

鲁迅美术学院设计基础教材

人物形态创意

RenwuXingtaiChuangyi

周嘉勋 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社

鲁迅美术学院设计基础教材

人物形态创意

周嘉勋 著

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物形态创意/周嘉勋著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.1

(鲁迅美术学院设计基础教材)

ISBN 978-7-5314-4685-9

I. ①人… II. ①周… III. ①人物-图案-设计 IV. ①

J522.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第014377号

出 版 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳恒美印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 6.5

字 数: 70千字

出版时间: 2011年1月第1版

印刷时间: 2011年1月第1次印刷

装帧设计: 关克荣

责任编辑: 洪小冬 彭伟哲 林 枫

技术编辑: 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-4685-9

定 价: 35.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言 Preface

人物形态创意是设计专业学生的必修课程，旨在培养学生装饰绘画的基本能力，满足学生步入社会后从事艺术设计工作的需求。在教学过程中侧重于具象表现到抽象表现的转换训练，要求学生们能够完成写实风格与抽象风格的形态创意。

在教学中主要分三个阶段进行：第一阶段是人物线描写生，主要是训练写实表现的基本功，徒手绘画能力和归纳整理能力。人物写生侧重人体的结构和夸张变形的能力，突出人物个性表现，为之后的形态创意做好准备。

第二阶段是对写生素材加以有选择的归纳整理，重在形式创意。这是在广阅博览、借鉴他人的基础上开始的，是在掌握了一定的规律和方法的前提下进行的，对写生素材的再审视过程中，将其作为一种创意依据，重在表现作者的素材感受形态，忽略自然形，经过大胆的尝试，创作出既不失其原有结构，又兼具各种形态、风格的作品。

形式上的创意设计是本书的特色，也是多年教学过程中的摸索和经验总结。在对写生素材进行了大量筛选之后，要将具有较强个性的形态加以变异、转换，先从外形入手，也就是从形式入手，这样可以使学生不拘泥于写生素材的束缚，放开手脚大胆构思。然后在多种外形形态草图中选择有意味的形态形式，再思考其内部结构和形态内容。这种依据形式设计内容的训练可以产生很多奇思妙想。在教学实践中得出了形态创意的根本就是形式创意的结论，形态的现代感和时尚感主要体现在形式的构建上，无论是绘画，还是设计、电影、戏剧等都需要找到属于自己的语言形式，体现作品的张力。舞蹈《千手观音》的成功，最主要的还应归功于形式，也是最能说明形式的重要性的。形式是一种创造，视觉形态的形式可以给人带来多种感受，感受的来源就隐藏在形态构建的外部形式之中。

形式创意的思维方法也是教学训练中的重要环节。在抽象形态训练中，重点在于解决学生的创意思维能力，提倡冲破传统束缚，运用“反向思维方法”。如在传统教学中常常要求学生做到统一与和谐，在反向思维训练中要求学生在设计中有意出现不协调元素，有时会收

到意想不到的效果。现代人物的创意表现随着时代的发展发生了很大的变化，无论是形态表现上还是技法上都如此，特别是在形态表现的认识和观念上都与以往大相径庭。现代的人物形态创意更强调时尚、风格多变、肌理制作以及设计者的自我观念意识表现，同时体现出现代审美取向和时代的印记。

第三阶段是技法表现。这一阶段的训练主要是解决学生把握画面效果的能力和多种技法的表现力。尽管在创作过程中，教师经常强调形式的重要性，但技法表现是断不可忽视的，有了好的形式，没有与之相匹配的技法，不会产生上佳作品。在教学过程中最后的一个关键就是技法的研究和应用。从其他边缘学科入手，让学生进行大胆的尝试和探索，在实践中不断学习、总结、摸索和创造出好的技法，会收到良好的画面效果。技法上的花样翻新、丰富多样会使人物创意作品更具观赏性。

本书紧密结合了自己的教学，也从以上三个阶段展开，并将近年来指导学生创作的人物形态创意作品选用其中，希望有意从事这方面设计的读者有所收益。

周嘉勋

2010年12月24日于鲁美寓所

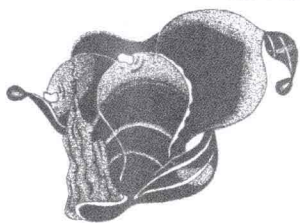
目录 Contents

第一章 人物形态变化概述

7

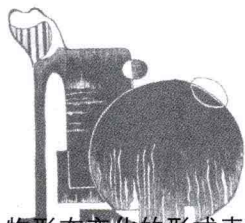
第二章 人物形态变化起步

12

第三章 人物形态变化的语言表现

18

第四章 人物形态变化的形式表现

31

第五章 人物形态变化的色彩表现

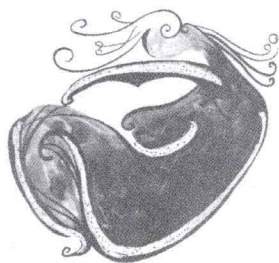
42

第六章 人物形态变化的表现技法

50

第七章 作品欣赏

56

第一节 人物线描写生

12

第二节 人物形态变化的素材收集与借鉴

15

第一节 人物形态变化的具象表现

19

第二节 人物形态变化的抽象表现

27

第一节 关于形式

31

第二节 人物形态变化的形式表现方法

32

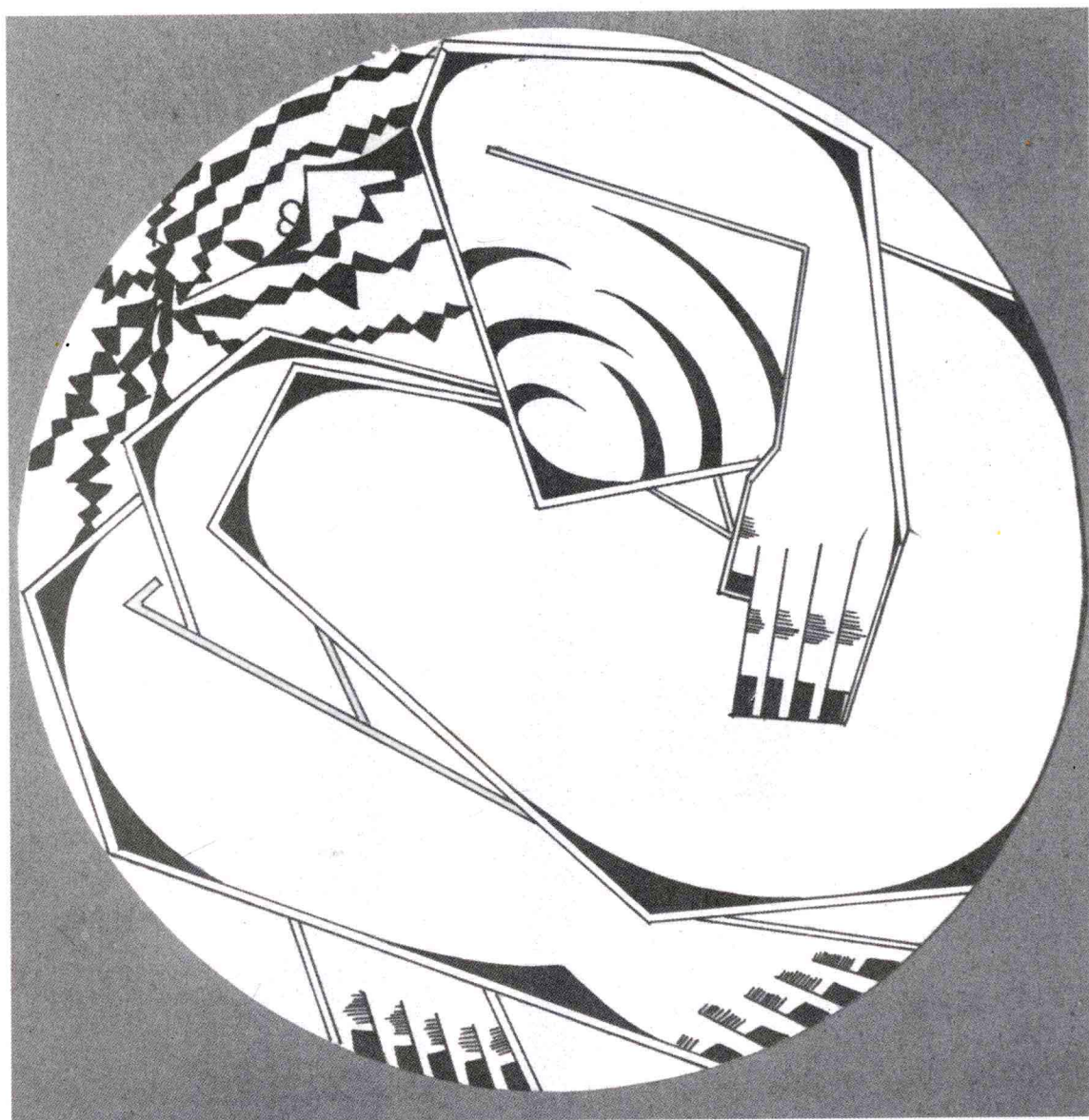

第一节 关于设计色彩

42

第二节 人物色彩的情调和意境表现

46

第一章 人物形态变化概述

一、人物形态变化的意义

人物的变化主要是为了适应某种设计的需要而进行的不同风格的写实与抽象等方面的艺术加工过程,通过简化、夸张、概括、添加等艺术手段对人物加以处理、表现。在变化的过程中,应针对其使用的功能来确定人物变化的风格及种类。人物变化的风格大体可分为两大类:写实风格和抽象风格(图1-1~1-4)。

图1-1 写实风格作品

图1-2 写实风格作品

图1-3 写实风格作品

图1-4 毕加索: 抽象风格作品

人物变化造型运用的领域极其广泛，如图书中的插图、商业广告、招贴画、宣传画、动漫人物、装饰画以及壁画、现代雕塑等。由于使用的功能差异，也就形成了人物变化不同的侧重点，如图书中的人物插图设计，设计者必须事先对作品的内涵有一个深刻的理解，以此来确定人物插图的形态和风格。人物插图不应是简单的作品情节再现，而应是作品内涵本质的延伸与联想。因而图书中插图人物的变化、风格、技法的选择，都要依据作品的内容来确定，是采用具象，还是抽象，简约还是滑稽、幽默等表现方式；是表现人物的粗犷、细腻，还是古典与现代、飘逸与潇洒、阳刚与柔美等情愫，都要建立在对作品充分领会的基础之上（图1-5~1-8）。

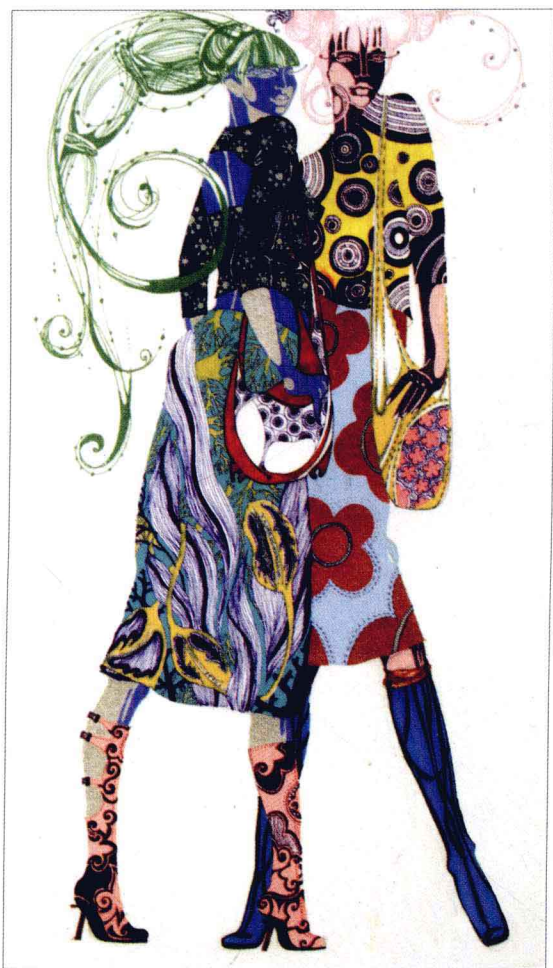

图1-5 服装人物

图1-6 吉拉芒

图1-7 动漫人物作品

图1-8 朴英华

图1-9 广告人物

商业广告中人物变化的主要目的是为了推销商品，其人物变化更注重大的视觉效果，以此来吸引观众，常常采取简约、概括的剪影方式（图1-9）。

装饰壁画的人物变化选择和确定主要是依据壁画要反映的主题内容和题材，它决定了人物的形态风格，是粗犷、细致、朴实、华丽，还是甜美、野性，等等。

动漫人物变化的想象空间领域非常宽泛，人物设计的形态风格也是五花八门，极其丰富。既注重人物的形态创意、情节创意，又能够对人物形态展开大胆的想象和夸张的作品，往往会给观众留下深刻的印象，如花木兰、人猿泰山等就是如此。

装饰雕塑的人物变化在强调人物形态的装饰性的同时，更注重人物形体多角度变化的视觉效果，特别是外形轮廓的影形效果。由于装饰雕塑强调装饰性，因此它注重装饰味的装饰结构的穿插和

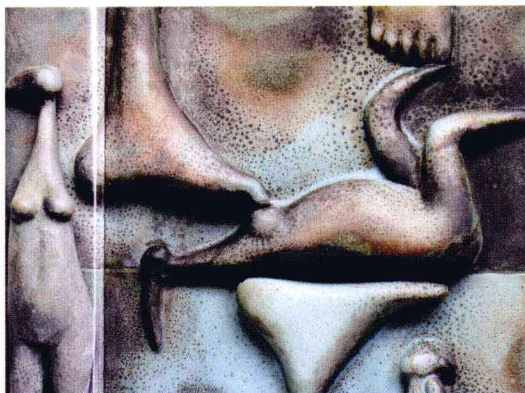

图1-10 装饰雕塑人物

图1-11 人面鱼盆

变化，注重人物整体风格、品位、格调的和谐统一（图1-10）。

总之，人物变形具有一定的目的性，它要依据具体作品所要表达内容来进行，并使人物变化的风格品位与其使用的功能设计相吻合。

二、人物形态变化的历史沿革

中国人物变化的历史可以追溯到史前的“岩”，也正是简约、朴实的线条绘制的人面形象揭开了人物变化的历史开端。原始社会的彩陶纹样、人面鱼盆，人与鱼的巧妙结合，不仅反映了人与自然的和谐关系，从图形本身的构成上看对现代图案的设计产生了重要而深远的影响（图1-11）。

战国时期的人物变化主要以晚周帛画和宴乐铜壶的装饰画为代表。周帛画是一幅装饰画随葬物品。它通过象征、暗寓的手法，表达死者的愿望和

理想，作者对人物形象进行了大胆夸张变化，外形轮廓丰满，装饰性很强（图1-12）。

图1-12 周帛画

《宴乐铜壶》描绘的是宴乐、作战的场面。运用了平视体构图，生动地表达了采桑、狩猎、射雁、宴饮、舞乐、水战等场面，作品在简练的人物造型、新颖的构图形式等方面对现代壁画设计有着重要的影响（图1-13）。

汉代的人物变化作品主要绘制在画像砖和画像石上。画像砖和画像石记录了大量的市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴请、娱乐等方面的生动场景。汉代的人物变化生动、浑厚，注重人物整体气势的刻画，而没有琐碎感，对现代艺术中的人物变化有着深远的影响，特别是在构图形式上具有重要的贡献（图1-14）。

魏晋南北朝时期的人物变化主要集中在佛教故事中，以敦煌壁画最具代表性，如《舍身饲虎》《西方净土变》《飞天》等作品，无论是人物的形态，还是构图形式都建立在现实的基础之上，而又

超越了现实，达到了一种理想的境界，思想的净化与超脱。在构图中混合透视组合运用是一种浪漫主义的理想化的情怀表现，对后来的壁画创作与发展起着重要作用（图1-15）。

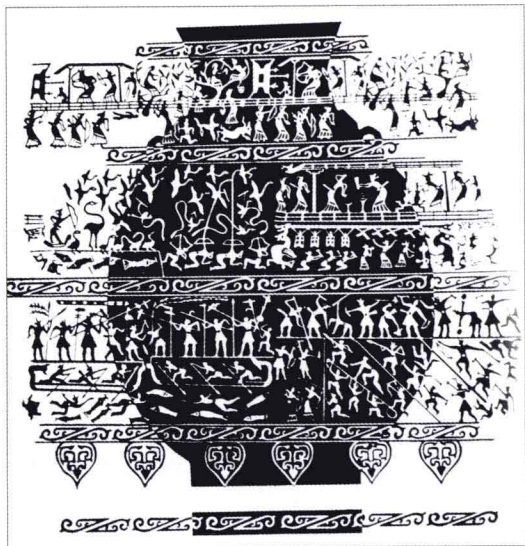

图1-13 宴乐铜壶

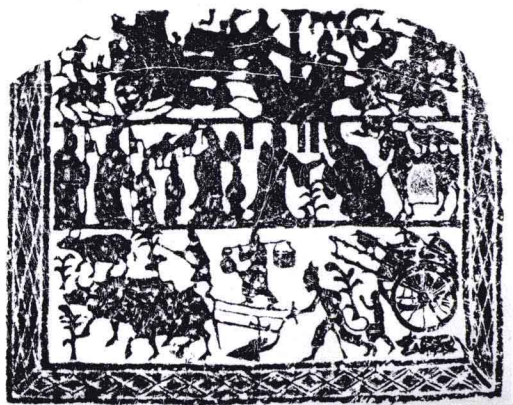

图1-14 汉代画像石人物

图1-15 舍身饲虎

唐代的人物形态突出的特征是在人物形象的刻画上具有一种“厚重感”，不做作也不拘束，透着高贵气息。在人物形态塑造上有写实，也有夸张；在表现手法上有动有静，既生动自然，又有华丽的朴实之美（图1-16）。

图1-16 唐代人物作品

宋代的装饰人物继承了唐代的写实风格，但是没有唐代时期的浑厚，人物风格显得比较清秀。

元代主要以永乐宫壁画的人物为代表，表现了众神朝拜老子的典型场面，其作品气势宏伟庞大，人物安排疏密有致、形象生动，线条刚劲有力、飘逸潇洒（图1-17）。

图1-17 壁画人物

明清时期的人物变化主要集中在木版年画。著名画家陈长莲的作品颇具代表性，如《西厢记》《九歌图》以及《水浒传》的木刻插图《火烧翠云楼》等（图1-18）。

图1-18 《西厢记》人物

木版年画历史悠久，尤以明清年间最为盛行，在民间广为流传，特别是山东潍坊、天津杨柳青的木版年画最为突出（图1-19）。

图1-19 杨柳青木版年画

第二章 人物形态变化起步

进入人物形态变化设计之前,首先要熟悉和了解人体的构造,用线描语言表现人体的美感,在线描写生的过程中寻找变化的感觉和冲动,研究人体的结构美和线描表现上的装饰美,为 人物形态变化设计打下良好的基础。人物形态变化的基础训练是非常重要的,它是由认识人体美到表现人体美再到创造主观人体美过程中的至关重要环节。只有不断地提高眼界、熟练技能,才能创造出优秀作品。在基础训练中要培养自身对美感的捕捉能力和对美感表达的敏感度,抓住形态美的瞬间,并用线的语言记录下来,美就在其中,这一精彩瞬间既可能是设计形态的定格,这也是人物形态变化需要掌握的第一手资料。要设计出具有现代感的人物形态变化作品,还必须加强学习,从传统与现代人物形态设计中吸取营养,借鉴精华。

第一节 人物线描写生

人物线描写生就是用线的形式进行绘画,不能涂改,一气呵成。一般的绘画写生表现结构和感觉上的东西比较多一些,而线描写生主要以单线来表现人物结构,它的表现比较严谨,容不得半点虚假的东西,具有一定的主观性,在写生过程中已经对人物进行了归纳、概括和夸张。线描写生是一种线的表现艺术,意在追求美学意义上的表现,不注重对客观对象的真实刻画,而是在线描的表现上追求结构美和装饰美,为下一步人物形态变化打好基础。

一、人物线描写生的认识

(一) 人物线描写生的结构美

人物线描写生的结构美涵盖两个方面:一是指人体自身的结构美;二是线的表现语言产生的形式美。

进行人物变化的创作,首要的是研究人体结构。人体结构分为外部结构和内部结构两大部分。外部结构指的是头、颈、胸、手脚、躯干以及肌肉

组织;内部结构指的是骨骼,人的动态变化使骨骼也产生变化。就人体的特征而言,男人体和女人体就存在诸多差异,男人体为倒三角形,女人体则呈菱形,这是由生理方面的因素所导致的。男人体肌肉发达、健壮,是力量的象征;女人体脂肪丰满,曲线优美,在形体上呈现柔美的韵味。由于年龄、种族、地域等方面的差异,人体形态的差异也是很突出的。如西方人的形体高大,特别是女性形体起伏突出,胸、臀的曲线明显,脸部造型富于雕塑感,鼻梁高挺,两眼深陷,结构清晰,容易表现。亚洲人的结构比较平淡。非洲人的面部结构特征也是比较容易抓住和表现的,鼻子和嘴巴比较宽大,头发卷曲,面部黝黑,白色的牙齿特别突出。人物不同的结构、面部特征以及人体形态都能给人留下深刻的第一感受。

人体的内部结构也是人物形态变化中不可忽视的重要因素,对人体的内部结构缺乏了解,就无法准确把握人物变化中形态的结构美感,只有对人体的内部结构有了充分的认识,才能展现出人物鲜活的生命力和作品的艺术表现力。

结构既可以表现男人的刚毅、力量,也可以表现女人的丰润、柔美。所谓刚柔之美就隐藏在人的结构之中,隐藏在线与线的交错、转折、扭曲、咬合之中,只有抓住动态中的结构美变化,才能真正展现出人体美的魅力(图2-1、2-2)。

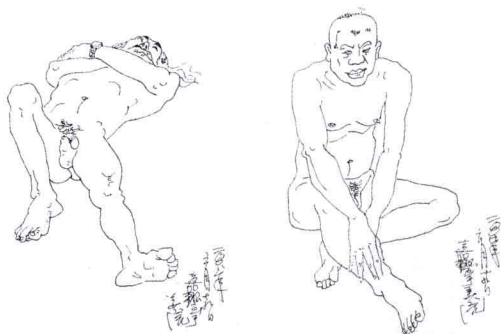

图2-1 男人体线描

图2-2 毕加索：女人体线描

（二）人物线描写生的装饰美

人物线描写生是为下一步进行人物变化转换做的必要准备，是进行人物形态变化设计的重要环节，因而它表现的侧重点已不是单纯的为写生而写生，而是在写生过程中掺杂主观的装饰意味以及对人物的情感感悟和表现，更强调主观对人物形态的第一感受。这种线描写生不是去如实地表现客观对象，而更注重表现客观对象的个性特征，甚至是将其个性特征加以放大夸张，使其更具典型化、装饰化和表现性。这种具有装饰意味和表现性的写生与一般的写生略有不同，它更重视线的形式美和装饰美表现。

一、线描人物写生方法

人物线描写生是以线条为主要表现方式，在线描画具的选择上，一般常用的是撞针笔、钢笔、铅笔、炭笔，由于笔的粗细不同、材质的差异，画出来的线描风格也不同，所以画具的选择完全可以因个人的喜好来定。

画具选定之后，就进入了人体写生阶段。第一步就是选择角度，构图经营位置。在选择角度时应注意人体形态转折变化比较丰富的角度，例如

头、颈、胸以及肢体。四肢的变化，形体的高低起伏，曲线变化都应在动笔之前考虑周全。第二步是用长线刻画人体的动态线，动态线确定后小的局部细节就容易刻画了。在刻画细节时要采取“形”的相互比较的方法，这样建立“形”的时候会准确一些。因为初学者不容易把“形”画准，所以要记住“形”的准确是通过“形”与“形”之间的比较建立的，它是相对的准确，而不是绝对的准确。第三步就是对手和脚的刻画。在人体写生中，手和脚应该是最难刻画的，在业余时间要在手和脚的刻画上多下些工夫，问题也就会迎刃而解了。第四步就是注意人体的比例安排。在这里所追求的比例是美学心理的尺度，可以写实也可以抽象，但要尊崇一条原则就是不管是几个头的比例，视觉上必须和谐，整体的比例要匀称统一。第五步需要注意的是线条的刻画要自然流畅，避免线的刻板无味。走线要放松，不是照着人体的形去描，而是在刻画对象时对线的一种感觉。写生线描追求生动、自然线的味道和线的韵律，这样才会把线的气质带入作品之中。

（一）人物线描写生的简化

人物写生的简化意在尽可能地用线的语言来表现人物形体的结构、空间、前后、虚实，这些关系是通过线的疏密、对比、叠压和转折来体现的，没有任何多余的辅助因素。在简化过程中更注重人物形体的整体性和动态美，把能体现结构美感的因素放大，使形体特征更加精练，更加概括，更加完美（图2-3）。

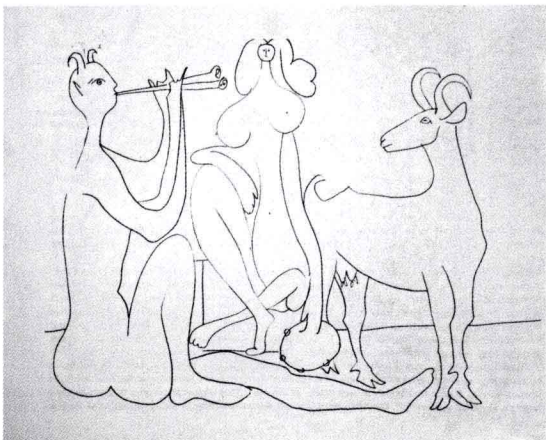

图2-3 毕加索：女人体线描

（二）人物线描写生的归纳

人物线描写生的归纳是对人物的形态、骨骼、肌肉进行的概括性整理，特别是形体中肌肉组织的微妙变化都会在形态归纳中消失，意在使人物形态更加完整，更典型，更有力量，也更单纯。也可以在不破坏大的人物结构基础上对人的骨骼、肌肉、胸、躯干的形状进行大胆归纳，使形状产生美感。也可以通过“形”的归纳来强化人体的刚与柔，用线的连接来完成形与形之间的联系，以此来呈现一种装饰美感。在写生中也常常把人体结构的隐藏部分即内部结构用线的连接表现出来形成一个整体，

将主观和客观用装饰性的语言加以归纳（图2-4）。

（三）人物线描写生的夸张

人物变化写生更注重人的美学心理尺度的表现，侧重表现对人的比例感受的第一印象，如肥胖、瘦小、修长、瘦高等，然后将这种印象感觉加以夸张、扩大、强化，使人物的比例更加鲜明突出。特别应在表现人物的动态、表情的细节变化上进行大胆的夸张。人物变化写生的夸张是非常重要的，如果不进行比例的夸张，如实地进行写生，也就失去了人物变化写生的意义和目的，很难进行下面的人物形态变化创作（图2-5、2-6）。

图2-4 毕加索

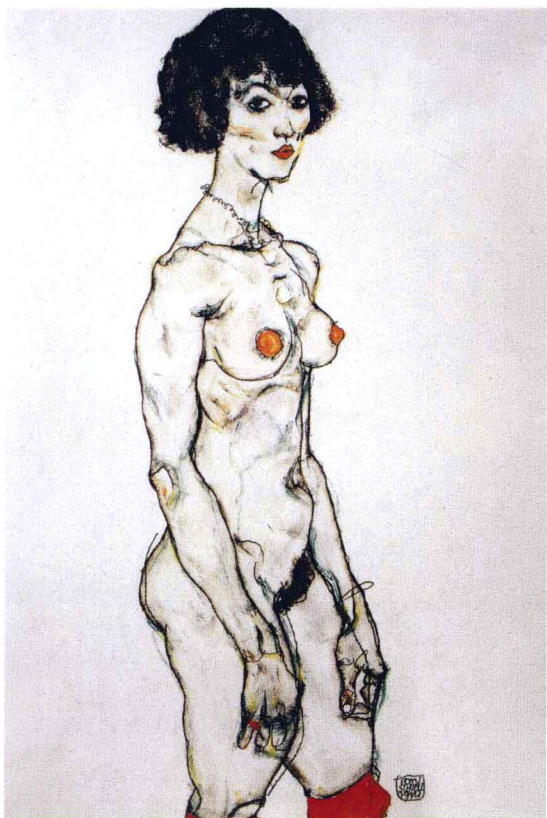

图2-5

图2-6

图2-7 树皮画人物

第二节 人物形态变化的素材收集与借鉴

人物形态变化作品品位的高低是由设计者的修养决定的。设计者的文化水准、形象思维，特别是对创作素材的收集和资料的占有、使用能力对人物形态设计至关重要。人物变化创作作品的素材来源一般来自两个方面：一是中外人物形态作品。如古典人物经典，现代绘画、雕塑、摄影、插画等。二是人物写生作品。设计者要了解历史经典，研究当代人物变化的特点和审美取向，总结、探求人物形态变化的时代性和前瞻性，只有这样才能有针对性地创造出拥有自己语言特征的人物形态变化作品。

一、中外民间艺术中的人物图案

民间艺术中往往浸润着质朴，而没有任何雕琢的痕迹。艺术大师毕加索从非洲雕塑作品中得到很多启示，在他的一些作品中不难发现非洲雕塑的影子，在怪异之中凸显着一种纯真和浪漫，传递着艺术家对民间艺术的酷爱，对质朴、纯真的永恒追求。无论是西方的民间艺术还是东方的民间艺术都有一个明显特征，那就是纯真、质朴、自然、亲切，让人感动、回味（图2-7）。

民间艺术中的人物除一部分表现原始部落的

图腾符号外,大部分表现的是现实生活中的所见所闻。不同国家、不同地域、不同民族的人物图案风格迥异,这种风格的差异对现代人物形态设计风格的表现具有很好的参考价值,也是现代绘画、设计、雕塑艺术等领域必须关注,绝不可忽视的艺术。民间艺术也是民族的艺术,它往往能够代表一个国家、一个区域、一个民族的文化特征,因而艺术应深深扎根于民间的或民族的土壤之中,只有这样它才能具有永恒的生命力(图2-8)。

图2-8 皮影人物

二、现代绘画、雕塑、插画等艺术中的人物图案

现代的人物变化在表现上已经完全不同于过去那种单一的、平面的表现层面,现代绘画、雕塑、插画艺术等对其发展有着潜移默化的影响。从它的表现形式来看,无论是形态还是技法都远远超越了平面的含义。绘画作品对现代人物图案的补充主要是色彩和技法,图案的欠缺是有一些刻板感,借助绘画的笔触和肌理可以弥补一下视觉效果,使画面更加鲜活一些。从形态上看,现代雕塑的形态表现形式非常丰富,人物形态变化设计需要与雕塑的立体形态相融合,会使平面形态越发丰富、完整,具有视觉冲击力。在技法上,它吸收了版画语言、水彩和国画的晕染、油画的肌理制作,使人物形态变化的装饰语言更加丰富,而在表现上也更富于多样性,成为其他画种不可替代的一门装饰艺术。随着装饰艺术的日渐成熟,它对其他艺术门类的发展也起到了不可忽视的启示和促进作用(图2-9~2-12)。

图2-9 阿里斯蒂德 卡约：现代绘画作品

图2-10 现代装置艺术