

第一章

漫画与社会

漫画是因社会与文化发展而逐步形成并广为流行的一种艺术形式。社会不断进化，必然会促使漫画同步前进，对社会影响更加深远，社会对漫画的需要以及创作上的要求也会日益增多。

漫画最早流行于欧洲，随着社会发展出现了许多漫画艺术家，它以崭新的面貌出现，并风行于世，至今已有一百多年历史了，如今已成为中外文明国家最广泛最流行的艺术，社会愈发达，漫画发展愈迅速，在社会中发挥着不可估量的作用。

漫画是很特殊的一种绘画，最突出的特性是它的语言功能，因此具有明显的表意性质，创作构思主要凭逻辑思维，尤其是讽刺画，这是和其他绘画大不相同的特性。艺术造型也和其他绘画大不相同，带有画家浓厚的主观意向。更特殊的是漫画还以笑作为艺术手段，用的是幽默的表现方式，而幽默是很难于掌握的艺术方法，至今还未闻有教授幽默的课程。因此美术院校还没有漫画系或漫画专业课，漫画学习只好靠个人自己揣摩，向先行者的作品学习了。

第二章

漫画特性

第一节 漫画较其他画所有的特性

要想知道漫画的性质，从事漫画创作，就必须了解漫画的基本特点表现在哪些方面，和其他绘画有多少区别。

(1) 漫画用来进行评议。人们议论什么，要用文字说出，或写出。漫画评议是用图像表示出的。既然都是作评议，用意相同，所以漫画实际上也是一种语言方式，和日常语言相似。但不是一般的语言，而是幽默的，具有讽刺意义的语言。这是漫画和其他绘画截然相异的特点，由此决定它在题材和艺术方法上和其他绘画大异其趣。从事漫画创作，认识这一点是十分重要的。

(2) 漫画所评议的内容无所不适。关于政治、经济的也好，谈思想问题也好，评生活问题也好，什么都可评。讲自己的看去，评是非，说感想，想到哪里就说到哪里。所以漫画题材之广，是其他绘画无以伦比的。

(3) 漫画旨在评议，又近似语言，怎样想怎样说就怎样去画。

说某人是“三只手”(偷窃)就画他有三只手,说某人是“草包”(无能)就画那人肚子里装的都是草,用线缝在里面的,说某人“当面三鞠躬,背后骂祖宗”可以分成两幅来画,还可以加上文字,注明他骂出的话来……总之,画法可以按需要加以变通处理,只要合乎艺术要求,达到所求的评议效果,使用的技法是很灵活的。这也如同语言那样自由发挥。除此之外,还可利用图像本身的特点来表现,例如为表明吸烟有害,可将香烟冒出的烟圈,画成像一条绳子,画成绞索形状,或画成形如一条蛇缠在吸烟者的脖子上,也可组成各种字形……其他绘画是很少用这种方法的。漫画有类乎语言的性质,无所不评,它也评语言,自然会使用文字表现,漫画与文字结合,文字便成为作品不可分割的一部分。文字无论是放在画面之中,还是作为标题或对话放在画外,都是和作品不可分割的。

(4)幽默和讽刺多用大幅度夸张法,所以漫画艺术形象也多夸张。夸张便引起变形,这和其他绘画大不相同。漫画也借图像的变形显现作品的幽默和讽刺性,是发挥艺术功能的重要手段。

(5)为取得幽默讽刺的奇巧艺术效果,漫画在表现方法和使用工具上都有较多的自由。除前述的图文并用,幅数可多可少等等之外,还可与摄影结合,画面上也可放进丝、麻、草、木、布条、铁片之类,这在供展览的作品中常可见到。有的漫画用剪贴法制成;有的画面空无一物,借标题或对话点题;有的画面是由许多幅画组成大观园式的作品;在杂志上还可见一幅画正反两面分布在一页的正反两面上,位置重合……画面构图方式也求出奇,笔墨运用也有它的特色,都是为了取得较好的幽默和讽刺的艺术效果。

(6)幽默和讽刺多借想像出奇,给漫画带来不同寻常的奇

景，所以在漫画创作中，联想、推想和想像的运用就显得特别重要。

在具体创作实践中，还可见到其他一些与别种绘画不同的特色。

漫画最明显的艺术特色，是它的谐趣性。如下图 2-1 所示。



图 2-1 ——不要叫我“老爷”叫“公仆”!

漫画中的画与文字就是作品的成功之处，漏掉或删去，这幅漫画就成了废品，至多是一幅普普通通的画。

第二节 漫画种种

谐趣和评议都是漫画的两大特性，它所表现的内容，同样是谐趣和评议，这是说，画的是滑稽有趣的事物并用滑稽谐趣方式进行评议。

社会生活中滑稽有趣的事物看得见，听得到的有好多，把它画出来，看了就可笑；夸张地把它画出来，尤其是再作些艺术加工，就更显得有趣可笑了。发现了这种滑稽事物，要画出来并不难。但要画得精美动人，就还须在人物造型、细节刻画、构图等各方面作奇巧的艺术加工，才能充分显示出作品的艺术魅力。

有的滑稽不是看得见，听得到的，而是画家运用滑稽产生的法则编出来的，常是见景生情，设想出可笑的情景。例如一个人在看报，就会有人凑过来也看。这事看来很平常，不觉可笑，无滑稽感。倘由这件事加以扩张描绘，再添一个人凑近来借看此人的怀表，另一个人凑过来借他手里的香烟对个火，又一个人凑过来拿起他颈上挂着的望远镜看远景，还有一个孩子凑过来拿他衣袋里的手帕擤鼻涕——这滑稽就出来了。事物一经夸张表现，不但显出真情，也造成滑稽。又比如青年男女恋爱谈心，其热情很高，作夸张的描绘，画这男人谈得连恶狗猛咬他的后襟也浑然不知，简直忘乎一切了，这情景看起来就滑稽有趣了。

有的漫画运用滑稽方式描绘社会人情世态，刻画人的心理活动，例如表现家庭中的种种矛盾，画妻子不在家时，丈夫因为家务劳动所苦，弄得狼狈不堪；男人在外受委屈，回家拿妻子出气等等。反映社会中人与人之间的关系，在漫画中也有很多，以幽默手法表现，透出画家对这种事情的评议态度。

漫画家以幽默画显示他的幽默感和奇巧的艺术构思。这种画有的是见景生情的虚构，如前例，有的则是凭想像编造出奇妙的情节和场景，令人忍俊不禁。这种画看来荒诞，但又于理可通，顺乎常情，合乎思维逻辑，能为人所理解。例如画三人立在体育运动领奖台上，冠军是贼，亚军和第三名是警察。人间哪会有这等事？但情理又讲得通。警察追捕盗贼，自然是贼跑在最前面，类似赛跑，他跑在第一名。读者看了就会发出会心的笑。有的作品画一个人，从墙上画出的梯子攀登上去。这种事看来荒诞，不可能，但情理也通。既然人和梯子都是画的，画中人登画中梯子，并不难理解，何况在童话中像这类情节也是近乎寻常的，人们对此也并不生疏。

以漫画作评议，用滑稽方式表现嘲笑态度，要比直率的批评更加有力，谓之讽刺。讽刺态度也有不同，有的尖锐、严厉，有的较为缓和，有的很温和，近于开玩笑，是委婉的批评。有的以颇为超然姿态对一些事物作评议，一般被人们视为紧张重大的问题，在画家笔下化为轻松喜剧，这就能反映出画家的态度和看法，其中有带明显的批评，这在政治讽刺画中是常见的。讽刺画通常是将讽刺对象置于尴尬可笑境地，以此表示贬抑之情，用的是滑稽法则来虚构喜剧性情节。例如某人说话前后矛盾，画他自己和自己相打起来，使之成为人们的笑柄。

一般常见的讽刺画是将某些引起人不满意的现象作强调的描绘，以夸张方法突出矛盾，点出问题所在。例如垃圾乱堆，污染环境，噪音扰人，假劣商品之类，事情很明显，用一般夸张画法就能画出来，使人很轻松就能看出评议指向，这类事情作画是较易于人手的。

这几种常见的漫画，在创作时都将面临一些颇费思索的问题，如艺术加工方法，情节的设想，创作思路，艺术造型，标题和对话的运用，采用形式等等。因缺少创作经验或对漫画艺术不甚理

解而造成艺术加工不足，即便构思奇巧，也会使作品的成功率减少。在正常情况下，最易触动漫画创作激情的是两种题材：即在日常生活中发现滑稽的，以及令人感到不满的现象。许多这类题材，用一般夸张技法就可表现，画时便于入手。因此初学者作画，常是从这类较易于发现也易于入手的题材开始，但要画得好却不易 首先遇到的 就是艺术加工问题 图 2-2、图 2-3)。

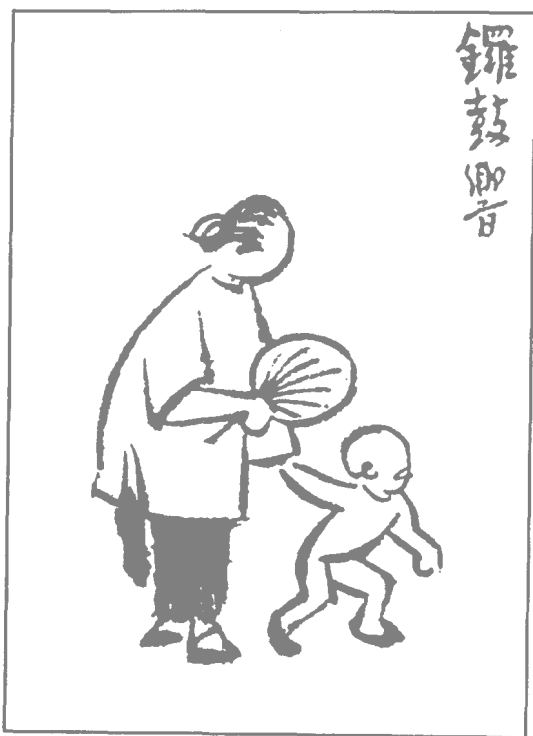


图 2-2

丰子恺画

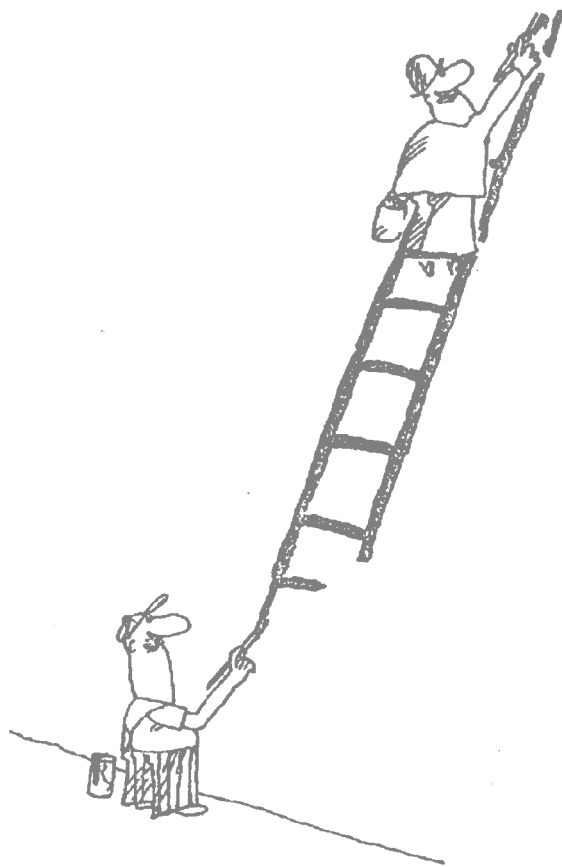


图 2-3

(德) 奥托画

第三节 漫画构思

在进行创作构思时，有时会由一句话引出另一句，引出另一故事情节来。报纸上常见领导天天开会，文件也发得形成泛滥成灾现象，使工作陷于困境。这种现象人们叫它“文山会海”的确很形象。但在漫画创作中须想出带喜剧性的情节，画出来才显生动。于是就会由“文山”联想到“愚公移山”，想到孙悟空被压在“五指山”下，想到贾岛的诗：“松下问童子，言师采药去，只在此山中，云深不知处。”（见图 2-4）由“会海”联想得更多，想到“海啸、海浪、海蚀”，“泥牛入海”……

有的成语还可改成反意，如由“目中无人”反过来画“目中有入”，但他眼中的人只是他自己——在他眼里只有自己（于化鲤的漫画）说法相反，原意却没变。这幅画的标题是：“谁说我目中无人！”这是一种反话用法。叶景文所画“用人唯贤”，看标题是正面话，但画面画的所用之人，尽是贤妻、贤弟、贤甥等等。这种语言运用，在漫画里常可见到。

从许多漫画里可见幽默语言的各种使用方法。沈天呈的作品讽刺走后门现象，将成语“有理走遍天下”画成“有礼走遍天下”（送礼）；缪印堂的一幅画将“胳膊拧不过大腿”，画成人的胳膊拧不过餐桌上烧鸡的大腿。还有的画将“为人民服务”画成人民币服务，将“评奖”画成“平奖”（平均发奖）；向前看”画成“向钱看”；研究研究”谐音画成“烟酒烟酒”（行贿受贿）这都是从日常语言来的。熟悉语言才能善于运用语言，熟悉幽默才会善于运用语言的幽默。



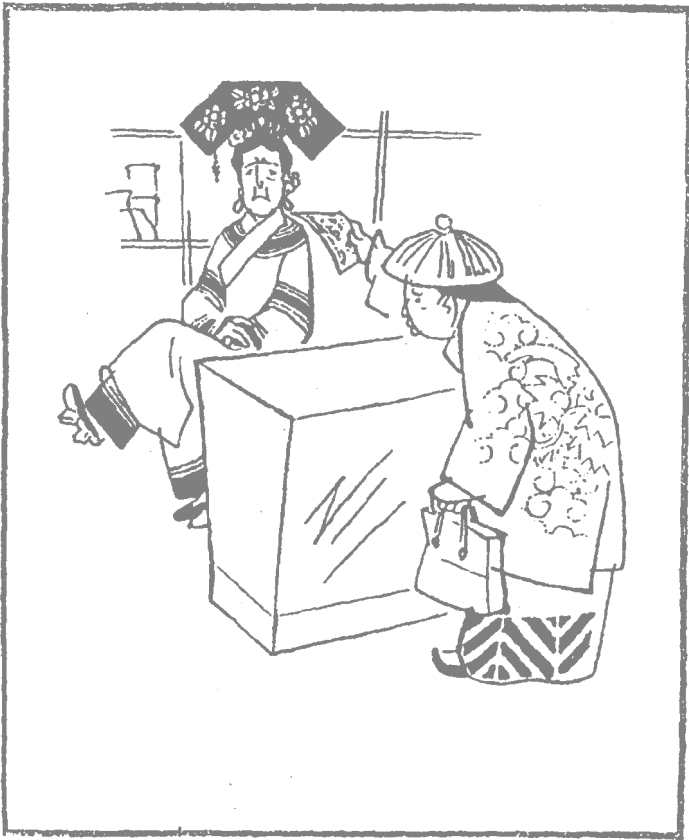
图 2-4 “文山会海”的一种表现方法

语言人人会用，漫画都从语言出发进行艺术构思，画出作品会不会导致如同构造成一般化画法呢？有时会的，但画家们都尽力避免，别出心裁，各有创造，思路是宽广的。这里有几个原

因：一是主题不一样，语言运用自然也不同。例如有关“大锅饭”的漫画，评议的都是“大锅饭”问题。你有你的看法，我有我的看法；你从这个角度画，我从另一个角度画。有人画一个女干部安然自得地躺在大饭碗里织毛衣（高云峰作）；有人画几个干部蹲在形如大锅的鸟巢中，张开大嘴等着喂食，如雏之待母（张希峰作）；有人画一些人见大锅被打破，急得嚎啕大哭，恋恋不舍。二是在画法上大有发挥创造性的余地。在情节设计，人物造型，场景刻画等多方面，画家各有独出心裁的艺术画法。漫画里常把不干实事混日子的人画成袖手呆坐。苏联杂志发表的一幅画，在此人两袖之间加了一付扣门用的吊扣（俗称钉锅儿）把两个袖筒牢牢扣住，缩进袖筒里的双手就更伸不出来，看起来就很可笑，讽刺也好尖锐了。

同样问题，评议者立论不同，用语也就不同，画法各异，而绘制技法又灵活多变，即使立论相同，表现的技法仍可各有千秋。例如讽刺打电话占用时间过长的漫画，各国都有，画法各有千秋而达到异途同归的效果，很多都是和日常语言分不开的。

群众中评议的语言丰富多样，而且不断出新，如针对索贿现象，说是“哪里不浇油，哪里不滑溜”；讽刺某种领导人是“情况不明决心大，心中无数点子多”；房屋破旧，称为“经风雨，见世面”；作检讨，有人“在大帽子底下开小差”；讥讽吹牛者是“吹牛不上税”，可以信口开河；像扣在玻璃瓶里的苍蝇，有光明，没出路”……这些话语，都是从报纸刊物上看到，记了下来的。如果平时留心记录，能得不少。多看书，多看小说和曲艺、戏剧表演，自然是学习语言的课堂。从事幽默艺术尤其须学习幽默语言，漫画和幽默语言是分不开的（图 2-5）。



顾客是皇帝

施明德画

图 2-5 这是借用“顾客是皇帝”这句俗语
构想出的有趣的讽刺性的画面。

第三章

漫画特点

漫画的两个基本特点是谐趣和评议性。要认识漫画的性质，从事漫画创作，就须了解漫画的基本特点表现在哪些方面，和其他绘画有多少区别。

好多漫画中有的对帝国主义、封建军阀和豪绅恶客的讽刺画，有的是对一般社会现状的讽刺画，也有的是描绘生活情趣的和开开玩笑的幽默画等等，内容繁杂，画法千差万别。人们很容易看出这种画的两个特点，一个是看来滑稽有趣，一个是评议性。看什么人和事觉得可恼或可喜，提出自己的看法，画了出来加以评议；看什么事物可笑，也画了出来给人看，这不都是在批评，在议论吗？而且画得诙谐有趣和带讥嘲性质。这评议性和谐趣性，就是漫画的两个基本特点，也是区别于其他绘画的特点。然而漫画又是一种造型艺术，它具有造型艺术的一般性，也就是和其他绘画有同样的共性。对于漫画的特性，人们都会看得很清楚。但是对于漫画和其他绘画同样的共性，却不甚了了。从报刊上发表的漫画作品看来，有些漫画作者还不太清楚的，主要也在这个共性上。有人知道漫画是用来评议的，以为画了出来，使人能看得明白就可以了；也有人知道漫画是诙谐的，以为把自己觉得可笑的事物画出来，使人看了觉得有趣，便算成功。

从漫画的功能来说，大体是这样的。但是对漫画的认识仅限于此，显然不够，因为漫画是艺术，漫画作品就是艺术品。要使这种艺术品充分显示出它的艺术魅力，在创作时自然必须对它有全面的认识。就欣赏而言，也须如此，才会对它作出恰如其分的评价。

第一节 谐趣性

许多事物 许多现象 仿佛谁都明白 但一经深究 便成学问，使成千上万的学者争论不休，经过上千年还找不出一致的结论。人的发笑，就是一个例子。人为什么要笑？怎样才逗得人发笑？笑时的心理活动是怎样的？……如此等等，从两千多年前的希腊学者柏拉图、亚里士多德到现在的各国学者，一直都在研究。谈到谐趣，也就是涉及笑的问题了。从事幽默文艺创作的 凭自己的经验 就能体会到漫画所具有的谐趣性。

谐趣就是令人觉得可笑，或把人逗笑。从我们日常生活经验可察觉，有几种情况会引人发笑：

一是见人把什么事做错了，或见到什么异乎寻常又于自己没什么伤害的事物，骤然感到稀奇，就会忍不住笑了起来。比如认错了人 称一位先生为“小姐”就会被人笑；下雨天看见一个大胖子举着儿童用的小伞 很不相称 也会使人发笑。

二是见到巧合的现象，顿觉出奇也会笑。例如乒乓球打过来，刚巧掉在饭桌上的丸子汤里，也像个肉丸子；又如见一个和尚和一个秃头的人争吵，也觉可笑。

三是智巧出奇，例如看魔术师能从人群里钓出一条大鱼来，或如在戏剧中见什么人略施小计，使人脱出困境，都是逗笑的。

四是见到什么人的尴尬处境和窘态也会发笑，例如见变戏法的人突然失手露了底；见什么人想弄巧反成拙之类，反显滑稽之态。

从这些事实可发现使人发笑的一般规律。原来人们在社会生活中，日久天长便形成大体一致的生活方式和共同语言，看到事物运动的一般常规。看惯了生活中的于情、于理的常态，便在人的头脑中形成习以为常的思想、观念。与此有所变异，就觉得不协调、不相称、感到稀奇。奇事来得突然，又对自身无害，骤然间大出人意料，便会忍不住笑起来。例如夫妻二人，一个高大，一个很瘦小，两人站在一起，看来便觉可笑。这是因为两人体形相差太大，和一般常见的人不同，显得很不调和而感到意外，也就是和习惯上的主观想法有矛盾。皇帝死了，尊称“驾崩”，一般人死了称“逝世”。倘谁家养的金鱼死了也说“鱼逝世啦”，就显滑稽，因为这说法和金鱼的地位不协调，很矛盾。若说它“驾崩”就更滑稽了，就显得更不协调。为什么会笑呢？学者们多认为是出于一种自满之情。人看到种种反乎常规，异乎常情、常理、常态的事不是发生在自己身上，而是作为旁观者看别人“出洋相”，由此获得心理上的满足。对于引起笑的对方，便含有他不如我的贬抑之意。把男人误称“小姐”，恰巧相反，造成不协调之感。好好的丸子汤里混进来个形状相似却吃不得的“丸子”（乒乓球）出现得那么巧，也都失常得出人意料。又如夫妻二人，男的鼻子上有一颗痣，女的鼻子的相同部位上也有一颗痣，两人站在一起，看来也会觉得可笑，因为那真是太巧了。

人都有好奇的光趣，奇得突然，奇得巧，奇得有趣，自然更觉趣意盎然。见了便会笑起来。

除此之外，笑中亦含有赞许之情。巧是平时不见的偶然相合，是引起好奇者兴趣的奇事。有意调弄的巧合，与机智而生的

巧计、巧言、巧事 巧得出人意表 就会引起人的兴趣而发笑。这种使人感到奇妙的手法，其中的智慧和创造性，自然会引起人们的欣赏和赞许。

从引人发笑的这些事例来看，逗人发笑的基本因素一个是奇，一个是巧。奇而又巧并巧得出奇，能令人忍俊不禁，笑了起来。从事笑的艺术要特别掌握的是这“奇巧”二字，把笑引进艺术中来。漫画、相声、喜剧都是以笑为艺术手段的。

以笑为艺术手段 产生谐趣效果 这谐趣的笑就和一般所见所闻偶然发生的逗笑现象不同。偶然发生的逗笑现象是滑稽，而艺术上追求的不止于滑稽，而是有所含蓄，带有弦外之音的幽默和讽刺。

无意识偶然产生的不协调与巧合 会使人感到滑稽可笑 例如两人跳舞，一个胖大，一个瘦小 使人感到有点奇特 因不协调而笑起来。漫画家把这种滑稽现象画了下来，就有趣逗笑，使人看了为之一乐。如果利用类似的滑稽现象，画成一个青年和扑克牌上的皇后跳舞，看来同样可笑；不但可笑，还使人意识到其中另有含义——这人好赌，是个赌徒。这是幽默，也是讽刺。笑的艺术所追求的不仅仅是滑稽，而是更加动人，更富有艺术魅力的幽默和讽刺。

幽默和讽刺都具有谐趣 其特点是运用滑稽方法曲折地、含蓄地表达思想情感。两者之间的区别是：幽默即使也带点批评或讽刺 还是比较温和的 而讽刺则是明显的嘲笑、反对和斥责，含有程度不同的贬意（图 3-1）。因为幽默和讽刺所使用的方法大体相同，所以讽刺之中也带有幽默因素，因此一般将两者统称为幽默。实际上西方习惯上将讽刺列为幽默的一种类型或形态，即把讽刺也当成一种幽默了。但两者还有区别，例如幽默都逗笑，而有的讽刺中虽有幽默技法，却不逗笑。被压迫者的漫画

常是表现很强烈的情感和讽刺性，看了笑不起来。

机智的逗笑在于巧得奇，也多带幽默感，也就是带有滑稽——含蓄的滑稽。幽默艺术作品中表现的机智常含有幽默感。



新潮小贩

图 3-1 小买卖挂大招牌，看来不相称，不协调。

相声和喜剧中常有表现机智的构思（相声《空城计》中有此例），那都是幽默家的创造。漫画，尤其是连环漫画里就有许多表现