

漫画基础

徐凡 冯化编著

C A R T O O N

漫画基础

徐凡、冯化编著

中国美术学院出版社

责任编辑: 毛德宝
装帧设计: 毛德宝
责任校对: 石同兴
责任监制: 葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

漫画基础 / 徐凡、冯化编著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2001. 4

ISBN 7-81019-922-6

I. 9... II. 赵... III. 服装-世界-图集 IV. TS941.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第60415号

美术教材丛书

漫画基础

徐凡 冯化 编著

2001年6月第1版	中国美术学院出版社	出版
2001年6月第1次印刷	中国杭州南山路218号 邮政编码: 310002	
	浙江印刷集团公司	制版
	浙江广育报业印务有限公司	印刷
	全国新华书店	经销
	开本 787 × 1092mm	1/16 印张: 5.5
	印数: 0001 - 5000	

ISBN 7-81019-922-6/J · 859

定价: 12.50

目录

第一章	什么是漫画	1
第二章	漫画是我国的传统画种	5
第三章	漫画的种类	8
	1. 校院漫画	
	2. 逗乐漫画	
	3. 抒情漫画	
	4. 寓言漫画	
	5. 哲理漫画	
	6. 四方漫画	
	7. 心态漫画	
	8. 歌颂漫画	
	9. 讽刺漫画	
	10. 幽默漫画	
	11. 招贴漫画	
	12. 科普漫画	
	13. 连环漫画	
	14. 世象漫画	
	15. 肖像漫画	
	16. 新闻漫画	
	17. 报道漫画	
	18. 经济漫画	
	19. 法制漫画	
	20. 漫画插图	
	21. 水墨漫画	
	22. 漫画广告	
	23. 屏幕漫画	

24、名作再创造漫画	
25、政治讽刺漫画	
第四章 漫画创作	37
1. 漫画的选题	
2. 漫画作品的构思	
3. 漫画的“点子”	
4. 漫画形象的刻画	
5. 漫画的虚构	
6. 常用的漫画表现手法	
(1) 夸张法	
(2) 对比法	
(3) 比喻法	
(4) 误会法	
(5) 双关法	
(6) 反语法	
(7) 用典法	
(8) 含蓄法	
(9) 借代法	
(10) 巧合法	
(11) 笨拙法	
(12) 机智法	
第五章 漫画的基本功	57
1. 漫画的技法	
2. 漫画的评论	
3. 喜剧性的素质	
第六章 漫画的制作	62
1. 漫画制作的材料和工具	
2. 漫画制作的一般程序	
3. 怎样制作向报刊杂志投稿的漫画	

4. 怎样制作参加展览的漫画	
第七章 漫画欣赏.....	71
1. 漫画欣赏中的“再创造”	
2. 讽刺漫画的艺术美	
3. 漫画欣赏中的飞动想像	
4. 漫画欣赏中的共鸣	
5. 漫画的寓庄于谐	
第八章 著名漫画家寄语.....	77
1. 丰子恺	
2. 方 成	
3. 华君武	
4. 丁 聪	
5. 廖冰兄	
6. 韦启美	
7. 张乐平	
8. 英 韬	
9. 詹 同	
10. 黄远林	
11. 毕克官	
12. 徐鹏飞	
13. 缪印堂	
14. 江 帆	
15. 王乐天	
16. 韩 羽	
17. 蓝建安	
18. 江有生	
19. 苏 朗	
20. 柯文扬	
21. 邹敬泉	

第一章

什么是漫画

图一 武大郎开店——我们掌柜的有个脾气，比他高的都不用。(原载《方成漫画选》) 方成作

图二 自嘲(原载《第六届全国美展漫画图录》) 廖冰兄作

漫画是绘画艺术的一个门类。她不像其他画种所使用的材料和工具来定名，她这个“漫”名，集中到一点，是指她的艺术形象。这个漫画，采用独特的描绘手法和情节构思，以最大限度地达到其本质上的酷似，并赋以美学的幽默性格。

她在对象外貌的描绘上，摆脱一般绘画常规——结构、比例、透视、色彩、明暗等实况的约束，进行高度概括、极度夸张、大幅度的变形甚至离形的提炼，以求得其特有的典型化。例如《武大郎开店》(方成作，图一)，为了充分表现掌柜这种比他“高”的都不雇用的脾气，将伙计们的体态缩小成异常矮小的侏儒，将顾客夸大为高耸的巨人；又如《自嘲》(廖冰兄作，图二)，为了表现其被扭曲了的心灵，将他的外貌变形成缸状体态；再如《苍龙就缚》(英韬作，图三)，将青龙和黄龙比喻为长江和黄河水患，将两副锁住双龙的刑具，比喻为三峡工程和小浪底工程。

在情节构思上，她不受时间与空间、世人与神怪的界限，把古今中外打乱，使天上人间交融，将现实与幻景结合，想像出各种新颖、巧妙、奇特的动人画面。例如《用非所学》(李国祥、陈季先作，图四)，为了表现人事安排上的用非所学的弊端，把古代舞刀弄枪的武夫和当今的人事干部打起交道；又如《拜天地》(王复羊作，图五)，把从天上贬罚到人间的天蓬元帅——猪八戒，搬弄到新婚夫妻拜天地中来出洋相；又如《有钱能使人推磨》(朱相华作，图六)，把七品芝麻官与妖怪弄到一起，搞起“化公为私”的勾当来；再如《马大哈你的伞》(苗地作，图七)，把这位马虎透顶的角色，安排到这如梦似幻的使人毛骨悚然的惊险场面当中。

这些漫画形象，在实际生活中是见不到的。要是真的出现，胆小的会吓得休克，胆大的也会心惊胆颤。但在漫画中见到，人们不但不觉得荒诞无稽、惊慌失措，反而看了又看，琢磨不停，赞赏不绝。她给人们感受到的，是风趣横生，品味无穷；是寓严于谏，寓教于乐；是一种特有的造型艺术享受。这种漫画的特性，为她的表现领域，开辟了极为广阔的驰骋天地，为她的认识功能、教育功能和审美功能提供了强大的生命活力。

图三 苍龙就缚(原载《讽刺与幽默》)
英韬作

图四 用非所学(原载《笑的战斗》)
李国祥、陈季先作

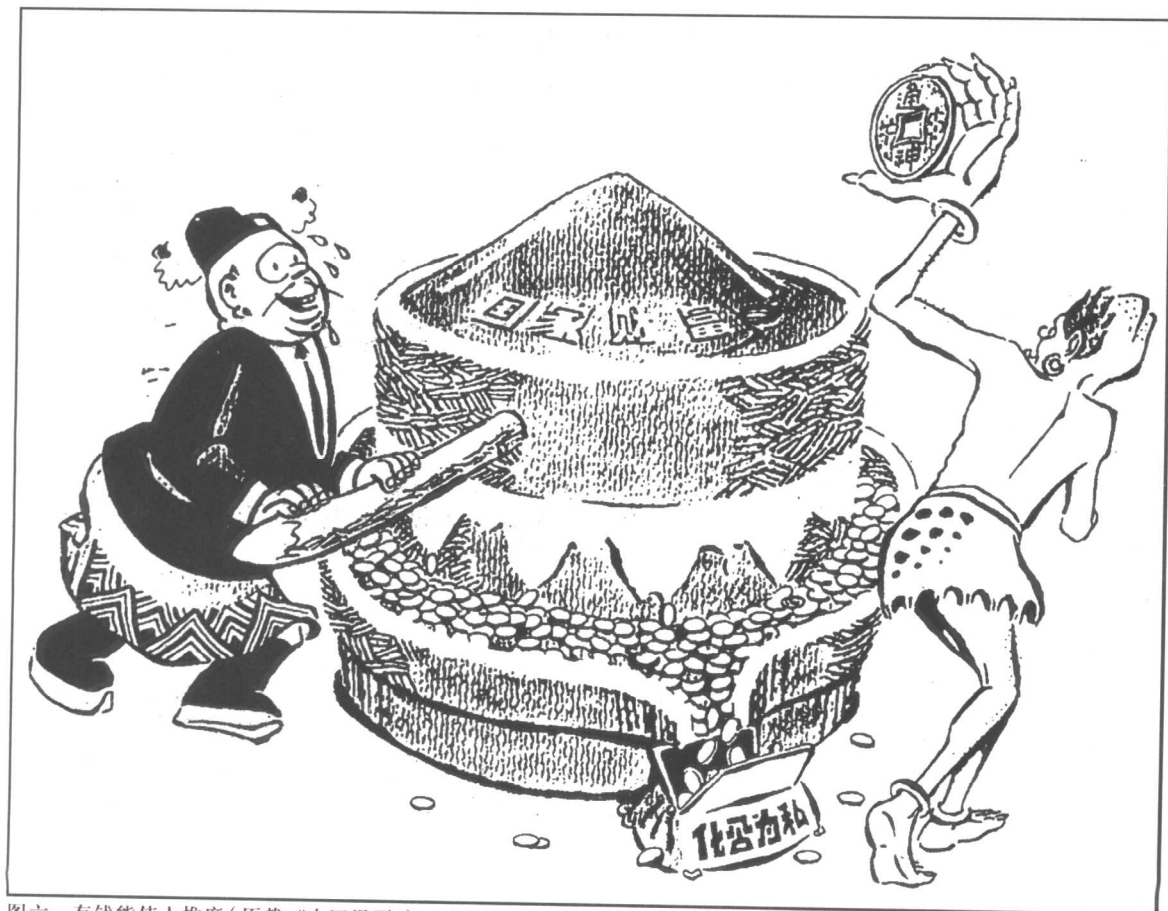

图五 拜天地

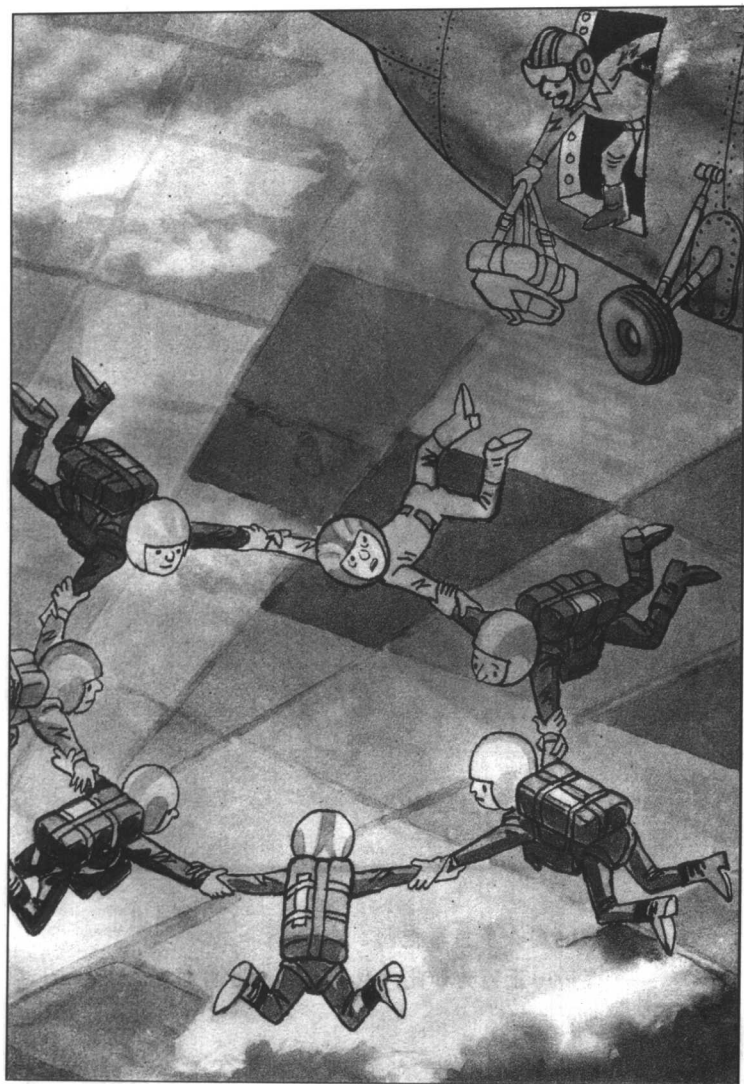
新郎：你算是那一路的……？

猪八戒：我是随新娘搭配来的呀！

（原载《漫画月刊》） 王复羊作

图六 有钱能使人推磨（原载《中国漫画》） 朱根华作

图七 马大哈你的伞(原载《全国漫画选》)
苗地 作

第二章

漫画是我国的 传统画种

图八 《抗战漫画》创刊号封面(1939年)
叶浅予作

中国自古以来就有漫画，它不但是我国的一个传统画种，而且有其鲜明的传统特色，只是当时没有这个漫画名称而已。

从现有的美术史料看，距今已有一千多年的五代十国的后蜀至北宋初的著名漫画家石恪，在描绘某些鬼神的作品中，明显运用了漫画的思维方法，“多用己意”，借题发挥，讽喻社会现实。在他的代表作《玉皇朝会图》中的腰系鱼蟹的“水府官吏”，就是对当时腰悬紫金带的朝廷达官们的嘲讽。明代李士达的代表作《三驼图》，画着三位驼背，路上相遇，画上题诗：“张驼提盒去探亲，李驼遇见问缘因，赵驼拍手呵呵笑，世上原来无直人”。此诗并否嘲讽他们的残缺驼背相，而是以双关手法来揭露抨击封建社会的世态人情和那不正直的坏家伙们。“五四”以后，我国的漫画在反帝、反封建、反官僚资本主义的浪潮中，得到迅速发展，它不但继承发扬了敢于和一切反动及陈旧势力不妥协的战斗传统，而且开始形成一门独立的画种，崛起在绘画之林。它对抗击外来侵略，促进国内新民主主义革命，起到了积极的推动作用。

新中国成立后，漫画从主要打击敌人、消灭敌人的武器，转向主要为教育人民、团结人民的舆论工具。二十世纪五十年代前半期，我国的漫画十分活跃，报刊杂志、宣传窗、墙报、黑板报上大量登载人民内部讽刺漫画，受到广大群众的热烈欢迎。它们为清除阻碍社会主义革命和建设中的各种反动残余和陈旧势力，为促进新中国的前进步伐，做出了可贵的贡献。一九五七年后，由于极左思潮的影响，把敢于揭批官僚特权和党内外一切不正之风的漫画，打成反党反社会主义的大毒草。十年浩劫期间，林彪、“四人帮”再度强加罪名，变本加厉，实行法西斯专政。从此漫画声销迹匿。

粉碎林彪、“四人帮”后，漫画二十多年的沉冤也得到了平反昭雪，许多年逾花甲的老漫画家重又拿起画笔，新起的漫画作者大量涌现；人民日报率先创刊发行了《讽刺与幽默》漫

图九 《救亡漫画》创刊号封面(1937年)
佚名作

画增刊，广东、新疆、贵州、湖南、山西、陕西等省相继出版了漫画报刊；天津、四川美术出版社和上海人民美术出版社接连编辑出版了漫画家的作品选集；国内各级、各类报刊杂志大量登载漫画作品，并开展漫画作品大奖赛；全国、省、市各级的漫画展览和联展频繁举行；新起的歌颂漫画、新闻漫画、科普(幻)漫画、世象漫画、幽默漫画等画种层出不穷。我国漫画的春天到来了。它们为颂扬新的历史时期的新人新事新思想，为肃清林彪、“四人帮”的流毒，为促进“搞活”、“改革”、“开放”，为涤荡两个文明建设中形形色色的阻力和干扰，战斗在各条战线，作出了鼓舞人心的贡献。一九八四年六届全国美展中，漫画被正式列为十大参展画种之一。展出期间，在湖南省长沙市召开了有二十个省市的五十三名漫画界代表参加的全国漫画创作学术座谈会，会上，代表们结合全国漫画展作品畅谈了如何提高漫画创作质量问题；交流了四十多篇学术论文；通过了《向全国漫画家的致意信》；发出了有三十八位代表签名

图十 《全国漫画创作座谈会》代表漫像
(原载《新华文摘》1985年十二期)

的《致中国美术家协会信》。这一切，对增进全国漫画界的大团结，对加强漫画艺术的理论建设，对繁荣漫画创作，使之更好地为社会主义、为人民服务，起到了重大的推动作用，把我国的漫画艺术事业，推进到一个新的历史阶段。

从上述漫画历史的简略回顾中可以清楚看到，漫画不但是我国的传统画种，还贯穿着一条反帝、反封建、反官僚资本主义的战斗主线，贯穿一条积极促进新中国的诞生及其建设的主线。它在各个历史时期，尽管具体任务不同，但都发挥了它的进步战斗作用。它深深地扎根在人民群众的沃土之中，具有强大的生命活力，是任何努力扼杀不了的。今后，它必将和我国的“四化”建设同步前进，和党的崇高事业同步进入共产主义社会。

第三章

漫画的种类

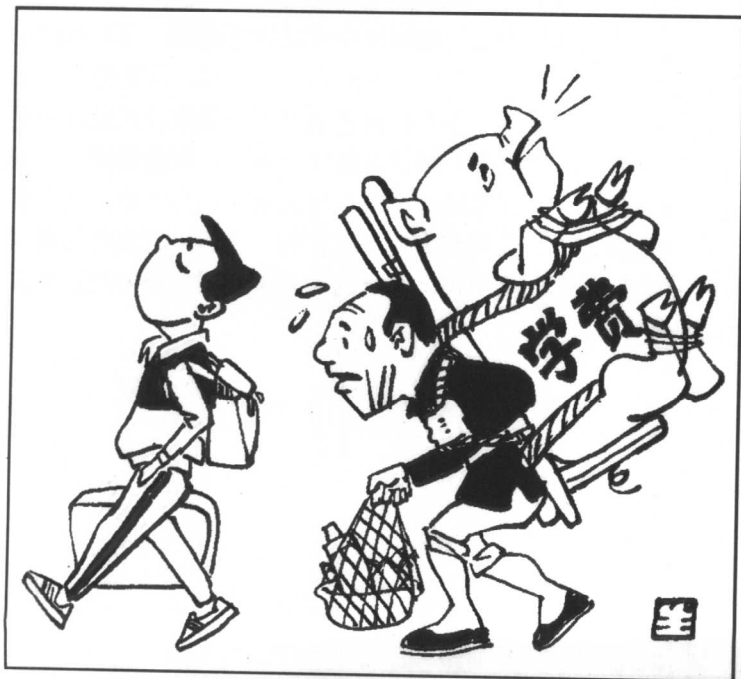
漫画的种类十分丰富而繁杂,在分类上还没有统一的规范。从当前的有关情况看,大多是按不同的从属领域进行分类的。有的从属领域开拓得较宽,划分得较细,种类就多,相反就少。这里,将较常见的一些漫画种类,简要地介绍于下:

1、校院漫画

校院漫画是一种按不同描绘对象来分类的漫画,主要为在校学习的学生所创作、所观赏,向学生进行思想政治教育、认识教育和审美教育。例如《校园生活集萃》(邹敬泉作,图十一),从校内书店的“门庭若市”,到专家来校讲学时学生们的“求学若渴”。从发表处女作的“欣喜若狂”,到“安之若素”地攻占科研课题等。热情地颂扬了他(她)们如饥似渴的求知欲望、火焰般旺盛的进取心及其丰富多彩的校院生活。再如《儿子上学》(吴重生作,图十二),揭露抨击了某些学生“进了学堂,忘了爹娘”的忘本思想。又如《聚精会神》(王尊农作,图十三)。描绘了两位平时不认真学习的学生,考试中相互偷看

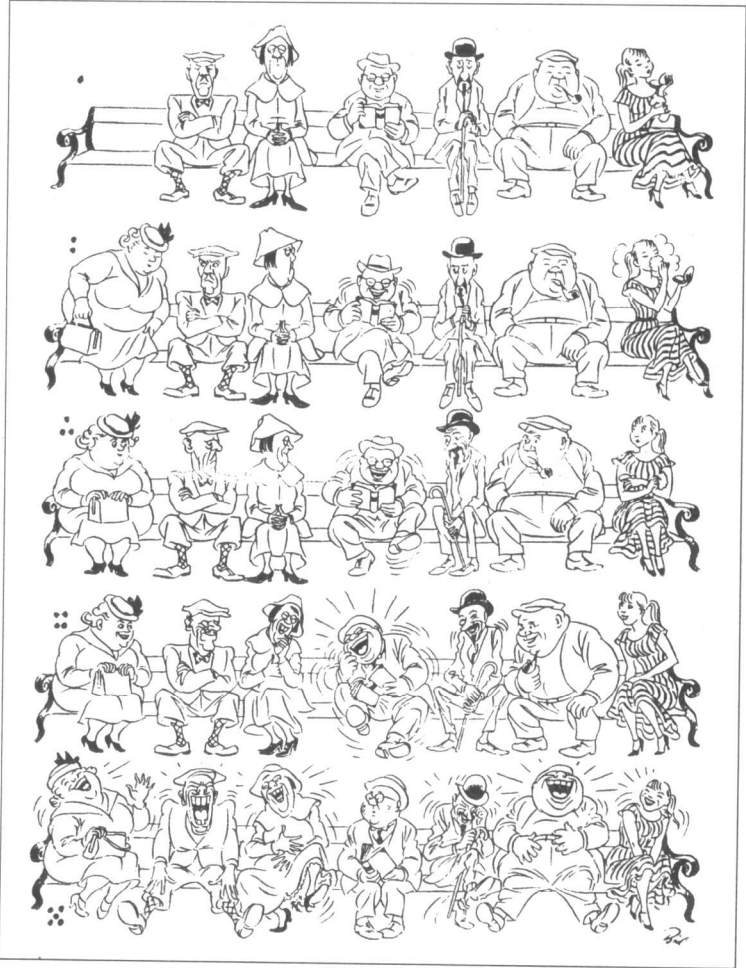

图十一 校园生活集萃(原载《讽刺与幽默》) 邹敬泉作

图十二 儿子上学(原载《漫画月刊》) 吴重生作

图十三 聚精会神(原载《讽刺与幽默》)
王尊农作

图十四 连锁反应(原载《皮德斯特鲁普连环画选》)丹麦·皮德斯特鲁普作

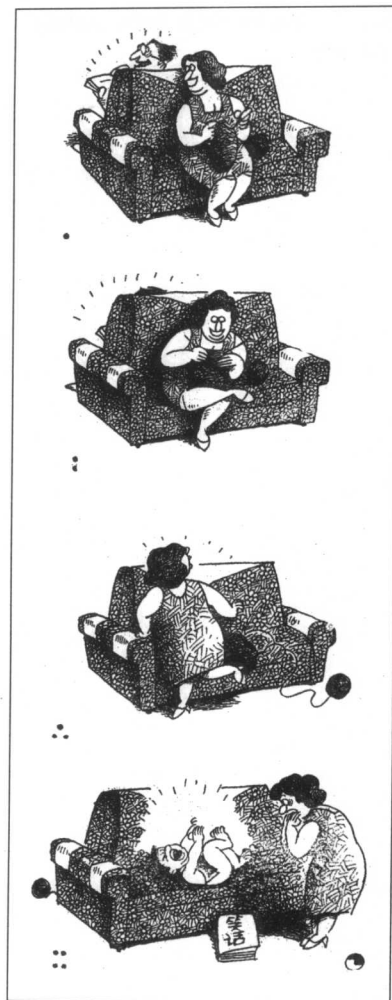
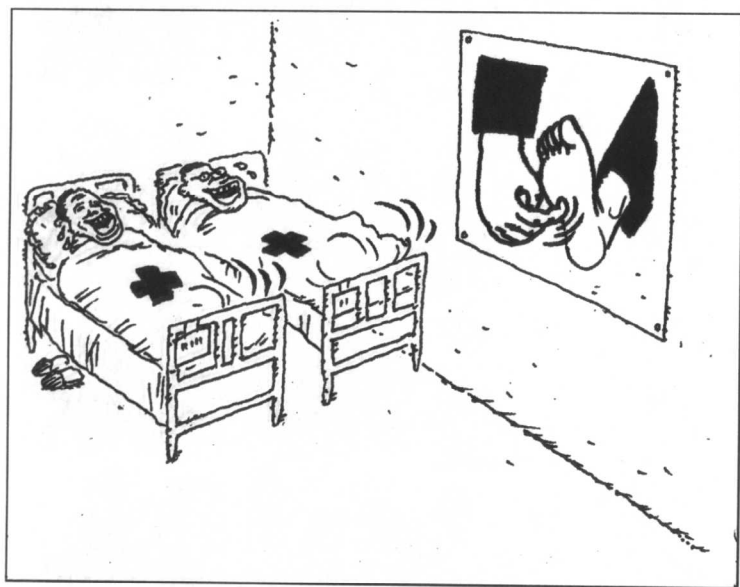
的狼狈相。

在形式上，校院漫画，特别是对中、小学来说，一般以无文字的单幅或有少量文字的连环画为好，主要通过画面，说明问题。

2、逗乐漫画

逗乐漫画是一种按不同功能来分类的漫画。她以奇巧和想入非非的逗乐情节，引发起人们的嘻乐，给人们带来精神上的欢畅，使人笑逐颜开，化悲为欢，化哀为乐。如《连锁反应》（[丹麦]皮德斯特鲁普作，图十四），一人看书，引起了笑，带动起两旁人群的各种笑态，这已是够逗乐的了。当两旁的人群全都被引发狂笑时，他却刹住不笑了。他这突然而来的愣相，使人感到笑上加笑，越想越好笑。又如《笑一笑，少一少》（张梁作，图十五），主妇看到老伴兴致勃勃地看着书，也就安心打着毛线衣。过了一阵，她只听到笑声而不见老伴。转过身去察看，天哪！老伴竟少成了婴孩。多么想入非非的戏谑！“笑一笑，十年少”，是我国民间对笑功能早有的评说。

目前，有些国家，将逗乐漫画用于疗养治病，定期给对方提供这类“精神良药”。如《忧郁者的良方》（金建楚作，图十六），在忧郁症患者的病房里，挂上此类逗乐漫画，将病人的

图十五 笑一笑，少一少（原载《幽默大师》） 张梁作

图十六 忧郁者的良方（原载《漫画月刊》） 金建楚作

笑乐神经调动起来，连观赏者都感到脚心痒痒，把忧郁细胞一扫而光，起到了药物代替不了的特殊作用。

3、抒情漫画

抒情漫画是一种按不同体裁来分类的漫画，是画家直接或间接地用以抒发内心思想感情。如《燕归人未归》（丰子恺作，图十七），一年一度的新春又来到，楼前的垂柳又发出新枝，燕子又双双南归，可是她所思念的人儿啊，却在何方？一股感人的思念之情，骤然而起。又如《生命力》（[苏联]斯米尔诺作，图十八），无情的利斧砍掉一枝大树，剁入到残留的树桩里。这不屈的生命，竟顽强地伸展到斧把上，长出新枝芽。作品烈火

图十七 燕归人未归(原载《丰子恺漫画》集) 丰子恺作

图十八 生命力(原载苏联漫画杂志)
[前苏联]斯米尔诺夫作

般地喷射出画家对被损害者的深切同情，以及对不屈生命的坚定信念。这种抒发，往往没有什么完整的情节和人物形象，有时即使描绘某些片断景物，也是为了托物言志，借景物以抒。这种抒发，可以是个人的，也可以是社会的，也可以是时代。

图十九 生财有道(原载《中国漫画》)
万里英作