

夸饰人物 造型艺术

徐华铛
张立人
宓风光
柳成荫
编绘

夸饰人物 造型艺术

徐华铛 张立人

宓风光 柳成荫

编绘

图书在版 (CIP) 数据

夸饰人物造型艺术 / 徐华铛等编绘. -- 上海 : 同济大学出版社, 2018.5
ISBN 978-7-5608-7488-3

I. ①夸… II. ①徐… III. ①人物形象—造型设计
IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 288567 号

夸饰人物造型艺术

编 绘	徐华铛 张立人 宓风光 柳成荫
责任编辑	那泽民
装帧设计	 润泽书坊 刘冠初
责任校对	张德胜
出版发行	同济大学出版社 (上海四平路 1239 号 邮编: 200092 电话: 021-65985622)
网 址	www.tongjipress.com.cn
经 销	全国各地新华书店
印 刷	上海丽佳制版印刷有限公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 章	11.75
字 数	293000
版 次	2018 年 5 月第一版
印 次	2018 年 5 月第一次印刷
书 号	ISBN 978-7-5608-7488-3
定 价	58.00 元

戏曲乔太守

九歌

目 录

005	第一章 夸饰人物造型的特征	102	第五章 儿童与少数民族夸饰人物造型
006	第二章 夸饰人物造型的手法	137	第六章 传统工艺夸饰人物造型
	(一) 人体拉长的处理		
	(二) 人体压缩的处理	171	第七章 夸饰漫画人物头像
	(三) 人体肩头的处理		(一) 中国部分著名文化界人士、学者
	(四) 人体四肢的处理		(二) 国外部分著名文化界人士
	(五) 人体的“丰富”和“结合”		(三) 国外部分女政要
023	第三章 戏曲夸饰人物造型	187	后记
050	第四章 传统题材夸饰人物造型		

相望海天清 鲁迅与川端康成

知己 莫言与大江健三郎

第一章 夸饰人物造型的特征

在我国漫长的造型艺术历史长河中,涌现出多种多样的艺术表现手法。然而,万变不离其宗,这些众多的表现手法,归纳起来大致可分为两种大类:一类是现实主义的表现手法,多用模拟、如实的描写形式,以达到真实的写实效果;一类是浪漫主义的表现手法,运用想象、夸饰的形式,以求神似、豪放、简洁的写意效果。这两种大类都存在于我国艺术造型发展的历史中,它们交替发展着,也交替使用着,有时,又很好地结合在一起。这两种艺术表现手法的交织和发展,谱写出我国一部绚丽多彩的艺术造型史。

随着社会的发展和人们审美力的提高,浪漫主义的表现手法愈来愈受到人们的重视,并被人们所接受,它给现实主义造型艺术的发展赋予新的生命和活力。浪漫主义的表现手法就是对表现对象进行夸张的装饰,这些夸饰的艺术形式愈来愈多地出现在艺术家的表现手法之中,也愈来愈多地出现在人们的日常生活之中。

在夸饰的表现手法中,奇妙的想象和神异的夸张是一对金色的翅膀,通过它们使物体达到夸饰变形的效果。想象和夸张的共同点都是

以现实为基础的,抓住形体上的某些特征,以主观的奇妙想法,进行夸饰加强,同时,减弱其繁琐丑陋以及与主题关系不大的次要部分,使形态更为优美感人。

人物的夸饰形象始终贯穿于我国的美术史中,早在七千年前的新石器时代,艺匠们在陶器上刻、印、描绘的各种花纹中,就有人物的纹样出现。如在河南安阳出土的“殷墟”遗址中,就有商代罕见的陶塑和石雕的俑人。这些石雕人像的雕刻手法比较原始,但都以石度势,充分发挥夸饰手法,身上满刻当时流行在青铜器上的云雷纹,使人物神情宛然,饶有生趣。又如山东济宁两城山祠堂的祠壁浮雕,是东汉的遗物,其题材是乐舞杂技,长袖翩翩的舞女,倒竖蜻蜓的艺人,都运用了浪漫主义手法,使人物形象优雅传神。从新石器的彩陶、商周的青铜、汉代的砖刻、战国的帛画、北魏的壁画到唐代的佛雕、宋代的泥塑等,无不闪烁着夸饰人物形象的光彩。这些反映现实生活战斗、狩猎、宴乐的场面,分别出现在日用器皿、墓葬和庙宇的壁画上,受到人们的喜爱,成为中华民族文化艺术宝库中的组成部分。

第二章 夸饰人物造型的手法

图 2-1 关云长

艺术的创造过程，就是变化的过程。我们创作夸饰人物，就是把写生或搜集到的人物资料，艺术地再创造，使其达到夸饰的效果。人物的夸饰，离不开“加强”和“减弱”，“丰富”和“结合”等四种艺术手法。

齐白石作画，妙在“似”与“不似”之间。他说：“太似为媚俗，不似为欺世”，他反对依样画葫芦的照相主义，也反对脱离对象的形式主义，这为我们创作夸饰人物提供了理论依据。在这里，齐白石所说的“似”，是要使夸饰后的人物在形态、气质上能够和原人物保持一定的相似；而他提的“不似”，是通过对人物的细致观察，进行高度的概括和提炼，加强人物的主要特征、气质、动势和神采，减弱或删除其繁琐和次要部分，用超越真实的艺术手法，结合自己的思想感情，恰到好处地予以夸张变形，使其比原人物更强烈、更生动、更简练、更集中，从而也更能感染人。如《三国演义》中的关羽（图2—1），我们可强调他的红面、长须、凤眼和手中的青龙偃月刀；《水浒》中的鲁智深，我们可强调他袒胸露肚的身躯，胖脑袋下的络腮胡

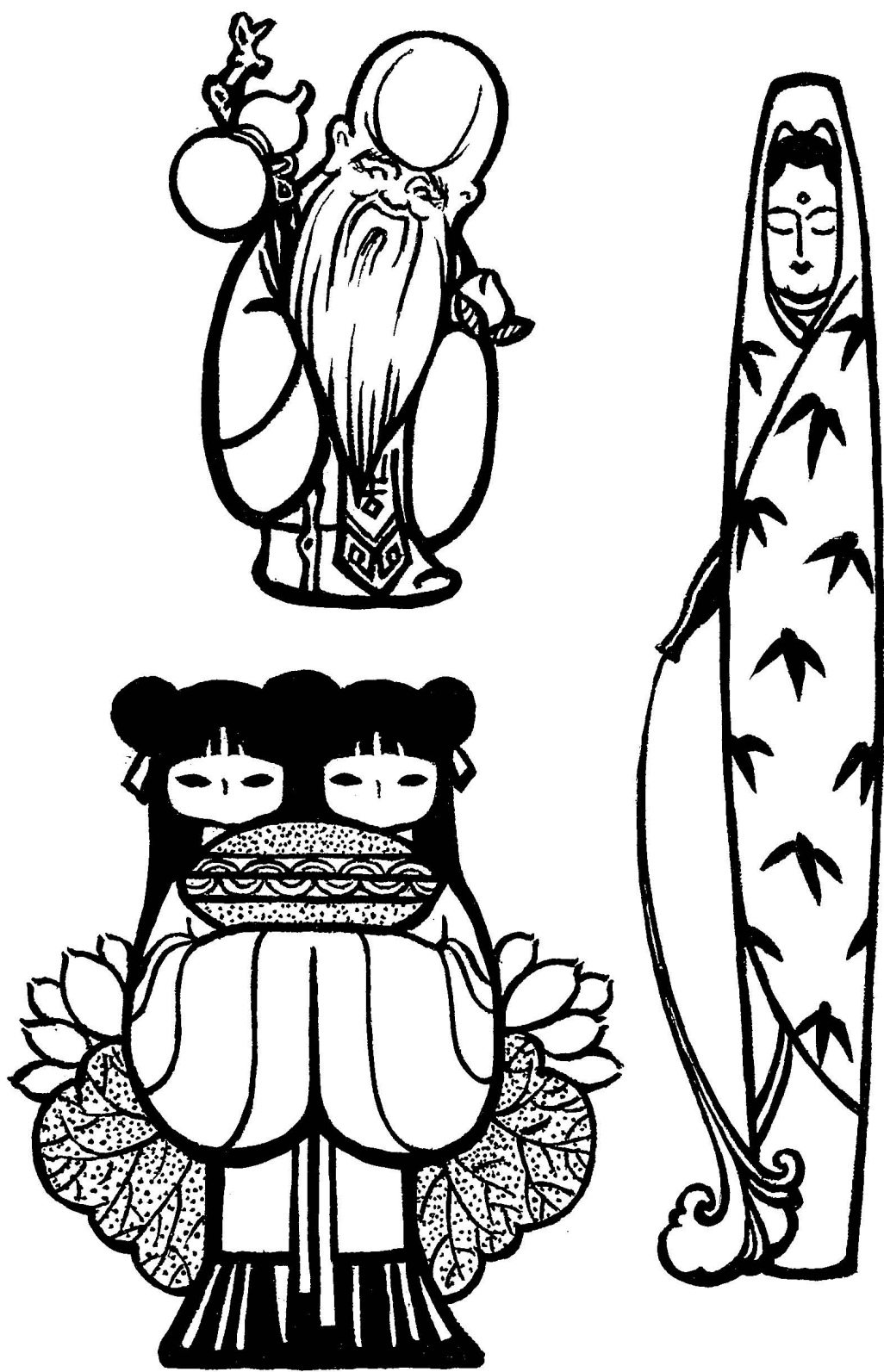

图 2-2 观音、寿星、和合

图 2-3 敦煌舞女

图 2-5 飞天乐女

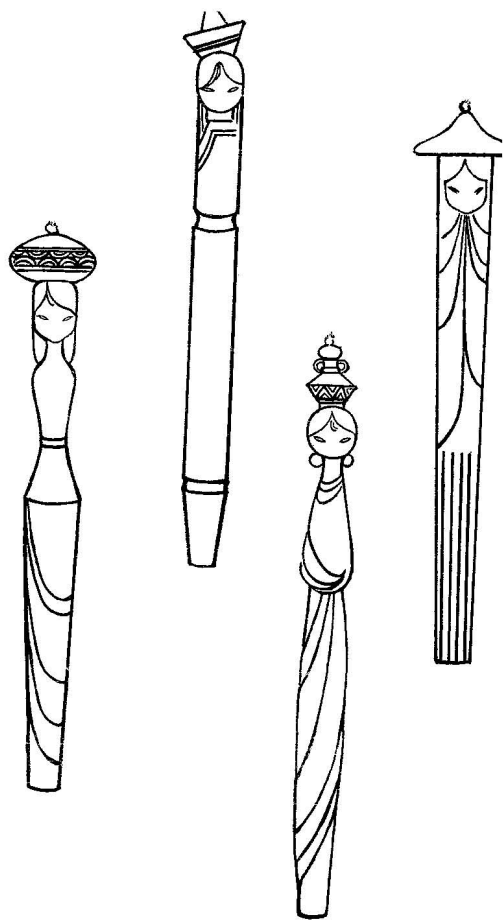

图 2-4 烛形人体

子和手中的禅杖；对李逵，我们可强调他一部虬针似的刚须、铜铃似的双眼和两柄板斧；观音，我们可在她仁慈的面容、竹叶的外衣和手中的净瓶上做文章；寿星，我们可在他那前倾的硕大额头和一部飘冉的银须上进行夸张；和合，我们则可在他们拿的荷、捧的盒上找特征（图 2—2）。只要我们抓住这些特征，不管人物在形式上拉长、缩短，甚至揉成圆形，人们还是能一眼认得出来，并给人一种有趣的艺术味道。

在对写生或搜集到的人物进行“加强”和“减弱”的艺术处理中，大致可以归纳为四个方面：人体拉长的处理、人体压缩的处理、人体肩头的处理和人体四肢的处理。

（一）人体拉长的处理

正常的人体有一定的比例，在夸饰人物中，我们常常有意拉长人体的比例，有的几乎达九个半头以上。这种轻盈、活跃而富有

图 2-6 舞女与剑侠

韵律感的拉长夸饰,并未破坏形象的整体感,反而加强了人体的均衡和稳定。特别是女性形体的拉长,不仅突出了少女的修长,而且还表现了女性的苗条、挺拔和婀娜多姿。在这本夸饰人物集中,有很多人体拉长的图例,如《敦煌舞女》《烛形人体》《飞天乐女》《舞女与剑侠》等(图2—3至图2—6)。

(二) 人体压缩的处理

对人体压缩的处理,也是我们创作夸饰人物常用的手法,这种处理可以使人体稳重丰满,硕大敦厚。如《水浒传》中的林冲、鲁智深、武松、李逵、史进(图2—7),《三国演义》中的张飞、关羽以及传统人物中的福星、寿星、皇姑等(图2—8、图2—9)。

对儿童人物采用压缩的处理手法,可使儿童形象更为天真可爱、丰满隽雅。对丑角人物采用压缩的手法,更为丑角形象增添丑恶可憎,滑稽可笑,如《十五贯》中的娄阿鼠,《白蛇传》中的法海等(图2—10)。

(三) 人体肩头的处理

在人体肩头的处理上,我们可从古代仕女画的溜肩膀中获得借鉴。这种溜肩膀使人感觉轻松、苗条、秀气,现代装饰画中的妇女形象也不乏其例。著名泥塑艺术家郑于鹤的压矮变形和张淑敏的拉长变形,虽然形式相反,而他们的共同点都是削弱了肩头。

肩头位置的高低、大小,会直接影响到人物的动势和气质,表现的效果迥然不同。如在戏曲《秦香莲》中,表现为民审冤的包青天,那微微凸起的肩头,给人庄重威严之感(图2—11);娄阿鼠隆起的肩头,给人一种贼头贼脑的丑恶之感。这些人体肩头的处理,增强了作品的艺术效果。

在塑造妙龄少女时,削弱的肩头,使人感到隽雅妩媚,风姿绰约,如西施、貂蝉、王昭君、杨玉环等四大美女的塑造,就体现了这一点(图2—12、图2—13)。而削弱年青儒生的肩头,更增添他们的潇洒风度和飒爽英姿。如《梁山伯与祝英台》中的草桥结拜,梁山伯与书僮四九,祝英台与书僮银心,削弱的肩头,使人感到更为秀雅可爱(图2—14)。在现代题材的装饰画中,削弱人体肩头以追求艺术效果的例子更是普遍,如歌舞演员、少数民族妇女等(图2—15)。

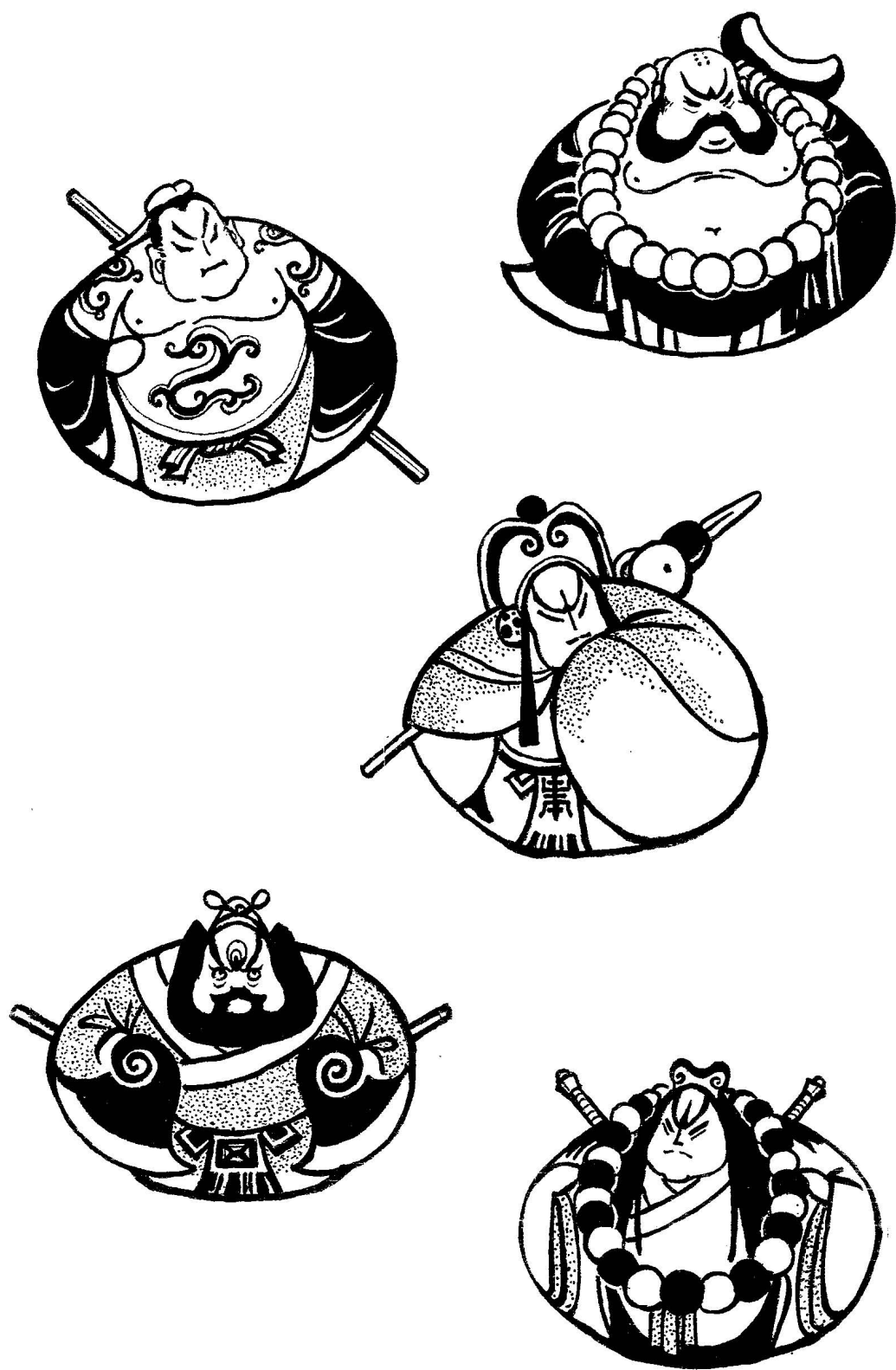

图 2-7 水浒传中的鲁智深、史进、林冲、李逵、武松

图 2-8 寿星、福星

图 2-9 皇姑

图 2-10 人体压缩的处理

图 2-11 戏曲秦香莲

图 2-12 四大美女之一

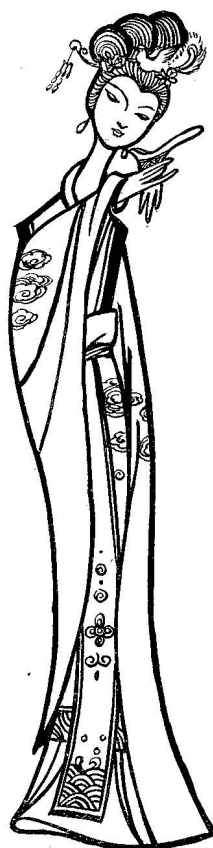

图 2-13 四大美女之二