

● 梁百庚 著

手绘人物装饰

SHOUHUI RENWU ZHUANGSHI

中国纺织出版社

手绘人物装饰

梁百庚 著

 中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘人物装饰/梁百庚著. —北京:中国纺织出版社,
2014.2

ISBN 978-7-5180-0244-3

I. ①手… II. ①梁… III. ①人物—装饰美术—绘画技
法 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第299379号

策划编辑:谢婕妤 责任校对:陈 红
责任设计:谢婕妤 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010—87155894 传真:010—87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2014年2月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:12

字数:77千字 定价:42.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

手绘人物装饰

梁百庚 著

 中国纺织出版社

人物装饰的创作与表现

在所有绘画内容中，人物表现是最重要的主题，也是难度最大的。装饰画也是如此。我们看到的古今中外的装饰画，大部分是以人物为中心的。即便是表现动物、风景、植物的装饰画，也仍然是借助这些形象表达了人的意境、情调和趣味。可以这样讲，一切艺术形式所要表达的最根本的主题是人，是以人类为中心的世界。因此，研究如何表现人物，是艺术家的中心课题，也是装饰艺术家的中心课题。画人物的难度在哪里呢？

一是结构复杂。无论是肌肉、骨骼、皮肤，还是五官、躯干、四肢、手脚，其造型结构都非常复杂。对于初学者来讲，画出结构比较准确的人物不是一件容易的事。

二是活动复杂。人的行、跑、坐、卧、蹲、躺、跳、翻等活动，非常复杂多变，人的手脚独立活动的内容更是相当丰富，变化无穷。

三是表情复杂。人的表情太丰富了，这主要是因为人的大脑发达、心理丰富，所以表情也十分复杂。仅仅反映在面部、由五官来表达的表情就变幻莫测，通过肢体和动态所能表达的表情更有无穷的变化，大家常用的喜、怒、哀、乐四个字不能将其表达完全。

四是穿戴复杂。人类的着装无穷无尽、丰富多彩。各种衣服、帽子、手套、服饰、靴鞋，各种物品都在日新月异地发展着、变化着。

五是工作复杂。动物的活动仅限于它们自身生存的需要，而随着社会的发展、进步，人类的活动内容和范围越来越多、越来越广。许多工作都有其自身特有的动作、服饰，这些都形成了人类特有的形象，还有黄种、黑种、白种人的差别，男人、女人的差别，老、中、青、少、幼的差别等。这些复杂的变化构成了画人物的难度。无数前辈艺术家的努力，已经为现代人学习画人物积累了丰富的经验。认真学习前人的经验非常重要。

一、要对人物有所了解，要写生

了解人物的第一步，就是要了解人体的肌肉、骨骼的造型和作用，了解人体的活动规律。多临摹一些好的人体解剖的图谱，与此同时，一定要养成一种

坚持画速写的好习惯。要多画，要在写生时了解人在真实生活中千变万化的动态形象。要深入了解真实的人物和丰富的生活，还要通过电视、摄影和美术作品等其他媒介去深入了解人的全面和本质的形象，这是学习人物装饰不可缺少的训练课题。

写生时，要从多方面去观察，要采用多种方法去表现对象，多画一些有创作内容的构图，并根据创作的要求去寻找一些人物的动态和情节。这样的写生对于今后装饰画的创作是非常有益的。

二、人物装饰和装饰画创作要点

一切事物的产生和发展都要经过一个由简到繁、由无序到有序、由低级到高级、由幼稚到成熟的发展过程。装饰画也是这样。早在原始社会，就出现了在今天看似很有装饰性的绘画，各种传统图案是真正地道的装饰画。今天许多很有艺术特色的绘画种类都起源于装饰性的绘画。

1. 什么是装饰画

纯粹意义上的装饰绘画要涉及这样一些方面。

(1) 变形的形象

装饰画有一个普遍特点，就是它们的形象是变形的。画面中出现的是人物、动物、植物、山川、静物，这些形象都不是完全真实的。说它们是变形的，是基于一个共同的前提，即尽管各种不同装饰形象在变形的风格、变形程度上不一样，但是它们都不是在追求写实和模拟对象。特别是一些风格很突出的装饰画，形象的变形是十分突出而有趣的。

(2) 非写实的色彩

对于色彩，一是如何调出各种不同的、富于微妙变化的色彩；二是怎样把不同的色彩配置在一起，使画面产生各种各样的色彩效果。

所谓写实色彩，是指绘画表现的色彩效果、色彩关系与真实物象比较接近。而装饰绘画的色彩则是非写实的。所谓非写实是指色彩的突破和改变不局限于物象表面的真实色彩及色彩的依附关系，而重新设计色彩效果的理性色彩

表现形式。例如，红花绿叶可以改变成蓝花黑叶，蓝天白云可以变成红天黑云。这种新的色彩关系符合色彩配置的根本原理。这些作品不仅体现在装饰绘画中，也充分地反映在许多现代绘画、抽象绘画的作品之中。这是在对真实色彩的充分研究之后，更偏重表达感受和理想的色彩表现形式。

(3) 理性分割的构图

在许多有影响的装饰绘画作品中，有一个很明显的构图现象：这些作品中的景物不是我们在现实生活和其他绘画作品中所看到的那样是焦点透视、近大远小的，而使人感到这些景物是被人为地安排在某个特定的位置上。这里面有中国传统的散点透视，也有西方现代绘画立体主义的因素。这种构图更重视对于画面的理性分割，通过合乎形式美的分割而产生形象不同的区域，在这些区域之中自然地、形式化地设置上各种各样的装饰形象，这就是典型的装饰画构图。

(4) 突破时间、空间的限制

在典型的装饰绘画作品中，一个非常引人注目的特点就是很理想化地把不同时间、不同空间的事物和景物很自然地设计在同一幅有限的二维空间的画面之中。

在常见的绘画形式中，表现的时间、空间是凝固的、有限的。通过焦点透视的一孔之见，根本不能完美地表达人类所要求的视觉感受。装饰绘画集焦点、散点透视和西方现代视觉艺术的研究成果之大成，在突破时间、空间的限制上形成了独特的表现形式，从而使人类在探索表现自身精神、心理追求上有了划时代的发展。在装饰绘画中，画家如同造物主般地随意把今天、明天、后天的事情，把古代、现代、未来的事情，很自由又很自然而贴切地放置在一起，他们任意把发生在不同地点、不同场合、不同国度、山前、山后、室内、室外的事物并置在一起，形成了一种能使人一目了然、雅俗共赏的新的协调、新的自然。装饰艺术在创造一种新的视觉世界。

(5) 多样性的技法

在许多成功的装饰绘画中，有一种现象是很有趣的。装饰画技法所表现的面貌差距比较大，也就是装饰画技法表达的形式语言比较丰富，它并不像其他的绘画，都有自己比较明显的标志性的技法语言。虽然它们的技法也是因时代、因人而异地有所变化，但与装饰绘画的技术性语言相比，还是相对稳定

的。任何事物都有好与不好的两面，以现代的眼光看，从发展的视野去看，装饰绘画这种没有凝固性技法模式的艺术形式，恰恰是它充满了旺盛生命力的表现。在装饰绘画中没有那么多清规戒律，没有什么不可改变、不可发展的。一位有正常心理的装饰画家在接触到从未见到过的，来自于现代派、未来派、达达、波普、装置、行为、先锋、前卫等外国货，看到来自于刷、沾、漏、印、贴、绣、编、刻、拓等工艺美术、生产劳动中的技术性制品，都会产生创作欲望的亢奋。他不会嗤之以鼻，不屑一顾，甩手扔掉，而会研究它、借用它。这种吸纳能力不仅是一种技巧，更是一种胸怀。

以上是装饰绘画所应该具有的五大大因素。反过来说，风格明显的、典型的装饰画都具有这五个因素。有的装饰画仅仅运用了其中的三个或四个因素，当然这也是装饰画，只是程度不同、要求不同。装饰绘画包括了各种绘画、工艺美术、民间美术的发展和聚合的因素。装饰绘画一旦成为一种引人注目的绘画形式后，又反过来影响了其他绘画的发展。在现代许多绘画作品中，越来越多地吸收了装饰绘画的形式语言，出现了被人们称为装饰性油画、装饰性国画、装饰性版画、装饰性雕塑的作品。这是一种令人鼓舞的趋势，这种资源共享的气氛，这种只有爱好不同、没有尊卑差别的氛围，使得各种不同的绘画都会受益无穷，都会得到再生性的发展。

2. 装饰画创作的要点

(1) 平面化的形象造型

绘画传统中，大部分绘画形式都追求写实效果。不仅在造型上是写实的，物体与物体之间的空间关系是写实的，物体本身的立体关系是写实的，物体的质感和肌理是写实的，明暗、体积效果也是写实的。而装饰绘画表现对象的出发点是非写实的，是重表现的。所谓非写实、重表现，就是不追求用完全模拟对象的方法，而是通过对对象的认识、改造、加工、再创造，从而以新的形式去表现对象的本质形象。出于这样的追求，装饰绘画的形象塑造逐渐形成了一套很有特点的形式，这就是形象的平面化表现形式。

平面化是相对于立体效果而言的。立体是一种效果、是一种真实的效果。平面化是非立体的，是一面性的。平面化在装饰绘画中的应用是基于这样一种心理追求和理论指向，这就是“非真实”“点到为止”“不必说细”的追求。平面化就是只要能说明，就不必再指明明暗与立体的一种表现形

式。即便是有时画立体效果，也不是很真实地把人人都能感受到的立体感直接表达出来，而是以充分的加强性来表现它的立体“感受”。例如墨西哥的西盖罗斯的壁画，他笔下的立体和焦点透视是被加强和夸张了的，还有张仃的《哪吒闹海》等，他们把焦点透视所展现的立体和空间效果给予改造，这也是非写实的。

平面化处理景物、平面化表现人物，并伴之以程式化的变形、装饰性的色彩、多变的技法，这种综合的、全方位的装饰表现就构成了装饰艺术与众不同的艺术特点。仅举人物的衣服为例，在装饰绘画中，基本上并不着力于去表现衣服的起伏、衣纹的叠折等真实的效果。而是在外形完整的基础上，或者勾上几条装饰性的线，或者直接画上没有起伏变化的花纹就可以了。这种表现是有心理传统的。我们在唐诗、宋词中几乎看不到那种对具体事物来龙去脉的描写，只有意境和感觉，充满了形式美感的感慨，使欣赏者感到：我明白了、知道了、理解了。这种被尊重的愉悦感是唐诗、宋词的高明之处。装饰画正是追寻着唐诗、宋词的心理足迹并以自己独到的形式美感存在于现代社会。

(2) 装饰画的多视点

以人物为中心内容的现代装饰画，画面中的景物、人物、场面的安排是多视点的，也就是说它基本上不是采取一个视点或一个焦点的方式来处理画面。这是现代装饰画的明显标志。

焦点透视只有一个中心视点，它是真实的，它的视野是有限的、凝固的，是人在一个固定的位置上去观察不再行动的景物的透视。它似乎是科学的，但确实又是很不科学的。焦点透视对于在有限度的画面中去表现尽量大、尽量多、运动着的景物简直是不可能的，特别是对表现包括不同时期、不同地区、较大的空间和较长的时间以及不同景物的这种“史诗性”“全立体性”的题材，可能更是束手无策，难以承担。

现代装饰画在表现这类视野的题材时，真是轻车熟路。它采取了散点透视的全方位、多视点的方法，把不同历史时期、不同地区的事物、人物，重新安排在一个画面之中，每一部分、每一个人都有一个独立的视点。没有以谁为中心，然后出现近大远小、前挡后退。对于画面中的中心或重点部分，可以采用大的形象，或伴之以鲜艳色彩，或突出位置的方法，使它得到加强；对于那些次要的部分，可以采用形象小一些，或色彩平淡、或位置略偏的方法，使它得

到减弱。这种多视点的处理方法，在许多题材的画面上被采用。

(3) 人物装饰的表情处理

表情，顾名思义，是以某种形式表达出来的内心情感。根据常识和一般理解，表情是表现在人物面部的喜、怒、哀、乐。在美术作品中，有难以数尽的作品用高超的技艺描绘出人物各种惟妙惟肖的表情，有许多经典之作，深刻动人。但是，随着社会的进步，人类思维和审美心理的提高，表现“表情”的方法也在发生着变化。仅从许多传统美术种类在这方面的变化，就可以看出这种发展。版画在表现人物方面越来越不把表现人的面部表情作为自己表现人物内心情感的唯一方法。雕塑也有这样的动向。

其他艺术种类在表现“表情”上均有独特的方法。舞蹈是肢体活动而形成的行为艺术，它以丰富多变的动作，而不是以语言和面部表情来表达内心的情感。这种肢体语言、动作表情源自远古，发展到今天，表达得更加深刻。

装饰绘画在表现人物的“表情”上也形成了与其他绘画形式不同的方法。这就是重动态、表情，不重面部表情的方法。

表情，是内心活动的反映。人类的表情主要反映在人的面部，但又不仅仅只反映在面部，内心的活动也会在动态、手势上有所反映。有生活经验、能细心体察生活的人，从很多动态、动作中，从一探身、一低头、一挥手、一投足之间就能明白对方的内心活动。

装饰绘画在表现人物的内心情感时，主要是采取舞蹈艺术的表现方法。可以说，装饰绘画是一种在平面的二维空间中的舞蹈和哑剧，而舞蹈则是在三维空间中运动着的装饰绘画。

以动作表现表情，这是装饰绘画的特点。但是，这并不是很容易做到的。装饰人物的动作要很准确地、很美地表现人物的内心活动，要求艺术家有很深厚的生活阅历，有很敏锐的体察生活的眼光和很讲究的形式语言。可是，有许多也被称为装饰艺术的人物变形，十分概念地摆出一些十分单调的动态，举举手、抬抬腿、扭扭腰，没有生活，没有格调，没有美感。

观察生活一定要深入、要全面、要真实，要注意大的、激烈的情感反映，也要注意小的、微妙的情绪活动。要注意跑、跳、蹦、坐、卧等大的动态，也要仔细地观察抬手、投足、歪头、皱眉、张嘴、叉手等小的动态所反映出来的内心情感。不要放过垂下一绺头发、把衣领翻竖起来所表现出来的心理活动。

要注意小孩站立时双脚的内扣、老头戴帽子的角度、时尚男青年的动作、女青年头发的式样，这些都是极有个性、极为生动、极有情趣的表情，艺术家应该特别给予关注。也可以做追踪式的观察，多做一些速写式的记录。这样的人是活的，是有灵魂、有生命力的。有这样生活底蕴的、通过装饰艺术形式美加工的人物，才是有感染力的，才能从根本上防止千篇一律、千人一面的问题。

我们的要求是用好的形式深刻地表现人物的特征和内心活动。仅注意人物的动作是不够全面的，还要注意那些与人物的性格、身份、心理活动有密切关系的服饰、花草、动物及它们与人物的关系，这些东西也能反映出人物的性格、身份、心理活动。例如现代时尚青年用牙咬着墨镜的腿；女青年把纱巾结一个结搭在一边，把毛衣系在腰间，毛衣袖子长得盖住了手；幼儿趴在地上专注地看蚂蚁；老年人披着棉衣，旁边是几只鸟笼子等。这些细小微妙的东西，能更深厚地表现出人物的精神世界。因此，要热爱生活，热爱生命，善于观察，尊重人格，怀着真挚的感情去歌颂、赞美这种由千百万人、由各行各业的人组成的有血有肉的社会。

（4）装饰形象的象征性

装饰形象的象征性有许多具体的表现。例如我们画了一个女人，一个年轻的女人，一个冬天里的年轻女人，一个在冬天风雪中疾走的年轻女人，虽然越来越具体，但是这种描写始终只是在运用象征的手法去诉说，并没有把所有的因素说尽、说透，因此，这是象征性的。

象征性的表现手法，是基于对生活的分类，是对人生几个必然阶段的必然事件的概括，不是对偶然事情的记录。象征性是通过稍加提示，就会被欣赏者想象得到的一种表现方法。例如，我们说一个人在吹笛子，在你的脑海中一定会马上浮现出一个人双手握住笛子，横在口前吹奏的形象。在这个心理背景下，如果你同时又看到了一幅人物的动态、比例比较准确的画，就会马上在心理上认可：这是吹笛子的人。如果这个人物是变形的，并且是形式感很大的变形，其中那只笛子可能仅仅是用一条单线表示出来，你也会毫不含糊地说：这是吹笛子的人。这些并非写实的人物、器物的表现，就是用典型性和象征性的手法表现出来的。

象征性的表现其实是很多的，在许多装饰画和其他绘画中都有这种表现手法。例如：在两张画上我们都画出几个小三角形，你很难说清这两幅画中

的相同形象“三角形”是什么东西。但是，当在其中一张画上画出与三角形搭配在一起的几块形象，在另一张上也画出另外的形象，你就马上会很清晰地说，这些三角形分别是船和小鸟。其实并没有改变三角形的形象，这个三角形使你对它有了某种物体的感觉，这其中就是象征性在起作用。运用象征性可以收到事半功倍的效果。

对许多形象的塑造，需要运用象征性的手法，对两个物体之间的关系、对运动的表现也需要用象征性的手法去表现，而且效果很好。还是举以上吹笛子人的例子，在一般的绘画中，要表示出人在吹奏笛子，一定要很准确地把人的嘴与笛子的关系、把人的手如何握住笛子的动作画出来，否则，这幅画就会失败。这是普通绘画中的普遍的约定俗成、顺理成章的做法。可是，在装饰绘画里运用象征性的手法，就可以非常简单、非常合理地表现出来。嘴与笛子之间、手与笛子之间都留有一定的空间，并没有直接触及，也没有具体地刻画手是如何握住笛子的，没有刻画手指的变化。但是这种象征性所表现的效果却能使一目了然。这是一种非连接性的象征性，这种装饰艺术的表现手法应用得非常广泛。例如，小鸟站在树上、小孩在放风筝、天上白云在飘动、人骑在马背上等。许多优秀作品都是因为成功地运用了象征的手法而受到人们的欢迎。例如动画片《三个和尚》中的许多场面就是典型的范例。在一幅有一棵树、一座山的画面上，背景的天空中仅以三个不同位置的太阳迅速地跳跃几下，就会使人心领神会：这是早晨、中午、晚上，一天时间过去了。简约到了极致、清楚到了极致、美妙到了极致，这是装饰艺术中难得的精品。这种被人人称道的效果就是运用了装饰艺术的象征性手法表现出来的。

任何事物都有它的两面性和尺度、标准。如果出于对装饰艺术象征性的好奇，不从生活的源泉之中去观察、发现，如果不在研究前人的优秀作品上下一番苦功，如果不大量地进行创作实践、进行锲而不舍的探索，是肯定不行的。有的人认为这些表现的效果没必要如同素描、写生那样画得真实、微妙，把这些效果视为简单，这是不对的。象征性的表现效果可能表面上看似很简单，但它是经过了千锤百炼而锻造出来的，它在形式美感、装饰风格上都有许多外行人不甚了解的难度。

