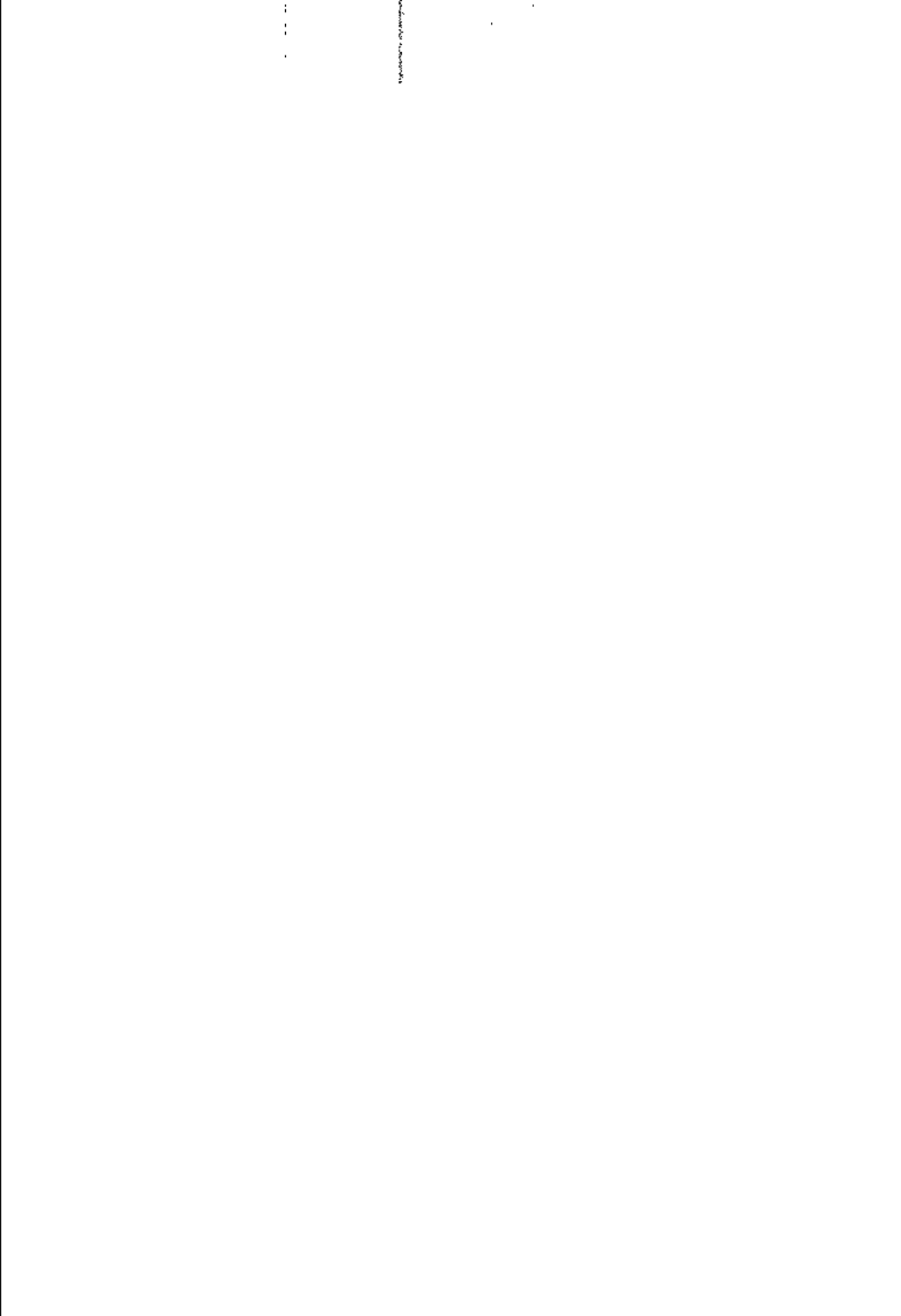

肖像漫画 初探

何君华 编著

辽宁美术出版社

21ST CENTURY
LEARNING LINE ART & PICTURE SOURCE

肖像漫画初探

何君华 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

肖像漫画初探 / 何君华编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2000.5

ISBN 7-5314-2380-4

I. 肖… II. 何… III. 肖像画: 漫画 - 艺术评论
IV. J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 09228 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)
辽宁省新闻出版学校印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数: 20 千 印张: 2.5

印数: 1-3000 册

2000 年 4 月第 1 版

2000 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 吉连奎

责任校对: 莺 文

封面设计: 姚 蔚

版式设计: 大 圭

技术编辑: 王 东

定价: 10.00 元

目 录

作者的话

- 一、对肖像漫画的理解 /9
- 二、肖像漫画的艺术特色 /11
 - 1、传神手法 /11
 - 2、动态描绘 /12
 - 3、情节安排 /12
- 三、肖像漫画与讽刺 /19
- 四、肖像漫画与幽默 /21
- 五、肖像漫画的应用范围 /25
 - 1、再现名人风采 /27
 - 2、自我欣赏 /27
 - 3、用作相互交往的礼品 /27
 - 4、印在名片上 /28
- 六、对肖像漫画的几点要求 /28
 - 1、似 /28
 - 2、漫 /31
 - A、夸张法 /32
 - B、变形法 /33
 - C、比喻法 /35

目 录

- D、象征法 /37
- E、虚构法 /38
- F、拟物法 /39
- G、装饰法 /44
- H、标志法 /44
- I、简化法 /44
- 3、美 /46
- 4、深 /51
- 七、肖像漫画的创作步骤 /55
 - 1、熟悉人物 /59
 - 2、确定表现手法 /61
 - 3、确定艺术形式 /63
 - 4、认真打草稿 /63
- 八、关于现场画漫像 /65
- 九、作品赏析 /69
 - 1、五味俱全的《自嘲》 /69
 - 2、喜剧大师一生的生动写照 /70
 - 不画五官而像其人(英韬)/74
 - 寥寥数笔尽得风流(老九)/76

作者简介

何君华，江苏徐州人，1930年10月生。从事过舞台美术及美术教师工作。代表作品有：油画《冬天的早晨》，国画《伯乐相马图》，漫画《武大郎近影》，肖像漫画《国画大师齐白石》等。系中国美术家协会会员。北京市美术家协会会员。出版有《何君华漫画选》、《何君华肖像漫画专集》等。

作者的话

作者的话

对于肖像漫画，我正处在探索阶段，写一点心得体会和个人看法，是探索的继续。

不画不知道，越画越感到要画好肖像漫画实在是件很难的事。尤其是近几年，我发现其他画种的许多画家们的自画像，竟都十分接近于漫画像。作为漫画作者来说，又该怎样才能画出自己的特色，画出其他画家所难以画出的肖像漫画呢？这就更难了。想到此，再看看我过去的一些作品，顿觉汗颜。正是在这种心情下，写了这本小册子，既是为了和大家共同探索，也是为了自我促进。

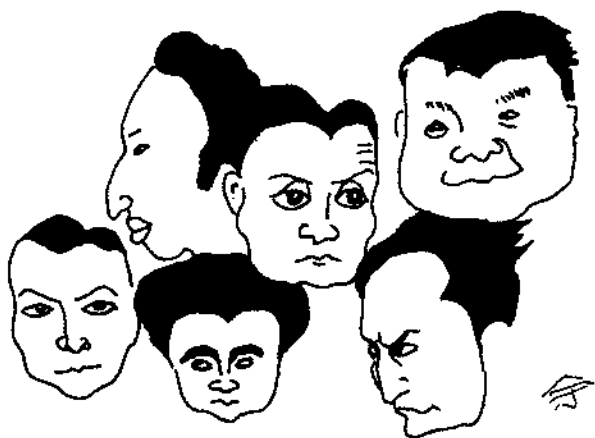
一、对肖像漫画的理解

肖像漫画是以浪漫主义手法为人物传神，别有一番情趣，因而受到了广大群众的喜爱，也从而促使了这门艺术在我国有了较快的发展。在众多的报刊书籍上，都能经常看到幽默风趣的肖像漫画。但仔细想来，这看似平常的事，却是来之不易的。它不仅标志着社会的发展，人们思想观念的转变，而且更是间接地折射出一个社会的民主发达程度。还记得八十年代中期，北京晚报曾开辟了一个介绍漫画家的专栏，每期除一篇短文外，各配有一幅漫画家的自画漫像，我也凑数算是其中之一。就在我的漫像发表之后，一位朋友便惊奇地对我说：“老兄，你为什么要丑化自己呢？”我说：“这不是丑化，只是一种幽默。”他又问：“那你又

(图1)

黄文农自画像(1927)

(图2)《上海漫画》同仁漫像

张光宇 作

为什么要幽默自己呢？”我一时无言可答，哭笑不得。正如著名漫画家方成先生所说：“肖像漫画艺术在我国还未流行，许多读者对这门艺术欣赏还不甚习惯，有人误以为夸张描绘的漫画人像均属丑化。”由此可见，这正是历史造成的反常现象。其实，早在本世纪的二、三十年代，我国就已经出现过许多肖像漫画了。如一九二七年黄文农作的自画漫像(见图1)，张光宇作的《上海漫画》同仁漫像(见图2)等，都是具有代表性的作品。然而自那以后，由于历史的原因，在约三十多年的漫长岁月里，肖像漫画便身不由己地失去了它的用武之地。在我国广大群众心目中，肖像漫画竟成了专门描绘反面人物的一个画种，好人是不会被画成漫像的。抚今追昔，肖像漫画能恢复到今天这个局面，着实是很不容易的。没有三中全会，没有拨乱反正，没有改革开放，没有宽松的民主气氛，漫画家们岂能拿起画笔大胆地去描绘自己心目中所喜爱的人物形象。不过也应看到，虽然认为肖像漫画就是丑化的人，已经越来越少了，但对此仍有各种忧虑，一些人对漫画的认识仍比较模糊，认为肖像漫画会有失“尊严”等等，改变这

种状况需要广大群众和漫画家们共同努力。一方面要弄清什么是“尊严”，哪些应当保持，哪些应当摒弃，应从思想观念上对“尊严”有个新的正确理解。另一方面，漫画家们也应当在创作中把幽默风趣与人们的审美习惯结合起来。要向人们展示，并不是具有活泼形式的肖像漫画艺术，就意味着会失去它高雅的内涵。更不是采取某些幽默手法的肖像漫画，就必然会有损被画者的尊严。用实际作品打消某些人的疑虑，使其逐步提高对肖像漫画正确、全面的理解。由此可见，肖像漫画的发展，需要有更多人的共同理解与努力。首先是漫画家们要知难而进，认真研究如何结合我国实际情况积极创作，大胆探索。漫画家方成先生说：“这是一门学问，是比较难求的一门学问。”华君武先生更进一步说：“这是一门大学问。”可见要画好肖像漫画并非易事，是要做好充分的思想准备，是要花大力气的。再就是需要有广大群众的理解，才能为促使这门艺术的发展，提供广阔的天地。此外，还需要有被画者的理解，才能使画家们得到有力的支持，受到更大的鼓舞，提高创作热情。

总之，只有大家共同理解，携手努力，才能使这朵艺术奇葩在我国的土地上茁壮成长。

二、肖像漫画的艺术特色

各种不同的肖像画，都有着各自不同的艺术特色，尤其是肖像漫画，更加有其突出的特色。因而被称为是肖像画中的一朵奇葩。它的与众不同之处，主要是形式上的大胆浪漫和构思上的奇特巧妙，形成幽默、风趣、灵活、多样的特殊风格。既具有生动性，又具有深刻性。肖像漫画的特，就特在一个“漫”字上。漫就是浪漫，就是无拘无束，就是任意发挥，就是丰富的想像。和其它肖像画相比较，在浪漫程度上，是占有绝对优势的。在手法运用上，是有着更大自由的。现分述如下：

1、传神手法

任何肖像，都是为了给人物传神。而肖像漫画则是利用自己

的浪漫特性，能够更加生动、活泼、深刻、多样地为人物传神。人是多样性的，“神”也自然是多样性的。人的一生无时无刻不在变化，人的神态也随之时刻都在变化。而面对生活中这种多样和多变的人物之神。一般肖像画其局限性很大。肖像漫画则不然，生来就是“天之骄子”，任凭人物神态千变万化，而漫画手法却是运用自如，无所不能。喜、怒、哀、乐、无一不可入画。而且经过夸张，使这些表情更加强烈与突出(见图3、图43)。再如，为了突出最能传神的某一部位，可以减弱或舍弃其它部位。有的只画眼睛不画口鼻(见图4)。有的则只画口鼻不画眼睛(见图5)。还有的根据需要也可以把多种神态的面孔，集中安放在一个身子上(见图6)。这些都是其它肖像画中所难以体现的。由此可见，只有肖像漫画才能更加自由和充分地表达出多变的人物之神。

2、动态描绘

人物动态自然也是多样性的，也是复杂多变的，也是很能起到传神作用的。但这在一般肖像画中，也同样显得简单，几乎没有太多太大的动态变化，使生活中人物的多姿多态受到很大局限。而肖像漫画则不然，任何人物的正常的、反常的，甚至稀奇古怪的动态，尽可得到生动的体现。如漫画家杨平凡画的体坛明星漫像，几乎每幅都描绘出了他们形态各异的体育动作(见图7)。歌星尹相杰的自画漫像，也把歌星特有的动态刻画得惟妙惟肖(见图8)。再比如用飘舞着的浪潮般的头发动态，来表达伟大作曲家贝多芬的激情，更加显得生动传神(见图9)。最有趣味的是一幅描绘卓别林的漫像，画中去掉了人物面部形象，而只用舞动着手杖，加上鞋帽，便把这位喜剧大师表演时的动态与神采，刻画得活灵活现(见图10)。这一切，也都是其它肖像画所望尘莫及的。

3、情节安排

纵观一般的肖像画，基本上是没有或少有情节的。而肖像漫

(图3) 王家

何君华 作

(图4) 古元

佚名

(图5) 陈佩斯

郑化改 作

(图6) 谢晋

何君华 作

(图 7-1)

(图 7-2)

画在这方面则大有用武之地。只要能表达出人物的神韵，在情节安排上既可以是写实的，也可以是虚构的；既可以是夸张的，也可以是荒诞的。可谓真中有假，假中有真。漫画家正是善于用荒诞情节来表达真情实感的高手。

(图 7-3) 体育明星 杨平凡 作

例如，歌唱家马玉涛的一曲《马儿啊，你慢些走！》，唱遍了大江南北。而在漫画家王复羊的笔下，则让她真的骑在马上边走边唱。虽是虚构的情节，却显得更加有声、有形、有情、有趣。可谓任君挥洒浪漫笔，只须合情便是真(见图 11)。再如用虚构头戴王冠的情节，来表达谢军在国际象棋世界冠军卫冕赛中获得成功时的自豪之情(见图 12)。这都是其它肖像画中难以

做到的。

正是由于肖像漫画具有手法上的多样性和灵活性，才恰恰适用于表达人物神情姿态上的多样性和多变性。从而才能把人物由表及里多侧面地、深层次地，既生动活泼而又淋漓尽致地表露出来。这一切正是肖像漫画所独有的艺术特色和艺术魅力。因此，愈来愈多地受到了人们的喜爱(见图13)。漫画家们应当充分地发挥、施展这“看家本领”，不断地描绘出其它画种所难以达到的多元化传达人物神采的作品。使肖像漫画在漫画艺术园地里，真正成为一颗璀璨的明珠。

(图8)

尹相杰自画漫像