

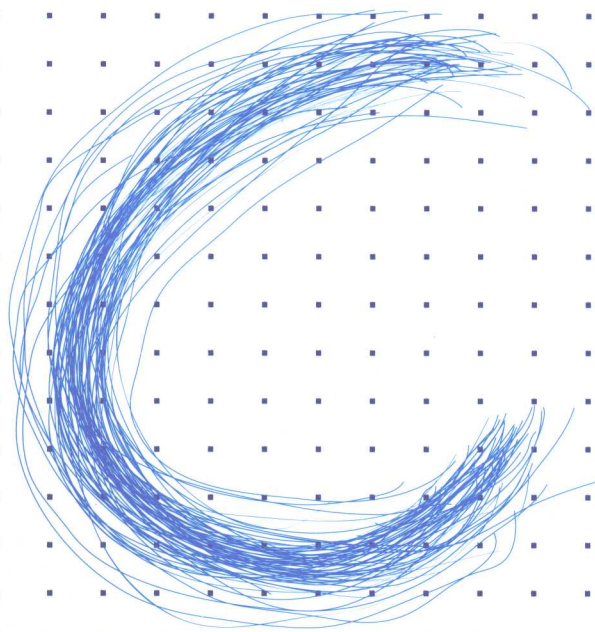
江苏省普通高校精品教材建设项目

高等院校传媒艺术实践学程

卡通漫画设计实践学程

Cartoons Design Practice Course of Study

吕江 著

江苏省普通高校精品教材建设项目

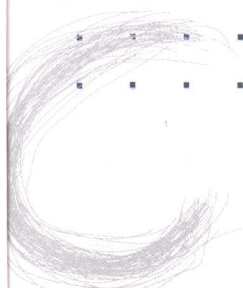
高等院校传媒艺术实践学程

卡通漫画设计实践学程

Cartoons Design Practice Course of Study

凤凰出版传媒集团 江苏科学技术出版社

吕江 著

图书在版编目(CIP)数据

卡通漫画设计实践学程 / 吕江编著. —南京:江苏科学技术出版社, 2010.7
高等院校传媒艺术实践学程
ISBN 978-7-5345-7229-6

I. ①卡… II. ①吕… III. ①动画—设计—高等学校—教材 IV. ①J218.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 038955 号

卡通漫画设计实践学程

编 著 吕 江
责任编辑 徐晨岷
责任校对 郝慧华
责任监制 刘 钧

出版发行 江苏科学技术出版社(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)
网 址 <http://www.pspress.cn>
集团地址 凤凰出版传媒集团(南京市湖南路1号A楼,邮编:210009)
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 江苏凤凰通达印刷有限公司

开 本 889×1 194 1/16
印 张 6
字 数 120 000
版 次 2010 年 7 月第 1 版
印 次 2010 年 7 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-7229-6
定 价 45.00 元(含光盘)

图书如有印装质量问题,可随时向我社出版科调换。

《高等院校传媒艺术实践学程》

序 言

书籍是一种传播思想文化的重要媒介,当这套《高等院校传媒艺术实践学程》作为立项的“江苏省高校精品教材”,终于付梓印刷时,当它带着油墨的清香呈现于课堂和工作室,当它放在图书馆的书架上、装在学子们的书包里、展开于教师的讲台上时,其中的每一本书,每一个字句都凝聚着作者们的心血和付出。

传媒作为近年热门的专业而备受瞩目,当下的传媒业融合了最新的数字技术、视觉和听觉艺术的表现形式,将影像、动画、音乐等不同学科结合起来,形成了新的媒体、新的传播业态和新的发展趋势。《高等院校传媒艺术实践学程》中的每一本教程,都是从传媒学科中有较强艺术实践性质的课程遴选出来的,经过作者们反复的推敲、总结和梳理,运用了大量在实践教学中积累的经验和案例、课题编写而成,为学生在课程的学习中提供理论上的梳理和实践上的指导。

这套书的一个特点就是涉及的课程是以传媒艺术所涉猎的学科横向展开,而非以单一学科纵向集结的方式。《高等院校传媒艺术实践学程》涉及广播电视编导、动画、摄影、广告等诸多传媒学科领域的实践课程,这些学科之间形成互补和支撑,构建了大概念的传媒视域,整套丛书内容丰富,每一本书都是一扇向传媒艺术打开的窗口。

这套书的另一个特点就是紧紧围绕着“艺术”和“实践”两个关键词。

“艺术”是探讨传媒中不同媒介形式的表现手段,而在传媒艺术中,艺术的最终实现往往要依靠的是现代数字技术。技术和艺术的交融,是传媒艺术的一个特点。所以,本套书在对“艺术”的探寻中,同样有着非常具体的技术操作的解读和分析。

同样,“实践”是艺术得以实现的过程,思想和艺术的审美、表达最终都要通过“实践”得以完成,“实践”也是一切学习必须经历的过程。本套教程是从南京艺术学院传媒学院的艺术实践课程中总结、挖掘和梳理而成的,大量的案例和课题都是教师 and 作者平时教学成果的积累。

《高等院校传媒艺术实践学程》是老师们辛勤耕耘的成果,也希望成为学生学习传媒艺术的好教材,希望它对学生好学好,用,够学够用。

南京艺术学院传媒学院院长 张承志

2009年11月16日

目 录

前 言	002
课题一 卡通线描	
——漫画的形式语言训练	004
课题二 漫画日记	
——培养手感,增强技艺,搜集素材	013
课题三 漫画图形设计	
——图像设计中卡通元素的应用	038
课题四 四格漫画	
——掌握基本的情境语言	057
课题五 图画书设计	
——结合叙事节奏和图画韵味的书籍设计	065
课题六 分格连环漫画	
——高端漫画创作中的综合设计	077

卡通漫画是一项技术含量较高,综合了卡通、绘画、文学、设计等多种元素的专业学科(图1),也是一项正迅猛发展的大型产业。漫画设计已成为我国高等院校艺术设计学科中独立的专业。随着我国经济、文化、艺术、教育等事业的发展,可以说作为卡通产业三大支柱之一的漫画行业是目前我国极具爆发力,最受欢迎,最具市场前景的朝阳产业。而漫画课程教学的系统同其他涉及学科相比相对滞后,基于漫画设计的特殊性,有必要引入先进、科学、系统、务实的实践性教学和课程体系。本实践课程的撰写源自漫画专业数年的教学、科研、创作总结和经验积累,其特点如下:

1. 卡通漫画是一项畅销商品,具有典型艺术化、技术化和工业化综合的特色(图2)。漫画的创作和生产、流通必须适应现代产业体制和商业法则。在漫画产业发达的国家和地区如日本、欧美,与漫画相关的企业、机构繁多,从业人员众多,分工细化,种类齐全,技术先进,专业化程度高。巨大的需求使漫画在艺术设计学科中的地位日渐提升,漫画教学的课程体系更加科学严谨。本实践课程的目的是在漫画行业类型划分基础下的、偏向务实的设计课题研究,注重主题化、产业化、实践性,提升漫画课程的专业性和独立性。

图1 漫画是综合了卡通、绘画、文学、设计等多种元素的专业学科(图画书设计《圆图日记》(选页) 作者:刘妍)

图2 漫画的商业化程度高,卡通漫画及插图的应用广泛(图画书设计《新城童话》(选页) 作者:吕江)

2. 除了商品性特征之外,卡通漫画也是一项有悠久历史的艺术形式,仍保持着鲜明的个人创作风格和艺术化路线,具有其独特的审美性和文化性。漫画是最具普及性和广泛认知度的大众通俗艺术(图3),漫画集合了文学、绘画、设计等诸多主流艺术元素。漫画设计与其他设计类专业相互影响促进、承接依托。漫画创作中需要广泛地吸收其他专业的学科知识;而漫画的形式语言、思维方式、技术手段、行业规范、市场分类等也广泛的成为其它艺术设计或产业的运用元素或参照。本实践课程有意将漫画和其他设计学科进行互动,以漫画课题设计促进多元技艺的综合互补。

3. 卡通漫画具有重要的经济价值和文化价值。漫画不仅是一种主流的大众娱乐形式,还广泛地运用于教育、媒体、网络等各项行业中。年轻人是伴随着漫画成长起来的一代,漫画式的思维甚至是生活方式的客观存在(图4),越来越多的产品和文化加入了漫画的图形、样式、思维和概念,使漫画的功能更加强化,渗透力更强,对漫画思维方式的学术化引导和专业性训练势在必行。本实践课程注重素质培养和行业规范,强调训练方法,漫画创作的过程和目的同样重要。

4. 由于漫画实现起来相对便捷,所涉题材和样式非常自由,因而成为各类艺术创作者和设计师乐于接受和采用的手段。因为漫画创作上的便利性和普及性,所以使它成为一种最广泛地易于接受和参与的活动。人们热衷于漫画方式的思维想象,客观上促进了文化的传播、信息的互动和知识的交流(图5)。本实践课程中漫画设计思维和创作技法也是艺术设计学科中重要的教学和实践手段之一。

5. 本实践课程课题由卡通线描、漫画日记、漫画图形设计、四格漫画、图画书设计和分格连环漫画六个单元组成,是一种新颖的课题设置方案,其中漫画日记、图画书设计等课程都是国内同类型课程中的创新,经长期教学检验被证明是科学高效的。每个课题设计都有完整的教学实施纲要和细则,偏重实践性(图6)、操作性、课题化,避免累牍的理论讲授,讲求创意思维和行业规范。注重作业本身的实施和评析,整个课程系统的承接关系分明,所有的教学示范都出自教师亲手创作,避免常规教学中依靠网络、图书和公共素材这类“拿来主义”的作品参考,尤其显得原创的珍贵。

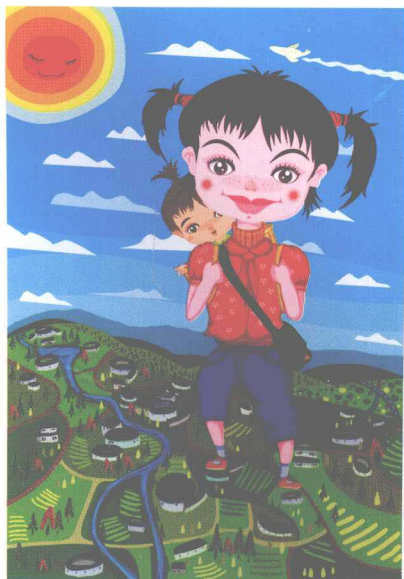

图3 读图时代的漫画主要是大众通俗艺术(漫画图形设计作业《异国情调之大人物》(选页)作者:方春莲 指导教师:吕江)

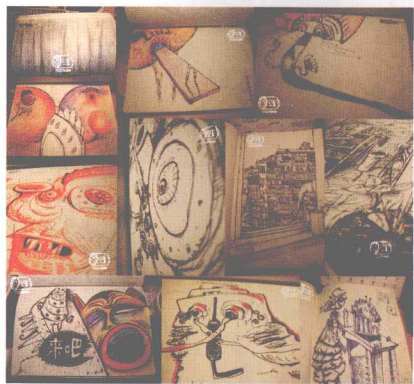

图4 漫画成为一种思考或生活的方式,对艺术设计有很大的促进作用(漫画日记本选页 作者:朱珠 指导教师:吕江)

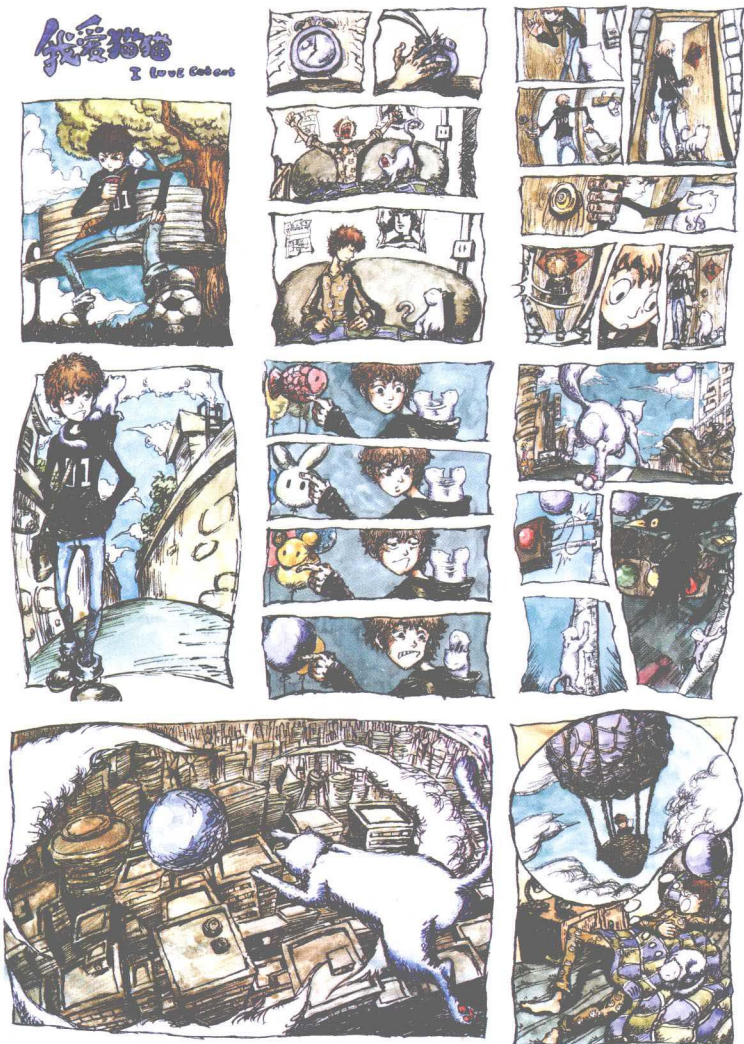

图6 所有的作业都是完整地课题设计的成品(分格连环漫画作业《我爱猫猫》(选页)作者:杨晨光 指导教师:吕江)

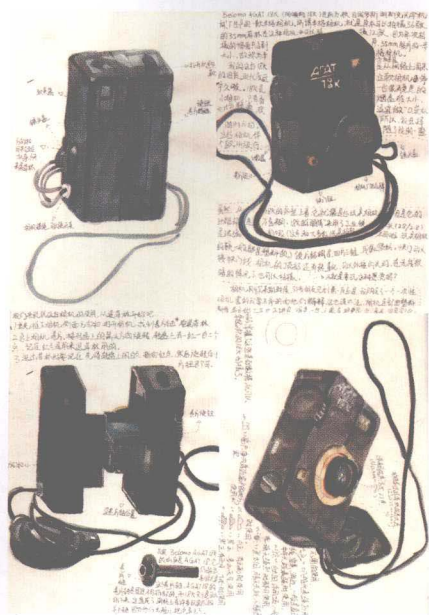

图5 漫画能够促进文化传播、信息互动和知识交流(漫画日记作业《我爱猫猫》(选页)作者:高洁 指导教师:吕江)

课题一 卡通线描——漫画的形式语言训练

课题目标

引导学生改变对传统线描的单一认识,初步掌握卡通造型的形式法则,加强对线条的分析认识和敏感。采用线描这种相对单纯的训练方法培养学生非常规、超现实的观察方法和敏锐的漫画图像感,增进漫画的表现力,提升绘画技法。

[关键词] 夸张 变形 概括 装饰 写意 抽象 涂鸦 主题化

课题概述

线条是漫画造型的基本元素。传统素描、线描训练使学生具有一定的造型表现能力,卡通线描的课程训练力求在这一基础上,在以卡通风格为主的要求下,扩大学生的绘画表现力和技法,增加主观的创作元素,扩大漫画图形制作的尺度和规模,鼓励对多元手法的运用,鼓励将个性化的和实验性的线描绘画手法融入漫画设计(图 1-1),提高学生对漫画的兴趣,将线描作为创作性的独立画种而不完全是传统的造型训练,充分运用夸张、变形、拟人、物化、概括、扭曲等漫画造型形式法则,完成较具规模、创意和精度的主题作品。

前修课程

已有的课程,知识点或技能包括素描、速写、线描、图形设计。

课程时段

共约 80 课时。其中理论讲授 12 课时,写生训练 20 课时,创作训练 44 课时,分析总结 4 课时。

知识点

1. 漫画造型的形式法则:夸张、变形、拟人、物化、概括、扭曲等。
2. 线描的工具材料和技法的特点(图 1-2)。
3. 根据漫画造型的形式法则,由写生发展而来的卡通线描。
4. 卡通线描的不同风格样式:简笔、繁笔、装饰、写意、抽象、涂鸦等。
5. 运用不同素材组合发展而来的卡通线描创作。

课题要求

1. 对漫画绘制或创作中线条的主干作用深刻认识,强化造型意识,提高对线条的表现欲望和自由情感,扩大眼界,充分了解到造型艺术中最单纯最本质的元素。
2. 积极养成线条涂画表现的习惯,树立快速、积极、主动、主观、自由、高效、充满变化的表现精神,为培养卡通风格的造型意识和良好感觉做准备(图 1-3)。
3. 了解卡通线描的一般创作流程,完成卡通线描作业。
4. 掌握一定的卡通线描技法。

理论讲授

1. 线描的相关知识。
2. 漫画造型的相关知识。

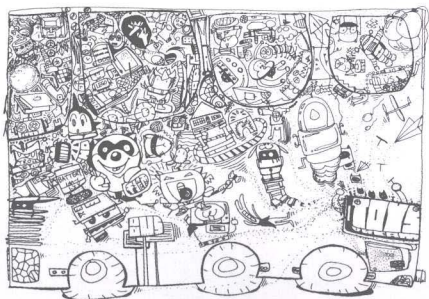

图 1-1 以线描为主要技法进行漫画绘制
(课程作业《卡通线描习作》 作者:林少均
指导教师:吕江)

图 1-2 毛笔等工具可以直接用来进行卡通线描训练
(课程作业示范《毛笔线描习作》 作者:吕江)

图 1-3 养成线条涂画的习惯,培养卡通造型意识和感觉
(课程作业《线描涂鸦习作》 作者:朱珠 指导教师:吕江)

3. 关于一般性漫画线性绘制和训练方法。

教学方法和步骤

1. 对各类以线条为主的绘画的分析解读,对其中具有漫画风格的流派重点研究。
2. 工具材料、绘制方法等对线条的影响。
3. 线描的多元表现,开放的、综合的、交叉的技法练习。
4. 主题化或系列化卡通线描的作业实施。
5. 将线描的习作进行整合优化后的大型化、作品化,对创意、精度、规模的提高和强化。
6. 作业的分析评讲。

教学重点和难点

1. 学生深受传统写实绘画特别是国画线描风格的影响,难以自由的进行漫画风格的图形描绘,漫画素质的体现与传统绘画功力之间不成正比,也没有直接的因果关系。
2. 观察方法传统、单调、直白、简单。
3. 绘画手法生涩、不善对其他佳作借鉴和变通,表现出直白的“拿来主义”和明显的抄袭现象。
4. 由于课程的时间有限,知识点丰富,延续性极强,必须集中精力,加强训练,需要学生单位时间内的训练强度较高。
5. 范画、例图和教师的直接绘画和创作示范非常重要。

思考和研讨

1. 为什么学习造型从线条开始?
2. 为什么线描是最单纯而又最具变化,最有效率,最基础而又最自由?
3. 从线描学习和实践中能体会出自己在造型和绘画技巧方面发生了哪些变化?
4. 怎样看待卡通线描的习作和卡通线描的创作?

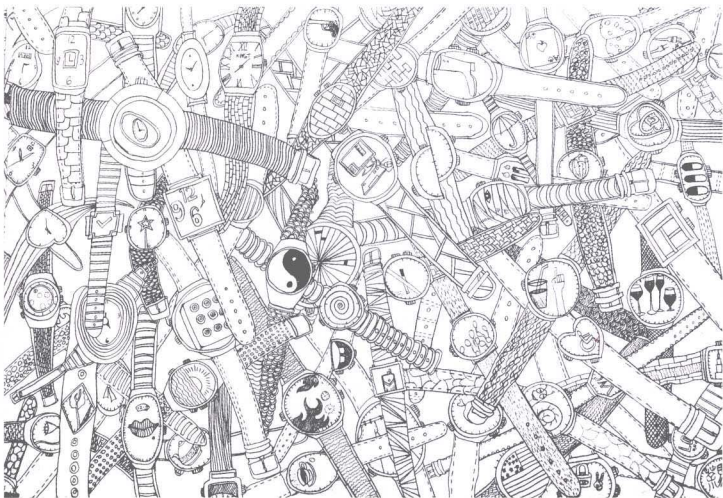

图 1-4 由写生发展而来漫画风格的线描作业
(课程作业《线描写生习作》 作者:王中强 指导教师:吕江)

课题和作业要求

可根据学生的具体基础情况和授课、作业时间长短选择性的选择以下作业形式开展,至少要完成其中 3 项,线描作业的技法单纯,注重创意,制作周期较短,效果立竿见影,弹性强、成本低、变化多。

1. 根据漫画造型的形式法则,由写生发展而来制作一幅(组)漫画风格的线描作业(图 1-4)。
2. 运用不同的工具材料和绘画技法制作一组卡通线描。
3. 绘制一幅(组)卡通线描,内容为漫画肖像(自画像)。
4. 绘制一幅(组)卡通线描,主题、内容、工具材料和技法不限,要求具有一定的尺度(大幅)和绘画精度,体现综合能力,饱含创意,内容完整,制作精良,具有一定的造型风格和绘画趣味(图 1-5)。

评分标准

- 漫画造型能力占 50%;
- 绘画能力、线描技巧和综合性、变化性占 30%;
- 创意构思、想象力占 10%;
- 制作的精度和规模占 10%。

辅导手段

1. 各类线描作品的品鉴鉴赏。
2. 教师的作品示范,现场创作或谈创作心得对学生的影响会非常深刻,也是课堂教学的核心之一。
3. 主题化、系列化的作业实践一定会涉及到专业绘画之外的诸多因素,比如文学、影视、时尚等。
4. 实体或实地写生、照片、网络都是可运用和参照的。
5. 大量的、综合的、多元的观看各种包括传统绘画和漫画的书籍。但在具体作业的实施过程中不建议大量使用参考书。

图 1-5 由大幅卡通线描发展而来的作品
(课程作业《乐园》 作者:樊音纳 指导教师:吕江)

本课题教学作品示范

利用最单纯的线描来绘制漫画,创作的重点其实是造型本身,线造型是漫画设计中的基础,也可以是作品的最终形态(图 1-6、图 1-8)。

《新媒体》第一期的封面插图主要以漫画线描形式完成的作品,利用较繁复的线条描绘细节,突出线条直观的表现力(图 1-7)。

《旅游地图》(选页)(图 1-9),这幅旅游地图作品能够说明漫画创作中的几种形式的结合,既是卡通线描,也是漫画图形设计。漫画的设计有两个重点:一是造型设计必须有显示物象的参照,不能完全脱离实际,要有真实的成分;二是造型设计必须对现实物象有所超越,天马行空,加入想象的成分。

这是一组漫画风格线描绘制的步骤(图 1-10 至图 1-13)。

图 1-6 教师作品示范《热》(作者:吕江)

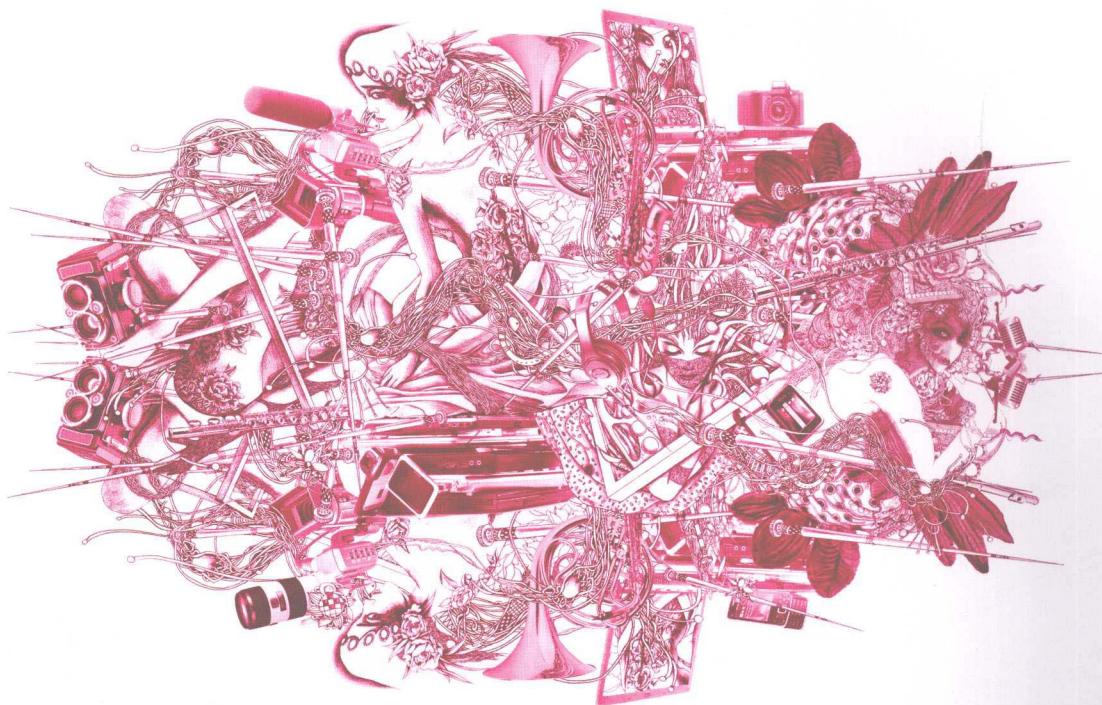

图 1-7 教师作品示范《新媒体》(第一期封面插图) (作者:吕江)

图 1-8 教师作品示范《新媒体》(插图选页) (作者:吕江)

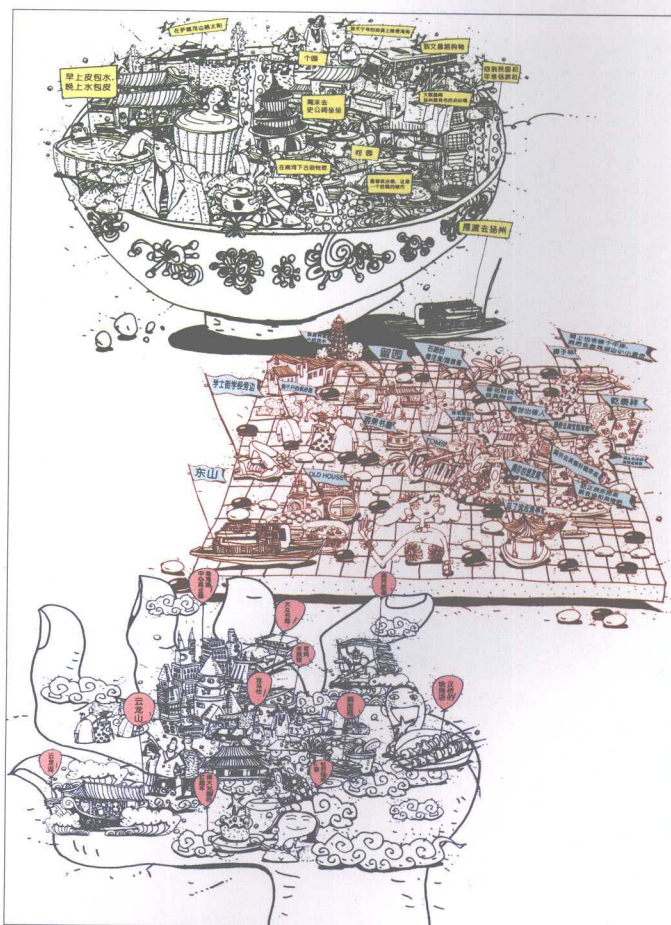

图 1-9 教师作品示范《旅游地图》(选页) (作者:吕江)

图 1-10 教师作品示范《漫画人物线描》(草图方案) (作者:吕江)

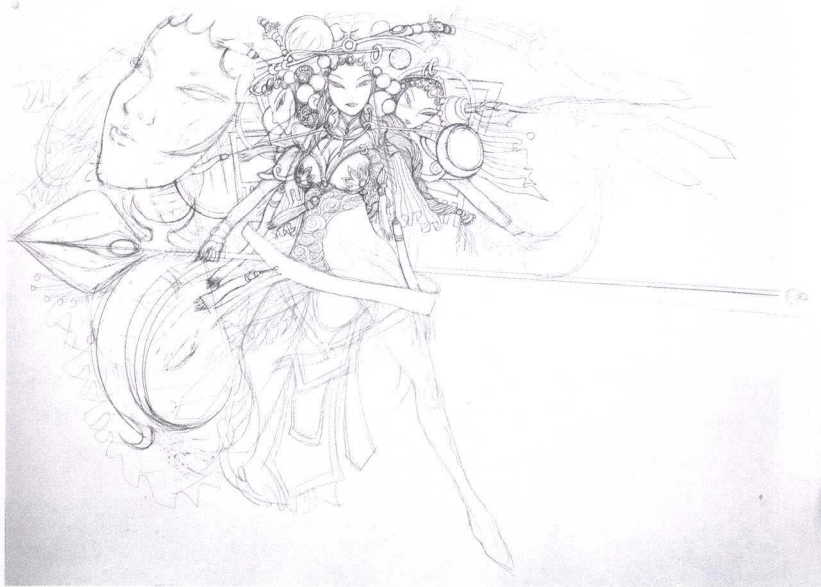

图 1-11 教师作品示范《漫画人物线描》(确定草图方案并开始从整体入手绘制)

(作者:吕江)

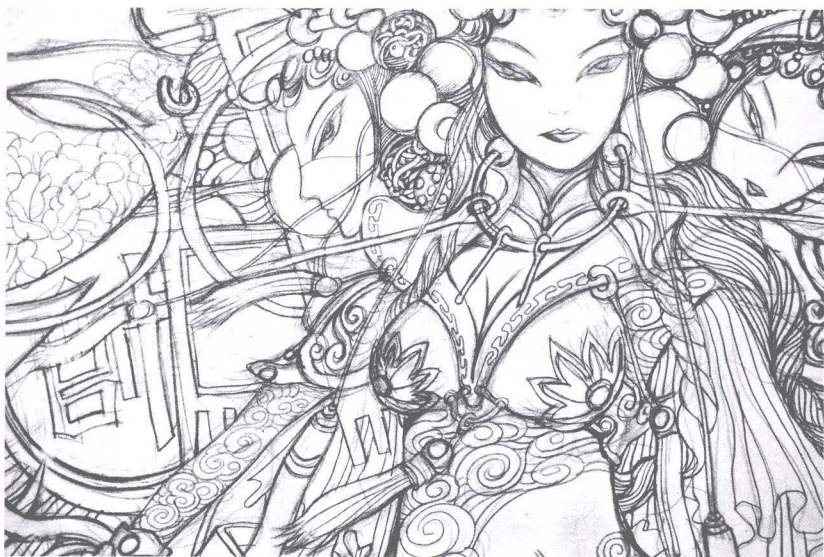

图 1-12 教师作品示范《漫画人物线描》(增加细节,丰富画面)
(作者:吕江)

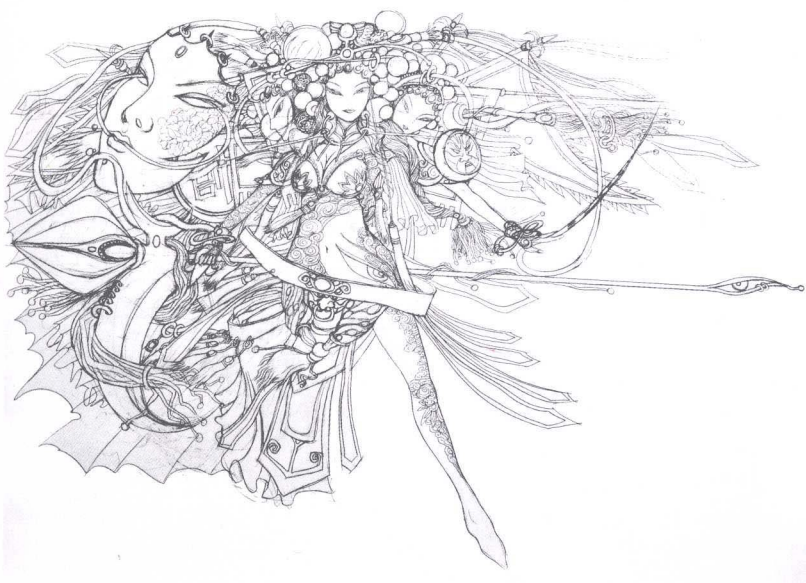

图 1-13 教师作品示范《漫画人物线描》(最终完成的漫画线描)
(作者:吕江)

作业点评

卡通线描课程作业《虫》(图 1-14),这幅有趣的作品是很纯粹的卡通线描,作者的技术能力、兴趣点和图形设计基础一目了然,简单纯粹的作品能够直观展示最基本的设计意图。在这类作业中,绘画与设计,写实与创作,技巧与联想、习作与作品都是紧密结合的。

卡通线描课程作业《线描写生习作》(选页)(图 1-15),这个系列的卡通线描是由写生发展而来,与传统的写实风格写生不同的是,在作业的制作中必须注意图形的概括和趣味化的组合排列,作者在这幅作业的制作中并没有过多地考虑卡通化的造型,但画面的风格具有强烈的图式化语言的,具有很强的设计意味。

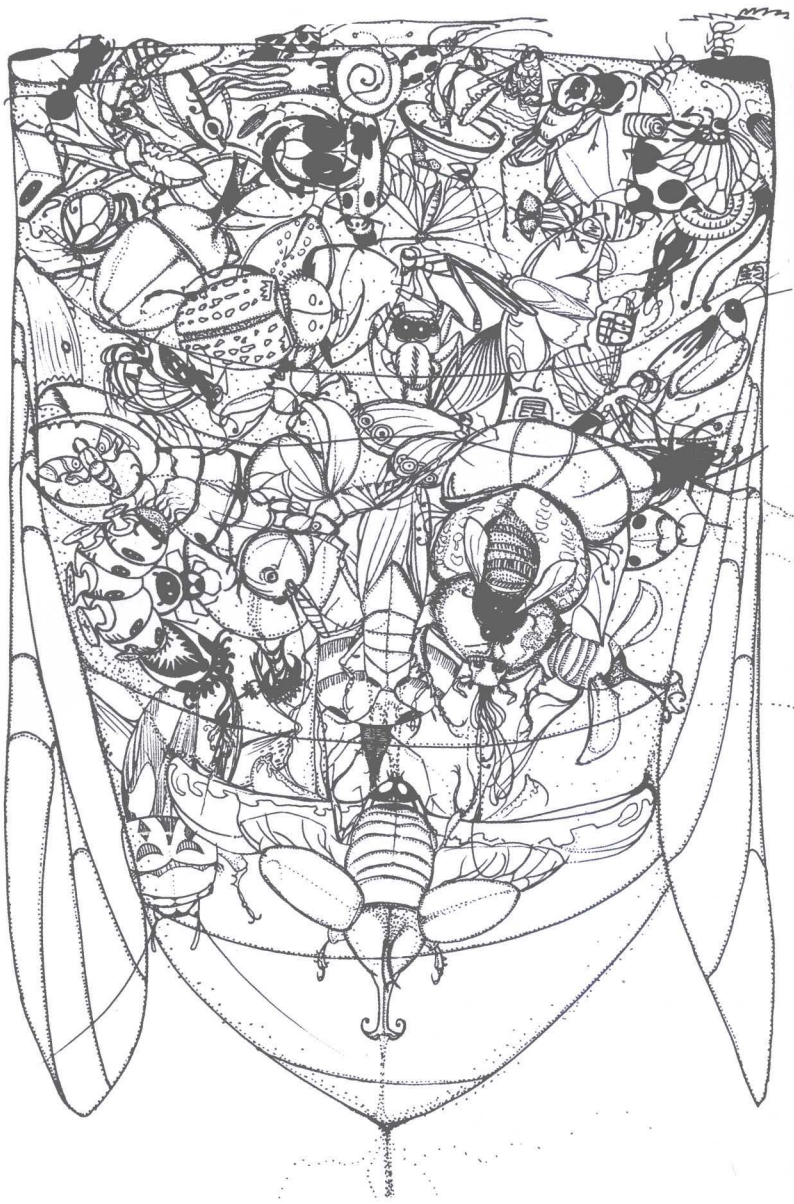

图 1-14 卡通线描课程作业《虫》
(作者:林少均 指导教师:吕江)

卡通线描课程作业《logo》(选页)(图 1-16)。该系列卡通线描作业完成的较为完整,制作细致,主体性较强,具有强烈的个人风格。作者用笔熟练,放笔直取,对卡通元素的敏感程度很高,造型充满了网络化的时尚意味。作者特意用彩色线条来完成线描,通过各种线条的叠加穿插使画面具有强烈的图形设计感。虽然是习作,也具备了很多主观的创作性,充分表现了卡通线描对于卡通造型设计内容、形式和技术上的提升作用。

卡通线描课程作业《线框游戏》(图 1-17)。作者对线条的控制力较强,虽然画面中的卡通造型风格并不统一,但用统一的线条处理后仍然具有完整的效果。这个画面的内容丰富,细节深入,作者有类似适合纹样填充的手法精细地绘制每个细小空间,同时注意了保持大的框线结构,使整体和细节的效果保持统一。

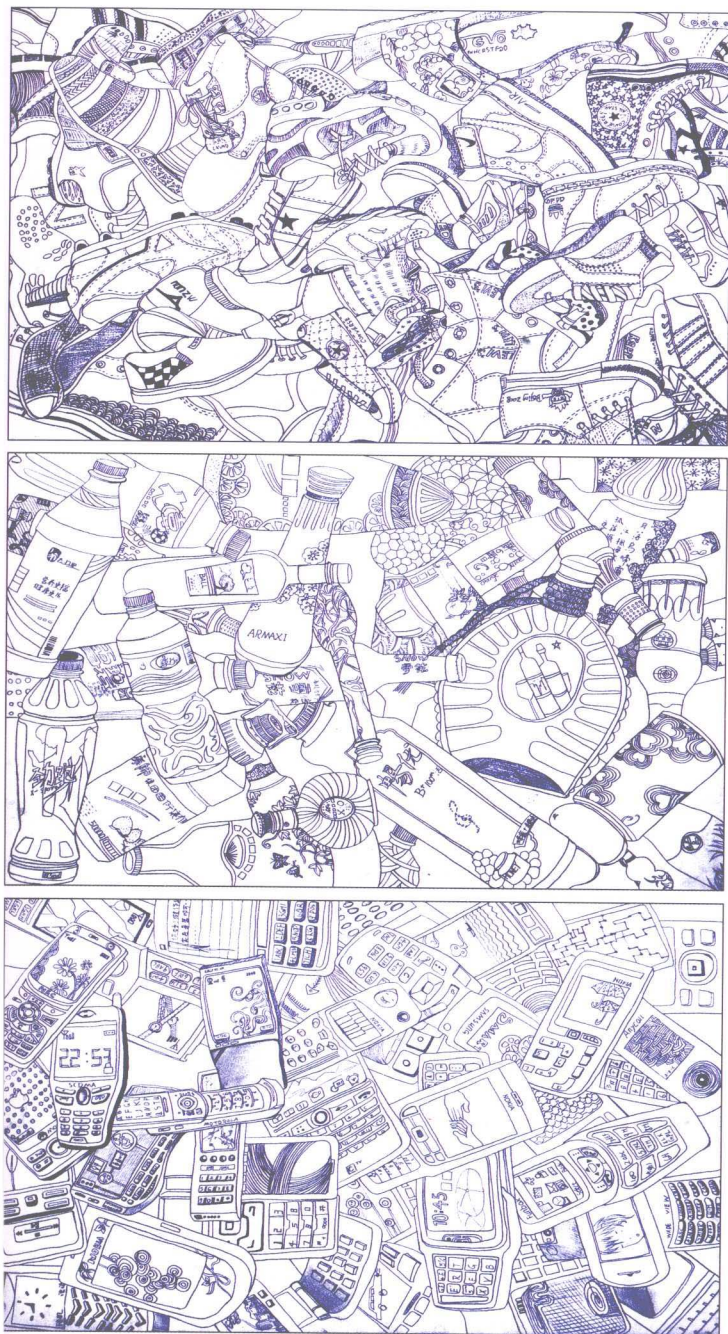

图 1-15 卡通线描课程作业《线描写生习作》(选页)
(作者:王中强 指导教师:吕江)

图 1-16 卡通线描课程作业《logo》(选页)
(作者:林少均 指导教师:吕江)

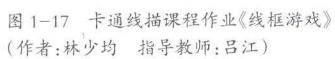

图 1-17 卡通线描课程作业《线框游戏》
(作者:林少均 指导教师:吕江)

课题目标

漫画日记是针对动画专业学生编剧、造型的一种课题化训练形式。漫画日记是一种培养观察方法、训练编剧水平、熟练绘画技巧、搜集创意素材的有效手段。它既是目的也是过程，同时将较枯燥的漫画造型绘画训练变得有趣而丰富。漫画日记也是对长期的、艰苦的、由量变到质变的卡通素质训练的最有效方法之一。

【关键词】 日记 速写本 随身 读图时代 系列化 素材收集 再创作

课题概述

漫画日记是一种新颖的非传统技法或理论的课程，其核心是“编段子”和“画样子”。漫画日记的课程训练力求在这一要求下，强制学生每天大量的、持续的，快速的绘制有统一主题和内容的画面。顾名思义使用绘画的方法“写”日记，鼓励对多元手法的运用，鼓励将个性化的文字和图形融入其中，提高学生对漫画特别是主题化、系列化的漫画创作，避免以往传统常规课程中只能画画不能编故事的缺陷，从而完成较具规模、创意和精度的主题作品。漫画日记决不仅仅是绘画类的课题，它包括了最基本的剧本创意和故事编撰。漫画日记是有持续性的，通过快捷的、大量的绘画训练来养成“漫画式的”创作习惯，对培养动画感具有极好地效果。专业的漫画家都有漫画日记或类似的创作习惯。同时，漫画日记也是搜集创作素材和熟练绘画技能的绝佳方法。一旦养成长期绘制漫画日记的习惯，会培养出对漫画的强烈感情和敏感度，这是成为一个漫画、插画创作者的重要素质。

前修课程

已有的课程，知识点或技能包括速写、卡通造型设计。

课程时段

共约 80 课时。其中理论讲授 8 课时，绘画训练 56 课时，作品整理和再创作 12 课时，分析总结 4 课时。

知识点

1. 漫画日记的基本内容、样式、周期和作用。
2. 漫画日记的工具材料和技法的特点(图 2-1)。
3. 漫画日记与各类漫画出版物的关系。
4. 漫画日记中的文字和图形的关系。
5. 漫画日记的不同风格样式：简笔、繁笔、装饰、写意、抽象、涂鸦等。
6. 漫画日记素材的再创作。

课题要求

1. 漫画日记必须每天坚持创作，保持统一的规格、技法和绘画精度。
2. 漫画日记必须具有相当的数量规模(图 2-2)。
3. 漫画日记必须内容和形式兼顾，文字和图形都是创作的重要元素。
4. 了解漫画日记的一般创作流程，完成漫画日记作业。
5. 漫画日记既是目的也是过程，是技法训练也是素质训练，要鼓励学生长期

图 2-1 漫画日记的制作工具很简单，以各种速写本为佳。

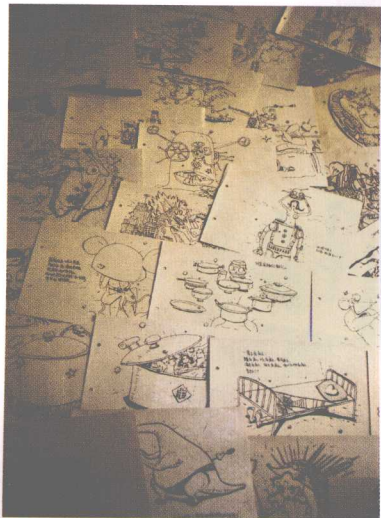

图 2-2 漫画日记必须具有相当的数量规模。
(《漫画日记案头习作》作者：吕江)