

漫画手绘

ART OF DRAWING MANGA

庞博 李文婕 译

人民美术出版社

目录

前言 6

漫画的历史 8

漫画的起源 10

漫画的前身 12

20世纪漫画在日本的整合 18

二战期间和二战之后的漫画 20

战后繁荣时期 24

20世纪末期到今天的漫画 26

漫画在日本的重要性 28

漫画的风格 30

主要类型 32

工具 42

- 普通铅笔和自动铅笔 44
- 最常用的纸张 46
- 漫画的着墨 48
- 着墨的几个例子 50
- 漫画的色彩应用 52
- 彩色终稿示例 56

漫画的叙事特征 58

叙事结构 60

- 漫画的叙事节奏 62
- 叙事所需的运动 64
- 剧情、动作和悬念 66
- 形式元素 68
- 场景设定 70
- 画格的构图 72
- 画格中的戏剧化叙事 76

页面的布局 82

- 页面的阅读节奏 84
- 画格及其边框 86
- 画面中的文本元素 90
- 画面辅助元素 96

每一种风格中的叙事 98

- 少年漫画 100
- 少女漫画 102
- 成人漫画 104
- 儿童漫画 106

创建人物 108

如何绘制人物 110

- 日本漫画中的真正主角 112
- 脸部结构 114
- 身体结构 118
- 人物的姿势和运动 120
- 不同风格中的人体比例 126
- 设计角色 132
- 绘制不同的角色 136**
- 不同类型的分析 138
- 主要角色 140
- 次要角色 146
- 面部表情 148
- 手和脚 150
- 漫画表情中的重要细节 152

场景 154

透视绘图 156

- 一些基本概念 158
- 消失点 160
- 划分深层空间 164

漫画背景 166

- 不同的环境 168
- 光线和阴影的使用 170
- 人物和背景之间的关系 172

创作过程 174

- 绘制页面布局 176
- 完成创作 182
- 其他终稿类型 186

参考书目和致谢 188

前言

很显然，日本漫画在西方已经有了众多追随者。但是，它的起步并不容易。狂热的爱好者们——最初都是些年轻人——被耳目一新的故事情节所吸引并乐在其中，这促使日本漫画迅速流行起来，然而与此同时，家长和教育工作者则成为其主要批判者，指责日本漫画中充斥着色情和暴力。而这其实是由于西方的漫画编辑喜爱引进此类题材的作品。同时他们还批判漫画家们创作的漫画图形就像克隆一样，缺乏艺术个性和风格流派的多样性。同样，这也是因为西方的编辑只关注日本漫画庞大体系中很小的一部分。尽管经历了这些挫折，日本漫画还是在众多忠实爱好者中找到了重要的定位，向世人证明了漫画家们的独特才华和个性。日本漫画重视情节，话题十分广泛，任何主题、社会或专业领域，以及人文倾向都可以改编成漫画作品。

日本漫画的画面和情节不断发展。同时，故事的主题也与日俱增。毫无疑问，这就是全球追随者不断增加的原因。这也标志着西方传统漫画的衰退。

如今，西方青少年的绘画风格已经体现出日本漫画的影响，类似于作为表达载体的创意绘画。插图由杰拉德·卡马拉创作（8岁）。

塞尔吉·卡马拉

所谓“漫画风格”，指的是描述故事的方式，具有图像性和叙事性，这种形式正在被西方读者所接纳。它甚至积极地影响了许多西方艺术家，有些人已经采纳了这种风格，而其他一些人则将这些漫画形式融合到自己的叙事方法中去，例如，法国的“新漫画”，以及越来越多受到东方美学启发的北美人士。本书将展示日本漫画画面的多种可能性，以及漫画中最重要的部分——叙事。

几十年前，青少年们受沃特·迪斯尼、埃尔热、安德烈·弗朗坎、乌代尔佐和查克·琼斯的影响，开始进行创意绘画。如今，鸟山明、优美子十五岚、CLAMP、大友克洋、宫崎骏等已经成为主要的影响力。

1964年出生在西班牙巴塞罗那，1981年以来一直从事漫画和插图创作。1987年，他创建了自己的制作公司“卡马拉工作室”，并担任公司的制片人、编剧、导演、造型师和动画师。

在自己的工作室里，他参与了超过五十部电视剧和电影的制作，甚至导演了自己的系列作品，该系列已成功分销至一百三十多个国家。

他对任何形式的图像表达、文字或视听语言都充满热情和好奇，还对日本动漫很感兴趣，并已进军这一领域，这本书就是他的成果之一。

目前，他正在创作新的动画系列，他还为西班牙、英国以及美国的几个出版商撰写和绘制儿童书籍。

瓦妮莎·杜兰

1972年出生在西班牙圣地亚哥德孔波斯特拉。24岁获得美术学位并被国际漫画展览会授予第一届西班牙国家漫画奖后，她出版了第一部专业作品《一百万分之一》。

作为一名自由职业者和漫画插画家，她为许多西班牙以及国外的杂志、报纸、会刊绘制插图，包括美国克里斯托弗·哈特的系列书籍《疯狂漫画》和为加拿大的Guardians of Order公司创作的小人书《大眼睛，小嘴巴》。

目前，她定期为杂志《刺痛》和《阴影》撰写文章。

漫画的历史

鸢尾花，想象那个看着你的男人正在旅行的途中。（俳句）

—— 宗祇

《绘因果经》片段复制
 公元753年至公元756年

漫画的起源

插画艺术中发现的漫画起源于公元6世纪的中国，并在公元7世纪引入日本。左页图是一幅卷轴画，创作于公元753年的《绘因果经》（讲述过去与现在因果联系的插图经卷）。该作品的灵感来自于中国画，但实际上起源于印度，随后传到中国，然后在12世纪随着佛教的盛行传入日本。在这一时期，反对中国绘画影响的大和民族意识在日本诞生，这促进了日本画卷艺术和鸟兽戏画的发展。“漫画”这一词直到1814年才出现，当时为画家葛饰北斋所用。作品《北斋漫画》中，他将“man”（自发的、异想天开的、扭曲的）和“ga”（绘画、油画或印刷图像）这两个词结合在一起，结果就是“异想天开的绘画”或“自发图像”。

漫画的前身

虽然《绘因果卷》这类作品与当今的日本漫画相差甚远，但亚洲绘画中将文字与图画结合的传统的确是几世纪后日本漫画的前身。

绘卷物

也称书画卷轴，是一种艺术形式，起源于平安时期（749—1192），持续至镰仓时期（1192—1333）。它们由长度为30至40英尺（9至12米）的横向卷轴构成，内容包括奇闻轶事、文学或宗教性质的故事、战争场面、浪漫故事、民间传说或神怪小说。这些卷轴画都是从右到左横向阅读的。

绘卷物卷起来保存在盒子里。

《信贵山缘起绘卷》的《飞仓》卷局部，起源于12世纪下半叶。这幅卷轴表现了一个村子里的米仓被僧人明莲升上天空的景象。画面表现的是村民因这种景象而惊讶不已的生动表情。

《鸟兽戏画》局部，作者鸟羽僧正。该卷轴画描绘了动物拟人的场面。

鸟兽戏画

鸟兽戏画也是以卷轴的形式展现的，它起源于11世纪，这一时期的绘画是单色的，用毛笔绘制。其作者是僧人鸟羽僧正（1053—1140），内容以讽刺为主，与寓言类似，描绘动物们的拟人行为，这些动物和僧人一起玩耍，一起斗鸡。起初，鸟兽戏画（动物的幽默画）专供宗教和贵族阶层所用，五个世纪之后，该艺术形式流传开来，并在社会各阶层广受欢迎。

浮世绘

这种艺术形式存在于17世纪末（1680）到19世纪（1868）。日本浮世绘（描绘人世浮沉的艺术）由雕刻在樱桃木块上的图案所构成。最常出现的主题是在江户（古代的东京）花街和市井的生活体验。作品包括艺妓、妓女、澡堂、茶馆、妓院和歌舞伎戏院里的场景。浮世绘的出现为风俗插画、贺卡、插画书、春画等开拓了广泛的大众市场。浮世绘作者在美学之上寻求社会讽刺，用他们绘制的生动作品，为封建独裁统治下受压迫和对社会不满的人们提供慰藉。

喜多川歌麿（1753—1806）是日本浮世绘最著名的大师之一，以擅画美人画而闻名。

《北斋漫画》15卷的其中一卷。“漫画”这一词首次出现在19世纪初期。

葛饰北斋

葛饰北斋是日本浮世绘最伟大的大师之一。他于1826年至1833年间创作了系列作品《富岳三十六景》。另外，他也创作了15卷用于绘画教学的系列作品（画谱）。

这些都是葛饰北斋的巨作，而他最著名的作品是《北斋漫画》，1814年开始出版，直到他去世后的1878年才全部完成。19世纪中期，他的作品流入巴黎，在那里这些作品被疯狂地收集，尤其是印象派画家克劳德·莫奈、埃德加·德加、亨利·图卢兹-劳特累克，他们受到这些作品的强烈影响。

《神奈川巨浪里》取自《富岳三十六景》系列。

漫画的诞生

19世纪初期，由西方殖民主义引起的日本传统的孤立主义开始瓦解。随着神奈川条约（1854）的签订，美国海军准将马修·加尔布雷思·佩里提出了向西方世界开放日本，允许美国船停靠日本海岸，并且进行贸易往来的要求。几年之内，其他西方国家也开始与日本进行贸易。这对日本的现代化建设起到了推动作用，并帮助它在国际上获得一定地位；与此同时，幕府的影响力开始弱化。这些事件均促进了日本艺术家和西方创作者的联系，比如英国记者查尔斯·华格曼（1835-1891）到日本游历，他曾任职于1857年创立于日本的《伦敦画报》。1862年，华格曼效仿英国幽默，面向住在横滨的外国人，推出月刊《日本·笨拙》。该出版物一直活跃到1887年，共出版了大约22期。华格曼的作品中也不乏对日本人的讽刺，而这是日本人第一次接触讽刺漫画这种现代出版物。《日本·笨拙》也被翻译成日语。

查尔斯·华格曼为他的杂志《日本·笨拙》绘制的一幅画。

《日本·笨拙》的封面，1862年由查尔斯·华格曼出版。

19世纪初期，日本打破传统的孤立主义，允许与他国家进行贸易，同时，也受到了其他国家文化的影响。

《鸟羽绘》封面，乔治·比戈于1887年创作。

《乡下佬和杂色兵卫的东京之旅》（1901）中的一页，它是第一部有固定人物的日本漫画。

《东京帕克》杂志的封面

开始外国影响

1882年，另一位名叫乔治·比戈（1860—1927）的外国人从法国出发抵达日本，在学校为军队官员传授现代艺术。1887年，他为了纪念11世纪著名的鸟兽戏画的作者鸟羽僧正，刊发了自己的杂志《鸟羽绘》。这也是一部讽刺性刊物，这本杂志使得他和当局产生了许多矛盾。然而，对于许多日本艺术家而言，这本杂志引起了他们态度上的变化，使他们在面对强权时，不再采取不批判的态度。

北泽乐天

第一位真正意义上的著名漫画作家是北泽乐天（1876—1955）。他在美国学习绘画，并且是唯一一位曾为北美杂志《古董箱》（Box of Curios）创作漫画的日本艺术家。1899年回到日本时，他成为《时事新报》的增刊《时事漫画》的撰稿人，该标题后来广义指代日式讽刺漫画。1901年，他创作了第一部有固定人物的漫画《乡下佬和杂色兵卫的东京之旅》，该漫画依旧像旁白一样摆放文本，而不是用后来的对话框。

北泽乐天促成了1905年第一本日本漫画杂志《东京帕克》（Tokyo Puck）的出版，销量达到100,000册。旁白文字为英文、中文和日文三语。

北泽乐天将漫画引进日本。整个20世纪，日本漫画都与西方漫画沿着相同的路线发展，着眼于社会政治批评。

右页是《时事新报》其中一期的头版，它是日本的第一份报纸，包括介绍漫画的补充内容。

漫画通过报纸副刊、面向成年人的周刊，以及面向儿童和青少年的杂志蓬勃发展起来，例如，面向男孩的《少年俱乐部》（1914），面向女孩的《少女俱乐部》，面向儿童的《儿童俱乐部》。

麻生丰创作的《满不在乎的爸爸》（1924），这个角色很受欢迎，1999年被印上邮票。

20世纪漫画在日本的整合

20年代

20世纪20年代，日本第一个漫画偶像诞生。这就是宫尾茂雄的《团子串助漫游记》，1922年发表在杂志《每夕新闻》，以及《阿正的冒险》，由桦岛胜一绘制，织田小星撰文，1923年发表在杂志《朝日摄影》上。1924年，故事《阿正的冒险》可能是第一部被改编成动画的漫画。同年，麻生丰面向成年观众的长篇漫画《满不在乎的爸爸》刊登在《报知新闻》上，该系列一直持续到1950年，超高人气使得它有了自己的衍生产品，并于1928年改编成电影，由木村白山执导，是日本动画的先驱之一。

宫尾茂雄的插图，他是偶像型漫画角色创作的先驱之一。

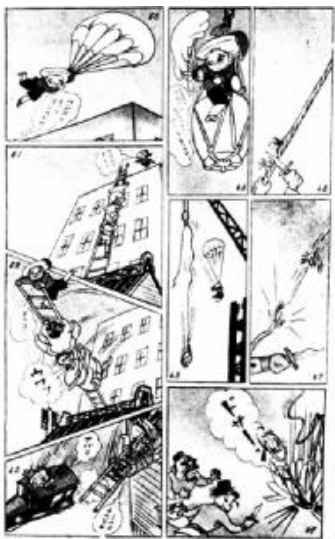

桦岛胜一的作品
《阿正的冒险》
的封面和内页。

30年代

20世纪30年代，漫画开始出现特别的类型分支：有着浓郁生活气息的亲友漫画和家庭漫画，以及针对儿童读者的儿童漫画。同时，《飞速太郎》也在《读卖新闻周日漫画》杂志上登场，并成为最具革命性的系列漫画之一。曾于美国求学的宍户左行在《飞速太郎》的绘画中融入了美国式的节奏感和绘画技巧。编剧铃木一郎和艺术家永松健夫在1930年创作了《黄金蝙蝠》，即日本漫画史上第一位超级英雄，他成为日本最经久不衰的形象之一。

宍户左行的《飞速太郎》

黄金蝙蝠（1930），漫画历史上第一位超级英雄。它起源于纸芝居（洋片），之后变成系列漫画，并在20世纪60年代成为日本和欧洲最热播的动画。

由田河水泡为杂志《少年俱乐部》创作的“伍长小黑”是1931年最引人瞩目的漫画角色之一。

一个新的类型，四格漫画或者说是连环画，很快出现在报纸和儿童杂志中。其中一个例子是横山隆一于1936年创作的《小阿福》，它讲述了以孩子为主人公的有趣故事。这个成功的漫画角色跨越了三十载。

二战期间 和二战之后的漫画

第二次世界大战的爆发给日本漫画产业带来了很大变化。首先由于审查制度的建立，漫画作品大量减少，其内容也发生了变化。大部分漫画都将主题定位为战争，比如《伍长小黑》就在战争期间丧失了幽默元素，变成了一系列的好战故事。同时，也出现了一些新的角色，例如《日丸旗之助》，讲述了一个关于日本武士的故事。

历经多年战乱，在日本依旧保存下来的少数漫画类型有：

◎ 纸芝居，也叫“纸画剧场”，它是一种在广场或公园里，通过逐张播放画面向大众展示故事的艺术形式，与西方中世纪吟游诗人所采取的方式相同。

◎ 贷本，也叫“租赁漫画”，它由图书馆发行，通过分布在全国范围内的图书中心建立租赁体系，并以杂志或150页单行本的形式创作漫画。

◎ “红书”，它起源于大阪。之所以取这个名字是因为它们采用黑白印刷，并有鲜亮的红色封面。这种漫画书二百页左右，使用低劣纸张印刷以降低成本。合作的艺术家虽然工资微薄，但同时也享有极大的创作自由。

《海螺小姐》（1946），由长谷川町子所作，版权归长谷川町子所有。

海螺小姐是日本民众最喜爱的角色之一，该漫画和电影都非常流行。版权归长谷川町子所有。

长谷川町子

战后日本漫画界发生了若干重大事件。1946年，长谷川町子成为第一位女性漫画家。她创作了漫画集《海螺小姐》，这是一部带有地域色彩的系列漫画，该漫画最初刊载于《福日新闻》。日本国民日报《朝日新闻》则在长谷川町子退休后，于1949年到1974年刊载了《海螺小姐》。《海螺小姐》用68卷描述了一个日本中产阶级家庭的日常生活。1948年，第一部根据这部漫画改编的电影问世，之后又推出了12部，最后一部在1975年完成。

一部由长谷川町子作品改编的电影的剧照

手冢治虫（1928—1989）

手冢是战后时期伟大的漫画家，被公认为“漫画之神”。手冢于1946年发表他的处女作，但第一部使他名声大噪的长篇作品是1947年出版的《新宝岛》。这部仅200页的作品卖出超过三十万本。他的作品具有强烈的电影风格，重新定义了战后时期的儿童漫画。对于那些看他的作品长大的人来说，手冢就是一个民族英雄。

手冢受沃特·迪斯尼和马克斯·弗莱舍的影响，很早便开始绘画。这种影响可以从他那些有着大眼睛的典型漫画人物中看出，这种风格后来被很多漫画家模仿。这就是为什么“水汪汪的大眼睛”成为日本漫画最具代表性的特征之一。

《铁臂阿童木》版权归手冢治虫制作公司所有。

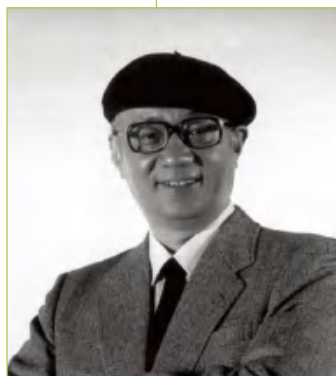
手冢治虫于1947年开始创作的第一部长篇作品《新宝岛》，版权归手冢治虫制作公司所有。

手冢不仅因为是漫画家而闻名，同时他也是日本动画产业的先驱之一。他的动画创作和漫画创作一样硕果累累，并且由他自己的制作公司制作成系列电视动画。1947年，手冢合作创办了杂志《漫画少年》，这是第一部纯漫画月刊。很多艺术家与该项目合作之后都很快成名。1951年，手冢创作的角色“铁臂阿童木”在杂志上亮相，该漫画一直连载到1968年。《铁臂阿童木》非常流行，

并且成为了一部标志性漫画。由手冢创立的“虫工作室”制作了一部193集的动画，而电影版于1964年上映。

1953年，手冢治虫从家乡大阪移居到东京，住进常盘庄公寓里。之后，其他日本艺术家也相继搬进这座大楼，后来这座大楼成为了一个充满传奇和神秘色彩的地方。1996年的一部由市川准执导的电影《常盘庄的青春》就讲述了这段故事。

手冢治虫的重要性很大程度上体现在他的多产以及他对其他漫画家的影响力上。其他漫画家也像我一样，在漫画叙事中融入电影艺术。

手冢治虫

《铁臂阿童木》于1951年首次出版。主人公阿童木在国际上也是一个相当受欢迎的漫画角色。版权归手冢治虫制作公司所有。

战后繁荣时期

20世纪50年代末期，经济的增长使对日本漫画的需求增加，促成了周刊的繁荣。1965年，辰巳嘉裕创造了“剧画”（戏剧性图像）这一术语，开启了成人受众的漫画新流派，其内容充满暴力、色情与黑暗。1959年，出版商讲谈社出版了第一期《少年杂志》，随后其他主要出版商：集英社、小学馆和双叶社也相继推出此类杂志。这些杂志的出版使得战争前期针对年轻观众而创作的杂志消失了，让位给那些内容、主题和角色都丰富多样的，如今我们都喜闻乐见的出版物。20世纪60年代，剧画达到了顶峰，并且出现了只面向成人读者的漫画杂志。1964年，艺术家白土三平推出杂志《Garo漫画》，这是漫画史上唯一一本有明确禁忌内容的杂志，连续出版了四十多年。

《丧钟》，辰巳嘉裕创作的短篇漫画之一，他是术语“剧画”的创始人，开创了成人漫画的先河。版权归辰巳嘉裕所有。

日本漫画产业继续发展，如今已价值百万美元，这使得漫画作者成为毫无争议的明星。漫画销量快速增长，在日本已成为最重要的视听传媒形式。

相反，在欧洲和美洲，电视的增长使动漫产业出现大萧条。而在日本，电视的流行则极大地推动了漫画产业的发展，漫画作品被改编成动画，成为广受欢迎的动画连续剧。

许多艺术家，如永井豪，

其作品《无耻学园》刊登在集英社1968年出版发行的杂志《少年JUMP》上，再次将面向青少年的漫画带入大众视野。

永井豪作品中“疯狂的”角色形象在家长和教育者中产生了很大争议，他的作品也因此受到排斥。但是禁忌已被打破，标新立异的、大胆的出版物已经开始面向各个年龄段的读者。

杂志《Garo漫画》，1964年由白土三平创立，有明确的禁忌内容，是第一本具有特定风格的杂志。图为1994年庆祝该杂志创立30周年的封面。

《卡姆依传》，白土三平于1964年开始创作。版权归赤目制作公司／白土三平所有。

《无耻学园》，永井豪于1968年开始创作，他也是《铁甲万能侠Z》的创作者。版权归永井豪所有。

20世纪末期到今天的漫画

20世纪70年代，成人漫画的地位得到巩固。杂志《Garo漫画》发行量达到70,000本，一种新的“颓废艺术”漫画出现在众多杂志上。

在20世纪70年代末期以及接下来的十年里，更多针对成年读者而创作的新型杂志开始出现。其中最具代表性的杂志包括：《六月》(1978)，这是第一部以同性恋为内容的作品，大部分针对女性观众描述男男恋情；《少年JUMP》

(集英社，1979)、《Big Comic Spirits》(小学馆，1980)以及《Morning》(讲谈社，1982)。同一时期，第一部专为成年女性创作的漫画《女士漫画》，以及第一部见闻类漫画《知识漫画》也露面了。这些杂志的作者大多曾是同人志(爱好者杂志)画家，他们带来新思想，并将其汇入作品中。然而，他们不得不节制在杂志中出现过多的色情内容，以便能在大型商业出版机构出版。

《超级JUMP》的封面，该杂志是《少年JUMP》的姐妹篇，自1979年起同样由集英社出版。版权归集英社股份有限公司所有。

《六月》，1978年出版，版权归三友出版社所有。

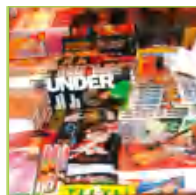

毫无疑问，这是一个漫画大力发展的年代。在此期间，漫画风格呈现多样性的最大化，“少女漫画”达到巅峰时期。1980年至1990年间，漫画走出日本，在许多西方文化中成为一种真实的社会现象。大友克洋的《阿基拉》，尤其是其改编的动画，打开了西方世界的大门。在此之前，欧洲和北美洲的电视上只有少量日本动漫作品。而从那一刻起，在书店和报刊亭里看到漫画已经不再是稀奇事了。

从20世纪80年代一直到21世纪，

杂志上不断出现新的作者和作品，例如鸟山明于1980年到1984年间在《少年JUMP》上刊载的《阿拉蕾》；高桥阳一于1981年到1988年间创作的《足球小将》；鸟山明于1984年到1995年间创作的《龙珠》；和月伸宏于1994年到1999年间创作的《浪客剑心》；岸本齐史于1999年开始创作的《火影忍者》。1999年以来，赤松健创作的连载漫画《纯情房东俏房客》一直在《周刊少年Magazine》上连载，同时还有很多在这个简要的介绍中没有提及的作品。

《Big Comic Spirits》，1980年由小学馆出版的杂志，版权归小学馆所有。

20世纪60年代，手冢治虫将第一部《铁臂阿童木》的广播版权卖给了美国NBC网络公司，在年轻听众中获得了惊人的反响。但是直到20世纪八九十年代，漫画才走出日本，开始在美国及欧洲出版，这都归功于《阿基拉》以及系列漫画《太空堡垒》《高达》等。

《少年JUMP》由集英社编撰，是约五百页左右的周刊。在20世纪末期达到销售巅峰，印刷量高达600万册。

毫无疑问，在日本，漫画就是一种大众现象。到20世纪末期，日本出版的书籍和杂志中几乎40%都是漫画。漫画的种类涵盖各个性别、年龄层、职业等等。弗雷德里克·斯科特在《Dreamland Manga》一书中提到每个日本人每年要阅读15本漫画书。

漫画在日本的重要性

漫画是如何出版的？

大部分日本漫画杂志是周刊或月刊。每周发行量超过100万份，每份200页到900页不等。刊中包含各种连载漫画故事，每篇约20页，还有若干四格漫画故事。

这些漫画使用廉价纸张，所以价格便宜；它们很笨重（看起来像电话簿），

很少被收藏。总而言之，读完就扔，要么全扔，要么只保留喜欢的部分。

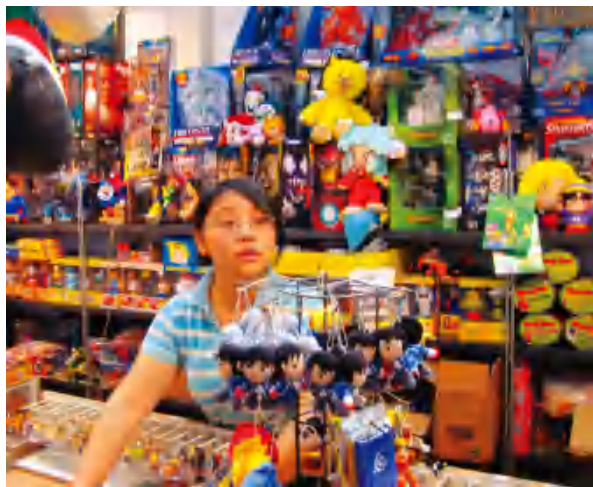
除此之外，“单行本”出版物则纸张质量优良，被杂志中特定的故事所吸引的读者常常将它们收藏。单行本包括刊载在杂志中的故事。每本书200页左右，每个系列都有一定的规模。

很多西方读者都会参加在欧洲和美洲举办的国际漫画展。该图为在巴塞罗那的奥斯皮塔莱特举办的漫画展，它是继日本漫画展之后最重要的漫画展之一。

漫画，适合所有人业余消遣，且受众广泛。

漫画和动画片的衍生品是漫画产业主要的收入来源之一。

日本漫画在西方国家的巨大发行量足以证明它们在日本之外也深受欢迎。

寺泽大介
动画版《妙手小厨师》系列的一格