

NEW CONCEPT ILLUSTRATION

新概念设计漫画

唐恬 唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

013044919

J218.2
52

NEW CONCEPT ILLUSTRATION

新概念设计漫画

唐恬 唐鼎华 著

中国建筑工业出版社

北航

C1651674

J218.2
52

新概念设计漫画/唐恬,唐鼎华著.—北京:中国建筑工业出版社,2013.4

ISBN 978-7-112-15241-4

I.①新…II.①唐…②唐…III.①漫画—绘画技法
IV.①J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051412号

整体设计:吕 仪

责任编辑:陈小力 李东禧

责任校对:陈晶晶 刘 钰

内容简介

《新概念设计漫画》一书从漫画的视角,以漫画在生活不同领域中的应用及设计原则进行探讨作为内容。本书用五个章节分别对新漫画的概念、漫画语言的艺术特性进行论述,对设计漫画的起步与展开中的每一个环节都进行详尽的分析归纳,并配有相关的练习与对应的学生作业。针对设计漫画的创作过程,进行了与现实生活相关联的阐述,并专门论述了书刊漫画创作、公共空间中的告示漫画创作、企业和产品形象漫画创作、产品设计故事板漫画创作、日用品插画式漫画创作、公益宣传画式漫画创作、吉祥形象吉祥物式漫画创作、图像化交流语言中的表情式漫画创作,还配有国内外典型图例以及学生创作。

本书可作为视觉传达专业、插画专业、动画专业基础课程教材及工业设计专业相关课程的教材,也可作为漫画爱好者的参考书。

新概念设计漫画

唐恬 唐鼎华 著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京锋尚制版有限公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:8¼ 字数:206千字

2013年4月第一版 2013年4月第一次印刷

定价:42.00元

ISBN 978-7-112-15241-4

(23306)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言

当今漫画这种夸张、可爱样式的形象语言，在现实生活中被广泛地使用并越来越受人们的喜爱。漫画形象语言在使用过程中因它的夸张使传达更明确；因它的可爱使交流氛围更加和谐甜美，在人际交往、商业流通、公共事务宣传等各种交流渠道发挥着积极的作用。由此也受到社会各界高度重视，漫画的舞台变得更宽广，价值和意义得到了充分的发挥。

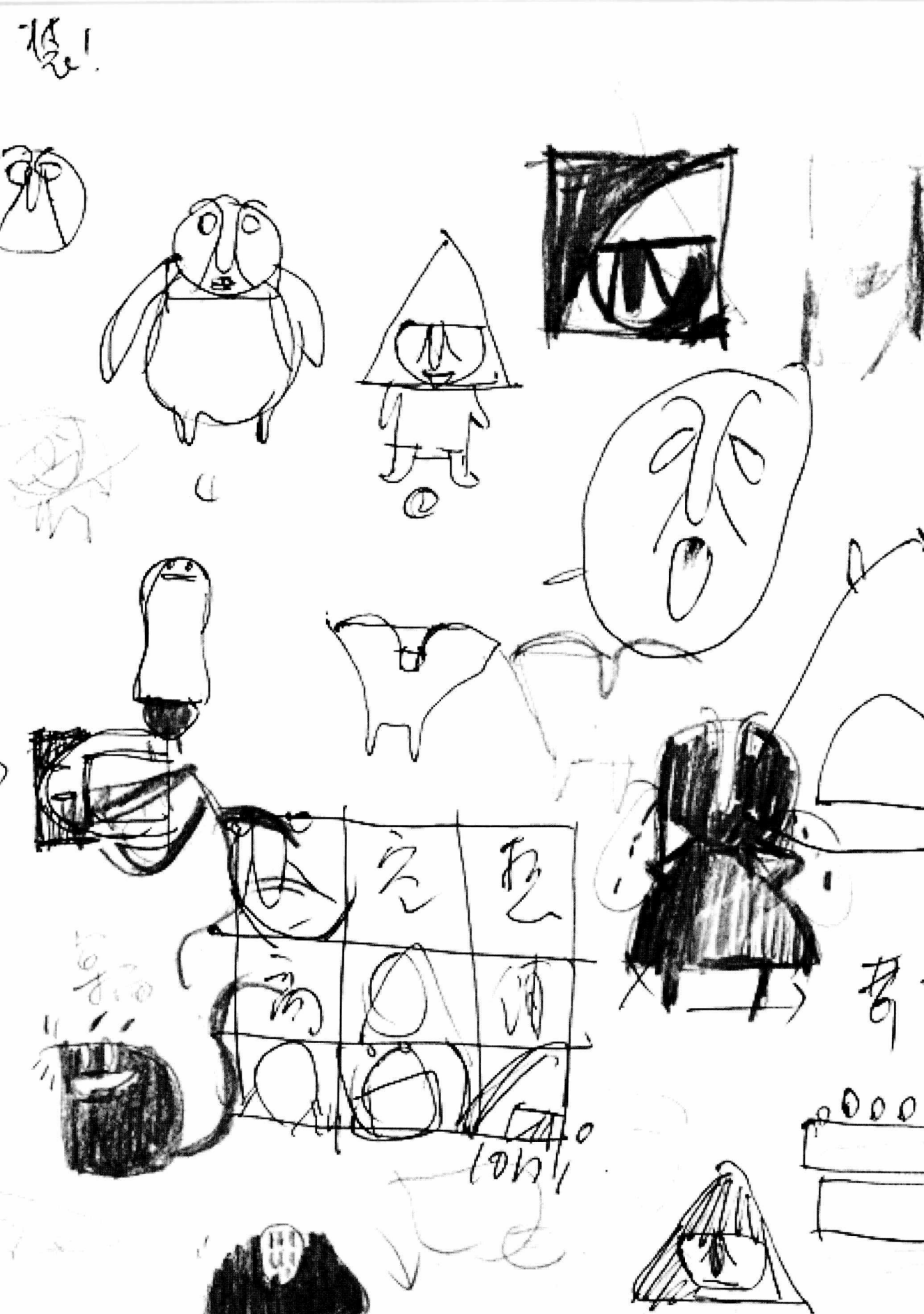
人们喜爱漫画是因漫画走进了日常生活，它不仅呈现在漫画书中让人有脱离现实的放松瞬间，在报刊上针砭时弊令人畅快，更恰到好处地把喜怒哀乐的精神反映融入 to 现实生活的方方面面。漫画总是令人愉悦，无论是茶杯上的一个幽默形象还是T恤上一张滑稽的笑脸，它们成为了美好生活的一部分。从漫画被广泛应用到深受人们欢迎的背后也反映出了明显的设计介入，漫画不再只是造型艺术范畴的一种，它被运用于生活的方方面面，让人们享受到精神关怀。由此我们把这种有意识地将漫画融入社会生活的漫画称之为设计漫画。

设计漫画被社会高度重视和广泛应用，涉及“恰到好处地去运用”和“讲好漫画形象语言”，这两项职能都需要高度的技巧，即专业素养。目前国内的美术设计学院中视觉传达专业、动漫专业、插画专业、工业设计专业相关的课程中（动漫形象设计、商业插画设计、产品设计故事板、图形创意等）有漫画形象语言训练内容，但直接相关的教材很少，在理论和实践上缺少系统的指导，对培养这方面的人才显得力不从心。笔者编写《新概念设计漫画》就是想努力来弥补这方面的缺失，把多年设计漫画创作实践和设计漫画教学实践积累，及对欧美日本发达国家在漫画形象语言运用方面的感受通过总结梳理融入到该教材中，为设计漫画教学出一份力。

书中有五章内容，分别把设计漫画的概念、艺术特性及设计漫画的起步、展开、创作——论述。在展开过程中穿插了国外设计漫画应用情况、创作案例、经验提示及相应的作业、课堂练习、讨论题，再及国外设计漫画的应用图片、国外设计漫画作品、笔者设计漫画作品、优秀学生设计漫画作品、学生作业等，努力达到丰富性、完整性。但笔者深知写好一本书不容易，个人的知识与能力是有限的，书中肯定会有疏漏，也必然存在偏颇和不足之处，为此衷心希望同学、同道提出宝贵意见，以便作进一步的修改。

时下社会的高速发展催促设计教育、教学要紧跟时代的步伐，如何来适应形势建设好设计漫画课程教学，仅凭笔者力量是微不足道的，为此希望大家共同关注！一起努力！

作者 唐恬 唐鼎华

前言

第一章 新漫画的概念

一、大众喜爱的交流方式	002
二、漫画的设计性形成	004
三、漫画对当下的作用与意义	006
四、五花八门的新漫画形象	010

第二章 漫画语言的艺术特性

一、夸张与表达	018
二、变形与新奇	020
三、可爱与诱惑	025
四、简洁与快速	029
五、涂鸦与愉悦	032
六、幽默与发泄	034
七、意志与想象	037
八、距离与美感	039

第三章 设计漫画的起步

一、从感受生活到漫画的积累	044
二、从学习漫画到规律的认识	054
三、从主观意图到我的造型	063
四、从角色塑造到夸张变化	068

第四章 设计漫画的展开

一、设计定位与市场调查	077
二、漫画语言的格式与组织	083
三、漫画风格的建立	090

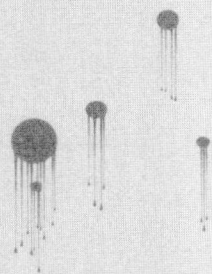
第五章 设计漫画的创作与载体

一、创作过程	096
二、书刊漫画创作	102
三、公共空间中的告示创作	105
四、公共事务宣传画创作	107
五、日用品插画创作	109
六、企业、产品形象创作	111
七、吉祥物创作	113
八、产品设计故事板创作	116
九、表情创作	119

附录

学生文化鞋创作	122
日本吉祥物设计	124

后记

第一章

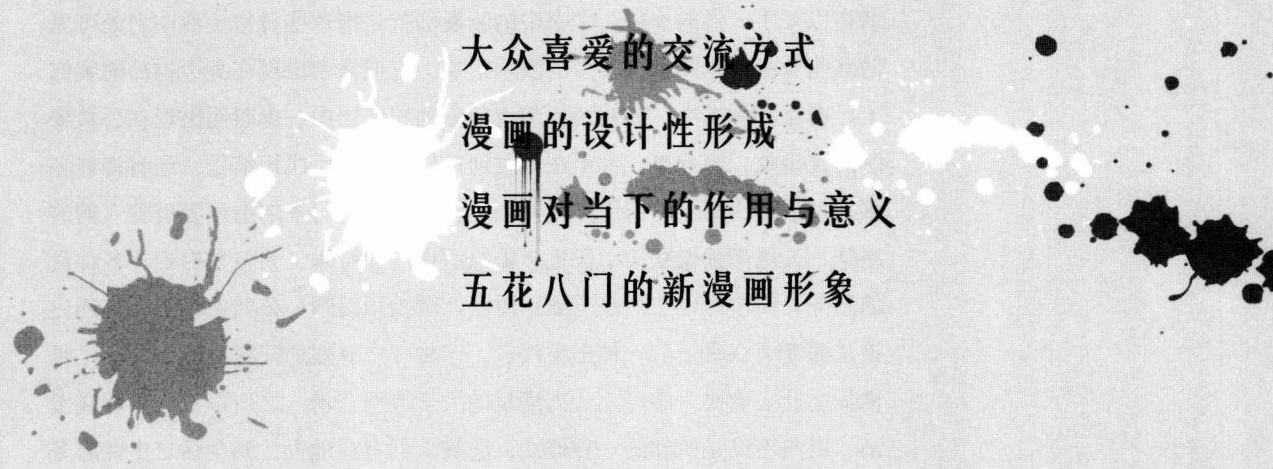
新漫画的概念

大众喜爱的交流方式

漫画的设计性形成

漫画对当下的作用与意义

五花八门的新漫画形象

各色幽默的漫画形象

第一章 新漫画的概念

一、大众喜爱的交流方式

当下的漫画是一个多姿多彩的大家庭，与原来一般概念大不相同。早先漫画多指报刊中的讽刺漫画、多格幽默漫画，后又有连环漫画书等艺术样式。而今漫画因形象特殊的吸引力和易解读性被广泛运用于视觉传达，那些众多新漫画形式因此相融在各种载体中，大大丰富和拓展了漫画的内涵和边界。这些新漫画虽是漫画中的成员，而又有自身的个性，它们发挥着和以往不一样的作用。本书中的新漫画就是指这些日常生活中随处可见的那些夸张幽默又喜气可爱的漫画形象，它们常常出现在身边物品的装饰上、商品的标志中，或商场、超市的陈列和广告中，也时而出现在公共场所的宣传栏、告示里，甚至在即时通信软件中、手机短信里，还有许许多多生活在四周。它们用鲜艳明快的色彩，简洁可爱的造型吸引着人们的眼球，又用夸张幽默的手段把形象组织得生动可乐，为各种内容、各种目的服务。简单地说是商业用漫画、政治用漫画、公共用漫画，它还应该是深受大众喜爱的一种形象语言，一种行之有效的间接交流工具，也是视觉上让人愉快、心灵上让人满足的大众造型艺术。之所以称之为新式漫画，因其不仅是情感的一种样式，还被人们有意地设计到生活之中并服务于方方面面，成为美好生活的一部分。

咖啡馆招牌

博物馆标识

台湾猫村礼貌告示

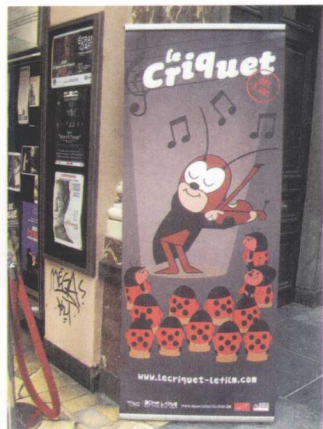
宣传手册

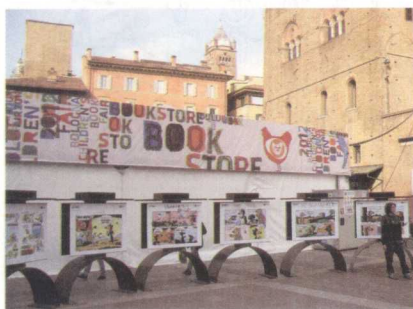
车尾随意贴“别吻我”

“刚刚上路，请多关照”

音乐会告示

宣传栏中的漫画图片

清水寺告示

食品包装上的漫画艺术应用

欧洲街头漫画

现实生活中，人与人之间有时因各种因素难以直面交流，需要通过文字和图像语言来实现间接交流。相对单一的文字在形式上显得生硬、复杂写实的图像显得笨重，在交流的过程中发现人们乐意接受由漫画传递的信息，或文字加漫画传递的信息。笔者曾在清水寺，看到日本警察署张贴的一张用文字与漫画相结合的提防小偷扒窃的告示，由于运用了漫画语言，这种提醒显得十分柔性（缓解矛盾冲突的尖锐性），与周围优美的风景互相协调，也让游客心理上容易接受。更为常见的是，新车驾驶员上路，会在车子后窗贴上漫画告示“我是新手请别吻我”；还有手机短信中用那些符号组合成的表情，来传达文字之外的情感色彩。生活中的漫画语言的展现，不仅达到了交流的目的，还营造出和谐的氛围，让人心灵上感到温馨。

《除了书还有什么可以登高》 唐鼎华

《背不动的童年书包》 学生作品

生活中漫画形象大多以可爱面目亮相，并成为主流样式。因为可爱的形象是人们心目中理想的形象，最容易亲近。幽默的漫画形象也是人们偏爱的样式，因为幽默是人们对待困惑与失败时的最妥帖的态度，所以也最容易接受。因此人们喜爱用漫画形象语言来交流，对那些未曾相见的陌生交流对象进行传达，来达到预期目的。这些也是当下人们对漫画语言的追捧与热爱背后的原因。

练习：

1. 到公共场所去调查研究漫画形象语言应用情况，用照相机记录有意义的或有问题的设计漫画作品。
2. 讨论题：设计漫画的社会意义；要求：围绕题目讨论调查的感想。

二、漫画的设计性形成

欧美早期报刊中的独幅漫画和多格漫画是漫画的开端，当时漫画还属纯绘画体系，是绘画艺术中的一种样式。作为纯绘画其最大特点是无论讽刺还是搞笑都是画家有感而发，是从漫画家自我个体出发的。当漫画成为报刊有机的一部分、是报刊发行量的保证时，就是设计意识的开始。漫画不仅是情感的载体，更是吸引读者的手段，是报纸的一部分，必须要考虑报纸的宗旨和对象的口味，从而由报纸的整体出发。

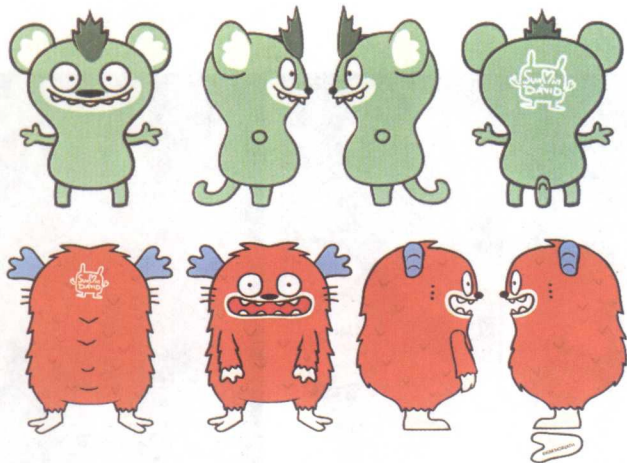
漫画是大众艺术，它的幽默搞笑让人释怀，直白的形式和内容容易解读，由此越来越受百姓的欢迎。它贴近百姓的亲合力被挖掘出商业价值，从增加

报纸的设计意识

报刊的发行量到漫画形象融入商品产生附加值,漫画艺术就变得不纯粹了。

对漫画附加值的注重逐渐演变成有意识的商业设计。如漫画中以儿童为题材或以儿童为对象的内容题材,在造型上走可爱路线,以使其商业价值提高。许多可爱的人物、动物或角色形象被印制在文具、餐具上,销路就变好,在经济效益提升的同时也体现了文化的价值。这些转移到商品上的漫画形象不似一般的图案装饰仅起美化作用,而是拥有了人文气息,使商品具有了情感色彩。人们在买卖过程中不单是容易被抓住眼球,还进一步贴近心灵,最终激发起购买欲。人们在使用过程中同样会感受到人文关怀,由此,漫画与商品的融合升华为商业文化的一种表现。这种现象的背后就是设计意识的介入,漫画很自然地成为生活的一部分。

通过可爱又幽默的形象来激发人们的愉悦是一种人文设计

漫画常常运用于商业营销,还在商业文化上起作用。漫画作为语言样式更受人们的青睐,因其在宣传推广、间接交流中极具力量,对生活中大到政治活动宣传,小到安民告示等起到行之有效的作用。漫画语言的力量产生的不仅是它的亲和力,更在于它的对象意识,针对不同的对象,设计不同的腔调;依据不同的载体,发挥它的特殊性,从而达到预期的目的,这就是设计漫画。

所谓设计就是围绕目的有方案、有计划地进行,是一种系统性行为。设计漫画是商业设计的一部分,是公共事务宣传的一部分,是人际交流的一部分,是都市文化的一部分。漫画作为总体的一部分必须服从于总体的设计,是从整体出发进行的一种造型行为。设计漫画以漫画为样式,依附在各种载体的整体设计中发挥着积极的作用,尤其是贴近百姓的作用,它是人文关怀的设计。

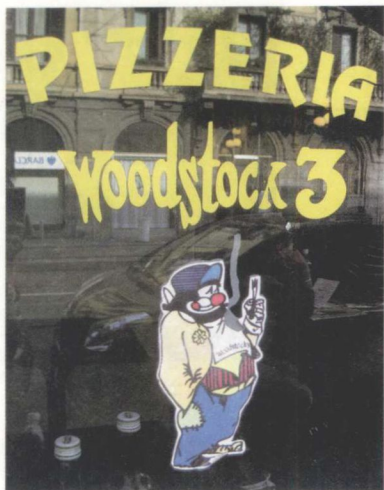
零食口袋上的漫画图像设计

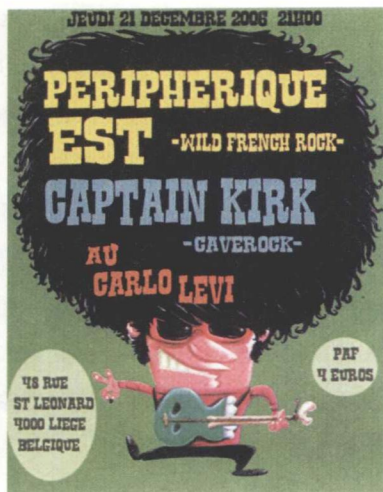
巧妙地在袜子上设计漫画图像

食品包装上的政治漫画设计

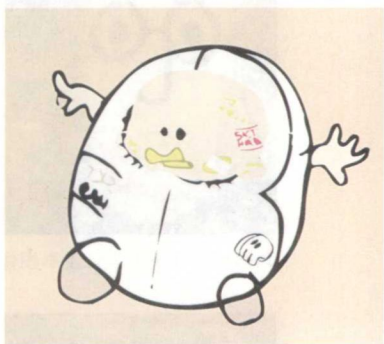
漫画与玻璃间的视觉效应

漫画式音乐会广告

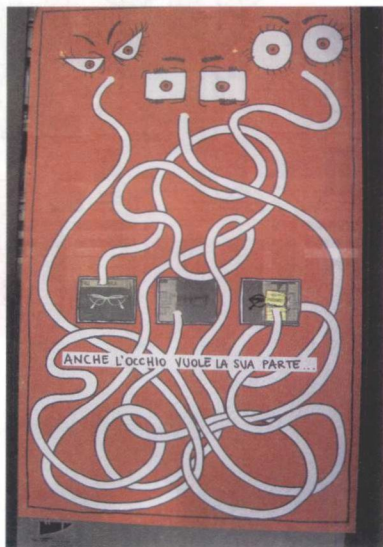
漫画式音乐会广告

漫画的可爱设计

为商品推广服务的商业广告

眼镜店漫画形象

- 讨论题：1. 说一说你生活中喜欢的一件有漫画形象的物品。
2. 如何认识漫画中的设计意识？

三、漫画对当下的作用与意义

当下书刊漫画仅是漫画形成交流样式的一种，人们看到的设计漫画更多出现在生活的方方面面，它们相融在其他载体中。设计漫画的特质鲜明，它们肩负着各种使命，用可爱或幽默的形象、夸张和简洁的手段展示着巨

大的能量。漫画已不仅是早期书刊上批评时政的武器或调节阅读节奏及获取片刻愉快的场地,人们把它看成无比强大的交流工具,它能发出最甜美、最响亮的声音,以最具说服力的语言来为各种目的服务。

设计漫画的功用在商品流通渠道凸显。商品买卖过程中,抓住顾客的视线是第一位的。吸引顾客的因素很多,在视觉上运用明星广告很显眼,减价爆炸样式的标牌更具杀伤力,但明星再闪耀也会与大众有距离感,降价又会给人心理上造成疑惑。而运用可爱型漫画形象或幽默型漫画形象,无论在广告中还是在商标里直接与商品融合,使商品视觉形象显得更为亲切,它不仅抓住了顾客的眼球,还容易留住顾客的脚步,进而达到销售目的。在商品社会中,漫画作为一种吸引人的样式、易于沟通的交流工具,必然融入商品营销的总体设计中来为商业竞争服务。

漫画形象成为城市的点睛之笔

日本商店内的漫画装饰

商店里抓眼球的漫画形象

由人参与的创新性漫画

设计漫画作为一种喜闻乐见的艺术形式融入商业,服务于商品营销,更成为商业文化的一部分。现代社会的商品不仅是给人以物质的满足,还要给人以精神上的享受。商业文化包括很多方面,通过漫画让商品产生人文关怀也是其中之一。日本在这方面有着独到的经验,进入商场,尤其是零食货架,似乎引领人来到一个梦幻的王国,购买商品的过程中由漫画形成的美好氛围让人陶醉。

设计漫画从它诞生起一直是理想的公共事务宣传工具,通过夸张的形象语言组织,把文字中抽象的概念变得具体、明确。许多法规条例,从人性的角度更需要漫画这种形式作柔性的加工处理,让人们在贴近人心的温情中接受教育懂得法律法规。如在社区里常看到人们围在用漫画绘制的专栏前驻足观看法律法规的漫画内容,这些比单纯使用文字来宣传显得吸引人又印象深刻。

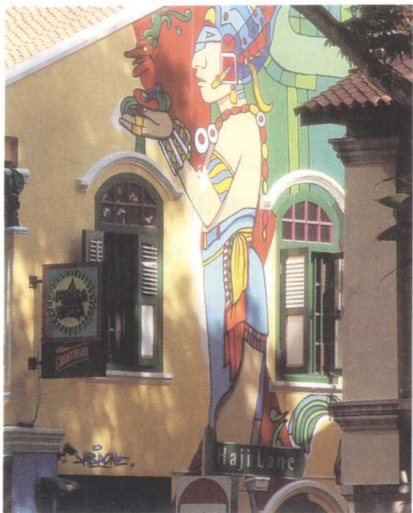
设计漫画在人际间接交往中同样发挥着积极的作用。人与人之间因各种关系发生着间接交流,尤其公共空间中人与人的关系,往往某些情况下存在潜在冲突需要沟通,一般常用告示来提示问题达到目的。如何达成理

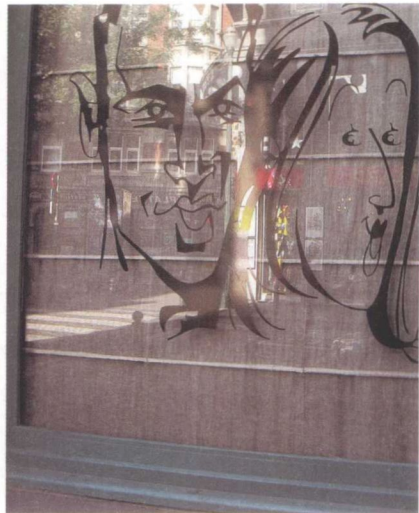
街头与人交流的漫画形象

公共空间的漫画浏览

马来西亚漫画墙

意大利文化墙

国外某小区一角

意大利垃圾箱

工地告示中的漫画形象

想的效果？笔者曾在日本街头看到由市政公司因修路而发布的一则安民告示，内容是麻烦路人绕道而行，告示中用了一个占版面三分之二面积的漫画人物鞠躬的形象表示歉意，画面极具感染力。虽然漫画人物不是真实的人，而就是有了这样一个漫画人物告示就显得人情味十足，能真切地感受其缓解了行人因不便带来的烦恼和埋怨，由此也反映了设计漫画的功用。

文字语言与形象语言相比虽各有所长，但形象语言形式中设计漫画形式确实因其亲近感而显得招人喜爱。例如手机短信或是即时通信中所运用到的“颜文字”，“颜”即是“脸”，是指文字和符号组成的表情或是图案，如 < (͡° ͜ʖ ͡°) > (满足且得意)、 (͡° ͜ʖ ͡°) (不满)、 (͡° ͜ʖ ͡°) (无奈)……构成画面感，除文字以外，更形象地诉说信息撰写者的情绪。

往往使用这样的表情文字，可以回避一些尴尬问题，消除紧张感，同时也暗含了撰写者的“可爱”性格。

设计漫画在隐私空间里还发挥着特殊的作用，让难以言说的话语通过

漫画营造的距离感进行加工,公开表达时就显得婉转又不失幽默,也让那些不雅观的形象粉墨登场,有了一席之地,“一个不漏”地为交流服务。

设计漫画有各种各样的特殊载体,如文具或是服装,它们常常陪伴在人们的身边,偶尔看上几眼,无论它是怎样的角色都能成为寄托情感的对象,一个笑脸还是恶作剧的怪模怪样,都能让人感受到瞬间的安慰或让人会心地一笑。漫画能组织出各种意味来迎合人们的不同需要,在个人世界里漫画成为温馨的港湾或郁闷释放的空间;在公共场合又是人们乐意交流的朋友或享受美好与快乐的天地。

从漫画的种种作用中可以看到其对社会的积极意义,尤其在当下提倡和谐社会倡导精神文明,更应该重视漫画的研究与开发。在教学层面上更需加强课程建设及加快人才培养,从而来适应社会的发展需求。

练习:

1. 组织学生(利用休息日)分别去社区(注意宣传栏)、幼儿园、小学、超市、大型商场、公园、体育馆、电影院、火车站(注意旅游广告)、医院(注意卫生宣传告示)等调查设计漫画不同的作用和意义。
2. 讨论题:谈谈你对漫画语言作用的感受。

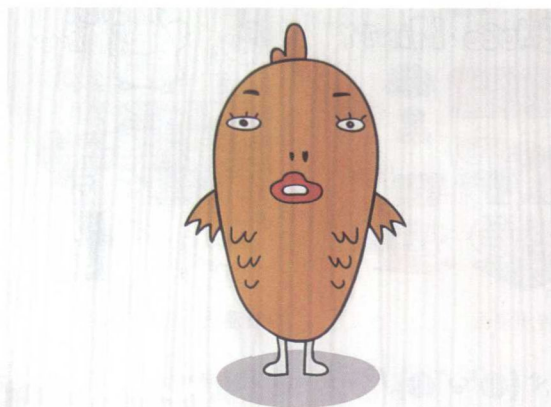
给保洁工打分的漫画形象

使用说明图中的漫画

性知识图书插图

性用品商店纪念明信片

老虎机店标志

学生漫画作业

四、五花八门的新漫画形象

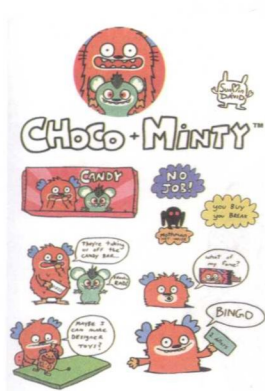
生活中五花八门的新漫画形式层出不穷，让人眼花缭乱。所谓新样式与传统报刊漫画有别，在于它们与各种载体形成不同样式。新漫画从本质上说是拥有了设计性，围绕某个目的成为整体的一个部分又充分展示了自己的个性。虽然它们各自的载体有着不同名称，但就漫画形象个体来说始终是漫画。与那些称之为卡通形象的说法不矛盾，但卡通式漫画形象只是漫画样式的一种。由于设计漫画具有设计性与多样性的双重属性，需通过梳理来分辨、归类，从而有利于学习与研究。

各种设计漫画按功能分类

1. 讲故事说笑话：其样式有书籍漫画、报刊多格漫画、电视漫画、故事漫画。
2. 交流工具：告示漫画、图解漫画、使用说明图漫画、工业设计故事板漫画、“颜文字”/表情文字。

告示

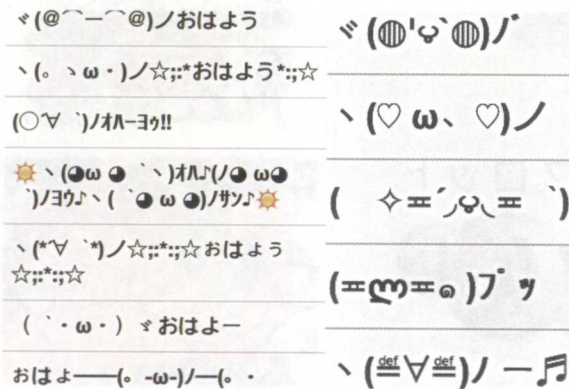
宣传册漫画

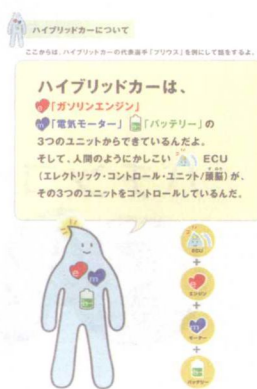
书籍漫画

报纸漫画

“颜文字”、表情文字

图解漫画

香港地铁漫画告示