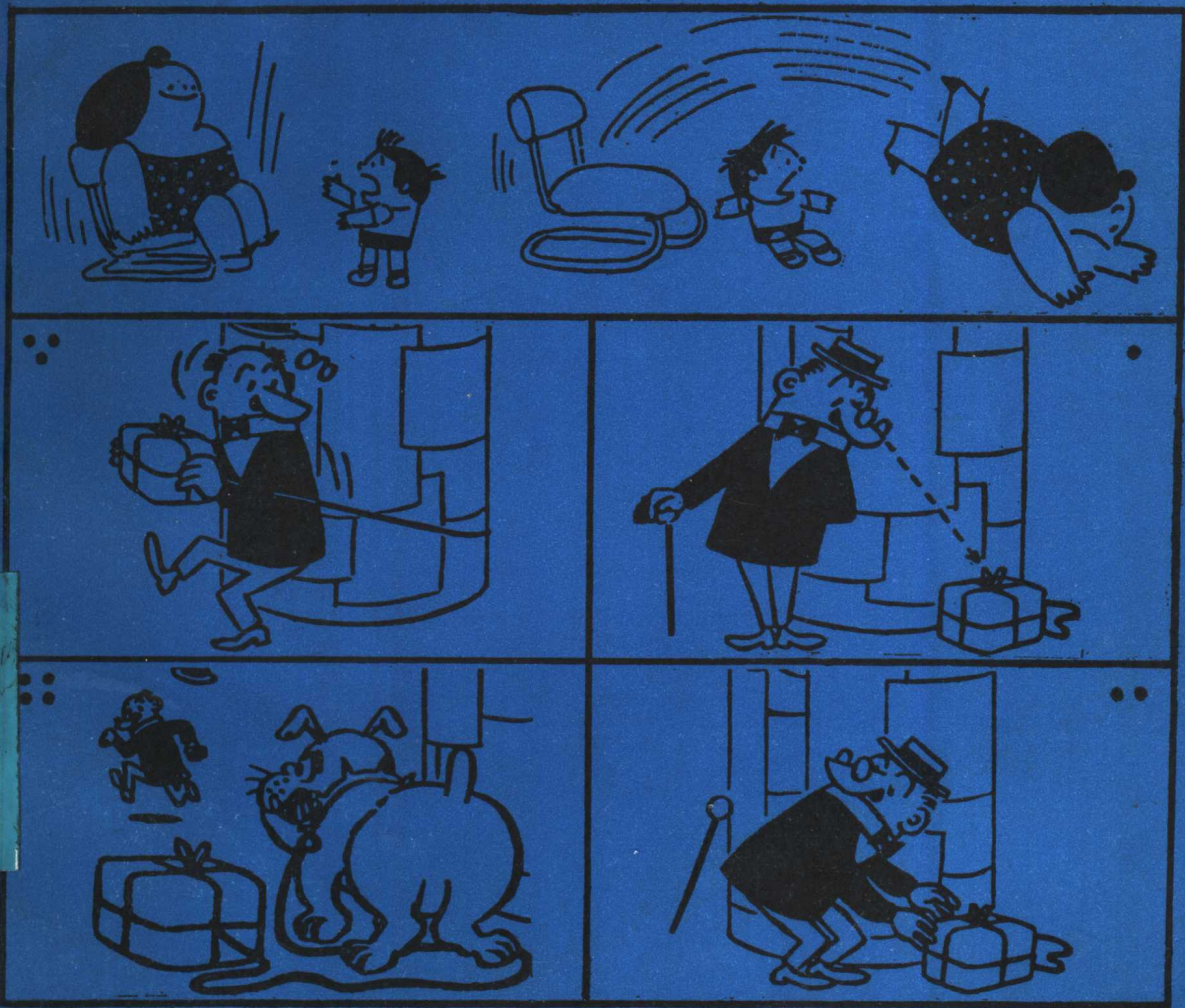

连环漫画集锦

连环漫画集锦

苗地 马克 编

山东美术出版社

连环漫画集锦

苗地 马克 编

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东人民印刷厂印刷

1986年7月第1版 1986年7月第1次印刷 印数：1 — 5,200

787×1092毫米24开本 4.5印张 书号8332·817 定价0.98元

连环漫画的艺术魅力

马 克

连环漫画是一种普及的艺术，无论在中国和外国都深受群众喜爱。因为它与其他漫画作品相比，更具有一种引人入胜的艺术魅力。

顾名思义，连环漫画既有连环画的连续性和故事性，又有漫画的讽刺性与幽默感，是两者有机结合起来的一种艺术形式。它的表现方法和艺术语言是极其丰富多样的。或通过长篇连续的画面描绘一个故事情节，或以短短的篇幅表现一段情节发展变化的过程，或在一幅作品中用几个片断说明一个问题，跌宕起伏，含蓄幽默，同时又脉络清晰，通俗易懂，看来耐人寻味，哑然失笑。

提起我国的连环漫画，大家很快会想到叶浅予的《王先生》、张乐平的《三毛流浪记》、张光宇的《西游漫记》和廖冰兄的《猫国春秋》等作品。因为这些广为流传深有影响的长篇连环漫画，已成为我国漫画史上的名著。尤其是王先生、小陈和三毛，在三、四十年代的中国几乎成为家喻户晓的人物。三毛的形象至今还活在广大读者的心中。建国以来，优秀的长篇连环漫画不多，不过从六十年代开始在《中国少年报》长期连载的《小虎子》则是一套值得称赞的好作品。那个品学兼优，乐于助人，形象可爱的小虎子已成为新中国亿万孩子们的好朋友。至于短篇的连环漫画作品，其数量和品种很多不胜枚举。近年来随着人民物质生活提高和审美要求变化，以及许多报纸刊物的重视提倡，从而给连环漫画开创了前所未有的广阔发展前景。关于外国的连环漫画，在我国最受欢迎的是德国的卜劳恩和丹麦的皮特斯脱鲁普的作品了。卜劳恩的名作《父与子》建国前即在我

国广为流传，建国后虽出版过几个版本，但仍然供不应求。

那么，连环漫画的艺术魅力何在呢？

对这个问题，不少漫画家已用他们的作品和体会文章作了很好的回答。现在，趁这本《连环漫画集锦》在山东美术出版社出版之机，我也谈谈个人欣赏的一些心得，希望有助于读者对连环漫画的欣赏。

连环漫画有它自身的特点。画家如果能充分发挥这些特点，他的作品就可能产生经久不衰的魅力。读者如果能了解连环漫画的特点，那么在欣赏时就可能更好地体会蕴藏在作品中的奥妙，从而获得美的享受和有益的启迪。

这里，只谈其中的几个问题。

一、善于驾驭种种矛盾

“画中要有戏，百看也不腻。”这是民间年画创作的一句口诀。我认为连环漫画中也应该有“戏”。有“戏”才能吸引人，让人感到有看头。但怎样才够有“戏”呢？主要就是抓住矛盾冲突。在人们的生活当中，处处都充满着各种各样的矛盾。这些矛盾有敌我性质的，但更多的却属于人民内部的矛盾。作为一个漫画家如何从千变万化的矛盾冲突中去发掘创作素材，从人们视而不见的现象中去发现闪光的东西，构成喜剧性的情节并运用夸张、对比、误会种种幽默的手法去加以表现，这就要看画家的艺术修养、推理修养和敏锐的观察力了。

俄罗斯的大评论家别林斯基曾把幽默的本质归结为“矛盾”，我认为很有道理。连环漫画、喜剧、相声、笑话等讽刺与幽默的艺术，有哪个能离开矛盾呢？当然，它们表现矛盾的手段不一样，表现方法也各不相同。

就连环漫画而言，最常见的有以下几类。

一类是主观认识和客观现实的矛盾。在日常生活中经常发生事与愿违的事情，就是这种矛盾的反映。漫画家们常常以此来构思情节，创造人物，以表现一定的思想或一定的情趣，让读者受到启发和联想。叶学潜的《西方“幸运儿”》就是一例。一个流浪街头靠拉提琴谋生的儿童，被人发现其天才送往音乐学院深造，几年后获得了毕业文凭，然而毕业即失业，他只好再到街头去操琴卖艺。这是生活的写照，又是含泪的幽默。

另一类是荒谬与合理的矛盾。不同阶级的人有不同的思想观点，即是同一家庭的人，也会有社会地位、年龄、职业的差异。因此，在生活中就会产生种种似是而非或似非而是的矛盾。运用漫画手段撷取、集中和强化这些矛盾，往往会使人感到幽默好笑，然而笑后又能恍然有所领悟。例如，方成的《习惯成自然》就是一幅佳作。我们反对种族歧视，主张世界各国人民不分种族肤色平等相处，而在种族主义者看来反对和歧视黑人却是理所当然的事。你看，连这位白人士绅去商店买洋娃娃时，也习惯地把白人娃娃抱在怀里而把黑人娃娃用绳子吊着。可谓小中能见大，弦外有音。

还有一类是行动与思想的矛盾。也就是我们常说的言行不一、表里不一。通过巧妙的构思和夸张的形象，使其自我暴露。华君武的《决心》就是典型的例子。决心戒烟的人把烟斗从楼上的窗户扔下，然而还没等烟斗落地，他便从楼上跑下来把它接住了。风趣幽默，入木三分。

生活中的矛盾千变万化，连环漫画的表现自然也应多种多样，不拘于一格，这是勿庸赘言的。

二、奇巧绝妙的艺术构思

俗话说“无巧不成书”。同样，我们也可以说“无巧不成连环漫画”。连环漫画要具有巧妙的情节安排与艺术表现。因为没有巧妙的情节结构（或

称脚本），不可能取得张弛交织、跌宕起伏的艺术效果；没有独出心裁的表现方法和形象创造，也不易达到趣味盎然的幽默境界。

所谓“意料之外，情理之中”，或者说“出人意外，入人意中”。我认为这正是连环漫画构思的一个重要特点。为了取得这样的艺术效果就离不开奇巧，因为奇能出人意外，巧能入情合理。漫画家根据不同题材内容的需要，或旁敲侧击，绕着弯子说话；或寓庄于谐，意在言外；或运用对比法、误会法、巧合法、重复法；或采取双关语、讹音谐音、旧典新意、插料打诨等手段，以便使连环漫画的故事情节有起伏、有铺垫、有悬念、有高潮，甚至象相声段子甩“包袱”那样。如卜劳恩的《有趣的书》，儿子因看书而忘记吃饭，父亲去找他回家，结果儿子回来了，但父亲却同样被有趣的书所吸引也趴在地上看起书来。此外，《西方‘幸运儿’》中拉琴卖艺的场面前后的重复出现，和《决心》中接烟斗的安排等等，都令人叫绝，不能不赞叹画家艺术的高明。

三、似丑实美的漫画人物创造

人物造型的成败，也是直接关系到连环漫画有无艺术魅力的一个重要因素。中外许多著名的作品，都是由于主角人物塑造的成功，而长久地活在人们的心中。

出现在连环漫画中的人物，虽然年龄、性别、职业、长相和性格各不相同，但却有个共同的特点，那就是象喜剧中的“丑角”，都是经过“漫画化”了的。他们丑中求美，既丑又美，是丑与美的统一。比如：张乐平创造的三毛，头大身子小，瘦骨嶙峋，尤其还有一个蒜头鼻子和三根稀稀的头发。按一般绘画标准看不能说他很美，但作为漫画形象却很幽默有趣，让人感到既可怜又可爱。波兰漫画家兰格仑笔下的菲路德教授，头戴小礼

帽，一大把可结成辫子的胡须，手不离一把洋伞，自由自在，笑容可掬，人老心不老，经常会制造出种种可笑的行径。美国漫画家奥·索格洛描绘的小国王，大腹便便，动作迟缓，头顶皇冠，虚张声势，貌似高贵而实则卑下可笑。德国漫画家卜劳恩的父子两人的形象刻划更为引人注目。特别那位身穿黑背心，头颅象个皮球，翘着浓胡子的父亲，很有性格特征。此外，还有王先生、小陈、小虎子等等，也都是“丑得美”的漫画形象。但这种奇特性和怪异性的追求都不是目的，而是一种造型的手段，以此求得人物的“神似”。

连环漫画的人物创造还有一个特点，就是它不同于单幅漫画那样是静止的仅限于一个瞬间，而是活动的可以多侧面地进行刻画。一个主角人物随着连环漫画故事情节的发展，通过夸张、对比等等艺术处理，使其言行和个性特征，都可得到淋漓尽致的表现。他是纯洁善良或是阴险刻薄，他是憨厚正直或是油滑虚伪，往往会一针见血地跃然于纸上，给读者留下强烈的印象。

传神，同样是连环漫画人物创造的最高标准，只是它的表现手段与一般绘画不同罢了。

四、刻意追求作品的多样性与情趣性

注重读者欣赏心理学，刻意追求作品的多样性与情趣性。我认为这是连环漫画能否产生艺术魅力的出发点。从我见到的许多中外连环漫画看，凡是成功的作品，它们在脚本结构、情节处理、形象创造和文字对话，以及具体的表现手法等方面，都是十分注意去揣摩读者看画时的心理愿望与多样化的欣赏胃口的。因此，在选题和样式方面包罗万象，丰富多采。既可反映国内又可表现国外；既可反映重大的事件又可表现生活琐事；既可

辛辣的讽刺又可热情歌颂；既可轻快的抒情又可以有趣的机智幽默。在艺术表现上也是百花齐放，因人而异。有的作品创造了固定的主角人物，如王先生、三毛、菲路德教授、小国王等，贯串整套连环漫画的始终；有的作品则没有统一的固定人物，象独幕喜剧那样每套作品都有不同的角色出场。有的作品喜欢用简短风趣的说明或对话，往往与画面相得益彰，精采的题目更有画龙点睛的作用；有的作品则通篇不着一字，完全靠形象本身说话，既通俗又含蓄，寓不尽之意于鲜明的艺术形象之中。有的作品以画风工细善于对比见长；有的作品则以笔墨简练和大幅度夸张取胜。真是各有千秋，异彩纷呈。然而所有这些手段，如前所述，都在于创造性地去适应各种读者的欣赏要求。

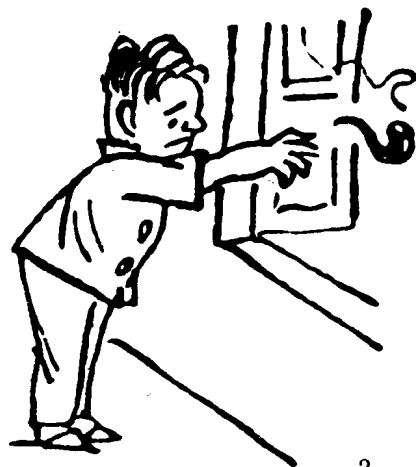
这些丰富多样的连环漫画作品，虽不能产生让人憋不住前仰后合地哈哈大笑的作用，但却能引人会心的微笑，笑过之后自然地归结到对社会和人生某些问题的思考。当然也有许多作品仅让人一笑了之，乐在其中，得到一种轻松愉快的美感。

总之，连环漫画是广大读者喜闻乐见的艺术。在美术的百花园中，理应得到更好的发展。这本《连环漫集锦》的出版，一方面是给广大读者提供欣赏的机会，另一方面也有提倡连环漫画的用意。因为就我国目前连环漫画的现状看，既需要普及，更需要在普及的基础上不断提高作品的质量。创作要进一步多样化，要努力克服那些矛盾不尖锐、矛盾虚假和硬装滑稽等缺点，同时也要力戒艺术上“浅、露、俗”的弊病。人民需要笑声，生活需要幽默。我们相信，连环漫画将和其他笑的艺术一样，一定会满足人民在这方面日益增长的需求。

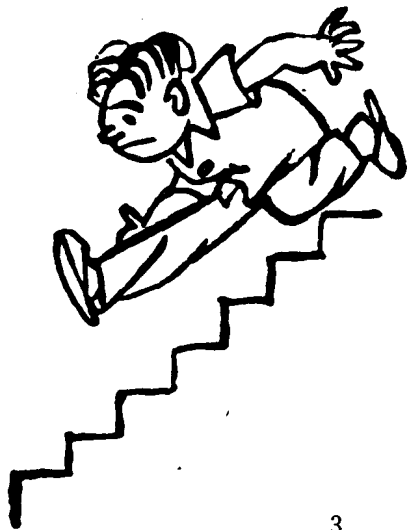
1985年10月写于北京团结湖畔

1

2

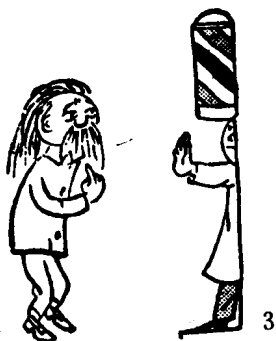
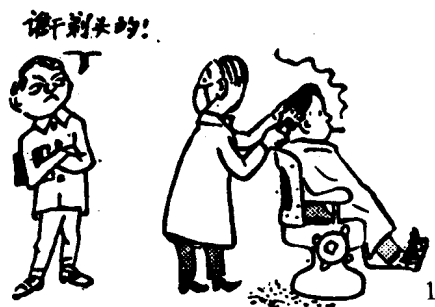

3

4

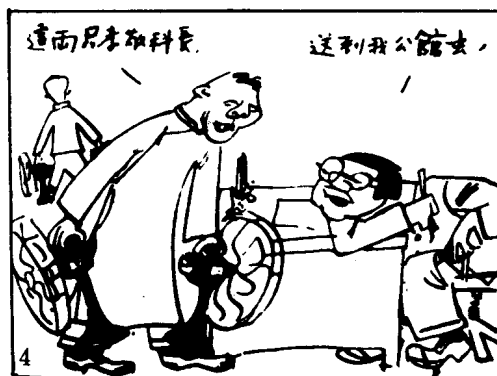
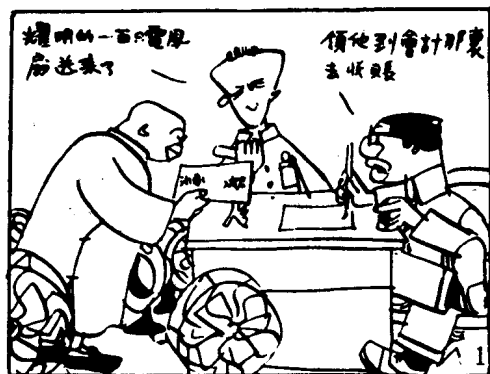
决心
华君武

谁干剃头的
华君武

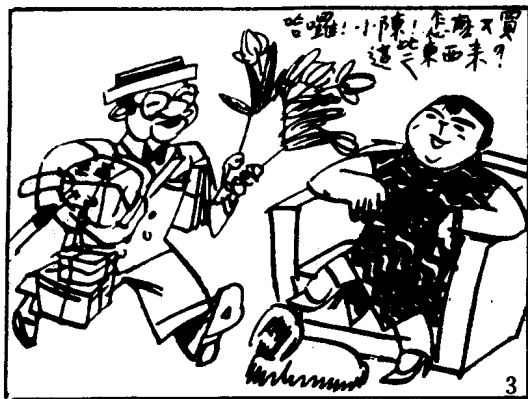

热心过度 华君武

礼多人不怪

——《小陈留京外史》之一 叶浅予

請太太栽培

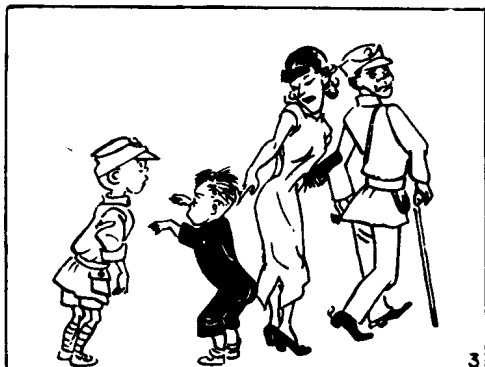
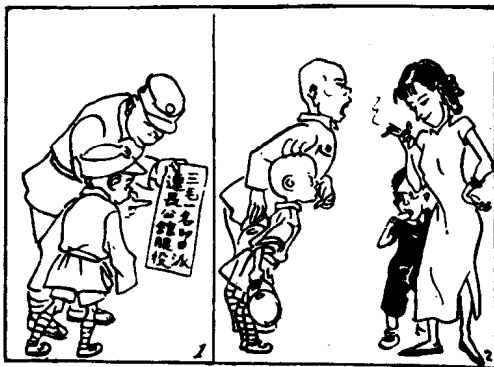
——《小陳留京外史》之一 叶浅予

《三毛流浪记》

不如洋娃

张乐平

小妹妹的大疑問 丰子愷