

THE COMPLETE BOOK OF

CARICATURE

美国讽刺画全书

[美]

鲍勃·斯塔克 著

天津人民美术出版社

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION 1901

CARICATURE

THE COMPLETE BOOK OF
CARICATURE

美国讽刺画全书

[美] 鲍勃·斯塔克 著

天津人民美术出版社

《The Complete Book of Caricature》版权©1991 鲍伯·斯塔克，
美国印刷装订。版权所有，没有获得出版商的书面许可，禁止以任何形式复制本书，或者用电子、机械方式，包括信息存储和补偿系统。评论家引用其中一小部分进行评论的情况除外。本书由北光出版社出版，F&W 出版公司印记。俄亥俄州(45207)辛辛那提市丹纳街 1507 号，第一版。

鲍伯·斯塔克 著

苏珊·康纳 编辑

图书在版编目 (C I P) 数据

美国讽刺画全书 / (美) 斯塔克著；翟帆等译. 一天
津：天津人民美术出版社，2001.1

书名原文：The Complete Book of Caricature

ISBN 7-5305-1369-9

I. 美... II. ①斯... ②翟... III. 漫画-简介-美国
IV. J218.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2000) 第58418号

天津 人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编:300050 电话: (022) 23283867

出版人:刘建平

山东滨州新华印刷厂印刷

新华书店天津发行所经销

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

开本:787 × 1092 毫米 1/16 印张: 8

印数:0001-3000

版权所有，侵权必究

定价:24.80元

致 谢

本书作者对在成书过程中给予宝贵帮助的以下个人和机构致以谢忱：

马戈·费登美术馆的戴维·利奥波德和马戈·费登；威尔·文顿创作公司；金报业辛迪加；迈克·彼特斯；里奇·巴尔杜西；杰克·迪克森；国会图书馆；美国国家艺术博物馆；马丽·沃伊斯；唐·巴杰斯；迈克·琼斯；罗伯特·莱舍；国家肖像美术馆的弗雷德·沃斯；得克萨斯大学奥斯汀分校哈里·兰塞姆人文学科研究中心的凯瑟琳·吉；苏珊·康纳；戴维·刘易斯；鲍勃·谢伊；洛杉矶时报辛迪加；斯密森学院；米尔顿·格拉瑟；美国社评漫画家协会；史蒂芬·海勒；温迪·威克·里弗斯；《绅士》杂志的艾伦·费尔；哈佛大学福格艺术博物馆的米里亚姆·斯图尔特；威廉·盖恩斯；《疯狂》杂志；卡罗尔·布坎南和《奇猪》杂志的施利茨。

他太自负了。我(本书作者)为沃伦·贝蒂画的讽刺画。这幅讽刺画是为了一篇有关这位演员兼导演的文章画的插图。文章原本基调是幽默的，所以我的讽刺画尽可能增加这一效果。

我很年轻的时候就领教了讽刺画的威力有多大。

我在洛杉矶上中学时,学校规定一定要上一年数学课才能毕业。我这个人很拖拉,数学也糟得要命,所以一直拖到毕业的那一年才按规定去学习加减乘除。

当我看到学校提供的课程表时,发现代数、几何和微积分课都没空位了,我就只好选了商用数学。我想大概够容易学的,加一点、减一点,多少知道点“赤字”是怎么回事就行了。再说任课老师是个越野教练,看起来挺厚道。

然而在开课后不到两个星期,我和我的数学“教练”就都明白了,我不是那种能弄懂美元和美分的材料。这样我们就遇到了一个问题:我总得毕业吧。如果让已经被选为“最有前途”的学生在毕业典礼上缺席,岂不太难为情了。我那个高明的“教练”当然知道该在什么时候作出妥协。

我的数学老师没有让我去做难做的除法,而是向我提出搞一个商业交易。他想,要是把画有越野队每个成员的讽刺画在每年一次的大赛上挂出来,岂不妙哉!我只要把这些画画出来,就可以算是考了商用数学了。虽然这样做既不诚实又不道德,还犯了校规,但这

是我头一回利用讽刺画才能给自己办了好事。

我认为,在所有的漫画类绘画中,讽刺画是最能使画家本人心满意足了。当我用锐笔形象地投中一个目标时,我的快感是无与伦比的。然而要想去教哪个人学会这门扑朔迷离的艺术,让他也能亲身体会这种快感却是困难的。

说实话,我认为讽刺画不是教会。你在大学里甚至在一个名牌艺术学校里是很难找到一门讽刺画课程的。引导讽刺画画家来提高本领的惟一办法是让他们去跟那些讽刺画大师比较一下和模仿这些大师。我指的是像阿尔·赫什费尔德、戴维·莱文、莫特·德鲁克、米盖尔·科瓦鲁比亚斯和爱德华·索雷尔这样的大师。这些大师承认,他们自己在成长的过程中也受到当时的伟大讽刺画画家的影响。讽刺画,就像一种美味鸡汤的制作过程一样,是这个行当里一代一代地传下来的。

当我把我对讽刺画为什么应当存在和应当以怎样的方式存在的见解公诸于众的时候,我觉得请别的讽刺画画家也来谈谈他们对于这个奇妙的艺术形式的高见是极为重要的。没有这些著名讽刺画画家的慷慨支持,根本就不会有

这本书。

如果本书能够给人以启发，给人以影响，能够揭示讽刺画的某些“秘诀”，那么它的目的就达到了。

最令人高兴的是，它并不是数学。

鲍勃·斯塔克

头和身子都在云中。迈克尔·维特画的棒球球星乔·狄美乔(玛丽莲·梦露的前夫)。维特说：“我认为自己更像一个幽默插图画家而不是讽刺画家。”

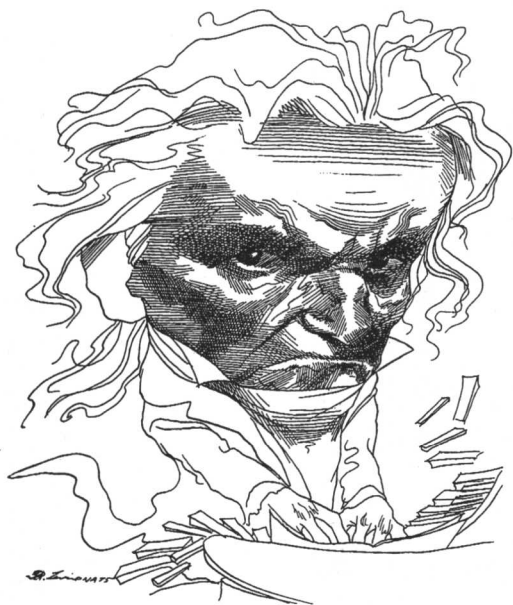
翻 译:翟 帆 张聚国

校 对:丁淑芳 王正余

技术编辑:高 振

电脑制作:王 帆

责任编辑:程志薇

目 录

引 言

1

讽刺画的作用 1

是让自己的讽刺画来发表政治见解呢，
还是让它们娱乐别人？

发挥你的作用 1

发表见解 3

讽刺画的娱乐作用 5

讽刺画造就变革或引起反响 12

2

讽刺画的应用 21

教你怎样在开派对时推销你的讽刺画，然后
再到别的市场上去。

报纸 21

杂志 24

广告 26

电视与动画 29

雕塑讽刺画 32

派对讽刺画 36

3

讽刺画的风格 43

让大师们教你如何形成自己的风格。

影响风格的根源 44

发展自己的风格 48

寻求创新 51

当风格影响过了头的时候 55

4

讽刺画画家是“面相侦探” 67

你会发现如何通过抓住恰到好处的特征和举止来表现人物的性格。

这是个大鼻子，还是个小鼻子 67

其他“面相侦察”技巧 71

给相貌普通、无特点的人或漂亮人作画 72

当人物性格起作用的时候 76

给男人和女人画讽刺画有不同标准吗 77

面相之外：举止、走路和体格 80

5

画讽刺画的参照物 89

学会如何根据人物的照片、电视、录像、实际生活和记忆来画讽刺画。

参照照片作画 89

参照录像作画 95

参照真人作画 97

根据记忆作画 99

讽刺画的作用

讽刺画被人们渲染成为一种强有力的艺术形式,它能够造成变革,揭露腐败,甚至于使政府倒台,但实际上却很少能取得这样的成就。如果是这样,那么就会有更多的讽刺画画家被禁闭在又冷又湿的牢房里了。监狱可能已经过于拥挤,但是里面并没有很多不守规矩的乱写乱画分子。

然而许多政治讽刺画画家用笔和纸来进行攻击,以为如果得不到这种体面的结果,至少也是有这种可能性的。对这些人来说,画讽刺画是一种使命,而画讽刺画如果没有热情、没有评论性的见解或目的,简直是不可想像的。

另一方面,有的讽刺画画家退而成为娱乐别人的人。他们不去揭露那些政客们或把自己的思想信仰在白纸上倾吐出来,而只是把对所画对象的敏锐观察在作品中

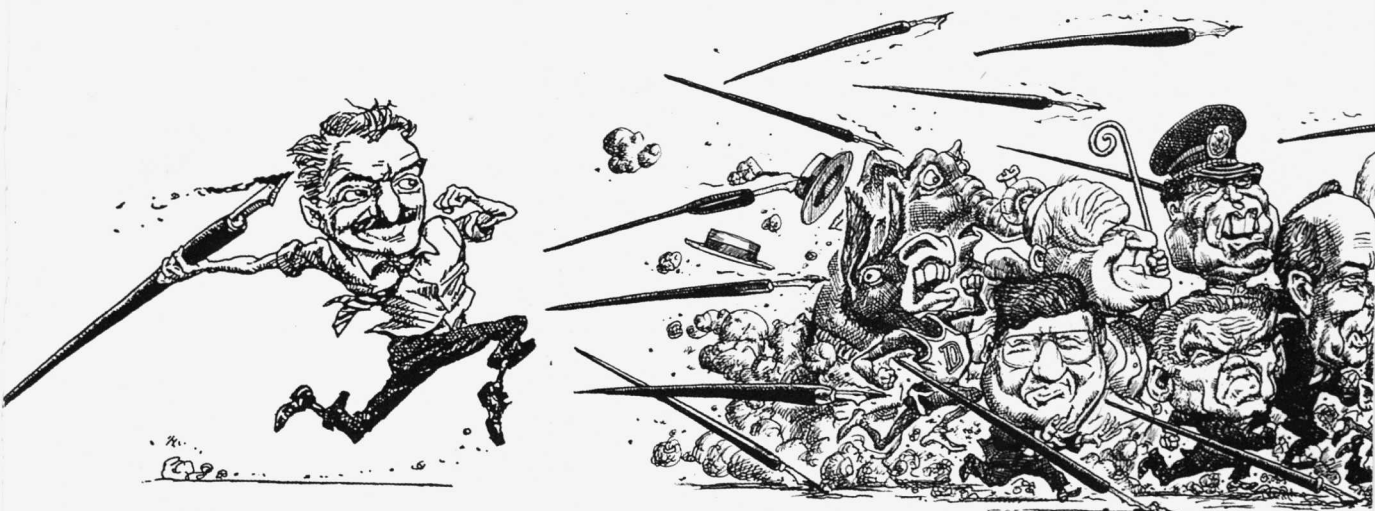
表现出来。他们画的讽刺画充斥着图案及技术和美学上的吸引力,但是不去公开进行评论。

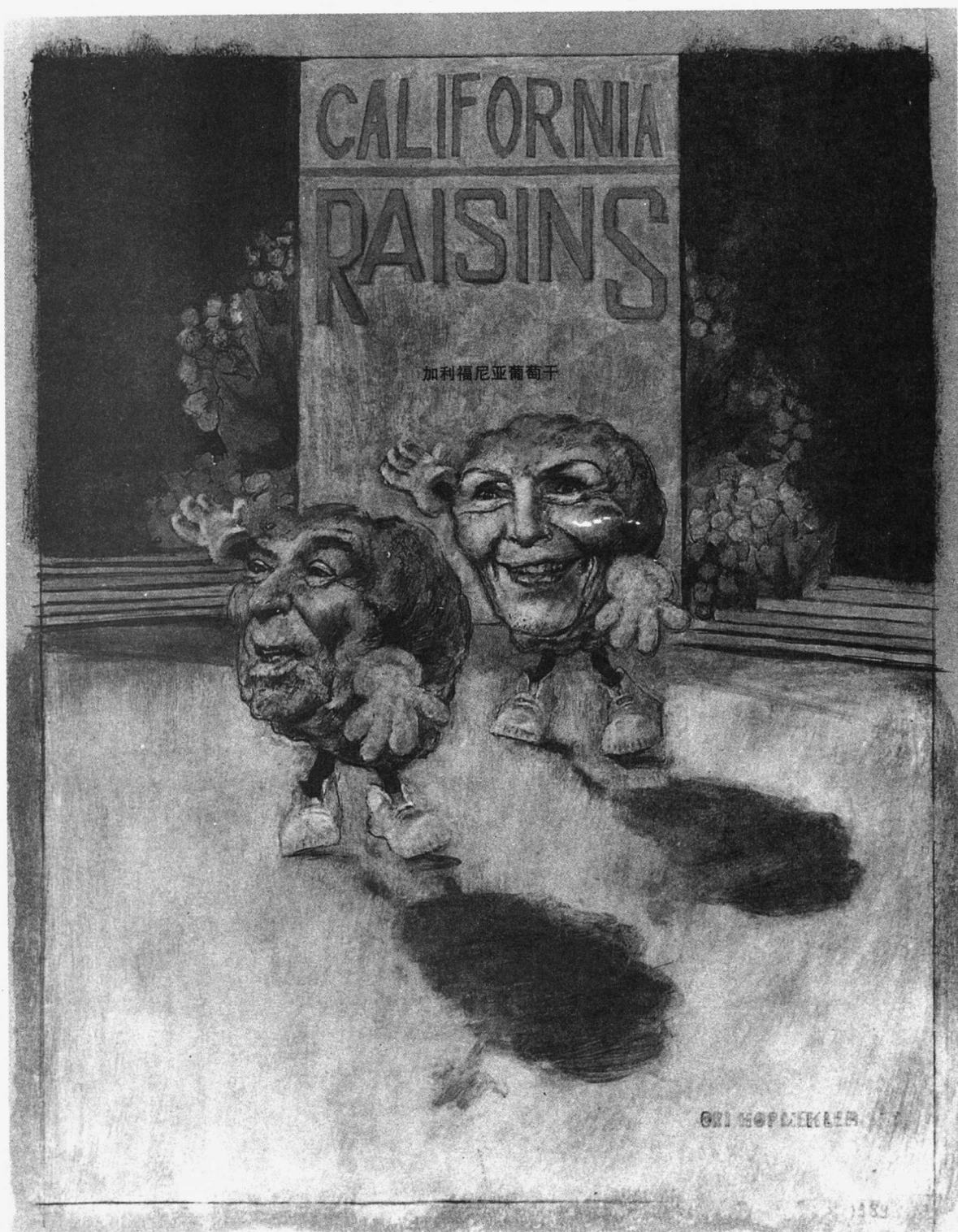
讽刺画本身是没有不变的定位的。每位讽刺画画家决定自己担当什么角色和为什么目的或理由来画讽刺画。

发挥你的作用

《纽约时报》的美术主任斯蒂芬·海勒说:“我看现在的讽刺画画家顶多也就是在娱乐别人。在如今,发表政治讽刺画的地方很少,而在19世纪末则有《顽童》杂志和《法官》杂志。也有讽刺画画家搞党派政治的,或者是关心人类命运的,或者干脆就是脾气很坏的。他们以为自己的艺术可以造成某种变革,而托马斯·纳斯特证明了这是可以做到的。”

背后捅刀。一幅宣传《巴尔的摩太阳报》的凯文·卡鲁格尔的绘画才能的广告性讽刺画,这位社评漫画家在用笔投向形形色色的世界性大人物。

愤怒的葡萄。奥利·霍夫梅克勒为里根和南希所画的讽刺画。这些紫色的葡萄个个饱满——就像我们看到的加州的里根夫妇。

海勒把现代讽刺画缺乏影响力归罪于一种技术力量：电视。不错，托马斯·纳斯特之所以能具有那种非凡的影响，是因为在他生活的那个时代里，甚至连照相技术还没有，因此纳斯特就有了一大批读者，这些人渴望看到任何一种形象，其中也包括纳斯特那些用交叉线来画阴影的漫画。前工业时代对于纳斯特这样的艺术家的发展是太好了。

海勒承认：“在这里我是两边都支持的。我是政治讽刺画真正强烈的支持者，但是我并不认为它做了什么事情。我希望看到它继续被人使用，但是这并不意味着它将具有跟 50 年、75 年或 100 年以前同样的影响力。”

相反，海勒认为当代讽刺画只能起到插图作用。他说道：“今天，阿尔·赫什费尔德是个出众的讽刺画画家和讲究风格的人，但是他画的形象只是起到装饰版面的作用，让我们不至于总看沉闷的照片。当戴维·莱文给《纽约时报》‘书评专栏’画讽刺画的时候，他只是给我们一种个人的不同看法，他是在娱乐人们。”

“从另外一种意义上讲，一个讽刺画画家能做的最好的事情，是给大家提供一个你自己希望要讽刺、攻击的某人的形象，对你来说这个形象便是真实的了。不过讽刺画不一定非做（进攻性）武器不可，赫什费尔德已经证明了这一点。”

发表见解

英国讽刺画画家拉尔夫·斯特德曼是以亨特·S·汤普逊那些杂乱无章的报纸文章和书籍画插图而闻名的。他喜欢用丝毫不加掩饰的、恶狠狠的讽刺画来攻击他所画的对象。政客们即便遇到了被激怒了的斗牛，也要比在斯特德曼辛辣的笔尖下要好过些。斯特德曼的讽刺画是他愤懑绝望的心情的副产品。他说：“我对人类的状况感到失望。如果你去画，你是不会妥协的。讽刺画不是一种行业，它是一种事业。除了用枪去打人之外，它是最好的东西了。”

然而，斯特德曼也承认讽刺画（更确切地说是他自己的讽刺画）几乎总也引不起真正的变化。他说：“我在美国开始我的绘画生涯时，抱有这样的想法：我就要使情况改变了。但情况却变得更加糟糕，显而易见我做得不怎么样。我原以为通过表现是非曲直，我能够变革社会并让人们变得更好一些。但事与愿违，社会与人变得反而更坏。”

随着变化，斯特德曼的沮丧已经变成了幻灭，他竟然发展到劝说全世界的漫画家们不要画政客的地步了。他声言：“我已决定再也不画政客了，而且我要全世界的漫画家们像我一样都不要去碰政客们。可以就某些问题画画漫画，但千万不要画政客。如果你为政客画讽刺画，你就跟投他们的票没有

最后的一套。拉尔夫·斯特德曼笔下的罗纳德里根被自己的绳索套住。斯特德曼说：“除了枪之外，讽刺画是打人最好的武器了。”

（图中里根在喊：“再多来点儿绳子，再多来点儿！”）

两样。漫画家们必须停止为这些政客们摇唇鼓舌。我们画的讽刺画越是尖刻、辛辣，政客们就越是喜欢。因为我们为他们画讽刺画的同时，也就承认了他们的权势。”

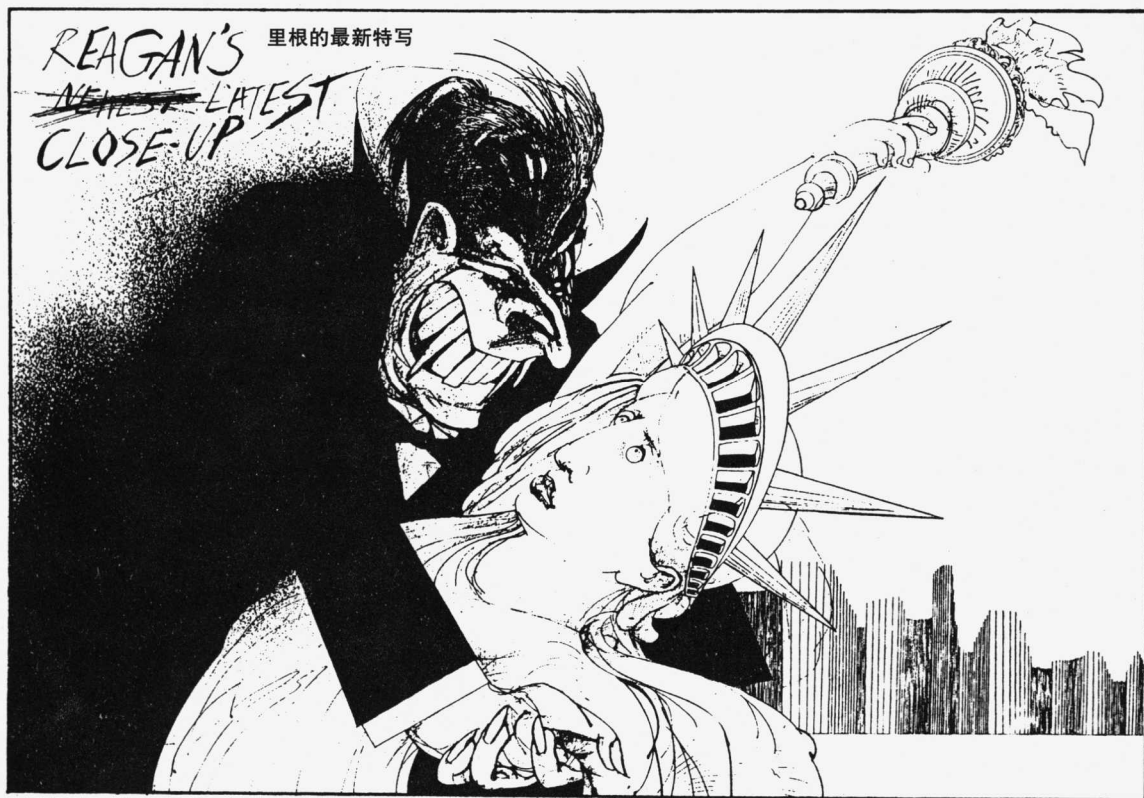
虽然斯特德曼可能决定不再为政客们效力，但别的漫画家是否会群起效尤还令人怀疑。简而言之，政客最容易成为被讽刺的目标，他们是讽刺画画家们的画笔下经久不衰的主角会继续存在。

一个英国同行，集漫画家、雕塑家和动画片制作人于一身的杰拉德·斯卡夫的观点与斯特德曼不谋而合，他亦认为讽刺画理应用作一种攻击武器。斯卡夫毫不隐

瞒地承认：“如同我们所有的人一样，我想我也有恶毒和愤激的一面，但是最令我愤慨的是我们社会里的种种不公正现象。我愿意（借助讽刺画）攻击那些政客和当权者，是他们造成了这些不公并使之长期存在于常人中间。你或许会说我的讽刺画‘充满恶意’，但我并非在提倡恶意。我害怕恶意，我的讽刺画正是我恐惧心理的产物。”

但斯卡夫认为他能够在其尖刻的评论中加入适度的幽默和讽刺。他指出：“很多时候我的讽刺画只不过是一个笑话、一个笑料而已。它们的存在让生活变得轻松，因为它们不像别的艺术形式那样

到我这里来吧，疲惫穷困的人们！把你那鼓起的喉管给我！拉尔夫·斯特德曼刻画的罗纳德·里根正准备用其长长的獠牙咬自由女神的脖颈。自从斯特德曼画了这幅讽刺画之后，他就“决计再也不画政客了。你为他们作画，就像是投他们的票。我们越是尖刻、辛辣，政客们就越是喜欢”。

严肃认真。我把自己看成是旧时朝廷里的弄臣,他可以对高高在上的权势者说‘你错了’。这正是讽刺画所真正具有的惟一价值,它证明是一个聚合点,其他有同感的人得以聚集在这个聚合点周围。我并不认为讽刺画能够改变世界,但至少它能够引发人们的共鸣,让他们说‘我觉得也是那样’。”

由于泰勒·琼斯为新闻人物画的时事讽刺画通过《洛杉矶时报》而畅销全国,他本人很快也就成了美国最具知名度的一位讽刺画画家。不管他的讽刺画是否会让某些人发疯,琼斯认为自己的讽刺画首要作用是给人们以欢乐,以至他的讽刺画可能会让被画者发疯,那也爱莫能助。“我画讽刺画的本意并不是想让什么人丢掉乌纱帽,可事情往往是政客越是无能,越是腐败,越是丑陋可憎,对我来说就越好。我们这些政治漫画家干的确实确实是损人利己的事。政客的情况越糟,讽刺画画家的生意就越好。”琼斯如是说。

虽然斯蒂夫·布罗德纳的漫画作品一直是在出版物上频频出现,然而他的朋友兼同行的讽刺画画家萨姆·维维安诺却说:“曾经有一段时间,惟一能找到布罗德纳作品的地方是在稿酬极低的具有政治倾向的刊物里。但最起码这些讲坛(指政治性刊物——译者注)能够让斯蒂夫畅所欲言。他那时强烈地感受到,假如你不是在借助讽刺画发表见解,那么你就有点像是

PERHAPS HE'LL GET THE RIGHT MAN THIS TIME

尼克松自绝。杰拉

德·斯卡夫为理查德·尼克松画的辛辣的讽刺画。斯卡夫说:“我抨击的是那些给社会造成恶果的政客和当权者,是他们让这些不好的东西在常人中间永存不忘。”

也许他这次找对人了

(手枪柄上是尼克松任内的著名政客的名字,从右至左依次为考克斯、阿格纽、迪安、厄利奇曼、霍尔德里曼、米切尔和理查森。——译者注)

在让自己妥协。‘出卖’这个词用在这里不太恰当,但斯蒂夫认为那样做就是不忠于自己。”

讽刺画的娱乐作用

有的讽刺画画家则将讽刺画严格地看做是一种娱乐形式。对于这些讽刺画画家来说,讽刺画变得与插图毫无二致,它的作用只不过是为了增加某一乏味的杂志的发行量,或是为了打破没有插图的单调而已。照我看来,这些赏心悦目的讽刺画远不只是些什么橱窗

“迷你”的露茜。罗伯特·里斯考以其敏锐的目光,运用经过最小化处理、喷笔喷修的外形、形式和线条为露茜·波尔画的讽刺画。里斯考说:“我画讽刺画时,首先抓住名人的特征并将之重新安排和夸张,然后再呈现在你面前。就好像一个表演者模仿某个人,这种模仿使观众觉得被模仿的对象多了点人情味儿。”

塔米怎么了? 吉米·马居里斯刊载于《休斯敦邮报》上的一幅带有主观评论的漫画。漫画表现出塔米·费伊·巴克极其伤感。

布置类的东西,它们的突显作用绝不亚于政治性的讽刺画。

比尔·普莱姆普顿说:“讽刺画的功用就是为了娱乐的目的。但我们对此不能理解得太简单。使人娱乐是一种非常高尚之举,它也是一件很难做好的事情。”精于此道的漫画家兼《贵妇人》杂志撰稿人杰克·戴维斯对上述观点也很赞同。他说:“公众喜欢看讽刺画,如果他们不喜欢所画的对象,并且这个人又被画得丑陋不堪,那么公众就喜欢这样的东西,因为这样的讽刺画滑稽可笑。但我想讽刺画画家有时可以试着朝他们所画的对象打打冷枪,因为他们不会向你反击。有些讽刺画还可能会令人非常难受。”

虽然格里·格斯坦注重风格的讽刺画经常被各家主要杂志、消费广告和出版物采用,但是他最有名

的大概应算他为《每月图书俱乐部》季刊的广告和印刷材料所画的历史与当代文人学士的讽刺画了。虽然格斯坦认为讽刺画“本质上是怀有敌意的”,但他适可而止,没有给讽刺画画家贴上“供人娱乐者或观察家而已”的标签。他说:“讽刺画不仅仅是表现一个名人长相的另一种方式,相比之下,它更像一部简短的电影,向观众展示这是怎样的一個人。对于观众而言,一幅讽刺画就像是让观众与所画的对象握了握手,或是坐下来一道吃块三明治或喝杯酒。因此当这短短的相聚结束的时候,你对所画的对象是个什么样的人已经得出了某些结论。”

布鲁斯·斯塔克(他的讽刺画作了好几期《电视指南》的封面)为某个对象画讽刺画时,他说他“绝对不会极力地去激怒、取笑或诋毁

MARGULIES

雨水浸泡的卡罗来纳准备迎接更多的暴风雨

什么人,总是试图为看画的人和被画的人设计某种享乐”。他解释说:“我与那些真的画特大号鼻子,下笔恶毒的家伙们有很大的不同。在我的作品里我所追求的东西是享受,我并不是要将某人竭力地扯下来并加以攻击和歪曲,或是让某个人看起来古里古怪的。”

罗伯特·里斯考用喷笔喷画出的一张张面孔正是讽刺画作为娱乐形式的最典型的例子。他大量地运用色彩、结构以及锋刃派绘画的轮廓,使其高度风格化的讽刺画

玫瑰花就是玫瑰花,不会是别的东西。这里所说的玫瑰花是比尔·普莱姆普顿笔下的足球明星皮特。普莱姆普顿将其讽刺画视为娱乐形式。他声言:“我们不能对此理解得太简单了,使人娱乐是一种非常高尚之举。”

哪里冒烟,哪里就有戴夫。格里·格斯坦为《午夜王子》的男主角画的讽刺画。格斯坦说:“有的讽刺画画家,如杰拉德·斯卡夫,确实是利用面部特征进行极大的夸张。我也运用夸张的手法,但我不想让它过于明显。”

这就是约翰尼。威廉·科恩笔下的约翰尼·卡森。除了其面部特征外,科恩还将卡森的体态语言视为其整幅讽刺画的一个重要要素。