

美术设计解误法

SHEN

人物变化

MEISHUSHEJIJIEWUFA

宋德昌 编著

522
60

21 ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

美术设计解误法——人物变化

● 宋德昌 编著 ●

辽宁美术出版社

策 划: 吴成槐
责任编辑: 张东明 李嫒 洪小冬

目 录

CONTENTS

写在前面的话

第一章 从历史发展看“人物变化”.....9

第二章 “人物变化”谈“人”13

第三章 “写生”是“人物变化”
必要的前提16

第四章 “人物变化”的造型语言特点.....24

第五章 “人物变化”的方法.....28

第六章 从解析作品看“人物变化”
的表现特点及其他.....35

没有结束的结束语

图书在版编目(CIP)数据

美术设计解误法, 人物变化/宋德昌编著, -沈阳:
辽宁美术出版社, 2000.8
ISBN 7-5314-2518-1

I.美... II.宋... III.①实用美术-设计-图案
②人物-图案 IV.J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 66904 号

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)
阜新市印刷总厂印刷 辽宁美术出版社发行

开本: 880×1230 毫米 1/16 字数: 30 千字 印张: 3
印数: 5001—8000 册
2000 年 1 月第 1 版 2001 年 4 月第 3 次印刷

执行编辑: 洪小冬 责任校对: 张亚迪 孙红 王岩
封面设计: 张东明 版式设计: 洪小冬

定价: 9.00 元

写在前面的话

目前,我国美术院校各设计学科的装饰基础课程是“基础图案”和“三大构成”(平面构成、色彩构成、立体构成)并行制的教学方法,但根据每个专业的特点,侧重面有所不同。“写生变化”是构成“基础图案”教学的重要部分,它主要解决学生能够很好地将自然形态转化为艺术形态的创造过程,从而培养学生丰富的想象力和创造力。它从具象开始切入,在摹写大自然的物像过程中,不但提高学生的写生能力和默写水平,同时强化了学生的主观思想情感与客观物像的结合,对增强学生对大自然的审美情趣与灵感,培养学生的造型能力和艺术修养起到了极其重要的作用。

“人物写生变化”是在学生完成“植物写生变化”、“动物写生变化”、“风景写生变化”后的一段课程,它研究的对象是我们人类自己,它既有以上三个变化的共同特点,如构成时的形式美原则,点、线、面的黑白灰处理方法,写生时的基本要求……但面对着无论在动态上和思想情感上比其他生物都要复杂得多的对象“人”来讲,有其特殊的方面,所以要研究它们之间的共性的同时,更要很好的探讨和研究它的个性,把握每一个阶段其重点要求,既有联系又有特殊的方面,使其每个单元的学生作业更有其特点。

基于上述,作为教员对本课要求:(一)不是简单的完成几幅作业,重要的是,通过实践,使学生掌握“人物写生变化”的艺术规律,提高学生对装饰基础重要性的认识和理解,为以后的设计工作打下一个良好的基础。(二)“人物写生变化”它是将自然形态转化为艺术形象的创造过程,因此启发学生多动脑筋,提高学生的创造能力。鼓励学生多从自己的写生和收集的素材进行整理、提炼,这一过程是艰苦的反复的,但却是非常必要的,不能走捷径。如图1.2.3.4,这位同学用同一素材从不同角度完成四幅作品,利用打散构成,画面上大面积的黑白对比,加上几组长短不同的曲线,似涓涓的流水,又似女人的长发,使作品产生一种律动,像一群少女在山泉戏水和洗浴。现在参考的书籍和资料很多,有少数学生不愿下功夫,把别人的作品少许改动一下就算完成了作业,甚至有的原封不动的抄袭过来。如图5就是从一幅版画作品照搬过来。(三)“人物写生变化”课程大都在二年下学期以后进行,学生经过近二年的学习,对装饰基础有一定的了解,具有一定的能力。所以要强调每个学生个性的发挥,因为每个学生由于各方面的原因,对事物的感觉和理解不会相同,艺术的修养和见解也不会相同,不能用一个模式来套住学生的思维,有意识的引导学生向着个性方面发展,拉大他们之间“距离”,使最后完成的作品风格多样化。

(图1)

(图2)

(图3)

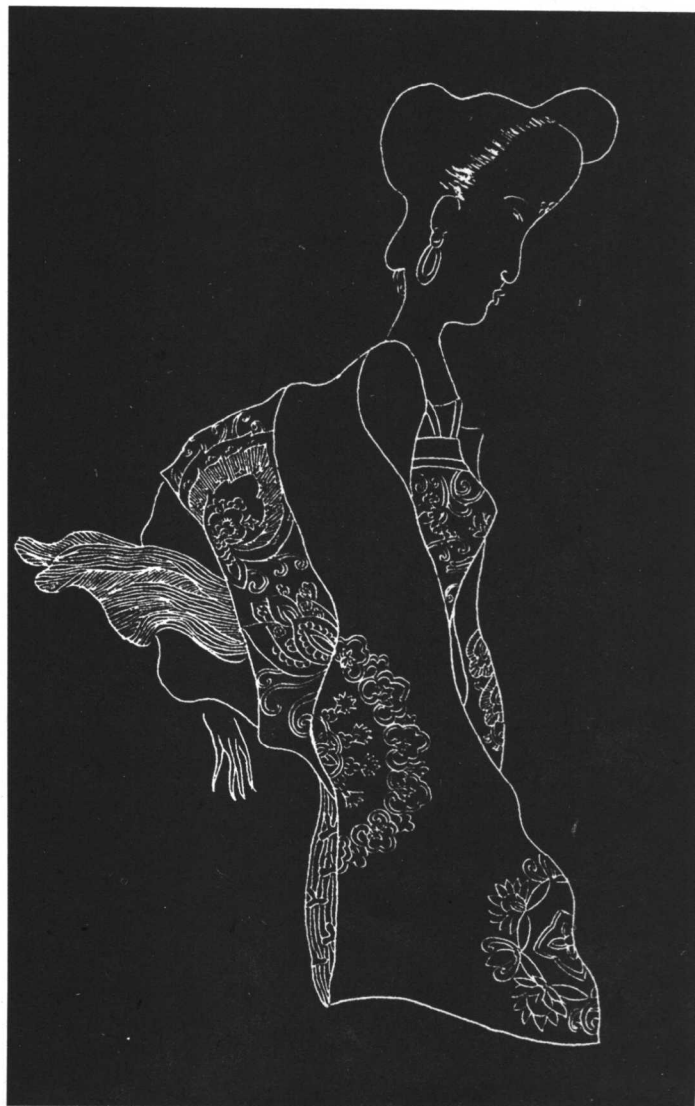
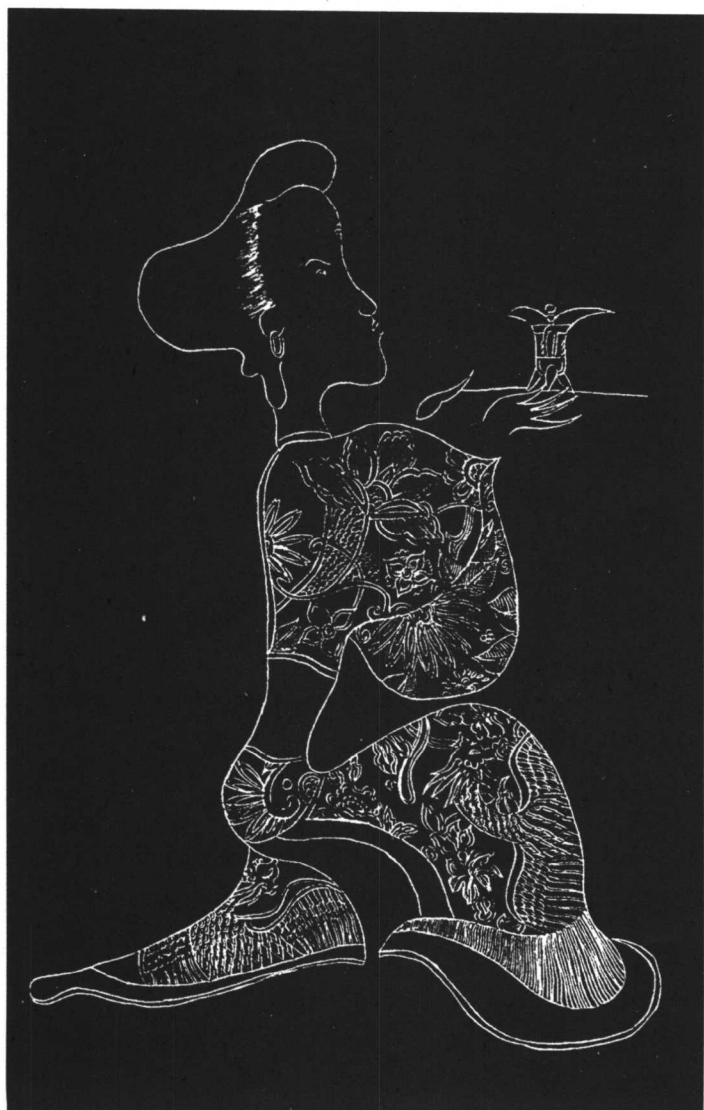
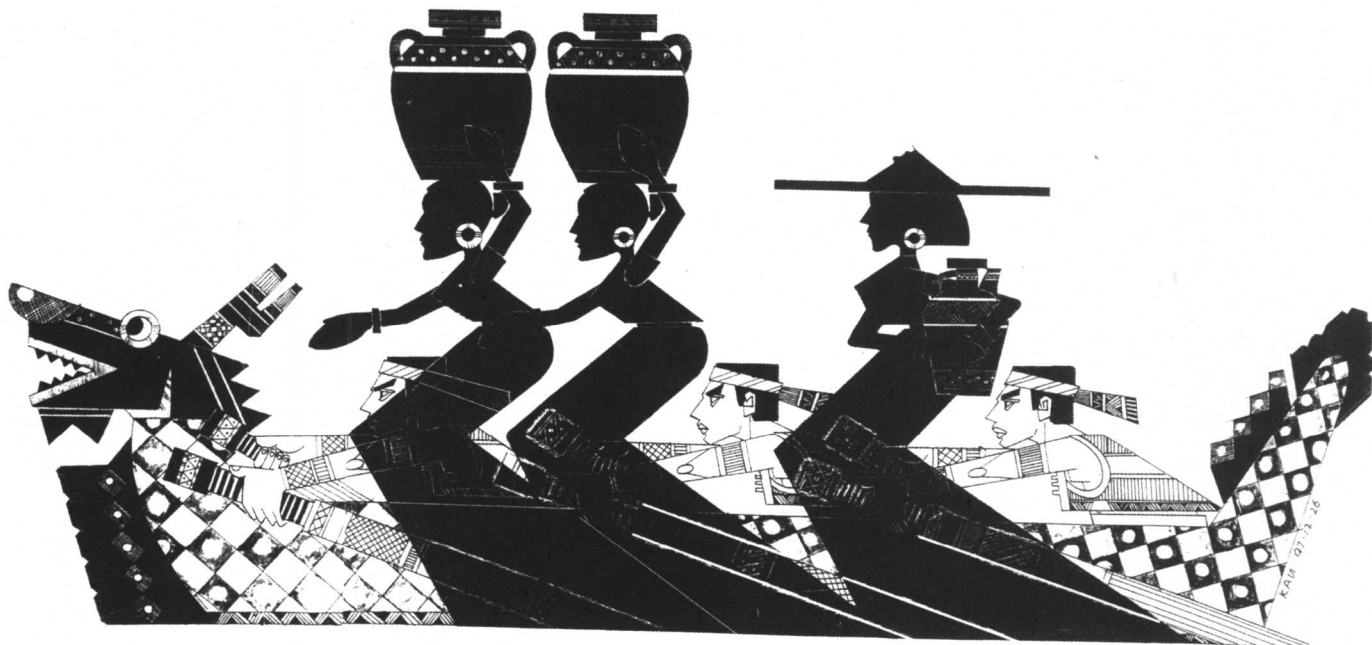
(图4)

(图5)

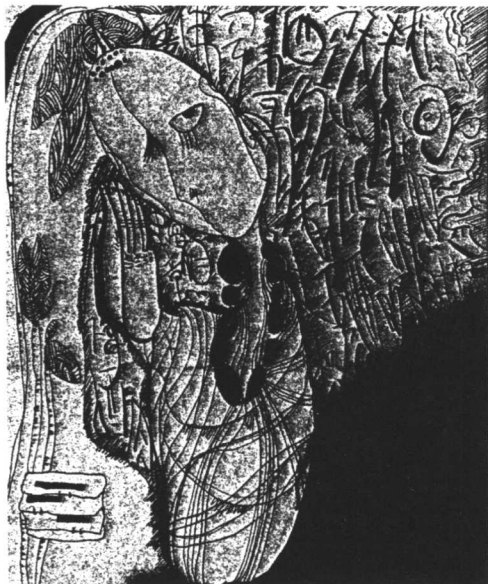
参考图例:

第一章 从历史发展看 “人物变化”

人是当今社会的主宰、万物之灵，最主要的特征之一，人能够运用各种手段来表现自己，如音乐、美术、文字、语言等等，表现人与人之间的社会关系和人与环境的自然关系，传达着信息、理想和感情，这是一切别的生物所不及的。一句话，人具有非凡的智慧与创造力。当然人类的初期，由于生产力的落后，人与自然紧紧的相依存，那时人类还处在无知和野蛮时代，人类无法解释自然界一些现象，如风、雨、雷、电、火山爆发、山洪、地震等等，对于天灾也没有抗御的力量，于是就寄托有一种东西，其力大无比，能呼风唤雨，保佑着人类自己，这种东西就是神。这些神以人为化身，以夸张或添加动物的形象描绘，早期的图腾形象便依此产生出来了，这也是最早的人物变形。同时从人类早期的绘画和艺术品来看，无论是以描绘动物和狩猎情景的岩画还是人类早期的雕塑，如希腊的造人的地母神和我国的造人的女娲神，在形态上都进行了夸张，表现手法大致相同，简洁明快。比如雕塑都夸大乳房和生殖器，对性极其崇拜，可以看出母系社会对生殖繁衍后代的女性的重视。通过以上的叙述，可以得出如下几点结论：①人类初期，世界上不论东西方各大洲的艺术有着惊人的相似，在描绘的内容和表现形式上大致相同，在形体上都进行了夸张变形。②人类初期的艺术创作都以实用为目的，从某种意义来讲，并非为了审美，并不以追求绝对真实符合自然实际为描写目的，带有一定的符号特征。③当时从事艺术创作的又是劳动者，有些随心所欲的感觉，虽然手法简洁，但十分生动，直接反映艺术创造者又是劳动者的心态。

随着生产力的发展，生产关系发生变化，社会有了剩余价值，阶级出现了，便有了国家，如是法律、宗教、民族、文化等形成，反过来这些社会产物又制约了人的活动。这时社会有了分工，有一部分人专门从事艺术劳动。在各个历史的不同时期的各个不同民族，在描绘自身形象时，总是把自己本民族最具有文化特征的东西表现出来，经过几千年实践，积淀着本民族最优秀的传统，深深烙上民族的烙印。在我国从彩陶文化到青铜器时代，从汉砖瓦当到铜镜漆器，从敦煌石窟艺术到永乐宫壁画等等，具有强烈的时代特点和民族风格。在民间也流传着大量健美纯朴的工艺品，如民间陶瓷、剪纸、皮影、刺绣、玩具、蜡染、挑花等。在西方（泛指除了我国以外都称西方）古希腊艺术、古埃及艺术、玛雅文化、印第安人艺术、中世纪宗教艺术、印象派、立体主义、表现主义、野兽派等等。通过以上可以看出这时期

尽管民族风格各异，流派纷呈，东西方人类早期的艺术作品，都在不同程度以不同的形式对人物进行变形处理，同时对美的追求不约而同。所以优秀的东西世界共识。特别是民间艺术，因为他们的创作不受任何压力，可以充分发挥他们的想象，以那真诚、纯朴的魅力，作品十分感人，给艺术作品的变形处理增添新的内涵。

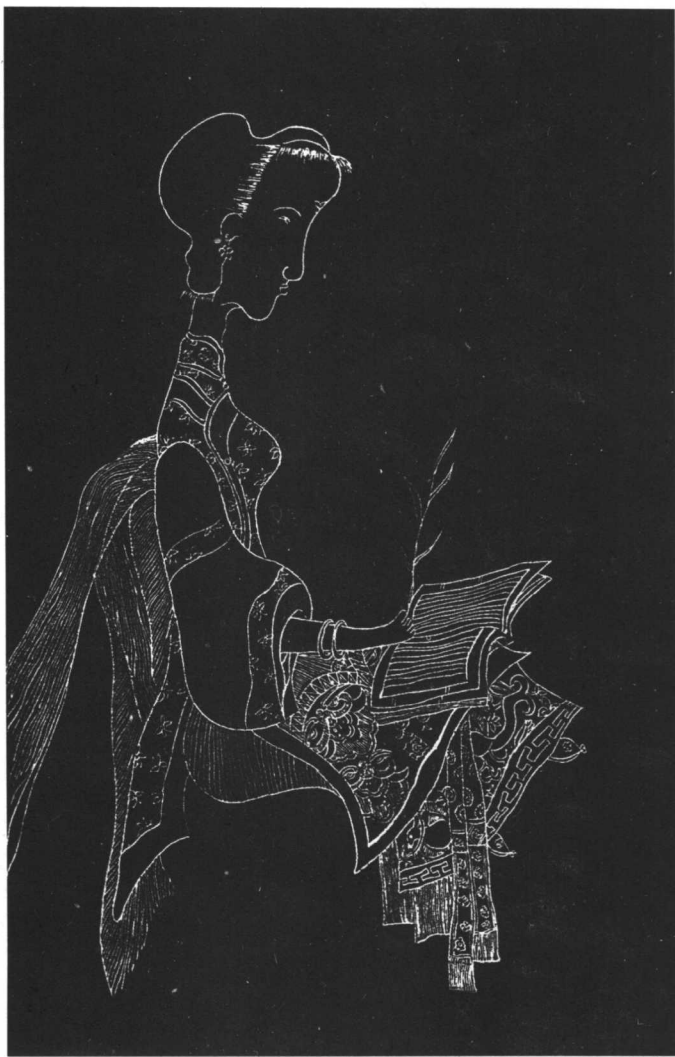
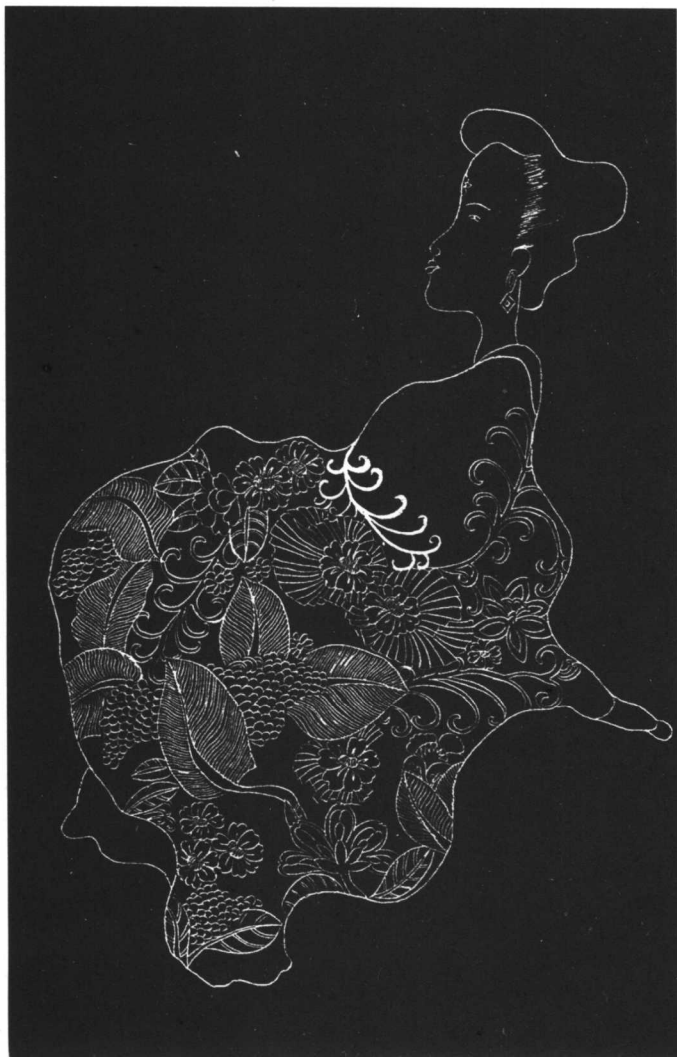
随着科学技术的发展，交通、信息等的快捷，地球变得越来越“小”了。各国之间文化艺术频繁交流、相互学习和融通，促进了共同发展，但是随着这种“国际化”的风吹来，也带来一些负面影响，千人一面。如高等艺术设计基础教学中，极为重要的图案基础深，似乎被引进的“三大构成”所替代。所以许多有识之士就指出：如果再这样下去，我们装饰图案设计，其结果必然只有所谓现代西方式，即所谓的“国际性”的风格，而没有中国的东西。没有自己的风格，恰恰是没有国际性的。在八十年代时，我们的写生变化的教学也曾走过一段弯路，由于认识上的不足，几种变化课，学生都用构成方法去作，其结果没有特点，四种变化像是一个课。

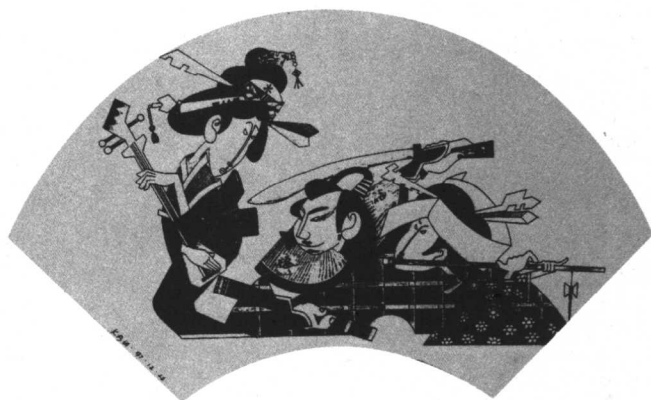
鉴于以上，我们不崇洋也不要复古，应该立足本民族优秀文化艺术的基础上，紧紧地把握住时代，广泛地吸收和借鉴国内外一切好的东西，按着艺术规律办事，在基础图案的教学中，就能创造出一个具有本民族特色，又有时代精神的崭新图案艺术。

参考图例：

第二章“人物变化”谈“人”

要创造一幅好的人物变化作品,就必须对“人”有所了解 and 掌握,它受到如下三个方面的影响:人的自然因素;人的社会因素;人的情感因素。

1. 人的自然因素:

人的自然因素包括四个方面:生理方面、结构方面、表型方面、比例方面。

①生理方面:当对面来人有相当一段距离时,人的面部眼、鼻、口等五官还看不清楚,但却能知道来人是男还是女、是老人还是小孩。这是什么原因呢?因为男和女、老人和小孩整个身体大的形状有区别,男人肩宽呈倒三角形,健壮、魁梧;女人腰细呈菱形,体态丰满、婀娜多姿;小孩筋骨柔软、弯曲性大、头大身小、活泼、轻松;老人则骨质关节逐渐僵化,肌肉萎缩、动作缓慢、稳重。

②结构方面:一切生物都有结构,人也如此。人和某些生物一样是对称结构。但人的四肢特别发达,活动性强,生活的内容十分丰富,是其他生物无可比拟的。因此不但要掌握人的静态结构,特别是动态情况下人的结构关系。

③表型方面:表型也是人体外部特征,包括肤色、发色、目色、面部特征、体格等因素。亚洲的黄种人、欧美的白种人、非洲的黑种人,由于地理环境、气候、紫外线的照射和吸收、食品等情况的差别,无论从外部特征到性格以及生活习惯都有很大的区别。欧洲人脸部起伏大,光影效果就强,而亚洲人脸部较平,所以用线来表现就更为有利。就是同一种人,因生活的区域不一,各民族间从表型上也有很大的差别。就汉族人来讲,生活在北方和南方的在表型上也有差异。

④比例方面:古罗马朗吉弩斯说:“文章要靠布局才能达到高度的雄伟,正如人体要靠四肢五官的配合才能显得美。”人是世界生物中从比例来说是最完美的,人体的各部分比例是非常谐调的,这种谐调就是一种美的因素。文艺复兴时期的艺术巨匠达·芬奇从数学的角度指出,人体是大自然中最完美的东西,而人体的比例又必须符合数学的法则才是美的。所以我们在变化的过程中不顾及这种比例的谐调性,那么就会使形象很不舒服。

2. 人的社会因素:

人的社会属性包括观念、习俗等,其根源来自传统、文化、民族、风俗、宗教、政治、职业诸多因素,社会属性决定了人的精神面貌和世界观,同时也决定

人的精神和内在情感,这些都每时每刻的表现在外在形体之中。

人是群体而生存的高级动物,随着生产力的发展,生产关系发生变革,人类从原始部落社会发展成国家并形成法律、宗教等上层建筑,而这些因素直接影响人们言行举止、作派和风度等,构成丰富多彩的世界。所以人物写生变化时,必须很好的研究社会属性,这对作品的表现手段和时代特征以及民族精神,都起着非常重要的作用。

3. 人的情感因素:

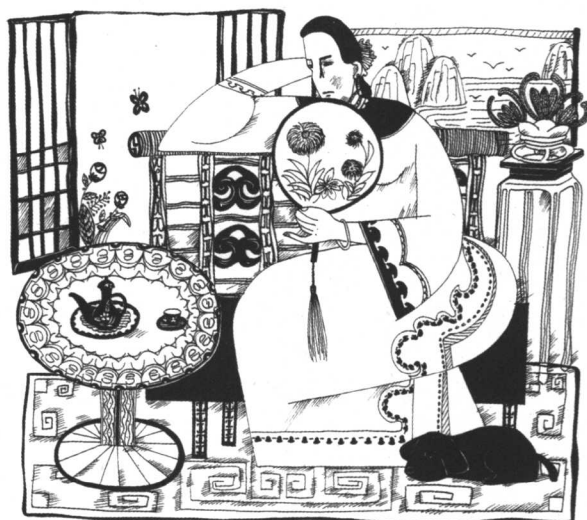
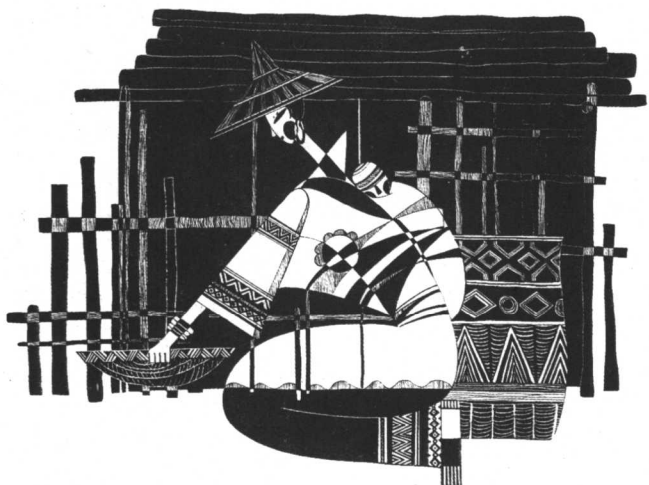
人的内心活动的情绪和状态,通过表情传达出来。如:高兴、恐惧、厌恶、兴奋、悲伤等,通过此可以了解一个人的品质是否诚实、凶狠、善良、怯懦、勇敢等。

对于感情的判断,一方面来自面部,通过眉、目、口等周边肌肉群的变化;另一方面也可以通过身与手的动作了解人的情绪状态。

人物变化严格地说是人的主观需要,也是理性化的产物,它提炼感情,将感情夸张并形象化,因此也最具感染力。

感情是抽象的,它包含着人的喜怒哀乐等心理现象。感情又是具体的,能够借助外在的形象而体现出来。

第三章 “写生”是“人物变化” 必要的前提

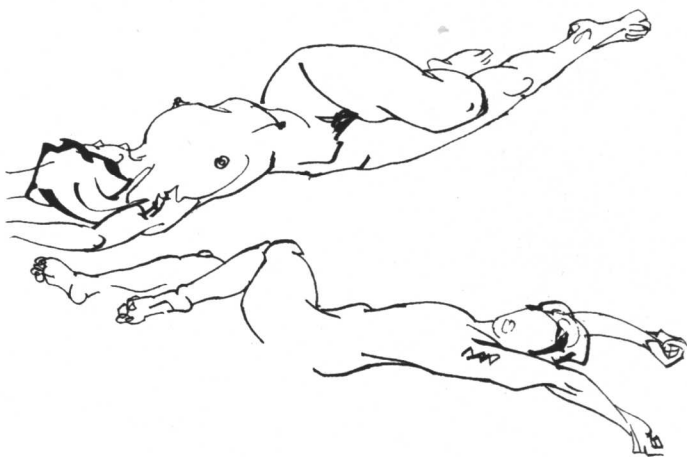
人物变化的素材,来源两个方面:一是从写生直接获得,它不但培养学生的动手能力,通过细致的观察发现和提炼美的因素,发现典型而有特征的艺术形象,为变化打下一个良好基础。二是从别人的资料包括画刊、摄影以及传统的原有的素材。

在人物变化之前,最好进行一段人体速写,通过速写,一方面了解人体的结构特点,另一方面掌握人体在运动时结构发生变化而产生的律动,这对下一阶段的人物变化有很大益处。

速写有很多种类,但提倡用线写生,如钢笔、毛笔、铅笔……都可以。

写生时应该注意如下几个方面:

1.着重点注意人体的结构美,特别是大的动态,大的转折,多用一些长线。不必面面俱到,具有特点的细部要细致刻画,该省略的地方就省略、该概括的地方就概括,有张有弛,有紧有松,紧紧把握人体在运动状态下的节奏感,把人体的内在的美提炼出来。(图6①—③)

(图6-①)

(图6-②)