

娱乐与讽刺兼备的肖像漫画

■刘曼华

肖像漫画,是用夸张、变形的手法将所描绘对象的面目特征、性格特征或心理活动传神地表现出来的漫画式的绘画肖像。它是漫画表现形式的一种,以往被归入讽刺漫画的范畴。

漫画在欧洲文艺复兴时期就已经成为了一个独立的画种。它以讽刺的面目深深地介入到了当时欧洲政治斗争、宗教斗争以及社会现实中。

十六世纪初,德国人马丁·路德发动了宗教改革运动,拉开了与教皇为首的罗马天主教会的斗争。马丁·路德非常善于利用漫画的宣传和战斗作用,他在一篇文章中写到:“除了文字,还要用图画来向罗马高贵的反基督的偶像族发起进攻。”他在利用漫画进攻的同时,反对派也在利用漫画对他进行反击。《马丁·路德的七个脑袋》就是对他的讽刺,这幅漫画可以说是一幅巧妙的肖像漫画,它没有直接描绘他的头像,而是将其七个不同的身份和多重性格用七个脑袋来表现,讽刺他人格、性格和无所顾忌的斗争方式。这或许是肖像漫画的雏形,因为人们已经意识到了肖像也是可以达到讽刺的目的。这幅构思奇巧、形式

独特、讽刺犀利的漫画,在以后的肖像漫画中也是不多见的。

真正开肖像漫画先河的,是1691年由荷兰画家科内留斯·杜萨特(Cornelis Du-sart)创作的讽刺24位神职人员的“丑陋形象”,这组肖像漫画以漫画册的形式出版。揭露和讽刺了这些神职人员的罪行,并公布了他们的姓名。德国艺术评论家爱德华·福克斯对此画册评论道:“这本画册之所以引起公众注意并有特殊意义,就在于它将一种新的因素引入了漫画,开创了将人物肖像漫画化的先河。而它的理论价值则体现在,它使漫画的艺术风格、表现手法和技巧得到了进一步丰富和提高。”肖像漫画由此成为漫画的一种有力的表现形式。

肖像漫画的对象最早都是政治上的“著名人物”,公众对他们实行的政策不满,便以漫画加以讽刺,他们的形象便被漫画了。肖像漫画最初是因讽刺而产生,以讽刺为特性。它对某些特定的人物所进行的讽刺,因很难界定是讽刺还是单纯的人身攻击,因此常常会给漫画家带来牢狱之灾。1831年,法国著名漫画家夏尔·菲利

庞(Charles Philipon)将国王路易·菲利普(Louis Philippe)的肖像画成了一只梨,漫画很快传遍了整个法国,引起极大反响,“菲利普之梨”成为了国王的象征,被同时代的漫画家广泛使用。法院以“侮辱国王”的罪名起诉他,并判他有罪。

在很长时期内,肖像漫画都是以讽刺的面目出现,在我国也是如此。漫画自十九世纪末传入我国,并以投枪与匕首式的讽刺参与了中国社会的变革。肖像漫画因其有明确的特指性,在中国的讽刺漫画中并不多见。但1929年,漫画家黄文农的一幅肖像漫画,却刊登上了《上海漫画》杂志的封面,这幅作品原题为《大权在握》,是讽刺蒋介石掌权后、实行的独裁统治,漫画为避免被国民党当局审查遭禁而改题为《蒋主席》。这是中国漫画史上著名的一幅以肖像漫画形式的政治讽刺漫画。

肖像漫画具有两重性,即讽刺性和娱乐性。上世纪三十年代的海,漫画异常繁荣,肖像漫画也随之兴起。漫画家们创作了许多非讽刺性的肖像漫画,开了中国娱乐性肖像漫画的先河。随着社会的发

无名氏 马丁·路德的七个脑袋

展,也随着人们对它的理解和认识,除讽刺功能外,它的娱乐性和欣赏性也在慢慢增加。现在,肖像漫画在中国的发展迎来了一个很好的发展期,同时也产生了许多高手,喜欢这种艺术形式的人也越来越多,它的范围也由名人扩展到普通人。人们不再将它单纯地认为是丑化的讽刺,而是将其视为一种有趣的娱乐艺术,这给肖像漫画提供了优良的生存和发展环境,也体现出了现代人的宽容与自信。

(作者系中国美术家协会会员、中国美术家协会漫画艺委会副主任)

除了神形兼备 还有什么?

■朱自尊

用漫画手法来表现具体人物形象的就是肖像漫画,简称“漫像”,在日韩港台也有叫“似颜绘”的,是漫画园地中的一朵奇葩。

一幅好的肖像漫画是能做到比本人更像本人,其特点是“肖”和“漫”。首先是“肖”,就是相似度、识别度、逼真度。如果一幅肖像漫画读者认不出是谁,那就白搭了;第二是“漫”,在“像”的基础上再加以夸张、变形和联想就是“漫”,可以使作品出神入化、妙趣横生。如果没有“漫”,那只是一幅普通的肖像画。

肖像漫画的风格多种多样:写实的或抽象的、细腻的或简约的、写意的或荒诞的……都可以,琳琅满目、丰富多彩。按绘制技法的不同,它分为线描、素描、水墨、油画、水彩、水粉、丙烯、彩铅、装饰、剪纸、综合材料、CG等,几乎囊括了所有的美术技法,是自由度很大的画种。

退休之前我接触过国、油、版、水粉、水彩,都是浅尝辄止,成不了气候;退休之后一个偶然的画起了肖像漫画,从此一发不可收拾。因为漫画很自由,不相信规矩,漫画人只要把自己的特点发挥到了极致,就会成功。

肖像漫画的特点是夸张和变形。同行们特别是国外大师的作品大胆、诡异又传神,使我佩服得五体投地,但我学不了,因为我们这一代人有时烙印,习惯了拘谨。于是只好利用自身的长处,向细腻写实、漂亮可爱方面靠拢。年轻时一段时间跑过码头,为人画肖像,知道老百姓对肖像画的要求:一是要像,二是要漂亮;而女同胞则顺序倒过来:首先是要画得漂亮,然后

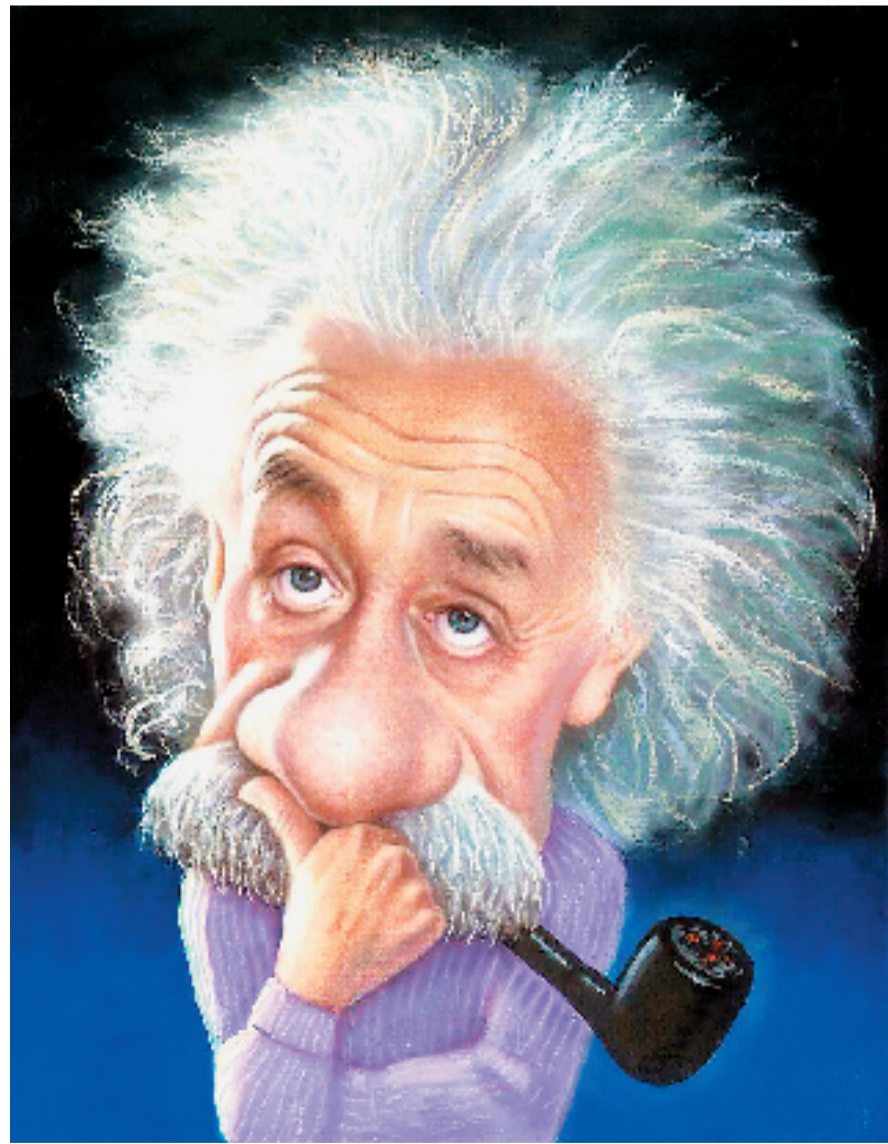
才是画得像。现在我画肖像漫画,还在迎合中国老百姓的审美要求:形似是重要的,争取画得逼真又神似;变形是必需的,努力变得有趣又可爱。

我的绘制技法主要是擦笔水彩、丙烯和CG画。擦笔水彩是从前“月份牌年画”的技法,是照着杭鸣时的一本小册子学的。丙烯是近年来很流行的新画种,环保且容易保存,缺点是干得快(有关丙烯画的教程很多)。CG画即电脑数码绘画,我用Photoshop软件,Wacom的影拓4手绘板。我得到过三块影拓手绘板,都是奖品;近年来还学过平板电脑的Procreate软件,因老

了记不住命令又退回来了。我的夸张变形方法是:心目中先有标准比例的头像(如三庭五眼等),再把绘画对象和标准头像对照,观察两者之间头型和五官的差异。头型有方、圆、正三角、倒三角和其他几何形状;五官有大、小、宽、窄、聚、散、位置、角度等。再进行夸张变形处理,使胖的更胖,瘦的更瘦,大的更大,小的更小……,特征鲜明了,就能达到效果。

漫画的创意思维方法很多,想得起的就有夸张、象征、对比、逆反、矛盾、比喻、比拟、相似、演变、置换、用典……等等。但是机械地学这些方法没有用,要有丰富的生活积累和知识储备,再加上持之以恒的艺术追求,创意的灵感就会冒出来。我的代表作《伏尔加纤夫》就是这样画出来的。它出笼后一波三折、备受争议,最后还是被大家认可。我画了多年的肖像漫画,这是唯一能拿得出手的作品。

漫画的美学形态有两类:一类注重构

朱自尊 爱因斯坦

思,把绘画手段用来表现奇思妙想、荒诞巧合的主题,俗称“点子派”;一类是注重视觉效果,通过细腻的刻画来烘托主题,是“技术派”。通常的讽刺与幽默漫画大多属于“点子派”,肖像漫画则属于“技术派”。但如果一幅肖像漫画画得神形兼备,再加上“点子派”的奇妙创意思维,就超越了技术

层面,堪称精品了——能在漫画展览比赛中获奖的往往就是这类作品。

现在肖像漫画在发展,肖像漫画家队伍在壮大,社会影响也越来越大。画家多了,作品多了,水平高了,高原之上有高峰。展望肖像漫画,前景看好!

(作者系中国美术家协会会员)