

<<卡通造型设计>>

图书基本信息

书名：<<卡通造型设计>>

13位ISBN编号：9787534413117

10位ISBN编号：7534413117

出版时间：2002-1

出版时间：江苏美术出版社

作者：吕江

页数：139

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<卡通造型设计>>

前言

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。

<<卡通造型设计>>

内容概要

本书内容包括：卡通学习的规范引导及错误观点更正、现代卡通造型的分类、分析与比较、现代卡通造型特点及要素剖析等。

<<卡通造型设计>>

书籍目录

引言

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

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
- 二、精致唯美的青春表白
- 三、科幻神魔的欢歌与梦魇
- 四、突出人文气质的讽刺与调侃
- 五、力量、速度、感官的极致

现代卡通造型特点及要素剖析

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

现代卡通造型设计分类教程

- 一、卡通设计者的素质要求
- 二、入门级的基础练习
- 三、培养卡通素质独特视角的训练
- 四、熟练技艺与素材积累
- 五、精湛的画技与超强的设计能力相结合

典型课业作品创作过程示范与评析

- 一、利用象征手法，表现集中寓意
- 二、次序与节奏，叙述与表现
- 三、单纯、唯美、严谨和细腻的统一
- 四、技法为创意服务
- 五、典型作品的点评与制作重点

卡通作品欣赏

等等

章节摘录

三、科幻神魔的欢歌与梦魇——美国英雄主义漫画 英雄主义漫画代表了美国精神，作为美国卡通，特别是连环漫画的主流，美国英雄主义漫画总是给人以强悍刺激、雄魄有力的印象。自20世纪30年代《超人》诞生起，美国英雄主义漫画经历了波澜的发展历程，在七八十年代美国英雄主义漫画发展至鼎盛阶段，它还对其他艺术门类如文学、影视、戏剧甚至意识形态、价值观等都有巨大的影响，这一时期称为美国英雄主义漫画的黄金时期。

一代规范、严谨的画风的形成，使美国英雄主义漫画成为卡通艺术领域中不可不提的精品。

美国英雄主义漫画的造型特点突出、善恶分明、体态完整，高度重视细节描绘，而且面面俱到，画面具体丰满。

创作者都具有严格、扎实的基本功，精通人体结构，在造型中将每一个细节都表现到极致。

英雄主义漫画中充斥着坚实的人体形象，形体健硕、肌肉发达，在毛发、青筋、关节这些细节上作者不厌其烦地倾心描绘。

人物都比较写实而完美，立体感强，强调力量、速度、气势、动感和崇尚强者为王的美国精神使卡通角色散发着难以言说的雄奇之美，即使是女性角色或儿童造型都无不健美挺拔，散发着阳刚之美。

作者将人物的表情、肌肉、身材比例作完美的大幅度的夸张，善于用大透视、极端的删印角，塑造具有强烈雕塑美感的形象，每个角色造型设计都是人体美与幻想精神结合的杰作（图2—3—1，图2—3—2）。

英雄主义漫画是卡通艺术中的动作片，在连环画创作中，又是典型的大制作。

故事中的角色往往具有强烈的动感，美式英雄主义漫画善于用不安定的构图、极端的透视比例和具有代表性的姿态表现动感，配合画面氛围和人物夸张的表情表现力量的极致和动作的大幅度。

不同于港式漫画中动态表现大量使用速度线，美国英雄主义漫画更加关注造型本身，严谨扎实，纯粹强烈。

美国英雄主义漫画的绘画性极强，对比强烈，清晰明确，孔武有力，很少见到含混不清的不明确的线条和色彩，画家运用的描绘手法是严谨的素描和油画般深沉厚重的色彩渲染，细致微妙有如照片般细腻，对比鲜明有如版画般强烈（图2—3—3）。

由于题材上多表现善恶争斗、科幻故事或魔幻传奇，美国英雄主义漫画中充满了奇幻的造型，各种复杂的机械设定，怪异的背景，用于突出人体美，表现肌肉与力量的服装、道具和与幻想有关的万千事物，构成每一幅画面中丰富的内容和精彩充实的画面效果。

每一幅画者时气氛和效果推向极致，主题鲜明、精美绝伦：光就画面而言，很少有超过美国英雄主义漫画复杂丰富的程度的，这使得其在卡通造型设计中总是以大制作的姿态出现。

美国英雄主义漫画基于严谨、精致、极端华丽的造型特点和充满神秘、传奇、动作的故事情节获得商业上的巨大成功，以暴制暴、强者为王的宣扬，力量至上、英雄必胜的信念深入人心，这种极端的、爱憎分明的美国精神令英雄主义漫画长盛不衰，时至今日仍旧是美国卡通业界的主流产品：肌肉、鲜血、火焰、电闪雷鸣、刀光剑影，加上大口径的怪异武器，面目狰狞的怪兽构成了我们对美国英雄主义漫画的第一印象（图2—3—4）。

概括是卡通设计中最普遍的手法，由于卡通并不描绘事物的本来形态，因此要将形象高度凝练概括成为一些形块。

形块的归纳去掉了自然形块中的繁文缛节，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几何形体，给人以直观、精简之美：概括之美需要遵循一定的规则，在不规则的自然形块中找寻它规则的趋势，圆的使之更圆，方的使之更方，弯的使之更弯，直的使之更直……并在其中寻找平稳、对称、流动、放射、旋转等态势进行归纳，使其规则化。

在造型过程中，要特别注意边线处理，各形块的边缘可以组织成颇具美感的线条，如刚挺的、柔软的、松活的、有弹性的线条等，避免因形体归纳易造成的边线生硬呆滞等问题：图3—2—3中卡通形象被简化到了十分单纯的程度，反而凸现出十分真稚单纯的可爱效果，画面的面孔十分讨喜，是卡通设计中概括之美的体现。

概括时，分寸的把握十分讲究，过于精简，舍去了必要的、讨好的细节就降低了画面的表现力，但繁

<<卡通造型设计>>

琐的面面俱到就会失掉整体的效果：概括不仅是指形状和线条，也包括色彩、层次，在黑白漫画中，黑白灰为色彩层次作了极大的归纳，但仍能表现出丰富的空间效果和色彩层次。

日本漫画中善于使用网点来造成灰色的丰富变化，通过网点的重叠和密度来制造灰度上的层次变化。初涉漫画创作的人常常忙于使用各种网点，以致手忙脚乱，其实，网点运用的另一个重点是肌理变化，不如把整个画面作黑白灰三大块面的简单处理来得直接和准确，相比较而言，美式漫画特别注意以大黑大白来分割概括画面，显得十分大气凝重。

图3—2—4是典型的黑白处理的卡通画面，色彩关系被浓缩至最精简，对比强烈，富有生气，给人以深刻印象，表现出作者高度的概括归纳能力：有相当数量的漫画作品是要求直接用单色来创作的，因此，具有高超的概括能力是漫画作者特别是卡通连环画作者的必要素质：具有形块概括的卡通造型给人以方正的效果，其艺术趣味往往是“甜”的感觉，而扭曲变形能表现某些特定的场景、形象，如“恐怖”、“怪诞”等。

扭曲变形要符合形体的结构特点，作者必须掌握造型的基本规律，熟悉各种技法。

图3—2—5是日本漫画家荻原一至的漫画作品，作者精通漫画创作中恐怖、怪诞形象的创作，擅长扭曲变形的画法，个性强烈，效果不同凡响：将形象扭曲变形却又不失“卡通味”，需要极高的技巧，它与夸张、概括共同构成了卡通造型设计中变形的要素。

具体到某一个画家，某一种画风，有的单取其中一种规律，有的则将几种规律糅合在一起，再融进个人的感受、时代的特色、画种的特点……漫画高手善于运用各种变形手段，为创造画面效果而任意发挥，有时候很难分清楚是具体用了哪种变形手法：各种技法和创意之间的界限是模糊的，像图3—2—6这样画面内容丰富的作品，综合运用了多种变形手法，各种手法已经天衣无缝地结合在一起共同为画面服务。

夸张、概括、扭曲作为卡通造型设计中的变形关键，是值得高度重视和认真学习的，这种学习需要经过长期训练。

经验往往是决定的因素，而夸张、概括、扭曲本身也是构成“卡通感”的重要方面。

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>