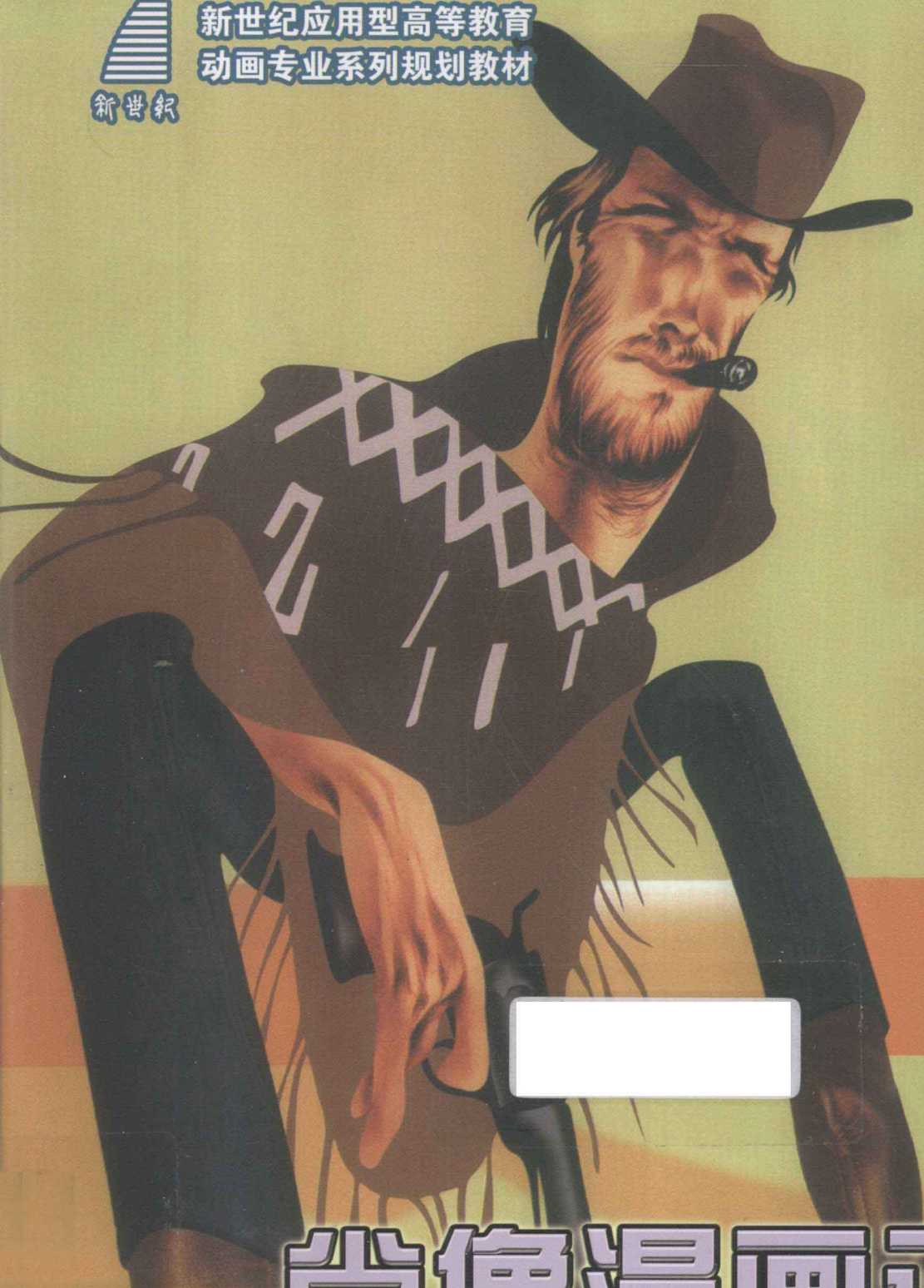

新世纪应用型高等教育
动画专业系列规划教材

肖像漫画设计

编著 薛兵 吕江 朱晓飞

大连理工大学出版社

新世纪应用型高等教育
动画专业系列规划教材

肖像漫画设计

编著 薛兵 吕江 朱晓飞

大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

肖像漫画设计 / 薛兵, 吕江, 朱晓飞编著. —大连:
大连理工大学出版社, 2011. 11
新世纪应用型高等教育动画专业系列规划教材
ISBN 978-7-5611-6333-7

I. ①肖… II. ①薛… ②吕… ③朱… III. ①肖像画:
漫画—绘画技法—高等学校—教材 IV. ①J218.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 135568 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:http://www.dutp.cn

沈阳新华印刷厂印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:210mm×285mm 印张:8.5 字数:218 千字
印数:1~2500

2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑:马 双

责任校对:杜帅甫

封面设计:张 莹

ISBN 978-7-5611-6333-7

定 价:42.00 元

前言

动画专业具有综合性高、技术含量高、团队合作要求高的特点，现代动画专业的本科教学在我国历经十余年，但专业、系统的教材建设还相对薄弱。动画教材长期以来比较单一、片面，属于低水平重复，急缺全面、科学、严谨、规范的系统性教材。广大学生和从业者普遍理论水平偏低，技术单一，缺乏规范的、由浅入深的学习引导和实践过程，国外同类型教材又不适合目前我国国情和我国教学系统。现有的相关教材理论及资讯范例陈旧，互炒冷饭，缺乏新意，不能适应现代动画的发展及其日趋国际化、产业化、高技术化和多元化的现状。随着科班动画教育的发展，规范化的、具有现代设计教育精神的理念和系统逐渐成熟，本教材也是在这样的背景下，以标准教材样式为基础，依托长期的科学探索和实践总结，经过教学实践优化综合，力求打造一套充满原创精神和科学探索的，具有严密教学逻辑系统且专业学术理论与创作实践相结合的实用手册。

本教材集中体现了近年来一线动画教学及科研创作的经验总结和改革探索，是基于成熟的动画教学及科研创作等工作基础之上的。在此之前身为专业动画教师的各作者，已经通过大量具有前瞻性和试验性的实践取得了良好的业绩，并为此积累了丰富的第一线动、漫画理论及科研创作的文献资料，使本教材与专业课程建设能很好地结合。这种设置方法体现出很高的专业化、系统化、学院化、国际化的现代科学教学思想。在保持教学纲要的共同理论性讲解和知识应用之外，通过大量的个性化、课题化、规范化的实践性授课，使教学和创作多样化，学生的学习积极性和创作热情得到了最大的发挥，真正实现学以致用。本教材的创新改革思路体现在如下几点：

1. 理论系统严密——强调严密的教学逻辑系统，理论化程度很高，课程讲授、创作实践、训练方法和行业规范高度结合。本教材理论研究及设计制作的步骤比较详尽，重点突出，具有普遍代表性。本教材详细阐述各专业学习研究的技术要求、行业规范和设计要求，这些内容在相关领域的资讯中新颖、详尽、国际化，是国内现有同类教材中极缺乏的。

2. 教学系统规范——本教材的撰写是基于编者多年来教学实践经验的总结，符合动画教学整体纲要，强调课题化讲授和业务性创作，符合现代动画课程体系要求。该系列教材涉及高校卡通动、漫画教学领域，分工很细，术业专攻，在强调知识更新的同时注重理论与实践的紧密结合，旨在弥补国内目前卡通动、漫画教材的空白，极具实际应用价值。

3. 实践系统务实——目标明确、直奔主题，明确动画设计与设计原理的关系，将设计概念和操作技艺相结合，直接以实践创作和技能培养为出发点，有的放矢，集中重点，扎实引证。特别是对国内动画专业极缺乏的策划、合作、训练方法、职业规范等知识点都有所涉及，教材兼顾各专业课程之间的衔接关系。

4. 编撰团队专业——该系列教材的编撰团队曾主持策划过多次动、漫画教学课程及教材的编著整理工作，具有十年以上丰富的教学、研究、创作实践经验，丛书的编写者全部是长期从事动漫卡通艺术设计研发及高校

教学的一线中、青年骨干教师，因此本教材内容针对性极强。

肖像漫画设计是动、漫画学科中的一门专业课程，具有重要的意义，是专业性极强的一门新兴课程，既是动、漫画学习的基础技能，也是一项卡通设计的终端。《肖像漫画设计》是由一线动画专业教师团队和知名肖像漫画家结合多年教学实践经验，总结同类型业界动漫知识点，悉心撰写的具有理论性、创造性、实践性的动画专业本科教材。本教材中有大量的创作实例，采用详细课题设计和创作实践范例进行标准化的课程教学，突出课程化教学和实用性设计，重视训练方法和创意实践，重视理论引导和创作终端，由浅入深、便于理解、保证了教材的专业性和针对性，是动画专业教学的绝佳学习辅导和参考书。

本教材的编撰经过了反复推敲，编撰团队用心良苦，试图为广大动画专业学生和相关从业人员提供一种全新、科学、系统、便捷的学习方法，对此我们充满信心。

所有意见和建议请发往：dutpbk@163.com

欢迎访问我们的网站：<http://www.dutpbook.com>

联系电话：0411-84707492 84706231

编 者

2011年11月

目 录

第一章 肖像漫画概论·····	1
第一节 肖像漫画的特征 ·····	2
第二节 肖像漫画的造型要素 ·····	11
第三节 肖像漫画的学习诀窍 ·····	15
第二章 肖像漫画的创作方法·····	29
第一节 寻找差异 ·····	30
第二节 看到的比别人多 ·····	33
第三节 提炼、归纳、夸张 ·····	35
第四节 线的表现法 ·····	36
第三章 素材的收集与处理(一)·····	39
第一节 素材的收集与处理 ·····	40
第二节 比例和构图 ·····	48
第三节 局部和细节的表现和变化 ·····	55
第四节 表情的表现和变化 ·····	59
第五节 逐层拷贝练习 ·····	62
第六节 面部合成和技法表现 ·····	70
第四章 素材的收集与处理(二)·····	81
第一节 人物写生素材的收集与处理 ·····	82
第二节 人物照片素材的收集与处理 ·····	89
第三节 从人物素材里找抽象的点线面 ·····	97
第四节 从人物素材里找空间感 ·····	105
第五节 人物素材的趣味物化处理 ·····	107
第五章 肖像漫画写生训练作业范例与分析·····	113
第六章 肖像漫画经典作品范例与分析·····	119
后 记·····	128
参考文献·····	129

第一章

肖像漫画概论

第一节 肖像漫画的特征

肖像漫画是一种效果特殊的肖像艺术,也是一种非常特殊的漫画种类,其历史悠久,特点鲜明。在大众娱乐领域,特别是时政漫画、娱乐漫画领域,肖像漫画是重要的表现形式(图1-1-1)。也正因为如此,肖像漫画具有纯粹漫画、成人漫画的特质。肖像漫画以其形神兼备的造型风格,风趣幽默的个性化表现手法对“人”——广大读者熟悉的常规形象做夸张变形,具有玩笑调侃的幽默效果。无论是善意的玩笑还是辛辣的讽刺,肖像漫画都表现出作者丰富的创造力和机智诙谐。肖像漫画适用于多种载体,具有非常直接和鲜明的幽默效果,一直以来深受读者的喜爱。肖像漫画不是传统意义上的肖像画的分支,而是一种相对独立的卡通艺术形式,是卡通艺术,更是商业动漫画的主流,肖像漫画本身既可以是许多卡通产品的创作过程或制作环节,也可以是卡通产品的终端,具有很大的应用范畴和空间,专业性极强,甚至可以成为一个人的终身职业。在我国现代动漫画教育和职业培训中,肖像漫画日渐受到重视,该领域的学科专业化、系统化的程度得到了极大的提高。肖像漫画的直观性和娱乐性将其卡通艺术的本质表现得淋漓尽致,是一种最纯粹的漫画形式(图1-1-2)。

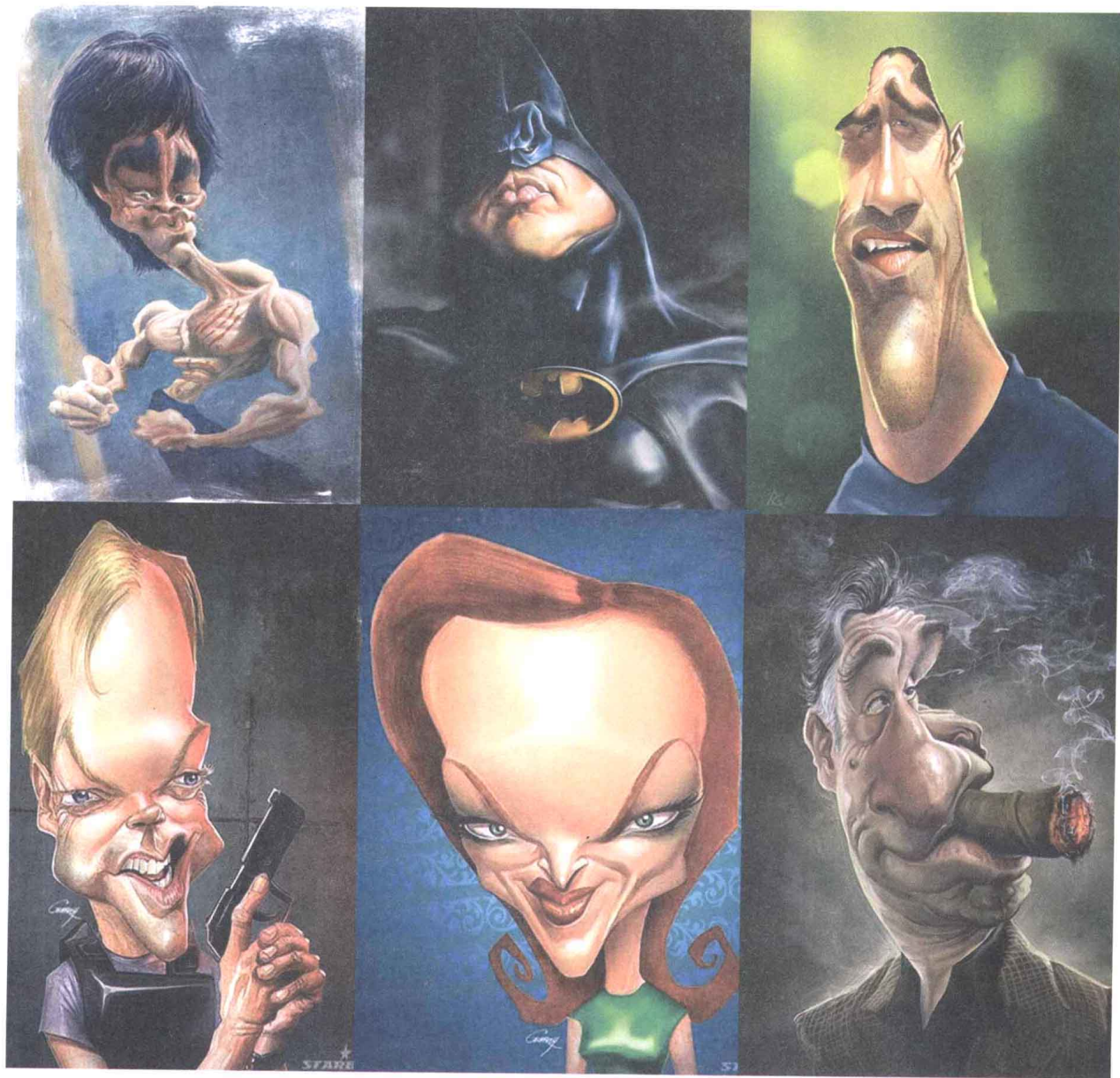

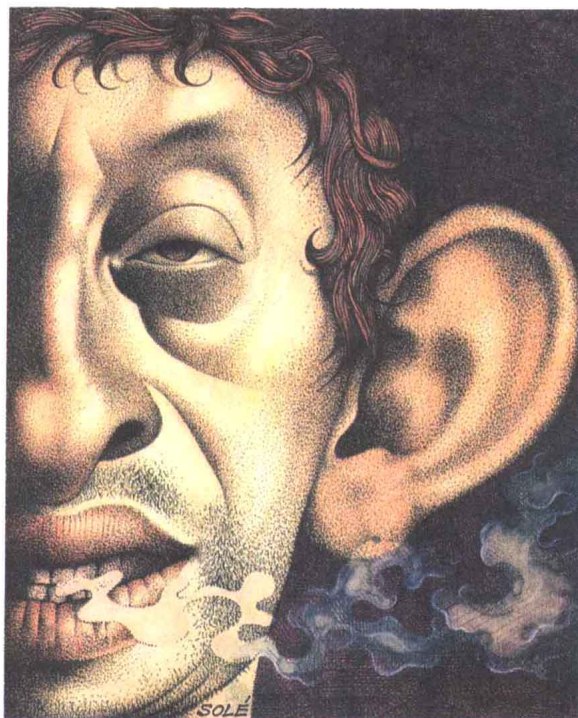
图1-1-1 在时政漫画、娱乐漫画领域,肖像漫画是重要的表现形式(Anthony Geoffroy作品)

Claude Nougaro

En haut, en couleur, case par Solé, extraite des 2 pages réalisées par ailleurs par Lesueur sur la chanson de Nougaro: "Locomotive d'or" dans la série "En écoutant des images", *Pilote* (1976).

Les 2 dessins en noir et blanc: *Pilote* (1972).

Gainsbourg: "Grandes Gueule", *Pilote* (1971).

VIEILLE CANAILLE ! lui aussi, maintenant, est entré dans la légende des monstres sacrés. Il devait en avoir des revanches à prendre sur la vie, le génial Gainsbourg pour avoir si longtemps résisté à la pratique systématique de l'auto-destruction. Ses barbes de deux jours n'ont pas empêché cet ivre fantasme des mots de toujours naviguer sur la fil du rasoir. Le frisson est à son comble lorsque l'écoute "Thelebe l'endiv", son duo approximatif mais prodigieux de simplicité, avec Michel Simon, cette autre voix unique, cette autre gueule de rescapé crépusculaire et inconsolable.
"La beauté cachée des laids, se voit sans délai..."

图1-1-2 肖像漫画的直观性和娱乐性将其卡通艺术的本质表现得淋漓尽致。是一种最纯粹的漫画形式 (Jean Sole 作品)

对肖像漫画的认识和理解的过程就是找寻肖像漫画特征的过程。肖像漫画中包含了很多有规律的特征 (图1-1-3)，这些特征是肖像漫画的造型要素，主要包括以下几点：

图1-1-3 找寻肖像漫画特征的过程包含了很多有规律的特征 (Stamatis Laskos 作品)

肖似——肖像漫画的客观本质

肖似是指肖像漫画的“肖像”本质，是识别的根本，是肖像漫画中较理性的部分，虽然肖像漫画的肖似不一定是严格的客观描摹，但仍然遵循一般的造型规律和表现形式。肖像漫画的学习方法通常都是由传统的写实性绘画发展变化而来的，这些方法保证了绘画结构形态的本质。客观的写实基础是肖似的基本保障，脱离了肖似的肖像漫画毫无意义(图1-1-4)，为了做到最基本的辨识和解读，创作者要严格以描绘对象为核心，不能张冠李戴。肖像漫画中对人物形象肖似的描写不局限于“具象描写”，在追求对客观存在事物摹写的真实性的基础上，并非是像镜面一样对形象的客观现实进行简单的再现或重复，而是经过艺术加工后的“真实”，是经过选择、归纳、提炼及取舍过程后的具有典型性、概括性和综合性的真实和肖似。

夸张——肖像漫画卡通性的根本

夸张有无穷的魅力，它的主要功能在于强化

图1-1-4 客观的写实基础是肖似的基本保障，脱离了肖似的肖像漫画毫无意义(Seb Jarnot作品)

图1-1-5 肖像漫画强烈的艺术效果来自夸张(Stamatis Laskos作品)

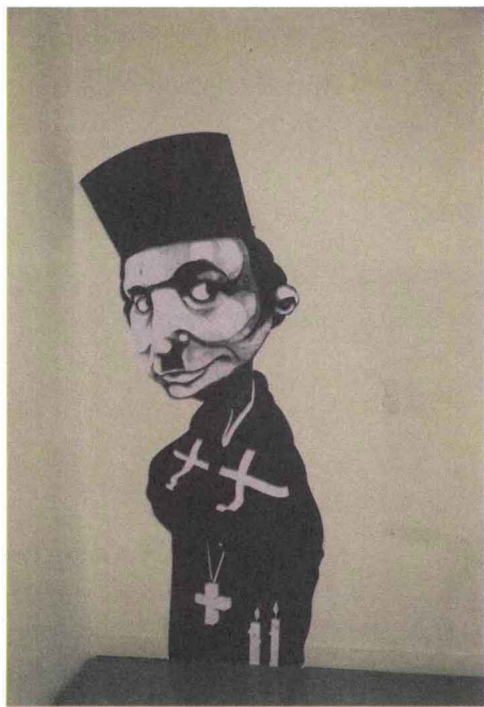

图1-1-6 肖像漫画通过夸张产生对比，包括形象造型本身的对比和同人们脑海中的习惯印象的对比，运用夸张来制造幽默的效果(Stamatis Laskos作品)

效果、制造幽默的氛围。肖像漫画强烈的艺术效果来自夸张(图1-1-5)，这种夸张包含了两层含义，一是绘画造型的夸张，一是创作构思的夸张。夸张造成的强化效果是指将形象的特征强调、扩展，使之更加突出，更加鲜明，更加具有特殊意义和个性类别的典型性。同一人物通过不同的夸张处理可以塑造出性格迥异的形象。夸张的手法几乎无可争议地适用于肖像漫画。肖像漫画通过夸张产生对比，包括与形象造型本身的对比和与人们脑海中的习惯印象的对比，肖像漫画运用夸张来制造幽默的效果(图1-1-6)。肖像漫画中的夸张并不是漫无边际地随意变化，而是要掌握幅度和规律。夸张不仅实现了生活中不可能出现的景象，带有浓郁的讽刺调侃的效果，有时还能创造出充满奇幻的超现实主义景物，充满了强烈的趣味。自如的夸张不仅仅反映在对形象的外形特征的处理上，更反映在对表情、动作的处理上。为了达到突出形象的目的，

造型设计上可以不拘一格。对于肖像漫画创作者而言,要特别敢于夸张变形,不能让意识禁锢于习惯的思维中。创作者要养成用变化的视角来对待人物形象和改变思维模式的创作习惯。在肖像漫画中,无论是形象、动作、表情都要比现实生活中夸大,这也是“卡通化”素质的另一个重要元素,夸张是肖像漫画具有卡通性的根本。夸张中最难掌握的是夸张的程度。一般来讲,夸张需要控制好合理与不合理的关系,而不合理往往又是艺术表现中最精彩的部分,肖像漫画的魅力就是让观众沉醉、迷恋于夸张的艺术效果中而忘却或忽视其不合理性。

变形——肖像漫画的形象特征

变形虽然也是一种具象描写,但其变化手法比较多样,肖像漫画经过强化、删节、减弱后重新塑造形象,改变客观的比例、尺度,通过这些与真实形象的不同点产生幽默、风趣、轻松自由的特点,符合人们内心求新求异的审美趣味,是比客观现实更为亲切可爱的“漫画化”的又一个“现实世界”。变形是肖像漫画的重要特点,是使肖像漫画吸引注意力的常见手段,体现了卡通语言的独特性,并非具有扎实的写实造型基本功就能够做到适度的变形。卡通艺术中的变形是感性认识和理性认识的结合,变形是卡通造型中最有趣的形象特征,非常讲究所谓的“卡通感”。变形的基本要求是除了能够强化形象的特征外,还要能从中挖掘出幽默和趣味的成分。肖像漫画的变形具有微妙的尺度,变形不足会缺乏表现力,变形过度则会失去形象的原型基础,恰到好处的变形很大程度上需要经验和素质。变形的核心要求是不仅能反映出极度主观性的创作能力,制造奇趣效果,也能使形象保留某种合理的成分(图1-1-7),使读者可以轻易辨识出造型的内容。在肖像漫画中,变形的手法司空见惯,是通过对人物形象的扭曲变化来强化特征的。肖像漫画的变形极为讲究,适当的变形不仅不影响人物的肖似,反而更加增添人物的个性,达到形似的目的。优秀的肖像漫画人物形象夸张,五官变化奇特,形神兼备,充满趣味性。变形是在写实基础上的再提高,也是所谓的“卡通素质”训练中最重要的一环(图1-1-8)。

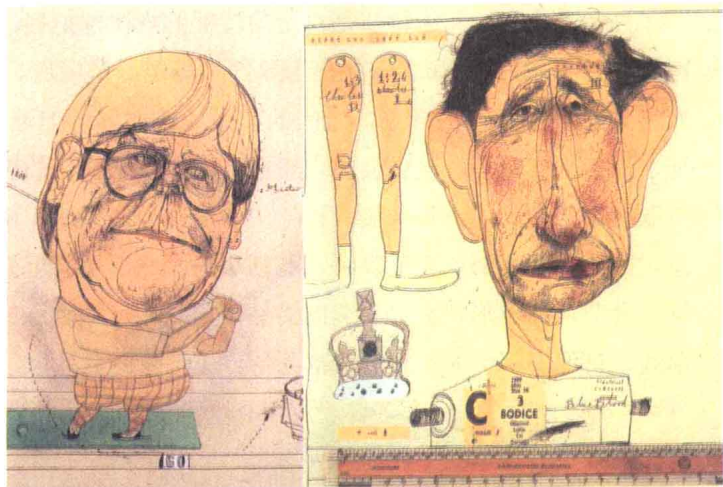

图1-1-7 变形的核心要求是不仅能反映出极度主观性的创作能力,制造奇趣效果,也能使形象保留某种合理的成分(David Hughes作品)

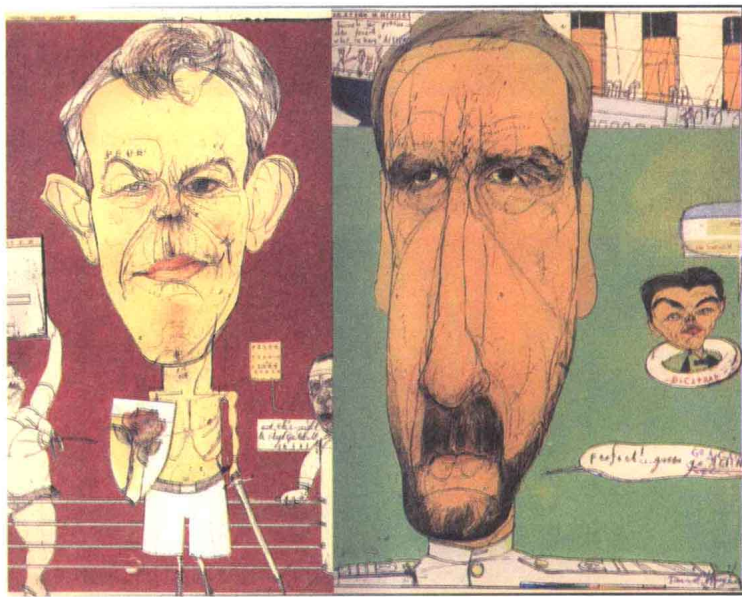

图1-1-8 变形是在写实基础上的再提高,也是所谓的“卡通素质”训练中最重要的一环(David Hughes作品)

归纳——对造型特点的总结

肖像漫画中的归纳特质是对形象特征的规律性把握，简单地说，就是迅速找出人物形象的特点，总结造型特点(图1-1-9)。比如立即找出形象的大鼻子、薄嘴唇、倒八字眉等特征并迅速地用最直观的手法表现出来。人物具有千千万万的形象，之间的差距比较微妙，但造型特点总有规律可循。按照规律实施创作能够强化特征、提高创作效率，但也会出现千篇一律、缺乏变化的现象。由于卡通造型不同于写实造型，必然要对形象有所取舍，归纳就成为肖像漫画设计中普遍使用的手法。由于肖像漫画并不需要完整、全面地描绘人物的本来形态，因此，要将形象高度凝练、概括成为一些形块甚至简化成若干线条。形块线条的归纳去掉了自然形象中的繁文缛节，抓取形状大势和美的潜在倾向，使形象洗练、鲜明，有些造型经过极端的简化之后甚至趋向简单的单线。肖像漫画中的归纳是将形象特点进行概括、抽象、整合的过程(图1-1-10)。

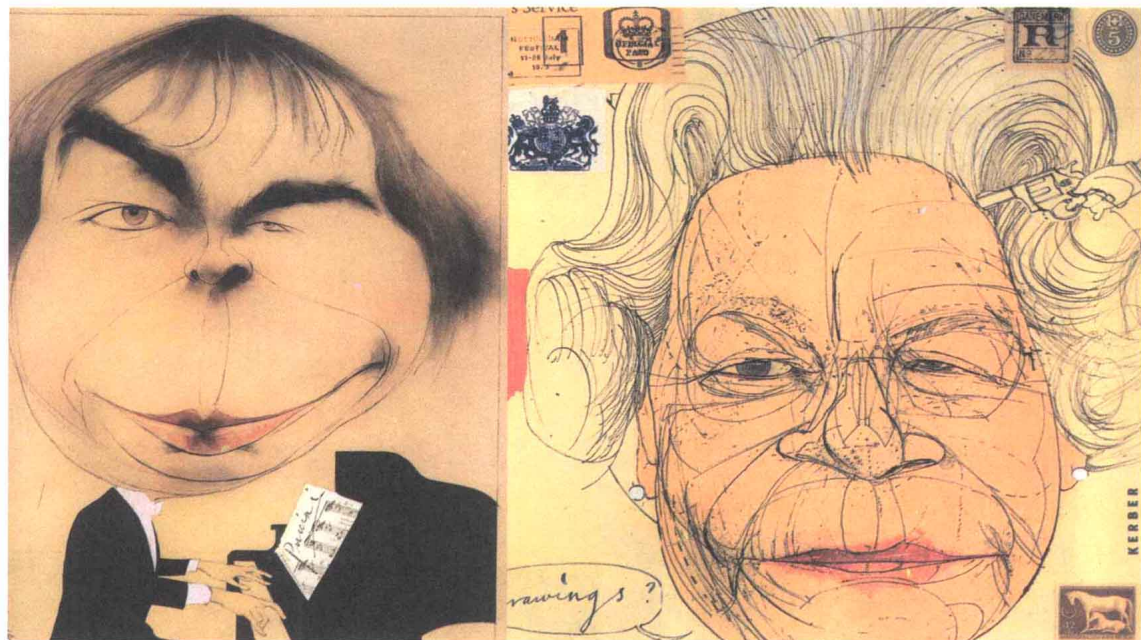

图1-1-9 肖像漫画中的归纳特质是对形象特征的规律性把握，简单地说，就是迅速找出人物形象的特点，总结造型特点 (David Hughes作品)

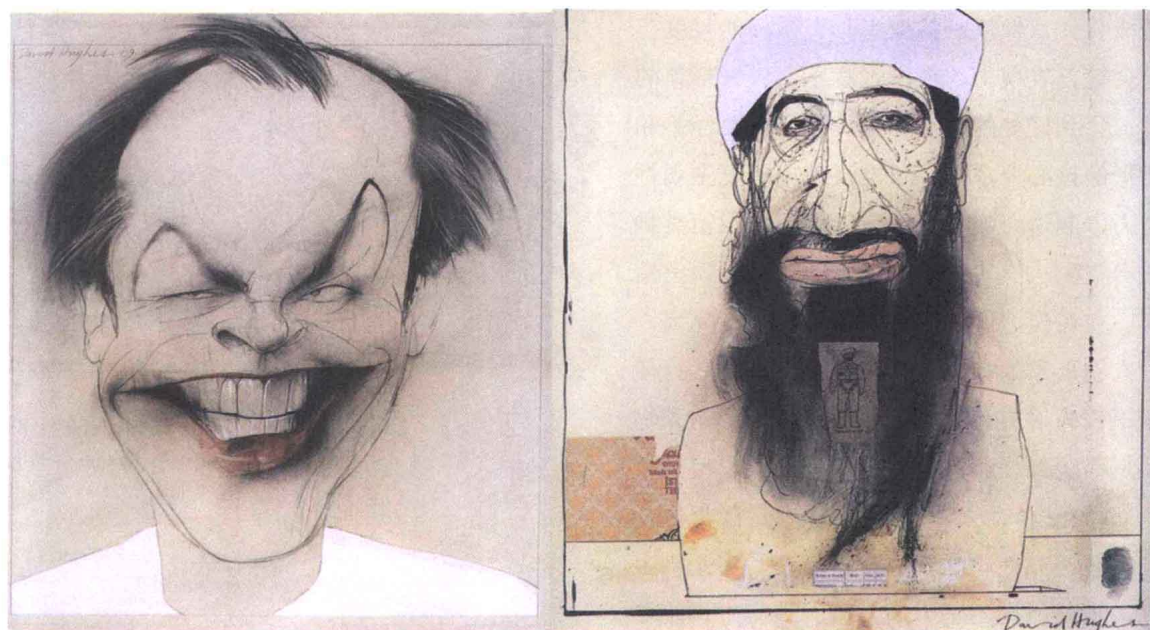

图1-1-10 肖像漫画中的归纳是将形象特点进行概括、抽象、整合的过程 (David Hughes作品)

异化——拟人物化的形式语言

异化在肖像漫画中特指将造型以拟人和物化的方式进行处理，将“人”画成“非人”的东西(图1-1-11)，人物形象被赋予新的意义，拟人和物化是卡通造型中的常用方法。拟人创作不是创作半人半兽的特殊角色，而是将非人的东西人性化，具有幽默风趣的特点。人物也可以被描绘成动物、植物甚至是没有生命力的东西，物化的作用同样是为了凸显个性，增强画面的趣味性(图1-1-12)。这种极端的想象或令人啼笑皆非，或充满深刻意义，不论是单纯搞笑，还是调侃讽刺，都反映出物化这种手法的创作力量。物化也令人物带有某些事物的特征，物化的创作手法通常都极具联想力和丰富寓意。

图1-1-11 肖像漫画中的异化是将“人”画成“非人”的东西(Antoine Helbert作品)

图1-1-12 物化的作用同样是为了凸显个性，增强画面的趣味性(Chris Gall作品)

情绪和神态——卡通设计中的人文色彩

高层次的肖像绘画能通过对情绪和神态的描绘表现人物的心理世界(图1-1-13), 肖像漫画对人物心理的刻画是比较直观的, 甚至可以用较为极端的夸张变形表现出来, 将效果凸显强化。肖像漫画似乎更擅于表现情绪和神态(图1-1-14), 通过脱离现实的主观造型处理表现喜怒哀乐, 热情的使其更热情, 猥琐的使其更猥琐。肖像漫画通过极端的情绪和神态表现出强烈的人文色彩, 将感情浓烈地渲染扩大(图1-1-15), 这既是肖像漫画具有强烈艺术感染力的缘由, 也是众多肖像艺术形式中最特殊的形式, 充分体现了卡通造型艺术概括、幽默、极端的形式语言特征。

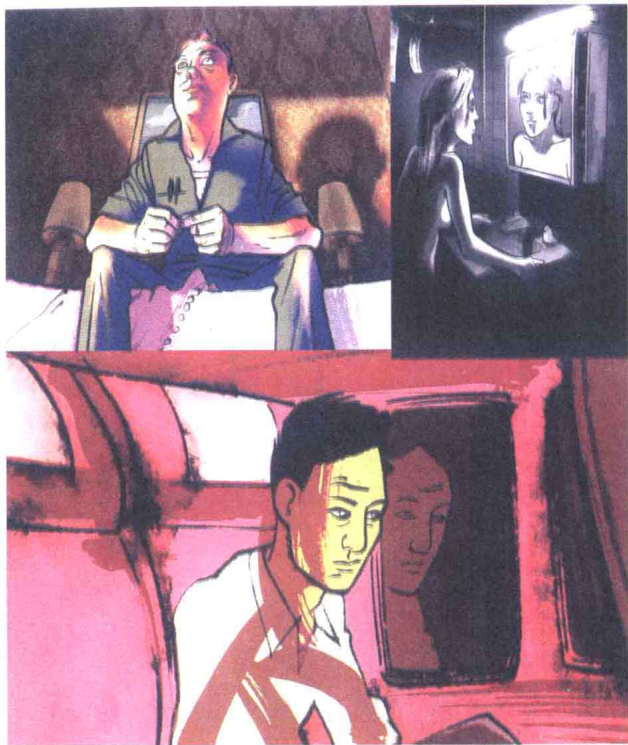

图1-1-13 高层次的肖像绘画能通过对情绪和神态的描绘表现人物的心理世界 (Nick Craine作品)

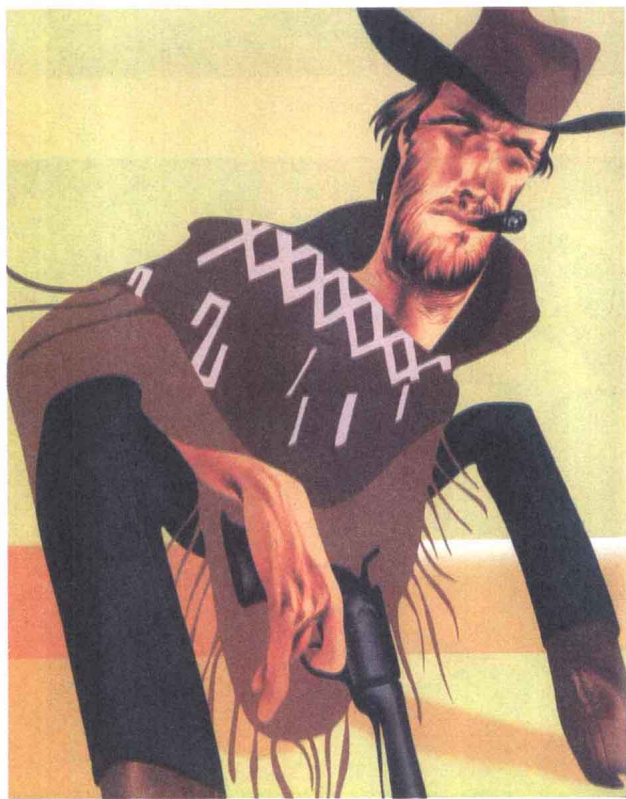

图1-1-14 肖像漫画似乎更擅于表现情绪和神态 (Andra Carrilho作品)

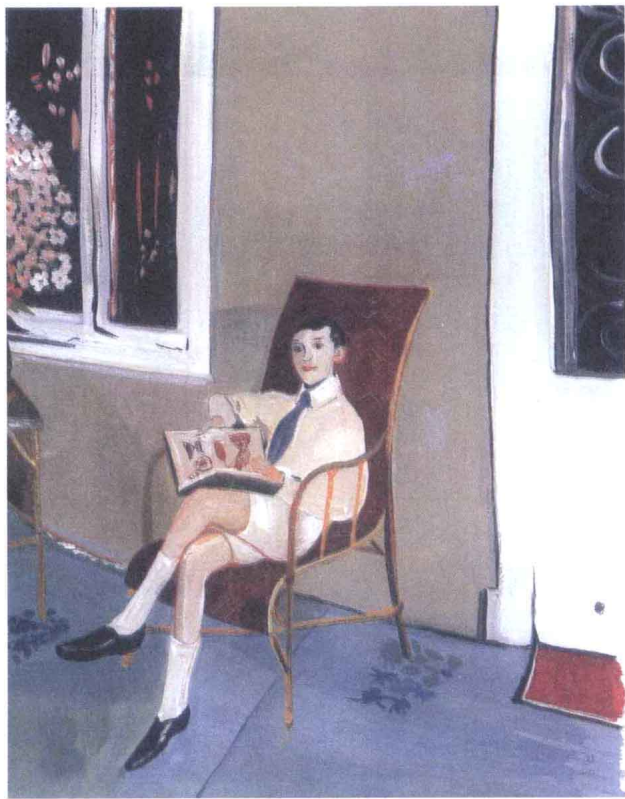

图1-1-15 肖像漫画通过极端的情绪和神态表现出强烈的人文色彩, 将感情浓烈地渲染扩大 (Maira Kaiman作品)

表现形式——创造新奇的视觉效果

肖像漫画拥有比传统肖像画更多的表现技法和工艺媒材,除了包含各种或简单或繁复的点、线、面、色、体的绘画技法之外,还能以无限可能的数字绘画、材料拼贴、影像合成等图像形式呈现出来,具有图像造型的无限可能性(图1-1-16)。简单的肖像漫画可以是“一笔画”完成,复杂的肖像漫画可以是细密的数字像素绘画(图1-1-17)。肖像漫画追求新奇、趣味、个性的表现效果,这使它成为一种非常重视表现形式的造型设计绘画,在肖像漫画的创作过程中,作者特别重视采用各种技法来追求新奇的视觉效果,这也是肖像漫画形成独特绘画风格的重要手段之一。

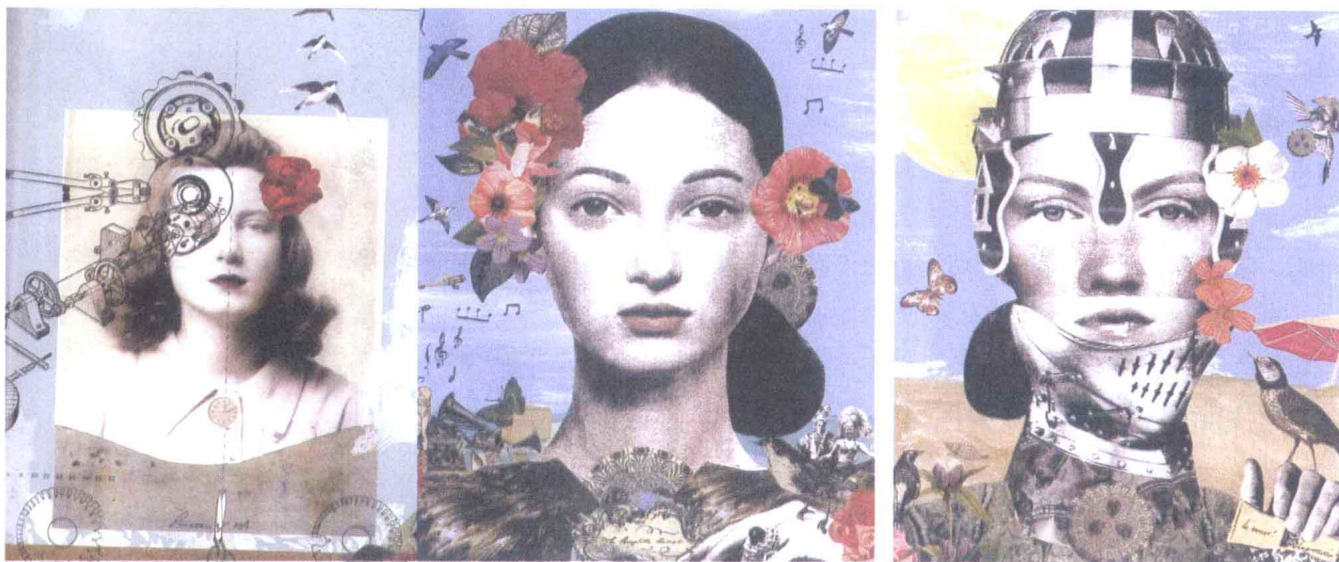

图1-1-16 肖像漫画能以无限可能的数字绘画、材料拼贴、影像合成等图像形式呈现出来,具有图像造型的无限可能性(Tara Hardy作品)

图1-1-17 肖像漫画可以是细密的数字像素绘画(Vassilis Gogtzilas作品)

主题化——加入情节、故事和新的信息

肖像漫画中的形象大都具有特定的情节及内容,包含一定的信息量,文字、符号、场景、道具等往往都是画面的重要组成部分(图1-1-18),尤其是文字符号常常被作为人物特定身份和情节的指示和说明,这种使用信息的手法是卡通造型设计中的常用手法。肖像漫画作品大都具有鲜明的主题(图1-1-19),或歌颂或责难,或调侃玩笑或批判讽刺,这种主题化的、类型化的设计从一开始就左右了肖像漫画的创作,比其他画种的肖像艺术更加直接鲜明。肖像漫画作为一种商业设计产品,其特指性很强,例如政治漫画、新闻漫画、时事漫画、明星肖像漫画等,都是主题性明确、系列化程度很高的“设计产品”。肖像漫画的主题虽然不像动画和漫画那样具有较严谨的叙事特征,但也足以让观众在欣赏的过程中自动地直观定位,在脑海中产生更多的信息和共鸣。

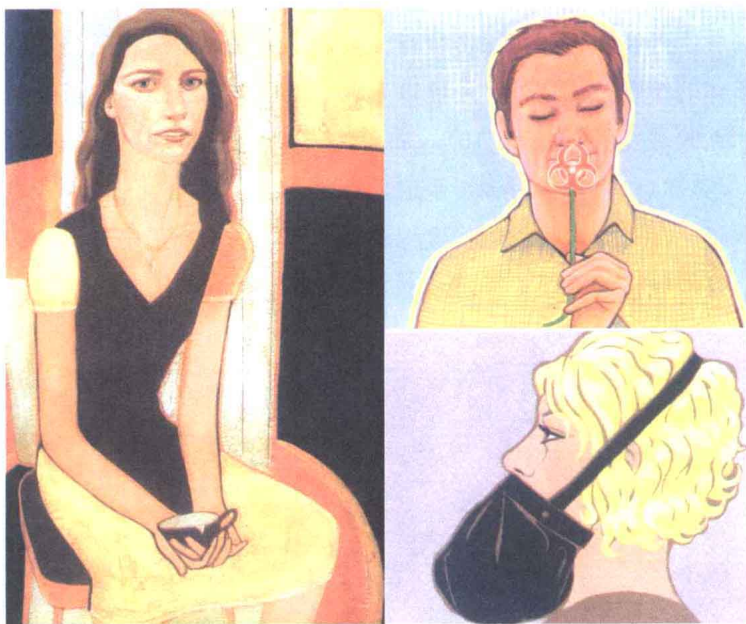

图1-1-18 肖像漫画中的形象包含一定的信息量,文字、符号、场景、道具等往往都是画面的重要组成部分(Julia Breckenrisd作品)

图1-1-19 肖像漫画作品大都具有鲜明的主题(Lisel Ashlock作品)

第二节 肖像漫画的造型要素

肖像漫画的造型要素是图像的组成元素,包括线条、块面、色彩、材料和信息元素这五大类别。这些元素可以各自独立构成画面,也可以综合表现。

线条

图像形式构成的最基本单元是点、线、面。在肖像漫画中,线条表现是一种基本方法,实际创作中运用线条的机会最多也最广泛。线条的处理分为单线和复线,也有线条与块面结合的绘画形式。

单线是最常用的造型线,用线条表现物象是很主观的处理方法。线条造型有其自身的变化规律,现实生活中有许多有形和无形的线,许多物象都可以理解为是由各种直线、曲线、斜线、弧线等自由组合而成的结构形式。我国古代画家总结的“十八描”与当代艺术中的线画都是线条造型富于变化的例证。韵律和节奏是用线作画的重大特征。线与结构、透视相结合,可以充分表达空间感和体量感。在进行肖像漫画创作时,特别是快速表现时,最为普遍的方法就是运用单线造型,这种形式易于掌握,对物象的内容易于概括。如果在绘画中给线条加上具有表现力的技法,那么,画出的作品则十分有韵味。肖像漫画中线条的运用刚柔相济,笔笔生辉,使作品体现出灵动而绝妙的艺术感染力(图1-2-1)。

线条是肖像漫画的基本构成元素还表现在线条往往是这类创作的起点(图1-2-2)。传统素描、线描的美术训练可使设计者具有一定的造型表现能力,用线进行卡通造型训练力求在这一基础上扩大学生的绘画表现力和技法,增加主观的创作元素,鼓励多元手法的运用,鼓励将个性化的和实验性的线条描绘手法融入肖像漫画设计,提高学生对线条组合叠加变化处理的兴趣,将线条作为创作性的独立画种而不是完全传统的造型训练,充分运用夸张、变形、拟人、物化、概括、扭曲等卡通造型形式法则,完成较具规模、创意和精度的肖像漫画主题作品。

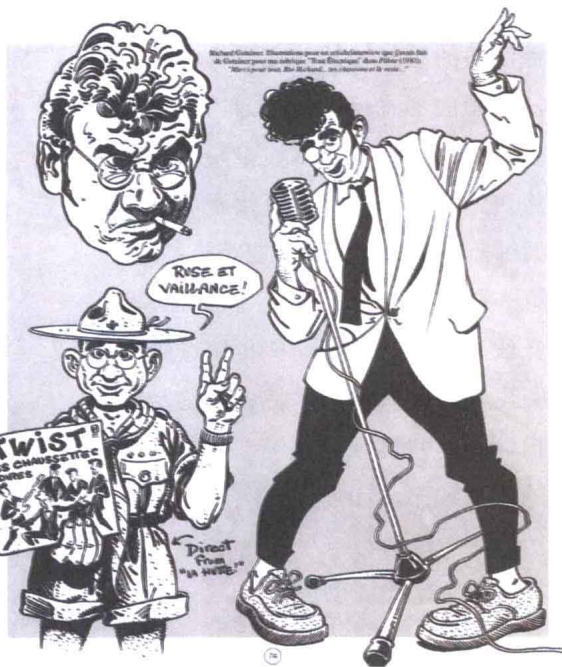

图1-2-1 肖像漫画中线条的运用刚柔相济,笔笔生辉,使作品体现出灵动而绝妙的艺术感染力(Jean Sole作品)

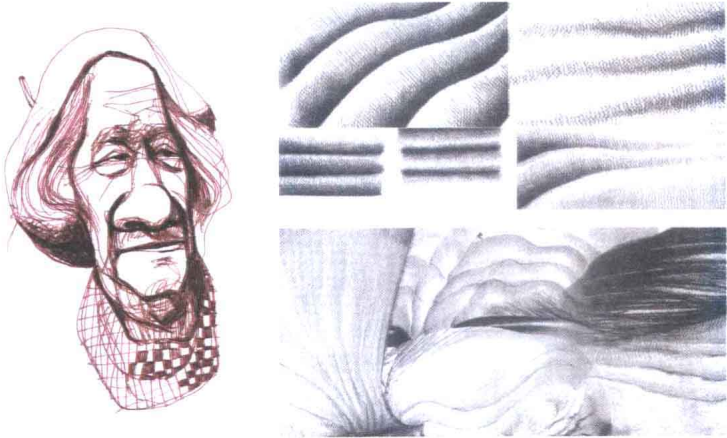

图1-2-2 线条是肖像漫画的基本构成元素还表现在线条往往是肖像漫画创作的起点(《苏天赐教授肖像》吕江作品)