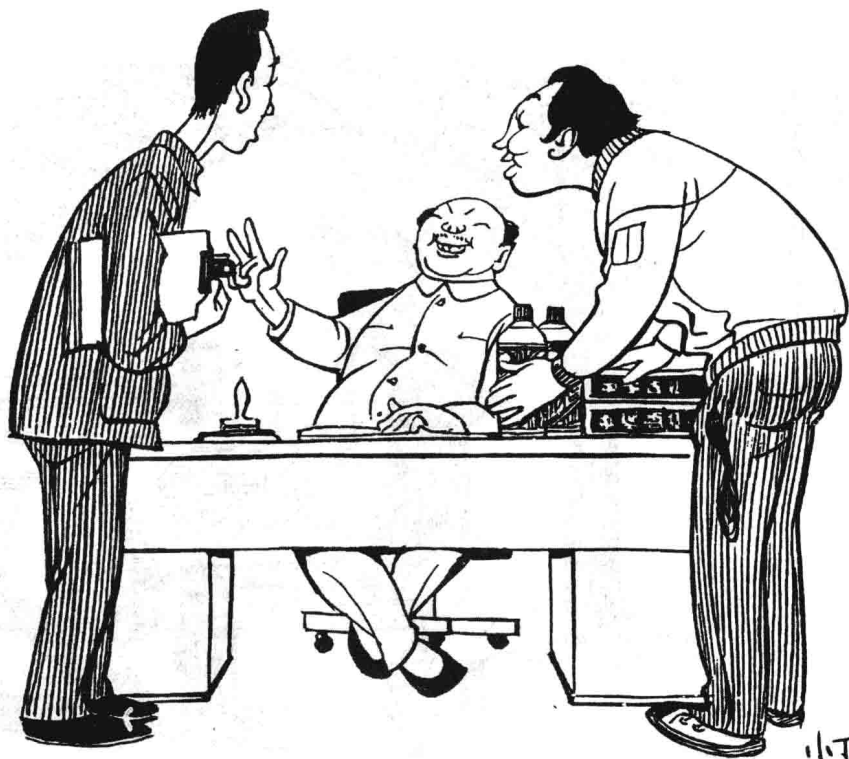

百姓疾苦，与我无关！
官居高位，享乐为先，

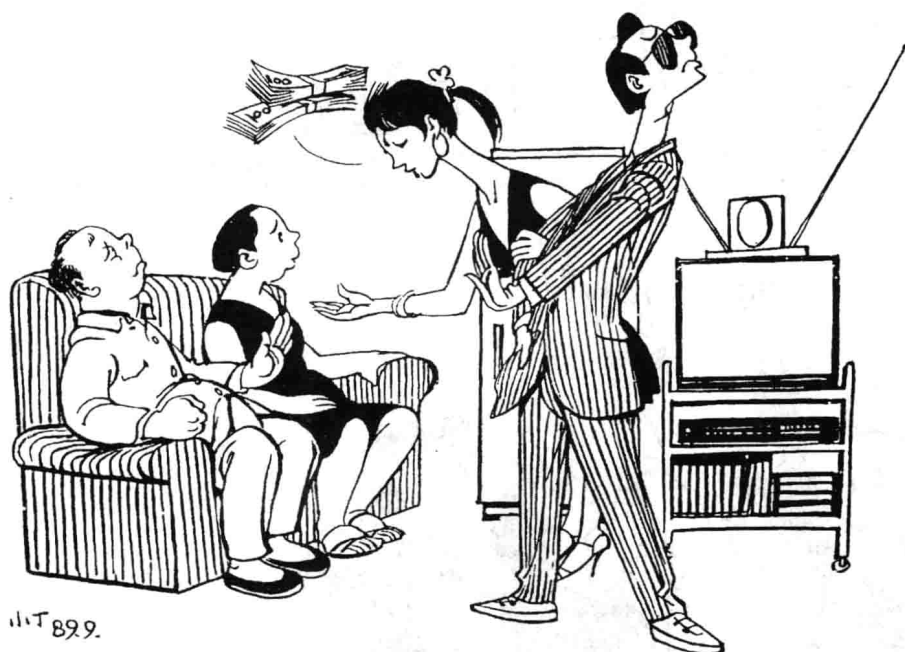

小丁86.

『烟酒』过了，特事特办！
按照制度，不能违反！

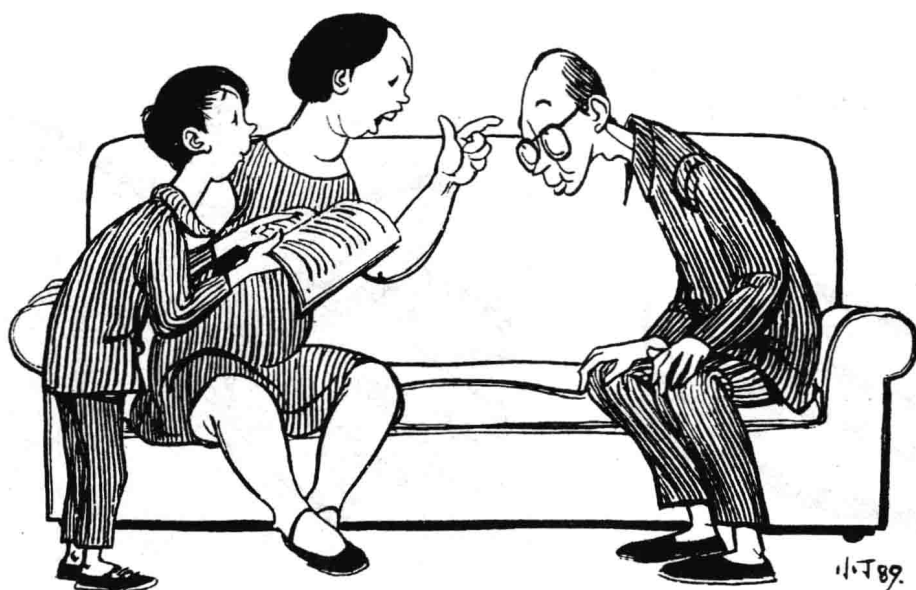

小丁86.

我不姓张，我是小李！
亲爱的张，我只有你！

就像你爸，毫无主见！
唯唯诺诺，是啥意思？

舅舅经商，非常有钱！
请问女士，男友职业？

