

比利时漫画博物馆

目录表

新艺术与第九艺术(大厅)

一本漫画的诞生 (一楼)

(Naissance d'une BD - Bij de Wieg van een Strip)

Saint-Roch 原绘作品空间 (一楼)

(Espace Saint-Roch - Saint-Rochzaal)

画廊(一楼)

想象画廊(二楼)

(Le Musée de l'Imaginaire - Het Uitstalraam van de Verbeelding)

Hergé	7
Jijé	10
Spirou Journal	11
EP Jacobs	12
The press	13
Willy Vandersteen	14
Marc Sleen	15
Maurice Tillieux	16
Bob De Moor	17
Le Journal de Tintin	18
André Franquin	18
Jacques Martin	19
Morris	19
Paul Cuvelier	20
Victor Hubinon	20
Tibet	21
Macherot	21
Roba	22
Peyo	22

现代漫画展览室(三楼)

(Le Musée de la BD Moderne - Het Museum van de moderne Strip)

Pilote	23
Aesthetic evolution	24
Scriptwriters	25
Thematic evolution	25
A Suivre / Wordt Vervolgd	26

新艺术与第九艺术

在 1903 年，Charles Waucquez，一个纺织品批发商，决定于布鲁塞尔生机勃勃的 Rue des Sables 区建造一个大型服装布料批发商店。关于商店的蓝图设计，他找的不是别人，而正是新艺术大师，Victor Horta。因为有了他的设计，这座建筑具备了新艺术的所有特点：新的建筑材料（钢铁和玻璃），流畅的自然光线，还有华丽优雅的曲线。

当 Horta 为这座商店忙着设计图纸的时候，在大洋的另一端，Winsor McCay 为一家纽约报纸创作了第一部漫画《Little Nemo》。所以我们可以说，新艺术和漫画几乎是在同一时间诞生的。更值得一提的是 McCay 的绘画风格和 Horta 的创作风格十分相似，两者都充满了无穷的活力与生机。

商店倒闭后，经历了一定的低潮期，新艺术和第九艺术在比利时漫画博物馆中又再次相逢。如果您想更进一步了解新艺术，您可以到大厅走廊后侧的小展览室里看看。

在比利时漫画博物馆中，您可以了解到漫画是怎样创作的；在想象画廊中，可以了解到所有比利时漫画大师的生平以及作品；在现代漫画展览室中，您可以对现代漫画出版做进一步的了解。如果您还意犹未尽的话，可以参观一下位于大厅的图书馆。另外，比利时漫画博物馆还定期组织一些暂时展览，这些展览将围绕一特定主题或某一作者展示风格不同的漫画。

一本漫画的诞生

La naissance d'une bande dessinée – Bij de wieg van een stripverhaal

⇒ 一楼接待处后面，正对接待处时，向右直行

诞生于十二世纪初期，发展到至今，漫画已是一种形式多样的艺术产业。为了满足读者日益增长的需求，漫画家，与企业家相似，不得不寻求专业人员的帮助，例如编剧、布景、字体设计师、施墨与填色艺术家。

在印刷厂里，一部漫画得到校正人员、影像师、修饰编辑专家、版刻印刷技术人员和装订人员的精心呵护。

而在幕后，一支庞大的商业大军则负责组织地区性和国际性的推销活动，所推销的对象便是今天被他们称做“funnies”的连环画。

©

1. 编剧

一本漫画的诞生首先开始于一个独特精美的构思。由于灵感很难可以轻易而准确地描述出来，每当编剧一有创意灵感时，他便会迅速得用提纲的方式把大致思路记录下来，其中包含了故事的主线和角色。在得到出版商和漫画家的肯定之后，最初的草图经过重新加工，使得每个漫画框中的内容都呈现出最佳的表现效果和力度，这步工作还决定了每一页面的布局以及对话内容。

漫画的布局方式跟电影中用到的是相同的，根据背景和人物重要性，可选择从全景到特景的一系列布局方式。

2. 艺术家 (漫画家)

漫画家是一部漫画的导演。他不仅要绘作不同的漫画角色和相关背景，也要决定布局方式和每个漫画框的形状以达到最佳的艺术效果。经过最初的试探、草图后，再用铅笔来进行基本的绘图工作。

接下来，漫画的所有内容——全都被画在结实的绘画纸上，对话的文字也被添加到对话框中。之后漫画家或者他的学徒使用钢笔或画笔进行最后的设墨过程。

3. 文字和色彩艺术家

文字艺术家的任务是绘制文字、对话框和拟音词。漫画创作进行到最后阶段，文字艺术家用浅蓝色的铅笔或毡笔，或者可擦写的黑色铅笔在漫画上描绘出对话框，然后用画笔或记号笔在对话框中书写文字内容。

色彩艺术家在印刷尺寸大小的黑白底片（印有图画和对话框，但是没有文字）上工作。第一次在画纸上的印刷出来的图叫做灰印或者蓝印。一般来说，色彩艺术家直接在画纸上利用水彩、彩墨或者广告颜料来描绘基本颜色。

4. 其他...

在传统漫画制作的边缘经常会涌现出一些试验性的创作。没有什么是不可能的：介质（每一类型的纸都有它忠实的拥护者）、工具（毡尖笔、蜡笔、圆珠笔和彩色铅笔已被广泛使用，而其他一些工具则在激烈的竞争中淘汰出局）、上色工艺（使用喷气染色器或者填色计算机）。

5. 印刷人员

在四色印刷前，先把漫画印在一张印刷尺寸大小的黑白底片上，文字则单独印在另外一张底片上。然后对上好色的灰印或者蓝印进行图像色彩分析，把黄、蓝、红三色分开。校正专家会对小的瑕疵进行修改。在透明编辑胶片上，编辑人员将每张彩色底片调整到正确的位置，检查其整体效果是否精确。图像版刻人员将校正好的底片转移到一个金属板（平面印刷）或者滚筒（滚动印刷）上，这样就可以印刷了。印刷的页数根据漫画书的种类分为 16 或者 32 页两种，漫画的封面则经过涂漆和封塑处理加以保护。

6. 最后...

市场调查结果决定了最具有阅读 / 销售价值的漫画。一旦决定，宣传人员便一起协力宣传漫画作者和他的作品。通过公司联合和合作，出版商在收取一定酬金之后可将漫画授权给其他语言领域中的出版商，或将该漫画授权发表在当地媒体上。当一位漫画角色有了知名度后，商品推销队伍会把它的形象用在各种各样的商品之上。

展示模型: 出版商

出版商的位置处于漫画世界的最中央，他必须要常常鼓励和协调漫画家、艺术家、行政人员、技术人员和商业服务人员。但是，他会常常让他的创作经理或者其下的主编之一接待我们的漫画家。

SAINT ROCH- 原创作品空间

⇒ 继续前行，右侧

就在不久以前，漫画作品原稿还常常被人不留意地当做垃圾扔进纸篓之中。在这里它们不仅仅被收藏起来，而且还向公众展示。

至今大约有七千份（包括赠送和租借）的原创作品被收藏在比利时漫画博物馆中。这些独特的藏品可以给参观者提供一个从现实角度来欣赏漫画家创作的机会。由于这些藏品不能长时间暴露于日光下，所以在柔光环境中，这里定期每次展出二百幅经过细心挑选的原创作品。

以这样的方式，不同作者和不同的漫画系列将一一得到展示。

画廊- THE GALLERY

⇒ 一楼，接待处右侧，SaintRoch 原绘作品空间对面

每天都有不同类别、不同风格、不同语言的新漫画作品诞生。由经典到现代，由科幻到讽刺，由自传到侦探再到幻想，这些漫画作品不断充实着我们独特的漫画遗产。

画廊用来展示目前新的漫画作品。通过每个月的原创新漫画展，您可以了解到最近的漫画出版动态。另外漫画的编辑还会对展出加以解释。

想像画廊

Le Musee de l'Imaginaire – Het uitstalraam van de verbeelding

⇒从一楼上楼梯，直行靠右，暂时展览厅右侧，就是关于 1960 年前比利时漫画史（漫画大师）的想像画廊

HERGÉ

丁丁谁都不是 (Tintin is Nobody)

丁丁在这一系列图像中的面部表情非常简单，简单到几乎没有任何的情感流露。因为这些表情中性化，可以完美得代表不同读者们对丁丁这一人物的印象。

丁丁是每一个人 (Tintin is Everyman)

不同情况下，丁丁可以是一个年轻人或者老人，北欧人或者地中海人，非洲人或者亚洲人。他是一个全球性的人物。如果丁丁是每一个人的话，那么，他自然也是你。

丁丁可以解决任何困难 (Tintin Can Handle Anything)

丁丁是青春、活力、勇气和正直的象征。他是一个成功的勇者，不管遇到什么困难都能迎刃而解。读者只需要放松得坐下来，便可以跟随丁丁一起进行那些惊心动魄的历险。

千面哈达克船长 (Haddock with a Thousand Faces)

与丁丁不轻易流露情感的性格相比，哈达克船长是一个情感十分丰富的人物。他的面部表情和肢体语言都可以证明，他的情感如同一座火山随时都可以爆发。也因为这样，他与丁丁形成了完美的互补。

白雪，不折不扣的英雄 (Snowy, Such a Hero)

在它幽默诙谐的配角和人类最忠实朋友身份的掩饰下，白雪其实是一个货真价实的英雄。不要弄错了：其实几乎每次都是它挽救了局面！

图纳斯，擦燃历险火花 (Calculus, the LightningTamer)

图纳斯教授常常为丁丁点燃历险的火花。事实上，多亏了他的发明，这位年轻记者（丁丁）的历险世界才能不停地前进。他与丁丁、哈达克船长构成了一个完美的三角组合。

马不停蹄的赛跑 (The PursuitRace)

不管是追捕神像盗贼，还是追逐陨石和月亮，Herge 的剧情常常是直线性的，如同一场紧张激烈的赛跑，一口气从起跑到终点。Herge 和 Hitchcock 的风格相同，都属于传统的直线风格。

悬念正在会聚中 (Suspense is mounting)

为了给看似简单的直线情节增添些气氛，作者会设置一些动人心弦的时刻。一般来讲，在画页的最后一副画格中我们的英雄常常陷入一些困境之中。读者必须要心急如焚得等待一个星期才能知道丁丁（并不是会不会逃脱困境）是怎样逃脱这些困境的。

让我们放松一下 (Let's take a break)

另外一个防止读者失去兴趣的技巧是调整故事发展的节奏。通过在紧张的追赶过程中适当引入一些放松的情节，可以调整故事节奏。在丁丁历险记中，这些情节常常是由 Thomsons 兄弟带来的。

一个故事绝不只是一个单纯的故事 (A story is never innocent)

大量的研究和真实生活细节是虚构作品的现实支柱。通过把现实和虚构融合起来，Herge 可以不时地、没有顾虑的表达他对现实世界的看法。

家庭网络 (The family network)

继赛跑似的直线风格后，Herge 开始用一种新的方式来讲述丁丁的历险故事。他建立了一个庞大的纸上家庭，并让这些家庭成员在世界各个角落中偶然相遇，这样一来，丁丁的故事变的更加吸引人了。

在丁丁之前的 Herge (Herge 的 before Tintin)

在丁丁之前，Herge 已经是一位出色的绘画艺术家了。创作了丁丁后，他依然继续他的图像设计和连环画画家的职业生涯。

Hergé 1907-1983

- 1907 George Remi 于 5 月 22 日出生在布鲁塞尔一个普通的家庭。
- 1924 为他的作品使用笔名“Herge” - 他名字缩写的反写。
- 1925 Georges Remi 被雇佣于由神父 Norbert Wallez 经营的“二十世纪”日报，并在订阅部门工作。
- 1928 Herge 接任为“二十世纪”创办儿童副刊的任务。第一期《LePetit XXe》于 11 月 1 日出版。
- 1929 1 月 10 日，《丁丁》和《Bobby》在《Le Petit XXe》中诞生。
- 1930 《QuicketFlupke》在《Le Petit XXe》中诞生。
- 1932 Georges Remi 与 Wallez 的秘书 Germaine Kieckens 结成连理
- 1934 与中国学生 Tchang 一起着手《蓝莲花》的创作，Herge 意识到要采用更好的方式来构造故事情节，避免重复使用固定的角色，并且开展详细的研究工作。漫画再也不是一种只靠凭空想像的游戏了。同时 Casterman 开始出版丁丁历险记漫画系列。
- 1935 为法国杂志《CoeursVailants》创作《Jo, ZetteetJocko》。
- 1940 德国入侵比利时迫使“二十世纪”暂停出版。Herge 继续在受到德方严密控制的《Lesoir》上发表他的作品。
- 1942 在 Casterman 的要求下，Herge 改编旧的丁丁故事，以便刊登在 64 页标准全彩漫画书上。
- 1946 9 月 26 日，出版商 Raymond Leblanc 发行《丁丁》杂志。
- 1950 Herge 建立了自己的 Herge 工作室，主要目的之一是保证他顺利完成当时最流行的《Men on the Moon》。
- 1958 在经历了一次个人危机之后，Herge 创作了《丁丁在西藏》的故事。这个故事可以被看作是对忠诚的探讨。
- 1960 Herge 放慢工作节奏，开始探索现代艺术，并且对绘画产生炙热的兴趣。他和他的新伴侣 FannyVlaminck 开始了周游世界之旅。
- 1977 5 月 20 日，Georges Remi 和 FannyVlaminck 在布鲁塞尔的 Uccle 区举行婚礼
- 1983 Georges Remi，笔名 Herge，于 3 月 3 日逝世。

1914 年出生于 Gedinne (Namur) , 1980 年逝世于凡尔赛

作为一位画家、雕塑家、版画家和发明家，Jije 可能是比利时和法国两国加起来最具有创作力的漫画作者了。除了过无数的漫画之外，Jije 还以热情好客闻名，他曾给过许多艺术家们宝贵的建议和鼓励。这些艺术家中，很多人后来成为漫画史上的精英，随便提几个名字：Franquin, Morris, Will, Paape, Mezieres, Gir-Moebius 等。事实上，Jije 甚至还无偿的把一些自己创作的“英雄”角色们送给那些年轻的艺术家中。

Jije 是一个名副其实的“变色龙”，他可以轻易的从讽刺漫画手法转变到现实手法，也可以迅速的删除角色，创造新的英雄角色或者改变故事风格和主题。

Jojo and Becassine

丁丁在《二十世纪》副刊中的成功引起了其他天主教报纸的争相模仿。于 1936 年，《le croise》（一家为教徒学生创办的报纸）负责人邀请了一位年轻的艺术家中为他们创造一个“丁丁”。这也就是后来由 Jije 创作的《Jojo 历险记》。尽管作者声称，他刻意给他的主角画了一个尖尖的鼻子，目的正是为了防止 Jojo 成为丁丁的仿冒，可他还是收到了从 Herge 办公室寄来的抗议书。

Blondin and Cirage

继《Lecroise》之后，另外一家报纸《Eucharist crasade》于 1939 年也开始刊登 Jije 的漫画：由 Averbode 修道院印刷的《Zonneland》。这次 Jije 创造了 Blondin 和 Cirage，一对丝毫不带任何种族主义的角色。Cirage 脱离了当时固定的主流模式：他不说“黑人语言”，完全和他的朋友平等，有时甚至更加机灵。

同一年，Jije 把一部分自己的绘图寄给了在 Marchinelle 的一家出版商。这家出版商刚刚发行了一本新杂志：《Spirou》。主管 Charles Dupuis 非常喜欢这些绘画。这样，《FreddyFred》和《Trinet et Trinette》就问世了。1940 年的春天，麻烦来了。德国军队入侵荷兰，比利时和法国北部，但是 Marcinelles 的出版商成功地获得了重新发行杂志的许可。由于艺术家 Rob-Vel 不能完成稿件的编辑工作，Jije 不得不自己继续《Spirou》的传奇故事。不久，他便担任起杂志的主管艺术家。

Jean Valhardi and Jacquot

《JeanValhardi》是 Jije 第一部现实主义漫画系列。在一开始的冒险中，伴随着勇敢无畏的探的是 Jacquot。

它也是 Jije 第一部与剧本作家合作的漫画，在创作中他首次使用了他的一项重要发现：画笔。

Virgin and Martyrs

Jije 一生中创作了大量和天主教有关的漫画，这并不是偶然。他自小就跟着修道士 Henri Balthasar 学习艺术。1940 年，修道士 Henri Balthasar 几乎说服 Jije，把漫画当作一种教化年轻人的工具。于 1941 - 1942 年在《Spirou》上刊登的《Don Bosco》取得了巨大的成功。

Jerry Spring & Pancho

一天，出版商 Paul Dupuis 对 Jije 说：“你那么擅长画马，应该给《Spirou》创作一个牛仔故事。”于是在 1954 年《Jerry Spring》诞生了，连载至 1977 年。

SPIROU JOURNAL

沿着 Rob-Vel、Jije 和 Sirius 先锋们的足迹，一共有 150 个艺术家和 25 个剧本作家陆续在这本比利时最早的漫画杂志中初次展头露面（或者）建立了自己的职业生涯。以出版商所在地命名的 Marcinelle 学派成员与布鲁塞尔的大师们（Franquin, Morris, Peyo, Paape, Will, Tillieux and Roba）一起对第九艺术的发展和民主化起到了巨大的推动作用。

现实主义漫画：1950 - 1975

自 1938 年，Jean Doisy 成为该杂志的主动动力，完成了其 50 - 60% 的稿件。Victor Hubinon, Eddy Paape, Dino Attanasio, Gerald Forton, Mitacq 和其他人则创作了一系列的教育性漫画、历险，自传和《L'Oncle Paul》中的一些漫画故事。与此同时，四位新人在幽默中找到了启发灵感。二十世纪五十年代初，这一漫画形式使得杂志的编辑部分缩短为以前的三分之一。

幽默漫画：1955 - 1980

Yvan Delporte 于 1955 - 1968 期间担任杂志主编。他鼓励幽默元素。虽然传统的现实主义依然得到了保留，但是再也没有什么新的漫画问世了。出版家 Paul Dupuis 希望保留《Spirou》一些传统的精神，给大众提供一份流行娱乐又兼具品质的杂志。

新的发展趋向：1970 - ...

此时漫画的发展已经蔓延至各个方向，漫画家们开始尝试把幽默和历险结合起来，为了迎合特定漫画读者的口味，创作以前被传统思想和审查尺度拒绝之外的女性角色。这是一个一切都要经过考验的时代。有时因为粗劣的模仿，一些传统的英雄角色被淘汰，最终退出了人们的视线。

E.P.JACOBS

1904 年出生于布鲁塞尔，逝世于 1987 年

Jacob 是一位戏剧家，词作家，画家和漫画艺术家。他在 1964 年 9 月 26 日第一期《丁丁》上创作的漫画《Blake and Mortimer》推动了第九艺术超现实主义的发展。不同类别题材（科幻、想像、侦探）的综合，色彩使用的夸张手法和对戏剧感的刻画使他可以在画纸上创作出动人的戏剧效果，这在漫画史上无与伦比。尽管他的作品数量有限（只有 11 部漫画），但是由于超凡的风格，Jacob 是欧洲漫画史上当之无愧的奠基人之一。

在漫画领域上初次露面

1941 年 Jacob 以《Bravo》连环画家的身份在漫画领域上初次露面。后来因为美国陷入战争，美国漫画《Flash Gordon》不能来到比利时，在这种情况下 Jacob 接下了继续创作这部漫画的工作。

不久德国纳粹禁止了这部漫画，他不得不只用一页的篇幅草草为之画上句号。为了替代 Alex Raymond 这个漫画角色，Jacob 创作了一部新的系列：《Le Rayon "U"》，这就是后来在《丁丁》首刊（1946 年 9 月 26 日发行）上发表的《Blake and Mortimer》的前身。

现实主义效果

Jacobs 是第一个进行现场调查，收集文献、相片和素描的漫画家。这些文献对《Blake and Mortimer》之父以现实风格描述故事情节的手法至关重要。地图、蓝图、指南、图表、解说、简报，这些都在他的工作中无所不在。

戏剧

Jacobs 的故事一旦在现实背景中打下根基后，往往会出乎读者预料迅速地朝戏剧性的方向发展。这一转变的成功完全取决于作者对现实表达的驾驭能力。对于 Jacobs 来说超现实主义是幻想的摇篮。

期刊

期刊读物会不断开拓与读者交流沟通的新方式。为了吸引和确保它们最忠实的读者，这些读物会提供不同多样的系列故事漫画。漫画最后一页最后一个画格，通过悬念设计，让读者们不得不继续阅读下一期的刊物。

教育性期刊

现代漫画诞生于上世纪末美国报纸及其周日副刊上。从 1926 年开始，比利时教育性期刊开始在它们的儿童副刊、童子军刊物，以及具有教育意义的杂志画刊上刊登（经典）漫画。

日刊

日刊很快就取代了上者的地位，在其副刊和儿童副刊上都刊登着漫画。其中的一些漫画成为了未来经典现代漫画的开端。这种趋势在佛来芒地区很快蔓延开来，而在法语地区则遭到由 Opera Mundiagency 提供的外国漫画的扼制。

专业期刊

专业期刊的发展过程正好相反，那就是法语出版物渗透佛来芒市场。尽管如此，周刊《Bravo》，最初在 1936 年用荷兰语发行，直到 1940 年才有法语版本。《Spirou》，创建于 1938 年，是第一个用法语发表的专业漫画期刊。随着《丁丁》于 1946 年的诞生，漫画再一次推动了少年期刊的风靡。

其他期刊

普通的信息杂志，女性期刊，和娱乐性出版物也会刊登漫画。

WILLY VANDERSTEEN

1913 年出生于安特卫普，逝世于 1990 年

Vandersteen 的创作十分丰富和多样，每种风格都征服了新一代读者。他创作了一系列光彩夺目的漫画，其中最重要的《Suske en Wiske》自 1945 年就吸引了大量的读者。三个年代之后，我们依然可以领受得到它的魅力。恰到好处的悬念和娱乐、幽默、戏剧、微笑和泪水是它成功的法宝。

早期

据说，Willy 在童年时代就常常和他的小伙伴一起在其所出生的“seefhoek”区的街道上涂鸦，画的内容多是一些骑士故事。他出版的第一部漫画可以追溯到第二次世界大战。在《DeDag》报纸副刊《Wonderland》上发表的《Pudifar de kater》，在《Bravo》上发表的《Simbad de zeerover》，和在《Francjeu》上发表的《Flache》都是他早期的尝试性作品，与后来他的典型风格不太一样。《Rikki en wiske》历险记于 1945 年三月三十日刊登在《De nieuwstandaard》报纸上，每天刊登两栏。

《Suske en Wiske》袭击漫画市场

在第二个故事《Op het eiland amoras》(1945 年 12 月)中，Rikki 被 Suske 取代。Vandersteen 深深知道每天与读者接触是漫画创作中极为可贵的王牌。他可以借着漫画映射现实世界 - - 他用之不竭的灵感源泉。《Suske en wiske》最早的几集，已经具备了未来取得巨大成功的条件：幽默，悬念和想像。一系列多姿多彩的人物的出现，比如 Barabas (Barnabas) 教授、Lambik(Orville)，更进一步巩固了以后的成功。

Vandersteen 与《丁丁》杂志

当《丁丁》杂志艺术总监 Herge 邀请 Vandersteen 合作的时候，Vandersteen 已在弗来芒地区享有盛名。他在继续为自己报纸创作的同时，于 1948 至 1949 期间，为《丁丁》杂志创作了八集《Suske en Wiske》。在 Herge 的要求下，他对主人公进行了适当的调整来迎合《丁丁》的中产阶级情调，更加注重排版和剧本的平衡性。在《丁丁》上发表的作品让 Vandersteen 达到了职业生涯的顶峰。

Vandersteen 工作室

Vandersteen 是一位天生的故事天才，他编故事的速度要比他画画的速度快许多。从 1951 年起，为了扩展故事情节、漫画角色和作品，他开始与一大批人员合作，分别创作了在 52 年发表的《Bessy en Judi》，59 年的《De rode ridder》，60 年的《Jerom》，62 年的《Pats》，63 年的《Karl May》，65 年的《Biggles》，69 年的《Safar》，72 年的《Robert en Bertrand》，74 年的《Tits》... 最后一部的漫画为《Thegeuzen》。每创作一部新漫画时，Vandersteen 都坚持亲手写剧本画图稿。几期之后，他才会把工作放下给合作人员。

时光机器：历史和社会讽刺作品

Vandersteen 喜欢以历史为背景，然后在此基础上按照自己的风格特点进行创作。毫无疑问，他最喜欢中世纪和十六世纪时的社会背景。“Belle Epoque”（十九世纪末）对他来说也充满了魅力。通过历史，他可以映射当前的时事。

MARC SLEEN

1922 年出生于 Gentbrugge

以讽刺漫画初出茅庐的他于 1944 年 12 月 24 日在一家弗来芒报纸《ons volk》上发表了第一部漫画。随后他的作品数量飞快的增长起来，在四十年代期间他全靠自己的力量为许多杂志和期刊画了 5 - 6 部漫画。1947 年 4 月 3 日发表的《Nero》为他赢得了最大的成功和名誉。

在 Nero 之前

Marc Sleen 不仅仅是一个卓越的漫画艺术家，他的早期作品也证实了他是一位才艺多样并具有可塑性的艺术家：从 Permeke 风格到城市印象流派再到绘画他几乎无所不能。Sleen 全面发掘他的绘画才能，创作了法国旅行漫画游记，成为了漫画分类中的耀眼之星。

不仅仅是 Nero

继讽刺画后，Sleen 于 1944 年开始漫画创作。他很快就创作了一系列具有影响力的作品。他巧妙的幽默、出色的生动风格和尖锐的描写深深影响了后来的艺术家，比如 Jean-pol 和 Hurey。他热忠使用普通人的形象“Norman Normal”作为主角。“英雄”似的角色从来不会出现在他的作品上。

Nero 的大家庭

经历了几年的发展，Nero 的身边涌现出了一大群其他的漫画角色，这也是 Sleen 的漫画的特别之处。除了 Nero 和臭名昭著的 Pheip 之外，他的作品中不乏其他留给人深刻印象的角色，在这里我们只能展示其中的一小部分。

与《Suske en Wiske》一起，Nero 成为了将来光芒四射的佛来芒漫画的基石之一。

滑稽与想像

只要阅读过 Sleen 漫画的读者都知道在他的漫画中从来不缺少幽默元素。他的想像力似乎没有任何的边界：夸张的幽默、情景喜剧、暗喻、现实社会的折射，暗藏的玄机...简单的说，幽默的所有表现形式都在他的漫画上得到了自由表现。

野外

Marc Sleen 是一个极热爱野外探险的人。AllemaalBeestjes(一个比利时类似于 Natural World 的电视节目)和其他的种种都可以反映出他对自然的热爱。

谈及 Sleen 而不谈及到动物是不可想像的，在《Safari》和《Nero》中都有大量的动物出现。

MAURICE TILLIEUX

1922 年出生于 Huy，逝世于 1978

自 1945 年以来，Tilleux 以不同的笔名创作了大批的漫画作品。渐渐地，他把自己的风格定位在神秘和幽默上。他第一个著名的角色，Felix，在 1949 年出现于《Heroïc-Albums》上，为

另外一个著名角色 Gil Jourdan 竖立了榜样，后者于 1956 年 9 月 20 号在《Spirou》上开始刊登。充满了悬念、幽默、和气氛的剧情使得这部漫画成为侦探漫画类中的经典。到了 60 年代末，他放弃了画图工作，开始给《Spirou》的艺术家们编写剧稿。Tillieux 也同时是几部警察小说和儿童书刊的作者。

1949-1956: Felix

《Felix》是 Tillieux 第一部重要的作品。因为其中含有紧张激烈的打斗情节和一位漂亮自信的女角色，它很快被定义为成人漫画（以当时的标准来定义）。尖锐犀利、不受拘束的对话风格是 Tillieux 的王牌。一方面，它增加了漫画的现实感，另一方面，它为现实社会的暗示和角色的幽默感起到了如虎添翼的作用。

1956-1969: Gil Jourdan

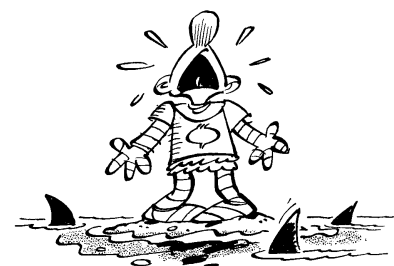
《Gil Jourdan》对 Tillieux 的成功起到了决定性的作用。无论从哪个方面，它都延续了《Felix》的路线。44 页漫画书格式为故事气氛的刻画提供了更多的空间。Tillieux 认为故事氛围与故事本身一样至关重要。

BOB DE MOOR

1925 年出生于安特卫普，逝世于 1992 年

在三十年的时间里 De Moor 是 Herge 最主要合作者，除此之外，De Moor 首先是一位才华横溢的漫画天才。他精通于各种漫画类别的创作：历史历险、搞笑、幽默、悬念、以及纯粹的夸张。凭借无限的工作精力和无穷的想像力，他同时进行着多份工作，比如日刊、《丁丁》的历险故事、甚至 Belvision 工作室的卡通片。

在 1951 年，De Moor 为印度远东公司创作了一部完整的漫画故事。这部看似单一的故事中包含了他所有所热爱的东西：历险、大海、帆船、黄金时代和一个叫做 Cori 的船童。25 年之后，De Moor 重新改编这一故事，把它变了一部连载作品。

但是他作为历史学家的才华，直到他为《丁丁》进行创作（从《佛来芒的狮子》开始）时才得到全面的体现。

《丁丁》杂志 – TINTIN MAGAZINE

《丁丁》杂志问世于 1946 年 9 月 26 日。Ray Leblanc 接到了 Herge 的邀请，欣然接受了杂志的编辑工作。Herge 和当时漫画三大巨头 (Jacobs, Laudy 和 Cuvelier) 一起完成了杂志的首期。在他的艺术指导下，很快就有第二批年轻的艺术师加入到杂志的创办工作中，为杂志注入了新鲜的血液，从而确保了不同年龄读者 (从 7 岁到 77 岁) 的需求，保证了全球数百万读者的欢乐。有一点可以肯定的是：在以后的四十年里，《丁丁》以及竞争对手《Spirou》是无数著名漫画英雄风靡世界的关键。

ANDRE FRANQUIN

1924 年出生于 Etterbeek，布鲁塞尔，逝世于 1997 年

尽管他本人可能不会承认，Franquin 是摆脱直线风格束缚的艺术学派的先锋。大批的著名艺术家都尝试模仿他的风格。多亏了 Jije，他接手《Spirou》杂志，从 1946 年到 1969 年期间一直都忠心耿耿尽心尽力地为杂志奉献着。直到 1969 年，Franquin 才放弃了《Spirou》。之后，他成功塑造了 Gaston，一个无业英雄，还有一部充满黑色幽默的漫画 - 《Idees Noires》。最初他是为《Le trombone Illustre》创作这部漫画的，后来转为《FluideGlacial》创作。

《Spirou》和《Frantasio》进入顶峰

Franquin 对《Spirou》二十三年的辛勤耕耘为第九艺术带来了巨大影响。这不仅仅是因为他付出的精力和心血，也是因为他所创作的一系列新的人物：擅长突发奇想、充满幽默和诗意的 Champignac 公爵，还有他摇摇欲坠的城堡只是众多中的一个例子。

Gaston Lagaffe, 反面角色，捣乱大王和漫画英雄

一天，Franquin 带着一个革命性的创意走进了《Spirou》的办公室：一个不会功夫、没有工作，但是却古怪、憨厚、诙谐滑稽的角色。最初创作 Gaston 的目的仅仅是为了给《Spirou》杂志带来生气，但是这位新角色却在意料之外赢得了空前的成功，在 1957 年开始了自己的系列。

《Trombone Illustre》, 怪兽和黑色幽默

在《Spirou》关于海盗题材的副刊《Le Trombone Illustre》之前，Franquin 画的怪兽早已经出现在 Dupuis 公司的墙上了。

《IdeesNoires》上的早期作品也可以在这个副刊中看到。由于运用了独特的黑色幽默和巧妙的构思，《IdeesNoires》成为作者生活、工作上重要的转折点。

JACQUES MARTIN

1921 年出生于 Strasbourg

作为著名的直线风格创始人之一，Martin 是一位不折不扣的历史漫画大师。Alex 是他最主要的英雄人物，刊登在 1948 年的《丁丁》杂志上。Alex 是一个生活在恺撒时代的罗马青年。在这部漫画中，Martin 展示了他对古罗马的热爱。借助于广博的历史和文学知识、娴熟的绘画技巧以及对古代建筑精细准确的再现，《Alex》成为全球漫画史上独一无二的大师作品。后来，因为一心想要讲述故事，为了好好专心于剧本创作，他把他的第二个英雄人物 Lefranc 先让给了 Bob de Moor，然后又让给了 GillesChaillet。

MORRIS

1923 年出生于 Kortrijk，逝世于 2001 年

二战期间，Morris 在一家动画工作室开始了他的职业生涯，从 1945 年起他担任《Moustique》的合办人。1946 年他在《Spirou Almanac》上引入了 Lucky Luke 这一角色，1948 年，他陪同 Jije 和 Franquin 一起前去美国，在那里他结实了 Goscinny。当 Morris 于 1955 年返回比利时后，Goscinny 成为了他的剧本作家。

《Lucky luke》是一部关于神话传说和原始西部的作品，以历史为背景核心、简洁清晰的绘图和电影般的陈述风格让这部漫画成为一部经典之作。后来以 Lucky Luke 为原形，人们还拍了三部长篇卡通、一部在欧洲制作、真人演出的电影，和由美国 Hanna&Barbera 工作室制作的电视卡通片。毫不夸张的说，Lucky luke 是一位货真价实的国际明星。

PAUL CUVELIER

1923 年出生于 Mons，逝世于 1987 年

自孩提时代起，Cuvelier 就对绘画产生了浓厚的兴趣。他经常为他的弟弟们编故事听，并一点一点的画出来。就这样《Corentin Feldoe》问世了。1945 年，他带上自己的一些作品与 Herge 会面。尽管很喜欢他的作品，Herge 并没有给他什么建树性的建议，只是让他以后往漫画创作方向发展。一年之后，Paul Cuvelier 加入当时最有威望的漫画创作队伍，一起准备《丁丁》杂志的诞生。不久他决定将 Corentin 的故事制作成漫画。但是他很快意识到仅仅制作这部漫画并不能满足他最大的人生追求，因为他缺少时间来钻研其他艺术表现形式。于是他在 Mons 开了一家艺术工作室专门用来绘图、绘画、雕塑以及展示他的作品。

VICTOR HUBINON

1924 年出生于 Angleur(Liege 附近)，逝世于 1979 年

1947 年，Hubinon 和他的剧本作家 Jean-Michel Charlier 一起为《Spirou》创作了《Buck Danny》。《Buck Danny》讲述的是一群美国空军飞行员从第二次世界大战到至今的英雄故事。这部漫画充满了时代气息，与时事政治紧密关联。多亏了极其精确的文献资料、突出的主题、富有技巧的绘图和紧张的悬念，这一系列成为了该领域中的一部经典之作。Hubinon 和 Charlier 还一起创作了另外一部关于 18 世纪时期航海、海盗船和海盗的漫画《Barbe-Rouge》，

幽默漫画《Blondin et Cirage》，《Fifi and Pistolin》为大家展示了 Hubinon 的另一面。尽管在《Blondin et Cirage》的《Les nouvelles aventures de blondin et cirage》一集中，由于为了要保持最初 Jije 的创作风格，Hubinon 的幽默并没有得到充分的发挥，但是与 Goscinny 一起合作的《Pistolin》则为他提供了尽情发挥的自由空间。

TIBET

1931 年出生于 Marseille

1949 年，Tibet 在《Heroic-Albums》上以《Dave o'Flynn》（一部受到美式漫画启发，讲述一位机智勇敢的侦探的漫画）初次露面。两年后，他加入《丁丁》的创作队伍。尽管杂志的 Herge 式直线风格依然很突出，但 Tibet 的幽默感以及对故事气氛的缓解手法已经可以被察觉出来了。动物漫画《ChickBill》在《丁丁》的姊妹版《Onsvolkske》上问世。三十五年内，Chickbill 进行了六十多次独特历险。

1955 年，他又一次与 A.P.Duchateau 合作进行《Ric Hochet》的创作。《RicHochet》是一部现实主义警察漫画，主人公被卷入到五十个离奇案件之中。Tibet 的讽刺漫画也十分的出名。

MACHEROT

1924 年出生于 Verviers

Macherot 是比利时最著名的动物漫画家，这要多亏了他于 1953 年在《丁丁》发表的《Chlorophylle》和 1965 年在《Spirou》发表的《Sibylline》。灰鼠 Chloro 和田鼠 Sibylline 的大部分冒险故事都是在乡村里发生的，他们保卫着朋友们（乌鸦、松鼠、兔子和其他动物）不受人类、家鼠、贪心的貂和野兽的侵犯。Chloro 还常常到一些地方小镇探险，其中包括一个居住着人性化动物的理想国度 - “Croquefredouille”。

在 Greg 的剧本帮助下，1959 年，他还为《丁丁》创作了《Colonel Clifton》。Clifton 是一位陆军上校，童子军领军，侦探，临时间谍，雪茄收藏家，当然最重要的是，他是一位在英国出生在英国长大的地道绅士。

ROBA

1930 年出生于布鲁塞尔，逝世于 2006 年

Roba 是家庭漫画《Boule et Bill》的作者，这部漫画在 1959 年 12 月 2 日《Spirou》上以微型漫画的形式出现。自 1960 年后，他每个星期发表一页搞笑漫画。由于其风趣、轻松幽默的特点以及夸张大胆的线条，这部漫画十分适合用在卡通和商业宣传上。

1962 年，Roba 接着创作了《La Ribambelle》。这是一部充满 Roba 独特幽默感和气氛感的冒险故事，它讲述了一群孩子们的精彩冒险。但是，在几期故事之后，Roba 再一次专心投入到《Boule et Bill》的创作之中。

PEYO

1928 年出生于布鲁塞尔，逝世于 1992 年

Peyo 是中世纪历险漫画《Johan et Pirlouit》的作者，首次于 1952 年在《Spirou》上发表。1958 年，蓝精灵第一次在《Johan et Pirlouit》上露面，不久这些蓝精灵的光芒就盖过了它们的人类伙伴。多亏了商业宣传、卡通连续剧和电视卡通短片，从 Peyo 的画笔和 Delporte 的打字机上诞生的蓝精灵世界很快享誉全球，

现代漫画展览室

(Lemusée de la BD moderne – Het museum van de moderne strip)

⇒顶楼，楼梯右边

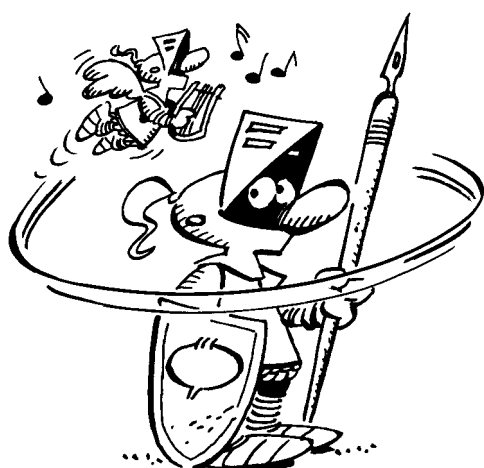
现代漫画博物馆将帮助您了解 1960 至 1990 年这段时期比利时漫画的发展动态。在这里中我们要看到的不在仅仅是几个而是上百个漫画家和他的作品。

PILOTE (蓝色展柜)

尽管《Pilote》成立于 1959 年法国，它却是比利时漫画传统的继承者。其最初的创作队伍主要是由比利时漫画家、剧本家，以及在比利时已小有名气的法国同事组成。《Pilote》最大的动力

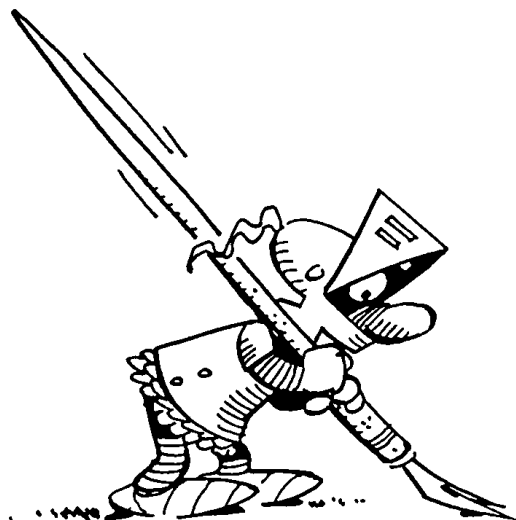
在于它的前进性，它不断保持与读者年龄同步。最开始 Pilote 立志于那些读着《Spirou》和《丁丁》长大的年轻人。十年后，杂志改变路线，将重心转移到成年人上。Gosicanny 为杂志带来了它质的飞跃，使它成为一个名副其实的漫画媒体。自 1972 年《Pilote》甚至发行了比利时版本。尽管这本杂志在 1989 年停刊，但是毫无疑问，三十年来它给欧洲漫画带来了无穷的活力和生机。

审美进化 (红色展柜)

(ÉVOLUTION ESTHÉTIQUES – ESTHETISCHE EVOLUTIE)

漫画家们终于意识到他们所从事的是一种不折不扣的艺术形式，并开始钻研第九艺术的各个方面：排版、绘图、视觉效果、文字和图像的关系、传统漫画代码的运用、混合形式（摄影、文字、图框、绘画、版画...）、大胆的色彩尝试（黑白或者彩色）。他们对完美的追求被不断增长的读者和不断前进的技术所激励着。总之，一切都有可能，还没有被探索的，肯定会在不久的将来就会有人来探索的。

风格 (les styles – de stijl)

从现实主义到幽默的讽刺画，现代漫画家仍然孜孜不倦地探索着其他表现手法，从而创作出风格各异的漫画。

画页 (la planche – de plaat)

传统的漫画页面排版变的更加复杂、更具表现力，甚至有时会看起来很“疯狂”。

色彩 (la couleur – kleur)

相对简单的传统色彩工艺在经过了一段漫长时期后，逐渐退出了舞台。现在，人们可以充分的利用色彩来创造无限的生动。。

直线 (le trait – de lijn)

尽管曾被认为过时老调，经过一批年轻作者的努力后，大师们（Herge, Jije, Franquin...）的直线风格又重新流行起来。

黑白 (le noir et blanc - zwart-wit)

由于突出的对比效果和表达效果，黑白风格得到越来越多的运用。

剧本作家（巨型书后面）

漫画剧本作家很长时间以来都充当着写作世界中的雇佣兵、不为人所知的战士。没有他们，再有才华漫画家也根本不可能找到灵感的源泉，创作出自己的作品，更不用说取得成功了。

题材发展（紫色展柜）

漫画主题的发展与漫画读者的成长密切相关。“诚实忠厚”的负责人在编辑室里咆哮的场景已经为了历史，新主题不断打破传统，接连的涌现出来。新的漫画人物更真实、更现实，更贴近读者的日常生活。漫画主角不在是那些典型的“英雄”角色，而是相对脆弱但具有魅力的普通角色。面对更加冷酷的社会现实，幽默开始转向挖苦和讽刺。另外，色情也得到一定程度的发展。大家在这里可以看到几乎所有的题材。

社会义务与政治意识的苏醒 (*l'engagement social et la prise de conscience politique - sociaal engagement en politiekebewustwording*)

漫画角色积极参与公共生活，它们往往是其作者在漫画世界中发言人和代表人，自然地，他们也代表着其作者的观点。

反面英雄 (*l'anti-héroïsme - de antiheld*)

纯粹的、坚不可摧的英雄角色向更人性化的反英雄角色发展

幽默 (*l'humour - humor*)

幽默在也不仅仅是作者悲观消极的一种“文明”发泄，与之相反，现在除了悲观绝望外，它可以是任何情感的表现。

日常生活 (*le quotidien - het dagelijks leven*)

漫画人物被设置在日常生活背景之中，缩短了与读者的距离

情色 (*l'érotisme - erotiek*)

经过了长期的压制，思想解放运动终于给了漫画作者一个机会来描绘夜色时人类最本能的活动之一。

从漫画角色到人类

漫画角色成为真正的“人类”，它们各有优点和缺点，恐惧和成功。在我们眼中，它们显得更加生动。

《A Suivre》 & 《WordtVervolgd》 (绿色展柜)

1968年5月，年轻的漫画作家们拒绝只局限于儿童漫画的创作。就像穿着一件太紧身的夹克，他们根本无法充分发挥自己的才能。于是这些作家开始考虑新的出版方式。Casterman，一个儿童漫画出版商，察觉了这一新的趋势，在1978年创办了一部崭新的漫画月刊 - 《A Suivre》。它有意识的坚持着一个信条，那就是与其一味的追求创造“英雄”，而把精力用到漫画家自身上。在一家比利时出版商和巴黎编辑室的支持下，这本期刊很快就搭上了国际航班，使得新一代比利时漫画家和来自世界的漫画巨匠们汇集在一起。不论类别、风格或者题材，《A Suivre》都是现代漫画艺术多样化的代表。在1980 - 1989年期间，《A Suivre》还有一个荷兰语版本 - 《Wordtvervolgd》。除了翻译作品外，它也刊登一些佛来芒和荷兰漫画家的作品。

© Copyright: *all pictures by Daniel Fouss*
Copyright: *all drawings from Eddy Ryssack*

