

图案设计丛书

人物装饰图案

RENWU ZHUANGSHI TUAN

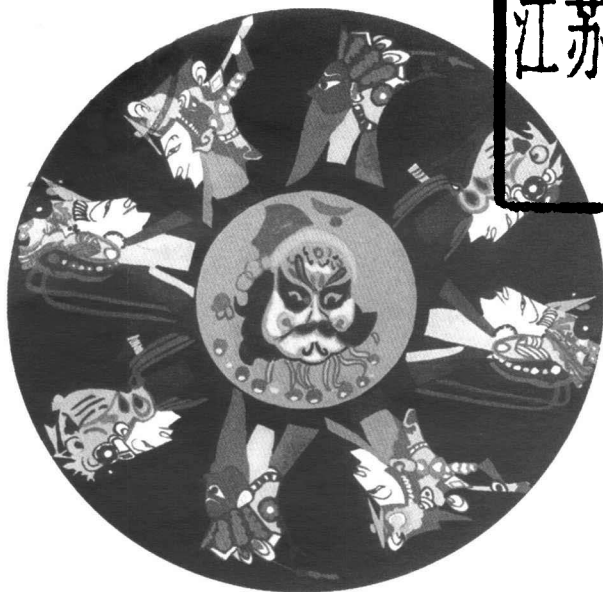
李连志 李江 著

河北美术出版社

图案设计丛书

人物装饰图案

江苏工业学院图书馆
藏书章

李连志 李江 著

河北美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

人物装饰图案 / 李连志, 李江著. — 石家庄: 河北美术出版社, 2002. 1

(图案设计丛书 / 李连志, 伍立峰, 崔彦伟主编)

ISBN 7-5310-1714-8

I. 人... II. ①李...②李... III. 人物-图案-图集
IV. J522.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 077069 号

(冀) 新登字 002 号

选题策划 郭 涌

责任编辑 韩方敏 郭 涌

封面设计 赵 建

版式设计 林泰烔

图案设计丛书
人物装饰图案

李连志 伍立峰 崔彦伟 主编

李连志 李 江 著

出版发行 河北美术出版社

地 址 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码 050071

电 话 (0311) 7083045 7060677

制版印刷 河北新华印刷二厂

开 本 889 毫米 × 1194 毫米 1/24

印 张 4.5

印 数 1 ~ 5000

版 次 2002 年 1 月第 1 版

印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷

定 价 29.00 元

目 录

人物装饰图案	1
一、人物装饰图案的审美	1
1. 人物装饰图案素材	1
2. 人物装饰图案训练中要注意的问题	2
3. 人物装饰图案的变形	2
4. 人物装饰图案的美感因素	7
二、多人物装饰图案的构图	7
1. 多人物装饰图案构图的特点	8
2. 几种常用的构图形式	8

人物装饰图案

人物装饰是装饰图案的重要内容,也是装饰图案中难度较大的题材,它对造型能力、想像力和艺术素养的要求也是较高的。人物装饰除具有一般人物创作所具有的共同要求外,还有许多特点,它以自然形象为依据,经过装饰手法,设计出的装饰形象简洁、单纯、有神,更具美感。它不注重画面深度表现而注重画面的空间分割、位置布局、面积比例;在色彩运用上要求富于装饰性,不求对自然物象的描摹。色彩的搭配使用完全服从于画面需要,依照作者的主观意念、感受和激情去处理;它不探究意境的刻画与生活的真实,而注重画面理想的装饰效果。创作不带偶然性,是理智的结晶和匠心的体现。

一、人物装饰图案的审美

人物装饰图案与其他装饰题材一样,没有扎实的造型能力和变形能力,作品就不能取得很理想的效果。如果只把精力和兴趣放在色彩和装饰手段上,忽视了造型、构图等基本技能的训练提高,创作的作品就经不起推敲。

1. 人物装饰图案素材

人物装饰图案素材的选择,可以用写生的人物习作,如速写、素描;也可以用各种图片做参考,只要适合于装饰变形需要的,不管是哪种素材来源,同样可以为我们所用,收到预期的效果。

为使人物装饰图案的变化达到强烈的装饰效果,在选择素材时就要注重形象的装饰性,要精心挑选具有装饰美感的素材来进行变化,这样将会大

大提高学习的成效。

例如花卉装饰的素材不一定非要名贵的牡丹花、梅花等,像单瓣小朵的花及柔软的草本枝叶等均可以做装饰素材,因这样的花草结构明显,适合图案组织,易于夸张变化,枝叶的可塑性也很强,任其组织缠绕,不易使人感到生硬勉强。动物装饰图案选取孔雀、马、羊和鱼等作为素材就比蛇、虫和鼠等作为素材取巧许多。选择人物装饰图案素材,最好是用舞蹈、戏剧和少数民族等服饰特点突出的做资料。这些素材有的动态美,有的服饰美,其本身就具备了很强的装饰性,夸张变形易于入手,同时也容易受其装饰因素的启发,为变形创造了良好的基础条件。

人物装饰图案的训练,可以分以下几步来进行:

①人物头像的装饰变化:这个训练重点放在脸部五官的刻画及头发、头饰的变化上,着重表现各种人物的神情及装饰美。

②人物半身像的装饰变化:这个训练既要重视面部及头饰的表现,又要涉及一定的动态和服饰的表现,表现的内容较头像也复杂一些。半身人物要特别注意头、颈、肩和双手的表现,因为这些内容关系到人物动态和内心感情的表露,所以应特别注意,认真处理。

③人物全身像的装饰变化:这个训练主要侧重动态的处理,在千变万化的动态中,要注意选取富于情感和美感表现的动态。选取动态、表现动态、夸张动态是这个训练的重点。对人体结构、动态的设计和服饰特征要全面考虑,而面部和头饰的刻画相对可以放松一点。

以上三个训练课题基本上解决了人物装饰造型

的全部内容,通过上述内容的训练,对人物装饰图案的变形问题就可以有所认识和掌握了。

2. 人物装饰图案训练中要注意的问题

人物装饰图案训练中应注意哪些问题,才能达到训练要求呢?这可以归纳为以下三点。

①要使人物造型简练概括,具有装饰感,必须进行程度不同的夸张变形。无论是动态或服饰不能因为夸张变形而失去原有的特征,对形象特征要进行强化和夸张,使其具有更强的特征。只有围绕特征去夸张变形,人物的特点才能更突出。

②人物形象必须追求美感,仅仅突出特征是不够的,因为特征并不完全是美的,而装饰作品表现的必须是美的特征。人物形象通过艺术加工,不仅强化了特征,而且加强了美感。

③取舍是获得装饰美的必然手段,通过舍去无用的部分或细节,使形象的特征及美感得到强化。

3. 人物装饰图案的变形

在着手进行图案训练时,还要掌握一些具体的变形方法,它们有着各自不同的特点和要求,呈现不同的装饰趣味和效果。一幅好的装饰图案,往往是同时使用了几种变形和装饰手法。现将这些方法分别加以介绍,初学者只要认真学习,实践多了便能灵活运用,也能将这些方法融会贯通。

①影绘:这是强调形象轮廓变化而忽略内部细节的一种常用装饰手法。(图 1-1、2)

图 1-1

图 1-2

我们在选择素材时,不加挑选地用任何一个动态进行单色平涂,画面效果有时就会使人感到莫名其妙。因为不是任何一个动态都适合这种方法的。如果素材选择得好,角度适宜,形象的轮廓特征就突出鲜明,尽管平涂会省略掉一切细节,只靠剪影仍然会把人物形象生动地表现出来。这说明在选择人物装饰图案素材时,其角度是相当重要的。如人的头像,最富有特征的角度就是侧面。若要表现某一个动作,则要最大限度地四肢表现出来,要尽量避免四肢与躯干重叠,以免平涂后四肢与躯干含混不清。这种装饰手法在民间剪纸和皮影戏的人物造型中运用的最多最好,我们可以从中学习体会影绘的魅力。

②条理修饰:这是装饰变形中常用的另一种方法。条理呈现为一种统一的有秩序的美感。生活中的“条理”是人的一种良好品质和能力,生产过程的“条理”是科学与效率的理想体现。修饰的字面含义就是修整加工的意思,是对原始较杂乱的素材进行顺畅整理,使之呈现理想的秩序。

我们在进行人物装饰变化时,面对素材应该用条理的观点方法,找寻其统一和秩序的因素,要除去繁琐的东西,强调其统一的方面;接近平行的使之尽量平行,接近垂直的使其尽量垂直;用相近或相同的因素使形象统一起来,尽量减少无规则的变化,形成有条理、秩序化的形象。

对于变化的部分,要按规律顺序渐进,或由大到小,或由小到大(明暗、黑白、疏密和大小等均如此)。总之,将自然形态不规则的部分排列整齐,呈现出一定的秩序,达到有规律的变化统一。大体

说来,条理修饰有三个侧重的方面:一是强调造型风格规则整齐,使过于繁杂的形象尽量单纯统一。二是进行必要的简化,把可有可无的细部进行合并和删减,保留有特征的部分并加以强化。三是对简化后的纹样、形象再给予适当的修饰,以原有的形象为基础,适当进行夸张和变化。

用条理修饰的手法对素材进行装饰变化,基本上还是倾向于写实的。它主要是自然形象的加工整理,主观创造成分尚少,这种手法变形的幅度不大,保留了自然美,更易为观者所欣赏和接受,是一种较好的常用的图案装饰方法。(图2-1、2)

图2-1

图 2-2

③简化夸张：简化和夸张是两个不同的概念，但是在装饰变化中又是密切相关的内容，是变形的两个主要方法。

简化是图案的基础，其他如夸张、修饰、添加等，都是在简化的基础上进行的。简化是对素材中可有可无的部分进行概括和提炼，是使复杂变单纯的创造过程。对原始素材的提炼简化，不可从字面简单理解为把原有的东西少画一点。简化的关键在于除去非本质非特征的东西，突出有特征有性格的地方。通过简化使艺术形象比自然形象更典型更富

于艺术感染力。所以说：“去繁就简是形式，去粗取精是实质。”

夸张是在简化的基础上进行的。某一素材简化后，人们对保留的部分往往感到不够满意，不够理想，因此就要将具有特征的部位进行夸张，使所塑造的形象更有个性，更加生动。夸张决不是放大形象的全部，而是用在形象最有表现力的特征上。以服饰为例，朝鲜族妇女的短上衣及长裙就与众不同，这就是它的特征，黎族妇女的短筒裙、彝族妇女的长折裙、藏族妇女的宽袍长袖与傣族妇女的紧身短袖，都是可以夸张变形的特征部分。

夸张也要注意适度，避免过分而破坏了形象的基本特征。夸张要有生活基础，不能没有依据没有规律地随意乱变。夸张的目的是使形象更加优美动人，而不是追求古怪离奇。（图 3-1、2）

图 3-1

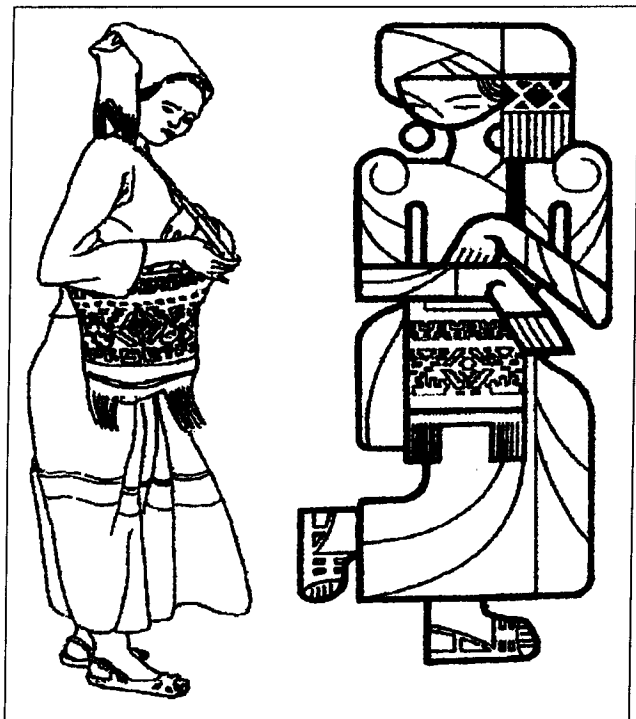

图 3-2

④添加：添加也是装饰变形中常用的手法。是在简化手法的基础上根据构思和构图的需要，在较单一的纹样上，添加一些能突出特征的装饰纹样，以使人物形象特征更加突出，更加完美，更具有装饰性。

添加应从以下几个方面考虑：

一是原来形象本身就具有的内容。如服饰上的花纹、边饰或其他装饰品，经过提炼，选取最有代表性的纹样进行添加。这种添加的内容是有客观基

础的，是形象自身就具备的，因此添加后容易协调，使人觉得合情合理。

二是根据谐音、寓意和联想等形成的构思，创作一些纹样进行添加。有些添加纹样与原形象无关，但它是出自作者丰富的联想，赋予添加后的图案形象以新的含义和意境，增加了装饰趣味。这种方法最能体现作者的智慧和创造性，是图案创作中最可珍贵的，是我们应当追求的。

三是完全从形式美出发，将简化后的形象添加一些抽象的点、线、面或其他形象，只要与人物变形协调及形式上和谐就可以。这种方法能增加画面的装饰效果和形式美，画面给人以新意，是我们应当注意运用的。

民间工艺品是非常重视运用添加手法的，如民间剪纸常用的“花中套花”。人们在大花剪好后尚不满足，又在大花中添加一些小花小草，使得大花套小花，花中有花，丰富了画面，突破了单调感。（图 4-1、2）

人物变形所用的手法是多种多样的，具体应用时要灵活。我们必须通过自己的画面需要来选择表现手法，还要使各种表现手法统一和谐，总之，不可拘泥于一式一法。（图 5-1、2）

图 4-1

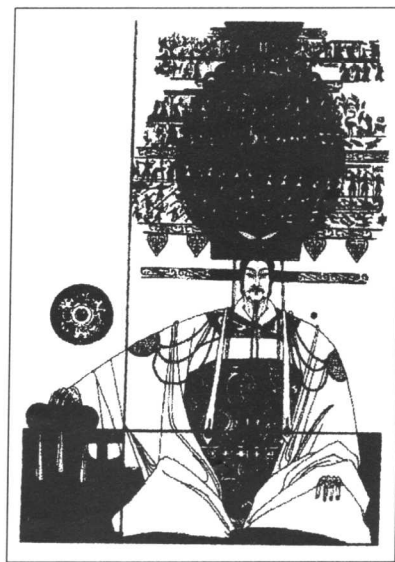

图 5-1

图 4-2

图 5-2

4. 人物装饰图案的美感因素

①形体动态美:健美的体型是人物形象美的重要因素之一。而人体在运动中,更具有各种各样动态美。在古希腊和古罗马,歌颂人体的健美已成为社会风尚,人体美术在西方艺术体系中始终占有重要的地位。体操运动员、舞蹈演员都具有健美的形体,他们以人体做画笔,在空间中最大限度地展现了人体的美。人物装饰图案也是探索人体美的,创作者遵循形式美的法则,对千姿百态的人体进行夸张变形,创作出优美动人的装饰图案来。

人在运动中表现出的美是丰富多样的,这不仅因为人的各种动作体现了形式美的规律,还因为人的动作是思想情感的自然流露。正常协调的动作是美的,具有爆发力的动作也是美的。幅度大的动作很美,幅度小的动作也很美。现实中丰富多姿的动态给人物图案的创作提供了丰富的创作素材。

②服饰美:服饰是人物图案中极重要的装饰因素。人们穿衣除了遮体、御寒外,还具有装饰人体和美化生活的作用。我国是一个多民族的国家,各民族的服饰具有其独特的装饰风格,其艺术魅力也是各不相同的。服饰美不仅体现了我国各民族悠久的历史和高度的文化水平,也为人物装饰图案的创作提供了无尽的源泉。

许多初学者在进行人物装饰图案创作时往往受服装原型的约束,不知从何处下手,不敢变化。究其原因,一是掌握图案变化的手法太少,再是缺乏想像力,应该根据自己的构思,参考服装原型的特点,进行再加工再创造,使客观自然的东西图案

化。对服饰的问题要注意:画历史人物或有地区、民族特点的人物,其服饰不可“张冠李戴”,要以严谨的态度去做必要的考证,通过写生或查阅资料来获得第一手资料,做到有根有据。

③细节美:许多人物装饰图案,往往对主要部位都能够精心地刻画,认真地推敲,但对细部就用功不够了。这不仅使画面粗糙,形象单薄,而且影响画面效果。图案创作要求每一个局部都尽可能地完整精致,使整个画面耐看,经得起时间的检验。

二、多人物装饰图案的构图

前面介绍了人物装饰图案素材的选择和装饰手法的运用等内容,目的是了解人物变形的的基本方法和装饰手法。掌握了以上的知识内容,就可进行两个以上人物的综合训练了。

多人物的图案训练,因为画面表现的是多个人物,所以研究人物之间的关系尤为重要。通过画面几个人物的变化组织,要使人物间形成一个有机的联系,构成完整的形态。双人舞表演,舞蹈者之间的分合聚散,上下托举等舞姿,无不是在追求二人动作协调组合的形式美。双人花样滑冰人物之间的关系,同样也是在追求这种美。

多人物的图案训练,同样可以根据写生稿或图片资料来进行变化。同样要重视素材中的装饰因素,并根据画面需要和装饰因素去发挥想像力和创造力。要抓住其中最美的东西,运用图案装饰变形的手法进行变化。变化的要求与前面内容一样。多人物图案训练的主要目的,是解决多人物间装饰性

构图的问题,主要包括人物间的布局、穿插、衬托、变化、避让等。

1. 多人物装饰图案构图的特点

构图是一幅作品的骨架,如同房屋的梁柱。一幅较好的多人物装饰图案,除了造型、色彩、技法成功之外,构图的完整性起着决定性的作用。

多人物装饰图案的构图有三个特点:

一是它竭力追求形式美。使画面在统一调和中产生装饰性的效果,强调画面的整体感。

二是画面布局的问题。画面形象平面展开,不强调画面的深度表现。画面所有的形象基本上避免重叠,避免视点的集中,只表现上下(即高度)和左右(即宽度),不用焦点透视的原理来构图;画面避免表现空间和前后距离,不同时间不同地点的景物可以同时出现在同一平面上,形成一种不受时空限制的装饰画面。

三是装饰性的构图特别强调程式的运用。程式化追求一种规律,以此在装饰图案中再现客观物象。程式化和公式化是有区别的,程式是适应题材内容的,并以不断地创新来避免程式的僵化。

2. 几种常用的构图形式

①对称式构图:也称均齐式构图。对称式构图具有强烈的均衡感,给人以完整、圆满、规律、稳定的感受。在我国传统文化中,对称这种形式的运用是非常广泛的。不论是建筑群的布局还是室内陈设,许多方面都是按均齐原则布局组织的。有些初学装饰图案的人,总是回避对称这种形式,认为死板单调,但对称所带来的装饰效果是十分显著的。

人体的结构,植物的花叶果实,多种多样的昆虫动物,无一不是对称的,任何内容的纹样使用对称这种组织形式,美感都会油然而生。(图6)

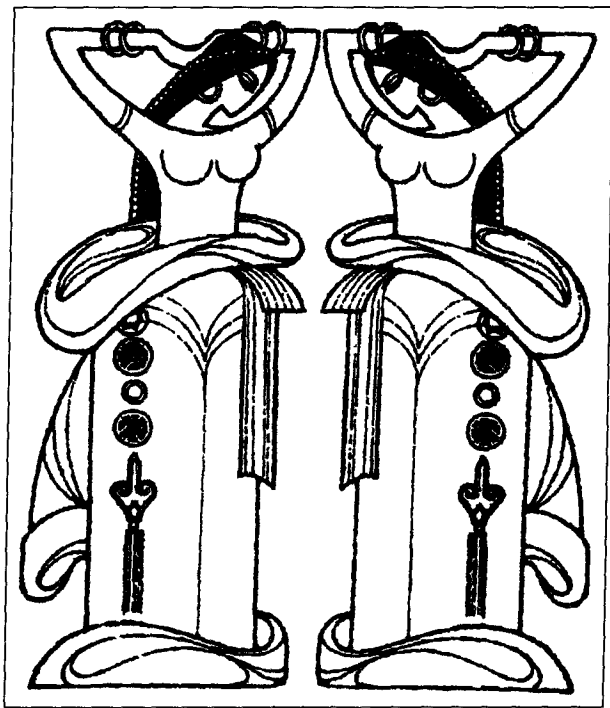

图6

②平衡式的构图:平衡是力学的概念,即支点的两侧是同量不同形的。图案中即在假定的中轴线的左右或上下布局不同的形象,但它们在视觉上的分量却是相等的。这种构图具有灵活多变的装饰美,是最常用的构图形式之一。(图7)

图 7

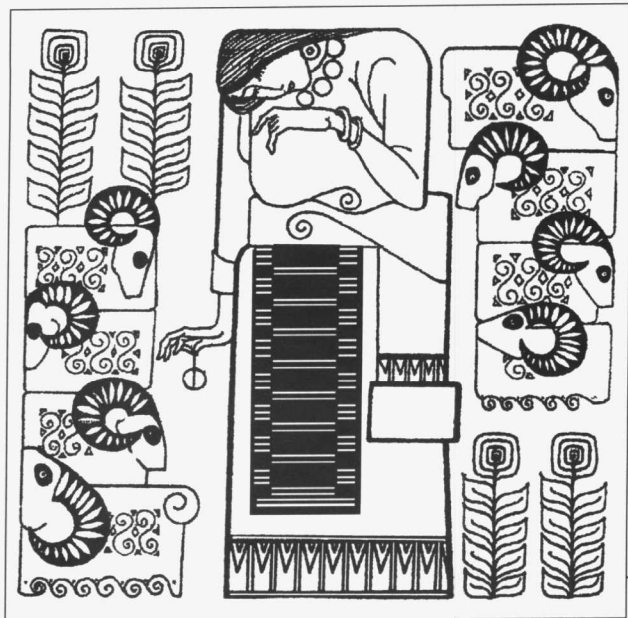

图 8

③适合式的构图:这种形式具有非常浓郁的装饰性,适合式构图是把形象组织在一定的外形轮廓中,形象必须与外形轮廓相适应,构成一个统一体。适合式的构图,最能显示装饰性的特点,其他画种是极少采用这种构图形式的。(图 8)

最后要说明的一点是,构图也好,方法也罢,都不是一成不变的,学习千万不能墨守成规、泥古不化,而要视具体情况灵活处理,综合使用我们所

学到的各种知识。

多人物装饰图案在素材确定后,可根据素材形象的特点,选择适合组织需要的构图形式。根据构图的需要,可将形象结合夸张变形做适当的挪动和调整,同时还可以使用添加手法充实画面,增强画面的装饰性。通过形象的夸张变形训练和构图组织训练,将会为今后主题性的人物装饰图案创作打下坚实的基础。

