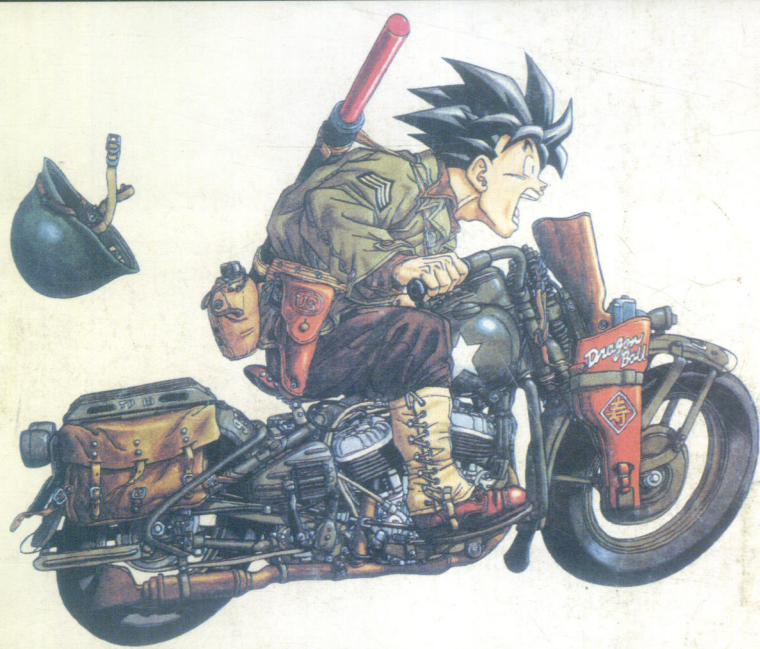

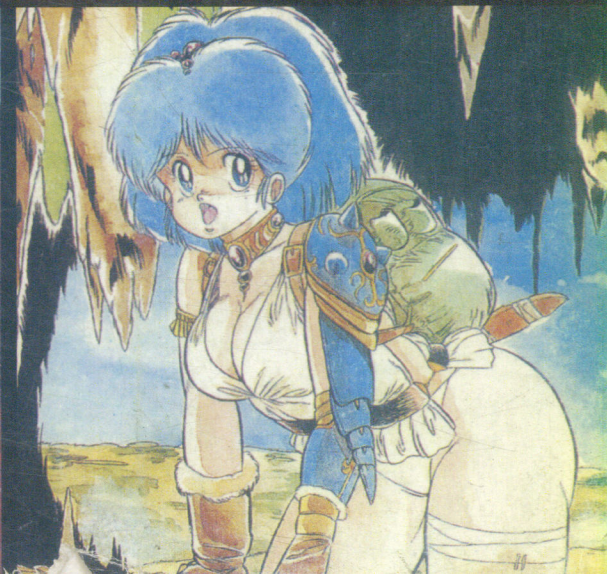

现代卡通画 技法与创作

**Xiandai Katonghua
Jifa Yu Chuangzuo**

阿 客 著

湖南美术出版社

J218.17/3

现代卡通画技法与创作

Xiandai Katonghua Jifa Yu Chuangzuo

阿 客 著

湖南美术出版社

现代卡通画技法与创作

湖南美术出版社出版·发行（长沙市雨花区火焰开发区4片）

阿 客 著 责任编辑：曹勇

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本：787×1092 1/12 印张：9 彩插：6页

1999年4月第1版 2001年9月第3次印刷

印数：6001—9000册

ISBN 7-5356-1212-1/J·1132

定价：25.00元

责任编辑:曹勇
装帧设计:时飞

谨以此书献给那些为中国现代
卡通呕心沥血的第一批开拓者,献给
曾给我大力帮助的易法智、苏建敏、
苏国强、李光耀、曹勇、郑世俊、刘
谦、吴志立等同志,并衷心感谢孟庆
江、庞邦本、黄铁山、于秀溪、陶立民
等老一辈画家的关怀和支持!

任家蓁,笔名阿客、秦草,癸巳蛇年生,
中国美术家协会会员,湖南师大艺术学院副教授。
其中国画、水彩画、版画、抽象画、漫画、连环画等问世作品众多,曾三次在京获奖。
所著中国第一部卡通巨作《荒唐国》已开始分批出版。
有绘画作品被中国美术馆收藏,在中央电视台播出,应邀参加中国大展赴美国巡展
等。海内外二十多家新闻媒体对其作有报导及专题介绍。
其业绩已陆续载入《世界名人录》、《世界美术家传》等典籍。

迎向席卷全球的卡通大潮(代序)

朋友,如果你是一位卡通爱好者,如果你在对现代卡通深深迷恋之际准备投身这个领地,在你翻开这本书的时候,你脑海里一定积聚着不少的问题:为什么现代卡通有那样大的魔力?卡通画的技法、造型有些什么特有的秘密?“卡通”一词的含意到底应该怎样理解?米老鼠、唐老鸭一类不起眼的小明星为什么能强劲地崛起,以不可阻挡之势“窜”向世界各地?……这里,我愿意带你去神奇却又并不神秘的卡通世界,做一次探测性的、富于新意的旅行……

Cartoon ——“卡通”,英语的音译,就是“漫画”的意思。为什么要沿用这个舶来词?因为在当代,它主要是指国际上流行的、以大部头为主流的、连续性故事的漫画作品。书籍形式的称为“卡通书”,影视形式的称为“卡通片”(又叫“动画片”,意即“会动的漫画”)。漫画起始于什么时候我们暂不去考证了,但现代意义上的卡通大作应当首推美国迪斯尼的“米老鼠”,是它引导、带动了席卷全球的卡通之风。我们看一看当今五彩缤纷的卡通世界:变形金刚、忍者神龟、白雪公主、高飞家族、希瑞公主、大力水手、机器猫、圣斗士、一休哥、蝙蝠侠、七龙珠、狮子王……天上、地下到处乱飞,神通、科技无所不能,善、恶、美、丑奇妙莫测,嬉、闹、怒、泣撼人肺腑。在这雪片飞舞般纷纷扬扬的卡通氛围里,各国家、各民族、各地区、各集团相继上阵,现代艺术、民间艺术、综合艺术、影视艺术竞相起舞,慢慢形成了各具特色的民族卡通,组成了美国、日本、香港那样实力雄厚的阵营,尤其孕育出了日本这样的“漫画王国”。朋友,别小看了这些

阵营、“王国”,在为人类文化做出巨大贡献的同时,它们的卡通明星群也正在逐步“占领”世界各地,从文化、经济两面向各民族、各地域渗透和施加巨大的影响。如果你是一位有“日化”、“美式”倾向的绘画爱好者,在你脑海里是不是应该增加一个更重要的问题:怎样创造出中国本民族的卡通?所幸的是,香港回归将为祖国做出重大贡献,但香港漫画不会是中国卡通的主流。

我们处在一个大踏步迈向现代化的时代,旧的连环画模式正被逐步淘汰,代之而起的正是新型的卡通。世界卡通大潮现象也正是社会进步的产物。现代卡通的创造性、快节奏、大信息量、灵活多变、娱乐刺激等特点与现代社会学、知识学、教育学、人才学中的图象记忆、高效率、创造意识、乐中取益、优势效应等息息相通。看到这些,我们不再惊异于孩子们对卡通的如痴如迷,我们更预感到新型的儿童、成人漫画即将在中国大地上兴起。在我们文化底蕴深厚的国土上,一个巨人正在走来……越来越清晰了……这巨人肚里包容着世间万象,包容着人文、科技、幽默,就像一个大腹便便的“卡通大王”。让我们迎向前去,像卡通明星一样钻进它肚子里,看看有些什么秘密,装着些什么养料……朋友,可别让自己被消化掉了,而要让它乖乖听我们的话,吸收我们给予的养份,变为中国的巨人!

目 录

迎向席卷全球的卡通大潮(代序)		
新工具 新材料 新形式 新制作	2	
线条的情绪、性格与魅力	6	
神妙的卡通造型	10	
写实与变形	11	
三大变形规律	15	
夸张之美	15	
形块之美	20	
扭曲之美	22	
互溶互变手法	23	
人、兽、景互变手法	23	
抽象与具象互变手法	24	
趣味造型法	28	
错位	28	
揉面团	28	
切法、削法与拼块	30	
凿石	30	
压扁拉长	30	
缩、放走极端	30	
包装与埋伏	32	
剪纸	32	
结蛛网	32	
吹法	34	
嫁接	34	
比拟与象形	34	
“钉掌配鞍”	36	
倒行逆施	36	
异想天开	36	
布条纸卷	38	
卡通画起手课图	40	
卡通造型与创作应用	60	
正面角色与反面角色	60	
个性强化	60	
表情与做戏	63	
多角度与多方位	66	
景物处理与渲染	69	
卡通画的构图与构图组合	70	
走向自由	70	
卡通画与电影蒙太奇	72	
镜头运用	72	
光的运用	72	
灵活多变的透视效能	77	
分镜组合	79	
超越蒙太奇	81	
分解与综合	81	
强霸版面	82	
虚实露藏	82	
透视的自由	82	
版面互挤互挪	83	
变化多端的气氛、声响与点景文字效果	84	
气氛的威力	84	
声响变化与压字造境	86	
道白处理	88	
神奇的卡通境界	90	
卡通创意与现代精神	90	
现代精神下的审美情趣	90	
选材、主题与创造意识	91	
卡通创意的商业辐射	92	
无与伦比的想象力	92	
儿童心理与成人童话	94	
童年的诱惑	94	
单纯与深邃	94	
斑斓多彩	95	
稚趣之美	97	
节奏与高潮	97	
彩图	101	

新工具、新材料、新形式、新制作

绘画表现形式决定工具材料的取用。卡通画所需要的工具材料既简单、又丰富,是有很大的灵活性的。当我们走进文化用品商店,那琳琅满目的新型纸笔、现代材料,很多都可以成为我们的选择品。当然,铅笔、橡皮、直尺、曲线板是必不可少的,稍厚一些的白纸和黑色墨水也是必不可少的。

当你选择笔的时候,在针管笔、点水笔、速写钢笔、描图笔以及多种新式绘图笔中挑上一、两种,或挑数种也行,这要根据你对绘画表现方法的偏爱来决定。如果你喜欢勾画圆润、规则的线条,你可以选择针管笔;如果你喜欢勾画稚拙的或者潇洒的线条,你可以选择速写笔或点水笔;如果你喜欢多种线条结合运用,也可以选择几种不同性能的笔。至于线条的粗细变化,针管笔中就分有能画粗细各异线条的多种型号;那种描图用的小型点水笔也可以随你用笔力量的大小画出粗细多变的线条来。另外,根据需要也可以挑选一支精巧的狼毫毛笔,用于涂画成块的黑色或勾画粗重的线条。(图1)

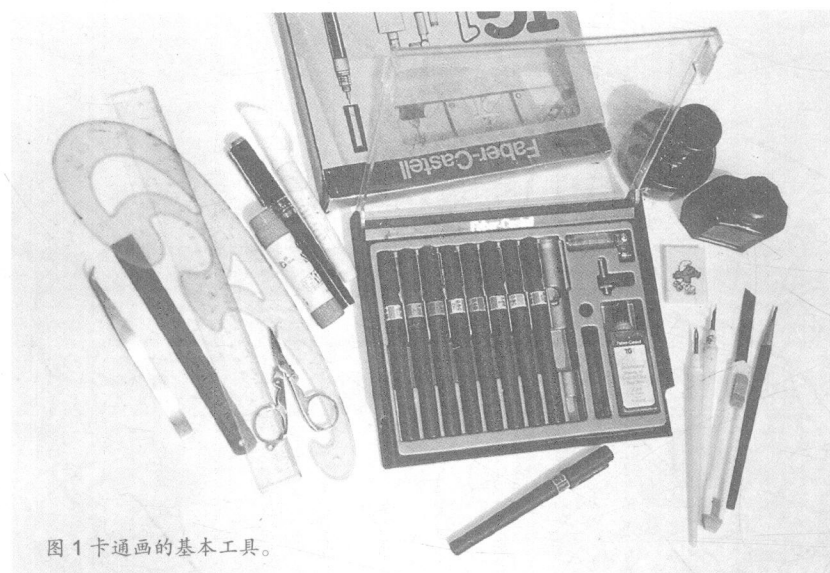

图1 卡通画的基本工具。

在各类黑色墨水中,建议你不要使用或少使用碳素墨水。因为用碳素墨水画成的画稿干后,当你用橡皮清除白纸上的铅笔线时,会将黑线中的细微碳粉擦出,而将画稿弄脏。另外,若将碳素墨水灌注在笔胆中,由于碳粉沉淀,也会引起笔内堵塞。在目前,绘卡通画,采用一般性的绘图黑墨水就可以了(比如上海产的“沪光”牌绘图墨水)。若用毛笔勾线,也可以采用中国画墨汁。目前国内市场上还有一种绘图墨水,

灌注在笔内可以自行调节沉淀现象。随着时代进步,各类先进的墨水会越来越好用。

制作黑白卡通画,有较多画家喜欢采用底纹纸。那肌理各异,撩人目光的各类底纹纸不但可以节省画家时间、提高绘制效率,还能增强画面的现代感和表现力。从材质上分为两类:透明的和不透明的。透明底纹纸只须按画面需要的形状和位置用小刀切下,再贴上画面就行。不透明的底纹纸可以复印多张,剪贴上再画或画上去再剪贴,可以灵活运用。有的底纹纸本身就具有绘画感,略加添画就可以形成有独特魅力的画面。(图2)

如果你制作的是彩色卡通画,那就更美观,也更具有材料上的灵

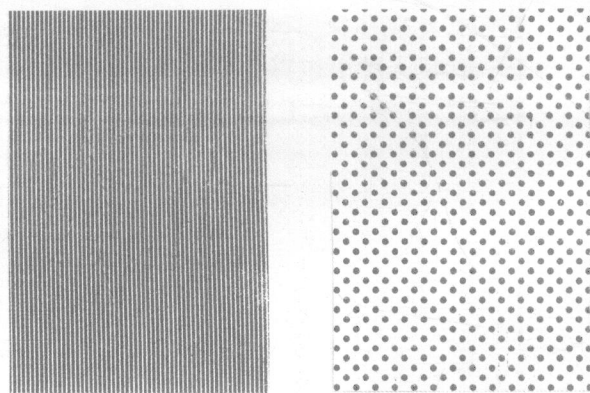
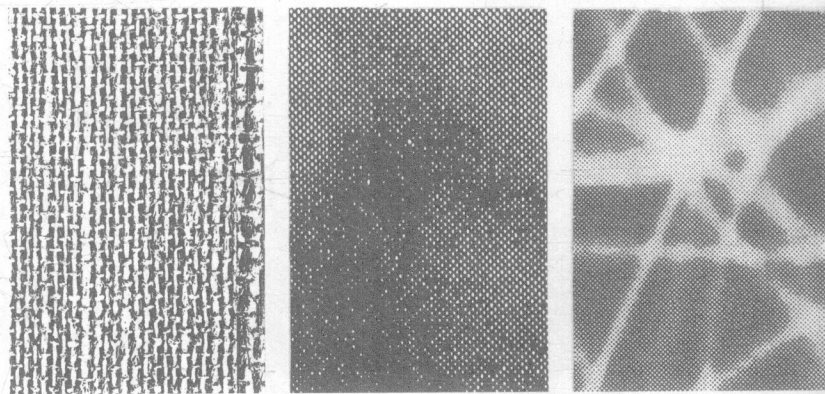

图2 几种底纹纸样。

活性。在勾画好的黑白画面上涂染透明水彩色是最舒心的事儿。可平涂,可渲染,可趁湿加染增强效果,也可重叠干画丰富画面。上色方法可借鉴水彩画与中国工笔画的多种技法。若用水粉颜料上色,也可结合

制作图案的技法精心“雕琢”,层层覆盖,然后再勾墨线。还有一些工具,如彩色铅笔、蜡笔、粉笔、油画棒等也可以综合运用,以增加画面的特殊表现力。随着科技发展,现在有不少人采用电脑上色,海外还大量采用在黑白稿上标上各种色号,就可让印刷厂按要求套印上各种丰富色彩的方法。

朋友,这里需要特别向你指出的是,上面所说的只是一些最基本的工具和常识,更重要的是希望你根据卡通画的基本要求和自己的偏爱、适应性与潜在优势灵活运用、大胆探索,从而创造出真正好的、有个性的卡通画来。工具、材料上的“新”,并不等于产品新、样式新,关键在于画面效果的“新”,在于挖掘出工具材料的“新意”。哪怕你拿着最古老的笔、最简陋的纸,只要你善于探索、富于创造性地发挥运用,就可以画出最新最美的卡通画。

我曾经做过一些尝试,使用过多种现代笔、墨、材料和底纹纸。根据我对国外一些不同风格卡通画的研究和对自己绘画特点思考所作的绘画形式定位,最后只选择使用一种笔,就是这种目前似乎正被淘汰的、通常被用作描图的小型点水笔(图3)。这种笔勾画的效果没有那种僵硬的制作味,绘画感较强,类似竹笔又强于竹笔。勾线时粗细变化大、弹性效果好,而且刻画精微、富于笔韵。可说是“老笔新用”,挖掘出了它作为描图用笔时不

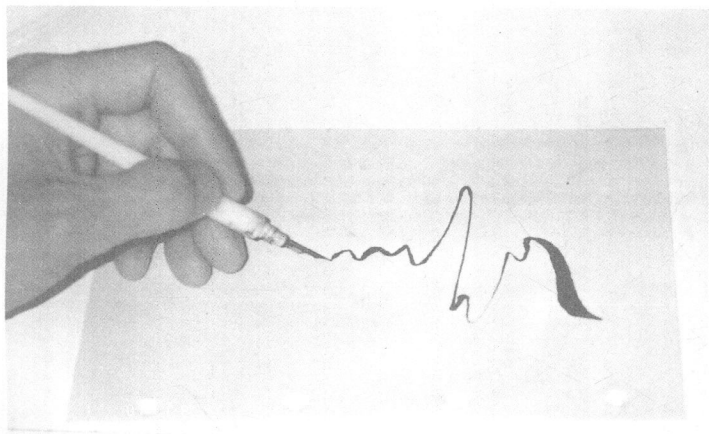

图3

曾显现出来的多种潜在优势。在底纹纸的多种肌理效果中,我也只选用了少数几种带有绘画感的纹样,以保持整体画风“绘画味”的一致性(图4)。另外,既然底纹纸可以复印翻制,为什么不可以自制底纹肌理呢?于是我又制作了带有云、水、风、雾感的一些半抽象底纹纸(图5)。从这个意义上推想开去,树木山石为什么不可以制成“底纹”呢?于是我又分类制作了树石、藤草、浪涛、雷电、气氛等各种资料(图6),以便复印、剪贴、灵活组合,

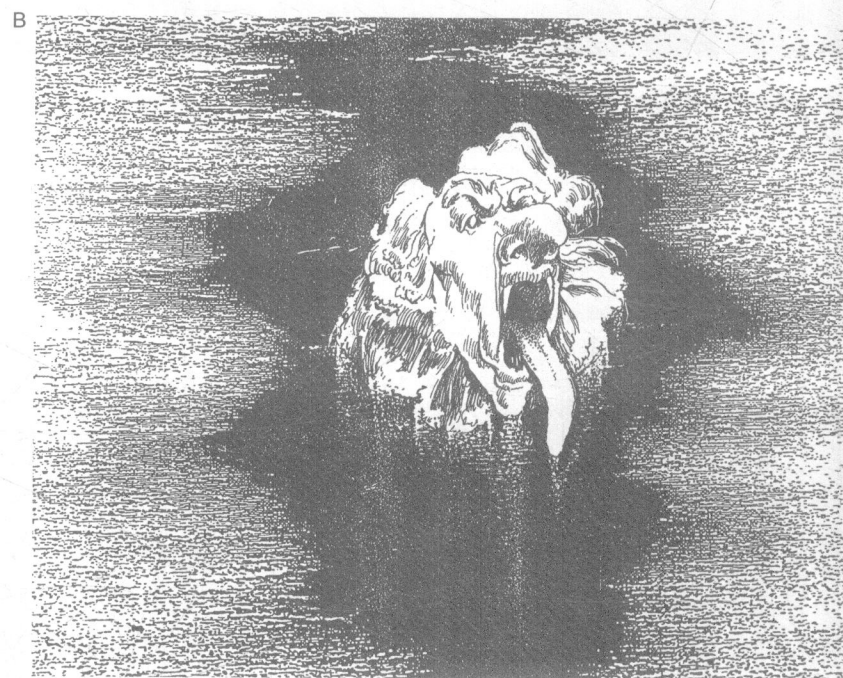
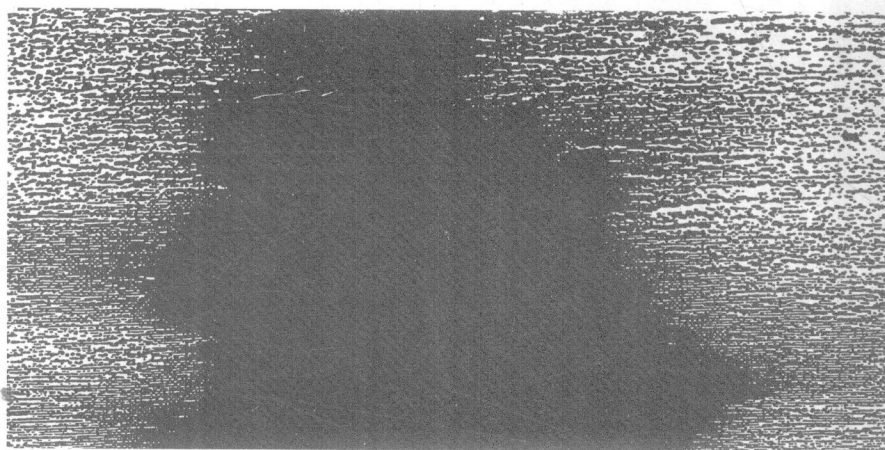

图4 带绘画感底纹纸与手绘的结合。A图是底纹纸局部效果;B图中人物形象先在白纸上画好,再剪下、贴在底纹纸的中央,远景及人物倒影另加剪贴与手绘调整而成。

作为人物背景用。从这个意义上说,这已不是底纹纸了,由此可以看出卡通画制作上具有更大的灵活性。

这种制作上的灵活可以更进一步拓展开来。背景可以灵活组合,人物为什么不能灵活组合呢?自然风景(人造建筑除外)不外乎三大类:树木、山石、云水,加上各种半抽象气氛(如旋风、爆炸、声浪、冲击波等),可以组合

新工具、新材料、新形式、新制作

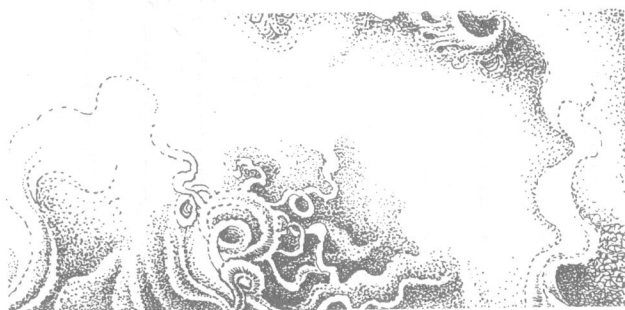
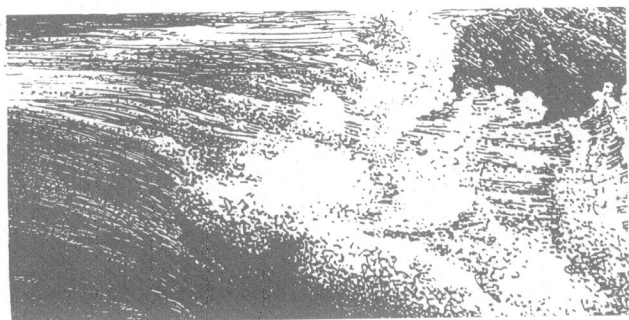
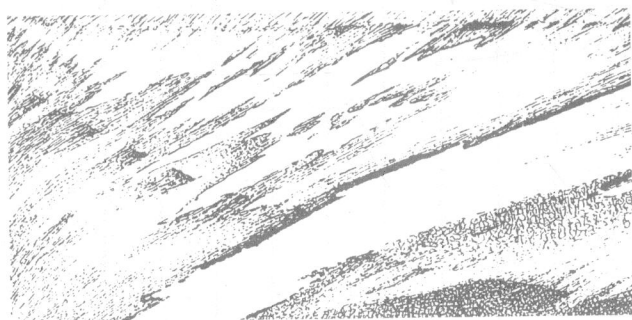
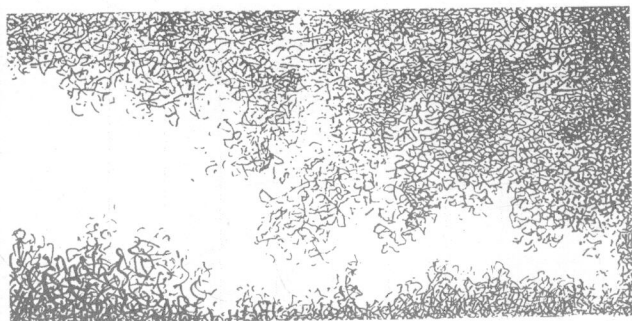

图5 自制的半抽象「底纹纸」局部。

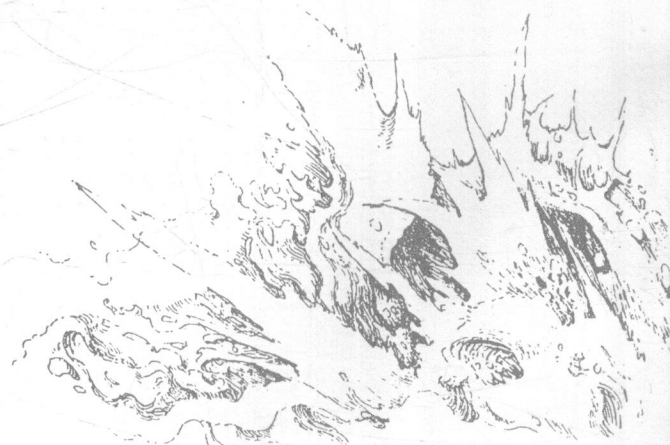
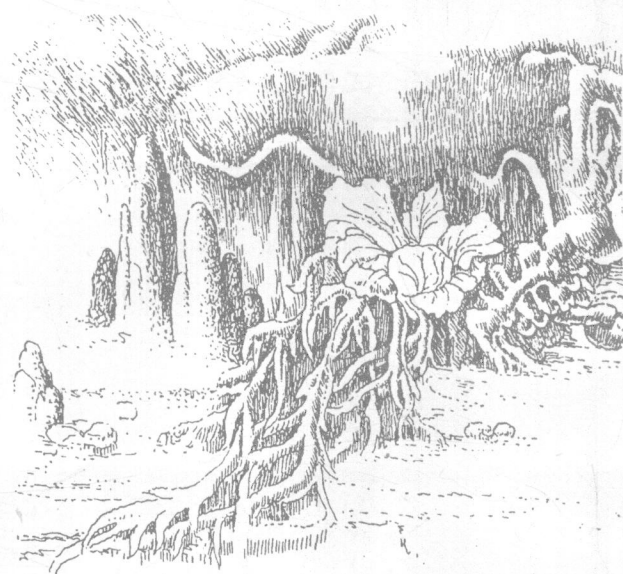
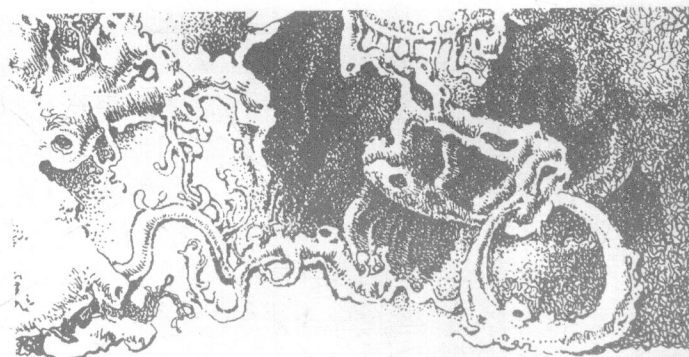

图6 自制的背景资料局部。

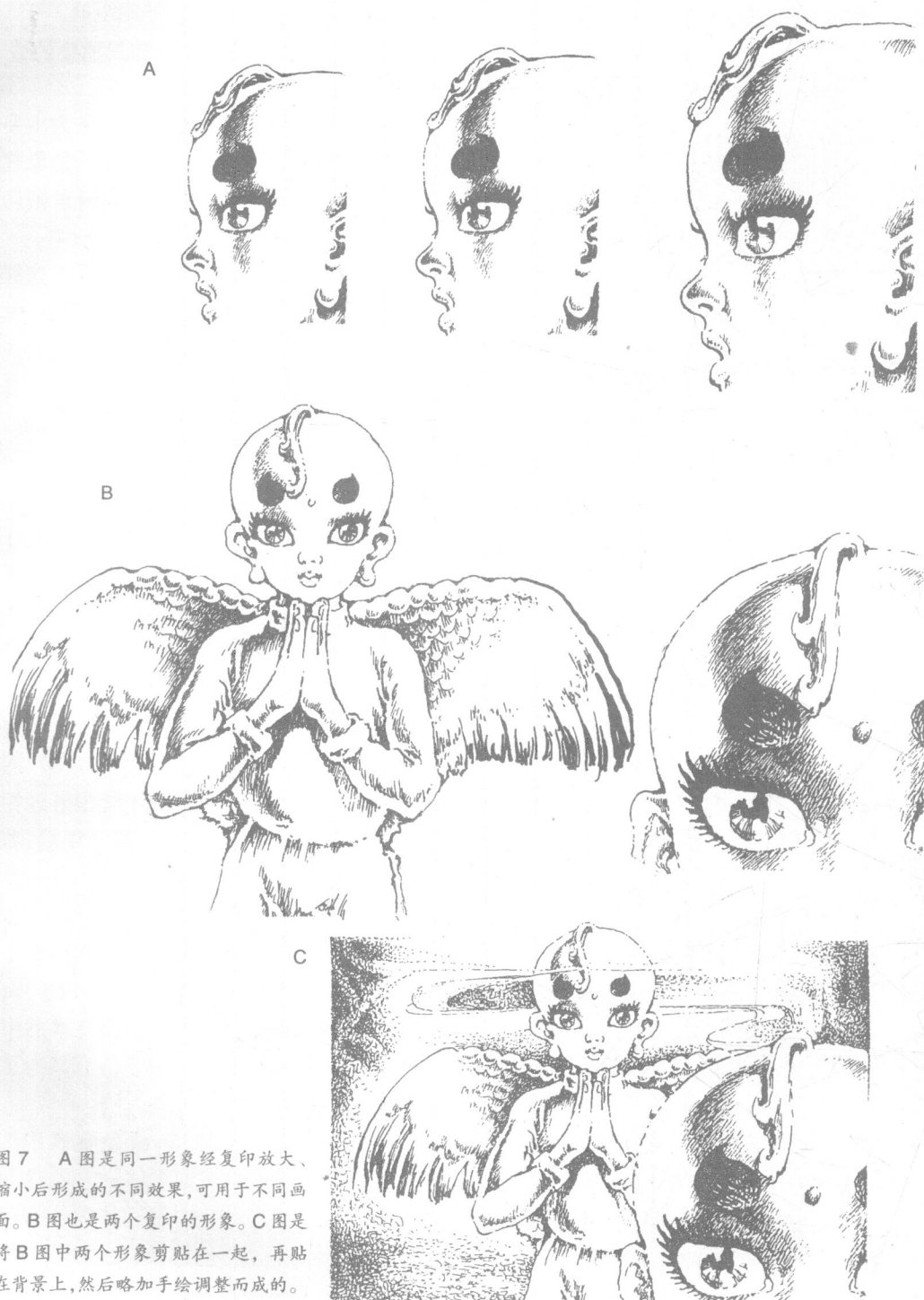

图7 A图是同一形象经复印放大、缩小后形成的不同效果,可用于不同画面。B图也是两个复印的形象。C图是将B图中两个形象剪贴在一起,再贴在背景上,然后略加手绘调整而成的。

成丰富多彩的背景。而人物呢?每一个人物不外乎有八大类表情和全身各种动态、头部特写的八大类透视角度,而在长篇卡通书籍中的每一个主角都是要多次重复出现的,都可以采用复印、放大缩小、剪贴、组合的方法来制作(图7)。加以适度的调整、修改、补画新内容等方法,可以使卡通画制作加快速度、提高效率。当今世界电脑迅猛发展,有不少画家已在尝试和进行电脑制作卡通书稿,基本上也就是这个原理的运用。而我做的这种尝试,就是为过渡到电脑制作进行探索和准备。

目前电脑制作或许还有某些局限性,也还有一些技术上、效果上的难题有待解决,但现代社会的快节奏、长篇卡通书籍的宏大规模,都决定了必须摒弃或改良老式连环画的创绘方式。比如香港的一些漫画公司就是采用“集团军作战”,全靠人工手绘,其分工之细微很值得我们借鉴。他们往往是由“主笔”规划版面、构图,甚至画出详细的素描稿,然后分工到人,由专画人物的、专画背景的、专画面部的、专画头发的、专画衣纹的、专画手脚的、专画道具的、专画气氛的……画工——精细描绘。这种“流水作业法”除了能解决大规模作品的绘制速度问题外,还能很好地将技术难度分流。可以想象,一个人只要专门练好头发的画法就能胜任工作的话,大规模绘制需要大批人才的问题就很容易解决了。

说到这里,我要提醒你,朋友,真正的人才应该练全面的、扎实的功夫,要练出敏锐的艺术感觉,练出丰富的幽默细胞,练出高超的绘画技巧……即使同伴们高兴地称你为“绘画天才”了,我也要提醒你:现代卡通的创作往往要自编自画,才能融文、画为一体,才能使作品达到高度的和谐与统一。这更要求你有扎实的文学基础、高度的艺术修养、广博的知识和深邃的思想,因为,这是时代的需要!

线条的情绪、性格与魅力

平稳的线条

紧张急促的线条

流畅的线条

有弹性的线条

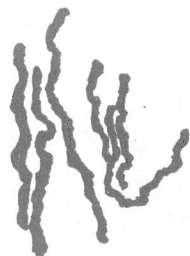
劲利的线条

疏松的线条

如春蚕吐丝般的线条

笨拙苍老的线条

狂放的线条

果敢的线条

颤抖的线条

绵软的线条

下面,让我们仔细看看卡通画是由一些什么艺术细胞组成。

绘画线条本身,在它没有表现具体对象的时候也有其抽象的情绪的。我们先看看这组图例:(图8)

为什么要让你看左边这些图例呢?因为卡通画是以线条为主要表现手段的。线条与画出的人物性格密切相关,与烘托主体的抽象气氛密切相关,与树、石、云、水的质感密切相关,与多方面的因素密切相关……

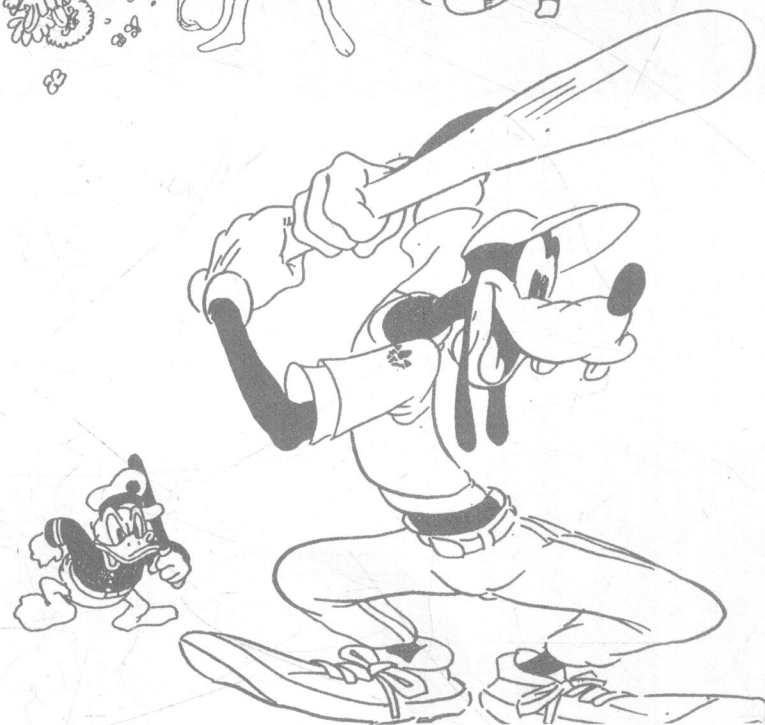
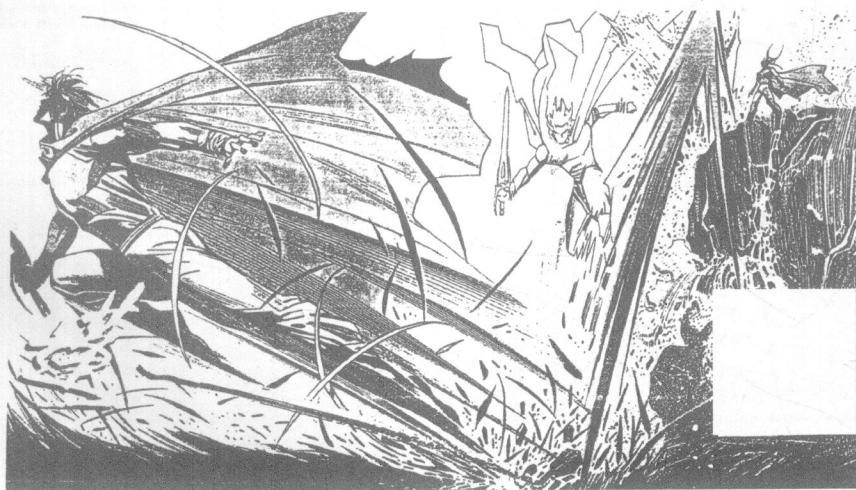
首先,卡通作品是通俗艺术,要让群众尤其是孩子们爱看。这样的话,要求线条流畅、圆润、生动、活泼、稚拙……自然是在情理中。加上粗细变化、疏密变化、刚柔变化、虚实变化、主次变化……再形成点、线、面的变化,和大与小的变化、方与圆的变化、紧与松的变化、分与合的变化……组成一幅幅优美、单纯、鲜活又丰富而和谐的画面,这自然也是在情理中。

其次,线条与民族性格密切相关。在现代卡通大潮中,各国各地区的卡通画家们锲而不舍地、有意无意地将本土特色揉合于其中,于是便出现了美国式的圆厚、豪放之风(如迪斯尼的“米老鼠、唐老鸭”);日本式的潇洒、平淡之韵(如手塚治虫的“森林大帝”);香港式的劲利、洒脱之味(如马荣成的“天下”)等等。尽管和咱中华传统的用线艺术(比如“十八描”)比起来,迪斯尼的圆厚豪放失之于单调、手塚治虫的潇洒平淡失之于单薄、香港同胞马荣成的劲利洒脱也失之于匠气,但他们毕竟摸索出了时代的新风格(“眺望窗1、47、彩图1)。朋友,我们祖宗的家业大,我们自豪,但如果我们不能很好地挖掘传统文化宝库,进而创造出属于我们时代的新卡通,若干年后,我们会无地自容的。

我在组织创作一套大型卡通《荒唐国》时做过初步的尝试,如图9-A中的“幽都老鬼”边线,就吸取了硬笔书法的趣味;如图9-B中“石魔”质感用笔,就借鉴有篆刻的金石味;再如图9-C中的“调皮蛋”造型,就追求用线的流畅、油滑与单纯感等等。还在有本书中的许多图例中都可以看到用笔的区别与灵活,而一切线条都是为了表现内容的特定情趣、特定效果的(眺望窗2)。

这里,就引出了我要说的线条的第三个要素,即:线条要表现形象的性格、特征及营造意境。通常,线条首先是表现形体、空间,这是最基本的道理。我在这里却是要说线条的艺术魅力怎样体现在画面形象上。比如说,画一个笨拙、憨厚的人物,就不能用飘逸、潇洒的线

眺望窗 1

较为典型的日本、美国、香港式线条。

线条的情绪、性格与魅力

图9 不同趣味的线条的应用。

条;画惊天动地的爆炸,更不能舒缓、绵软的线条。该用什么样的线条呢?作为聪明绝顶的你,就不用我多费口舌了。其实,咱们的祖宗在这方面早就有着丰富的经验。无论是唐朝吴道子“吴家样”的“吴带当风”、南北朝曹仲达“曹家样”的“曹衣出水”,还是明代邹德中“十八描”中的“钉头鼠尾描”、“行云流水描”、“撅头钉描”以及其它如“春蚕吐丝”、“铁划银勾”等等,无一不是具有极强象形感的笔法,可以塑造出丰富多姿的特色形象。究其线描艺术与视觉的关系,无论图画中的何种形象与现象,包括人物、动物、树石、云水的静、动、质地状态,包括人物的性格、表情,包括气氛的“性格”与“表情”,包括画面形形色色的一切视觉现象乃至听觉、嗅觉、触觉等等人们可以感知的艺术联想外延现象——不是吗,在一些高明的卡通图画里我们好像听到了声音,嗅到了香味,触到了刀刃的尖利甚至感到了战栗和寒冷——这一切艺术现象,首先都是通过线条这一基本绘画语言才使我们感知的。这便是各种性格化线条的魅力所在。当然,祖宗的线条决不能生搬硬套,我们在探索民族新卡通的线条用法时更要领会先祖悟出的“自然境界”之理——这一包含“丰富”与“和谐”的、含蓄而深邃的、富于东方哲理韵味的艺术思想。

日本画家荻野真的作品《孔雀王》中的线条表现。