

肖像漫画创作与表现

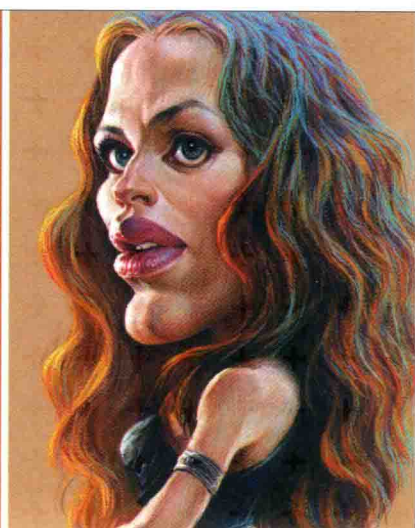
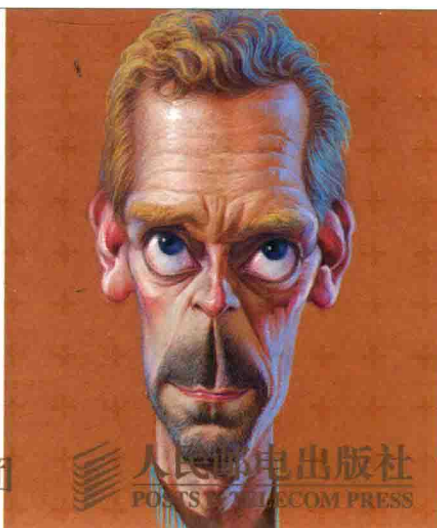
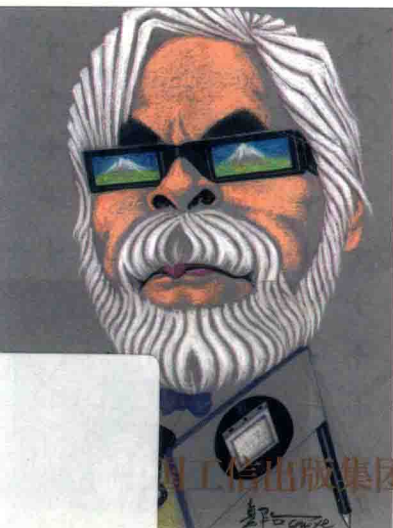
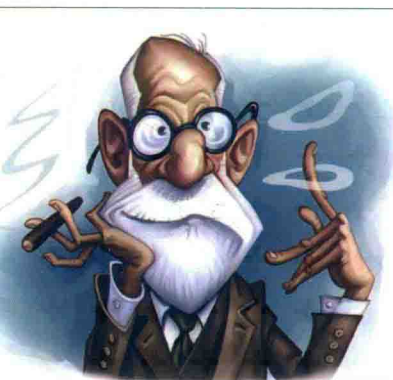
普通高等教育
艺术类·十二五·规划教材

创作幽默而夸张的名人明星形象
用自身作品说话——教你高招
分享肖像漫画艺术带来的快乐
喜闻乐见的艺术形式，为读者创造一个轻松愉悦的学习氛围

郭冶 郭怡 主编 杨涛 副主编

PORTRAIT
CARTOON CREATION
AND SKILL

肖像。

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

肖像漫画创作与表现

普通高等教育
艺术类“十二五”
规划教材

郭冶 郭怡 主编 杨涛 副主编

PORTRAIT
CARTOON CREATION
AND SKILL

肖像。

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

肖像漫画创作与表现 / 郭冶, 郭怡主编. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2015. 7
普通高等教育艺术类“十二五”规划教材
ISBN 978-7-115-38974-9

I. ①肖… II. ①郭… ②郭… III. ①肖像画—漫画
—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第106143号

-
- ◆ 主 编 郭 冶 郭 怡
 - 副 主 编 杨 涛
 - 责任编辑 邹文波
 - 责任印制 沈 蓉 彭志环
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鑫丰华彩印有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 7.75 2015年7月第1版
 - 字数: 158千字 2015年7月北京第1次印刷
-

定价: 48.00 元

读者服务热线: (010)81055256 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

郭治

男, 1962 年出生。教授, 研究生导师。肖像漫画家, 浙江省漫画家协会副主席。1985 年任职于长春电影制片厂美术设计, 原画设计, 动画导演, 国家一级美术师。2002~2012 年任吉林动画学院教授, 动画系、漫画系主任, 学科带头人。现为杭州师范大学美术学院教授、研究生导师, 动漫系主任, 杭州市钱江特聘专家。中国动画学会会员, 中国肖像漫画家学会(筹)常务理事, 获得中国艺术教育优秀教师、吉林省优秀教师、吉林省教育系统先进个人称号及中国学院奖第五届动漫优秀教师奖。创作动画片二十余部, 发表肖像漫画作品数千幅, 获国内外动画漫画奖项百余项, 获省部级优秀课题、教学成果奖等十二项。发表动漫类学术论文十余

篇。漫画作品多次在《讽刺与幽默》《中国漫画》《漫画月刊》《喜剧世界》《漫画大王》《漫画大师》等报刊上发表。

郭怡

2008~2014 年在东北师范大学美术学院动画专业本、硕连读, 期间赴台湾彰化师范大学交流学习。

2013 年主编教材《动画造型设计》,

2013 年编绘漫画系列图书《路易的故事》1~4 集,

2013 年编绘漫画系列图书《爆笑阿凡提》1~6 集。

获得的主要荣誉和专业奖项:

2012~2013 学年获得研究生国家奖学金;

2009~2010 学年获得本科生国家奖学金;

2008~2009 学年获得本科生国家奖学金;

2014 年动画短片《渴望》获第二届东北亚国际动漫大赛铜奖;

2013 年漫画作品《猫兔房奴》获信达杯东湾半岛绘画大赛二等奖;

2013 年漫画作品《猫兔房奴》获第九届全国法制动漫作品大赛插画三等奖;

2013 年动画《渴望》获第四届中国高校美术作品入选奖;

2012 年动画《渴望》获火凤凰杯第五届全国美术与艺术设计大奖赛佳作奖;

2012 年动画《渴望》获厦门国际动漫节金海豚奖入围奖;

2011 年漫画《路在脚下》获第六届全国数字娱乐与艺术大会 CG 静帧作品一等奖;

2011 年插漫画获长三角中国大学生动漫作品大赛优秀作品奖;

2010 年获第三届 IDAA 国际设计美术大奖赛动漫组别银奖;

2010 年获“红人”国际漫画大赛“爱心奖”最佳学生作品奖;

2010 年《路在脚下》获第六届长春国际动漫节暨“金松鼠奖”原创动漫大赛漫画二等奖。

特别声明

本书涉及的图形、画面以及相关文字仅供教学分析、借鉴，此类图形、画面以及相关文字的著作权归原创作者或相关公司所有，特此声明。

前言

肖像漫画是卡通漫画、动画、游戏人物造型设计的基础。本书编者根据多年的创作和教学经验，从真实人物和名人、明星形象的肖像画创作理念出发，对肖像漫画的创作表现技巧及创作方法做了全面解读。本书以使读者掌握多种漫画创作语言为目的，诠释了肖像漫画创作的艺术魅力，为读者搭建了一个从画面整体到细节、从人物夸张技巧到艺术审美的知识平台，为梦想成为肖像漫画家和插漫画师的学生提供了开门钥匙。

全书集基础理论知识、创作步骤讲解、创作技法、案例赏析于一体，具有专业性、广泛性、实用性的特点，可供动漫行业从业者及肖像漫画爱好者的学习参考。

全书以图说话，简洁明了，为读者创造了一个轻松愉悦的学习氛围。读者在学习过程中，始终能够感受到肖像漫画艺术带来的快乐。

本书是在杭州师范大学“本科教学创一流工程建设”及杭州师范大学美术学院领导周小瓯、王钢、范小春的推动与指导下完成的。全书是集体力量的成果。参与编写、收集与配置图片工作的有郭冶、郭恰、杨涛、张行、段劫等，他们共同为本书的出版付出了辛勤的汗水。

肖像漫画创作以实践为主，但实践又以理论作指导，解决好二者的关系应该贯穿教学的始终。我们本着博采众长、独抒己见的精神，在本书的编写过程中，参阅了国内外学者十分有见地的观点，获益匪浅，在这里表示诚挚的谢意。本书难免存在不足与欠缺之处，恳请读者批评指正。

郭冶 郭恰

2015年4月于杭州

目 录

第一单元 概述篇——带你进入惟妙惟肖的肖像漫画世界

第一讲 肖像漫画知多少·····	2
第二讲 肖像漫画的“前世今生”·····	4
第三讲 肖像漫画创作应具备的基础能力·····	5
第四讲 肖像漫画是幽默的文化、快乐的艺术·····	7
第五讲 很好玩的肖像漫画衍生品的应用开发·····	11

第二单元 技巧篇——基础训练从你熟悉的脸开始

第一讲 功成名就第一步——勤于思考、细心观察，漫画真人写生·····	16
第二讲 步步为营渐进式——让你画出生动有趣的真人脸·····	21
第三讲 形神兼备是灵魂·····	25
第四讲 千人千面细分辨·····	28
第五讲 彰显形象有深度·····	36

第三单元 技巧篇——彰显生命力的人物刻画

第一讲 创作前的准备·····	46
第二讲 找到正确的方法为人物的性格类型传神·····	49
第三讲 肖像漫画常用的手法——夸张变形·····	52
第四讲 寻找夸张的要素 ——比例、表情、透视、结构、体态、行为举止·····	55
第五讲 肖像漫画魅力因素——了解、熟悉人物，释放你的创作激情·····	58

第四单元 创作篇——肖像漫画的画面氛围的营造与创作手法

- 第一讲 步步为营——漫画“蒙太奇”画面氛围的营造..... 64
- 第二讲 运筹帷幄——肖像漫画常用的创作手法..... 65
- 第三讲 大放异彩——漫画夸张的艺术..... 68
- 第四讲 实验有法——怎样的肖像漫画才能深入人心、过目不忘..... 70

第五单元 求索篇——值得欣赏的名家肖像漫画作品

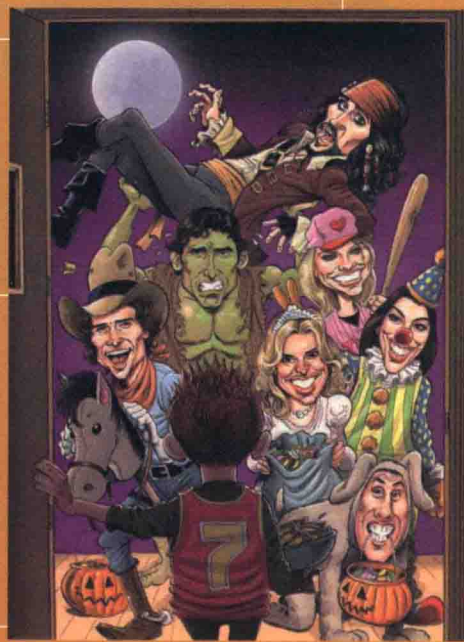
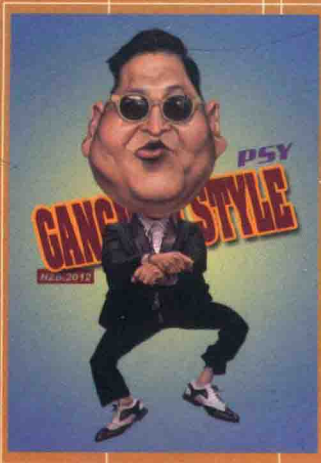
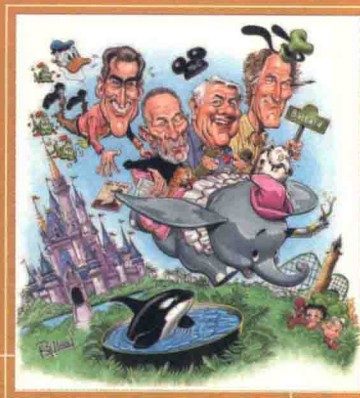
- 第一讲 快乐艺术慢慢看——哪些名人明星你认识..... 75
- 第二讲 读懂学会很重要——学生肖像漫画作品欣赏..... 76
- 第三讲 深入生活得经验——中外真人肖像漫画作品欣赏..... 89
- 第四讲 创意联想显非凡——中外肖像漫画名家作品欣赏..... 96
- 第五讲 展示推广善总结——你的作品哪里去..... 110

参考文献 115

第一单元

概述篇

——带你进入惟妙惟肖的肖像漫画世界

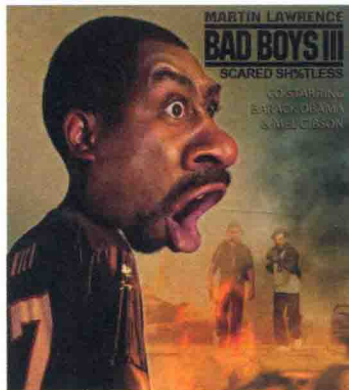
第一讲 肖像漫画知多少

作者：塞巴斯蒂安·克吕格

作者：郭治

作者：佚名

肖像漫画（Caricature）起源于文艺复兴时期的意大利（Annibale Carracci 等艺术家开始创作夸张的肖像）。肖像漫画是捕捉人物个性本质的艺术，用夸张的手法描绘出比生活中的真人更真、更夸张的形象。肖像漫画不只是夸张地描绘人物的外表（如夸张的大耳朵、大鼻子），它更进一步揭示了人物外表深处的个性特征，并揭示人物的外貌与性格的独特之处。漫画不是丑陋的，除非主体本身是丑的、难看的。肖像漫画也是政治讽刺画、动漫角色设计的基础。

肖像漫画是一种浪漫的艺术，用浪漫的表现手法描绘出真实人物的个性特征，通过夸张变形加以强化，画出极致，给观者带来幽默的、具有浪漫意味的审美感受。肖像漫画具有平民艺术的特色，它戏剧性地刻画出人们所关注的公众人物和作为社会热点的名人、政客，这也是肖像漫画家热衷的创作主题人物，作品与人们的情感产生共鸣。肖像漫画是轻松通俗的艺术，成为一种人们喜闻乐见、雅俗共赏的生活调味剂，优秀的作品使人回味无穷。

肖像漫画用以表现对象的艺术形式是多种多样的。夸张的人物漫画和人物肖像漫画并非同一个概念。肖像漫画是对真人、名人、明星进行合理夸张变形而创作出的漫画作品，它是形式新颖、内涵丰富、生动夸张的艺术。

肖像漫画是供人们欣赏娱乐的，传递幽默文化的肖像漫画最为贴近人们的心灵。学习肖像漫画的前提是悟性和刻苦

作者：宓风光

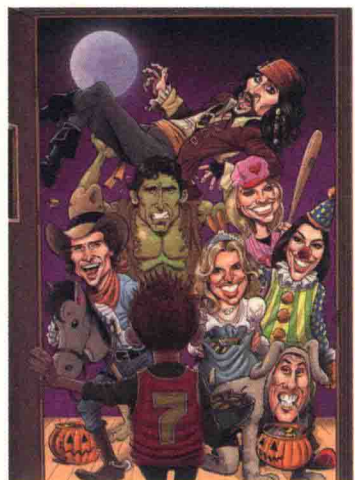
勤奋，要善于观察、思考、研究。持续学习有助于肖像漫画创作力的积淀。肖像漫画是一门快乐的艺术，是不分国界的艺术，它是快乐的世界语言，不因民族、文化、地域不同而受限制，它是文化交流、艺术沟通的外交大使。漫画创作者要在生活中观察领悟，直面社会是漫画创作的优势，是赋予肖像漫画创作的时代特征。各国媒体发表的作品、展览展示的名人肖像漫画作品丰富了人们的审美情趣。创作好这门快乐的艺术，是文化进步的体现。生活需要幽默，肖像漫画艺术在幽默别人的同时带给更多人以快乐。

肖像漫画以浪漫主义的思维方式对所画的真实人物进行夸张传神，作品带有喜剧元素。所画人物可以移花接木，还可以通过添加人物本身的性格特征、职业特征来赢得观者的认知，因此受到了大众的青睐。近年来这门艺术有了较快的发展，从众多的报刊上、艺术画廊中都可以看到幽默风趣的肖像漫画，这标志着社会的进步和人们思想的转变。在我国文化大发展、大繁荣的政策号召下，有必要使这门幽默艺术发扬光大。

在我国，人们对肖像漫画艺术日益崇尚，以此为职业的肖像漫画家也越来越多，在国内外漫画界享有声誉的肖像漫画家层出不穷。我国肖像漫画家们在创作中把幽默元素与人们的审美习惯有机地结合起来，充分展示了具有活泼艺术形式的肖像漫画的魅力，这也意味着中国的艺术家们传承了肖像漫画所具备的高雅内涵，在表现技能和幽默手法上取得了成就。

作者：郭冶

作者：佚名

作者：佚名

作者：郭冶

第二讲 肖像漫画的“前世今生”

作者：佚名

作者：佚名

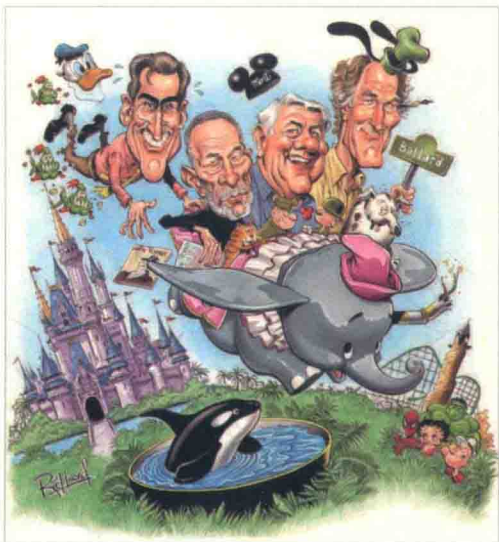

作者：阿达

西方国家的人们崇尚幽默文化，肖像漫画由来已久，国外的各界名人、明星还主动请知名的漫画家把自己画成肖像漫画并公之于众，视为荣誉。法国的肖像漫画家和讽刺画艺术水平领先世界。18 世纪，肖像漫画艺术传到英国，出现了伟大的肖像漫画家雅姆（James Gillray, 1757~1815）。那时候，时事新闻媒体、报刊都纷纷邀请漫画家绘制政治漫画、讽刺画，政治家的漫画像活灵活现，颇具感染力。

20 世纪 30 年代的中国，肖像漫画得到了空前发展，那时候的名人与政客被描绘得入木三分，颇具诙谐和讽刺意味。张光宇、张仃先生对肖像漫画的理解最为深刻，他们是中国漫画发展的领路人。张光宇、张仃先生是动画片《大闹天宫》《哪吒闹海》的造型、美术设计，影片中的人物形象刻画妙笔传神，惟妙惟肖。

新中国成立以后，肖像漫画几乎销声匿迹。在 20 世纪 90 年代末期，随着新生代漫画家的出现，肖像漫画在《漫画月刊》封面出现，《喜剧世界》《中国漫画》等杂志上也刊出了肖像漫画。这些肖像漫画作品风格各异、大放光彩，呈现了肖像漫画在中国的第二个春天。

作者：佚名

第三讲 肖像漫画创作应具备的基础能力

教你高招：优秀的肖像漫画不是靠哈哈镜和软件扭曲变形就能完成的，是漫画家经过设计、构思，精心创作出来的。肖像漫画的创作既要夸张变形，又要形神兼备、恰到好处，只有在创作中反复推敲，才能最终取得满意的效果。肖像漫画以夸张人物的特征趣处，而不是以夸张人的残缺处为原则。形神兼备才是夸张变形的艺术之本。一名优秀的肖像漫画作者应具备如下的基本能力。

1. 扎实的绘画基本功

肖像漫画创作中，对形象的认识多凭感觉，既要夸张变形，又要在创作时反复推敲，把自己所掌握的绘画基本功运用到肖像漫画的创作中去，力求取得满意的效果。画肖像漫画不同于人物写生，它需要绘画的基本能力。创作肖像漫画前必须对人物的形体、特征、性格有全面的认识，综合思考

作者：郭治

作者：佚名

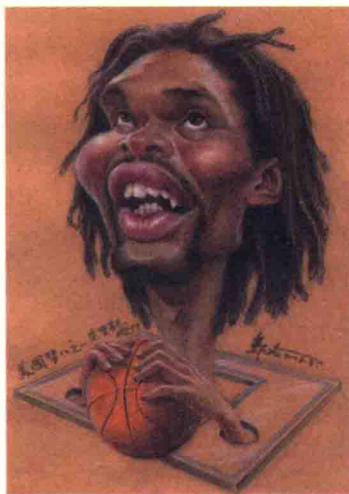
作者：郭治

后进行取舍，再进行形象的夸张变形来突出人物的特征。彰显人物个性的同时添加诙谐幽默的元素，采用象征性的手法去创作，给人物本身带来鲜活的神采和浪漫的情怀，最终给观众带来艺术的享受。只有这样，肖像漫画才能成为人们喜闻乐见的艺术形式。

肖像漫画也是插画、漫画创作的基础，掌握好这门艺术，再创作卡通漫画及故事漫画、插画、绘本漫画等就能轻松上阵。肖像漫画妙就妙在它掌握了人和事物的本质与形象造型特征，在创作中加以理解、夸张、升华，突出人物本体形象特征，让人看了过目不忘，回味无穷。掌握这门艺术，关键要训练好自己的绘画功力和对人物特征的夸张能力，切记：肖像漫画不能无缘无故地夸张变形，也不能无依据、无理解、无原型地创作。

2. 充分发挥想象力和创造力，善于应用多种手段和材料

学习好肖像漫画，不仅应具备扎实的绘画基本功，还应该不断求索、创新思维、积淀修养，在已有经验的基础上发挥自己的想象力和创造力。成功的漫画家，其作品不仅仅体现在艺术的浪漫色彩上，更要深层次地体现出耐人寻味的哲理、含蓄、诙谐、幽默。肖像漫画具有多种表现形式和手法，在表现手法上可享用线描、油画、水粉画、丙烯画、水墨画、剪纸、素描、综合材料、数字绘画等手段和材料。

作者：郭治

作者：郭治

第四讲 肖像漫画是幽默的文化、快乐的艺术

漫画艺术是供人们欣赏、娱乐的，而传递幽默文化的肖像漫画最为贴近人们的心灵。肖像漫画是一门快乐的艺术，也是不分国界的艺术，它是快乐的世界语言，它是不受民族、文化、地域限制的艺术，它是文化交流、艺术沟通的外交大使。漫画创作者要在生活中观察、领悟，直面社会，赋予肖像漫画时代特征。各国媒体发表的作品、展览展示的名人肖像漫画作品，丰富了人们的审美情趣。创作好这门快乐的艺术，是文化进步的体现。生活需要幽默，肖像漫画艺术在幽默别人的同时给更多人带来快乐。

1. 肖像漫画的艺术特色

每个漫画家在创作上都有不同的感悟和对艺术的理解，尤其是肖像漫画更有其突出的特色，因而肖像漫画在漫画中一枝独秀。它的艺术突出之处是形式上的大胆、浪漫，构思上的奇思妙想，形成了幽默、风趣、灵活多样的特殊表现形式和风格样式。它不仅具备生动而夸张的形象和构思奇巧的特点，而且特在“漫”字上：“漫就是浪漫，无拘无束、任意发挥。”因此，漫画家在艺术创作上充分发挥其丰富的想象力，展开自由的探索。

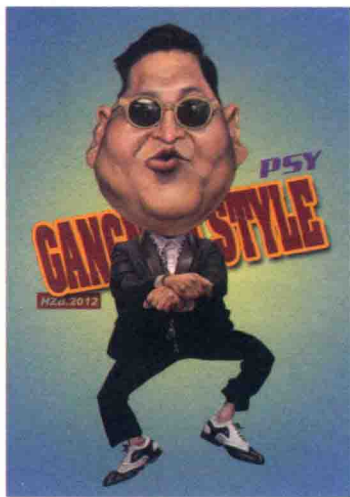
肖像漫画神情并貌，用自身独有的浪漫特色更加生动、活泼、深入多样地为所画人物夸张传神。人具有千人千面的形象，表情也是多变的，因此，人的神态也随时在变化。肖像漫画要抓住千变万化的人物神情。只要能想象到的，漫画就能做得到。喜怒哀乐无一不可入画，经过合理的夸张，形象更为强烈而突出。要突出人物的主要特征和精华，减弱、舍弃不显著特征的部位。由此可见，肖像漫画能够更加充分自如地表现出多变的人物风采。

2. 构思立意

情节的创意在肖像漫画创作中大有用武之地。在情节设计上有写实的、有虚构的，既可以是夸张的，也可以是荒诞

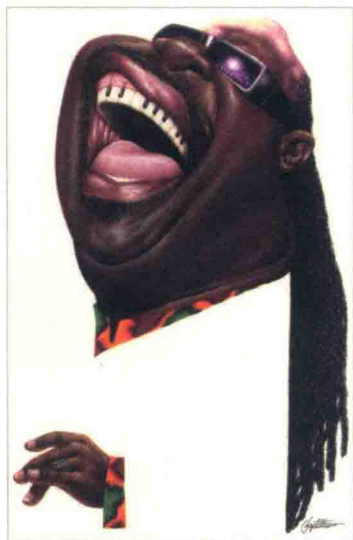
作者：佚名

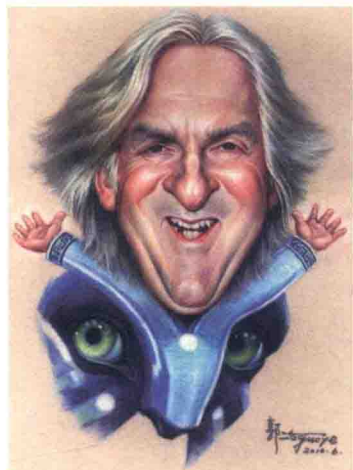
作者：佚名

作者：佚名

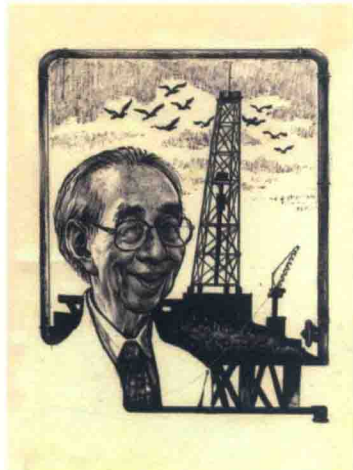
作者：佚名

作者：郭治

的，真中有假，假中有真，通过虚幻结合来展示作品的神韵。漫画正是善于用荒诞的情节来表达真情实感，给观众以视觉上的震撼，从中领会其虚构的艺术境界，用无声、有形、有情、有趣的艺术手段与读者互动，产生共鸣。由于肖像漫画具有表现手法的多样性，更适合于表达人物的神情体态。肖像漫画在使用的材质上可以多样，因而能把人物由外到里描绘得生动活泼、妙趣横生，这正是肖像漫画家所独有的艺术创作魅力。

肖像漫画是以正面人物为主要描绘对象的，多以名人和百姓为创作对象。多以夸张变形赋予作品创意，或幽默或赞颂，是采用漫画语言来表现画面的艺术，很少有讽刺意味的形象出现。它与讽刺漫画虽然同属于漫画艺术门类，但却有着截然不同的概念和实用目的。讽刺漫画中也有具体的人物形象出现，但多以讽刺为前提。虽然某些肖像漫画，也偶尔带有讽刺意味，但两者之间仍然是不能相提并论的。讽刺漫画是对事不对人，作品中没有真名实姓的人物出现。在过去敌对斗争的年代或在国外的时事新闻讽刺漫画中，常能见到指名道姓的具体人物，重点刻画的还是事件，借人说事、借人揭事，其创作目的是明确的，只要不变为人身攻击和恶意丑化就可以了。因此在讽刺漫画中，任何人物形象都与肖像漫画内涵上的创作宗旨没有共同关系。

作者：郭治

3. 人物形象的塑造

采用漫画语言来创作幽默而夸张的具体人物形象，画中即使出现事件情节，也仍然是为了更好地刻画人物。肖像漫画就是要从真实人物的形神气质中寻找夸张美感的一门幽默艺术。肖像漫画中的形象大多是作者喜爱、仰慕、崇拜的人物；在肖像漫画创作中，也有自嘲，也有朋友间相互善意的互动嘲讽以示娱乐。创作出生动、流芳百世的肖像漫画是根本目的。肖像漫画由于构思巧妙，对表现技法的要求越来越高，作品就产生了不同程度的幽默感。怎样把多种多样的幽默手法与各界人物形象恰当地结合起来，是肖像漫画创作构思中需要认真思考的问题。幽默不能随意使用，对幽默的理解与接受能力，每个人都有很大的差别。这门特殊的艺术形

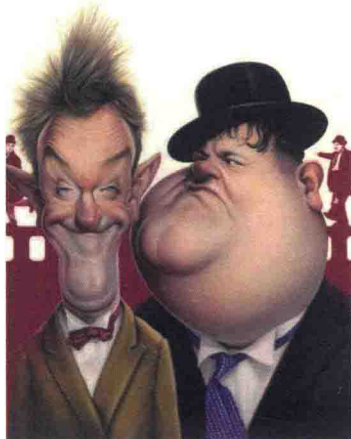
作者：佚名

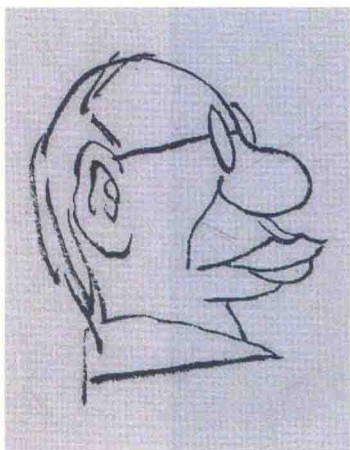
作者：缪印堂

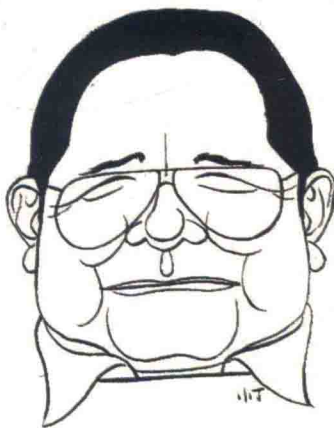
作者：徐鹏飞

作者：佚名

作者：方成

作者：丁聪