

THE

PERSON OF WORLD TRANSFORMS THE ART DESIGN

世界人物变形

艺术设计

方胜浩著

- 改变世界人物变形的二十五个流派
- 人物变形技法五十讲
- 当代世界人物变形艺术

中国美术学院出版社

责任编辑	祝平凡
装帧设计	方鸿海
	李小萍
	林 靖
责任校对	吕 林
责任出版	葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

世界人物变形艺术设计/方胜浩著. —杭州:
中国美术学院出版社, 2006. 5
ISBN 7-81083-491-6

I. 世... II. 方... III. 人物-造型设计
IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第063771号

世界人物变形艺术设计

方胜浩 著

出版发行	中国美术学院出版社 (中国·杭州南山路218号 邮政编码 310002)
印 刷	温州新华印刷有限公司
经 销	全国新华书店
版 次	2006年6月第1版第1次印刷
开 本	889mm×1194mm 1/16
印 张	31.25
字 数	50千
图 数	1500幅
印 数	0001-2000
ISBN	7-81083-491-6/J·472
定 价	128.00元

方胜浩,浙江省绍兴人:国际A(特)级商业美术设计师,高级工程师,中国特级环境艺术设计师。创办了温州市昇皓工程规划设计有限公司。

方胜浩爱好变形与创新,善于设计主题游乐园:2000年到2006年设计了温州绿色乐园、江心西园、温州乐园和沈阳游乐园。一次又一次地对主题乐园的探索,得益对世界人物(包括动物、植物、景物)的变形研究。编辑成书,并把它献给我的同行,同业及于广大艺术工作者。

《世界人物变形艺术设计》通篇论述人物变形,也就是现代主义艺术中的人物变形。现代主义人物变形是通过一个载体。这个载体是现代主义艺术中的表现主义、存在主义、抽象主义、构成主义。超现实主义绘画中,我们所看到的怪诞、离奇、荒谬、虚幻的人物变形。

怪诞是一种创造,是人类社会自身发展中的产物,就好像印象派出现之初,使人依次为之发怵。相对论一出现就遭到围攻、追杀,并要把它溺于水中。现代主义艺术风头刚露,就会被人死死卡住脖子,但是依然向前推进,已经是不可逆转。艺术家无非有敏捷的头脑、敏锐的双眼和灵巧的双手,以神秘、梦幻的思考创造时代的艺术。

怪诞如一首“会笑的悲歌”,是一个虚幻的存在。它以分割、分离、集成、拼贴、暗喻、重复的手法把人物变形造就得怪诞,获得最佳的艺术表现魅力,一种独特的光辉。

我们期盼的不是重复而是创造,也正是创造使我们这个时代的人物表现达到最理想的变形状态。

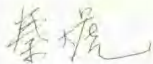
方胜浩肖像：秦大虎作

从古希腊、罗马、到文艺复兴，从雕塑到绘画，历来，严谨的人体结构和解剖都是艺术家追求的最高目标。

但背离传统、离经叛道在古典艺术中就已不乏其人。经过两个世纪的发展，荒诞和变形几乎已成为造型艺术的主流。首先是罗姆·包斯（1450—1576），他那动漫式荒诞的艺术思维，整整超前四百多年。西班牙的格列柯生活在米开朗基罗，处在拉斐尔和提香风格流行的时代，而他的作品却一反当时的主流风格，把人体拉长、用笔潇洒、用色响亮、画面怪异。英国的布莱克在文艺复兴时期第一个站出来反对传统的艺术准则，在当时就被认为是一个疯子和怪人。18世纪末期，西班牙的戈雅，他的《魔女的聚会》里，个个都是怪异的变形人，画面达到了无以复加的奇特程度。19世纪还有一个善于变形和夸张的大师，他就是既会搞雕塑又会画油画和漫画的一个具有讽刺和幽默的艺术大师——法国的杜米埃。1900年，法国掀起一场新艺术运动，其中有英国的比亚兹莱和奥地利的克里姆特，他们将奇特的人物变形及新材料、新工艺糅合在一起，又一次创造震撼世人的壁画作品，产生了强烈的视觉冲击力。后来，又在法国意大利形成了立体主义、野兽主义、未来主义……继而又出现了德国的表现主义、瑞士的达达主义、法国和美国的超现实主义等，已经构筑成了近代世界人物变形历史的基本框架。纷繁的流派美不胜收，这都是大师们给人类留下的宝贵遗产和辉煌的篇章。本书无奈也无能将五花八门的各种主义的艺术成果囊括其中，但方胜浩先生将这些不同派别的人物造型进行收集、整理、归类，并从中总结出共同的规律，开拓出各种视觉造型的式样和法则，为艺术家和艺术工作者提供了宝贵的参考和借鉴价值，并以激发视觉艺术创造的新思路、新手法、新形象和新形式。为艺术的古为今用、外为中用开拓了一条新思路。

在浩瀚的古今造型艺术的宝库里，筛选并重构成人物造型变形技法五十讲，不仅经过了大量繁杂的资料收集、整理、疏导工作，而且不能不认为是一种再创造。

该书的出版，既有参考借鉴的实用作用，又有研究欣赏的艺术涵量。艺术的生命力在于不断吸收、不断创新。我们期待着艺术家和艺术工作者在碰碰撞撞的借鉴中，得到启迪并发出奇异的艺术火花。

2005年12月于杭州大运河畔

图1 《鱼的魔术》 保罗·克利 德国
象征主义大师克利的作品，画面如儿童一般，笔触稚嫩，色彩清新，构图直白。

图2 《太阳之舞》 斯坦利·威廉·海特 英国
版画大师海特一直尝试用结构和色彩作为表达的方式，用超现实主义表现手法，描绘出心中的太阳之舞。

图3 《伏羲女娲图》 佚名 唐
此图出土于新疆吐鲁番阿斯塔那。画中羲、女娲均为人首蛇身，上身相拥，下身交绕，女执规，男执矩。上方绘有太阳，内有三足鸟，下方绘有月亮，内有玉兔、桂树、蟾蜍。四周白云缭绕，星辰罗布。这是我国神话中人类始祖的形象。

图1 《二重奏》 乔治·布拉克 法国
运用立体主义的手法，将正在演奏的
音乐家几何化，并用平面的色彩表现
这一场面，体现出“二重奏”的心理
立体形象。

图2 《肖像》 柳波芙·波波娃 俄国
男子的形象在结构主义的运用下被彻
底肢解，化成一块块欢乐的颜色和令
人眼花缭乱的拼图。

图3 《约瑟特·格里斯女士像》
胡安·格里斯 西班牙
以立体主义派的观念，把女士的形体
转换为一种数理结构，有选择的几何
块面组织成对象的具体化抽象形体。

图1 《土豆》 霍·米罗 西班牙

图2 《萨宾人的劫掠》 大维特

图3 《从鸟翼上落下的一滴露水
惊醒了在蜘蛛网上酣睡的罗莎莉》

霍·米罗 西班牙

图1 《烘穗》 托·本顿 美国

图2 《牝狼》 杰·波洛克 美国

图1 《丽达与鹅》
萨尔多·达利 西班牙
这是一幅表现意识的画面，超现实主义的代表作。

图2 《沐浴》
费利克斯·瓦洛通 瑞士

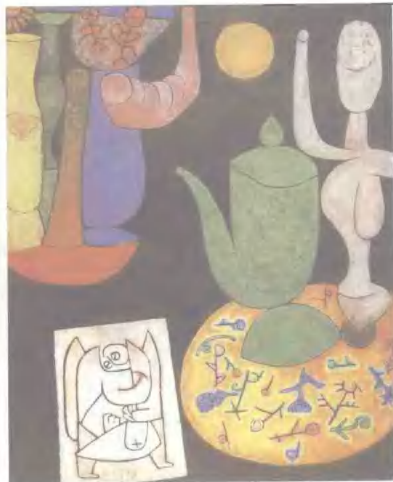

图1 《无题[最后的静物]》

保罗·克利 瑞士

克利用黑色背景上的平面色彩表现符号般的静物,色彩也因而更趋于图案化,接近了构成派风格。

图2 《舞蹈》 安德烈·德朗 法国

这幅画由粗犷的笔触、明朗的色彩绘制而成,体现了扭曲变形的艺术美感。

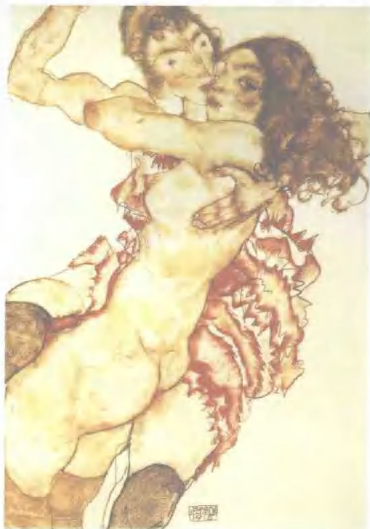

图1 《拥抱的两少女》
埃贡·席勒 奥地利
两个拥抱着少女，赤裸裸地暴露了人被扭曲的灵魂与精神，及极端痛苦的肉体。

图2 《大碗岛的星期日下午》
乔治·修拉 法国

图1 《乡村女孩的忍耐》
Helmut Kand
奥地利

1

2

图2 《毗楞竭梨王本生图》
南北朝 壁画
画面通过痛哭的家眷
增加悲剧气氛，渲染
毗楞竭梨王求妙法的
心切与决心。

目录

一、世界人物变形艺术简史

(一)、原始社会人物变形—新艺术运动

1、原始时代人物变形	1
2、古希腊陶瓶画人物变形	3
3、古埃及人物变形	6
4、古非洲人物变形	9
5、非洲人物变形	10
6、古玛雅人物变形	13
7、古美洲人物变形	17
8、古印第安人物变形	19
9、中世纪手抄本插图中的 人物变形	20
10、文艺复兴时期人物变形	21

(二)、改变世界人物变形的二十五个流派

1、新艺术运动	38
2、象征主义	42
3、后印象主义	44
4、野兽主义	45
5、立体主义	46
6、未来主义	48
7、表现主义	51
8、新客观主义	57
9、达达主义	58
10、巴黎画派	62
11、至上主义	63
12、形而上画派	65
13、构成主义	66
14、超现实主义	67
15、魔幻现实主义	72
16、存在主义	73
17、抽象主义	74
18、抽象表现主义	78
19、漩涡主义	80
20、堪希主义	81
21、新意象主义	82
22、照相写实主义	83
23、波普艺术	84
24、抽象超现实主义	87
25、后现代主义	90

(三)、其他改变世界人物变形的艺术

1、人体彩绘	91
2、电脑艺术	95

二、变形技法五十讲

1、扭曲变形	97	3、伸展变形	113
2、曲线变形	104	4、缩短变形	127

目录

5. 浓缩变形	131	28. 置换变形	256
6. 特大变形	132	29. 拼贴变形	280
7. 特小变形	136	30. 暗喻变形	294
8. 歪曲变形	137	31. 规整变形	296
9. 简化变形	141	32. 突异变形	298
10. 渐变变形	154	33. 颤抖变形	300
11. 分离变形	164	34. 几何变形	302
12. 分割变形	169	35. 线性变形	310
13. 借用变形	177	36. 镂空变形	313
14. 适形变形	188	37. 凹陷变形	319
15. 倒置变形	192	38. 构成变形	320
16. 悬空变形	200	39. 动感变形	321
17. 重叠变形	207	40. 时空变形	326
18. 重复变形	219	41. 动漫变形	327
19. 错位变形	225	42. 童态变形	330
20. 反差变形	230	43. 四维变形	337
21. 反转变形	234	44. 悖理变形	338
22. 旋转变形	239	45. 偶发变形	344
23. 影形变形	241	46. 涂鸦变形	346
24. 隐形变形	245	47. 紊乱变形	350
25. 装饰变形	246	48. 斑点变形	352
26. 集合变形	252	49. 碰撞变形	353
27. 集成变形	255	50. 肖像变形	359
三、中国人物变形			
1. 古代中国人物变形	379		
2. 罗汉变形	385		
贯休十六罗汉			
十八罗汉	393		
五百罗汉	394		
3. 鎏金饰品	408		
4. 陶俑人物变形	409		
5. 中国古代人物画变形	410		
6. 木版画人物变形	413		
7. 民间艺术中的人物变形	415		
8. 当代中国绘画中的人物变形	417		
9. 当代中国雕塑中的人物变形	426		
四、当代世界人物变形艺术			
1. 绘画作品中的人物变形	428		
2. 壁画艺术中的人物变形	441		
3. 雕塑作品中的人物变形	446		
4. 陶瓷作品中的人物变形	449		
五、其他变形艺术			
1. 人体变形	454		
2. 喊叫变形	460		
3. 哭泣变形	461		
4. 臃肿变形	462		
5. 亲吻变形	463		

一、世界人物变形简史

(一)、原始社会人物变形-新艺术运动

1、原始时代人物变形

我们把人物变形的源头追溯到距今10万年以前的原始社会。从法国拉斯科洞穴、西班牙阿尔塔米拉洞穴的岩画中可以看到原始岩画中的人物变形：头很小，女性的乳房和臀部特别突出，腹部的剧烈收缩使人体变得分外细瘦。

图1 带弓箭的男人

图2 印度影印人物

图3 南非影印人物

图4 非洲土著人物

图5 蜜蜂和采蜜女人

图6 澳洲岩画中土著人物

1	2	3
4	5	6

(一)、原始社会人物变形-原始时代人物变形

图1 澳大利亚树皮画。

头部特小，下体特长，人物还有的被倒置。

图2 阿尔及利亚阿杰尔地区 《羊头人身》

图3 南非锡特普斯达尔地区 《鹿头人身》

$$1 \frac{2}{3}$$

