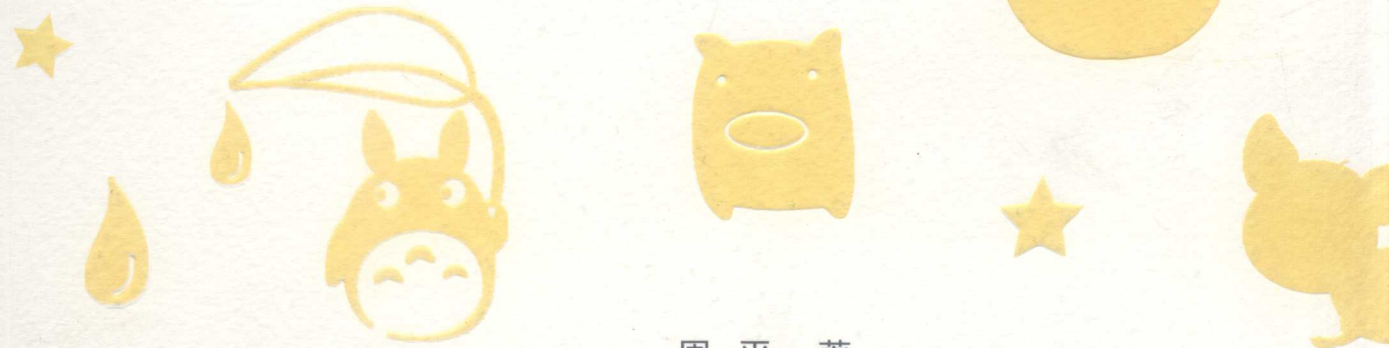

POLYMER CLAY ART

周平 著

软陶艺术

Polymer clay cartoon image design

Polymer Clay Art

软陶卡通形象设计

武汉理工大学出版社

软陶艺术

软陶卡通形象设计

周平著

武汉理工大学出版社

为保护地球森林资源，本书采用再生环保纸张印刷

J314.8
5

411647

武汉理工大学出版社

地址 湖北省武汉市洪山区珞狮路122号

邮编 430070

武汉理工大学出版社市场部

电话 027-87394412 87382231(读者服务部)

传真 027-87397097

武汉理工大学出版社艺术图书工作室

项目负责 王文祥

责任编辑 王文祥 陶冶

编辑邮箱 taoye94@yahoo.cn

办公电话 027-87395219

武汉理工大学出版社网址 www.techbook.com.cn

上架建议:艺术 生活 手工

ISBN 978-7-5629-3625-1

9 787562 936251 >

定价: 45.00元

前 言

本书是一本很好的案头读本和学习教程。它融汇了作者多年的教学经验,结合众多的软陶卡通作品范例,系统地介绍了软陶卡通形式的类别、特征,揭示其与泛艺术、与生活密不可分的关系。内容从软陶的界定到软陶作品的呈现形式乃至各种新材料,以及书中大量的国内外优秀作品和各色卡通形象的制作流程,都十分详尽,在手工创意、卡通艺术、美学与商业之间架了一座很好的桥梁。

制作软陶是锻炼我们的表现能力和耐心的一种方式。用软陶制作卡通形象,能起到使人“心灵手巧”的作用。

动手做,用脑袋想,用眼睛看,从而传输到心里。手、脑、眼、心的结合,可以让我们成为一个思考者。

尝试着制作一个小作品,将手工艺术创意转化为一种生活美学形态,也许是领悟生活美学的开始,也可能是领悟生命态度的开始。

目 录

1	A 卡通与软陶
3	一 卡通
6	二 卡通形象
13	三 软陶与卡通形象

19	B 软陶卡通作品的呈现形式
21	一 包挂、冰箱贴
22	二 动漫卡通玩偶
25	三 个性卡通人偶
26	四 偶动画角色
27	五 群像模型场景

29	C 软陶卡通形象设计与制作
31	一 软陶卡通形象的题材
32	二 软陶卡通形象的造型特点
48	三 软陶卡通形象的塑造风格
62	四 软陶卡通形象创意方法
70	五 固定骨架卡通玩偶制作
78	六 活动骨架卡通偶形制作
86	七 软陶卡通形象制作实例

121	D 多种材质在卡通形象中的综合运用
125	一 需灌注成型的黏土
130	二 可自然风干的黏土
142	三 需烘烤成型的黏土(软陶的衍生产品)

A 卡通与软陶

一 卡通

- (一) 卡通与 ACGT
- (二) 卡通的影响力

二 卡通形象

- (一) 卡通形象的媒介应用
- (二) 卡通形象的表现形式

三 软陶与卡通形象

- (一) 软陶塑造卡通形象的优势
- (二) 软陶卡通雕塑的类别

一 卡通

(一) 卡通与 ACGT

卡通是英文 Cartoon 的音译,原指“幽默讽刺画”或“漫画”,常用夸张、变形、拟人的手法描绘事物,画面可单幅也可多幅,可分隔也可连续。现代卡通艺术的表现形式非常多样,综合了绘画、文学、音乐、电影艺术等不同元素,流派众多并各具特点。

现代卡通的含义从形式到内容非常广泛,主要涉及四个重要领域,即动画(Anime)、漫画(Comic)、电子游戏(Game)和玩具(Toy),综合简称为 ACGT。这一称谓在日本很流行,号称 ACG 时代,而玩具和模型中的卡通造型也是非常重要的一环,所以加入了玩具,成为新兴的专业名词——ACGT。

我们也可以这样理解卡通:无论画面是静止或运动的,二维或三维的,有声或无声的,黑白或彩色的;无论其表现形式是写实、变形或抽象,造型是合理或悖理,构图是简单或复杂;无论是纯艺术还是实用艺术,只要作品以夸张变形作为主要表现手法时,就具有了卡通的基本特征。

图 1-2 香港漫画家黄玉郎作品《风云》

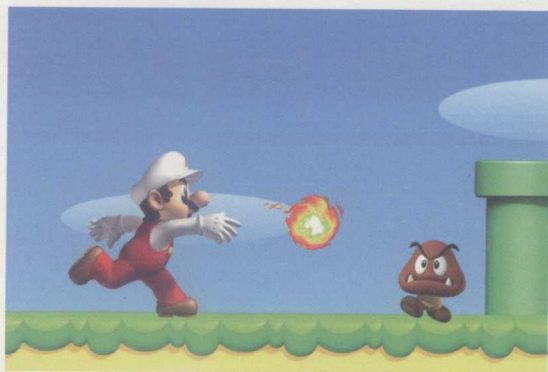

图 1-3 电子游戏《跑跑卡丁车》

图 1-1 动画片《麦兜响当当》

图 1-4 《飞屋环游记》软陶作品

(二)卡通的影响力

卡通体现着人类对自然、社会和自身的探索、发现和思考,对过去、现在和未来的认知、感悟和梦想,充满着丰富的想象力和感召力。卡通又充满幽默,让人忘却烦恼。在愉悦身心的同时,激励志趣,实现在现实生活中无法达成的愿望。

由于卡通能迅速适应大众的文化心理需求,因此其大量出现在图像、视频信息以及动漫周边产品中。比如电影电视及网络、报纸杂志、电子游戏,广告宣传、标志、吉祥物、卡通玩偶模型、卡通雕塑作品、手机图像短信等都出现的卡通形象,揭示了卡通向多功能、全方位发展的趋势。

卡通以其大众化的亲和力以及良好的互动性,较之其他艺术更能激发人们阅读和观看的兴趣,已经成为不可忽视的艺术门类。

图 1-5 动画电影《哪吒闹海》里的卡通形象

图 1-7 电影《凯尔经的秘密》里的卡通形象

图 1-6 由电子游戏衍生的软陶玩偶

图 1-8 漫画《月亮忘记了》衍生产品

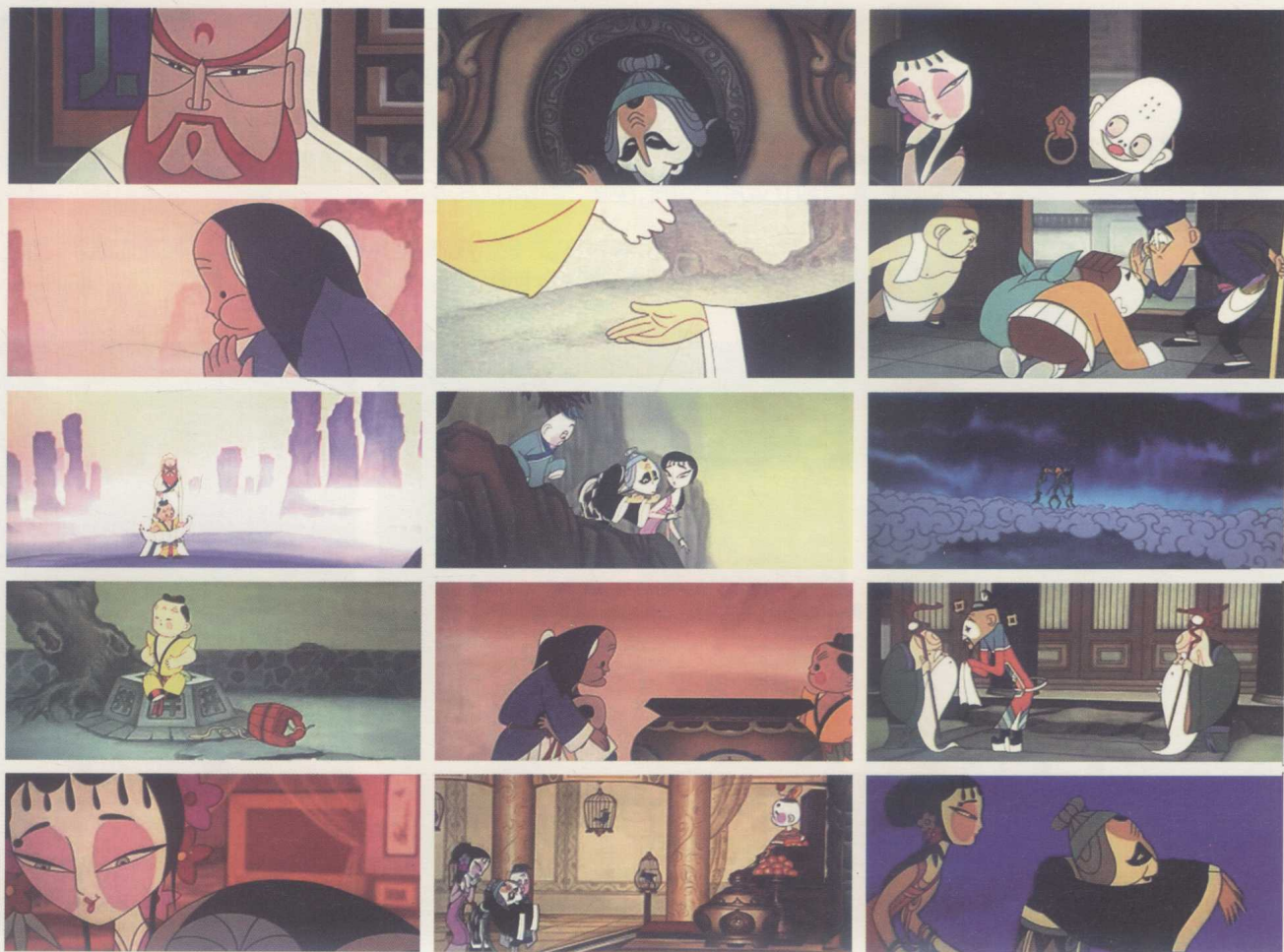

图 1-9 《天书奇谭》中的各种卡通形象

二 卡通形象

前面我们提到了不同媒体和不同形式的卡通形象,那究竟什么是卡通形象呢?卡通形象是创作或设计出来的艺术形象,可以独立运用在动画、漫画、游戏或玩具等不同媒介中。

一般把通过归纳、夸张、变形、拟人等手法塑造出的各种形象,通称为卡通形象。

A 凤凰星座

B 巨嘴鸟座

C 双子座

D 天龙星座

E 天马星座

F 海王星座

图 1-10 依据星座创作的日本动画片《圣斗士星矢》可动模型玩偶

(一) 卡通形象的媒介应用

卡通形象的应用十分广泛,渗透到影视动画、漫画、游戏、动漫周边产品、广告、装潢等各领域。由于媒体的性质不同,卡通形象也呈现出多元化的表现形式,它可以是二维的、三维的;也可以是写实的、抽象的;可以是现实的,也可以是虚拟的。

总之,卡通形象因其手法多样、造型多变、幽默可爱、富有情趣,已被人们广泛接受和喜爱。

随着时间的推移,深受人们喜爱的卡通明星群,正逐步“占领”世界各地,卡通从文化和经济两个方面向不同的民族和地域渗透,对社会生活产生巨大影响的同时,也融入了人们的生活。它已不单指动漫艺术形式,而是成为了一种丰富生活情趣的修辞表达方式。

图 1-11 好莱坞动画片《功夫熊猫》中的三维卡通形象

图 1-12 卡通明星群

(二) 卡通形象的表现形式

1. 卡通写实表现

写实表现形式强调对客观事物的描摹,具有很强的真实性。它继承了写实绘画或雕塑的表现风格,要求设计者有较高的写实功底。写实性卡通形象的作品,并不是一味地如实摹写,而是在形象设计过程中融入作者独特的思想情感和审美情趣。

当代的卡通艺术又不仅仅是传统意义的绘画或雕塑这种所谓“纯艺术”,而是更加平民化、世俗化和多样化了。用一个恰如其分的词称之为“卡通写实主义”。

“卡通写实主义”并不致力于表现真正的现实,而是致力于表现一个作者头脑中具有特定模式的世界。在形象上,可以清晰地辨别出卡通艺术的影响,一方面是因为卡通艺术已经深入人们的生活;另一方面,作为“非现实的形象”,卡通自身已经探索了各种可能性,如果要表现容易被人接受的非现实形象,同时又不是卡通的,这实在是一件很困难的事。

卡通形象呈现出典型的个性,具有较强的艺术感染力。由于写实表现具有直观、通俗、简明的特点,因而受到人们的广泛欢迎,成为现代卡通重要的表现形式之一。

图 1-14 美国南加州画家 Trevor Brown 的卡通写实主义绘画

图 1-13 电子游戏《波斯王子》中的卡通写实造型

图 1-15 萨尔瓦多卡通写实雕塑作品

图 1-16 写实表现的定窑孩儿枕（宋代）

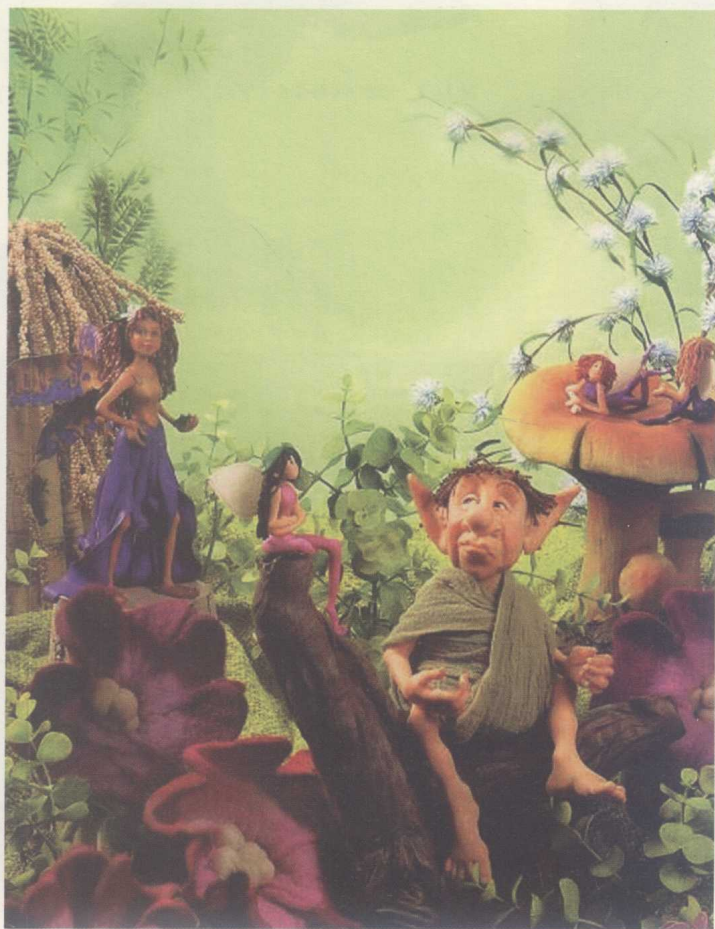

图 1-17 英国超写实卡通软陶作品

2. 夸张变形的表现

卡通形象的夸张与变形,所包含的形式要比通常意义上的漫画还要广泛,它强调特点,强调诙谐幽默,可在附加或无需文字说明的情况下表现具象或抽象的形象。

夸张是设计者基于生活中的人与物的原型,通过丰富的想象和归纳概括,将其典型的特征呈现出来。

变形是根据角色形象特征和个性的需要,通过删减和强化,使角色形象更加鲜明有趣。

夸张变形的卡通形象设计,来源于生活的点点滴滴,又经过人为的艺术处理,因而,产生了比现实更“真实”的卡通世界。这种幽默风趣、轻松自由的表现风格,具有无穷的艺术魅力,符合人们的心理需求和审美趣味,深受大众的喜爱。

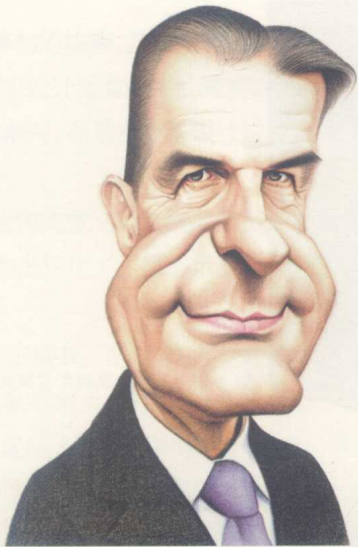

图 1-18 国际奥委会主席罗格先生

图 1-19 动画片《白雪公主》中的小矮人形象

图 1-20 中国动画片《天书奇谭》中对人物形态的夸张处理

3. 抽象符号化表现

抽象符号化表现相对写实表现而言,它将具体形态中的典型因素抽取出来,用极为单纯的符号形式表达特定的主题。符号学家认为凡是能够为某种事物标志的东西,都可称为符号。

这种表现形式往往通过简洁的线条和色块来表达动作、状态和意境,体现了一定的美学内涵。具有很强的前卫性和时尚感。

图 1-21 上海世博会吉祥物形象

图 1-22 抽象的红怪造型

UU Shenzhen 2011
Summer Universiade
Mascot

图 1-23 2011 深圳大运会吉祥物形象

图 1-24 雅典奥运会吉祥物

图 1-25 《乌龙院》中的胖师傅和大师傅三维造型

图 1-26 敖幼祥漫画《乌龙院》

图 1-27 《乌龙院》中的小师弟和阿亮的三维造型