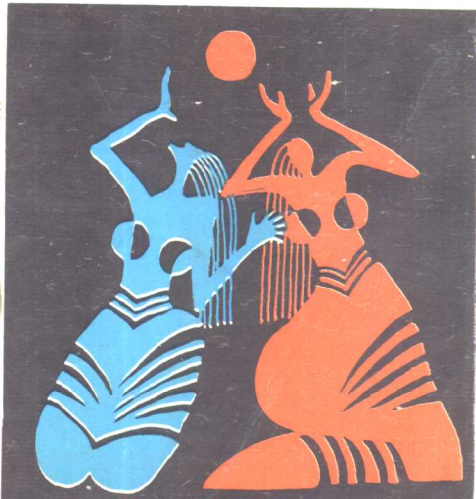

人物变形设计

安 迪 编著 辽宁大学出版社

人物变形设计

安 迪 编著

辽宁大学出版社
一九八七年·沈阳

责任编辑 刘桂湘
封面设计 安今生
版式设计 刘桂湘
责任校对 王 力

人物变形设计

安迪 编著

*

辽宁大学出版社出版 (沈阳市崇山西路3段4号)

辽宁省新华书店发行 辽宁美术印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 1/24 印张: 5.875

1987年8月第1版 1987年8月第1次印刷

印数: 1—8,000

*

统一书号: 8429.007 定价: 1.80元

ISBN 7—5610—0055—3 / J · 1

作者简介

安迪，1959年生，辽宁沈阳人。1981年毕业于鲁迅美术学院工艺系装潢专业，现为鲁迅美术学院讲师，全国装帧艺术研究会会员，辽宁省装帧艺术研究会理事。1979年以来，为辽宁人民出版社、春风文艺出版社、辽宁科技出版社、辽宁少儿出版社、辽宁教育出版社、中国文联出版公司、《芒种》文学月刊社、《鸭绿江》文学月刊社等出版单位创作绘制了数百幅插图，百多幅封面。其中，中篇小说《落霞》插图于1984年获东北三省装帧艺术优秀作品奖；短篇小说《一日三题》、《新教徒》插图，于1983、1984年分别获芒种文学奖；连环画《哪咤》、插图《落霞》分别入选第六届全国美展与第三届全国装帧艺术展；小说《古邸魂》、《寡妇门前》插图入选第一届全国文学书籍插图艺术展。在教学与实践中，刻苦努力，探索磨炼，继承民族艺术的传统，兼收国外现代艺术的精华，追求写意，把握内涵。在表现上以简代繁，刻意求新，逐渐形成了自己独有的艺术风格。

目 录

第一章 关于人的概述.....	1
第一节 人的自然属性.....	2
第二节 人的社会属性.....	5
第三节 艺术与人.....	6
第二章 关于人物变形.....	7
第一节 变形的概念.....	7
第二节 人物变形.....	8
第三章 人物变形及其表现.....	13
第一节 形象特征与表现.....	13
第二节 感情特征与表现.....	15
第三节 表现规律.....	16
第四节 表现手法.....	19
第五节 形象的组织.....	21
第六节 材料.....	23
第四章 人物变形中的物.....	24
第一节 人与物.....	24
第二节 物的功能与表现力.....	25
第五章 视觉传达设计与人物变形.....	28
结 语	32

第一章 关于人的概述

人是万物之灵，世界的主宰。在生物界中，只有人能通过自己特有的表现手段（语言、文字、图画、音乐）来传达信息，描述自然与理想。其内容，则多是描述人本身。这一点是其他一切生物所不及的，也正是人之所以是人的一个重要标志。

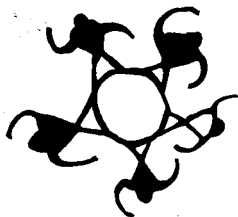
人描述自己，既是一种自然现象，也是一种生存需要。从人类早期的文字、图画中，可以看到人物形象总是与其生存活动分不开的。1940年在法国西南部发现了二万年前旧石器时代的岩画，从画中反映出当时穴居的原始人类狩猎生活的生动情景，这一点，可以看到人类一开始便把自己作为描述的对象了。（图1）

人是群生动物，这种群生活动给人的内在发展、生理机制、形象特征、外观动态以决定的作用，这也导致了人所具备的两种属性——社会属性与自然属性。

人物装饰变形这一手段，主要是解决外在的形态变化。

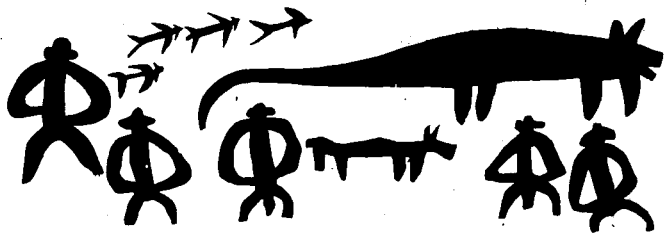
但人的一切机制、体态、表情等不是孤立存在的。

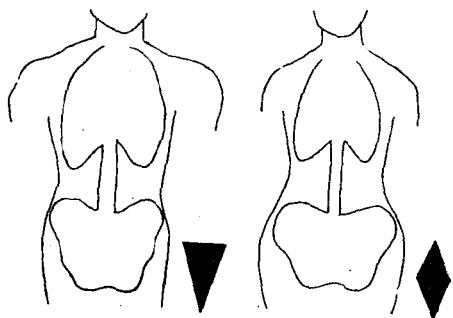
人是一种复杂生物，外在形态是一定的内在机制的反映，再加上民族、宗教、政治、环境、文化、历史等社会因素，使人与人之间存在着众

云南仓源原始岩画

（图1）非洲原始岩画

(图2) 男女身体特征

多差异。所以在考虑人物装饰变形时,应给予人的自然属性与社会属性以一定的重视。这样才能更深层、广泛地理解、认识人,以便于掌握其特征,进而加以典型、深刻的表现。

第一节 人的自然属性

人的自然属性包括两个方面:

1. 内部——生理、体质、反应机能、健康及本能等。
2. 外部——结构、表型、比例。

(一) 生理

男人与女人、儿童与老人,年令不同,生理机制也不同。同是一个人,在不同生长期,其身体组织机能、结构、比例、反应机能也不尽相同。生理使男女老少各有其貌。

男女区别——从体脂上看,二十岁左右的男子体脂只占体重的15%,而女子占27%。男子骨架、关节较大,手臂、腿也较长,从力学角度讲,男子在运动时身体各部位的平衡效果比女子强,因而速度和力量优于女子。男性的身高、体重、肩宽、骨盆宽的绝对值都比女子高,从外观上很易看出男性高大、宽厚、魁梧的体型;而成年女子则体态丰满,婀娜多姿。从身体形象特征上讲,男子多呈倒三角形,而女子则多为菱形。(图2)

儿童——正处于发育期,筋骨柔软,弯曲性大,四肢细小,行动起来舒展、轻松、活泼,有种拙、稚之感。

老人——骨质,关节逐渐僵化,肌肉萎缩,生理功能逐渐减退,活动起来变化性小,

动态稳定、缓慢，没有大起大落。

（二）结构

任何事物都有结构，人也是如此。人与大自然中的大多数生物有一个最大的共同点，就是结构的对称性。

植物——很多植物树枝是对称而生的，树叶是对生的，叶脉也是如此。

动物——绝大部分动物的结构是对称状生长，人也是这样。

人因其四肢都能自如的动作，生活内容也极其丰富，所以其动态变化在生物界中最为丰富。我们不但要掌握人的静态结构，还要掌握人的各种动态构造，这是人物变形的重点。

在平面的表现中，人们并不满足于形象动态构造的客观角度及其透视在平面上的呈现，有时也对形态的局部进行加減、夸张以致移位，从而产生装饰感，以收到良好的视觉效果与心理满足。

（三）表型

人类区别尺度明显的身体特征包括肤色、目色、发色、面部特征、体格等，这些都属于表型（人体外部特征）。人类的表型是环境与人类自身遗传型之间相互作用的结果。如紫外线的吸收、气候、地理、食品、物理环境的生理的适应等。

地球北部地处寒带，气候寒冷，为了与之相适应，经过长期进化，北欧人鼻子逐渐形成长且孔小的形状，这就使冷气进去少且加温时间长，以求与体内温度相协调。寒冷的气候也使得人的性格严峻、富于理智。

非洲地处热带，气候炎热，在长期的进化中，人的鼻子生得短且孔大，这样对体内温度的挥发能够起到积极的作用。热带地区的人皮肤黑，是因长期的紫外线照射产

（图3）欧洲人与非洲人的鼻子有很大区别

生大量的黑色素造成的。据科学家分析,黑人头发短而弯曲,具有一定的反紫外线作用,这也可能是长期进化,为适应炎热的环境而形成的。热带人性格豪放、火烈。从午蹈、民间艺术中可以使人得到这种印象。(图3)

处于温带地区的人的表型比较适中,介于寒、热带两者之间,性情温和。

人类的表型除大区的差别外,各地区又有自己的差别。就中国讲,民族五十多种,分布于九百六十万平方公里的土地上,各民族、各地区的人的表型也是不同的,西藏、四川、广东、新疆、东北、内蒙等地的人就明显不同。

表型的差异,还因人种的不同而有差异。从人种发生学的角度来看人种相异的原因:大集团中一部分孤立,原集团所具有的一些因素逐渐丧失,这种孤立现象长期继续下去,就越增加了产生特殊性的可能性。

从社会文化方面看人种相异原因:原始社会中,最勇敢、力量最强、最美丽、最健壮的男人,其女人就越多,结果造成对社会有利的遗传。

(四) 比例

人们经过长期总结,发现人的身体各部都有一定的比例。虽然存在多种表型,但从身体比例上看,几个主要部位的比例差别极小。如身体躯干的宽高比较接近古希腊毕达哥拉斯提出的黄金比:1:1.618,这个比律是各种宽长比矩形中最美的一种。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。如人体各部分之间要成简单的整数比例,或者要与圆形、正方形等完美的几何图形相吻合。同时,达·芬奇还精确地测量过人体细部之间的比例,如两眼之间的距离等于一只眼睛的长度,耳朵与鼻子的长度相等,脚与脸长度相等。还有人提出将很多人的身体作一综合,得出的平均比例是最适宜、最美的。(图4)

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。”

毕达哥拉斯派也强调：“一切部分之间都要显见出适当的比例。”

比例，无论在自然形态中，还是艺术表现中，都是一个值得重视的因素。

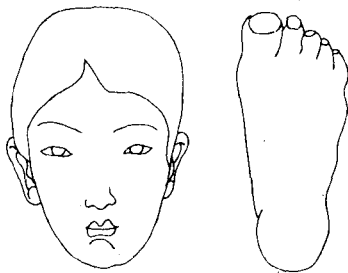
第二节 人的社会属性

在生物界中，凡是群生动物都十分发达兴旺，如猿类、鸟类、蚁类、蜂类等，所有喜好独往独来的物种都数量稀少，如狮、虎、熊猫等。这是自然界中生物发展的规律。因为人有着群团生活的优点，所以才能发挥更大的特有才智，最终在生物界中独立出来，主宰了地球。人脱离不开群体，这种群体发展到高级阶段，形成社会，构成不同国家、民族、集团与派别。这种进化也促进了人类的发展。所以，人必须在相互间形成的一定的社会关系中才能生存和延续，这样，也就决定了人所具有的社会属性。

人的社会属性包括观念、习俗等。其根源来自传统、文化、风俗、民族、政治、宗教、职业等诸因素；社会属性决定了人的精神面貌、世界观。这些又影响着人的言行、举

鼻子与耳朵长度相等

(图4) 脚与脸长度相等

两眼之间正好等于一只眼睛长度

033364

止、作派、风度。如果将人的自然属性说成决定人的“形”的因素，那么社会属性则决定着人的“神”。(精神气质)

人在社会中有着各种各样的身份、地位，这些都会给人以一定的感觉形象，久而久之形成概念形象，以至于人们听到“政治家的风度”、“书呆子”、“知识分子”、“勇夫”、“娇小姐”等，就会在头脑中产生与之相应的形象来。传统戏剧正是总结了这点，使得舞台上从脸谱到服装以至人的一招一式，都有一定的格局、规法，这也正是艺术形象的概括性与典型性。

了解人的社会属性，对表现人的内在感情与外在形态，特别是在人物变形这种特殊表现形式中，如何抓住变化点，是很重要的。

人与人所以不同的促成条件：

· 机体、感官、肌肉、纤维、骨骼、血液、内脏、外貌、运动、精神、意志、记忆、兴趣、智力、想象、成见、文化、教育、食品、职业、物产、财富、气候、习惯、风俗、法律、宗教、民族、政府、历史……

在表现人物形象时考虑到以上这些条件，会帮助我们的表现达到一定的深度。

第三节 艺术与人

艺术自从被创造出来，就从未与人分开。人创造艺术，艺术表现人。

尽管在艺术萌芽时期人并不是以表现自己的形象为开端，但在抽象的形象中也无注入了人的感情、喜好。(彩陶艺术可以说明这点)从这点上也可说是表现了人。人通过表现自己才互相了解、交往、建立关系。人在艺术中注入理想，表现善恶、美丑。人生是丰富的，艺术表现也无止境，它总是不满足于现有的表现方法，正象人类

之所以能发展进步是由于永不满足一样，艺术也在变化中发展。但在任何时候，人还是表现的主题。

造型艺术可以直接表现人的形态美，既可再现生活中的形象，也可再现人内心的想象。人在艺术中表现自己、创造自己、表现未来、表现理想、表现现实中不存在的东西。不满足于再现生活中的形象，对人物形象的夸张变形也正是由于人们的这些需求而产生与发展的。

第二章 关于人物变形

第一节 变形的概念

（一）人对事物的态度

人之所以能发展到今天，是由于她永不满足。从远古的结绳记事，到今天每秒计算上亿次的电子计算机，从人类萌芽时期对自然美的追求与模拟，到今天丰富多彩的艺术表现形式，无不说明人类所特有的创造与进取精神。这也正是人的本性。人类靠它成长、发展，靠它描述过去，建设今天，也将靠它创造未来。

（二）变形的含义

广义上讲，变形，拉丁文deformatin，意歪曲。指改变对象的形式，使对象脱

出自然形成的或通常的标准。在艺术中，指有意识地改变（夸大、缩小或其它改变）所反映的现实中的对象和现象的性质、形状、色彩，以达到使它们具有最大的表现力，对人产生审美感染力的目的。在各种不同的艺术、流派和体裁中，变形的用法也各不相同，这取决于艺术家的艺术方法和创作任务。在现实主义艺术中，是这样运用变形的：形象的大小、外形、色彩的改变要遵循一定的尺度，因此，大小、外形、色彩之间的联系的自然性，本质上是不加破坏的，只是形象的表现力提高了。在极端的表现主义者的创作中，变形超出自然性的范围，而由富有表现力的反映生活手段变成有意识地歪曲生活的手段，就连对现实性的一点点相似的描绘也往往完全拒绝了。

实际上，所有的艺术，不论非洲人的木雕、爱斯基摩人的装饰品、莎士比亚的诗、米开朗基罗的雕像、拉斐尔的油画、歌德的剧本、中国的陶俑、剪纸或敦煌壁画，都是在艺术家的想象上或多或少的把实体加以夸张地描写，共同的趣味都是来自变形，只是在变化的尺度上不同而已。

第二节 人物变形

（一）历史

将人物形象有意识的加以夸张变化，这在各民族的造型艺术中都有悠久的历史。产生的原因：一是审美需要，二是装饰器物，三是用于记号。

人的情感需要有宗教方面的，如图腾、崇拜物、神话。还有欣赏方面的。当人们已不为模拟现实而满足，或现实的形象已不足以表达与满足人类审美需求时，便开始将对象进行概括、夸张。这首先体现在绘画方面。

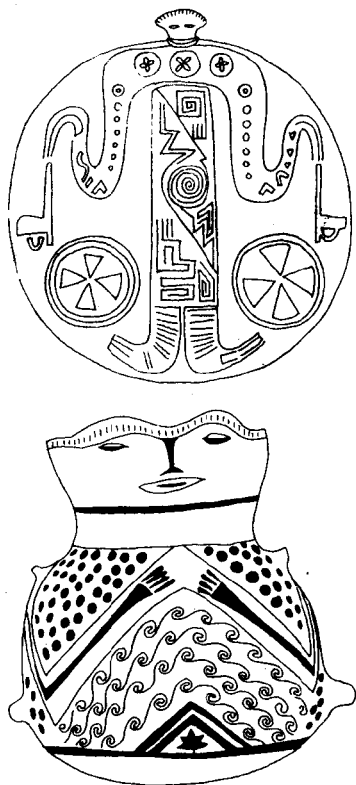
二十世纪以后的现代艺术暂且不论，单就十九世纪以前的艺术而言，中外都有

很多这样的例子。

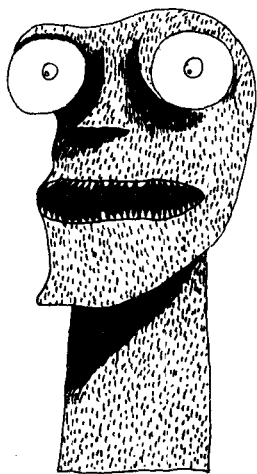
中国

在宗教艺术方面尤为突出。魏晋以后，随着佛教的兴盛，艺术表现也不择手段，表达意象。这一时期艺术特点集中体现在敦煌艺术中。敦煌艺术在整个艺术史上的特殊价值，在于它的对象以人物为中心，在这方面与古希腊艺术相似。但希腊的人体的境界和这里有一个显著的区别。希腊人像着重在“体”，一个由皮肤轮廓所包的体积。所以表现得静穆稳重。而敦煌人像全是在飞腾的舞姿中（连立像、坐像的躯体也是在扭曲的舞姿中）。人像的着重点不在体积而在于克服了地心引力的飞动旋律。所以身体上的主要衣饰不是贴体的衫褐，而是飘荡飞舞的缠绕着的弩纹（在北魏画中有全以弩纹代替衣饰的）。人物形象也随着舞动、变化。飞天、金刚乃至佛主，都或多或少地引进了夸张：或延长躯体求其美姿；或扭歪五官求其神气；或突出巨掌以示佛法无边；或增多手臂以显神通广大……

向前追逆到原始社会，那时的人物造型大多表现在日常所用的器物上，与人们的生活有着密切的关系。在各个时期的陶器纹样中，都有很多这样的形象。（图5）

（图5） 原始土器胸饰上的人物造型

神像 夏威夷土著

(图6) 图腾

这些形象的创造，目的就是要在变化中体现人的主观要求，表达意象。这不是一般的写实所能达到的，但也不是下意识，这是区别于现代主义的一些表现的界限。

阎立本的《步辇图》中，同是一样的人，画面上看，唐太宗就体态丰满，侍者则相对瘦小。这是作者为体现权势、统领这种意象而择用的一种对比法。虽然看上去此法很简单，但很实用、明晰，把统治者那种唯我独尊的意识清楚的体现出来。这种对比法，从某种意义上讲也属变形。

外国

非洲的玛雅文化给人类留下了丰富的艺术遗产，其中很多人物造形是几何化，规范化了的。形成独特的装饰风格。印第安人的假面、图腾、雕刻：爱斯基摩人的装饰品的人物造形都是进行了夸张的处理而别具一格。(图6)

埃及人、巴比伦人、古希腊人以及伊特拉斯坎人的艺术表现中的人物造形也不乏夸张、变形之作：有的强调性别特征，夸张乳房、生殖器，以赞美女性与生殖；有的加强体积感，以达到某种理想。人类初始所表现的，往往是种幼稚的现象，加上缺少科学的精确性，属纯直观的人物造像，如同儿童。

随着人类物质文明的发展,科学技术的掌握,艺术家们到了十四世纪后已能毫无差错的再现多种形象。但这些时代并没有使艺术家们放弃夸张的表现手法。通过马蒂斯、毕加索、克里木特、柯勒惠支、莫迪利阿尼、比亚兹莱等人的探求,艺术有了更加强烈的表现力。尽管他们的道路和出发点不同,但从目的性上看,他们都是追求更加优美、更能表现人的感情的艺术手段。不论是现实主义、

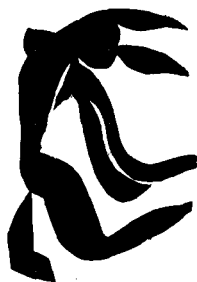
浪漫主义、现代表现主义,都有着自己的看法与表现,只是程度与着眼点不同而已。(图7)

(二) 现代流派与人物变形

人是艺术表现的主要对象,这点各种流派是一致的。但因各派宗旨不同,表现形

(图7) 比亚兹莱《莎乐美》插图(英国)

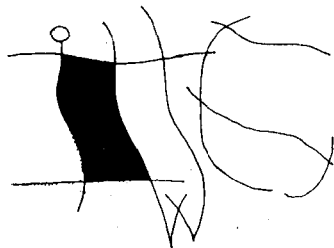
马蒂斯《裸女》剪纸(法国)

毕加索《和平的面容》

(图8) 中国传统平视体构图

马蒂斯《女人与鸟》

(图9) 现代流派

米罗画中的
人物形象

式就千差万别了。了解各流派的观点及表现方法，为的是帮助我们各种角度去看待事物，从中吸取有益的东西为我所用。因为不论什么流派，既成一派，自然有它特有的东西，也自然在某些方面值得我们借鉴。十九世纪末到二十世纪初，是各种艺术流派繁衍生长的年代。这些艺术交错产生，支脉纷杂。具有代表性的流派：

立体派

代表人物毕加索。他把立体派释义为：主要是描绘形式的一种艺术，当形式实现后，艺术便在形式中生存下去。值得我们借鉴的是立体派的另一个代表人物德劳内的画风。在他的画中，把同一事物的几个不同方面结合在一个空间之中。在这里，绘画变成了一种形象的自由结合（一种视觉想象的构造），而不是一个为透视法则所控制的主题的表现。绘画一旦摆脱了透视法则的控制，便使所有的东西成为超越时间和空间概念束缚的、相互可以混杂在一起的东西。这样自然产生一种神秘的、超乎寻常的装饰感。中国传统的平视体构图，就是与之相吻合的例子。我们