

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。



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



—— 我们掌柜的有个脾气，比他高的都不用！

图 2 武大郎开店（方成）

妙,伙计解释说:“我们掌柜的有个脾气,比他高的都不用!”武大郎是有名的“三寸丁”,用“比他高的”人,岂不显得自己更矮了。门口贴一副对联:“人不在高有权则灵,店虽不大唯我独尊”横批“王伦遗风”。更增强了该画的表现力。作品以故事新编的手法,通过含蓄、幽默的画面,辛辣地讽刺了现实生活中某些心胸狭窄而不能纳才、压制人才的领导。

图3是20世纪和21世纪之交时的作品,反映的是环保意识,宣传的是健康生活理念。小孩子的举动,善意地批评了我们成人的一些不良喜好和一些不健康的行为。但画面并不是十分辛辣,而是在充满生活情趣中,让读者受到教育。

通过对上面三件作品的介绍,我们可以对漫画有一个大概认识,同时也能看到,漫画是与时俱进的,不同时期,会产生不同题材的漫画作品。

下面,我们来探讨一下漫画的定义。

漫画的定义有很多,《现代汉语词典》、《当代百科知识大词典》、《物源百科辞典》等都有自己的解释。虽然,说法有些出入,但大致肯定了漫画的一些基本特点,如变形、夸张、讽刺等。

笔者认为,漫画是一种独特的绘画形式,它取材于社会生活,依靠变形、夸张、比喻等手法加以表现,或是评议,或是表达思想,或是传递信息,或是单纯的幽默。

漫画在形式上,一般要求具有线条美、造型美、构图美 在内容上,一般要求具有教育性、思想性、幽默性。

漫画,顾名思义,是一种无拘无束、自由自在、漫无边际的画种。漫画艺术的创作空间、创作技巧是十分广博和自由的。

漫画的无拘无束,体现在漫画的取材、创作手段和创作技巧等多方面。漫画创作题材无所不包,战争、环境、政治、经济、卫生、教育等,都可以成为其创作的题材。所以,漫画在分类上,尤其是按题材



图3 给爷爷换只鸟（杨树山）

分类,种类繁多。

漫画创作,可采用各种手段。如国画、油画、版画、素描、水彩画、木刻、剪纸等,应有尽有。当然,手段的运用取决于作者的喜好和创作表现的需要。

漫画创作的工具也很多很杂,随意性很大,如毛笔、钢笔、炭笔等。

创作材料也超过纸笔的限制,还可以用布料、木料、金属等。例如,在画面上,可用布料贴出人物的衣纹。还有的使用照片、邮票等与绘画结合的形式。

为了达到应有的艺术表现效果,手段、技巧是很自由的,但忽视主题的需要,滥用手段、技巧是不可取的。

二、漫画的由来

漫画这一艺术形式,在英文中称 cartoon 和 caricature ,在我国、日本等国家称其为“漫画”。

cartoon 这一名称起源于 18 世纪中叶的英国。当时,维多利亚女王的丈夫为装饰英国下议院的墙壁,征求图案,举办了一个画展,展出了壁画、地毯草图等,其中有不少政治讽刺画。此时《笨拙》杂志仿制了其中的一些政治讽刺画,在刊物上发表,受到了读者的欢迎。从此,本来指壁画、地毯草图的 cartoon 便泛指政治讽刺画以及与动画片相联系的漫画作品了。

“漫画”一词,最早产生于中国。据中国的第一本随笔、南宋学者洪迈的《容斋随笔》中所讲:“瀛莫二州之境,塘泺之上有禽两种……其一类鹭,奔走水上,不闲腐草泥沙,啁啾然必尽索乃已,无一息少休,名曰漫画。”另据《本草纲目》第 47 卷水禽部“鸕鹚·集解”

中有如下论述：“按晁以道云 鹄之属有曰漫画者，以嘴画水求鱼，无一夕之停 有曰信天缘者，终日凝立，不易其处，候鱼过乃取之。”晁以道，是我国北宋书画家，他有三首赋漫画鸟的诗。当时，漫画是类似鸭子的一种水鸟的名字，而并非指某个画种。

真正把“漫画”一词作为讽刺与幽默画种称谓的，则始于日本。

“浮世绘”是日本江户时代的风俗画。“浮世”二字源于佛教用语，泛指现实世界的林林总总，亦即眼见耳闻的社会百态。到了 17 世纪，它被日本人应用于美术绘画方面。“浮世绘”由此而来。“浮世绘”的制作方式先有较昂贵的肉笔画，即纸或绢本的彩绘原作，后出现大众习见的木刻版画。“浮世绘”包括美人画、艺人画、风景画、花鸟画、虫草画、动植物画等，其中并称其两大主题的是美人画和艺人画。

在 19 世纪初，“浮世绘”大师葛饰北斋（1760—1849），明确地用“漫画”一词作为一个画种的名称。他常为讽刺小说创作插图，并将这些画统称为“漫画”。他出版了《北斋漫画》，后来又相继用漫画一名出版了各种绘本。明治维新后，随着报纸的兴起，漫画一词得以统一使用在这一独特的绘画品种上，随后又传到中国。

这实际也不足为怪，联想一下日本的花道、茶道、禅宗和歌舞伎文化，便不难理解，正是这种兼收并蓄构成了日本文化的独特内涵。正如周作人所喟叹：日本模仿中国文化，却能领悟出唐朝不取太监，宋朝不取缠足，明朝不取八股，清朝不取鸦片的道理。这一点在连环漫画方面体现得更为明显。连环漫画的发源和兴盛毋庸置疑是在中国，直到第二次世界大战前后，中国一直在这一领域处于领先地位。然而，自电影艺术诞生后，其分镜头原理很快被日本人研习。多格取景、取人的方法在手冢治虫的名作《铁臂阿童木》中首先应用，用这种手法处理的连环漫画与中国的连环漫画相比，画面更加丰富。

我国使用“漫画”一词，则始于 20 世纪初期，这一时期，反帝反

封建斗争以及反对军阀割据的斗争风起云涌。在斗争浪潮的推动影响下，涌现出一大批漫画家。这一时期已正式使用“漫画”一词，1904年3月27日起，上海的《警钟日报》上发表的画，就曾冠以“时事漫画”的名称。稍后还出现了征集漫画作品的广告（见图4），该广告的右上角有“漫画选”三个字。沈泊尘创办了我国第一个漫画刊物《上海泼克》，而杜宇则出版了个人漫画专集《国耻画集》。不过，这一时期“漫画”的使用并不十分普遍，有时人们也使用“讽刺画”等名称。

其实，漫画这种艺术形式的雏形有着悠久的历史，人们很早便把变形艺术应用到绘画、雕塑中。例如，壁画以及木俑、陶俑，寺庙中的佛像、罗汉像、金刚像等。在我国，有许多画家的中国画作品都有漫画的味道，如八大山人的《牡丹孔雀图》（见图5）、罗两峰的《鬼趣图》、齐白石的《不倒翁》等。

图5就是清代画家八大山人（朱耷）的作品。他是明朝皇族，明朝灭亡后，他出家做了和尚，后又改做道士。这幅《牡丹孔雀图》使用暗喻手法，表达了他对清朝统治者的仇恨及不满。图正中是两只丑孔雀，鼓腮秃顶，其中一只三根花翎尾巴比喻清廷高官头上的三根花翎。孔雀蹲在一块欲倒的危石之上，孔雀上方同样有欲倒的石壁，壁上有牡丹花。危石与石壁显然指的是清王朝。题诗中写道：“孔雀名花两竹屏，竹梢强半墨生成。如何了得论三耳，恰是逢春坐二更。”“三耳”出自《孔丛子》一书，书中记载的“臧三耳”是个奴才，此人的耳朵特灵，主子赠名“三耳”。“坐二更”在此暗指清朝大臣二更天上朝。此画图文俱佳，是难得的讽刺漫画佳作。

同样，许多很早的外国画家也画过漫画，例如，16世纪尼德兰画家勃吕盖尔（Piter Bruggel）创作过嘲弄小人物和残疾人的绘画。还有，宗教斗争中，双方也利用漫画相互攻击（见图6）。

但是，雏形漫画毕竟不是规模性的漫画，并未形成具有独立个性



图5 牡丹孔雀图（朱育）



图 6 宗教攻击漫画

的绘画品种。漫画起初只是依附于其他绘画形式，随着社会的发展，文明程度的提高才流行起来，并出现了专业的漫画家。

漫画的广泛流行开始于英国，英国的漫画宗师是荷加斯(William Horgarth)。可当时仍采用旧的印刷术，漫画仍受到限制。随后，伴随印刷术的传入，报纸刊物大量发行起来，漫画由此流行传播开来，专业的漫画创作者也随之出现，并形成作者群。

漫画从雏形发展到独立画种，历史久远，发展速度十分缓慢，这主要有三方面原因。

首先，漫画发展受到专制制度的压制。在专制制度下，人们评论时事政治是不允许的，所以，漫画这种专用于评论、讽刺的画种自然不能得到充分发展了。

英国之所以是漫画的最早盛行地，恰恰是因为其封建制度解体较早。同理，我国漫画盛行也正是在清朝灭亡后，伴随专制制度的解体，才得以实现的。

其次，漫画发展受印刷条件的限制。漫画以其通俗、幽默、讽刺性，深受人们的喜爱。但是，受印刷条件的限制，难以广泛传播。后来，印刷术得到改进，报刊大量发行，漫画终于得以广泛传播并流行起来。

再次，漫画发展与文化的发展同步。漫画在形成独立画种之前的漫长进程中，也正是社会文化发展的缓慢时期。民众文化素养普遍不高，大多接受不了漫画这种讽刺幽默艺术。随着社会文化逐渐发展，人们的文化素养也相应提高，人们也就更能理解、接受漫画的评议、幽默内涵。

第二讲 漫画的种类

漫画的种类繁多,可以按漫画的形式、漫画的表现手法、漫画的读者对象、漫画作品的题材等多方面多角度分类。

一、按形式分类

漫画从形式上分,大概有如下几种 单幅漫画、两格漫画、组画、多格连环漫画、大幅综合漫画以及其他形式的漫画。

1. 单幅漫画。单幅漫画,也称独幅漫画、单格漫画等。它仅仅用一个固定的场景来表现主题,在画面中,只显现一个情节,用某一种姿态、动作来表现人物关系。正因为单幅漫画把内容、情节浓缩起来,集中在一个画面中表现,所以创作起来有相当难度。与之相比,多格漫画作品则容易展开表现。

图7是一件采用素描方式表现的反映吸烟有害的漫画作品。画面中,一个死神手执香烟,神情得意地坐在晦暗的场所,他手里的香烟正在燃烧,烟雾袅袅,飘向外界。该有多少人要被他诱惑啊!在死神的身后,挂满了人头标本,正像从前的猎人一样,把猎获动物的头



图 7 猎物 (杨树山)

颇制成标本挂在墙上。

在单幅漫画制作上,可繁可简,这取决于所要表现的内容。即便是同一幅漫画作品,也要根据需要作出繁简不同的局部处理,就拿上面这幅漫画来说,如果全部用单线条处理,就很难制造出沉郁、恐怖的氛围。屋内的晦暗与门外的单线条处理的朗朗世界形成对比,才能更加突出主题。

2. 两格漫画。这种漫画介于独幅漫画与连环漫画之间,它分为两格来表现主题。通常,前一格起到铺衬作用,例如提出问题,制造条件,介绍环境,交代原因等 后一格揭示结果,即通常所讲的“抖包袱”。前后两格是一种相辅相成的关系,谁也离不开谁。一般来说,两格漫画常表现矛盾关系、对比关系、条件关系、假设关系、因果关系、内外关系、表里关系等。

图 8 中天空正飘洒密集的雨点,一个男人试图逃避这疯狂的雨淋而狂奔着他终于发现前方有一棵树,树冠下形成一个安全的所在,还有一对卿卿我我的情侣躲在那里。他径直跑过去,然而令他意想不到的,那对情侣竟然举起那棵树走开了。我们弄不清楚这对情侣是出于什么目的没有接受这位倒霉的老兄,也搞不明白这棵树何以一举就可以拿走,但这样的结果让人大感意外。这件漫画前一格给人一种合理的表象,但第二格却告诉读者事实并非如此,这是一件表里关系的两格漫画,所透露的信息也是耐人寻味的。

3. 组画 组画即表现同一主题的、形式统一的一组漫画作品。组画一般比连环漫画幅数少,画面较大,每幅画具有相对的独立性。例如一组反映家乡的照片,具体到每张照片,可能是一山一水、一草一木、一屋一院、一禽一畜等,单看可能没什么特别的,但放在一起,便表达了主题——家乡。我们讲的组画,也和照片的组照一样。

当我们对社会生活进行评议、报导时,一般采用组画形式。在组画创作中,常采用文字予以讲解。组画中应用文字,一般采取直接解



图 8 意外 (杨树山)

释、幽默文字和诗配画等几种方式。

图 9 是一件环保主题的组画,分四组对比,表现了大气污染、乱砍滥伐、废水污染、土地锐减等 8 个方面的环境问题。创作时,要找出各种现象的相似点,再联系到应该和不应该,的确需要下番工夫。这里有烟囱和大树的形似,有小鸟和塑料袋空中飞舞的共性,有河水干涸和污水排放的对比,还有土地减少与城市和人口扩张的矛盾。如果把这些现象单独表现,显然有些直白,通过画面下面文字的搭配,用‘该与不该’串联,使画面丰富起来,使整件作品具有了韵律,而且加深了读者的印象。

4. 多格连环漫画。这种漫画也称为故事漫画,如同讲笑话,前面是铺垫,最后再来一个可笑的结尾,达到高潮,即通常所讲的“抖包袱”或“甩包袱”。

画这种漫画和编笑话一样,要善于铺垫,善于展现场景、营造气氛,这样,最后的包袱才能抖得成功,让人回味无穷。

多格漫画的包袱在整个创作过程中显得十分重要。可以说,包袱的优劣决定了创作的成功与否。所以,在多格漫画创作上,一般先想结尾,即先想出包袱,而后再去开发情节。当然,设计、开发情节时,应注重其对包袱的铺垫作用,尽量让包袱抖得巧妙、自然、响亮。

连环漫画的最高境界就是无文字,或是有很少的文字。阿根廷漫画家季诺就是善于创作这种漫画作品的画家。季诺,1932 年 7 月出生,原名叫霍金·萨尔瓦多·拉伐多·泰洪。他是一位多产的幽默漫画家,代表作主要有《季诺世界》、《玛法达》、《不是我》、《人们可真坏呀!》等漫画专著。季诺的漫画具有鲜明的特点,取材看似平常,寓意却隽永深刻。他善于以诙谐的手法放大人性中的细微之处,让人在一笑之余回味出难以言传的滋味,与其说是笑别人,不如说是笑自己。他入木三分地刻画人生,剖析芸芸众生的生活百态,嘲弄与讽刺直指人心,使人过目难忘。