

01

第1章 快速入门——漫画的基础知识

学习提示

漫画是一种艺术形式，是使用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画。

本章重点

- 漫画的概念
- 中国的漫画
- 漫画的分类
- 国外的漫画

1.1 漫画的概念

漫画是指以虚构、夸饰、写实、比喻、象征、假借等不同手法，描绘图画来叙事的一种视觉艺术形式。

虚构类漫画

写真类漫画

漫画是静态影像，没有声音，因此可以加上文字、对白、状声词等来辅助读者对画的理解。漫画有叙事的功能，能表达一个概念或故事，但不是浮世绘。

漫画一般不会全部采用写实的画法，不是风景画、人物画、速写写生等写实画，虽然要为图画搭配文字，但不是以文本或小说为主体，更不是文学书籍或绘本中的插图。“漫”字，与漫笔、漫谈的“漫”字用意相似。漫笔、漫谈在文学中是随笔、小品，而漫画则是绘画中的随笔、小品。

由于漫画是用简单而夸张的手法来描绘生活或时事的图画，一般运用变形、比拟、象征、暗示、映射等方法构建漫画形象，因此根据表现形式，漫画又可分为原创漫画、同人漫画、讽刺漫画、幽默漫画等多种。

1.2 漫画的分类

漫画的风格种类繁多，可按用途、形式、色彩、地域和流派、受众、内容等进行分类。漫画的具体分类大致如下：

(1) 按用途分，有讽刺漫画、幽默漫画、实用漫画、实验漫画、教育漫画、宣传漫画、抽象漫画、治愈漫画等。

(2) 按形式分，有单幅漫画、多幅漫画（包括四格漫画）、连环漫画、插画小说以及漫画条等。

(3) 按色彩分，有黑白漫画、单色漫画、彩色漫画。

讽刺漫画

单色漫画

(4) 按地域和流派分,有法国漫画(BD)、美国漫画(Comics)、日本漫画(Manga)、比利时漫画、英国漫画、意大利漫画(Komix)、德国漫画、巴西漫画、阿根廷漫画、菲律宾漫画、阿拉伯漫画、埃及漫画、南非漫画、澳大利亚漫画、奥地利漫画、波兰漫画、芬兰漫画、中国漫画(含港台漫画)、俄罗斯漫画、南斯拉夫漫画、捷克漫画、挪威漫画、以色列漫画、伊朗漫画、肯尼亚漫画、喀麦隆漫画、印度尼西亚漫画、马来西亚漫画以及哈萨克斯坦漫画等。

(5) 按受众分,有儿童漫画、青年漫画、少年漫画、成人漫画、地下漫画、军事漫画、耽美漫画、少女漫画等。

(6) 按内容分,有科幻类、神话类、古装类、竞技类、格斗类、冒险类、爱情类、侦探类、幽默类、恐怖类、BL类等。

1.3 中国的漫画

漫画二字起源于中国北宋,最早使用“漫画”二字的是北宋学者画家晁说之,在其著作《景迂生集》中说:“黄河多淘河之属,有曰漫画者,常以嘴画水求鱼。”这里说的漫画是一种水鸟的名称,因为它捕鱼时潇洒自如,像在水上作画而得名。

1925年5月《文学周报》连载丰子恺的画并注明为漫画,这是中国历史最早称为漫画的作品。

中国传统漫画的内蕴十分丰富,由于中国特定的文化渊源和历史背景,使得中国漫画别具一格,与西方的漫画、卡通以及新兴的动漫形象均有区别。

1.3.1 中国漫画的特点

下面介绍中国漫画的特点:

(1) 中国漫画的大部分作品产生于近代变动不安的中国社会，严峻的民族危机使中国漫画以直接的手法表达了争取民主自由与和平的渴望。与此相应，多年的反侵略、反分裂战争使中国漫画充满战斗力和反抗性，它们自觉地承载着深重的救国救民责任，这与以娱乐为主的卡通、动漫在本质上已迥然不同。

(2) 中国漫画的独特之处还在于善从中国文学中挖掘素材，借用典故和风俗习惯表现当前事物和现象；并引用其中的人物角色，以深入浅出、通俗易懂的手法来表现，所以容易被人接受，就算文化水平不高的人，也容易领会。

(3) 中国漫画还多以中国独有的传统水墨技法创作，其特点是变幻无穷、意境悠远，表现了中国绘画艺术独特的审美价值。

(4) 纵览中国漫画史，由古代漫雕（即具有诙谐、幽默趣味的雕刻类作品，如汉代石刻画像）追源起，至清末民初的报刊讽画，可说是历经几千年历史沉淀而形成；在紧贴政治气候的同时，也直接或间接记录着当时的社会状态和人民的生活态度，并由此组成了一部奇特的中国历史图解。

古代漫雕

汉代石刻画像

1.3.2 中国漫画的发展史

1. 中国古代漫画

虽然自上古到明清时期，漫画的名称仍未确定，但若以漫画讽刺和幽默的艺术特点来看，就能发现中国古代早已有具备漫画特征的艺术珍品了。

例如，从汉代石刻画像《夏桀》到五代十国出现的第一位讽刺绘画家石恪的《玉皇朝会图》、明清时期明宪宗的画作《一团和气图》（表达了以和为贵的思想）、罗两峰的《鬼趣图》（以鬼喻人）等，不论是内容或形式，都早已蕴藏着形象夸张、寓意深刻的漫画特点，也表现了鲜明的中国特色。

《一团和气图》

《鬼趣图》

汉代到五代十国的封建社会鼎盛时期，讲求气势的雕塑风格和以线条为造型骨干的绘画语言已基本确立，表现手法和艺术技巧也日臻纯熟，艺术的发展影响了统治者的文化政策，这时较开放的文化氛围也使绘画创作中的讽喻较为尖锐和直接。

从西晋至唐朝统一的几百年间，再至元朝的少数民族政权建立，加上封建统治者为了维护政权而不惜打压文化艺术的表达自由，造成士人从政热情的冷却，绘画创作转而成为文人画家抒发个人性情、抒写胸臆的手段。因此，隐居、淡泊尘世的题材屡见不鲜，画家在创作中侧重强调对事物神韵的体悟与表达，以及文化修养的体现，致使宋元明绘画创作中的讽刺意味更加隐讳。

出生于明末清初的画家八大山人朱耷，在他的一生中，创作了大量“怪伟豪雄、淋漓奇古、苍劲圆啐”的作品，使之成为中国画史上的一颗璀璨的巨星，其独特的艺术风格，也在世界艺坛熠熠生辉。八大山人的花鸟画、山水画、书法艺术所取得的成就，近三百年来，影响着一代又一代的杰出艺术家。他的《牡丹孔雀》，孔雀在前面看是张屏炫耀，背后却露出难看的屁股，把阿谀逢迎的官僚们讽刺得入木三分。

后至清末政权的腐败及人民的反帝反封建浪潮，更促使“漫画”（当时的叫法不一致，尚未被称为漫画）破天荒地铺天盖地而来。

花鸟画

《牡丹孔雀》

2. 中国战争时期的漫画

清朝末年至民国初年，“漫画”的名称还未被正式使用，多数仍被称为“讽喻画”、“寓意画”等，但这并不影响漫画的迅速发展和壮大。

与较为隐晦的古代讽喻画相比，清末民初的漫画为了更清晰地表达宣传内容，不仅多取材现实的重大社会问题，在艺术表现方面也通俗易懂、直白尖锐，让人一目了然。即使是漫画通常使用的比喻手法，也多采用生活中常见的现象来作譬喻，使更多人能够接受及理解。由于社会动荡时期的多势力、多派别的复杂情况，漫画的选材十分广泛，如《时局全图》、《看尽世人梦未醒》等漫画。

战争期间，文艺界的漫画家纷纷穿上军装，在战斗中将漫画的宣传功能发挥到极致。黄文农、叶浅予、鲁少飞等人都投身到北伐军中，成为这一时期漫画创作的骨干力量。同时，随着丰子恺的《子恺漫画》在《文学周报》上刊出，中国正式开始广为使用“漫画”这一名称。

1927年，由丁悚、张光宇等人发起成立的上海漫画会，是中国最早的漫画团体。该会于1928年出版了《上海漫画》周刊，团结和培养了一批漫画家，在中国漫画史上起到了承前启后的作用。

国内战争时期，米谷是当时颇具代表性的政治讽刺画家，他的作品有《蒋小二过年，过了今年没明年》等，丁聪的《现实图》也是此时期的重要作品。

同时，沈同衡领导的漫画工学团与学生运动相结合，在上海巡回展出了《春梦图》、《送葬曲》等漫画。张乐平在这时创作的连环漫画《三毛流浪记》，勾勒了不平等社会中的人生百态，这套漫画不但在当时很受欢迎，对后来的漫画创作也有着广泛的社会影响。

《子恺漫画》

《三毛流浪记》

3. 21 世纪的中国漫画

21 世纪的中国漫画主要流传于网络，由于 21 世纪的漫画人才短缺和一些错综复杂的原因，中国漫画正处在瓶颈期。

21 世纪的中国漫画主要为仿日式风格的漫画，虽然中国漫画正在艰难的探索中，但仍然有非常不错的漫画，包括敖幼祥的《乌龙院》、张小盒系列、猫小乐的《猫三狗四》等。网络上以默的《春哥传》、羊角狼毛的《喜羊羊与灰太狼》最为出名。

《乌龙院》

《喜羊羊与灰太狼》

1.4 国外的漫画

本节主要介绍美国漫画和日本漫画。

1.4.1 美国漫画

19 世纪末，连环画开始见诸周日报纸的副版。第一部连环画是瑞恰得·付尔顿·奥特卡特的 The Yellow Kid (《黄衣童》)，1896 年 2 月 16 日出版于纽约。1897 年 3 月，这些漫画再次出现在周日的报纸上，每份售价 5 美分。至此，一个新的行业产生了。

1930 年 1 月，第一部有声卡通《米老鼠》面世。在 Ub Iwerks (厄布·伊沃克斯) 的引导下，迪士尼的艺术家 Floyd Gottfredson (弗洛伊德·高特佛莱德森) 成为以后 20 年绘画的核心，而其所有漫画都以 Walt Disney (华特·迪士尼) 署名。在 1931 年 10 月，Chester Gould (切斯特·古尔德) 的 Dick Tracy (《至尊神探》) 在地区暴乱的影响下，出现在《芝加哥论坛》的篇章中。

《黄衣童》

《米老鼠》

1938年4月，美国漫画英雄中最早的一位也是最著名的一位——超人，开始在动作漫画中亮相，从此也开始了美国漫画的黄金时代，而超人的故事早在漫画出现之前就已广为流传。

美国的漫画英雄共有7000多位，美国漫画中的超级英雄主要来自两个巨头的漫画公司，一个是DC (Detective Comics) 漫画公司，一个是Marvel 漫画公司。DC 漫画公司是美国最具实力且历史最悠久的漫画公司之一，始建于1934年创造了世界上第一位超级英雄——超人，从此改写了美国漫画史。Marvel 公司旗下有5000多名漫画英雄，作品有《蓝甲虫》《奇异人》《奇侠》等。2009年12月31日，迪士尼公司 (DIS) 以42.4亿美元的价格完成了对Marvel 漫画公司的收购，从而获得了蜘蛛侠、钢铁侠，以及其他5000多个漫画角色的所有权。

《超人》

《蓝甲虫》

《蜘蛛侠》

《钢铁侠》

1.4.2 日本漫画

日本漫画是指日本国内制作或发行的漫画，包括故事连环画和四幅一组的组画。高度发展的日本漫画已经成为世界漫画当中具有独特风格以及庞大影响力的流派。

日本漫画基本由格、登场人物、背景、文字气球、音喻、漫符、台词和其他技法构成。

日本漫画的阅读顺序（格的排列）一般是从上至下、从右至左（同一行中），在同一格

中阅读文字气球中的文字也是从上至下、从右至左，这和传统日语文字的排列顺序相一致。虽然多数出版商在出版日本漫画外文版时保持了这种风格，但仍然有一些外文出版商把漫画的阅读方向改为从左至右，这样的做法可能会违背原作者的意图，有时也会造成完整的图片（如覆盖两页的格）断开的情况。

日本漫画登场人物的言谈和思考内容以文字形式记录在文字气球中。漫画的拟声词以手写字体形式表现。漫符用以体现人物的心理和动作（比如在人物的额头、后脑画上汗滴表示角色的惊讶、愤慨或困惑；让人物的额头、拳头浮现青筋代表愤怒等）。

日本漫画，可以按照对象、题材和形式进行分类，下面分别介绍。

1. 日本漫画按照对象分类

日本漫画按照对象分类可以分为儿童漫画、少男漫画、少女漫画、青年（男性）漫画、淑女（女性）漫画、BL/耽美漫画和成人漫画。

(1) 儿童漫画：以6~11岁的儿童为主要读者对象的漫画，内容简单易懂。成功的儿童漫画也会有很多成人读者，例如《哆啦A梦》。

(2) 少男漫画：具有表现努力、友情、胜利的特征，例如《银魂》、《灌篮高手》、《名侦探柯南》等。

《哆啦A梦》

《银魂》

(3) 少女漫画：面向6岁到18岁的女孩子。这类漫画没有明确的界限，不以故事类型、绘画风格或是情节划分，仅仅当出版商想要将某个漫画面向年轻女性发行时，就称为少女漫画，例如《守护甜心》《东京巴比伦》《地狱少女》等。

(4) 青年漫画：这类漫画一般较少复杂怪异的情节，一般是以考试、体育或学校生活为主，描写大学生、工薪族、失业者等等，但社会或公司情节的更受欢迎；也有少量的科幻、神秘、幻想的成人漫画，例如《虫师》《我的女神》《横滨办货纪行》《现视研》等。

《守护甜心》

《我的女神》

(5) 淑女漫画：面向 20 岁以上女性的漫画，特别是那些家庭主妇和白领女性。她们喜欢肥皂剧那样的浪漫小说。

(6) BL/ 耽美漫画：即 Boy' love 漫画，又称耽美漫画是为女性创作的“少年爱”漫画。BL 漫画是作为少女漫画另类的一支发展起来的。代表作有《风与木之诗》《绝爱》《月宿》等。

(7) 成人漫画：主要指“H 漫”，封面印有特定标志并用塑料封包装，不得出售给未成年人，代表作有《龙骑士》《下级生》《野野村病院》《遗作》等。

《绝爱》

《下级生》

2. 日本漫画按照题材分类

日本漫画按照题材分类，可以分为讽刺漫画、学习漫画、幽默漫画、恋爱漫画、体育漫画、格斗漫画、校园漫画、黑道漫画、政治漫画、经济漫画、医疗漫画、料理漫画、恐怖漫画、科幻漫画、奇幻漫画、推理漫画、音乐漫画、冒险漫画、历史漫画、动物漫画、战争漫画等。