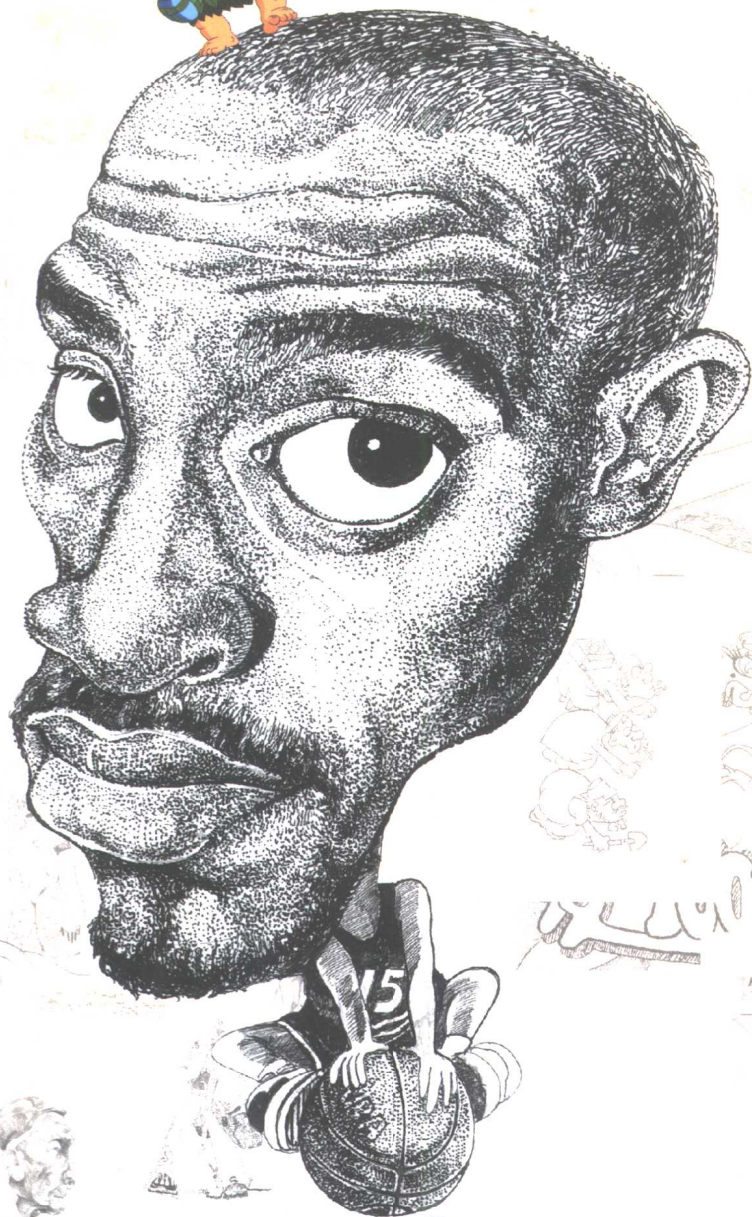

轻松解读流行风格 实例观摩 学院卡通

漫画造型训练指引

朱松青 编著

岭南美术出版社

MANHUAZAOXINGXUNLIANZHIIYIN

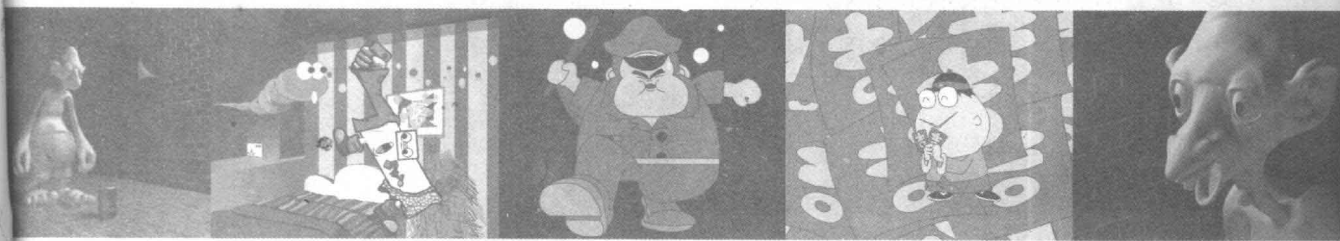
朱松青 编著

漫画造型训练指引

轻松
解读
流行
风格

实况
观摩
美院
大师

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

漫画造型训练指引/朱松青编著. —广州: 岭南美术出版社, 2001. 8

ISBN 7-5362-2373-0

I. 漫… II. 朱… III. 漫画-造型设计-技法(美术) IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第047015号

漫画造型训练指引

出版、总发行: 岭南美术出版社
(广州市水荫路11号9、10楼, 邮编: 510075)

出 版 人: 曹利祥

经 销: 全国新华书店

印 刷: 肇庆市科建印刷有限公司

版 次: 2001年8月第一版

2001年8月第一次印刷

开 本: 787mm×1092 mm 1/16

印张: 22

印 数: 1-5000册

ISBN 7-5362-2373-0

J·2059

定价: 43.80 元

作者简介

朱松青，1960年生于广州市，1992年毕业于广州美术学院，获硕士学位，留校任教至今。1995年起在广州美术学院开设卡通（漫画、动画）选修课。1989年漫画《不提不让》获“《广州日报》首届社会漫画大赛”一等奖，同年漫画《无题》被评为1989年广东省美展优秀作品并入选七届全国美展。1994年漫画《信任危机》入选八届全国美展。1997年至2000年担任《羊城晚报》“幽默”版特邀编辑。现任广东省美术家协会漫画艺术委员会副主任、广东漫画学会副会长。

AB6 01/13

一、开场白

1

二、漫画造型训练战略

3

三、头像篇

18

四、动态篇

59

五、行业篇

151

六、体育篇

165

七、武打篇

173

八、动物篇

230

九、怪异*海外风情

292

十、其他

309

十一、实践篇*结语

332

一、开场白

1. 漫画姓漫

什么叫漫画？有人说漫画就是讽刺，就是战斗，是匕首、投枪；有人说漫画就是开心，是调侃，是一把安乐椅；有人说漫画就是随心所欲，想画就画，如同卡拉OK；有人说漫画就是刺激，是浪漫，是梦幻……

其实，都有道理。漫画姓漫名画，一个“漫”字，便将这个画种的范畴扩展到无边无际，从而使其含义又丰富得无穷无尽。

在我的课堂中，漫画被定义为以奇异的构思或奇异的造型为特色的绘画。

本书涉及的就是有关奇异造型的内容。

2. 漫道修远，上下求索

很难考证漫画是什么时候产生的。但我发现每个人第一次所画的画在造型上都可以被视为漫画，由此，是否可以认为人类第一幅画就是漫画呢？如果这个论断成立的话，那么，漫画就是最早的人类文明了（因为文字也是由图画演变的）。这样看来，漫画人是何等的伟大！

在人类文明高度发达的今天，人们开始意识到原始的东西才是最宝贵的。在人们追求生态平衡的同时，也在追求着心态平衡。大量的文艺作品，包括许多表现未来世界的作品，让人看到的都是诸如恐龙一类远古的景物，这是因为从某些远古和原始的东西当中，人们找到了可以挣脱高度文明所带来的

漫画人，何等的伟大！

• 山顶洞漫画工作组吉祥物

廖新设计

高度压抑的途径。在这样一个时代背景之下，“古老的漫画”获得了空前的繁荣。

漫画是最能体现人类原本情感的艺术，所以特别适合人们尤其是青少年的喜爱。随着科技的飞速发展，人们返璞归真的冲动也将愈加疯狂，因此，漫画艺术必将会以一发不可收拾之势兴旺下去。而且，借助高科技的力量，漫画及其扩展形式（如各类卡通）必定会被推向更高更广的境界。

漫画启动了人类文明，而人类越文明，艺术越荒诞，漫画也就越繁荣。

3. 漫画无常，造型有道

漫画的形态无穷无尽、多姿多彩。对于把漫画当作一门艺术去学习的人来讲，漫画首先是一门实实在在的功课。

艺术本身无常法，但艺术基础却有常规。

由许多原因所致，确有不少漫画大师没有接受过正式的漫画教育，甚至是美术基础教育，但科学的漫画训练，包括院校式的漫画训练，肯定会有助于迅速而又大批地培养和提高漫画爱好者的造型能力。

随着漫画事业的蓬勃发展，漫画教学也会逐步找到自己的正道，各种训练方法也会层出不穷并日臻完善。

我们就是从这一角度着眼，抱这一宗旨出发，为漫画爱好者编印这本有助于提高漫画造型能力的参考书。

二、漫画造型训练战略

1. 漫画造型分类

要科学而又精确地对漫画造型进行分类几乎不可能，且也不必要。但为了方便初学者能较为全面地认识漫画造型的基本规律，我们不妨运用模糊概念对漫画的造型进行一次“太空式”的分类：

如果把漫画世界比作繁星无数的星空，那么，漫画造型可分为两大星系：一是写实系，二是变形系，各系可根据其程

度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别。各星系中又有许多星座，比如：靓丽座、英俊座、精灵座、天真座、威猛座、滑稽座、愚蠢座、恐怖座、幽默座、邪恶座、凶狠座、机械座、怪异座、风景座、物件座等等。

初学者应该明确自己的主攻方向，到底是定位在写实系抑或变形系，集中精力先掌握一种造型手段。

◀ 写实系Ⅰ级·天真座

写实系Ⅰ级·威猛座 ▶

▼ 写实系Ⅱ级·靓丽座

▲ 写实系Ⅱ级·威猛座

▲ 写实系Ⅲ级·滑稽座

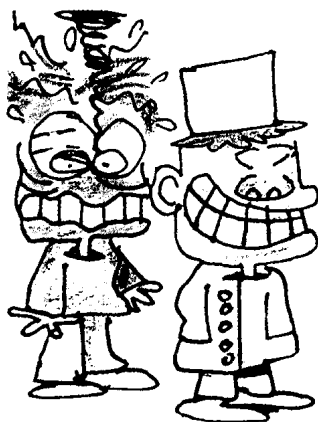
▲ 变形系 I 级 · 精灵座

▲ 变形系 II 级 · 恐怖座

▲ 变形系 II 级 · 幽默座

▲ 变形系 III 级 · 幽默座

2. 临摹入手

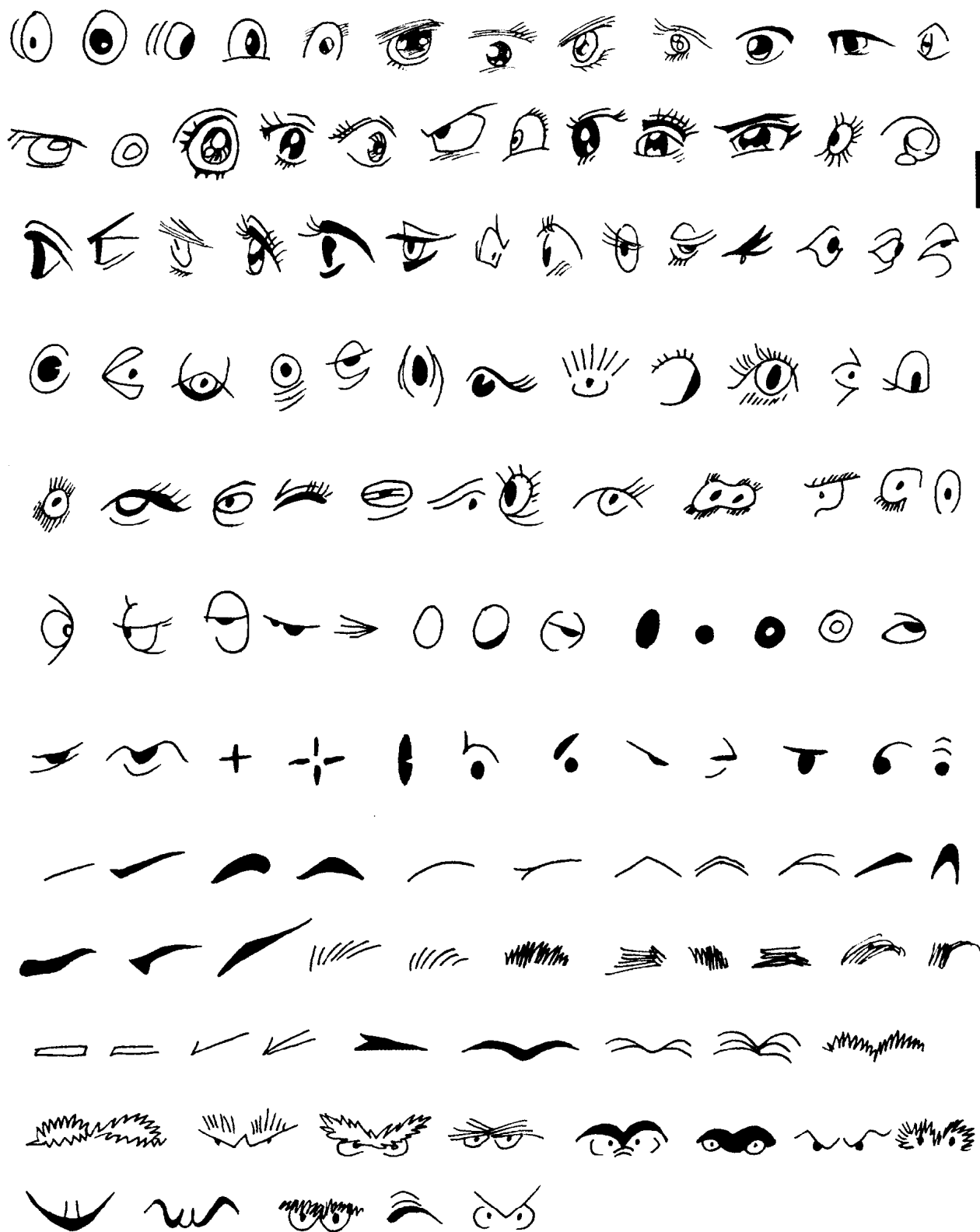
所有初学者都想知道，学习漫画该从何入手才能迅速地提高自己的造型能力。其实，学习任何东西都离不开摹仿。人类文明的发展如长链般一环扣一环，我们没有必要学什么都从最原始的那一环学起，我们只要能扣上最新一环，就可以继承下来并发展下去。学漫画也是这样，首先要把最先进的造型手段摹仿到手。

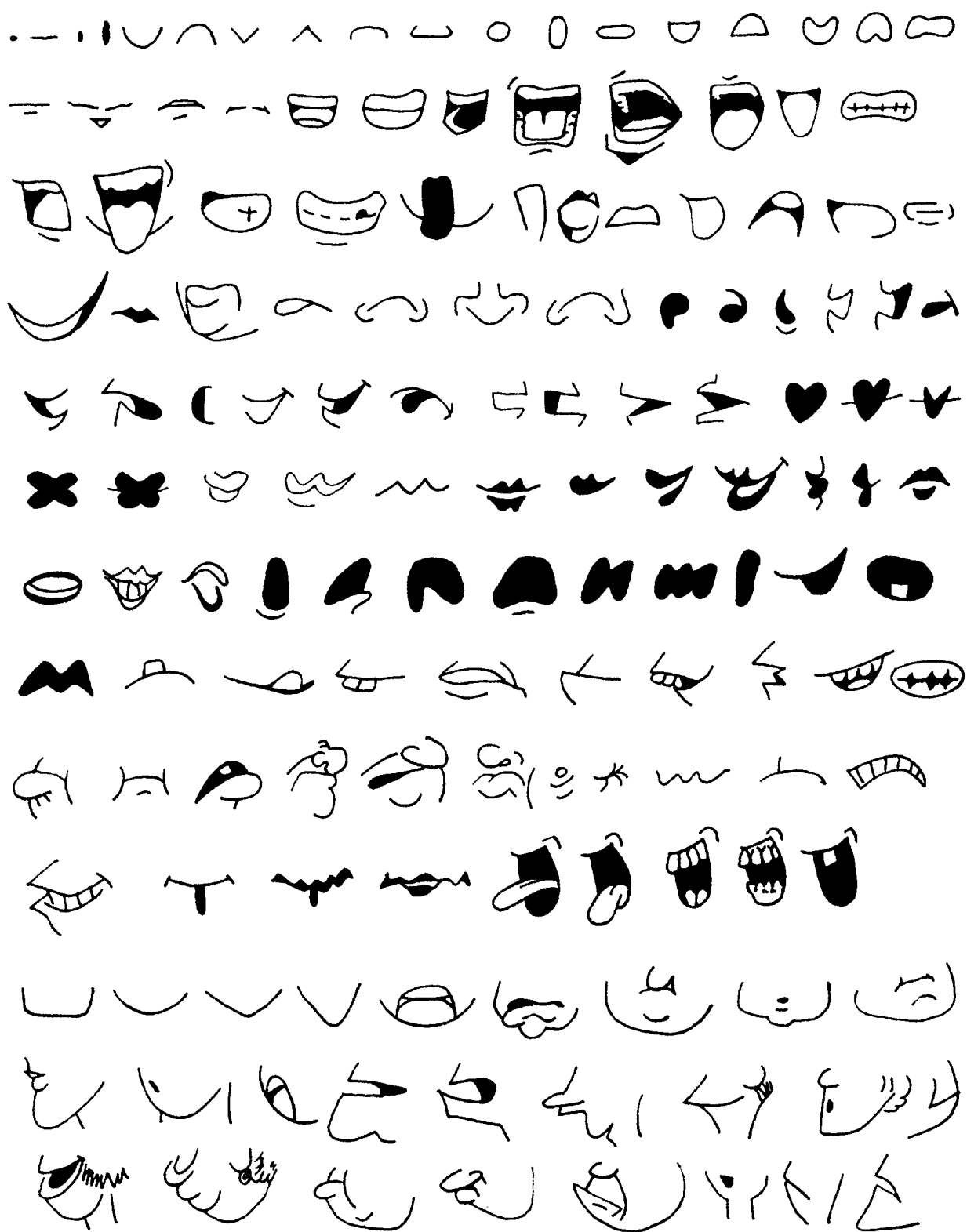
最先进的造型手段就是世界上目前最流行的造型手段。当然，这里有一个圈子与品位的区别。漫画是可以分为很多种形式的，最起码，小孩子与大人看的漫画就不同。而

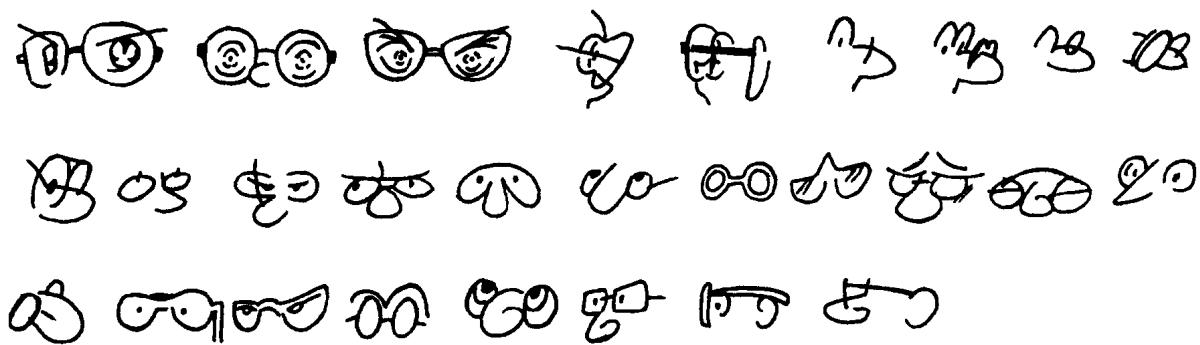
同一式样中又有不同的风格。各种式样中的各种风格都有各自的代表，这“各自的代表”就代表了漫画世界中最先进的造型手段。

根据自己的喜好，选择某个式样及风格的代表并进行摹仿练习，就是学习漫画的起点。临摹的过程也是收集整理参考资料的过程，可以把某些相关的造型临摹在一起，比如局部地临摹眼、耳、口、鼻，把它们编在一起，便可作为很有参考价值的造型手册。

本书所采用的部分范画，就是一些漫画作者在学习过程中积累出来的参考资料。

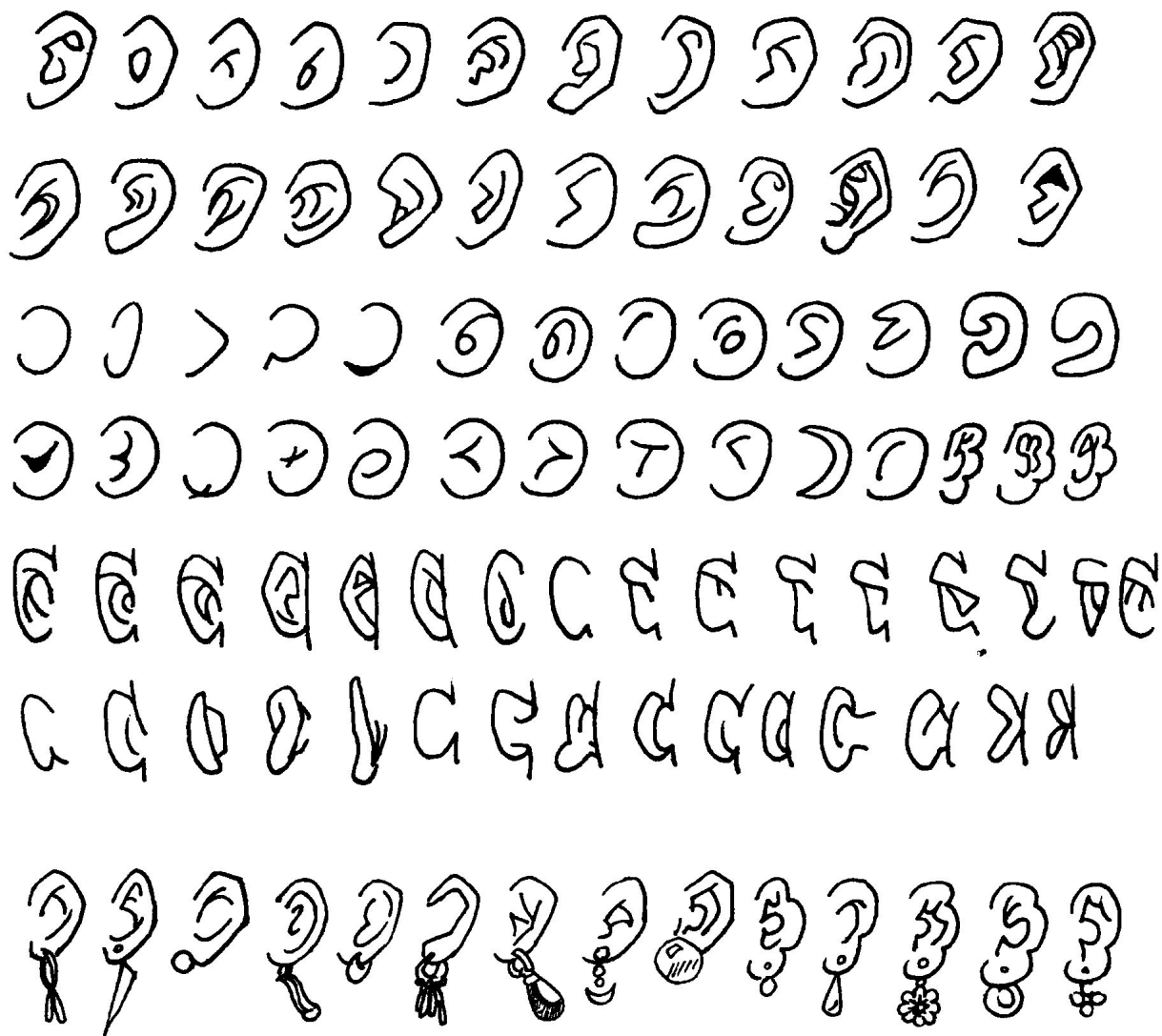

·耳(侧面、正面与背面)及耳饰

8

临摹有时要**反复**进行,使自己能加深对范画的理解。检验临摹效果的手段之一,就是看自己能不能默写出来,这种练习就跟练书法差不多。

这里所列举的画法,既是线描画法,又可用作其他画法(如明暗画法)的框架。

• 各种发型 (男)

10

• 帽子、头巾、头饰等

