

狗尾草系列图形漫画

点子

邓辉华 著·绘

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

点子

狗尾草系列图形漫画

邓辉华 著·绘

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

点子 / 邓辉华著绘. —杭州: 浙江工商大学出版社,
2012.8

(狗尾草系列图形漫画)

ISBN 978-7-81140-584-2

I. ①点… II. ①邓… III. ①漫画-连环画-作品-
中国-现代 IV. ①J228.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 196215 号

点子 邓辉华 著·绘

责任编辑 罗丁瑞 黄静芬 责任校对 周敏燕

封面设计 D. D. T 工作室 封面插图 陈霞

责任印制 汪俊

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163.com)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排版 D. D. T 工作室

印刷 杭州杭新印务有限公司

开本 787mm×1092mm 1/64 印张 2 字数 43.7 千

版印次 2012 年 8 月第 1 版 2012 年 8 月第 1 次印刷

书号 ISBN 9-787-81140-584-2 定价 39.80 元(全 4 册)

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88804227

序一

一枝浪漫的狗尾草

林家阳(同济大学)

记得一位欧洲的将军在接受记者采访时讲过这样的话：“为真理而赢得战争，是为了让我们的儿子一代能够学习文化和哲学，孙子一代能有机会学习音乐和绘画。”

欧洲的艺术家对自己的目标定位是，用创新精神潜移默化地影响和带动科学和经济的进步和创新。

欧洲已经历了三四百年正规的艺术教育。在这漫长的过程中，一套完整的教育体系得以建立。以英、法、德为首的欧洲各国都在社会经济发展的基础上不断地传承、发展和变革属于自己的艺术；而中国正规的艺术教育还不到百年的历史，甚至还没有形成与自己五千年文化相契合的艺术教育体系。尽管中国画和书法属于我们的原创艺术，但却同样缺乏创造性和对艺术教育体系的总结和梳理。

值得庆幸的是,今天已经有越来越多的艺术教育工作者和艺术家认识到了这些问题,并勇敢站出来用自己的作品反映真实的思想与观念。邓辉华先生,德国艺术设计教育家、世界艺术大师汉斯·希尔曼的关门弟子,就是其中的一位代表。他继承了这位老师的精神,通过对生活的观察,创作大量既思辨又机巧的作品,影响着他的同行和学生。

“狗尾草”用他浪漫的线条来描绘生活中的故事,平实无华、质朴风趣而又别具创意。这种体裁和风格让我们思忖出生活的意义,感受到艺术的乐趣。由此,我感觉到我们的艺术教育、艺术家、艺术作品已经慢慢地步入了正规的轨道。

日本最具有声誉的艺术创新大师福田繁雄说自己的艺术创作灵感来自于中国传统的艺术和二十世纪五六十年代的优秀艺术作品。我想,在

继《大闹天宫》《三毛流浪记》之后,二十一世纪将会出现一批和《狗尾草系列图形漫画》一样优秀的作品。邓辉华先生正朝着这个方向努力着,我相信大家一定会喜欢他的这些作品。

2012年8月14日

视觉艺术大师——汉斯·希尔曼教授在指导创作

作者与林家阳教授、霍尔戈·马蒂斯教授在设计展

序二

内容才是王道

蔡志忠(中国台湾)

小时候，我每星期到教堂上道理班时，常看大力水手、米老鼠的彩色漫画。虽然看不懂英文对白，但还是被人物造型和夸张的动作所吸引。

我九岁时，台湾开始流行漫画，我便立志成为职业漫画家。

常有记者问我：“当职业漫画家需要什么条件？”

我说：“当一个漫画家要有三个条件，会画漫画，很会编故事，有用图像讲故事的能力。”

如果你只有第二个条件，那么便可以成为大文豪，如莎士比亚、托尔斯泰、伏尔泰、巴尔扎克。

如果只有第三个条件，那么便可以成为大导演，如斯皮尔伯格、宫崎骏、李安、张艺谋、冯小刚。

如果只有第一个条件，会画漫画，那么对不起！你只能当别人的助理，不能成为漫画家，如同只会写字的人不能成为作家一样。

因为令读者着迷的是故事情节,而不是画画的技术。是透过画面所呈现的故事内容吸引人,而不是画面本身。

漫画不只可以画幽默讽刺和描述故事剧情,还可以画佛经、禅宗、物理、数学。没有什么题材不能用漫画来表现,最重要的就是其中的内容!

内容、内容、内容……内容才是读者关心的重点,内容才是漫画的王道!

什么样的漫画会受欢迎?漫画受欢迎的原因,也是一个职业漫画家、漫画从业人员不可不知的要件。

一、文字要少,故事进行要快

台湾有句俗语:“烂戏,喜欢拖棚。”

我早在当小漫画迷的时候,就发现漫画故事的进行节奏很快,文字对

白很少。漫画的这两个特点特别吸引小朋友。

当了职业漫画家之后,我也要求自己故事进行要快,不能像晚间八点档连续剧那样,老在相同场景,剧情停滞不前。我画《聊斋志异》时,一本一百二十四页的漫画里我就画了十二个故事,为的是使故事更紧凑,内容更丰富。

漫画中的对白文字要尽量少,文字太多便会失去漫画的独特性。我画诸子百家思想,将文言文翻译成白话文时,也是尽一切可能使白话文不多于文言文,否则密密麻麻一大堆文字就不叫漫画了。

二、令读者着迷的是漫画中的海洛因

严格说来,我的诸子百家思想、朱德庸的四格漫画和几米的绘本,都只是漫画中的维他命,而不是米饭。据说吃了对身体有帮助,不吃也不会

饿肚子。

剧情故事漫画才真正是漫画中的米饭,读者像上了瘾一样,迫切期待看续集,就是要知道接下来主角人物的际遇。而这令读者着迷的就是漫画故事中所隐藏的海洛因。如同我们去买一包烟,不是因为包装盒美丽或它是外国名牌,而是因为烟叶里的尼古丁。

含有尼古丁、海洛因的漫画要件是:主角要受读者喜爱。一位不令人认同和喜欢的主角,谁会去关心他的结局如何?日本周刊连载漫画的主编常常由读者回函知道第二男主角更受欢迎,因而要漫画家改变戏份,将第二主角升格为第一主角。

三、高效率的漫画家才会红

成为一位职业漫画家,能买车买房养家糊口,生活过得还不错的成功

率大约千分之一。首先他必须真的爱画画！这样才不会把画画当成一件苦差事，才能做得久，漫画之路才能走得又远又长。

第二个关键因素是：他画画的效率必须要很高，画得快又多。

如果漫画以张数计算收入，画得很慢便无法维持生计，如何能依靠漫画养活自己一辈子？

漫画家当然希望有朝一日走红，火热当然要一鼓作气。尤其是故事漫画，一年才勉强出两三本，读者隔很长时间才能看下一本，剧情不能连续，热情都冷了，漫画当然很难红。

日本周刊漫画连载的当红漫画作品，每星期要上十六页。一个专业漫画家一星期画十六页，应该是最起码的要求。有的漫画家还同时在不同漫画周刊连载，一星期需要画三十二页或四十八页漫画。我自己连续做了整整一百五十七星期记录，平均每天画四点七页漫画。相当于一年画十四本

一百二十二页的漫画书。

漫画从业人员必须要知道：终生爱漫画才能成为职业漫画家，高效率的漫画家才有机会走红。

四、需要专业漫画主编人才

依我的观察，两岸漫画出版都很不专业，出版社没有漫画专业主编，而是让漫画家自己玩，出版漫画是否畅销全凭运气。

我住在日本的时候，曾问讲谈社单行本主编阿久津先生：“六十年来，《周刊少年 MAGAZINE》换过无数总编辑，请问你们的轨道是什么？”

他回答说：“有趣、有益。”

所以讲谈社出版了棒球题材的《巨人之星》、日本剑道题材的《好小子》和溪钓题材的《天才小钓手》等寓教于乐的漫画作品。

我又问：“集英社的《周刊少年 JUMP》的宗旨是什么？”

阿久津说：“集英社的宗旨是：勇气、友情、胜利。”

所以集英社推出了《北斗拳》《圣斗士星矢》《七龙珠》《灌篮高手》等英雄豪杰漫画。

人们崇拜英雄、喜欢胜利！勇气、友情、胜利正是全世界永恒不变的畅销公式，因此集英社的漫画比讲谈社受欢迎。

我们无法否认日本是当今世界的漫画王国，他们从第二次世界大战之前就已经开始发展漫画，并且以企业经营的方式做了六七十年。我常跟漫画出版商建议，应该聘请集英社退休的漫画主编到中国来示范什么才是正确的漫画主编！

五、纠正国人对漫画的错误见解

我小时候,常听爸爸对别人说:“报纸乱写!历史乱写!教科书乱写!”

我不知道父亲是不是乱讲,但也养成凡事要亲自去证实,不把白纸黑字看成真理的好习惯。长大后也的确发现:错误的亚里斯多德物理学,在学校被当成真理教了一千五百多年。由此证明,就算印在教科书上的白纸黑字也并非都是真理!

然而今天国内的父母师长还是愿意相信白纸黑字比较接近真理,读文字书比看漫画有水平。误认为漫画是小学三年级以前的小孩所看的低级玩意儿,长大了还看漫画就是不长进!

其实正确的看法应该是:漫画书是通过漫画手法表达的一本书,如同文字书是通过文字表达的一本书一样。问题在于内容,而不在于表现