

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校动漫专业系列教材

漫画创意与制作

母隽楠 编著

人民美术出版社

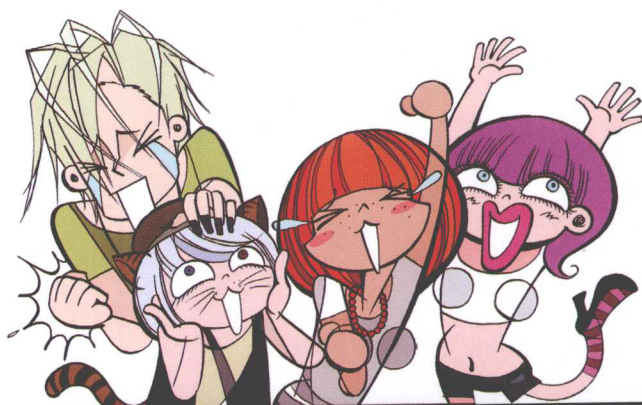

高等教育“十二五”全国规划教材
高等院校动漫专业系列教材

漫 画

创意与制作

母隽楠 编著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

漫画创意与制作 / 母隽楠编著. -- 北京: 人民美术出版社,

2010.8

(高等院校动漫专业系列教材)

ISBN 978-7-102-05062-1

I. ①漫… II. ①母… III. ①漫画-技法(美术)-

高等学校-教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第144676号

高等院校动漫专业教材编辑委员会

顾问委员:

严定宪 曲建方 戴铁郎 马克宣

主任委员:(以姓氏笔画为序)

孙立军 孙明 孙哲 李剑平 吴冠英 晓鸥 曹晓卉

委员:(以姓氏笔画为序)

王亦飞 田喜庆 闫英林 李毅 李晨 李欣 肖茁 张鹏 张天一 钟泉 洪涛 雷光

鲁迅美术学院动画·多媒体专业系列教材编委会

顾问: 韦尔申

总策划: 孙明

主编: 王亦飞

执行主编: 张宇

漫画创意与制作

出版: 人民美术出版社

地址: 北京北总布胡同32号 100735

网址: www.renmei.com.cn

电话: 艺术教育编辑部: (010)65122581 (010)65232191

发行部: (010)65252847 (010)65593332 邮购部: (010)65229381

编著: 母隽楠

责任编辑: 左筱榛

版式设计: 王爽

封面设计: 左小榕

责任校对: 黄薇

责任印制: 王建平

制版印刷: 四川新华彩色印务有限公司

经销: 人民美术出版社

2010年8月 第1版 第1次印刷

开本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 8

印数: 0001-3000册

ISBN 978-7-102-05062-1

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换。

总序

肇始于20世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师徒授习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

本书导读

在现代艺术的发展过程中，动漫的影响力逐渐地被人们认识，此书的编写是为了给希望投身于动漫事业的漫画爱好者以专业的支持和指导，希望能为中国的动漫艺术奉献自己的微薄之力。

第三节 概念设计

一、概念设计的时空概

在绘制概念设计稿前，设计者要经过对剧情的分析和思考，

正文部分，进行系统的漫画专业教育，提高同学们对漫画的理解和具体操作的能力。

知识链接

这部黑暗色彩浓郁的偶动画片，讲述万圣节城的领导者骷髅杰克厌倦了每年万圣节到处制造恐怖的生活，一个偶然的机会，他进入了圣诞节城。蒂姆·伯顿自由而阴郁的想象力在这里得

“知识链接”和“现象分析”模块是对正文知识的扩展与补充，使学生全方位地把握整体知识。

案例分析

1. 《指环王》

J·R·R·托尔金的文学巨著《指环王》展现了“中土

本教材注重理论与实践的结合，突出教学的可操作性，具体体现在“案例分析”和“作品赏析”上，从而使学生对漫画创作的每个步骤都有明确的理解，并在艺术创作上得以体现。

提示

设计师一定要把握好原著的主题和基调，这是作为艺术最旺盛的生命力，如何将这种主题精神表现在视觉设计中，这是设计者永远都要追随和寻求的东西。

本教材在正文中设立“提示”“注意”等小专栏，是对专业的具体操作上会出现的问题的提示，希望学生可以有效地避免此类错误。

随堂作业 尝试着自己编写一些小故事，

进行了专业的学习后，为了检验同学们的学习收获，在每章的最后都会有“思考与练习题”。在比较重要的章节里，还会设置“随堂作业”。

第一章 漫画概述

1

第一节

世界漫画发展概述 / 002

- 一、欧美漫画发展概述 / 003
- 二、日本漫画发展概述 / 006

第二节

中国漫画与连环画 / 009

- 一、清末民初漫画的兴起 / 010
- 二、新中国成立前漫画的发展期（1925—1949） / 010
- 三、新中国成立后中国连环画的发展与繁荣（1949—1985） / 012
- 四、20世纪80年代连环画的低迷期 / 016
- 五、20世纪90年代新连环画的回归 / 016

第三节

漫画与动画 / 018

- 一、迪士尼动画的崛起 / 019
- 二、由漫画改编成动画的成功范例 / 019
- 三、漫画与动画的关系 / 020

第二章 漫画造型设计

2

第一节

欧美超级英雄漫画造型设计 / 022

- 一、人体结构 / 023
- 二、头部画法 / 024
- 三、手、脚的画法 / 026
- 四、人物动态造型 / 028

第二节

欧美生活滑稽漫画造型设计 / 030

- 一、人体结构造型规律 / 030
- 二、夸张的表情 / 034
- 三、比例图绘制 / 035

第三节

欧美非主流漫画造型赏析 / 036

- 一、非主流漫画与主流漫画的比较 / 036
- 二、非主流漫画的意义 / 037
- 三、非主流漫画的表现形式 / 038

第四节

日本漫画造型设计 / 039

- 一、日本少女漫画造型设计 / 039
- 二、日本少年漫画造型设计 / 041

第三章 动漫概念设计

3

第一节

概念设计概述 / 046

- 一、概念设计的定义 / 046
- 二、动漫概念设计的目的 / 047
- 三、动漫概念设计的功能 / 050

第二节

焦点透视 / 052

- 一、一点透视 / 053
- 二、两点透视 / 054
- 三、三点透视 / 055

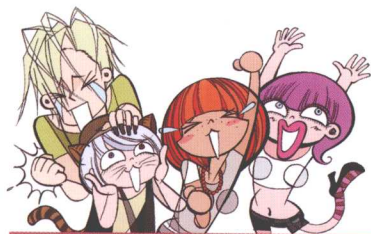
第三节

概念设计图制作 / 056

- 一、概念设计的时空概念 / 056
- 二、故事基调与设计风格 / 056
- 三、动漫场景概念设计的规律与方法 / 061

目录

CONTENTS

第四章 四格漫画

4

第一节

中国四格漫画市场分析 / 064

- 一、报纸对四格漫画的需求 / 064
- 二、期刊对“小幽默”故事的需求 / 065
- 三、原创与版权 / 065

第二节

四格漫画的选题 / 066

- 一、四格漫画的定义 / 066
- 二、四格漫画的创作原则 / 067
- 三、四格漫画题材的探寻 / 067

第三节

四格漫画的制作 / 068

- 一、关于四格漫画的印刷 / 068
- 二、四格漫画的对白 / 069
- 三、四格漫画创意过程 / 070
- 四、绘制四格漫画的正稿 / 072
- 五、手工上网点纸 / 074
- 六、电脑制作网点纸效果 / 076

第四节

国际成功的范例 / 078

- 一、史努比 / 078
- 二、加菲猫 / 078
- 三、蔡志忠的漫画哲学 / 079
- 四、朱德庸漫画里的城市青年 / 080

第五章 漫画脚本制作

5

第一节

题材的选定 / 082

- 一、现实主义题材 / 082
- 二、浪漫主义题材 / 083
- 三、英雄主义题材 / 084
- 四、超现实主义题材 / 084

第二节

漫画的故事创意 / 085

- 一、漫画故事的重要性 / 085
- 二、如何获得一个新颖的故事创意 / 085

第三节

怎样写故事梗概 / 089

- 一、符合连载漫画故事梗概的三个条件 / 089
- 二、主线一和主线二的设置 / 089
- 三、拓展故事内容 / 090
- 四、让故事处在“运动”状态 / 090

第四节

连载漫画的脚本写作 / 091

- 一、连载漫画脚本写作案例 / 092
- 二、漫画脚本与文学叙述的差别 / 094
- 三、漫画赏析 / 095

第六章 漫画的绘制

6

第一节

漫画的分格 / 100

- 一、分格的意义 / 100
- 二、分格中的时间关系 / 101
- 三、多样的分格产生的艺术效果 / 101

第二节

画面的构图 / 102

- 一、构图的目的 / 103
- 二、构图的特点 / 103
- 三、构图的规律 / 106
- 四、点、线、面的构成 / 108
- 五、构图基本的画面形式 / 110

第三节

漫画绘制过程 / 113

- 一、分镜草稿的目的及绘制过程 / 113
- 二、漫画原稿绘制过程 / 114
- 三、电脑处理墨线的方法 / 114

知识拓展 / 116

特色漫画课 / 117

推荐及参考书目 / 121

后记 / 122

第一章

漫画概述

本章重点：了解漫画绘本的发展历程，让动漫专业的学生打下一个良好的理论基础。

有能力分析中国动漫产业的现状，用一个良好的心态面对动漫这个大环境。

第一章 漫画概述

漫画是一种广为大众所接受和喜爱的艺术形式。因其自身以图配文、以文释图的特点，逐渐被人们认可。

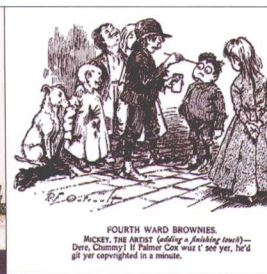
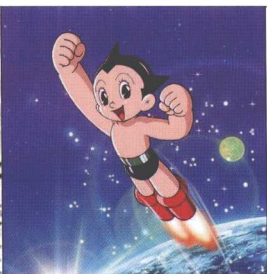
漫画最初是由于政治运动的需要产生的。正因为漫画有夸张与变形的特点，而被用作对现实的讽刺和暗喻的政治目的。随时代的发展，在单幅漫画的基础上又出现了“四格漫画”和有对白的“叙事漫画”。在中国近代，我们发展出了极富中国特色的“连环画”艺术。

漫画在文化史和艺术史上都占有重要的地位，它从一个有趣侧面反映了当时的历史真相。在当代以漫画为依托发展起来的“动漫产业”，是各国都在积极规划和完善的产业。而在这样的环境下，探求漫画的发生、发展以及后期的繁荣，会让我们对漫画的本质有更深一步的了解。

第一节 世界漫画发展概述

伴随着全世界从专制走向民主的历史过程，各种文化思潮和启蒙运动的兴起，给漫画艺术的产生和传播准备了肥沃的土壤。

近代社会随着工业印刷水平的不断进步，漫画以报纸杂志为依托，在19世纪得到了繁荣和发展。这一时期是个性化的时代，人们开始越来越多地关注起自身的生活和感受。当我们提起现代漫画的时候，它已经是脱去政治面纱更为人性化的艺术作品了，逐步形成现代漫画模式。近代电影的发展同样刺激了漫画家们创作模式的改变，他们从电影之中吸取更多视觉化元素，以多侧面、多角度，同时反映故事情节，再加以更个性化的绘画风格，让漫画呈现出极其顽强的艺术生命力与时代的特征。

一、欧美漫画发展概述

欧洲17世纪之前的绘画艺术是在“模仿自然”的思维下发展的。但到了17世纪后半叶，随着自由民主运动的兴起，全欧洲思想界、文化界、艺术界都开始发生转变。漫画已成了重大政治和社会斗争的重要手段。在各种政治斗争中，矛盾越激烈，漫画就会越繁荣和活跃。

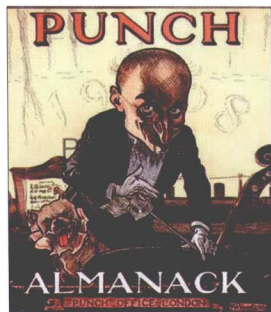
到了19世纪后半叶，欧洲一些大都市纷纷创办漫画杂志，漫画家之间的交流日渐频繁，他们用讽刺幽默的画笔描绘都市生活以及为市民宣泄心中的情绪，深得人们的喜爱。以单格漫画为主要表现形式的政治漫画进入了一个繁荣期。19世纪末，彩色漫画开始出现在人们的视野中。同时欧洲掀起了批判主义风潮，而这股风潮迅速席卷了整个世界。由于漫画受西方人道主义思想和人文、科学精神的影响，以人为本、关注人性，成为了当时漫画题材的主导。为了满足人们的精神需求，各种类型的漫画如雨后春笋般破土而出，这个时期出现了幽默漫画、多格漫画、长篇连环漫画等等。

自从工业革命后，漫画在北美洲这片自由的土地上也得到了飞速的发展，而发展的中心就是美国。在政局日益稳定，人们生活水平逐渐提高的情况下，漫画便由政治目的过渡到了商业娱乐的目的。漫画的形式也从单幅漫画过渡到了有故事情节连续的叙事漫画。从此，漫画迎来它的“黄金时代”。

有这样一个精辟的描述：美国漫画的黄金时代就是超级英雄在廉价画报上横行的时代。众多的超级英雄形象都产生在这个时期，这些超级英雄的共同特点就是拥有健美运动员般的身材和常人无法具备的超能力，不断打倒邪恶而又强悍的敌人，拯救世界。“黄金时代”的来临是由于报业和出版业的繁荣引发欧美漫画的繁荣期。

二战前后，是欧美漫画发展的成熟期，漫画英雄的出现绝非偶然。事实上，它是漫画艺术与美国文化碰撞的必然结果。美国文化的核心就是“个人主义”。这是一种以崇尚个人奋斗和强调优先保护个人利益为要旨的文化。出于这种文化背景，特别是在20世纪30年代的大萧条和第二次世界大战给美国社会带来剧烈冲击的情况下，人们欣赏和渴望“救世主”式的超级英雄，将他们看成是希望和力量的象征。这一时期的漫画为人们在这个动荡的时代找到了一个精神的寄托，这就是经久不衰的超级英雄漫画。

知识链接

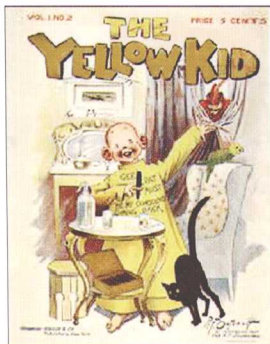

《笨拙》杂志

1841年，著名的《笨拙》（PUNCH）画报在伦敦创刊。这本著名的谐趣性期刊，在卡通漫画发展史上占据着显著的地位。同时，这本刊物也是传统的漫画向连环漫画过渡的重要桥梁。

在早期的《笨拙》画报上，就已经连载了许多与连环漫画的概念相近的作品。而约翰·里奇绘制的《布瑞克先生历险记》，更是具备了众多连环漫画的构成要素。

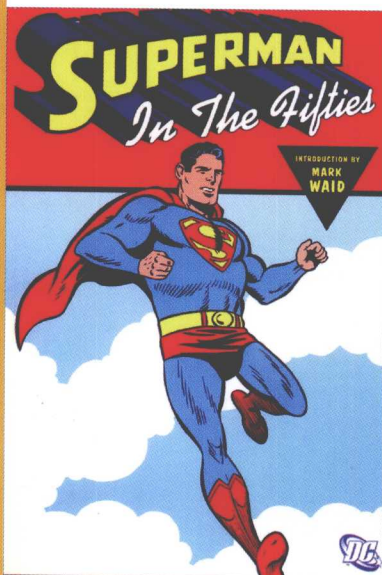
知识链接

《黄孩子》

作者：R.F.Outcault

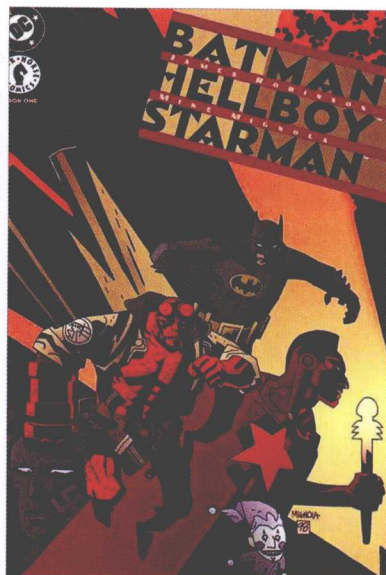
1902年，在美国广受欢迎的《黄孩子》系列漫画终于出版了单行本。《黄孩子》成功地促进了美国漫画的发展，而且为漫画作品的商业运作提供了经典范例。在欧美整个20世纪初，漫画始终在寻找与欧美文化的交汇点。在这个过程中，产生了许多优秀的作品和令人难忘的卡通形象。30年代初，欧美漫画迎来了它的黄金时代。

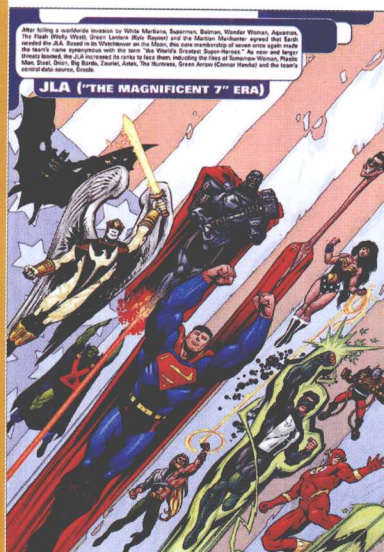
《超人》作者: Jerry Siegel

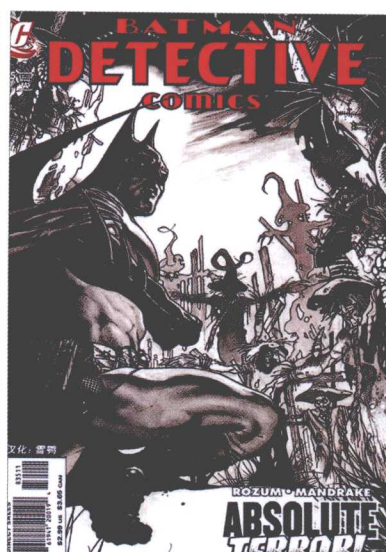
《绿巨人》作者: Stanley Martin Lieber

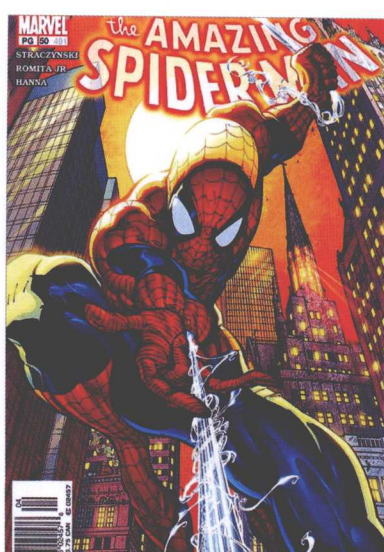
《地狱男爵》作者: Mike Mignola

《正义联盟》美国DC漫画公司

《蝙蝠侠》作者: Bob Kane

《蜘蛛侠》作者: Stanley Martin Lieber

知识链接

1950年10月2日, 美国著名漫画家查尔斯·舒尔茨 (Charles Schulz) 开始发表他的《花生》(PEANUTS) 系列漫画。在那以后的50年里, 《花生》系列取得了空前的成功, 先后被翻译成21种语言, 在75个国家的2600余家报纸上刊登过。漫画的主角小狗“史努比”更是成为了号称拥有全球3.5亿忠实读者的超级漫画明星。《花生》的出现标志着美国漫画业中新势力的崛起。类似的成功范例还包括吉姆·戴维斯和他的《加菲猫》系列。

《PEANUTS》作者: Charles Schulz

20世纪60年代，在欧洲现代主义艺术思潮的影响下，漫画界的另一朵奇葩——非主流漫画也登上历史的舞台。所在的国家主要以美国和英国为主，并在欧美漫画史上出现了两次非主流漫画的浪潮。

非主流漫画所展现的是一种更具有实验性和探索性的艺术精神，更注重表现自我。非主流漫画的主题伸展到了主流漫画所不去碰触的领域，与主流漫画相比，主题的表现更倾向于极端。从内容或是从形式看，充满了荒诞的甚至是后现代主义的色彩。

今日的漫画舞台是各类漫画百花争艳的时代，不管哪类漫画似乎都能找到自己的立足点，在这样的趋势里，对自我和社会深层的探索就显得尤为重要了。

知识链接

随着卡通漫画在美国社会中的影响力日趋增强，美国漫画的发展也逐步走向了多元化，出现了教育漫画、科学漫画、西部漫画等新题材。与此同时，一味追求利润最大化的商业炒作，使得美国漫画中的暴力、色情等不良因素激增，有的漫画出版物甚至赫然标明“儿童不宜”。由此，漫画业成为公众和舆论抨击的焦点，并最终导致了“黄金时代”的没落。

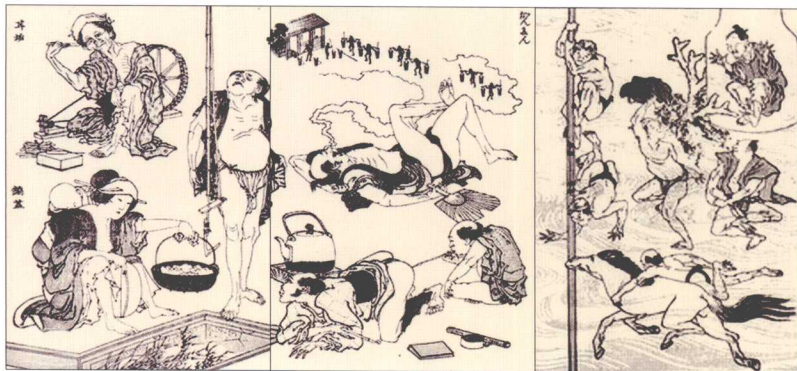
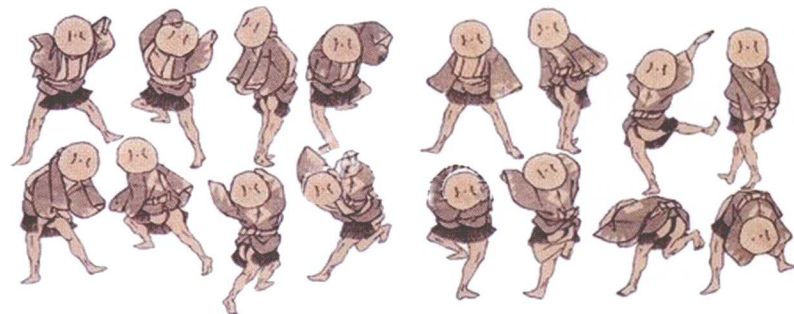
1954年4月，美国联邦参议院青少年犯罪调查委员会针对漫画对青少年的影响问题举行公开听证会，参议院最终还是要求颁发一个检查标准，杜绝漫画中一切可能毒害青少年和败坏道德的内容。在参议院举行听证会后不久，漫画出版商们在1954年10月26日成立了“美国国内漫画杂志联合会”，并制定了“联合会内部检查标准”，还要求在此后出版的漫画封面上明确标明限制等级。不过，从整体上看，美国漫画业还是因此而元气大伤，虽然日后有所恢复，但终究还是没能重振昔日雄风。

二、日本漫画发展概述

日本是个动漫大国，目前漫画杂志及单行本的发行量已占杂志和图书发行总量的45%，漫画的读者层从幼儿直到成年人，漫画作品所涉及的范围无所不包。

江户时代（1600—1868），孕育了日本历史上重要的艺术成就——浮世绘。浮世绘是木版画，又称风俗画，主要反映的是庶人大众的生活和风俗。浮世绘不仅在日本本土产生了深远影响，甚至给欧洲写实绘画界也带来了巨大的震动。

1814年，著名浮世绘大师葛饰北斋的《北斋漫画》刊行，创造了“漫画（manga）”这个词。漫画用来指代他绘制的一种笔法随意、线条简练、突出人物主要特征，以神话、历史及日常生活为内容的组画，这一形式带动了当时的流行趋势。

作者：葛饰北斋

知识链接

1861年，英国漫画家查尔斯·华格曼在日本创办了一份10页左右的漫画志——《日本笨拙》。这本以时事漫画和风俗漫画为主要内容的刊物为日本的漫画界带来相当大的冲击。21年后，法国漫画家乔鲁吉·毕戈在旅日期间出版了《团团珍闻》及讽刺画集《TOBAE》。这两位欧洲漫画家为日本漫画的革新作出了很大的贡献。日本新生代漫画家均受到两人的影响，尤其是著名的讽刺漫画家小村清京、北泽乐天等。他们对日本漫画革新有着巨大贡献。1906年，北泽创办了日本第一份漫画刊物《东京小精灵》（PUCK），以后又创办了《东天小精灵》《家庭小精灵》，确立了日本现代漫画的形式。

《日本笨拙》杂志

大正时期（1912—1925），漫画大师冈本一平将文学内容融入漫画，赋予漫画故事性和文学色彩。1912年，以他为核心的十位漫画家创立了“东京漫画会”。另一位漫画大师麻生丰的长篇漫画《满不在乎的爸爸》从1924年开始在报纸上连载，获得极大的成功。1933年日本经济危机高峰时，麻生丰又在《朝日新闻》上连载《平庸之辈》，反映失业这一严重的社会问题。

昭和初期（1926），日本少女漫画流行一时。在随后的十年，少年漫画大放异彩。田河水泡的《黑流浪汉》、岛田启三的《阿吉历险记》吸引了全国的少年。而横山隆一的《健少爷》《小阿福》受到了成年人的喜爱。1932年，近藤日出造、杉浦幸雄和横山隆一等人建立了“新漫画派集团”，并一直延续至今。

1940年随着日本军国主义化，漫画界也被强制集中了。此时日本漫画题材有着浓厚的军国主义色彩，后来由于受到战争影响，创作停滞不前，直到战争结束。

二战后，日本战败，人们新的价值观逐渐形成，有些人鉴于战争的教训，开始将反战题材用于漫画，这种题材影响深远直至今日。另外，也有些人开始尝试不同的漫画题材，将现实中的困境与灾难表现在漫画中，并对人们加以鼓励与精神支持，因而日本漫画界逐渐恢复了生气。

《黑流浪汉》作者：田河水泡

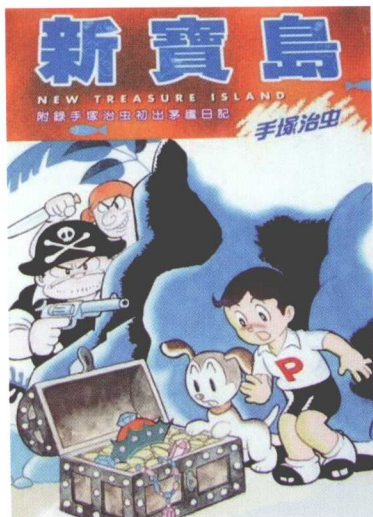
知识链接

1946年，手塚治虫的第一部作品《新宝岛》问世并大受欢迎，迈出了成为现代主流漫画的第一步，日本漫画的全新时代随之诞生。1947年《漫画少年》创刊，成为现代漫画巨匠们的摇篮，藤子·F·不二雄、石森章太郎、松本零士等人都在该杂志上发表过作品。手塚治虫的《森林大帝》后来也是在《漫画少年》上连载的。1949年，集英社的《少年Jump周刊》创刊。这一时期，手塚治虫的大批作品开始连载，其中最引人注目的则是从1952年开始连载的《铁臂阿童木》。

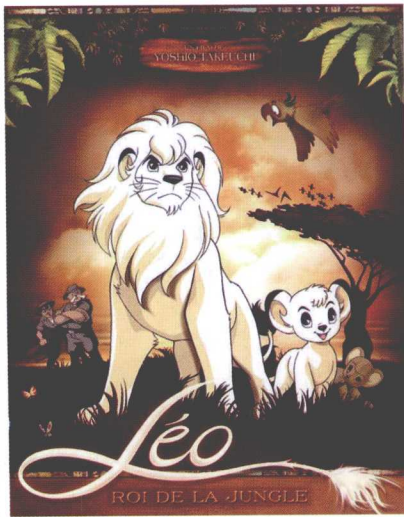
由手塚治虫发展起来的新类型漫画绘本，以剧情发展和人物塑造为主的娱乐故事，逐渐向题材的多元化延伸。手塚治虫的崛起，将日本漫画推到了一个全新的时代。

作者自画像

《新宝岛》

《森林大帝》

《铁臂阿童木》

20世纪60年代初期,日本涌现出一群青年漫画家,创作了大批漫画作品。随着新的读者群的出现,新漫画杂志应运而生。《Comic Magazine》《青年漫画月刊》、讲谈社的《少年杂志》、小学馆的《少年星期日》等周刊杂志纷纷创刊,以中小學生、青年人为主要读者层,随后逐渐普及到社会各阶层。从20世纪70年代开始,日本漫画开始全方位向周边领域拓展,商业化的运作模式令漫画市场打破电影、电视和出版物的单一模式,形成现今完善的动漫产业。

动漫宣传海报

动漫消费产品

现象分析

到了20世纪90年代末期,日本的漫画题材创作有了一个明显的下滑趋势,针对“宅男、腐女”现象的出现,日本的动漫是否正面临着“90后”文化萧条的趋势呢?作为网络文化弊端的具体体现,“宅”现象也正在向全球慢慢扩散。虽然他们每天也会和他人交流,但他们交流的内容却十分雷同,因为他们处在同一个参照系,同一个文化圈,分享着同一个网络资源,所以他们很难跳出被同化的阴影,以至于现今能够跳出的漫画作者很少,作品也显得乏味了。因为历史是不断进行文化融合和发展的,如果封闭自我闭门造车,就切断了文化再发展的可能性。

随堂作业

1. 找出你最喜欢的欧美漫画和日本漫画中的形象各临摹一幅,并说一下你欣赏的原因。
2. 分小组谈论一下,看看你希望自己处于什么样的出版环境,在这样的环境中你希望自己出版什么样的漫画绘本呢?

第二节 中国漫画与连环画

我国的传统绘画有着悠久的历史 and 辉煌的艺术成就，从历代的文献中可以找到以讽刺为目的的具有漫画特点的绘画。比如明代画家李士达的《三驼图》、清代八大山人的《孔雀图》、清代罗两峰的《鬼趣图》等，但未形成独立的画种。在封建社会官僚统治阶级的压迫下，百姓的苦难只能被艺术家用象征的手法表现。在东方的文学、艺术审美中，暗示与比兴的创作手法一直是主流的表现方式，这与“漫画”的观念相得益彰。在中国革命运动中，漫画成为了反帝反封建的利器。

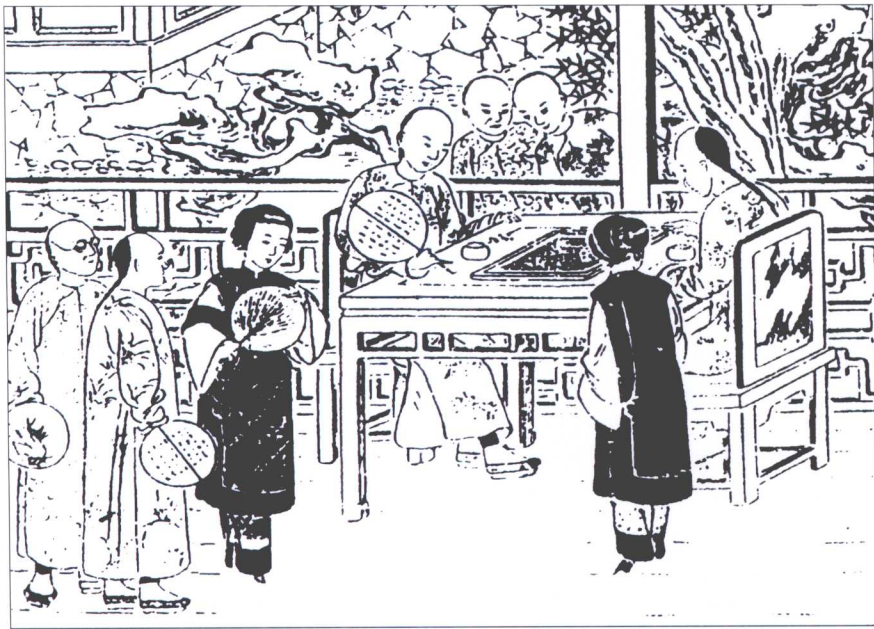
知识链接

鸦片战争后，一群画家活跃于上海地区，他们最先接受维新思想和外来文化，又上承唐宋优良绘画传统，因此在画技上善于借鉴民间艺术和西洋绘画艺术，对传统中国画进行大胆的改革和创新，作品体现时代生活气息，最终在上海画坛形成了“海派”中国画。

在“海派”绘画的影响下，《点石斋画报》创刊于光绪十年（1884），在身为主编兼主笔的著名画家吴友如的带领下，一共出版了528期，从1884年4月出版第一期，到1898年出版最后一期，历时14年。他的发行者是申报馆，每十日出版一本，每期8页，内容是“选择新闻中可嘉可惊之事，绘制成图，并附事略”，随《申报》附送订户。由于发行渠道的畅通，所以风靡整个上海。因画报印刷精美，画法中西合璧，人物背景生动真实，内容贴近生活，及时报道社会热点，多为时事新闻插图和描绘市民社会生活，忠实地记录了上海开埠初期民俗奇闻的方方面面。

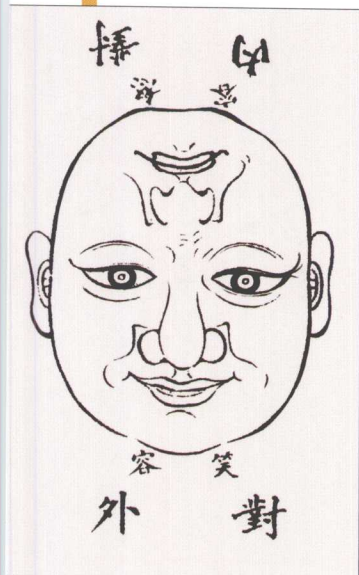

《点石斋画报》参用了西方绘画透视法，构图丰满紧凑，线条流畅简洁，对以后的连环画、插图、年画均有影响。

《点石斋画报》作品 作者：吴友如等

《点石斋画报》虽对当时的民族状态有一个主观的记录，但在艺术领域里却有着弊端。它没有在其自身的艺术形态上突破，只起到了“新闻”的纪实性，没有吸纳其他地域特色，所以表现手法单一，表现形式比较局限，以当时的社会状况来看它只起到了反映当时社会状态的目的。但《点石斋画报》却为中国以后的连环画事业打下了扎实的基础。

对内对外的两种面目（1909）
刊登于《戊申全年画报》

一、清末民初漫画的兴起

明末清初，漫画作为独立画种迅速发展起来，并成为政治运动的利器登上了历史舞台。这时期还没有“漫画”一词，而是把此类画叫做讽刺画、寓意画、讽喻画、时局画、滑稽画等。近代漫画的发展与当时资产阶级革命运动、反帝反封建的民主运动以及工业革命下印刷技术的提高所促使的报纸、画报的风行有着密切关系。这一时期刊载漫画内容的政治倾向是鲜明直观的，发挥着让人民“醒世”的社会功用。

我国近代漫画是扎根于当时中国社会土壤中的，并从我国的传统绘画中发展出来。近代的一些漫画家以中国传统的的水墨线描画法为主体，又加以西洋画的钢笔黑白画法，形成了中国近代漫画的主要表现形式。但在漫画造型上还没有进行过多的艺术处理，原因是从事漫画绘画的作者没有进行过专业的美术教育，当时的漫画作品对政治的功能比较重视，所以在表现手法上显得粗糙些，这也是这一时期漫画的不足之处。

二、新中国成立前漫画的发展期（1925—1949）

现代漫画的缘起，随着丰子恺漫画在《文学周报》上刊出，从1925起中国正式开始使用漫画名称。随着漫画的日益勃兴，漫画刊物也逐渐丰富起来，并形成了一股力量，向着世间丑恶的现象、阶级间的不平等、外侮的侵略，用特殊的画法、特殊的表现形式表达愤怒及不满的情绪。漫画家黄文农、叶浅予、鲁少飞等，曾投身到北伐军中，从事漫画宣传工作，并团结和培养了一批漫画家，在中国漫画史上起到了承上启下的作用。

此时的漫画社会功能被肯定，一些思想进步的漫画家认为漫画是有积极的社会作用的，画画一定要有目的，应当像报刊的社论一样，对好坏善恶有作者的态度，经过努力，“使中国社会开始普遍地了解漫画的意义”。

作者：丰子恺