

卡通造型设计

吕江 著

Design in Cartoon Formation

现代设计图例教程

Modern Design Program

现 代 设 计 基 础 教 程

卡通造型设计

吕 江 著

江苏美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

卡通造型设计/吕江编著. —南京:江苏美术出版社,
2002.1
现代设计基础教程
ISBN 7-5344-1311-7

I . 卡... II . 吕... III . 动画 - 造型设计 - 教材
IV . J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 090386 号

责任编辑 徐华华
张 韞
封面设计 冯忆南
文字审读 华士明
责任校对 吕猛进
责任监印 符少东

卡通造型设计

吕江编著

出版发行 江苏美术出版社
经 销 江苏省新华书店
印 刷 通州市印刷总厂
开 本 889 × 1194 16 开 9 印张
版 次 2002 年 1 月第 1 版第 1 次印刷
印 数 1-5,000 册
书 号 ISBN 7-5344-1311-7/J · 1308

定价: 38.00 元

社 址 / 南京市中央路 165 号
电 话 / 3308318 邮 编 210009
发行科 / 南京市湖南路 54 号
电 话 / 3211554 邮 编 / 210009

目 录

引言 1

I 卡通学习的规范引导及错误观点更正 3

- 一、卡通学习必须有科学、规范、严谨、系统的引导 3
- 二、关于现代卡通造型设计基础教程 4
- 三、几个错误观点的更正 6
- 四、卡通造型训练中几个常见的问题 10

II 现代卡通造型的分类、分析与比较 11

- 一、经典造型的旺盛生命力
 - 好莱坞国际式卡通造型 13
- 二、精致唯美的青春表白
 - 风靡全球的美少女漫画 15
- 三、科幻神魔的欢歌与梦魇
 - 美国英雄主义漫画 18
- 四、突出人文气质的讽刺与调侃
 - 欧洲风格的自由式卡通造型 22
- 五、力量、速度、感官的极致
 - 东方的武侠漫画 26
- 六、冷漠的视角
 - 成人卡通与政治漫画 28
- 七、生活、幽默、哲理的统一
 - 富有浓郁文化底蕴的新文人漫画 32
- 八、纯稚的童真年代
 - 缤纷的少儿卡通作品 36
- 九、前卫领域最前沿的新概念卡通艺术 39

III 现代卡通造型特点及要素剖析 41

- 一、关于写实与变形 42
- 二、关于夸张、概括、扭曲 45
- 三、关于拟人与物化 48
- 四、关于抽象与具象 50
- 五、关于镜头语言的运用 51

六、关于构图与分格 53

七、关于背景和气氛渲染 55

八、关于简笔与繁笔、手稿与草图 57

九、关于文字在卡通作品中的运用 59

IV 现代卡通造型设计分类教程 61

- 一、卡通设计者的素质要求 62
- 二、入门级的基础练习
 - 卡通吉祥物设计 67
- 三、培养卡通素质独特视角的训练
 - 肖像漫画 69
- 四、熟练技艺与素材积累
 - 漫画日记 71
- 五、精湛的画技与超强的设计能力相结合
 - 插画的设计制作 74
- 六、塑造情节、戏剧感受的高级阶段
 - 四格漫画的创作 78
- 七、导演般的锐利眼光与全面素质的终极体现
 - 卡通连环画的设计 82
- 八、卡通造型与图形设计 84

V 典型课业作品创作过程示范与评析 86

- 一、利用象征手法,表现集中寓意
 - 单幅讽刺漫画创作实例 87
- 二、次序与节奏,叙述与表现
 - 四格漫画创作实例 90
- 三、单纯、唯美、严谨和细腻的统一
 - 写实风格的插画创作实例 93
- 四、技法为创意服务
 - 彩色插画创作二例 98
- 五、典型作品的点评与制作重点 104

VI 卡通作品欣赏 109

引言

卡通艺术具有悠久的历史和丰富的样式。而卡通造型的设计、教学在我国目前还相当薄弱,有很多方面甚至是空白。长期以来,卡通艺术的教学滞后,缺乏科学、严谨、规范、正确的教学系统和师资力量,这与越来越多的希望在卡通艺术领域发展的广大卡通爱好者的愿望相违背。巨大的市场前景,广泛的群众基础,日趋国际化的视图时代的来临,新技术、新观念的普及以及肩负着振兴中国卡通艺术的重担,都迫切需要正确有效的用于培养专业人才的卡通艺术教学体系。国内市场上的卡通教学书籍品种繁杂、手法简单、缺乏系统性,明显偏重于低层次业余读者,而相当多的科班院校教学手法、资料陈旧,已经明显跟不上时尚多变的卡通艺术发展。本书力求以翔实的资料、完整系统的理论知识、重点明确的教学条目,加以简明的课业教程、分析与评价,将卡通造型艺术的方方面面全面总结、分类,并用适合于现阶段中国科班教学的手段来详细陈述,以求在短期内,详细、有重点、高质量地完成卡通造型艺术的理论教学和课业实践。本书的适用对象是高等院校有志于从事卡通艺术工作的专业学生,尽量避免目前市场上的卡通教学书籍的花哨、简单、单纯偏重技法、忽视创作能力的误区,全面培养素质和技巧。这是一本真正对广大卡通造型艺术学习者负责的教材,书中内容为长期教学的总结、实践的成果,也包括经历过多次实践检验并被证明是成功可行的实例。

现代设计基础教程

卡通造型设计

CLAMP 作品

CLAMP 作品

维蒂亚作品

菲利普·海姆作品

I 卡通学习的规范引导 及错误观点更正

一、卡通学习必须有科学、规范、严谨、系统的引导

二、关于现代卡通造型设计基础教程

三、几个错误观点的更正

四、卡通造型训练中几个常见的问题

一、卡通学习必须有科学、规范、严谨、系统的引导

卡通艺术有着悠久的历史,随着新世纪读图时代的来临,卡通艺术风潮席卷全球(图1-1-1)。卡通艺术日趋全民化、专业化、学术化,它与其他艺术门类的界限正在模糊,越来越多的高技术运用到卡通领域,卡通文化还引导着时尚潮流。同时,卡通将会成为新时代最具发展潜力、最具魅力的产业之一,爱好者众多,与此相关的专业素质与技能的教育与培训变得迫在眉睫。但由于国内卡通艺术设计教育的相对薄弱,有些方面甚至是一片空白,再加上不规范的卡通教学书籍和不正确的卡通艺术教育体制的错误引导,令今天的卡通设计教育缺乏规范性、严肃性和科学性。

随着高等艺术院校中开展卡通艺术专业的教学,渐渐产生了系统化的、规范的、科学的现代新概念卡通艺术教学体系。这种教学体系不仅迎合了市场需求,而且培养了具有专业素质和专业技能的人才。它从最基础最基本的元素开始,由浅入深地逐个分析和解决问题,特别重视培养一种卡通的感性素质,强调观察能力、创造能力和表达能力的综合。对于技术上的教学,它不是枯燥的技法罗列,而是重点开发创作的主动性和可行性。在一段时间的实践后这套教学体系被证明是效果显著的。

本书力求以系统、科学而新颖的方法,理论联系实际,由浅入深,以最新、最前

图 1-1-1 明贵美加作品

图 1-1-2 藤子不二雄作品

现代设计基础教程

卡通造型设计

图 1-1-3 田中芳树作品

图 1-2-1 漆原智志作品

沿、最前卫的理论和长期教学中总结的实践成果,结合大量丰富多样的图片资料,特别是原创画稿,通过严谨平实的分析归类,全面开拓适于中国现代卡通造型设计的新概念教程。目的是使读者在较短时间内正确、全面地了解现代卡通造型的相关知识,并通过简要的课业和练习掌握基本技能(图 1-1-2,图 1-1-3)。

二、关于现代卡通造型设计基础教程

(1) 与市面上的大量卡通漫画教辅书相比,本书的特点和优势在哪里?

市面上大量的“漫画教室”、“卡通入门”之类的图书往往针对低层次的卡通爱好者,范围狭窄、导向有误。大量的模式化的美少女漫画和英雄人物漫画充斥市场,使初学者在认识上有误。漫画的种类繁多,风格各异,狭窄的观点与分析不利于一个有志于卡通艺术创作的学习者的成长,易造成偏激、片面的错误认识。其次,市面上的书籍过多关注于工具材料,大量有关日式和美式风格漫画中网点纸、笔类等细节反复提点,不仅使学习者在资金、精力上耗费巨大,且无法掌握基本的卡通造型规律,从而偏重某一单纯技法(图 1-2-1)。市面上的卡通教辅书籍重表面效果轻本质规律、重技法轻理论、重临摹轻创作,整本书的惟一目的是使创作者在以临摹为主的前提下仿制出一两幅有一定表面效果的图画,仅此而已。特别要强调的是,大量的卡通漫画指导书籍只注重画面而根本不涉及与卡通创作密切相关的故事结构、节奏,使创作者在今后无法独立地创作。在参读了市面上相当一批不够规范、系统的卡通教学图书之后,读者往往无法在卡通艺术创作上有显著的改善和提高,甚而由此造成了许多错误的认识和不良创作习惯,这是非常有害的。

本书除了全面分析卡通造型的风格流

卡通学习的规范引导及错误观点更正

派,强调重点和规律之外,还大量列举了目前市场上较少见的最新图片,特别是欧洲的卡通作品,风格多变、形式多样,必然会成为卡通学习的良好范例(图1-2-2)。本书以掌握造型规律为主,提出系统周密的课程安排,重点培养读者的观察力、辨析能力、镜头感,这些都是“卡通素质”的重要因素。在技能方面,从基础做起,由浅入深,不关注于某个具体细节,以求能力的全面提高,力求使读者掌握全面、系统、正确、科学、具体的知识技能,在卡通造型设计这一环节上得到质的飞跃。

(2) 什么是现代的、新概念的卡通造型设计?

卡通随社会流行和时尚风潮不断变化,在某些方面甚至反过来引领时尚、创造流行。在“新新人类”的大文化背景下,卡通早已不是单单夸张取悦的小玩艺儿,卡通也能体现严肃的反思、批判的论点、各种新潮的思想文化。不论是轻松的或是严肃的,在卡通求新求异追求个性的发展过程中,卡通逐渐变成高视点、广覆盖、专业、新奇、包含高技术和多种文化思潮的综合艺术。卡通艺术与电影、文学、音乐、美术、设计的界限是模糊的(图1-2-3),新概念的卡通艺术不仅是科学与艺术、思想与技术、个性与共性的综合,还在方方面面反映着最新资讯、思潮、时尚。计算机技术、网络技术、大国际化趋势、卡通成人化趋势、新读图时代这些新事物无不深刻影响着卡通艺术的发展。现代的新概念的卡通造型不仅带来视觉上的刺激、享受,也引发其他各种新鲜的想象,激活观众的思想。

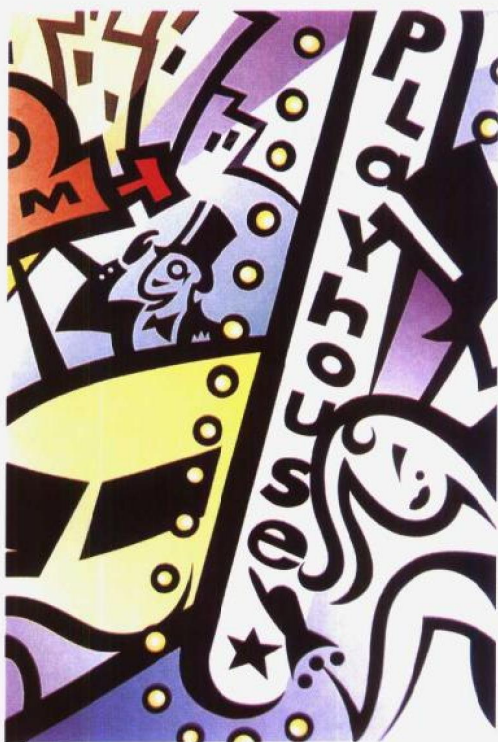

图 1-2-2 马克默菲作品

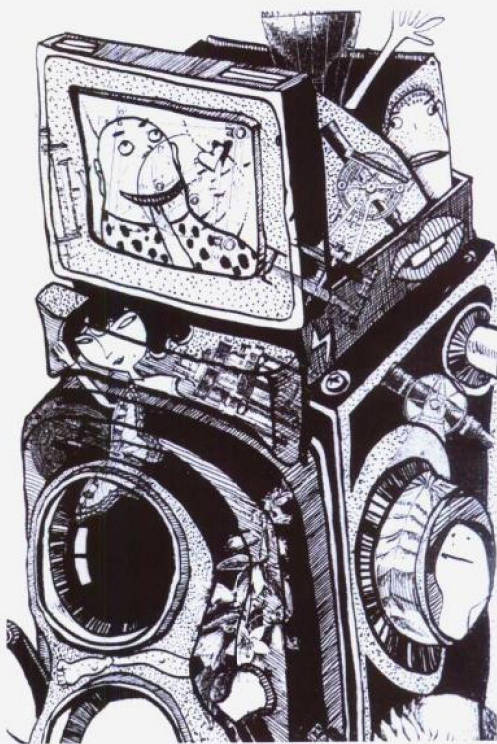

图 1-2-3 吕江作品

现代设计基础教程

卡通造型设计

图 1-3-1 鲍里斯·瓦莱约作品

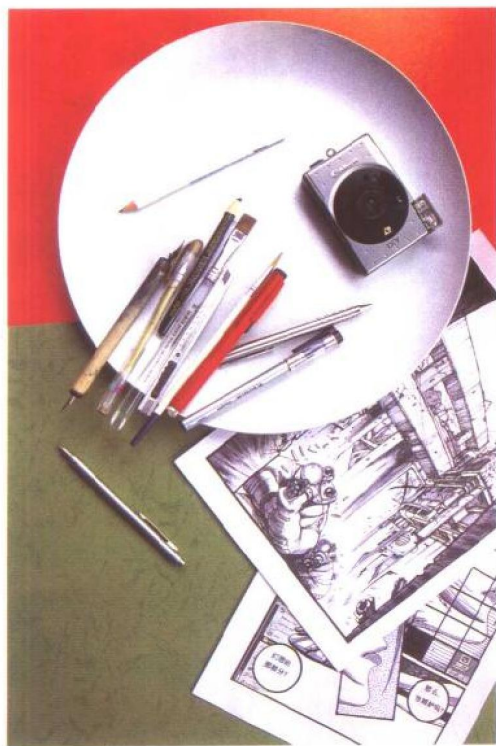

图 1-3-2 笔者作画时使用的工具

三、几个错误观点的更正

(1) 只要有坚实的绘画基本功, 就能做好卡通设计。

卡通设计要求创作者具有综合的艺术素质, 就创作而言, 是十分专业而严肃的。创作者必须有相当的绘画功力、设计基础、文学修养、计算机技能, 还要有相关的影视戏剧知识, 特别是要具备一种“卡通素质”, 善于表演、善于语言和肢体语言、善于表达自己、善于观察和分析、善于归纳和总结, 所以说只有较好的绘画基本功远不足以创作出优秀的卡通作品, 或者说卡通设计的功夫多在画外(图 1-3-1)。

(2) 要立刻备齐大量的专业工具才能进行卡通创作。

这正是目前最大的错误认识, 大量的书籍和资讯出于商业销售的目的, 反复强调工具的重要性、专业性、万能性, 对器材工具的介绍细之又细、繁之又繁。漫画笔、原稿纸、专业网点(甚至已经细分到了背景网点, 天、水、山、林等等)、漫画模具、漫画水彩……不一而足。在漫画迷们浪费大量时间、精力和金钱买来十余号笔尖、百余张网点纸和说不清的大量工具后, 并不能由此顺利地进行卡通创作。

一张纸、一枝铅笔就可以进行基础的创作了, 简单的工具和材料已经构成卡通创作的全部硬件(图 1-3-2), 任何与绘画、设计相关的工具材料都能够进行卡通创作, 无论是简单到一枝铅笔还是复杂到 3D 电脑工作站和高敏感度的感压绘图板, 都是可以适用的工具。计算机技术带来绘画和设计上新的思考, 但它本身不是重点。当初学者绘制一根线条时, 过多的工具材料会使他在选用第几号笔尖、几号墨水或哪种纸张时犹豫。甚至由于网点纸、背景纸的使用, 使创作者不愿进行颇费精力但很有益处的背景绘画等工作。过多的工具材料不仅使创作者无所适从, 甚至会带来许多不良的后果, 对卡通艺术的创作是有害的。

卡通学习的规范引导及错误观点更正

除了资料之外,卡通造型设计本身不需要过多的工具材料,更不需要大量资金的投入。每个人使用工具的习惯和特色都不同(图1-3-3),没有必要限定使用所谓的G笔或尖笔画某些特定的线条,真正的漫画家也仅仅是偏重使用几样工具而已。“工欲善其事必先利其器”的说法是正确的,工具要顺手,越简单越直接越方便越好。

墨水就是墨水,毫无必要关注“漫画墨水”,同样水彩就是水彩,也无所谓什么“漫画专用水彩”。使用什么样的笔、纸要看个人习惯和创作手法,把有限的精力和资金放在创作活动的本身才是对待绘画和设计的正确态度。

(3)学习卡通设计,多收集些卡通书、图片就足够了。

卡通书、图片对学习卡通的重要性不言而喻,但创作者为了广收资讯,还要博览群书和有针对性地收集各种资料,甚至是各种玩具、模型、实物(图1-3-4)。一个合格的卡通创作者应该是一个善于认真观察生活和记录生活的人,卡通书和图片容易令创作者在工作时有意无意地带上前人的影子,在某些情况下甚至会影响个性的发挥。卡通创作是一个处理大量信息资讯的过程,大量资料的收集、整理是相当重要的,但抱着大量卡通书并不能解决所有的资讯问题。

图1-3-3 笔者工作台场景

图1-3-4 “高达”机器人模型

现代设计基础教程

卡通造型设计

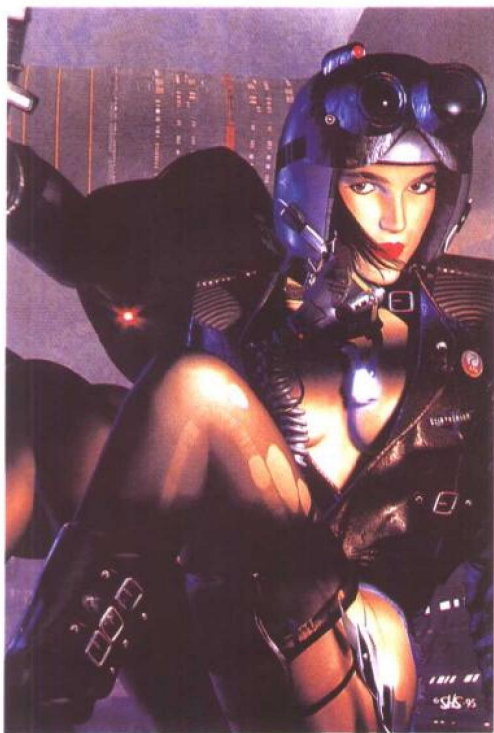

图1-3-5 史蒂文·斯塔伯格作品

图1-3-6 菲舍尔作品

(4) 有了计算机, 那么扔掉纸笔吧!

计算机技术带来设计和绘画的革命性突破,它不仅提高了效率,还由此带来了更多的新思考和创作上的新领域。在CG(Comper Graphic 电脑图形)铺天盖地的今天,计算机几乎无所不能,但卡通设计入手全部是造型和绘图的工作,纸笔的传统作用无法取代,最单纯最直接的方法往往是最有效最本质的方法。卡通创作者的笔上功夫要相当坚实可靠,草图手稿是构成设计的重要一环,其本身也具有相当的艺术魅力。初学者在学习电脑后容易忽视笔头的练习、资料收集和传统功力的训练,这种忽视所造成的卡通设计领域中风格单一、缺乏艺术气质和画面僵化的毛病已经显现出来。卡通设计者要重视手绘和计算机绘图的综合运用(图1-3-5),在卡通造型设计中,纸笔的作用尤为突出,真正的计算机高手把电脑作为手、脑、笔、纸的延伸,单纯地依靠电脑的观念是不正确的,即使掌握了再多的软件和技法也并不能在本质上提高创作的能力,新概念的卡通造型设计重点不是体现在新技术如微机、网络等的应用上,素质、观念和培养素质和观念的手段才是重点。一个合格的卡通设计者纸笔不可离手。

(5) 画面效果为惟一要素。

直到如今,仍有大部分人持这样的观点。画面效果本身是一幅作品的重中之重,然而内容决定形式。一幅卡通作品的精神、内容是作品的第一要素,就如一幅肖像漫画中形象的美感并非第一要点,而是否神似才是重点(图1-3-6)。卡通设计中要传达出的精神、内涵是其首要任务。在吉祥物的设计中,内容决定了形象的其他各个方面。单纯追求画面效果会钻进技法研究和造型语言的死胡同中去,任何设计本身的决定因素是设计概念,作品是设计精神的体现。我们要高度关注画面效果,但画面的内容也相当重要,尤其是卡通作品往往传

卡通学习的规范引导及错误观点更正

达内容丰富的故事、意境、隐喻、象征……不同于功能单纯的装饰画,不仅要美观,还要在内容上吸引他人。这就对卡通创作者提出了更高的素质要求。

(6) 学习卡通设计的方法和途径都是相同的。

卡通入门有一套由浅入深的系统方法,但是针对不同的学习者有量甚至是质上的不同,在学习卡通设计时,希望学习者能较清楚地认识到这一点,并采用正确的方法进行学习,以求不走弯路、量力而行,尽量快捷地达到目的。

作为一般的卡通爱好者,我们称之为广大漫迷,他们的目的是多看多了解,作为个人爱好,简单地临摹或画出一两张具有一定美感的卡通画即可,针对这种学习目的,临摹和模仿就能达到。在这类学习中应重视画面效果,掌握几点特别出彩出效果的技法就足够了,一切具有良好的表面效果的道具、服装、发式、花朵都非常适用(图1-3-7、图1-3-8)。

对另一些所谓的“高级发烧友”而言,卡通造型训练应有一定的针对性,要掌握一定的造型规律以便能从事一些创作。绘画和设计的功力也要有所加强,高级卡通发烧友是培养专业卡通艺术工作者的广大土壤。

对于有志从事卡通艺术工作或投入专业训练的学习者而言,“专业”就标志了严肃、规范、科学的学习过程,不仅要有极强的针对性,而且还要准备长期艰苦的训练,提高技术水平,关键一条是对卡通素质的培养,专业的卡通艺术从业者应该是全面的人才,具备思想、技术的全面素质。

图1-3-7 斋藤千穗作品

图1-3-8 摘自《迪斯尼家族》

现代设计基础教程

卡通造型设计

图 1-4-1 土郎正宗作品

图 1-4-2 押上美描作品

四、卡通造型训练中几个常见的问题

(1) 曲高和寡

在掌握了一定的造型规律之后,创作者有意表现自己个性,这也正是卡通设计的精髓所在,但一味地古怪猎奇并不是表达个性的最终解决方法。卡通艺术是一门商业特色极强的造型艺术(图1-4-1),必须具有相当的时尚流行性,卡通设计的最终目的是为大众所接受而不仅仅是满足个人的审美趣味。卡通创作者要关注流行文化,迎合大众口味并且积极创新,在通俗与新颖的创造之间寻找平衡点,过于流俗和过于个人化的东西都是没有生命力的,市场上许多经典漫画造型和画种之所以长盛不衰是有其原因的,过激地肯定或排斥某些风格的画法都是片面的。

(2) 博而不专

卡通设计分工细致、门类繁多,从系统学习入手一开始就要接触方方面面,在系统学习了各种风格流派和基本造型规律之后,创作者面临选择,每种东西都能画上一点并不够用,专业创作者必须在某一领域作较深入的研究,有许多卡通设计者博学多才,但缺乏特长。随着学习的深入,创作者对自己个人的定位要求就会越来越明显,个人风格会愈加强烈,在某个独特领域内深刻钻研是极其重要的。优秀的卡通设计者不会把精力涉及到每个方面,优秀的英雄主义画风的作者不会在美少女漫画上花同样的精力,而以肖像漫画为主的创作者也不会精专于四格漫画,“术业有专攻”,在卡通艺术领域中十分明确。

(3) 止步不前

卡通设计工作是一项走在时尚前沿的艺术活动,闭门造车,不关注新的资讯、思潮只会使作品陈旧古板缺乏时代朝气,卡通设计应该始终紧随流行文化的趋势,在不断的吸收改进中,甚至要能起到引领时尚的作用(图1-4-2),卡通设计者要站在流行文化的前端努力向前,成为前卫尖端的观察者、导向者,避免止步不前。

现代卡通造型的分类、分析与比较

II 现代卡通造型的分类、分析与比较

一、经典造型的旺盛生命力

——好莱坞国际式卡通造型

二、精致唯美的青春表白

——风靡全球的美少女漫画

三、科幻神魔的欢歌与梦魇

——美国英雄主义漫画

四、突出人文气质的讽刺与调侃

——欧洲风格的自由式卡通造型

五、力量、速度、感官的极致

——东方的武侠漫画

六、冷漠的视角

——成人卡通与政治漫画

七、生活、幽默、哲理的统一

——富有浓郁文化底蕴的新文人漫画

八、纯稚的童真年代

——缤纷的少儿卡通作品

九、前卫领域最前沿的新概念卡通艺术

瓦恩·文森特作品

村田莲尔作品

现代设计基础教程

卡通造型设计

图 2-1-1 杰罗·托末作品

图 2-1-2 漆原智志作品

长期以来,以国家地区等地域性为划分标准,将国际上的卡通造型主要分为三大流派。

以美国卡通特别是以好莱坞为代表的卡通造型统称为国际式或美国式。由于美国是卡通产业的最大生产国,其悠久的历史 and 超大规模的卡通生产方式令其作品在国际上具有深远的影响。国际式卡通造型艺术长盛不衰,体现出高投入、大规模、高技术的创作潮流,使美式卡通成为主流中的主流,它影响着几代人的成长,在人们的脑海中有根深蒂固的特有模式,在今天仍具旺盛的生命力(图 2-1-1)。

以日本卡通为代表的日式动漫画,以及风格接近,甚至有典型模仿意味的韩国、香港和台湾地区等地的卡通样式被统称为东方式卡通。日式的卡通也早已作为一种文化形式传到世界各地。日本卡通业是日本文化产业的重要支柱之一,历史悠久,民族基础深厚,在数量和质量上与美式卡通旗鼓相当。日式卡通有其独特的运作方式,对东方国家和地区的影响十分强烈(图 2-1-2)。

欧洲的卡通统称为自由式卡通或独立式卡通,风格自由多变,充满了浓郁的人文情怀,缺少好莱坞式的炫酷火爆和刺激煽情。自由式卡通富有个性,具有很强的试验性和探索性,原创感十足。基于欧洲深厚文化底蕴基础上产生的自由式卡通作品成为国际卡通舞台上一个重要的角色。

国际式、东方式和自由式三大主流流派的卡通风格划分在日趋国际一体化的今日创作环境中看来,显得过于粗糙和笼统,各类创作者相互学习、相互影响使得今日的卡通风格不再具有明显的地域特色,下面就一些较为主流的风格流派作具体的分析介绍。

现代卡通造型的分类、分析与比较

一、经典造型的旺盛生命力 ——好莱坞国际式卡通造型

美国对现代卡通的贡献无疑是巨大的,其深远的影响使之在这独特的文化领域中一枝独秀。1928年沃尔特·迪斯尼的米老鼠系列动画的诞生,确立了好莱坞国际式卡通造型的经典性地位。

美式卡通造型多为动画片的角色,从最初的米老鼠、唐老鸭到众多的让人们喜闻乐见的熟悉的形象,好莱坞的卡通造型风格已经深入人心,这种传统一直保持着。无论是从早期的黑白动画短片还是直到后来的《小美人鱼》、《美女与野兽》、《阿拉丁》或更新的如《埃及王子》、《人猿泰山》等,卡通生产的规模和技术发生了许多革命性的改变,但美式卡通造型的特色始终如一。

此类卡通造型中,善恶角色分明,同其他风格的卡通造型相比较,更显得夸张和富于变化。这些形象讲究体块感,注重整体效果,肢体和表情的动作极其夸张,富有弹性,结构复杂而效果单纯,色彩浓烈艳丽,线条舒展流畅,画风行云流水(图2-1-3,图2-1-4)。

好莱坞国际式的卡通造型十分讲求概括和整体性效果,较少看到日式漫画中过多运用局部细节的大特写,相比较而言,好莱坞的卡通形象更加完整、端正,其形象设计的重点是运动性。就动态而言,美式卡通是最为自由和充满张力的,它并不注重角色单一形象的华美和繁复,体块感强烈的躯干、四肢和五官造型易于作各种动态变化,常常可以看到这类卡通造型中的大斜线、大弧线,充满张力、弹性,仿佛不能静止,活泼可爱、动态万千。

好莱坞的国际式卡通造型深入人心,成为一种经典的坐标,成千上万的形象经久不衰。就题材而言,好莱坞的主流创作思想使其在创作中多着眼于经典的童话故事、民间传说和流传久远广泛的题材。这种大

图 2-1-3 菲利普·海姆作品

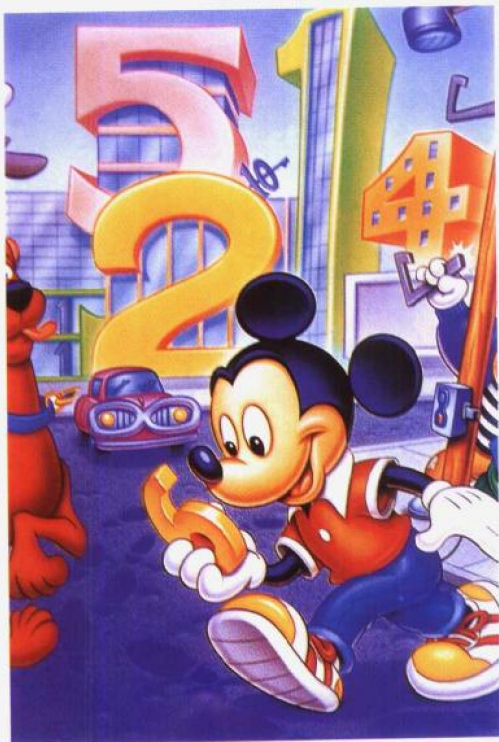

图 2-1-4 沃尔特·迪斯尼作品