

UNIVERSITY

顾问 叶嘉莹 范 曾

大学生文化素质教育世纪文库

漫画鉴赏与创作十四讲

杨树山 著 河南人民出版社



UNIVERSITY

顾问 叶嘉莹 范 曾

大学生文化素质教育世纪文库

漫画鉴赏与创作十四讲

杨树山 著 河南人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

漫画鉴赏与创作十四讲/杨树山著. - 郑州:河南人民出版社,2005.10
(大学生文化素质教育世纪文库)
ISBN 7-215-05763-1

I. 漫… II. 杨… III. 漫画-基本知识 IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 072497 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 开封中科印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 7.875

字数 219 千字 印数 1-5 000 册

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

定价:15.00 元

总 序

随着我国经济和文化的迅猛发展,国民个人整体素质的提高已经是迫在眉睫的问题。这其中,大学生文化素质教育又是连接现在和未来的关键。时至今日,关于大学生文化素质教育的问题已经由要不要加强转到怎样去加强才更加有效的问题上来。事实上,全国各地关于大学生文化素质教育的教学探讨已经如火如荼,方兴未艾。基于这样的前提,我们认为,大学生文化素质教育的探讨过程也就是它完善的过程。“与其临渊羡鱼,不如退而结网”,应当积极行动起来,用众多的网结,织成我们文化素质教育的大网。同时,大学文化素质课教材在总体精神明确的前提下,应当允许百花齐放,探讨各具特色的教材模式。经过一段时间的实践验证,再总结各家之长,进行合理集中,使之逐步趋于合理化、系统化、科学化。为此,我们策划组织了这套“大学生文化素质教育世纪文库”,作为新世纪普通高校文化素质教育课系列教材,并极力突出以下特色:

一、注重兼容性。我们认为,提高文化素质不仅仅是大学生的事情,也是提高全民素质的需要。我们这套教材的读者对象为在校大学生和社会上有提高自身文化素质修养需要的普通读者。所以在丛书内容的设计上,既考虑到大学生在专业知识学习的同时也有提高

其他学科领域文化素质修养的必要性,又能为社会上普通读者希望提高文化素养提供指导性读物。

二、加强普及性。针对以上读者对象,本套教材从提高具有中等文化程度以上的非专业成年人的文化素质角度出发,安排知识内容和难易程度。具体来说,我们这套教材不是为专业学习者写的,而是为非专业人员提高和加强自己的文化素质修养而写的。我们不是以学院派的架势向读者去灌输各个知识系列,而是以轻松的笔调,将各个知识系列中的基本轮廓和闪光点呈献给读者,进而达到提高他们修养和素质的目的。

三、体现时代性。尽管我们这套教材是普及性的,但我们却丝毫不会降低本套教材的知识水准,尽量在教材中体现出各知识领域的时代性。所谓时代性首先体现在知识内容上。参加写作的作者都是在该知识领域具有一定造诣和影响的专家,他们既有所在知识领域的系统知识,又能站在时代前沿,会把该知识领域的最新知识以深入浅出的方式呈献给读者。时代性的另一方面体现在教材的多媒体形式上。我们这套丛书中有相当一部分配附 CD - ROM 光盘,尤其是那些声音和图像内容较多的教材。书本与光盘相配合的教学形式使教师以更丰富多样的形式向学生展示教学内容,使用方便,信息量大,学生在课后的后续学习中也能很好地利用,有传统教材无法比拟的优势。

我们认为,加强素质教育是一个系统工程。从文化素质的领域来说,社会科学、自然科学都应当包括。尤其在社会科学当中,哲学、文学、历史、艺术等各方面知识都应当系统了解和掌握。从文化素质的结构来说,它既包括对某一知识领域全面系统的了解,也包括对该知识领域的理解评价和操作能力等。出于这样的考虑,本套教材以人文社科方面的内容为主,同时适当兼顾自然科学方面的有关知识。大体上分为三个系列:一是通识概览类,主要系统介绍某一知识领域



的基本轮廓;二是分析鉴赏类,主要对中外名著名篇进行分析鉴赏;三是操作技能类,主要介绍某些知识领域的技能技巧。我们希望通过这三个方面的整合,使读者能够从中获得系统的知识,培养敏捷的思维、娴熟的技能,进而达到全面提高个人文化素质的目的。每册教材 15 万—20 万字,与音像有关的专业尽量配有多媒体光盘,以便读者浏览更多信息。

我们荣幸地邀请两位德高望重的学者和艺术家,蜚声海内外的叶嘉莹先生和范曾先生作为本套丛书的顾问,具体参写人员主要为南开大学的有关教学人员。此外,南开大学和南开大学文学院的有关领导也对本套丛书的策划和编撰倾注了许多心血。在这里,谨向他们致以衷心的感谢!欢迎读者提出宝贵意见,以期使本套教材更加完善,使我国的文化素质教育事业日益繁荣昌盛。

我们由衷地希望,更多的大学生和普通国民,能够达到这样的文化程度:无论他学的什么专业,从事什么工作,在任何场合,听到一段小夜曲,他能立即分辨出这是舒伯特的,还是莫扎特的;看见一幅名画,他能一眼认出这是《最后的晚餐》,还是《伏尔加河纤夫》。他可以认出马远和夏圭的笔法所异,也能背诵李白和杜甫的诗篇;能懂得各种场合的衣着礼仪,也能引吭高歌,抒发情怀。倘能如此,我们的大学生和国民素质就达到了令人欣慰和自豪的程度。中华民族国民文化素质的提高,也就不再是一句空话。

丛书编委会

2004 年 2 月





前 言

中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中规定,实施素质教育必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。《决定》中还提出,美育不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。高等学校应要求学生选修一定学时的包括艺术在内的人文学科课程,开展丰富多彩的课外文化艺术活动,增强学生的美感体验,培养学生欣赏美和创造美的能力。

中共中央、国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》中指出,大力加强大学生文化素质教育,开展丰富多彩、积极向上的学术、科技、体育、艺术和娱乐活动,把德育与智育、体育、美育有机结合起来,寓教育于文化活动之中。坚决抵制各种有害文化和腐朽生活方式对大学生的侵蚀和影响。

教育部《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》中提出,我们所进行的加强文化素质教育工作,重点指人文素质教育。主要是通过对学生加强文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学方面的教育,以提高全体大学生的文化品位、审美情趣、人文素养和科学素质。

从这些教育方针中,我们可以了解到我们国家对艺术素质教育

的重视。

漫画的鉴赏、创作均需要较好的文学艺术修养、良好的政治素质、优秀的道德观念、较高的绘画审美能力。所以,在大学中设置漫画艺术课程,对大学生的素质教育来说具有非常重要的意义。

通过对漫画的鉴赏以及对漫画创作的学习,可以有很多的益处,简单列出几项:

1. 学习知识。漫画的题材非常广泛,天文、地理、历史、哲学、生活、政治等都有所涉及。通过阅读,可以使学生们学到更多的知识,丰富阅历。

2. 培养幽默感。漫画追求的是幽默感,漫画的幽默是高雅的,绝不是低级的、粗俗的、浅薄的。幽默感本身就是一种美德,是机智、才艺、自信的表现。注重幽默感的培养,有助于培养学生健康、机智、幽默的情操。



3. 提高艺术修养。漫画追求的是艺术美,学生们通过欣赏、创作漫画,可以培养对漫画艺术美的感受能力和鉴别能力,同时也培养对艺术美的表达能力和创造能力。

4. 释放心理压力。漫画中夸张的情节、浪漫脱俗的故事,能缓解学生的心理压力。漫画中的幽默情趣更是能起到“一笑解千愁”的妙用。

5. 有助于增强是非判断力,形成良好的人生观。漫画歌颂真善美,抨击假恶丑。通过鉴赏和创作实践学习,使学生接受一系列的思想熏陶,更能找准人生的坐标。对他们做人、做事以及今后的社会生活很有益处。

6. 有助于学校漫画社团的建立和活动。各高校几乎都有漫画社团,但是相当多的团体和成员空有热情,缺少足够的漫画鉴赏和创作知识。这样的社团活动常常带有盲目性、局限性,不久便会导致成员热情渐渐退却,社团名存实亡或解散。通过漫画知识的普及,既能

使社团成员了解漫画知识,又能促进社团活动更加丰富多彩。

掌握漫画知识,对学生还有一种益处,那就是就业。这有两层的含义,一则是了解漫画知识会拓宽就业领域,例如,学习中文编辑专业的学生,掌握漫画知识后可以担任刊物版面漫画稿件的组织工作;二则是将漫画创作作为自己的职业,这种情况虽然较特殊,但并不是没有。就拿笔者自身来讲,从小就喜欢绘画,可是并没有进入美术院校,而是考入了南开大学。毕业后在大学担任“两课”的教学工作。出于对漫画的强烈热爱,业余时间创作了大量漫画作品,撰写漫画论文,编著漫画教材,终于走上了美术教学工作领域。

自2000年始,笔者在南开大学等多所高等院校开设“漫画艺术”公共选修课程。不论在哪一所大学,这门课都十分受欢迎。同学们报名很踊跃,但因为选修课有名额限制,许多同学都因为没能选修上而深感遗憾,一些同学,干脆直接来旁听。

来上课的同学,大多对漫画一知半解。通过一学期的学习,对漫画有了系统的了解。从期末试卷以及论文的水准上看,学生们俨然已成为绘制漫画的行家里手,更有同学还能在报刊上刊发漫画作品。笔者认为,读者审美能力的提高以及高素质创作队伍的培养,是中国漫画提升艺术品位和地位的必由之路。

由选修漫画课的踊跃现象,可以想见广大年轻人对漫画艺术的喜爱以及对漫画知识的渴求,便准备出版一本关于漫画鉴赏和创作知识的图书。所以,在漫画教学中,便留意学生对授课内容的反应,并结合自身的创作实践,仔细组织、撰写教案,并多次修改重写。这次适逢河南人民出版社出版大学生文化素质教育世纪文库,笔者再次对授课教案作了修订,写出了这部书稿。

本书从漫画的定义开始,较全面地介绍了漫画的种类、特点、历史以及创作规律和技巧等。书中叙述的一些概念解释、定义都是原创。对漫画工具的介绍也较详细全面。漫画的入门技巧是笔者自身

创作经验的总结,有较强的实用参考价值。对评议漫画、幽默漫画、水墨漫画、肖像漫画、连环漫画等几大类漫画的创作规律都有详尽的讲解。在附录中对台湾的漫画历史和现状作了介绍,并品评了台湾几位著名漫画人。

书中的文字因为来源于一线教学和创作实践,所以较为通俗,易于接受。尤其是该书收录了多篇漫画实例,与文字相辅相成,使读者对书中的理论知识更容易理解和掌握。本书作为大学生素质教育的教材,能迅速普及漫画知识,提升大学生的艺术审美素质。同时,本书还可以作为漫画自学者学习漫画理论,进行漫画创作的指导性书籍。对广大漫画读者来说,对其提高漫画鉴赏力会有很好的辅助功用。



目 录

前 言	1
第一讲 漫画的含义	1
一、漫画的定义	1
二、漫画的由来	6
第二讲 漫画的种类	13
一、按形式分类	13
二、按表现手法分类	23
三、按题材分类	28
四、按创作工具分类	32
五、按读者对象分类	32
第三讲 漫画的特点和功能	34
一、漫画的特点	34
二、漫画的功能	42

第四讲 漫画是内容美与形式美的统一..... 47

- 一、漫画的内容美..... 47
- 二、漫画的形式美..... 54
- 三、内容美和形式美的统一..... 61

第五讲 漫画的绘画工具和材料 64

- 一、笔..... 64
- 二、纸..... 67
- 三、尺子..... 68
- 四、颜料..... 68
- 五、墨水..... 70
- 六、修正白(白颜色) 70
- 七、网点纸..... 71
- 八、橡皮..... 72
- 九、拷贝箱..... 72

第六讲 漫画的绘制技法 74

- 一、人物设计..... 74
- 二、文字与符号..... 83
- 三、透视..... 84
- 四、网点纸的使用..... 87
- 五、上色..... 89

第七讲 漫画的入门方法 91

- 一、基本功的学习..... 91
- 二、漫画的构思..... 96

三、漫画标题	99
四、要充分利用网络和图书馆	104
五、画自己熟悉的生活	105
六、减少漫画“撞车”	107
七、漫画作品要注意的一些问题	108
八、了解漫画读者群状况	110
第八讲 评议漫画	113
一、评议漫画的发展概况	113
二、评议漫画的特点	122
三、评议漫画的作用	126
第九讲 幽默漫画	130
一、幽默漫画的概念及类别	130
二、国际幽默漫画艺术简介	135
三、幽默漫画的创作	136
第十讲 连环漫画	146
一、外国连环漫画的发展	147
二、我国连环漫画的概况	150
三、连环漫画的创作基本功	160
第十一讲 水墨漫画	167
一、水墨漫画的含义	167
二、水墨漫画的发展	172
三、水墨漫画的创作要求	174

四、水墨漫画的创作要点	177
-------------------	-----

第十二讲 肖像漫画	178
-----------------	-----

一、肖像漫画概述	178
二、肖像漫画的种类	181
三、肖像漫画的创作	186

第十三讲 科技漫画	190
-----------------	-----

一、科技漫画的种类	190
二、我国科技漫画发展概况	191
三、科技漫画的社会功用	192
四、科技漫画创作的基本要求	193
五、科技漫画的创作、传播需要社会的支持	198

第十四讲 著名漫画形象欣赏	201
---------------------	-----

一、菲利克斯	201
二、阿达姆松	201
三、小熊维尼·菩	203
四、米老鼠	205
五、丁丁	205
六、亨利	207
七、大力水手	207
八、唐老鸭	209
九、超人	210
十、兔巴哥	210
十一、猫和老鼠	212
十二、史努比	212

十三、铁臂阿童木	214
十四、菲卢特克教授	215
十五、蓝精灵	215
十六、机器猫	217
十七、齐奇	219
十八、樱桃小丸子	220
十九、蜡笔小新	220
 附录 台湾漫画介绍	 223
一、台湾漫画简史	223
二、台湾漫画家介绍	225
三、台湾漫画发展的原因	230
 参考书目	 233
后记	234

第一讲 漫画的含义

漫画已经有 300 余年的发展历史了。漫画是在影视书报刊等媒体中展示最多,流行最广,最吸引人的绘画艺术。除了传媒,我们在服饰、玩具、文具等许多领域也能经常见到漫画形象。

可以这样说,社会越发达,漫画发展就越迅速。

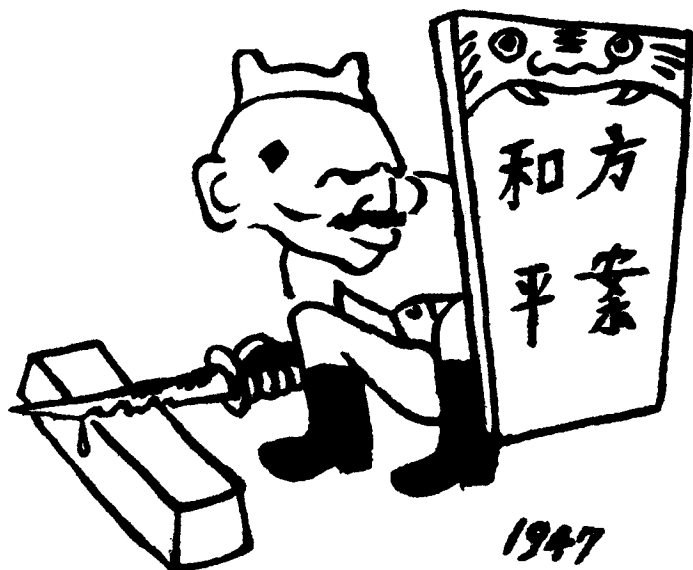
一、漫画的定义

漫画以其独特的艺术魅力,征服了我们,在我们的精神生活中占据着十分重要的位置。那么,什么是漫画呢?

在了解漫画的定义之前,让我们先看几件漫画作品。

图 1、图 2、图 3 是我国不同时期的漫画作品。

图 1 是著名漫画家华君武的作品。那时正值第三次国内革命战争时期,蒋介石撕毁了他自己签订的各种协定,也撕破了脸皮,悍然发动了内战,于是,他就成为漫画家们讽刺的对象。画中,蒋介石虽手执和平盾牌,实际却磨刀霍霍,杀气腾腾,非常概括、非常形象地描绘出蒋介石的所作所为。



磨好刀再杀

图1 磨好刀再杀(华君武)

当时,蒋介石常吃败仗,一般都画他用纱布绑扎着,表示他受伤了。华君武在设计蒋介石形象时,突破了以往的模式,使蒋介石形象更加狡猾、伪善。20世纪30年代他在上海看到许多流氓,大概因为他们荒唐的夜生活,太阳穴上都贴着一块大拇指甲大小的头痛膏药。一般正经的人是从不贴的。华君武认为蒋介石的历史和他的政治手腕都带有流氓性,加上那时蒋介石在战场上屡吃败仗,想必他会头痛不止,于是,蒋介石的头上就被画家贴上了膏药。也就是从那时起,一个贴着头痛膏药的“蒋肿痛”形象进入了老百姓的视野。

图2是20世纪80年代初产生广泛社会影响的一幅漫画。在武大郎开的店里,伙计一个个都矮得出奇。顾客见此情景感到莫名其