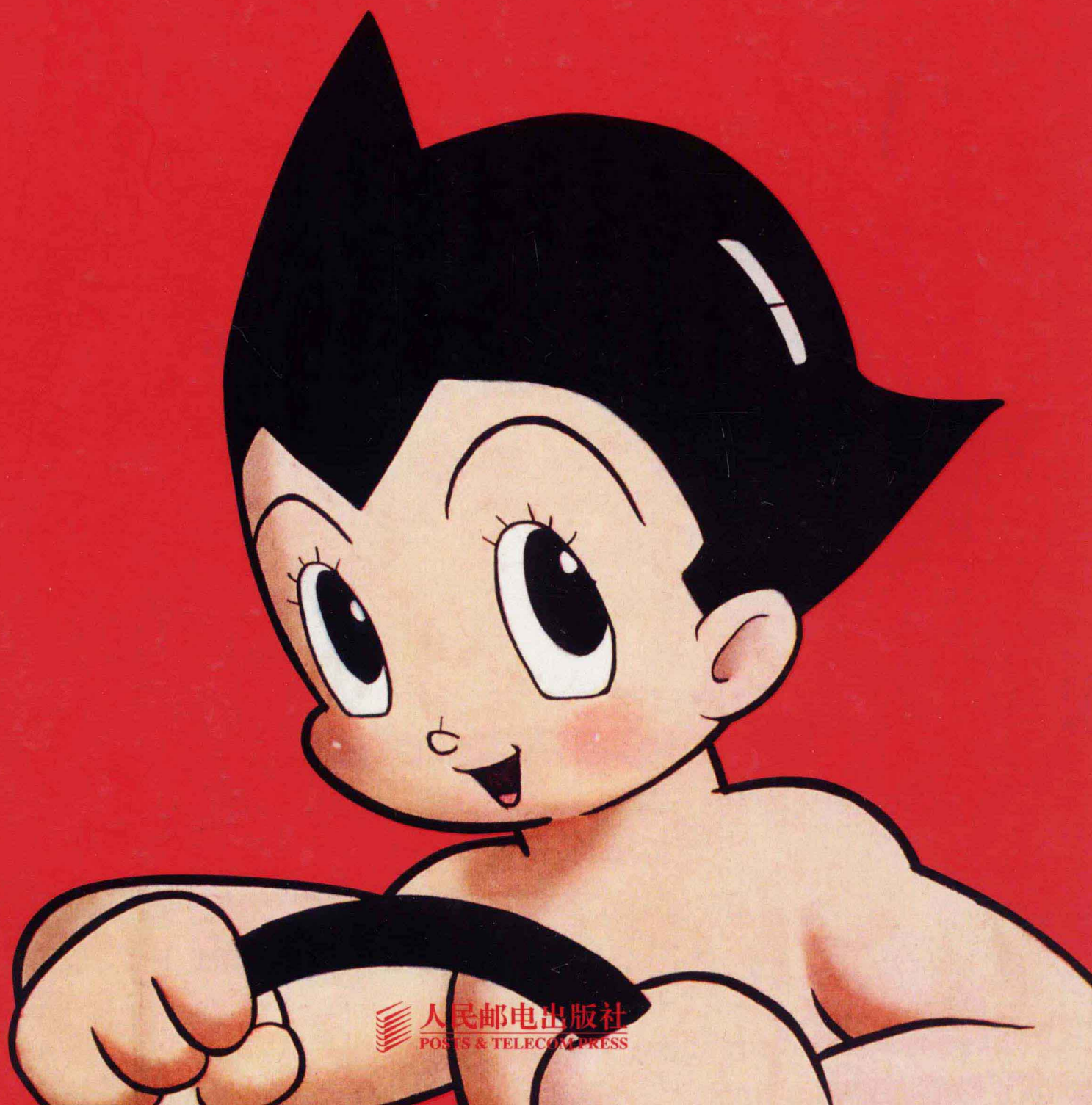

漫画之神

手冢治虫的艺术

[英] 海伦·麦卡锡 (Helen McCarthy) 著 孟笛 张婷婷 译

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

漫画之神：手冢治虫的艺术

[英] 海伦·麦卡锡 (Helen McCarthy) 著
孟笛、张婷婷 译

人民邮电出版社
北京

K833.135.72
07

图书在版编目 (C I P) 数据

漫画之神：手冢治虫的艺术 / (英) 麦卡锡
(McCarthy, H.) 著；孟笛，张婷婷译。—北京：人民
邮电出版社，2014.1
ISBN 978-7-115-32843-4

I. ①漫… II. ①麦… ②孟… ③张… III. ①手冢治
虫 (1928~1989) —生平事迹 IV. ①K833.135.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第198744号

版权声明

The Art of Osamu Tezuka, ISBN:978-1-905814-66-4

Book copyright © 2009 The Ilex Press Limited. Text © 2009 Helen McCarthy. Helen McCarthy asserts the moral right to be identified as the author of this work. Foreword © 2009 Katsuhiko Otomo. All images © 2009 Tezuka Productions unless otherwise stated. All characters, stories and titles © 2009 Tezuka Productions.

The translation of The Art of Osamu Tezuka is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with The Ilex Press Limited.

All rights reserved.

本书中文简体字版由**The Ilex Press Limited** 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

内 容 提 要

手冢治虫是日本的沃特·迪斯尼。事实上，他不仅是沃特·迪斯尼，更是斯坦·李、杰克·科比、蒂姆·伯顿、亚瑟·查理斯·克拉克和卡尔·萨根的神奇合体。手冢治虫是动画界的发明家，是出色的科幻作家，也是理性推动科技的科学家。

本书从手冢治虫的重要作品、角色、公司经营及对动漫产业的贡献等角度，全面介绍了手冢治虫的艺术生涯。其中包含大量照片、珍贵历史资料，以及一些绝版图书和影碟的信息，是动漫艺术爱好者及研究者了解、研究手冢治虫的重要参考材料。

-
- ◆ 著 [英] 海伦·麦卡锡 (Helen McCarthy)
 - 译 孟 笛 张婷婷
 - 责任编辑 李 璇
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京华联印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：635×965 1/16
 - 印张：17
 - 字数：836千字 2014年1月第1版
 - 印数：1-3000册 2014年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2012-9280号

定价：198.00元

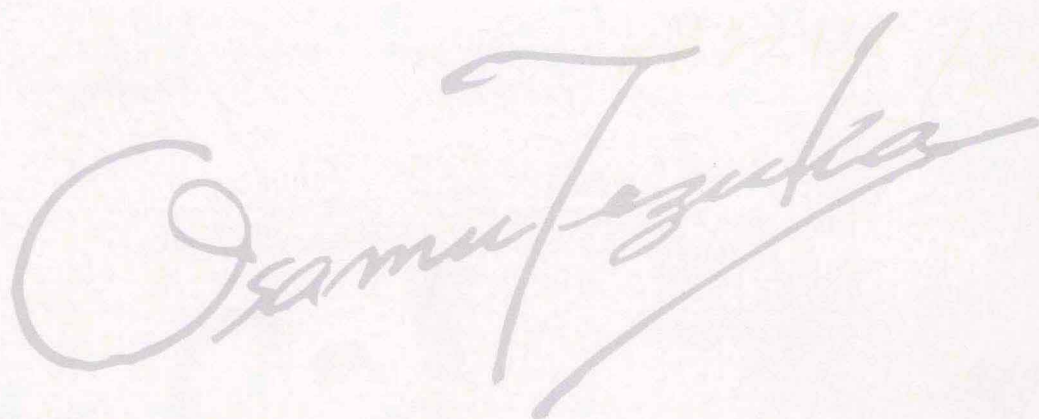
读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

目录

序言	06
前言	08
第 1 章 童年手冢治虫：漫画人生	12
第 2 章 与大伙见面：明星体系介绍	34
第 3 章 火箭超人	74
第 4 章 给男孩们和女孩们的历险故事	96
第 5 章 勇敢新世界：20 世纪 60 年代	148
第 6 章 医生和魔鬼：20 世纪 70 年代	182
第 7 章 生命之轮：20 世纪 80 年代	206
第 8 章 遗失：未完成之作	234
第 9 章 手冢治虫：遗产	248
词汇表	262
图片版权	270
手冢作品翻译版本	271
致谢	272

A large, stylized handwritten signature in grey ink, reading "Osamu Tezuka". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial "O" and a long, sweeping underline.

漫画之神：手冢治虫的艺术

[英] 海伦·麦卡锡 (Helen McCarthy) 著
孟笛、张婷婷 译

人民邮电出版社
北京

K837.135.72
07

图书在版编目(CIP)数据

漫画之神：手冢治虫的艺术 / (英) 麦卡锡
(McCarthy, H.) 著；孟笛，张婷婷译. -- 北京：人民
邮电出版社，2014. 1
ISBN 978-7-115-32843-4

I. ①漫… II. ①麦… ②孟… ③张… III. ①手冢治
虫(1928~1989) — 生平事迹 IV. ①K833. 135. 72

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第198744号

版权声明

The Art of Osamu Tezuka, ISBN:978-1-905814-66-4

Book copyright © 2009 The Ilex Press Limited. Text © 2009 Helen McCarthy. Helen McCarthy asserts the moral right to be identified as the author of this work. Foreword © 2009 Katsuhiko Otomo. All images © 2009 Tezuka Productions unless otherwise stated. All characters, stories and titles © 2009 Tezuka Productions.

The translation of The Art of Osamu Tezuka is published in China by POSTS & TELECOM PRESS under special arrangement with The Ilex Press Limited.

All rights reserved.

本书中文简体字版由**The Ilex Press Limited** 授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

内容提要

手冢治虫是日本的沃特·迪斯尼。事实上，他不仅是沃特·迪斯尼，更是斯坦·李、杰克·科比、蒂姆·伯顿、亚瑟·查理斯·克拉克和卡尔·萨根的神奇合体。手冢治虫是动画界的发明家，是出色的科幻作家，也是理性推动科技的科学家。

本书从手冢治虫的重要作品、角色、公司经营及对动漫产业的贡献等角度，全面介绍了手冢治虫的艺术生涯。其中包含大量照片、珍贵历史资料，以及一些绝版图书和影碟的信息，是动漫艺术爱好者及研究者了解、研究手冢治虫的重要参考材料。

-
- ◆ 著 [英] 海伦·麦卡锡 (Helen McCarthy)
 - 译 孟 笛 张婷婷
 - 责任编辑 李 璇
 - 责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京华联印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：635×965 1/16
 - 印张：17
 - 字数：836千字 2014年1月第1版
 - 印数：1-3000册 2014年1月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2012-9280号

定价：198.00元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京崇工商广字第0021号

THE ART OF
OSAMU TEZUKA
GOD OF MANGA

HELEN McCARTHY

纪念乔纳森·瑞姆斯 (Jonathan Raimes),
1953-2008

献给手冢的“两位弗雷德”——
弗雷德·帕顿 (Fred Patten) 与弗雷德
烈 L·斯考特 (Frederik L. Schodt)

译者简介

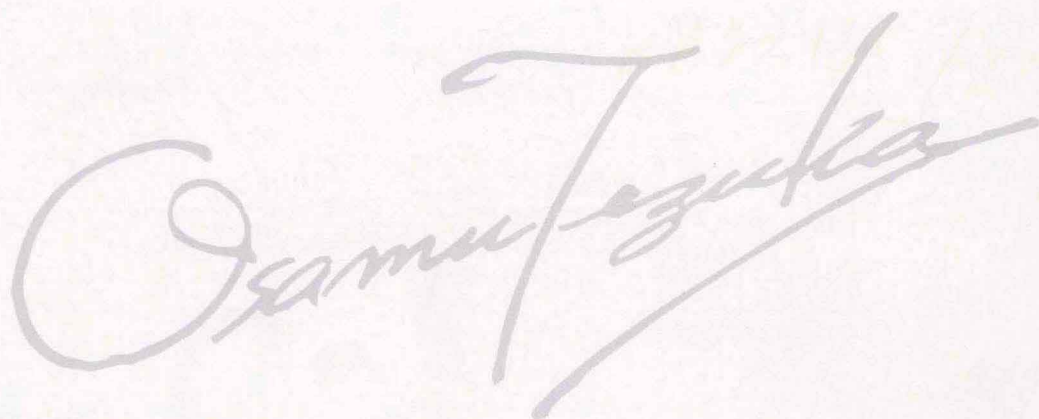
孟笛，香港城市大学创意媒体学院博士，美国杜克大学亚太研究中心访问学者。所学专业为媒体文化，研究兴趣为新媒体与移动传播，视觉文化及华人女性研究，亦对民族志与社会学课题充满好奇。曾在《中国青年研究》、《中国传播学评论》等发表研究论文数篇，并多次在国际学术会议演讲，参与著作英文学术作品“Mobile Media Practices, Presence and Politics”。

张婷婷，理工科教育背景。2007年作为实习研究员在蓬皮杜艺术中心的声学音乐合作研究所 (IRCAM-Centre Pompidou) 工作，参与“增强小提琴” (Augmented Violin) 项目，从此与艺术机构结缘。2011年开始与广东时代美术馆进行各种项目合作，一直为该馆官方微博撰写关于作品和艺术家介绍的内容。目前任教于汕头大学长江艺术与设计学院，专注新媒体领域的研究。业余爱好翻译，已出版译作《大笨熊巴纳比》。

目录

序言	06
前言	08
第 1 章 童年手冢治虫：漫画人生	12
第 2 章 与大伙见面：明星体系介绍	34
第 3 章 火箭超人	74
第 4 章 给男孩们和女孩们的历险故事	96
第 5 章 勇敢新世界：20 世纪 60 年代	148
第 6 章 医生和魔鬼：20 世纪 70 年代	182
第 7 章 生命之轮：20 世纪 80 年代	206
第 8 章 遗失：未完成之作	234
第 9 章 手冢治虫：遗产	248
词汇表	262
图片版权	270
手冢作品翻译版本	271
致谢	272

A large, stylized handwritten signature in grey ink, reading "Osamu Tezuka". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial "O" and a long, sweeping underline.

序言

手冢治虫 (Osamu Tezuka) 并非日本动画的创始人，这一点我们必须知道。

比手冢治虫更早或与他同时期的动画创作者不乏其人。然而，是手冢把银幕上那广为接受的电影表达形式运用到他的漫画和动画作品中，使故事对（十多岁的）观众更有吸引力，从而引领了产业革命。手冢的动画作品，最初在制作上困难重重，但那些摄影构图和技术的运用——比如特写、摇镜 / 俯仰镜头等，营造了视觉上的真实感。另外，他还通过各种不同的灯光效果来加强气氛。

日本漫画和动画曾在二战之前发展迟滞，甚至沦落到被抛弃的境地。手冢意识到需要在他的作品中展现更广的视角并注入社会意识，而这也使他取得了巨大的成功。这种创新在战后非常重要，当时迪斯尼 (Disney) 动画片正在日本流行文化中掀起去日本化潮流。

毫不夸张地说，很大程度上正是由于手冢的天赋，使得日本动画和漫画在国家的重建时期得以发展，并形成世界上独一无二的形式。他的创新受到了迪斯尼的影响，但更遵循内心情感的指引。手冢没有对员工提出极其严刻的要求，而是允许他们去探索自己的创作过程和独特形式。这些受爱师激励的动漫创作者们，在日后创新了整个产业。

如今，许多日本动漫商已与手冢注入了活力的脆弱体系渐行渐远。从某些角度看，其想象力已向手冢曾经挑战的世俗常规做出了妥协。然而，大师的想象力已经渗透到全日本。直至今今天我仍然相信他的众多后继者会把他为产业建立的准则坚持下去。

大友克洋 (Katsuhiro Otomo)
重要漫画和电影作品《阿基拉》
(Akira) 的创作者

左上：出自《怪医黑杰克》(Black Jack) 剧集扉页，1975。

对页：讲谈社 (Kodansha) 出版的十二开漫画全集《铁臂阿童木》(Astro Boy) 第二册封面，1992年12月。十五册中有十四册封面展示了阿童木的面部形象，第十五册展现了胡子叔叔 (Higeoyaji) 的形象。

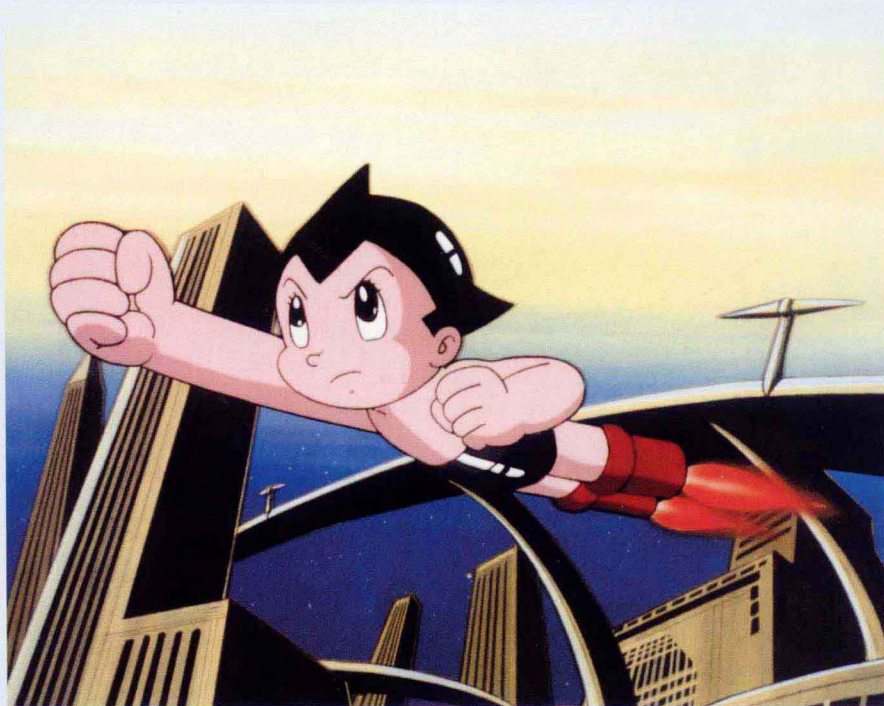
铁胆刀人

2

手 塚 治 虫

前言

治虫是谁？

2008年，日本畅销漫画《死神》(Bleach)的作者久保带人(Tite Kubo)，获圣地亚哥动漫展(the San Diego Comic-Con)的最佳漫画墨水瓶奖(the Inkpot Award for Comic Book Excellence)。当时他表示，这个奖的特殊意义在于手冢治虫也曾获此殊荣(1980年)。但就算在资深动漫迷中，也仍然有人不明白久保带人何出此言。

日本的动画(anime)和漫画(manga)风靡全球，影响了设计、艺术以及文化等领域。动漫迷都认识久保、CLAMP、新海诚(Makoto Shinkai)这样的名字，而宫崎骏(Hayao Miyazaki)和大友克洋(Katsuhiro Otomo)更是广为人知。然而，那位对二战后日本漫画的兴起和电视动画工业的繁荣功不可没的人物，在英语世界却鲜为人知。

如果提到他在美国大获成功作品，例如《阿童木》和《小白狮金巴》(Kimba the White Lion)，大家可能就会恍然大悟。尽管如此，1994年之前迪斯尼工作室仍然声称他们大部分的职员都不了解他的作品。虽然此话值得怀疑——试想一下如果美国的汽车制造巨头说他们的员工没听说过本田——但也反映出一个人物，那就是作为日本流行文化的主要人物，手冢在美国的认知度的确不高。

为什么了解手冢那么重要？当然，不知道作者你也能欣赏《阿童木》，但这就相当于科幻史缺少了儒勒·凡尔纳(Jules Verne)、艾萨克·阿西莫夫(Isaac Asimov)、吉恩·罗登贝瑞(Gene Roddenberry)和乔治·卢卡斯(George Lucas)的名字。同样，不知道他们的名字你也一样能欣赏科幻小说和电影；但如果没有他们的努力，就不会有发展至今的样式和风格。手冢就是如此的重要：一位媒体的打造者，一位现代动漫工业的主要开创者。

西方的学者和撰稿人有时会简单地概括手冢为日本的沃特·迪斯尼(Walt Disney)；事实上，他不仅是沃特·迪斯尼，更是斯坦·李(Stan Lee)、杰克·科比(Jack Kirby)、蒂姆·伯顿(Tim Burton)、亚瑟·查理斯·克拉克(Arthur C. Clarke)和卡尔·萨根(Carl Sagan)的神奇合体。手冢治虫是动画界的改革家，一个利用深厚的世界文化和文学底蕴来书写漫画冒险故事的创造者。他是一个幻想家，探求内心深处的自我以创作出全人类共享的故事；他也是一位重要非凡的科幻作家，一个推动科技热潮的科学家——在环境问题成为全球焦点之前，他就已经关注科技发展对环境 and 人类的影响并提出警告。

本书将介绍他的生平和作品。

左上：在20世纪50年代，人们认为手冢把未来景象描绘得虚幻荒诞。而出现在《阿童木的新历险》(New Adventures of Astro Boy)(1980)中的高架路和摩天大楼，在今天到处可见。

对页：2007年《手冢治虫》(Tezuka Osamu)展览的海报：《手稿的秘密》(The Secrets in His Original Drawings)，宝冢市手冢治虫纪念馆(The Tezuka Manga Museum)。这张海报上满是手稿的绘制和修改，主题鲜明突出。

手塚治虫 原画の秘密展

2007年7月12日(木)~10月30日(火)

会場 齋手塚治虫記念館

(休館は毎週水曜、ただし8月は無休)

開館時間 : 午前9時30分~午後5時【入館は午後4時30分まで】
 入館料 : 大人500(400)円 中高生300(240)円 小学生100(80)円
 主催 : 宝塚市・宝塚市教育委員会
 協力 : 新潮社
 後援 : エフエム宝塚

※()内は30名以上の団体料金

● JR・阪急宝塚線 宝塚駅下車、花のみちを徒歩約8分
 ● 阪急少津線 宝塚南口駅下車、宝塚大橋を渡り徒歩約5分
 向、専用駐車場はありません。周辺有料駐車場をご利用下さい。
 (お問い合わせ) 宝塚市立手塚治虫記念館
 TEL 0797-81-2970

TEZUKA PRODUCTIONS

THE OSAMU TEZUKA MANGA MUSEUM

下图：为数不多的关于手冢作品的英文书中的两本，使用了阿童木作封面。

左图：《新森林大帝：雷欧向前走！》（Go Ahead Leo!）中，雷欧和他的儿子伦。这部作品是《森林大帝》（Jungle Emperor）（也叫《小白狮金巴》）的电视剧版。

对页：《怪医黑杰克：沧海情缘》（Black Jack: Love Call from the Sea）（1978年3月）的封面。

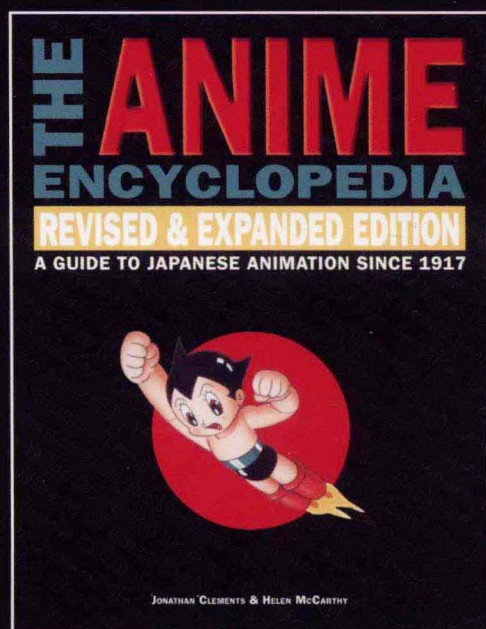
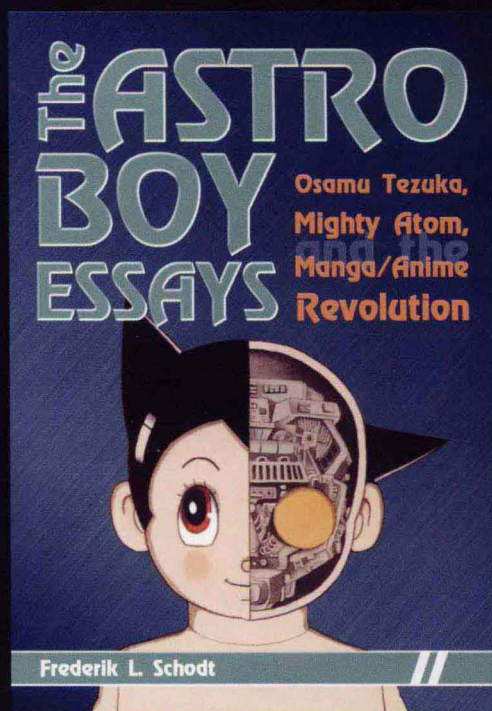
关于本书

故事从手冢的童年、家庭及其早年的艺术生涯开始。我们将先了解他经常使用的动漫角色；然后以十年为一个阶段，了解他的主要作品和创作主题，当然我们还会看到他是如何巧妙地游走于工作、家庭、朋友、旅行以及新的探索之间；最后还会看到这位漫画之神如何持续地影响着日本和世界的动漫文化。

尽管手冢是非常重要的人物，然而关于他的英文材料并不多，现有的大部分是学术资料，这种状况让我不安。手冢的作品固然值得严肃研究，但他首先是一位大众娱乐的创作者。若只有学者认识他，而广大的动漫迷和电影迷对他知之甚少的话，手冢就很容易被夸大和扭曲。如果您有兴趣对此作更广泛更深入的了解，可以翻到本书的最后，那里总结了关于手冢的其他文献，并附有资料清单。

在本书的最后，附有部分手冢漫画和动画作品目录的英文译文；完整的英文目录由手冢株式会社（Tezuka Production）完成。

海伦·麦卡锡
2008年10月于伦敦

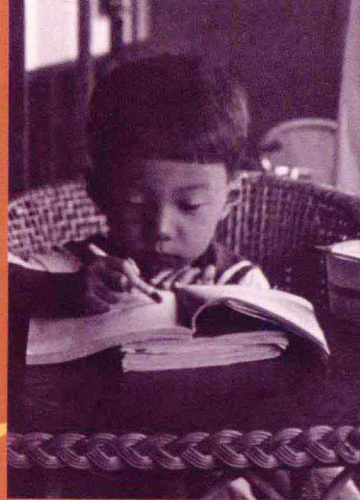
BLACKJACK

ブラックジャック

01

童年手冢治虫：漫画人生

手冢粲（Yutaka Tezuka）和文子（Fumiko）的长子出生于1928年11月3日，正值其国家和世界的变化之时。终其一生，手冢治虫都以极其积极的方式推动了这种变化，并为奠定21世纪“酷日本”形象做出了卓越的贡献，在两种风靡全球的流行文化——动画和漫画领域，影响了几代艺术家的发展。

由于儿子的出生与天皇诞辰同日，这对年轻的父母便用明治天皇（Meiji）名字的最后一个字来为他们的儿子命名——即“治”，也可读为Osamu。手冢治出生前两年，裕仁（Hirohito）登基 [继始祖天照大御神（Sun Goddess Amaterasu）以来日本第124代天皇]，称昭和天皇（Emperor Showa）。几个世纪以来，日本的传统仪式都强调日本文化与社会稳定，然而当时的国家却处于动乱之中。两党民主经历了四分之一世纪，距首位平民首相执政也才8年。新政党呼声渐涨，要求广泛的投票权、选举改革和社会福利。日本的中产阶级仍然欣赏着异域文化，热衷于外国商品，但是一味崇洋媚外、贬低本土文化的狂热已开始消退。

这是一个关于小手冢治虫逐渐成长为一名艺术家的故事。手冢治虫经历了动荡的20世纪，用作品记录了时代的变迁，他的传奇故事《火之鸟》（Phoenix）描绘了岁月中生命的永恒，但也讲述了关于创作者和现代日本的故事。这是一个关于发现、扩张、毁灭、再造的故事，更代表了将每一分钟都生活得最充实的决心。

上图：1931年5月，当他的父亲在大阪丰中市（Toyonaka）的家中拍摄这张照片时，手冢已经沉迷于绘画了。

对页：1929年3月21日，小手冢人生中第一次神社之旅。在丰中市的神社中，他穿着正式的和服，照下了这张照片。出生于1928年的手冢，按照日本的算法，彼时只有1岁。

