

悦读日本系列（套装7册）

作者：唐辛子

总目录

[漫画脑](#)

[汉字力](#)

[制服力](#)

[游园](#)

[激荡千年](#)

[继承者：日本长寿企业基因](#)

[播种人：平成时代编辑实录](#)

图书在版编目（CIP）数据

漫画脑 / 唐辛子著. —上海：上海交通大学出版社，2018

（悦读日本）

ISBN 978-7-313-19346-9

I. ①漫... II. ①唐... III. ①漫画—文化史—日本—通俗读物 IV. ①J218.2-093.13

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第094895号

漫画脑

著 者：唐辛子

出版发行：上海交通大学出版社

地 址：上海市番禺路951号

邮政编码：200030

电 话：021-64071208

出版人：谈 毅

印 制：上海万卷印刷股份有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：13.25

字 数：235千字

版 次：2018年7月第1版

印 次：2018年7月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-313-19346-9/J

定 价：68.00元

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话：021-56928178

内容提要

本书是“悦读日本”书系之一，是一部日本漫画小史。为什么说日本人有一个漫画脑？“漫画”一词是怎么来的？常磐庄如何成了漫画圣地，那里又发生过哪些有趣的故事？吉卜力的成功背后又有怎样的秘诀？书中从早期葛饰北斋的《北斋漫画》，讲到大正的漫画刊物，再到昭和时代与战争相关的漫画，而后是战后百花齐放的漫画黄金期，在这个阶段，诞生了铁臂阿童木、哆啦A梦这些为人们熟知的经典形象，而蓬勃发展的青年漫画和少女漫画则让漫画成为一种多元而又纷呈的、连通想象与现实的媒介，后有吉卜力工作室创作出大量以原画为基础的巨制动漫电影，漫画由此升级为全民式的文化现象，并衍生出了漫画咖啡、cosplay、轻小说等业态。漫画即日本，本书所呈现的既是一部漫画史，也是日本历史发展的动线，是日本国民的心灵史。

作者简介

唐辛子

日本华文文学笔会理事，“朝日新闻中文网”“腾讯·大家”、《新周刊》等中日两国媒体专栏作家。著有《唐辛子IN日本》《日本式中毒》《日本女人的爱情武士道》，译有：《异类婚姻谭》。

序言

关于日本的漫画

小林准治

都说日本是漫画大国，以发行量庞大的漫画杂志和漫画种类称傲于世。

虽说在美国也有美国漫画的传统，但日本漫画的影响力，也表现在同人志展、以cosplay为乐趣的民俗、作为万圣节一部分的卡通人物的cosplay等各方面。漫画这一文化能如此升华，梳理其源头，是因为有一个叫手冢治虫的漫画家。

在日本，早在平安时代，就有被称为“鸟兽人物戏画”的极为有趣出色的绘卷，蛙、兔、猿、蛇等都被绘制成等身大，有在相扑的也有在嬉笑打闹的。它是滑稽画也是讽刺画。将实际上完全不可能的事情或现象，以变形手法栩栩如生地绘制出来。愉悦的笔致令人赞叹。作者是鸟羽僧正，相当了不起的画家。

手冢治虫对《鸟兽人物戏画》的评价相当高，并视其为日本漫画的源头而赞不绝口。1982年，手冢治虫出演NHK特集“鸟兽人物戏画和我”这一节目时，也谈论过该绘卷的卓越。

一直以来，漫画是幽默的、讽刺的、夸张的。即使看看战前的漫画大家冈本一平或田河水泡的漫画也可知分晓。从小看他们的漫画长大的手冢，在漫画里导入了故事性和电影式手法。在他的处女作《新宝岛》里，朝着眼前逼近的汽车，上方、倾斜、下方的构图方式，描绘得如同电影画面一般。虽说现在不管是哪一个漫画家都会这样画，但在当时带给读者们的却是划时代的巨大震撼。

因为《新宝岛》所带来的震撼，所以才有了之后的常磐庄团队，以及诞生在关西的剧画等。他们都传承于手冢。

而另一方面，手冢在孩提时代不仅喜欢漫画，还对动画（当时称为漫画电影）抱有极大的兴趣，他倾心于迪士尼的米奇老鼠，以及在战争时公演的中国长篇黑白动画电影《铁扇公主》的卓越感染力。

动画，就是让绘制的图片动起来。这是多么不可思议又是多么有趣。漫画少年中痴迷于动画的人不少，但漫画家自己动手创建一个动画摄影棚的也就仅仅三个人而已。首先是手冢的前辈横山隆一的“童话制作”，其次是手冢的“虫制作”，还有就是吉田龙夫的“龙之子制作”。

“虫制作”于1963年1月1日播出了日本的第一部电视动画连续剧《铁臂阿童木》。虽说每周一次的播放频率在当时是无法想象的，但阿童木取得了巨大成功，一直持续播出了4年。这之后出现了各种各样的动画制作公司，电视动画变成了一件理所当然的事。令电视动画可以作为工作而得以成立，完全可以说是因为有一位叫手冢治虫的漫画家。

漫画和动画虽然都有绘画这一共同点，但本来它们是并不相关的。因为动画不是印刷品，而是影像的一个领域。

但不管怎样，许多喜欢绘画的人能够将漫画和动画作为生活并得以成立，这在手冢治虫出现之前是难以想象的。

手冢治虫曾写到过，他在少年的时候，对中国的动画电影《铁扇公主》心怀憧憬，后来得以能够和其制作者万籁鸣等几兄弟会面。能有这种幸运，是因为万氏兄弟都非常长寿。

中国作家唐辛子写了这本介绍日本漫画文化的《漫画脑》，我想这也是日本和中国之间漫画文化的缘分。非常期待《漫画脑》一书出版。

手冢制作·动画导演 小林准治

引言

日本人都长着一个漫画脑？

在日本，漫画究竟有多人气呢？随手找来一条数据就能说明问题。“漫画全卷ドットコム”这家以销售整套漫画为主的漫画网站，就列出了一份日本漫画历代发行部数的排行榜（至2017年止）：

第1名：尾田荣一郎的《海贼王》，3亿6 000万部；

第2名：青山刚昌的《名侦探柯南》，2亿部以上；

第3名：斋藤隆夫的《骷髅13》，2亿部；

第4名：鸟山明的《龙珠》，1亿5 700万部；

第5名：秋本治的《这里是葛饰区龟有公园前派出所》，1亿5 650万部；

第6名：岸本齐史的《火影忍者》，1亿3 500万部；

……

藤子·F·不二雄的《哆啦A梦》和手冢治虫《铁臂阿童木》以发行量1亿部并列排名第9位，谏山创的《进击的巨人》7 100万部排名18位，空知英秋的《银魂》以5 000万部的发行数排在第30位；《苍天之拳》《夏木友人帐》《银之匙》等其他七部长篇漫画系列，以超过1 000万部的业绩共同排名在最末尾的第130名。

也就是说：这是一个累计发行数以1 000万部为基线的单行本漫画排行榜，发行部数没有达到千万部以上的，不在其列。

而这还仅仅只是在日本国内的出版发行数，不包括海外，而且即使发行部数不到1 000万的，其中也有无数人气佳作。因为篇幅关系，这里无法一一列举。漫画，如海水一般包围着日本列岛。生活在日本列岛的国民们，就像习惯了大海一般，习惯了漫画。无法想象失去大海的日本，也无法想象没有漫画的日本。漫画不仅主宰着日本人的阅读生活，还影响着日本人的思维方式，调整着日本人的精神世界，渗透在日本人生活日常中的每一个角落。甚至税务局的税务登记流程、自卫队的招兵宣传，都会绘制成漫画手册形式来广为告知。

不得不感叹：日本人实在是太热爱漫画了！

为什么日本人会如此热爱漫画呢？

养老孟司回答说：“因为日本人长着一个漫画脑。”

养老孟司是日本的解剖学者，医学博士，京都国际漫画博物馆馆长，东京大学荣誉教授。代表作《傻瓜的壁垒》累计销量超过400万部，在日本家喻户晓。养老孟司倡议“唯脑论”，因擅长从解剖学、脑科学等专业领域分析解说社会现象以及人的心理问题而拥有庞大的粉丝群。

专门研究大脑的养老孟司认为“日本人长着一个漫画脑”，并认为对于日本人而言，“漫画就是有注音的汉字”。因为日文是由汉字与假名构成的：汉字是表意文字，相当于象形文字，在人的大脑中被作为图像信息进行处理；而日文中的假名，则属于表音文字，在人的大脑中被作为声音记号处理。因此，当日本人在阅读一段日文时，大脑里需要同时并列进行图像处理 and 声音处理；在阅读到假名时，大脑就会基于听觉意象进行声音处理；而阅读到汉字的时候，则由大脑左侧脑叶后下部区域基于视觉意象进行图像处理。同样是阅读一段文字，欧美人只需使用大脑的一个区域就够了，而日本人则需要使用大脑的两个区域。为此，当日本人的大脑出现障碍时，会发生这样的现象：只认识假名，不认识汉字；又或者只认识汉字，不认识假名。“当然”，养老孟司说，“同时不认识汉字和假名的患者也是有的，那就说明脑子

已经坏得差不多了。”

因为日本人长着一个“漫画脑”，而看漫画对于日本人而言，就像在看有注音的汉字，所以，日本人在阅读一本漫画书时，速度通常比外国人阅读漫画书时要快上好几倍。这一点倒真是不假：对于习惯了看漫画的日本孩子而言，一般30分钟可以看完一册漫画。而速度更快些的，甚至只需要10分钟。2~3小时的时间，看完一套十来册的漫画书，对于漫画迷们而言，完全不在话下。

日本IMPRESS综合研究所与日本财团法人全国出版协会·出版科学研究所，在几年前曾经做过一个这样的市场调研：只要将杂志里的漫画内容抽出来，杂志发行量就会直线下降，而只要将漫画与杂志捆绑，杂志发行量就会回升。调研数据显示日本的电子书籍市场呈现上升趋势：2010年日本的电子书籍市场规模为650亿日元；而到了2014年，已经上升到1 266亿日元，增长了近一倍，并且预测2019年度将达到2 890亿日元。电子书籍市场之所以前途如此光明，原因却是有电子版漫画的支撑——电子版漫画销售量占据整个电子书籍市场的80%以上。日本人的“漫画脑”由此可见一斑。

□

资料来源：日本的IMPRESS综合研究所、日本财团法人全国出版协会·出版科学研究所

除了养老孟司所说的需要同时并列进行图像处理 and 音声处理的“漫画脑”，日本人的气质与性格，也是推动日本动漫不断发展的决定性基因。日本拥有世界上最多的百年企业，也拥有世界上最长寿的漫画系列，并因此多次获得吉尼斯世界纪录认证：

《这里是葛饰区龟有公园前派出所》漫画系列，从1976—2016年在《周刊少年JUMP》连载长达40年，已经出版200卷，是吉尼斯世界纪录认证的“少年杂志最长连载世界纪录保持者”；

根据日本女漫画家长谷川町子创作的四格漫画系列《海螺小姐》（サザエさん）改编的同名电视动画系列，1969年由日本富士电视台开播第1集之后，在2013年因共计播出2 253集6 736话而获得“播放时间跨度最长的电视动画片”吉尼斯世界纪录认证。这部世界上最长寿的动画系列，至今仍在继续播出中，未来有望继续刷新世界纪录；

日本70后漫画家尾田荣一郎的《海贼王》，1997年开始在《周刊少年JUMP》连载，2008年首次夺下年度排行榜第一之后，从此常驻榜首，至2017年已经连续十年获得年度漫画书销量排名第一，出版发行87卷，全球累计发行量已经超过4亿3 000万部（日本国内3亿6 000万部，海外7 000万部）。因为《海贼王》从第1卷开始到现在20来年都由漫画家尾田荣一郎一个人独立完成，因此还获得“仅由一位作者单独绘制的漫画累计发行量世界最高”吉尼斯世界纪录认证。

日本是个匠人之国，而现代日本最能体现日本人匠人精神的，就是日本的漫画家。例如尾田荣一郎，据说他每天早晨5点起床，然后埋头工作直到凌晨2点，每日睡眠时间仅3~4小时，与妻子同一屋檐下，却一星期也仅见一次面。从他的《海贼王》连载开始，近20年来，几乎日日如此。还有《名侦探柯南》的作者青山刚昌，曾自我介绍说他的漫画创作过程：从草稿到最终完成，他的每一幅原画需要大约4小时。以他每天工作20小时计算，20小时内不吃不喝也只能完成5幅原画。要想完成系列长篇大作，就必须一刻不停地画下去。

从日本众多的长篇漫画系列动不动就是几十集甚至上百集的势头来看，可以知道：无论尾田荣一郎还是青山刚昌，都绝非特例，而是几乎所有的人气漫画家都如此：除了短暂的睡眠，其他时间，就是日复一日地不停绘画。除非卖不出去的漫画家，否则无人可以例外。对于讲究“匠人精神”的日本而言，恐怕没有比漫画家更需要付出时间和精力“匠人”了。恐怕也没有比漫画更能体现“匠人精神”的事物了。

但“匠人精神”是什么呢？并不是日复一日地重复相同的事，就可以具备“匠人精神”。我们每天重复地吃饭睡觉，也不可能成为“吃饭匠人”或“睡觉匠人”。“匠人精神”需要在日复一日的重复当中，有发现、有创造。动漫大师宫崎骏说：“企画は3メートル以内にいっぱい転がっている。”直译过来是“策划（创意）就在半径三米之内满地翻滚”，意译则是指“半径三米之内有乾坤”。匠人精神，就是这样一种壶中天地般的意境：漫画家们闭门绘画，只在这半径三米之内。半径三米之内就是他们的宇宙，这宇宙中有

亭台楼阁、蓝天白云、日月星辰，也有漫画家们所能想象得出来的一切可能——这便是日本的漫画能称雄于世的秘密。

如今的日本动漫，其浩瀚与丰富如同大海般无边无际。这本书将追溯日本漫画的源流，并顺着漫画的起源与发展线索，介绍每个时代具有代表性的漫画家们的人生轨迹，从中探索日本漫画以及动画对日本社会乃至世界的影响。

目录

[序言 关于日本的漫画](#)

[引言 日本人都长着一个漫画脑？](#)

[第一章 明治之前的“漫画脑”发展史](#)

[1. “漫画”一词的由来：概念与变迁](#)

[2. 戏画与鸟羽绘](#)

[3. 鸟羽绘的商品化](#)

[4. 被遗忘的人气画师耳鸟斋](#)

[5. 大津绘](#)

[6. 葛饰北斋与《北斋漫画》](#)

[第二章 从明治到大正的漫画刊物](#)

[1. 最早的讽刺漫画杂志*The Japan Punch*](#)

[2. 河锅晓齐与《绘新闻日本地》](#)

[3. 《团团珍闻》与*TOBAE*](#)

[4. 宫武外骨的《滑稽新闻》](#)

[5. 北泽乐天与冈本一平，以及大正时代](#)

[第三章 战前的昭和时代：战争与动漫](#)

[1. 一代风靡的《野良犬黑吉》与田河水泡](#)

[2. 日本动画黎明期的开拓者们](#)

[第四章 战后的昭和时代：漫画家们的青春与人生](#)

[少年漫画：手冢治虫与漫画圣地常磐庄](#)

[1. “漫画之神”手冢治虫](#)

[2. 藤子·F·不二雄：小时候，我就是大雄](#)

[青年漫画：“GARO系”的异色漫画家们](#)

[1. 《月刊漫画GARO》的创办者：长井胜一与白土三平](#)

[2. 妖怪博士水木茂和他的鬼太郎](#)

[3. 柘植义春的“私漫画文学”](#)

[4. 《月刊漫画GARO》与《月刊漫画COM》](#)

[少女漫画的罗曼史](#)

欢迎访问：电子书学习和下载网站 (<https://www.shgis.com>)

文档名称：《悦读日本系列（套装7册）》唐辛子.epub

请登录 <https://shgis.com/post/3676.html> 下载完整文档。

手机端请扫码查看：

