

Joppe Beek

肖像漫画的艺术

让-奥普·德贝克

上海文艺出版社

2014.11.11

肖像 漫画 的艺术

上海文艺出版社

(沪权)图字:09-2001-532号

图书在版编目(CIP)数据

肖像漫画的艺术/让-奥普·德贝克;徐世熙译.-上海:上海文艺出版社,2002.6

ISBN 7-5321-2401-0

I.肖… II.①让… ②徐… III.肖像画;漫画-技法(美术) IV.J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 028990 号

责任编辑

杨 婷

封面设计

王 伟

中文简体字版由葛连拿出版社授权

1982©EDITIONS GLENAT

书 名

肖像漫画的艺术

著 者

让-奥普·德贝克

译 者

徐 世 熙

出版发行

上海文艺出版社

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:slcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slc.com

经 销

新华书店

印 刷

上海精英彩色印刷有限公司印刷、装订

规 格

889×1194 1/16

印 张

9

插 页

4

图 文

144 面

版 次

2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印 数

1—5,100 册

书 号

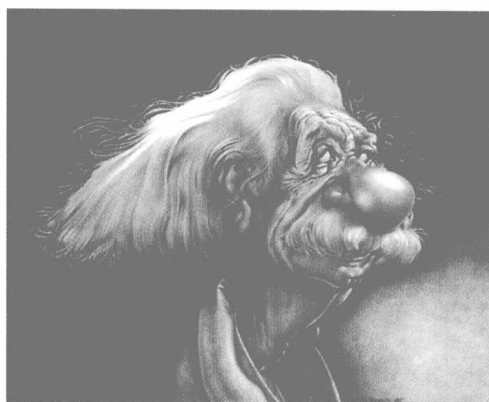
ISBN 7-5321-2401-0/J·149

定 价

80.00 元

让-奥普·德贝克

肖像漫画的艺术

目录

序言	7
1. 脸部基础	11
2. 什么是漫画?	19
3. 画所见之物	23
3.1. 学习观察的几个诀窍	24
3.1.1. 倒画	24
3.1.2. 忽略过程中的效果	25
3.1.3. 使用量角器	26
3.1.4. 测量距离和比例	28
3.2. 看到的比别人多	30
3.3. 主观性中的客观性	32
4. 人的脸部	35
4.1. 人类颅骨的演变	35
4.2. 头的比例和尺寸	36
4.3. 头颅变形法	38
4.4. 画头部草图的几个基本练习	40
4.4.1. 侧面轮廓游戏	40
4.4.2. 剪影的变化	41
4.4.3. 从基本头形到脸	42
4.4.4. 中间色调的头颅	46
4.5. 脸部细节	47
4.5.1. 眼睛	47
4.5.2. 鼻子	52
4.5.3. 嘴	56
4.5.4. 耳朵	61
4.6. 斜中心线	63
5. 按真人画	65
6. 按照片画	69
7. 细分脸部绘画法	73
7.1. 细分练习	74
7.2. 自由变形练习	75
7.3. 正确变形练习	76
7.4. 其他补充练习图	78
8. 面部的不对称	81
9. 皱纹反映人生	85
10. 头发	89
11. 面部表情	93
12. 建议与忠告	97
13. 分三个阶段画的五幅素描	101
14. 人体比例	113
15. 技法和材料	121
16. 漫画与电脑	139
结束语……	144

阿道夫·门采尔(Adolf Menzel)的水彩画,画于1869年。

作者是腓特烈大帝的崇拜者,描绘了这位贤明君主与他的朋友伏尔泰在一起。

私人收藏品。

序言

一门具有几百年历史的艺术……

自从人类开始描绘自己的同类,漫画就诞生了。

这是简要的说法,然而却是千真万确的。漫画这门艺术在19世纪得到承认并受到赞扬,应该归功于它的历史学家,尤其是它的实践者。英国考古学家、法兰西研究院院士托马斯·赖特(Thomas Wright)于1864年第一次对广义上的漫画进行了富有学术价值的研究。他提到了庞贝城的壁画,那里有古代人民创作的各种滑稽可笑、讽刺戏谑的形象,以及中世纪排雨管上奇形怪状的雕像。

10世纪奇形怪状的雕刻。普罗旺斯的蒙马儒尔教堂。选自托马斯·赖特的《漫画史》。

他颂扬了英国最初一批画家和雕刻家,如通常被尊为漫画之父的威廉·霍格思(William Hogarth)(1697—1764年)。

威廉·霍格思的学生中不乏出类拔萃者,如吉尔瑞(Gillray)、罗兰德森(Rowlandson)、伍德沃德(Woodward)和克路克沙克(Cruikshank)。

左图:“英国乔治三世国王”。作者吉尔瑞。发表于1792年6月18日。

中图:“只要能当官,怎么样都行”。作者罗兰德森。发表于1796年1月1日。

右图:公认为伍德沃德的漫画作品。发表于1796年5月5日,选自托马斯·赖特的著作。

这些艺术家创作出了一批时事评论画和肖像漫画。当时印刷及版画制作技术的发展以及报业的兴起使这些画得以推广普及。19世纪是法国及漫画的黄金时代。

尚弗勒里(Champfleury)对赖特的研究加以补充,出版了四卷漫画史,时间从古代直至近代。跟赖特的著作不同,他在最后一卷中论述了与自己同时代的画家。这部漫画史发表于1865年,着力介绍了德比古(Debucourt)、卡尔·韦尔内(Carle Vernet)、亨利·莫尼埃(Henry Monnier)、奥诺雷·杜米埃(Honoré Daumier)和特拉维埃斯(Traviès)。

尤其要强调的是:杜米埃因此而名扬四海并流芳百世。

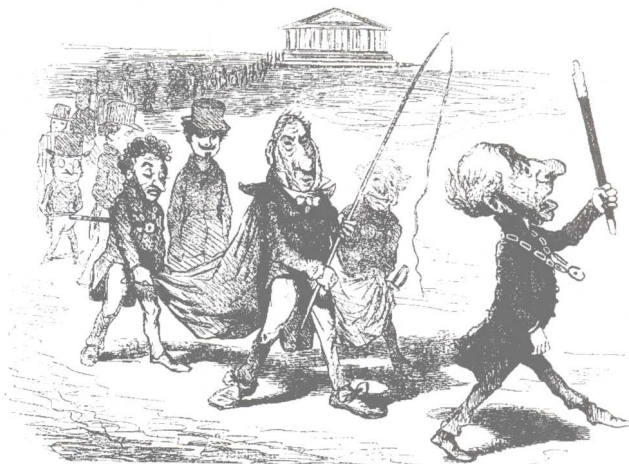
奥诺雷·杜米埃(1808—1879年)的作品,1849年由奥贝尔出版商出版。

1789年、1830年、1848年三次革命直至拿破仑三世登基、垮台，这一时期对于漫画家的创作、对于批评的开展以及爱嘲笑性格的培育十分有利。菲利蓬(Philipon)(1800—1862年)先后出版发行了《漫画报》(1830年)及《噪声报》(1832年)等报纸。他公开反对路易·菲利普，使漫画这一画种身价倍增。我们只需列举卡姆(Cham)、皮加尔(Pigal)、格朗维尔(Grandville)、加瓦尔尼(Gavarni)、纳达尔(Nadar)、格雷万(Grévin)或保罗·莱奥内克(Paulé Lionnec)这些人的名字就可知道，当时的漫画界有多少笔锋锐利、令人生畏的大师了。

1871年的漫画。拿破仑三世写信给祖鲁人的国王：“你的信真让我好笑，但是，谁笑到最后，谁笑得最好。”这段说明文字被审查机构删除了。

卡姆(阿梅代·德诺埃 Amédée de Noé, 绰号卡姆 1819—1879年)的画作。

选自菲利蓬的《噪声报》。

动荡不安的19世纪使漫画大量涌现。虽然拿破仑一世已经引起众多笔战者的抨击,但尚有审查机构的监视。后来,随着社会主义理论的产生,以及保皇派和共和派之间的政权更迭,各类带有政治色彩的报纸也应运而生了。

在其他国家如德国,历史画家阿道夫·门采尔(1815—1905年)在为《腓特烈大帝传》画完插图后,也陶醉于漫画艺术。后来他又为这个版画集出了笔锋更加尖刻的版本。在这个版本中,人们能认出伏尔泰和贤明君主。

19世纪末一直到第一次世界大战期间,由于《笑》(le Rire)、《肥差使》(l'Assiette au beurre)、《幽默家》(les Humoristes)以及后来的《刺刀》(la Baonette)等出版物相继问世,漫画,尤其是政治漫画,从此有了自己的一席之地。阿贝尔·费弗尔(Abel Faivre)、莱昂德尔(Léandre)、维莱特(Willette)、里卡尔多·弗洛雷斯(Ricardo Florès)、若索(Jossot)、福兰(Forain)和其他许多画家对执政当局进行了抨击。达官显贵、政界人物和帝王君主常常被刻画得淋漓尽致。战争暂时平息了艺术家们中右翼和左翼之间的对立,他们大部分都团结在爱国同盟中。相反,德国皇帝则成了全世界插图画家的众矢之的。

在法国,漫画直到20世纪30年代才重新变得活跃,人民阵线,出售保皇党报纸的报贩,斯塔维斯基案件等等为一些像塞内普(Sennep)、埃菲尔(Effel)、苏波(Soupault)、夏莱(Charlet)、穆瓦松(Moison)那样的画家提供了大量的素材。

之后,政治上重新发生了分裂,某些人在解放被占领土的斗争中公然与敌人合作(法国的苏波,比利时的雅姆)。

报刊在过去和现在始终是漫画最喜欢的载体。《鸭鸣报》和穆瓦松以及当今的卡比(Cabu)、佩蒂翁(Pétillon)和庞肖(Pancho)就是法国最早的例证。

《查理周报》(Charlie Hebdo)和其他的无政府主义期刊继续保持着漫画的传统。在英国,《每日快报》(Daily Express)中的卡明斯(Cummings)或者杰克(Jak)和贾尔斯(Gilles)也毫不比他们逊色。

肖像漫画成为一种专长应归功于法国的莫尔舒瓦斯纳(Morchoisne)和米拉蒂埃(Mulatier),比利时的让-奥

普·德贝克(Jan Op de Beéck),瑞士的瓦洛(Wallot)、德国的克吕格尔(Krüger)等一些艺术家。

现在有一种新鲜事:从巴塞罗那的林阴大道到蒙特利尔高地的街头小巷,在各度假胜地,到处可见一些青年艺术家招揽过往的游客画漫画,用削得尖尖的铅笔夸张地勾勒出一张张面部轮廓。变形可以更好地表现吗?漫画成了一种通俗艺术,一种幽默地“描绘自己”的方式。

本书适用于所有希望在漫画这个有趣训练中找到指南的人,无论是初学者,还是富有经验的画师。书中除了多幅出自名家之手的专业作品外,作者还根据自己的教学经验,采用大量图画实例,并配以清晰的说明。作者系美术学院教授,发表过多部政治漫画专著。

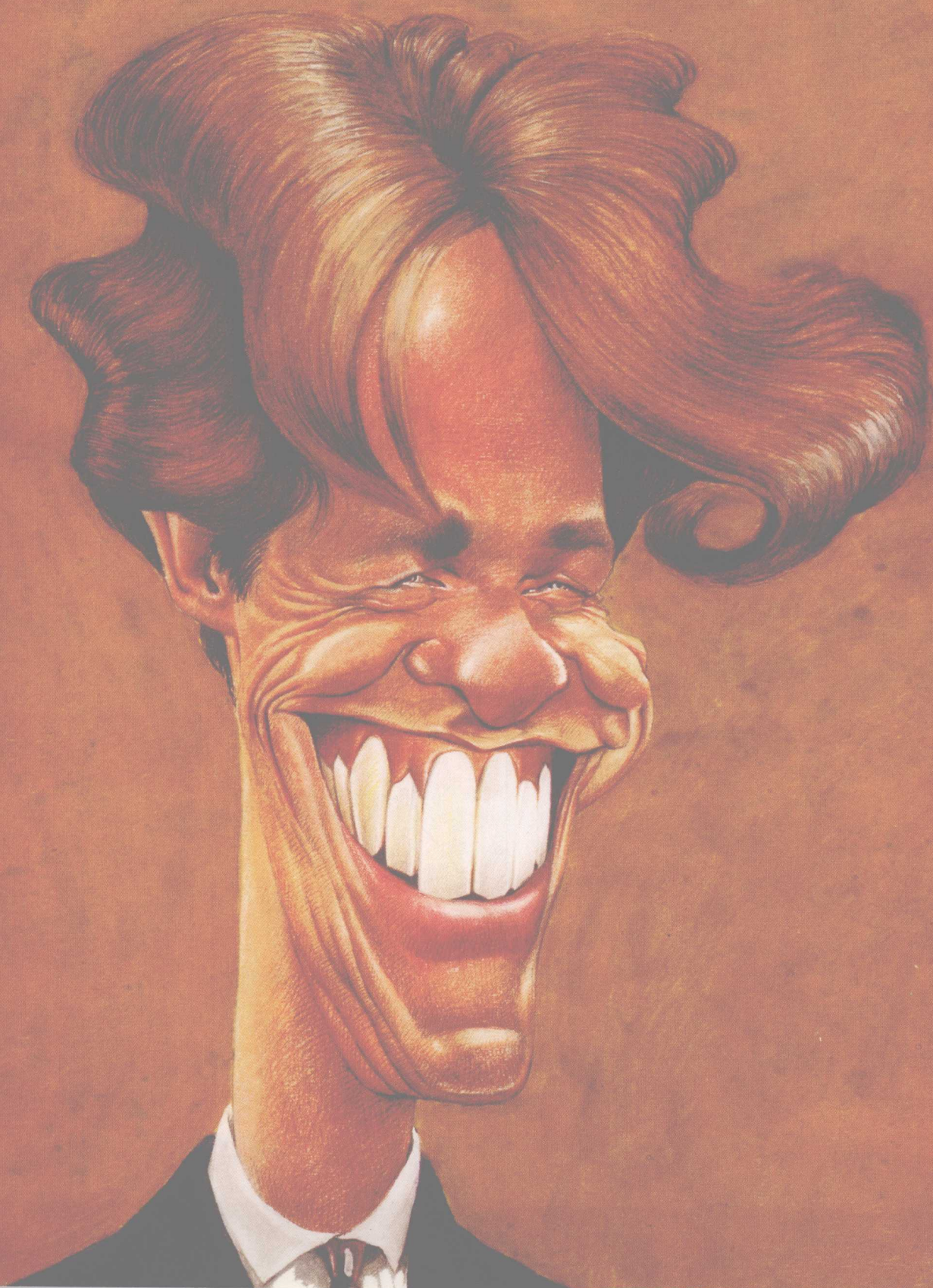
现在,作者把钥匙交给您,请您与他共同分享他所酷爱的这个有着几百年历史的艺术。

保尔·埃尔芒(Paul Herman)

铅笔漫画。威廉二世与皇太子。里卡尔多·弗洛雷斯作。1915年前后。私人收藏品。

每个人的头最初就是一张婴儿的脸。

画一个孩子的头很容易。几个细部一下子就勾勒出来了：机灵的目光（眼睛这个名称太平凡！），圆圆的脸蛋，似桃子般鲜艳娇嫩的皮肤，一只娇小可爱的翘鼻子，还有卷曲的头发！此外，再让婴儿透出一种儿童护理用品特有的气息。这样，你大致上就画得差不多了。

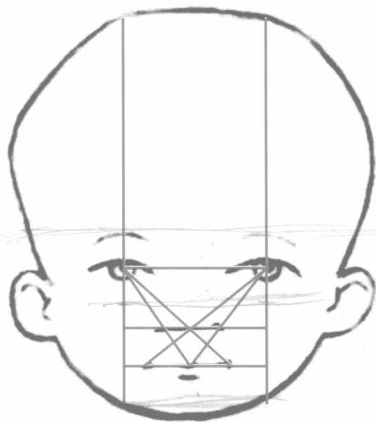
这是因为对于孩子头部的实际形态，我们实在说不出更多的东西，因而没多少东西可补充，所有婴儿的头部形态最初几乎总是相同的。

孩子头部的这种一般形态可以用示意图来表示。与成人的头相反，新生儿的头部特征是：三个“基本要素”（眼、鼻、口）与整个脑颅相比所占的面积很小。

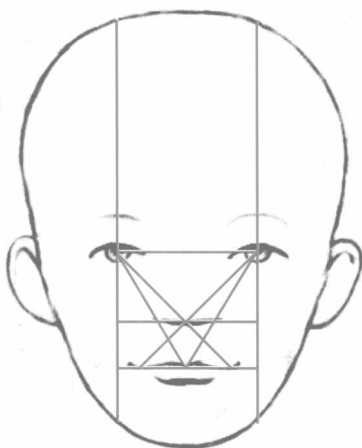
在生长发育过程中，主要是这些比例（脸相对于颅顶的比例）在发生变化。这一现象我们在动物身上也观察到了，几乎所有的哺乳动物幼小时，其吻部都比较短。你们想想动画片里的小狗或某些动物，如小鹿斑比。当需要将某个动物描绘成“坏蛋”时，其吻部通常被画得比较长——儿童故事里狼的脸总是比真的狼要长很多！

婴儿向成年阶段发育时面貌会出现较大的变化。大多数婴儿都很相像，但随着年龄增长，差异就扩大了。每个人都认为自己出生时是十全十美的，但必须接受这样一种观点，即随着年龄的增长，我们越来越像自己的父母。

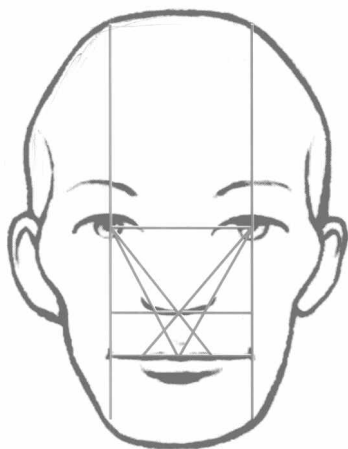
在一个人生长发育过程中乃至一生中，三要素（眼、鼻、口）与头颅所构成的基本比例会发生一定的变化。

婴儿的基本比例。

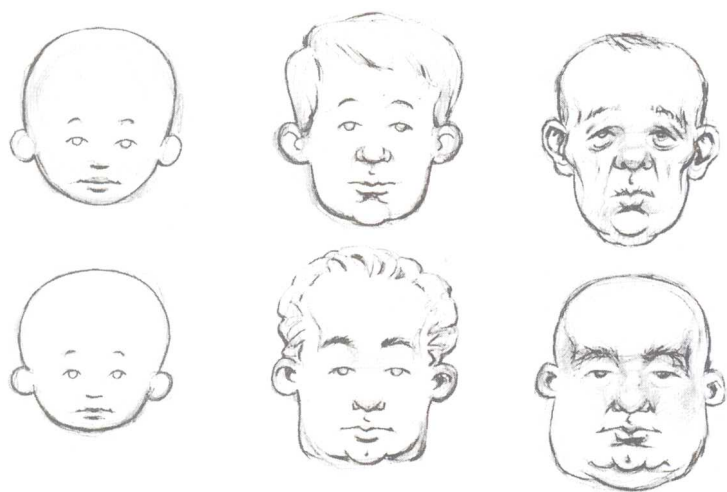

十岁左右孩子的基本比例。

成人的基本比例。

出生时相像的两个人在生长过程中,以及成年后容貌会变得截然不同。

12

动物吻部的伸长致使人们对它们的感情完全颠倒过来。吻部长的狼令人恐慌,不仅因为它咬起人来更容易,还因为它的形象与鼻子几乎不突出的婴儿的形象大相径庭。

幼小动物的吻部很小,使人们不由自主产生一种怜爱。将它与婴儿的小鼻子相比较,并不令人惊讶。幼小动物这种“被遗弃的”特征与成年动物脸部的“保护性”特征完全相反。

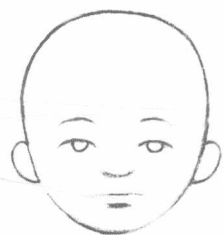
漫画家把各种差异综合起来,寻找奇特异常之处,然后加以突出。要从大部分幼儿的那张近乎完美的脸出发画出一张好的漫画相当不容易,尽管这也并非不可能。必须承认,婴儿的脸是很难画成漫画的,因为它们都大同小异。

人们很难把一个婴儿的头和一个成人的头加以比较。这是毫无意义的。相反,每个年龄组可以和一种类型的婴儿,即一种人们

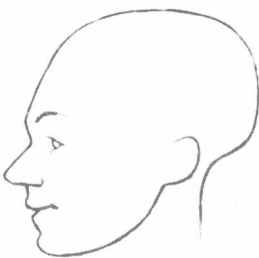
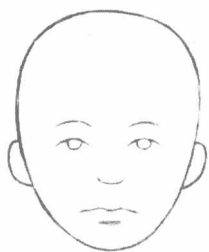
可以参照的零形态联系起来。一个人的脸与零形态,即中性脸的差别越大,凭借面部一系列组成部分将它画成漫画就越容易。

同样的道理,女子的漫画比男子的漫画难画。与男子相比,女子的脸——当然这并不具有普遍性——与婴儿的脸更相似,小鼻子、高颧骨、尖下巴、大眼睛的女子比男子多。此外,女子自己很注意仔细消除可能出现的皱纹。

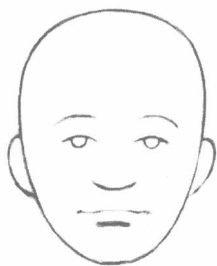
人们可以把每个年龄组同一个婴儿的头联系起来。请对每组进行综合,指出所有的特点,并加上评注。

幼儿的“零形态”。

青少年的“零形态”。

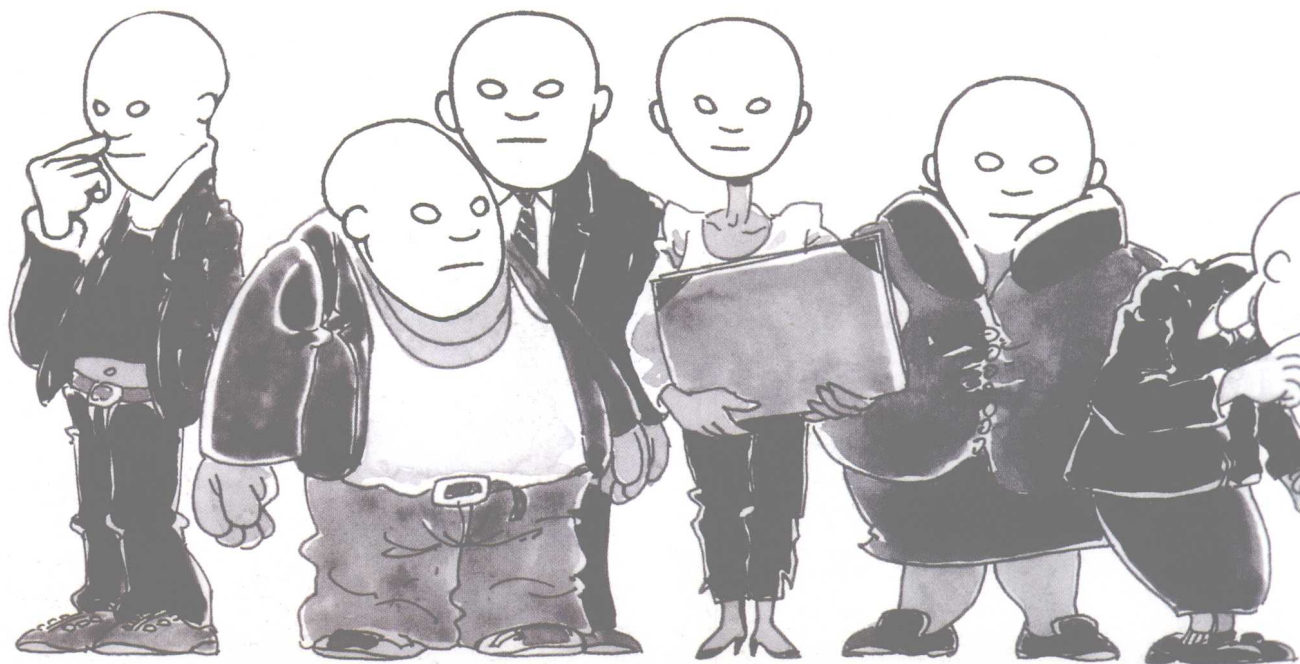
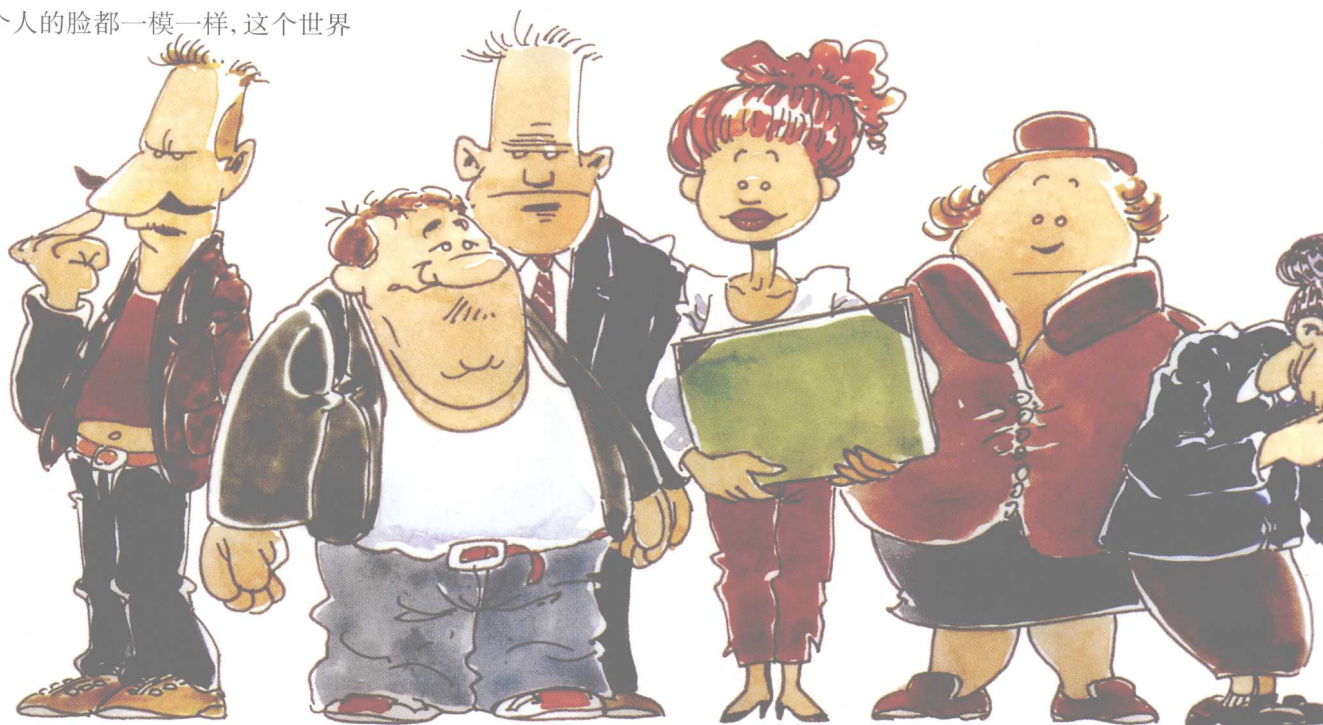
成人的“零形态”。

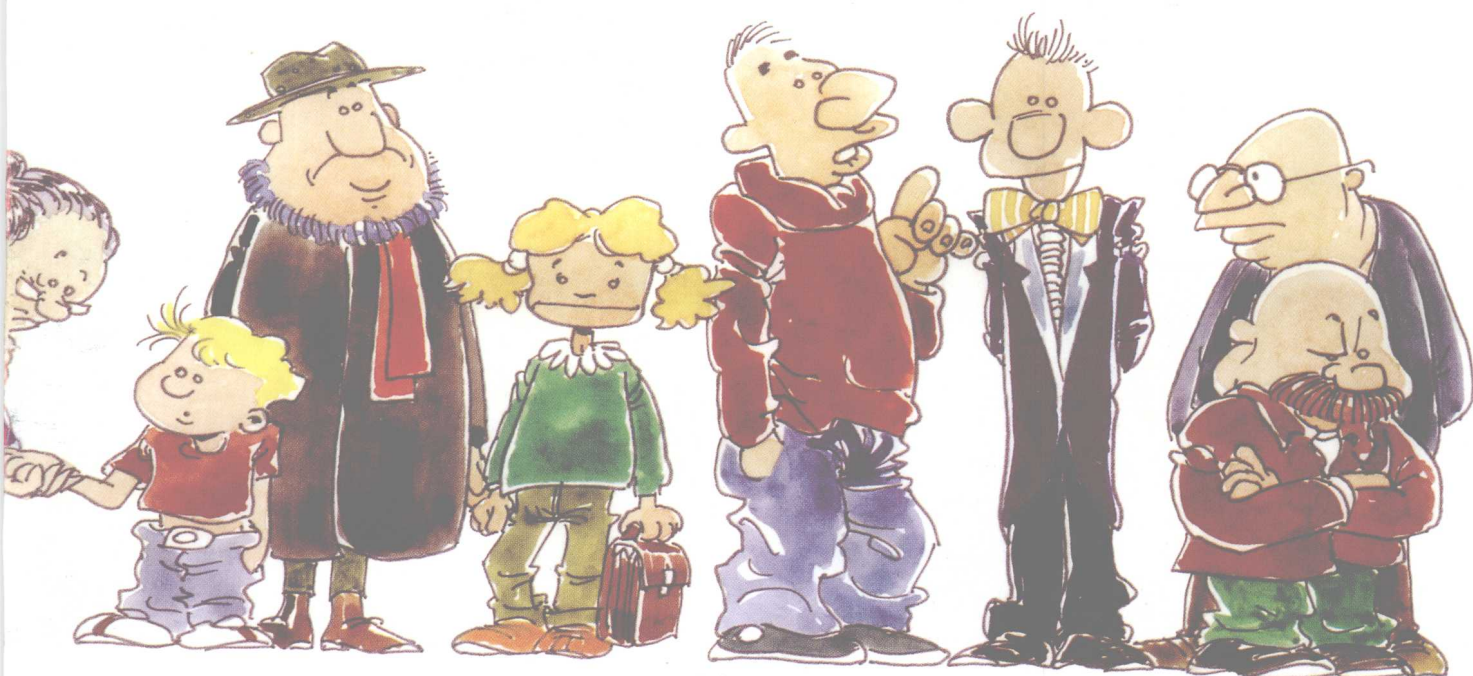

人的脸部最令观察者感兴趣的是脸形的千姿百态。与原始脸(零形态)之间的差异使人们能够互相辨认,并且还会使人与人之间产生吸引或排斥。鲍里斯·维昂曾经写过一本书,名为《杀死一切丑陋的人》。但是如果世界上每个人的脸都一模一样,这个世界

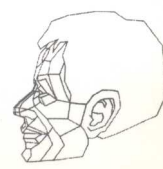
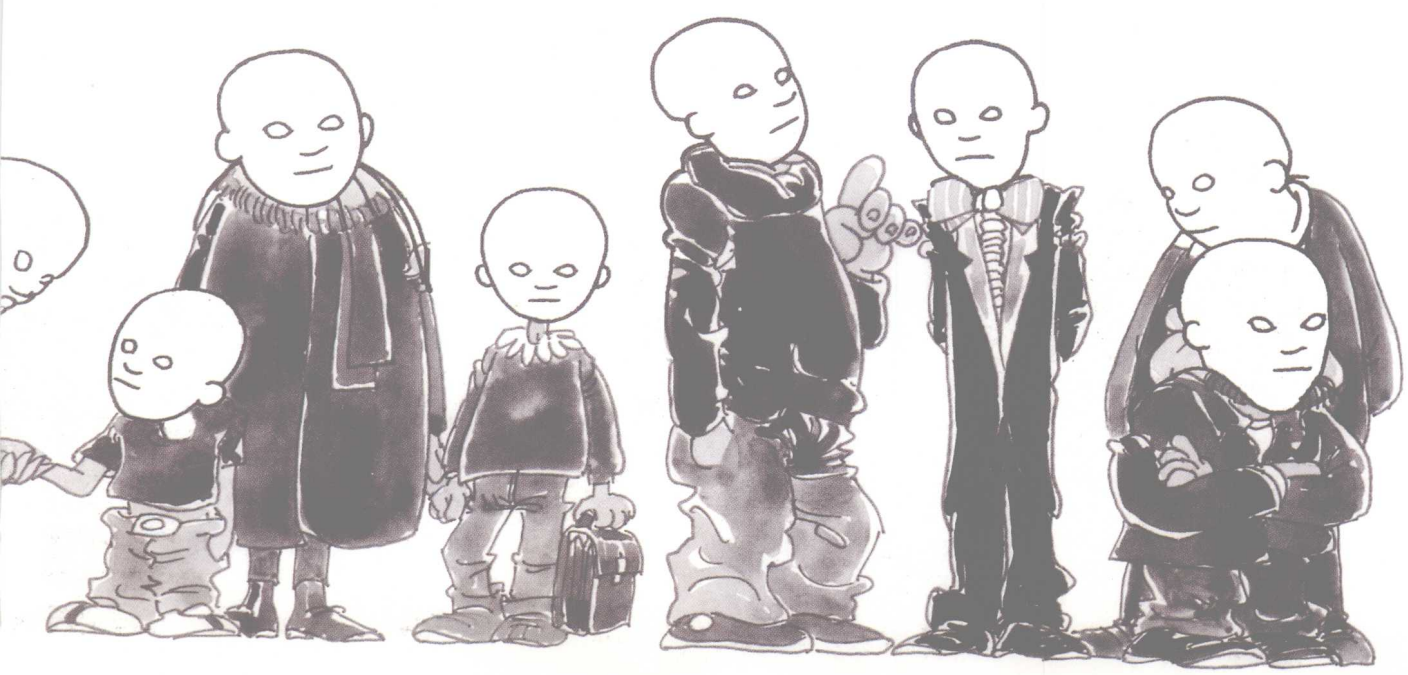
不仅很不方便,而且十分单调。

为了给这个世界增添更加斑斓的色彩,漫画家最大限度地突出(脸部)形态的细小差别。

15

在大多数情况下,人们能认出与原始形态之间的差别,在插图、连环画或电影中,“坏蛋”都是以最夸张讽刺的手法来描绘的:大鼻子、青蛙眼或卑鄙阴险的目光,往往再配以宽大的额头。头顶上添上一大排头发,它和突出的下巴一样,有一种咄咄逼人的感觉。下垂的黑色小胡子,三天未剃的胡子或抹得油光锃亮的向后梳的头发也同样适用。几点雀斑,大招风耳朵,低垂的眼睛,双下巴,抑或一颗长着毛的疣。

最好的漫画是那些和模特儿原始形态距离最大的画,无论是画孩子、女子还是男子,都是如此——幸亏有血有肉的大活人并不具备所有这些特征!因此必须竭力寻找一切与脸部原始形态不同的痕迹。此外要学习区分结构类型(例如:鼻子的大小),同时优先考虑具有“装饰性”的部分,如一块疤痕。