

现代设计教材丛书

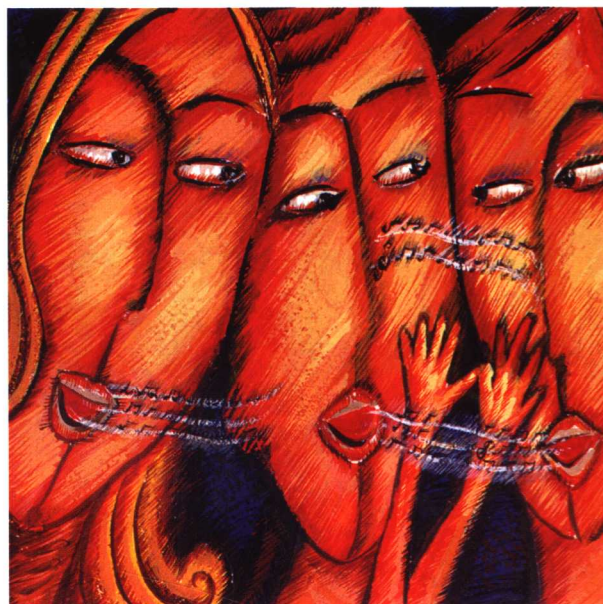
四大变化

设计技法·图例 (上)

——动物与人物

主 编 张如画

SIDA BIANHUA SHEJI JIFA TULI

JM 吉林美术出版社

现代设计教材丛书

——
动物与人物

主编
张如画

四大变化设计技法·图例

(上)

吉林美术出版社

亲爱的读者:

为了使我们的编辑工作更加出色,希望您多提出宝贵的意见和建议。如果您有好的作品和选题,请与我们联系,我们在此正式向您约稿。同时我们欢迎您为我们主编书稿,我们也希望出版人加盟。真诚合作——精美的印制和良好的声誉会令您满意。我们工作室的全体员工,将献策献力成为您得力的助手和知心朋友,共同制作精美图书,共同创造美好未来……

地址:长春市人民大街 4646 号 出版大厦 吉林美术出版社

电话:0431-5637189 13943053670

邮编:130021

E-mail: in_bm@163.com in_bm@yahoo.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

四大变化设计技法图例. 动物与人物. 上 / 张如画主编. — 长春: 吉林美术出版社, 2004. 6
(现代设计教材丛书)

ISBN 7-5386-1644-6

I. 四... II. 张... III. ①动物-造型设计-高等学校-教材 ②人物-造型设计-高等学校-教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 058044 号

现代设计教材丛书

四大变化设计技法·图例(上)——动物与人物

丛书主编: 张如画 本册主编: 张如画

总 策 划: 松果文化工作室

责任编辑: 张学杰

技术编辑: 赵岫山

装帧设计: 张如画 张闰明

图片摄影: 万伯乐

出版发行: 吉林美术出版社

(长春市人民大街 4646 号)

印刷: 深圳现代彩印有限公司

开本: 787×1092mm 1/6

印张: 7

印数: 1-5000 册

版次: 2004 年 6 第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5386-1644-6 / J·1337

定价: 全套(2 册)70.00 元 本册: 35.00 元

序

四大变化作为装饰艺术的一种表现形式，是对自然形态的改造，对原始形态的简化、夸张与变形，使其从感性形态上升到理性形态，从而创造出具有感染力的作品。图案从写生到变化经历了一个从视觉元素到心理经验的变化，它不仅仅是简单的形态要素的变形，而且是视觉经验与心理经验的归纳总结与升华，要抓住事物本质特征。四大变化是一种极为典型的装饰变形手段，使人们在实用的基础上得到精神愉悦，因此四大变化作为设计的基础，它的重点放在图形的结构、变化的规律和色彩的应用上，在二维的视觉空间中创造三维的立体空间和四维的运动空间。四大变化的造型、色彩不受自然形态的限制，它充分利用各种造型手段，创造新的视觉形象，其形象与构图的多变性充分显示了装饰的现代性，在现代装饰艺术中也占有重要的地位。通过对四大变化的学习可以灵活掌握自然形态的装饰造型方法，为今后的应用打下坚实的基础。

目 录

四 大 变 化

一、概述	1
二、形式美法则	2
(一)变化与统一	
(二)对比与调和	
(三)对称与均衡	
(四)节奏与韵律	
(五)重心与比例	
三、写生	4
(一)写生的目的	
(二)写生方法	
四、变化规律	6
(一)省略与提炼	
(二)夸张法	
(三)添加法	
(四)求全法	
(五)拟人法	
(六)分解组合法	
(七)象征法、寓意法	

动物变化

一、动物写生	7
二、写生的角度	7
三、动物变化	8
四、技法实例分析	9
五、图片欣赏	15

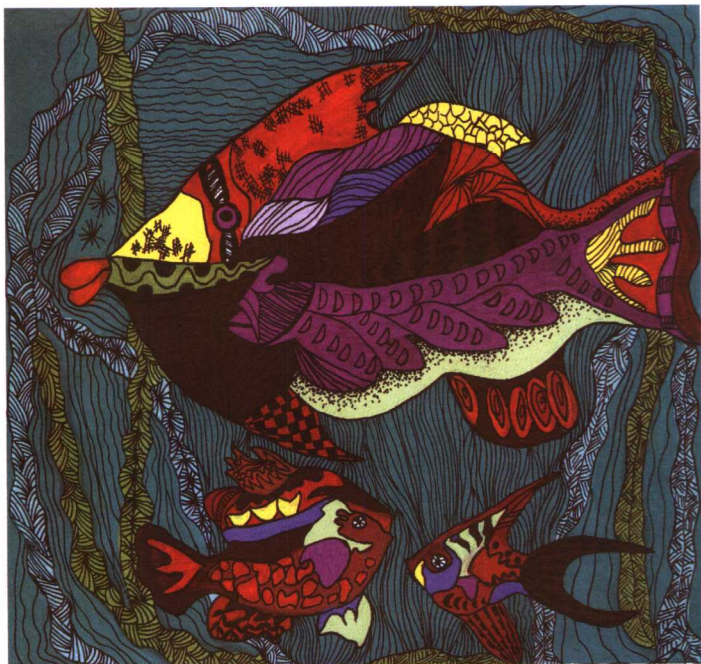
人物变化

一、人物写生	34
二、人物变化	35
(一)人物变化的形象特征与表现	
(二)人物变化的情感特征与表现	
三、技法实例分析	37
四、图片欣赏	38

四大变化

一、概述

四大变化从总体上说是装饰艺术的一种表现形式,是将自然界中的事物删繁就简,保留其典型特征并加以改造,改造是从感性认识上升到理性认识,通过主观意识对自然形态加以美化、夸张,以创造出具有艺术感染力的形象。图案的原形来自于大自然与生活,自然的东西不能直接应用于图案,必须经过加工整理,这就要经过写生、变形、变异三个过程。

谢雨婷

图案从写生到变形是基本功的训练。所谓变形就是在写生的基础上,保持自然形态的特点。例如中国半坡出土的陶器上的鱼纹就经历了从最初的描绘自然物象的写实手法到为了适应生产和生活的需要,对自然物象进行的简化、加强、夸张、变形,最后终于从具象图案逐渐演化到抽象图案,从最初鱼的图形到完全几何图形化的象征性图形。当鱼的图形从原有物象特征到完全几何图形的图案时,就完成了图案的变异。图案的写生不再是机械地模仿自然,再现自然,它的重点不在光影、质感、色彩的细微变化上,也不苛求表面的相似,而是寻求结构、特征、规律上的美感。在写生时可选择不同角度、不同形态进行不同程度的增加、删减。变形有两个方面,除了物象外形的变化还有物象色彩的变化。

方 智

指导教师 张如画

色彩变化对图案来说,色的概念是相对的,它不像绘画那样与形相依,它要服从于意境,服从于装饰目的。变化的色彩不受自然色彩的局限。所谓变异就不是一般的常规变化,而是一种激烈的变化,变异在现代装饰中占有重要的地位,最易引起人们的心理反应。这种变异不是在自然形态上,而是在事物的物质、现象、感觉上。变异是由渐变到激变,从相似到相异,从相异到特异,从激变到突变。

杨 翎

崔文静

二、形式美法则

(一) 变化与统一

变化与统一法则是构成装饰艺术形式美的最基本的法则，也是一切造型艺术的基本原则与规律。

变化是一种对比关系，是指在画面构成中讲究形体的大小、方圆等变化；在色彩上讲究冷暖、明暗、色相对比关系；在制作中讲究画面肌理的光滑、粗糙、轻重等对比关系；在线的运用上讲究粗细、曲直、刚柔等变化。对比关系的运用使画面生动活泼，但过分变化会使人产生混乱感。

统一是一种协调关系。它可以把画面的各种变化因素统一在一个有机的整体中，使设计的图案具有一定的规律性，画面有条不紊。统一的特点是安静、庄重、严肃，但过分统一会使画面陷入呆滞，缺少生气。

统一与变化的有机结合使图案既具节奏感，又和谐统一，局部的变化使画面生动，整体的统一使画面安静、和谐，只有有效地运用才能使画面达到生动的艺术效果。

(二) 对比与调和

对比与调和是装饰艺术设计中重要的手段之一。对比包括形的对比、色彩的对比、明暗的对比、质感的对比、物象的虚实对比、聚散对比等。对比可以产生醒目、生动的艺术效果，使画面富于生机，具有强烈的视觉冲击力。

调和与对比相反，它是由视觉的近似因素构成的。画面中线条、色彩、明

暗的相似会产生一致的感觉，使人感觉和谐宁静。

装饰设计中既要有调和，又要有对比。缺少形的对比，画面会显得平淡；缺少色彩的对比，画面会显得单调。无论哪一种对比，都会对形象的创造和画面的设计增加意味，调和可以使相似或相异的因素在共同的线索中求得一致。调和过头往往变得单调、平淡、缺少变化，所以在具体运用中可以使局部具有对比的因素，这样才能达到生动的效果。

（三）对称与均衡

对称是以中心线为基准，在上下或左右同形或同量，我们称之为对称。对称可以产生安定与统一的感觉，自然界中到处可以发现对称的因素，对称是一种常见的规律，对称的构图具有庄重，整齐的美感。

均衡在画面中是一种视觉因素的稳定，它是“异形等量”，人们可以从形的大小、色彩、位置、质感等方面来达到视觉上的力的平衡。它符合格式塔心理学的要求，人们往往在心理上要达到一种力的均衡。画面中各种因素的组合以不失重心为原则，均衡的画面可以通过多种方法来取得，如在装饰画中可以通过动物、人物等动势的变化来实现，在花卉变化、风景变化中可以采取块面的分割来实现。

对称往往使人产生拘谨、呆板的感觉，均衡也容易使人感到平淡，在具体应用时可以在稳中求变化，求得视觉上的表现力。

（四）节奏与韵律

节奏是规律的重复，即形象的连续出现所形成的起伏。节奏讲究变化起伏的规律，没有变化也就无所谓节奏，它主要通过形象的重复、渐次、交错等手段的运用来表现。韵律是节奏的变化形式，它赋予节奏以强弱起伏、抑扬顿挫的变化，韵律是节奏与节奏之间运动所表现的姿态。节奏具有机械美，富于理性，韵律具有音乐美，富于感性，节奏与韵律互为因果，在画面中节奏与韵律的表现可以通过图形的大小、远近、强弱、虚实、曲直、明暗、疏密、高低等方面的组合来实现。

（五）重心与比例

重心决定物体是否稳定，物体的造型重心位置不同给人的感觉也不同，重心偏下给人以稳定之感，重心偏上或左右偏移给人以不安定之感。

比例是指物体与物体、整体与局部之间的长短、高低关系。世界上的万物都有自己的比例关系，都符合自身的生理需求。在图案变化中人们往往要根据生理及心理的需求来创作适当的比例，最理想的比例是古希腊毕达哥拉斯学派所创造的黄金分割比率，“黄金率”在设计中运用广泛，如书籍杂志的设计，报刊、招贴等的设计。合理的心与比例是达到视觉与心理审美要求的重要手段，在运用中要以人为中心。

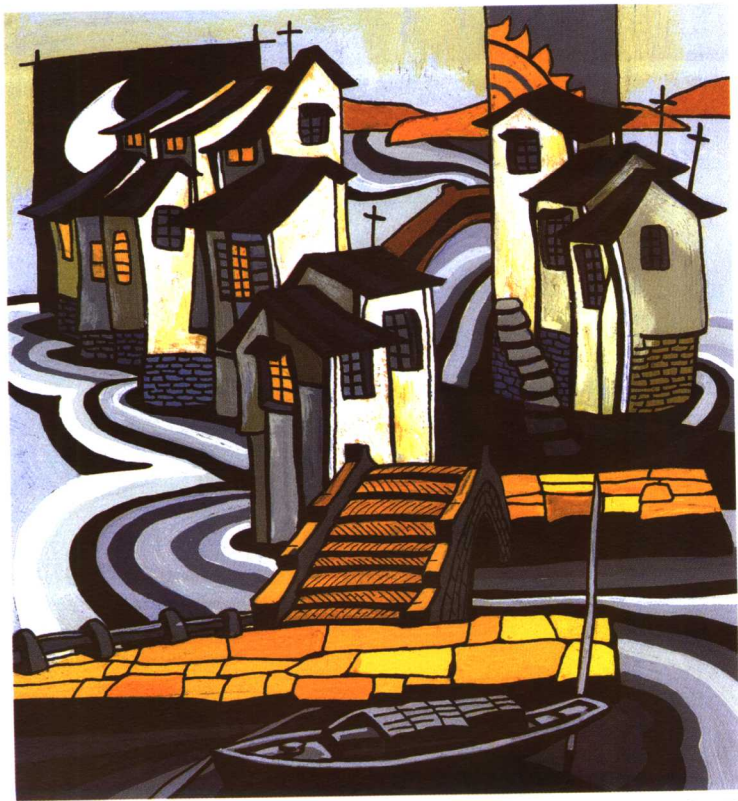
刘杰

刘春阳

刘旗峰

肖 晟

三、写生

写生是记录自然的最好方法，它为艺术创作收集素材，积累形象。通过写生锻炼自己的观察能力和表现技巧，提高审美能力，寻求创作灵感，学会灵活运用各种写生方法，充分表现物象的特征及本质。

(一) 写生的目的

这里的写生不同于一般的绘画形式的写生，而是带有装饰性目的的写生。写生主要分为两个阶段，第一阶段为再现写生。通过写生熟悉了解事物的生长规律及特点，掌握形态特征及精神面貌。第二阶段为主观表现。通过对写生物象的分析与观察，了解物象的特征、形态，进而获得其规律性，展现主观感受。写生是记录自然景物的基本方法，它可以提高观察力，表现技巧及提高审美能力，变化与写生是不能分开的一体，变化以写生开始，并贯穿写生的始终。

(二) 写生方法

写生是变化的前提，写生的方法很多，主要有线描写生、彩绘法、明暗法、归纳法等。

线描写生——线描即是用单线勾勒，一般常用铅笔、钢笔或毛笔等描绘。线条力求准确、生动、流畅，讲究线的轻重、缓急、虚实、刚柔、粗细等变化，以线条描绘对象的结构、特征。

彩绘法——是以水粉、水彩、丙烯等工具描绘自然物象，彩绘可分为单色、淡彩和写生彩绘法。

单色彩绘法是以水粉和水彩为工具，将一种颜色加白或加黑分浅、中、深等层次来表现物象的形体及明暗关系。

淡彩彩绘法是用铅笔或钢笔起稿，画出物象的大致轮廓和调子，再以水彩或透明色罩染，使线条与色彩融为一体。

写生彩绘法是以水粉、水彩或丙烯等颜料，用多种颜色描绘对象，用写实的手法表现物象的形体、明暗、体积、空间等关系，真实地再现客观对象。

明暗法——是以铅笔、钢笔、毛笔画出物象的明暗、空间、体积、结构等关系，可用点或线的排列来达到其效果，也可用晕染的方法来实现。

归纳法——是以高度概括的手法来表现物象，方法简洁、概括，层次分明，具有极强的装饰效果，适合于图案的需求。归纳法分为黑白归纳法和彩色归纳法两种。

黑白归纳法是把物象归纳为黑、白、灰三个层次，使图、地相互映衬，达到鲜明的效果。

彩色归纳法是根据对象的色彩特征及描绘者的主观感受，对物象的色彩进行总结、概括，强调色彩的情趣、装饰性，突出个性。

陈小祥

俞楠

指导教师 张如画

四、变化规律

（一）省略与提炼

就是省略细节，突出整体形象，它是装饰图案变化的基础。省略可以使复杂的形象变得简单，为其他方法的运用创造了条件。省略即概括，把复杂化变得有条理、有秩序，提炼出共性；提炼就是把形象刻画得更典型、更精美，以达到加强物象整体特征的地步，这样更容易突出主题。

（二）夸张法

夸张是变化的重要手段之一，它不仅是对形象的简单放大，而且是运用丰富的想象力对物象的神态、表情、局部等特征加以艺术地强调，使其形象鲜明，富于个性。夸张可分为整体夸张、局部夸张、透视夸张、适性夸张、动态夸张等。夸张手法的运用要恰到好处，如果只注重局部而忽略整体特征，就会缺乏感染力。

（三）添加法

添加法是在形象经过省略、提炼、夸张、变形后，为了使形象更具装饰性、丰富性而进行的艺术加工。添加可以使原有内容在新内容的衬托下更加谐调，更引起人们的丰富想象，增添新的意境与含义。我国的年画与民间剪纸中往往采用这种形式，如“莲年有鱼”。

（四）求全法

求全法是一种理想的手法，它不受客观条件的限制，常把不同时间、不同地点、不同空间的物象并置在一起，给人以完整、美满的视觉享受，许多民间艺术品就是常常采用这种形式。这样既打破了时间与空间的限制，也满足了人们对美好事物的追求。

（五）拟人法

拟人法是把动物、花卉等形象赋予人的性格特征，表现一定的情感，产生与观者共鸣的境界。在寓言、童话、动画片中常常采用这种手

法，深受人们喜爱。

（六）分解组合法

分解组合法是设计者根据实际意图，对自然物象进行变化、分割、位移，然后再按照一定的规律如并列、重叠、交错、反复、旋转等进行重新组合，这样创造的艺术形象往往充分展现了设计者的想象与情感，达到意想不到的艺术效果。分解是为了更好的组合，它是创造新的艺术形象的重要手段，分解可以深层次地了解事物的本质与结构，最后为变形做好准备。

（七）象征法、寓意法

象征法是以某种具体事物表现抽象概念，取其相似或相近的方面进行类比，以达到特定的含义。象征法在我国传统图案和现代标志中被广泛运用，如鸽子象征着和平，松树象征着长寿。

寓意法是借物托意、以具体实在的形象比喻某种抽象的情感意念。如传统图案中的桃、梨、鱼、蝙蝠、鹿等形象都因其谐音分别被赋予了一种有意味的形式。

方 智

指导教师 张如画

动物变化

一、动物写生

首先要熟悉了解动物的基本形态，生长规律，运动规律，习性特征。要对动物的内部结构与外部特征做到了如指掌，并且要熟悉动物所特有的特征，如大象的鼻子，长颈鹿的脖子，犀牛的角，孔雀的尾屏，鹰的喙等。在外形上兽类以长方形为主要特征，鸟类基本属于椭圆形。

动物写生的运动规律是写生的重要方面，动物是有生命的，在运动中形成了不同的姿态，但它们主要是由颈、四肢、腰、尾等几部分运动所产生的，每一个动作都牵动着关节的屈伸，都有其活动范围，在描绘时注意抓住其特征，就能画得生动活泼。在写生过程中要有分析、有取舍，要归纳总结，集中反映动物的主要方面。另外，动物的习性也影响它们的动作，如狐狸行走时的左顾右盼；豹的敏捷，奔跑时身体的舒展，如流线一般；老虎的稳重，捕食时身体的拉长与延伸；鹰的速度，在高空中的展翅翱翔；熊的体态强大、厚重，具有力量感。认识动物的生活习性对以后的图案变化十分重要，它是动物变形中不可缺少的环节。

二、写生的角度

不是每一种角度都适合于画面的表现，所以在写生时要注意选取完美、全面、真实地表现动物形象的一面，对于不同的动物采取不同的表现方式，如狮、虎等动物适合于正面表现，骆驼、斑马、鱼、鹦鹉等动物适合于侧面表现，抓住其典型性特征。

指导教师 张如画

三、动物变化

动物变化在原始时期就有表现，如原始陶器上的鱼纹变化，凤尾变化，蛙形纹变化等。这些变化都是经历了多少代人的演变，最后成为了人们所共识的符号。今天我们在进行动物变化时要紧紧抓住动物的特征，认识动物的内部结构和外部特征，对其变化要有依据，了解其生活习性，生理特点。动物形象的变形是有意识有目的的夸张变形，在变化中注意整体与局部的协调关系，不但变化其外形，更要抓住其神态。线条要符合不同动物的特点，反映不同动物的性格。用线可采取勾勒、虚实、浓淡等变化，色彩可依据其性情而变，如凶猛的动物，色彩对比强烈；活泼的动物，色彩比较鲜明；温顺的动物，色彩比较和谐、典雅。在色彩处理上，要变自然色彩为主观色彩。

在变化中运用夸张、概括、添加的手法，要把具象变化、抽象变化和想象变化结合起来，创造出完美的艺术形象。

刘春阳

黄森

指导教师 张如画

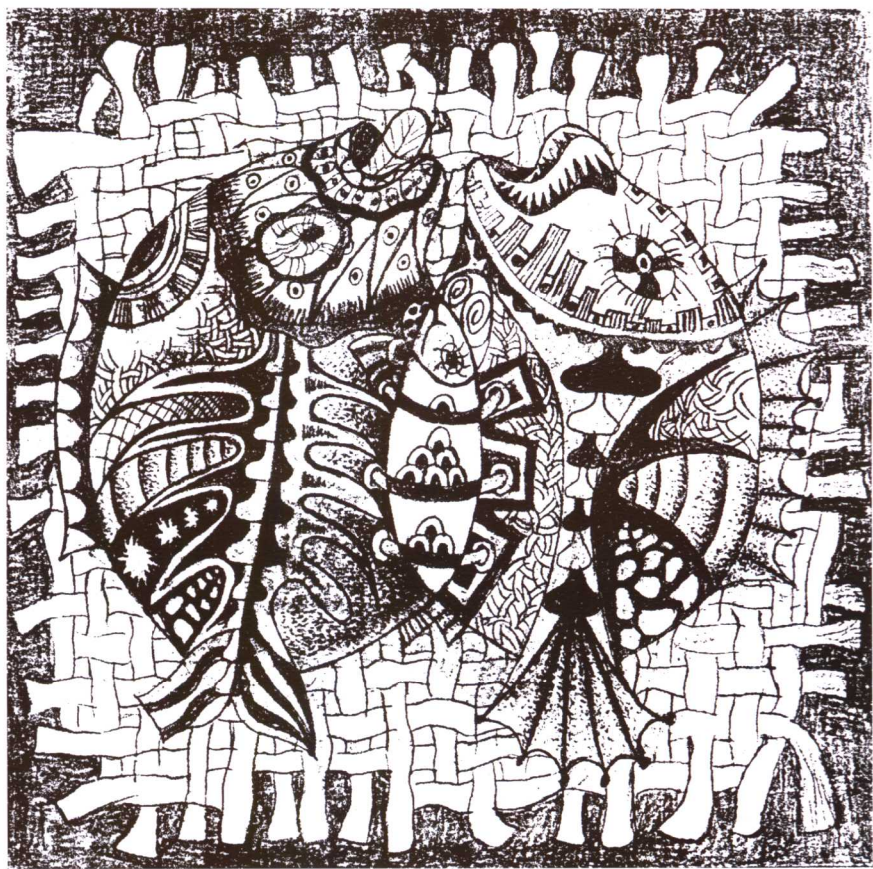
四、技法实例分析

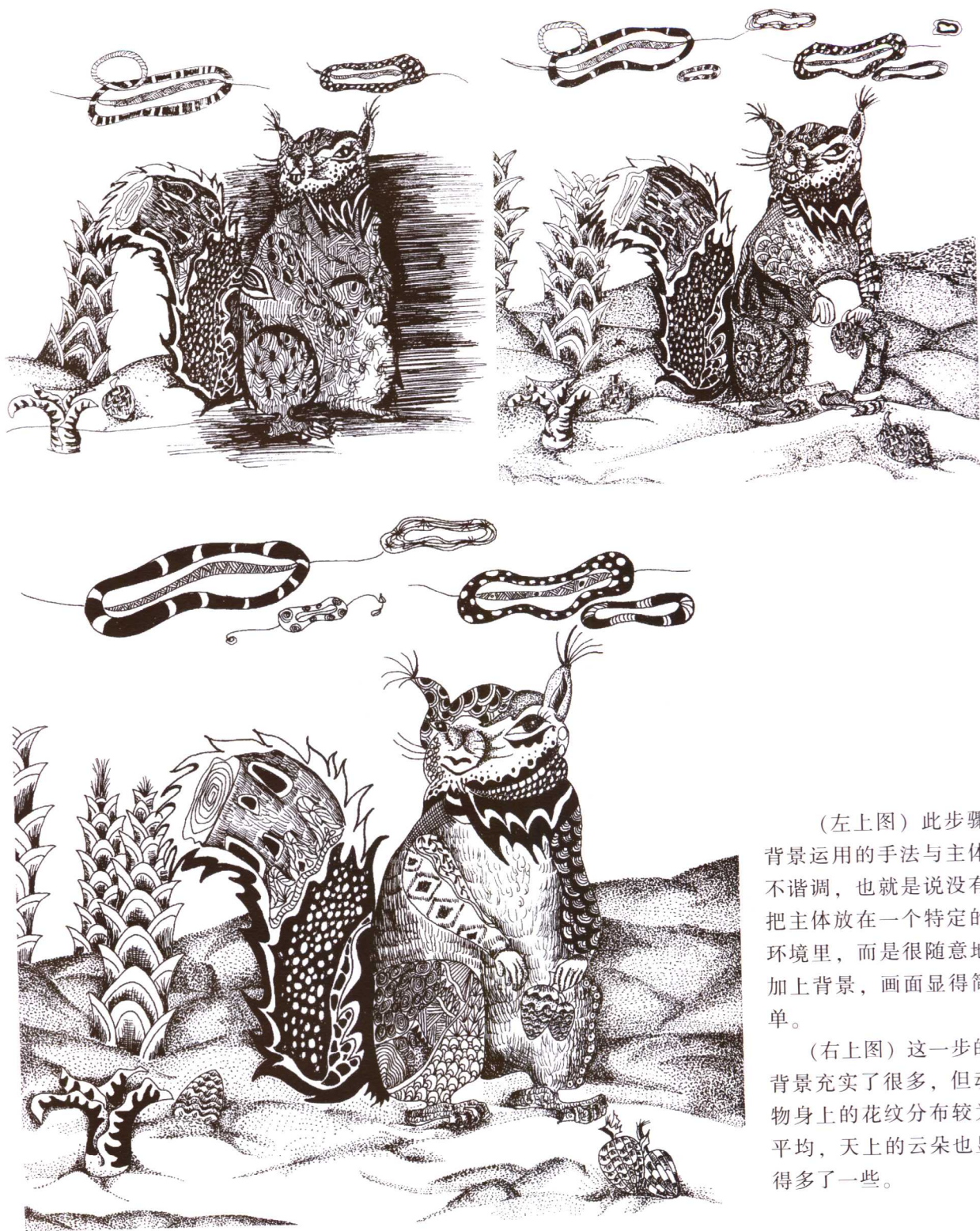
当学生作画时，往往会遇到这样或那样的问题。如果有老师在身边适当地加以指导，那么会起到事半功倍的效果。以下几幅作品均是学生在课堂上所作的草图，随着不断地深入，会出现许多新的问题。相信有许多同学也有过类似的困惑，往往不知道自己到底错在哪里，抑或该怎样改正才好，希望本章内容能给大家一点启示或帮助。

两条大鱼腹部挤出的负形是一条小鱼的形状，由于小鱼身上的花纹没有附着在结构上，所以显得不伦不类，大鱼身上的花纹也杂乱无章，鱼尾的开头也小气了些，背景没有特点。

下图为该学生所作的各种鱼形纹样，最后确定第一条更适合此画。它的花纹不会与两侧的花纹有重复的感觉，而且较为概括、大气。

作者：黄蕾
指导教师：刘鹏宇

(左上图) 此步骤背景运用的手法与主体不谐调, 也就是说没有把主体放在一个特定的环境里, 而是很随意地加上背景, 画面显得简单。

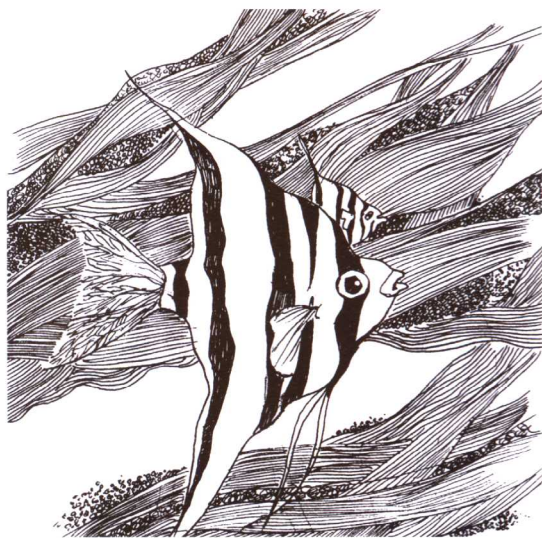
(右上图) 这一步的背景充实了很多, 但动物身上的花纹分布较为平均, 天上的云朵也显得多了一些。

（右上图）运用的手法过于单一，背景和主体没有变化，层次不鲜明。

（右中图）背景虽增加了一些变化，但从构成上看显得杂乱无章。另外由于背景细腻，从而使主体不突出了。

（右下图）此步骤丰富了一些细节的东西，但鱼身上的花纹分布过于平均，主次不分明，没有大面积的黑、白、灰对比，鱼身体的外形也过于肥胖臃肿，鱼吐水的泡泡也稍大了点，压抑了主体。

作者：辛文
指导教师：刘鹏宇