

肖像漫画的 幽上捕快本色

吴金鹏 宫崎骏

陈长兴 孟浩然

“漫”包含了生动、有趣、夸张、诙谐等寓意。当肖像画糅合了“漫”的要素，才是真正成为肖像漫画或漫像了。话说“捕快”本分为“捕役”和“快手”，捕役，捕拿盗匪之官役也；而快手，动手擒贼之官役也，因二者性质相近，故合称为“捕快”。衙门捕快也在画师熏陶下，学会欣赏漫像，并牢记其特征，准确地将歹人缉拿归案。衙门中的捕快各个武艺高强，身手矫健，办案做事“稳、狠、准”。诚然，捕快的专业标准也似乎与肖像漫画的创作有着异曲同工之妙。

“型”稳

捕快的做事之稳是其基础本色之一，靠谱、正义、遵循规则，是每个在衙门做事的捕快必须具备的职业素养。这是在衙门机构框架下，有序作为、服务法理的保障。作为肖像漫画的创作者，也需要遵循基本创作法度，面对被画的人物，首先要观察目标人物的基本型：是胖的？瘦的？是国字脸？还是鹅蛋脸？是柳眉杏眼？还是浓眉大眼？等等，这些都是人物五官型之基本，也是肖像漫画组成的元素基础。

作画之人需要基于这样的基础来反映被画人物在纸上呈现的基本特点。如果将一江南女子的鹅蛋脸、柳叶眉，画成国字大脸、立刀剑眉，那捕快照着“画影图形”会抓错人不说，还会影响到衙门的严肃公正性，进而造成群体事件。就算时光快进千年之后，放到现在这个推崇个性，提倡创新的时代，不拿捏好基本型去画人物对象，一样会失稳造成创作“翻车”，让观者无法认同。身、眼、手、法联动的基本锤炼，不仅是每个捕快都不可缺失的练武基本功要诀，亦是作为肖像漫画家创作基本功的锤炼之要义。故，肖像漫画家需要时刻提笔上马，勤于练习，对不同人物的样貌进行揣摩和归

纳。这样才能对不同型的表现了如指掌，熟练于手，在需要的时候妥妥地提取准确的表现手法，服务于创作。

但型稳又不同于“型准”。型的精准是写生、素描中必须要掌握和做到的，但肖像漫画对型的表现不需要比例细节的完全精准。只是在基本型框架下，有个正确的状态呈现。

“变”狠

“狠”是捕快的本色之一，不优柔寡断，不瞻前顾后，要有极强的张力和迫人气势，这样才能给歹人和嫌犯造成身心威慑，肖像漫画家也一样需要具备这个特点，主要体现的创作中对人物主体的“变”，狠狠之变，即谓“变”狠。

夸张是肖像漫画的核心表现力之一，夸张简单提炼成一个字“变”。完全严格对人物造型进行描摹，那是肖像画所为，如果是漫画，就要体现漫之趣味，如何体现？就是靠创作时的“变”来实现。变要变得狠，要变得明显，要将对象人物明显的特点加大、加强。只有突出某个固有特征，才能让人一眼就识别这个充分的变量，知道画的是谁，而这个特征加强之变，也是肖像漫画是否成功的关键核心之一。找到特征元素，是变之前提。同样的元素，采用不同“变”量，就会达成不同效果，触发人们对漫像人物不同的特征存储记忆。比如头发和胡子，是两个最基本的肖像元素，世界著名科学家爱因斯坦，爆炸白发、卷曲白胡是他明显的两个特征，将这两个特征狠狠地夸张变强，就算忽略五官，大家都知道是他。中国大文豪鲁迅先生，一样有着头发和胡子两个元素，但特征就完全和爱因斯坦不同，他是浓密黝黑的板刷头，刚硬倔强的一字胡。通过

“变”量强化这些特征，夸张到位，让人一眼就能认出他是鲁迅。“变”是需要原本特征基础上，进行狠狠地变，充分进行艺术的创作和提炼，只有将核心特征夸张到极致，才能获得生动漫趣的效果，让人过目不忘。

“神”准

捕快的身手要准，不能犹豫，只是在电光石火般瞬间，能准确发出擒拿之招，抖开捕绳，三下五除二准确按下歹人主要关节，使其失去反抗之力，绝无还手之机会，这样的能力是捕快决不能缺少的本色之一。犹如画者下笔不仅要准确，更要抓住人物核心之“神”，才能让人物跃然于纸上。

大多画肖像的画家，多会追求型准，这是统一无二的认知，而在漫像创作中，更需要表达的是“神”准。何为神？每个人都有精、气、神。其中“形态功能变化活力”在每个人的样貌上体现尤为直观，即为“神情”、“神态”，且跟着每个人的一生。乐观积极与悲观消极之人最终在画面上的呈现，更多是透射出来的不同“神韵”，这对肖像漫画创作者来说，是需要精准把握的。因为这些“神韵”是由内而外散发出来的，不是一直挂在脸上的，是不经间通过惊鸿一瞥的“神情”和“神态”来呈现的。只有熟悉目标人物的个性和特色，提炼目标人物的“神情”、“神态”之不同特点，才能用寥寥数笔轻松地勾画出人物之精准“神韵”，达到神准之境。

“神”准是肖像漫画创作中最难，也是最高境界。有时候创作完成的肖像漫画在型上并不完全与目标对象一致，但观者都赞叹，好像啊！这个“好像”不是型很像，更多的是点赞作品反映出来的“神”似，因为具有了那种不可用文字或语言来描述的

“神韵”。水墨大写意和国画工笔有着不同的好，同样是山水、人物、花鸟，大写意在大开大合中表现出气势，精准切中“神韵”，鲜活不已。捕快之准是最终将歹人缉捕归案的收场大戏，漫画家的“神”准更是呈现漫像作品最终俘获人心的利器。所有的“型”稳、“变”狠如果都是铺垫的话，“神”准则是真正的爆点，也是肖像漫画作品是否成功的终极核心。

尽管肖像漫画似乎与捕快风马牛不相及，但架不住世间万物的互联互通，通过批捕缉拿令的“画影图形”，连结互动，形成有趣的映射反馈，让漫画家可以通过捕快的本色，洞察肖像漫画的创作魅力。

(作者系浙江省漫画家协会秘书长)

王山甲 萧伯纳