

DESIGNART DESIGNART DESIGNART

美术设计教与学丛书

DESIGN
图案设计

远宏等 著

BIHUA SHEJI
ZITI SHEJI
BIAOZHI SHEJI
GUANGGAO SHEJI
TUAN SHEJI
FUZHUANG SHEJI
GOUCHENG SHEJI
SHINEI SHEJI
ZHUANGSHIHUA SHEJI
BAOZHUANGZHUANGHUANG SHEJI

山东美术出版社

美术设计教与学丛书

河南纺专 00105583

-87

J51 / 18

图案设计

TU AN SHE JI

远 宏

郑 军 著

刘志强

山东美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

图案设计/远宏等著.- 济南: 山东美术出版社, 1999
(美术设计教与学丛书)
ISBN 7-5330-1355-7

I. 图… II. 远… III. 图案-设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第63952号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂

规格开本: 889×1194毫米 大16开本 2印张 16插页

版次: 1999年11月第1版 1999年11月第1次印刷

印数: 1—3000

定价: 19.80元

第一章：图案的特点

图案在我国有着悠久的历史，它是随着社会经济和科学技术的发展而不断升华的一种装饰绘画形式，是工艺美术各门类专业设计的共同基础。其基本功能是装饰主体，美化环境，使人们艺术地感受到生活的温馨和美好。

图案的显著特点是它的时代性、依附性和独立审美性。

时代性，即图案在不同时代有着不同的形式和风格，与人们的物质生活和精神生活密切相关，也就是说时代生活达到什么质量档次，就有什么样的图案反映时代生活。如过去靠手工勾勒，现在可以用电脑制作。

依附性是图案的本性，它只有依附于某一被装饰物的主体，才能体现出它的装饰魅力，才能揭示出被装饰物体的性质、特征及其档次价值。没有依附也就谈不上装饰。图案的依附主体主要表现在居室、商厦、场馆、店堂等建筑环境的装饰美化；各类产品的包装装潢；金属、陶瓷、玻璃器皿纹样；服装、服饰纹样；各种徽章、广告、商标、邮品图案；图书、期刊装帧；玩具上的童真趣画等等。

所谓独立审美性，即图案在依附被装饰物主体的时候，它是主体的一部分，但它又具有超越主体使用价值的艺术观赏性。人们常说“这东西真好看”，就是指造型美，也指装饰美。图案在不依附主体物的时候，可作为一种艺术形式独立欣赏。

图案的创作设计源于自然，源于生活，源于实践。一旦成为艺术品，它又高于自然，高于生活，高于实践。早在五六千年前的仰韶文化时期，就有生动的图案用于造型多姿的彩陶上，其中西安半坡村出土的新石器时代的彩陶上有许多鱼纹、鸟纹和人面鱼的图案。长沙出土的战国、西汉时期的帛画及漆器，其线条造型、图案设色都达到了相当高的艺术水平。汉代的铜镜、玉器、画像石、画像砖，南北朝、隋唐时期的佛教艺术里，以及宋代的瓷器、明清的织绣中，其图案造型都很精美。流传在民间的剪纸和用于表演戏剧故事的皮影等，也是异彩纷呈，具有很美的装饰和观赏效果。

学习、设计图案，应以传统图案为借鉴，以当代装饰理论为指导，广泛搜集新颖素材，展开想象的翅膀，巧妙运用艺术手段，创作出具有现代装饰造型特征的图案，为美化现代物质文化生活服务。

一、图案的概念

图案原意为“用工匠的图像所表现出来的设计方案”，具有装饰性和实用性双重价值。因此，“图案”也称为以装饰与实用相结合的设计方案。图案是实用美术、装饰美术、

建筑美术、工业美术等各方面中运用的一种艺术形式，是在工艺、材料、功能和经济等各种条件制约下，按一定形式美的法则，绘制成图样的艺术作品。

下面是图案设计家对图案概念的解释：

“‘图’者指图画，‘案’即图的方案”；“凡制作一件东西……必先设计一个图样，称做图案。”——陈之佛

“图案是实用美术、装饰美术、建筑美术方面，关于形式、色彩、结构的预先设计。在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，制成图样装饰纹样的通称。”——雷圭元

“图案工作就是设计一切器物 and 一切器物的装饰。”——庞熏琴

因此，图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样，是实用与艺术相结合的一种美术形式。广义的指各种产品的美术设计，狭义的则指各种装饰纹样。(图1-3)

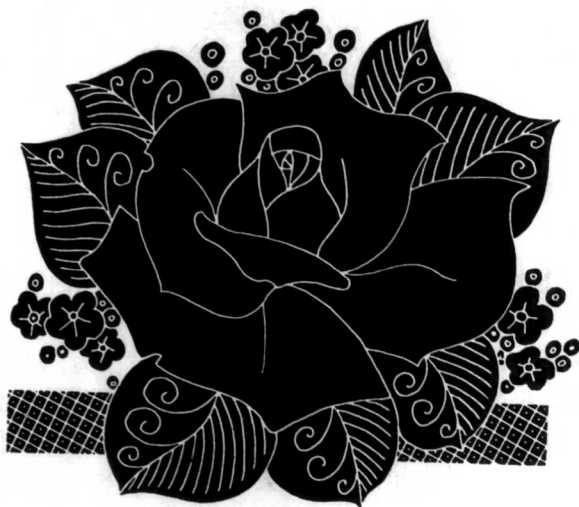

图1

图2

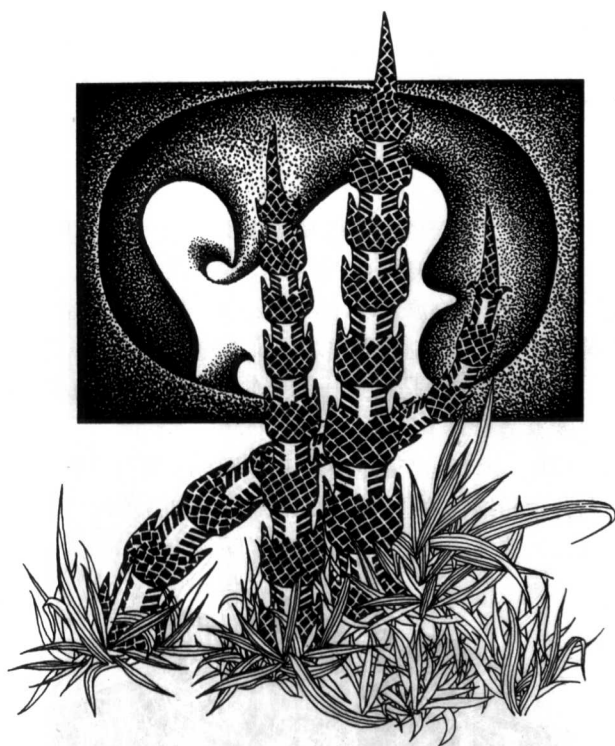

图 3

二、图案的分类

图案的分类是根据其诸方面的性质,从不同的角度进行分类归纳而划分的。如作品出自民间艺人之手的,称为民间图案;具有吉祥象征寓义的,称为吉祥图案;以剪纸的形式出现的,称为剪纸图案等等。本书主要介绍人物图案、动物图案、花卉图案、风景图案。这四类是设计时所常见的,它们之间可以相互联系,密切地组合在一起成为一个整体的画面,又可以独立地以单一内容而存在。

1. 人物图案

人物图案描绘的对象是人物和人物生存、活动的场所,即环境。它和生活联系密切,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。(图 4-7)

图 4

图 5

图 6

图 7

2. 动物图案

动物图案是人们喜闻乐见的一种装饰艺术内容，其形象特征、运动及拟人的状态，是变化的重点，所具有的奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等也是我们所要关注和掌握的。(图 8-11)

图 8

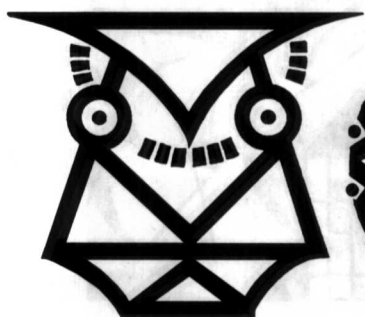

图 9

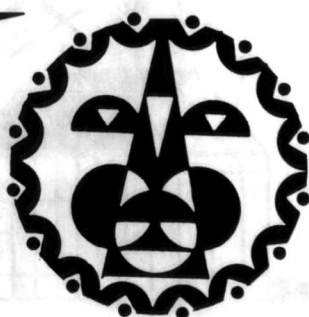

图 10

图 11

3. 花卉图案

花卉是人们喜爱的植物，古今中外比比皆是。作为图案素材的花卉植物，一般均为草本或藤本。花卉图案应根据自然形象，就其特征、结构、生长规律，进行规范的、有重点的装饰变化。(图 12-13)

图 12

图 13

4. 风景图案

风景图案以自然环境为描绘对象,包括自然景物、山水、花卉、草木和建筑等。风景图案不仅能再现和记录大自然千变万化的景象,更能揭示大自然的美。一幅好的风景图案,能使人们发现平时在大自然中发现不到的美,不仅看到画中之景,更能感受到景中之情。缺乏意境的风景图案,是不能引人入胜的,只有将自身的激情、灵感和自然景物融为一体时,才能反映出一定的意境。(图14-15)

图 14

图 15

三、图案的素材

图案的素材一般分直接素材和间接素材两大类。

直接素材是以写生为手段直接从大自然中获取的素材,如日月星云、山川流水、飞禽走兽、植物花卉等。(图16-18)

图 16

图 17

图 18

间接素材是以临摹、借鉴为手段获得的素材。如中国民间传统中的年画、剪纸、刺绣等；西方装饰风格的马蒂斯的女人形体变形和毕加索的牛变形等。(图 19-20)

以写生手段直接从大自然中获取的直接素材，是基础的基础，是图案变化的“源”；以临摹、借鉴中外优秀作品所得到的间接素材，是图案变化的“流”，它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用。要学习和设计图案，就应善于开源积流，兼收并蓄，把基本功练扎实。

同样的素材，由不同的人运用，所创作出的图案却千姿百态，风格各异，这就是取材的角度问题。例如同样表现云，一旦人们根据被装饰物主体的需要而确定了取材角度，同时也就确定了表现云的艺术手法。在前人的画笔下，就曾绘制出各种颜色、各种结构形态的云。如色彩上有白云、乌云、霞云等；形态上有朵云、流云、行云、卧云、巧云、云海、层叠云、如意云等。因此，无论获取的是直接素材还是间接素材，都应服从被装饰主体的需要。

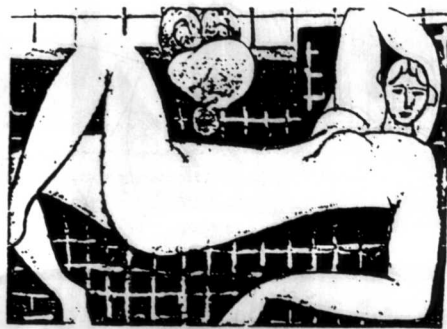
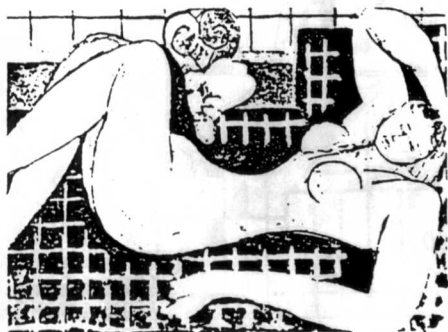

图 19

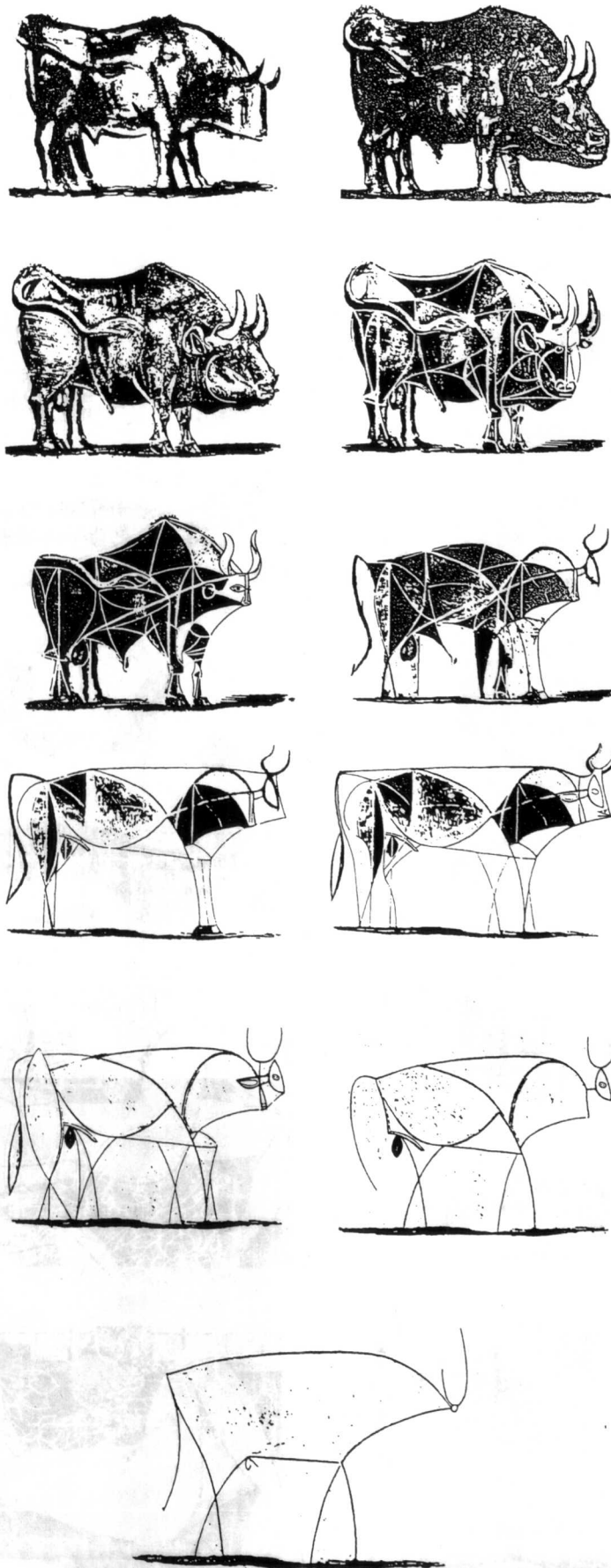

图 20

第二章 图案的写生

写生是图案创作前的重要手段和必经之路,并在一定程度上影响着创作主题的选择和确立。一幅成功的图案作品,一般是通过写生再变形而获得的,即对自然物象的生长规律、形态特征和组织结构一一记录清楚(写生),在此基础上进行分析提炼、加工整理等再创作(变形),使之具有装饰美感。

图案的写生应从大处着眼,细部入手。大处指物象的形态、特征,也就是看上去应该“像”,这是写生的基本要求。细部指物象的结构纹理,看上去“真”,这是孕育自然美的关键因素。两者结合起来,才是“形象逼真”。

写生前,应考虑由自然形变化为装饰形的需要,可通过“移花接木”的手段,将那些理想的但又是分体的自然物象组织到同一个画面上来。例如花卉,有的花头或花蕾比较好,但枝干或叶片不够理想,就可将理想的花头或花蕾“嫁接”到理想的枝干上,并添加上构图所需要的叶片,这样就能达到写生素材理想化的要求,稍加整理修饰即可变形应用。

一、花卉写生

花卉写生采样,是花卉图案创作设计的一项基本功。

花卉一般由花托、花萼、花瓣、花蕊、花柱、花药、花丝和子房等几部分组成。花梗顶端部分称为花托,花头的各个部分都与花托相连,并依靠花托承重。无论花头朝向是上是下,还是侧弯倒挂,都无例外。由于花卉的品种不同,花卉在枝干上的排列次序也不相同,通常将这种次序称为花序。常见的花序有单朵花序:每条枝干只生一朵花,如郁金香、荷花等;总状花序:花朵生长在枝干周围,每朵花都有花梗,且长短基本一致;复总状花序:类似总状花序排列的多分枝上的花序;穗状花序:花朵生长在枝干梢部周围,花朵没有花梗或花梗极短,呈穗状排列,枝干有分枝的穗状花序称复穗状花序;伞状花序:花朵排列呈伞状,枝干有分枝的伞状花序称复伞状花序;伞房花序:花朵生长在枝干周围,下部的花梗较长,往上渐短,花头基本处在一个平面上。(图 21)

图 21

花卉的叶片大多是扁平的,有叶脉。叶脉按粗细和级序分为中脉(主脉)、侧脉和细脉;按脉序又分为平行脉、弧形脉和网状脉等。叶柄多为圆柱状或半圆柱状,极少部分呈扁平状。一个叶柄生一个叶片的称单叶,生两片以上的称复叶。

花卉写生前应先观察。因为千姿百态,争奇斗艳的花卉不可能尽收入画,必须作一番取舍,而这个取舍的根据就是观察。观察应是多角度的,一般为先正面、后侧面,先整体、后局部。通过反复深入观察,将最能反映物象形态的特征抓住,把最能体现自然美感的角度选准。

观察之后是取舍,只有取舍才有主次。取舍有如下几种情况:有明显特征的取之,否则舍弃;有自然美感的取之,否则舍弃;能表现形态动势的取之,否则舍弃;还有的是取其局部而舍其大部等等。总之,符合装饰构图要求的取之,否则一概省略。

写生构图是艺术地再现物象的第一步,也称安排布局。它虽然与创作设计构图不同,但也决不能忽视。如花姿势朝向何方,从哪里出枝,主花放在什么地方,次花放在什么地方,主次、虚实如何呼应,叶片如何疏密有致等,都要在画面上精心安排。

花卉写生大体分四步:第一步从主花开始,从近景中间花瓣(不影响画其它花瓣)入手;第二步画左右前后花瓣,接着画花蕊、花托和花梗;第三步画前面的叶子,先画主脉,再画叶片,后画侧脉;第四步画后面的叶子、花枝,最后修饰、整理、完成。

花卉写生时常用的技法有线描法、明暗法、彩绘法和归纳法等。

线描法是用简练的线条勾勒物象的一种绘画方法,一般用铅笔、钢笔、圆珠笔等进行描绘。线描写生力求线条流畅、生动、准确。(图 22)

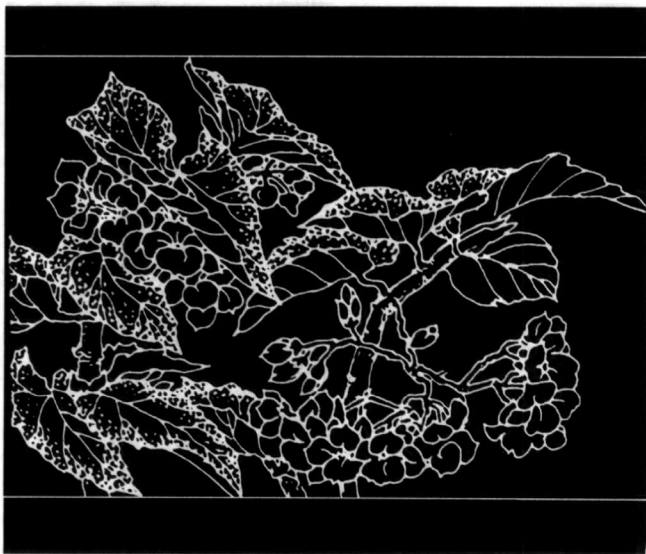

图 22

明暗法指在视觉上突出物象的明暗效果,可用点或线表现,也可用黑、白、灰等色块渲染。用这种方法写生具有物象真实、生动、清晰的特点。(图 23)

图 23

彩绘法是用色彩进行写生的一种方法,分淡彩法和重彩法两种。淡彩法即先用铅笔或钢笔勾勒出花卉的轮廓和明暗调子,然后再施淡彩罩染。重彩法是用水粉、水彩、丙烯等颜料直接描绘物象的方法。彩绘法能够真实生动地再现物象。(图 24)

图 24

归纳法是写生时掺入一定的变化创作成分的一种技法,其中又分黑白归纳法和色彩归纳法。(图 25)

图 25

二、动物写生

动物可以简单地分为两类:一类是食肉动物,一类是食草动物。食肉动物以肉为主,必须具备进攻的能力,并逐渐形成了凶猛的性格。他们的眼睛长在额的前面,便于观察发现猎物,有锐利的牙和爪,颈短腰长,体形灵活。食草动物因有足够的草料使它们生存,可以随心所欲地享用,因而养成了温顺忠厚的性格。食草动物的眼大多长在额的侧面,能顾前观后,防备攻击,颈长腰短,有的头上长角,以便于自卫。另外,食草动物能躺不能坐,既无利爪也无锐牙,有的只是依靠角来自卫,没有角的食草动物,只能依靠自身的特殊生存本能——逃跑。而食肉动物可坐可躺,能张牙舞爪吓唬对方,并寻机进攻。(图 26-27)

图 26

图 27

动物写生的目的是提高对美的修养和对美的观察能力,从而进一步表现美、创造美。动物写生首先要细致观察,最好先选取一二种自己熟悉的动物,把各部位的结构搞清楚,默记在心。这种观察、默记、默写、速写的过程,是理解、推理的过程。只有熟悉形象、理解形象,才能由手中的笔记录在画面上,使作品完整地显现出来。

动物写生的最高追求是神韵和灵气、意趣和意境,在写生时应特别注意以下几点:

1.哺乳动物的毛皮各有不同,牦牛和猴类的毛长,可用长线条表现;以针状毛为主的动物,其毛可画得重一些;以绒毛为主的动物,可画得短一些、轻松一些;犀牛等动物的皮厚而硬,主要部位均有褶皱,线条可画得重而粗一些。

2.畜兽类除头、颈、尾外,躯干和四肢是形体结构的核心部分。写生时可先将躯干和头部用不同的几何形体确定位置,四肢和其它部位可根据不同动物的外部特征和动态进行勾画。

3.鹿科动物形体优美细长,头部有些生有大小不同的角,颈部随着各种姿势变化较大。鼬科动物身躯、尾部较长,四肢较短,善于快速穿行。猫科动物头圆,视觉、听觉灵敏,有强健的体形和锐利爪牙以捕杀其它动物。

4.禽鸟类的身体和头部可看作是大小比例不同的卵形,在画面上用大小不同的椭圆形确定头部和身体的位置,然后再加上颈部、翅膀、脚、尾巴,就可以画出一个完整的鸟类动态图。

5.有特点的动物在写生时一定要表现清楚。如虎、斑马等身上的条纹,小黑熊胸前有月牙形白斑,老鼠背部有色带,有些啮齿类动物的背部有黑线等等。

6.写生时可在画旁配以文字,记录对象的特点与当时的感受,文字记录的过程也就是感受理解的过程,从而增加了对形象的记忆。

动物写生时,可用铅笔或钢笔勾线,也可稍加明暗,可以用彩色铅笔做彩色记号,也可以用水粉、水彩作较深入地描绘。至于从何部位开始描绘,可根据个人的绘画习惯而定,不必拘泥于诸如“从头开始”等固定模式。

三、风景写生

回归自然是现代生活的时尚之一,因而以风景为主题的图案也越来越受到人们的喜爱。它既可作为人物的背景,也可独立成画,或在风景中插配相宜的人物、动物形象作点缀。

风景画的题材十分广泛,可概括为自然景物和人为景物两部分。大致可分为名山大川、江河湖泊、北国风光、江南春色、林海雪原、南海碧波、厂景外貌、水利建设、港区码头、万里长空、小桥流水、林荫小道、鸡鸭羊群、农舍村景、田园耕作、树木花丛、古柏苍松、清溪喷泉、古木盆栽、亭台楼宇、玲珑湖石、曲径廊榭、曲桥连缀、水

廊环绕等。

风景写生,贵在实地感受。写生时不仅要记录风景的外貌,还要记录与风景有关的布局,对主要物象的描绘应清楚,分清主次。一幅好的风景写生,能使人发现平时在大自然中发现不了的美,不仅使人看到画中之景,更能使人感受到景中之情,也就是“意境”。

一座山、一棵树、一朵云,虽然不能构成独立画面,而在风景写生中又起着举足轻重的作用。传统山水画中的山讲究气势,讲究层峰起伏,近山要具体、结构明显,远山层层山峦重叠,只强调外形轮廓的造型。树在风景中占有重要地位,一幅缺少树的风景画是难以想象的。

树形的排列讲究对照和衬托,如“树谱”中的二株篇中,一大加一小为负老,一小加一大为携幼,老树婆娑,幼树窈窕,如人之聚立,相互顾盼。(图 28-29)

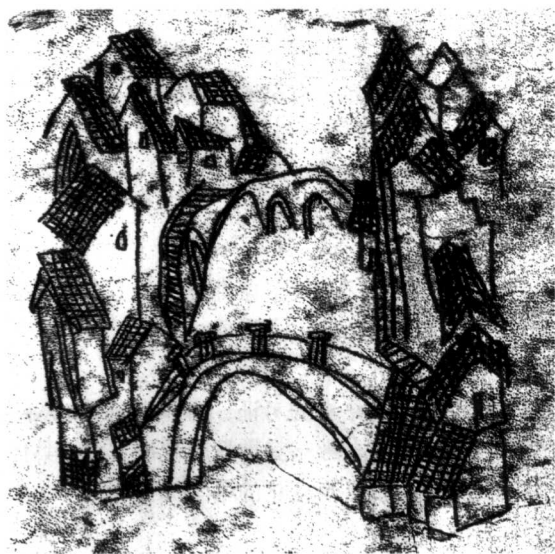

图 28

图 29

四、人物写生

相对来说,人物写生的难度较大些,尤其是富于变化的情感动作,既是写生的难点,也是构成人物图案的重点。

人物写生应注意人的形体美、动态美、服饰美,应考虑到下一步变化的需要,要对人物做细致全面地观察、研究和记录,甚至对局部结构进行必要地特写。头像写生,重点是五官刻画,突出神情,其次是发型及头饰的变化。半身像写生应在重视头像的同时,还要注意动态和服饰,尤其是双手的表现,处理得好,有助于反映人物内心情感。全身像写生,重点是体态动势应把握好。

写生时应注意以下几点:

1. 抓特征

为什么有些肖像漫画“酷似”某一呢?主要原因是抓住了对象的特征。人物写生就应捕捉这些特征,从而为变化提供依据,以达到似与不似的艺术境界。

2. 有取舍

写生不可能如实地将对象搬到纸上来,写生的实质也不是自然物的再现,而是要去繁求简,将人物主要的、生动的、优美的、有代表性的部分取下来,舍去次要的、杂乱的、无用的东西。

3. 要概括

概括就是将复杂的自然形象综合提炼,从而使描绘出来的形态成为高于自然的艺术形象。

4. 写结构

人物写生应注重结构的考证,细部的剖析,从对象的内在结构入手,明暗光影充其量只起衬托作用。具体、清晰、准确的素材,是下步变化的基本保证。

5. 重整体

写生要达到神态生动、形象准确,就应注重整体,忽视整体画面必然会上下走形。另外,人物的写生可用勾线的方法描绘,通过线条的转折、顿挫、起伏、轻重将物象细部清晰地描画出来。也可用衬影法,主要表现物象的明暗关系,从而呈现出立体的感觉。还可用色彩进行人物写生,一般偏重对物象固有色的真实记录。如画民族服饰,只要求仔细地、真实地描绘出每个细节的固有色。

为了写生成功,可以找一些画报上有典型意义的人物照片临摹,多看多练,既提高技艺,也能增强表现人物的悟性,有了这样的基础,对人物写生就容易达到预期效果。(图30-32)

图 30

图 31

图 32

第三章：图案的变形手法

将写生得来的素材，进行提炼、概括，变自然形象为装饰艺术形象，从而使之适应一定的材料制作，以便于应用。这个过程就是变形，也是一切装饰设计的基础。

变形的目的包括三个方面：一是通过变化使原对象的特点更强、更典型；二是通过变形，使形象更美、更理想、装饰性更强；三是通过变形以符合工艺制作的要求。

变形一般可归纳为写实变形和写意变形两种。写实变形是在写生素材基础上稍加修饰即可变形应用。写意变形是凭主观设想的变形，如果处理得好，会给人耳目一新之感。我们崇尚自然，但不是自然主义者。变形就是使自然物象通过修饰和再创造，升华为装饰艺术品。(图 33-35)

图 33

图 34

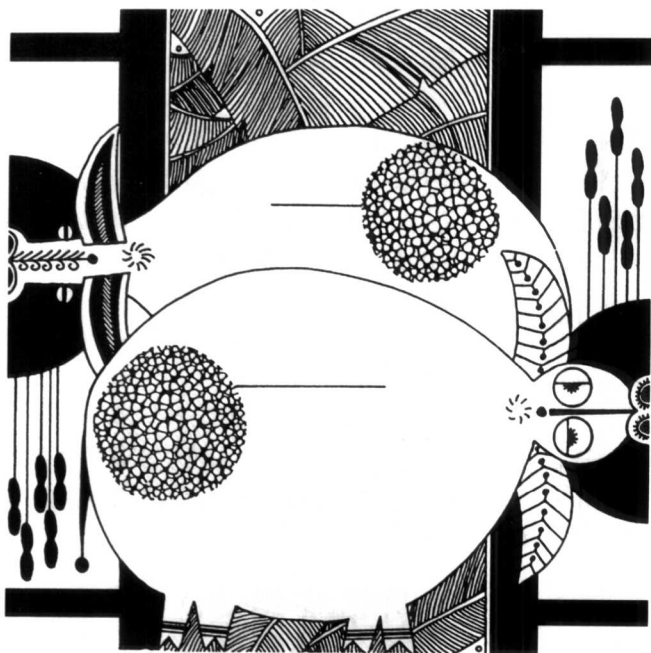

图 35

以动物变形为例，首先应抓动态、抓神态、抓特征。动物的特征包括体态特征和局部特征两个方面。鹿的角是雄鹿的重要特征，如果用夸张的手法表现鹿角的壮美是很合适的。在民间玩具中，布老虎是人们很喜爱的，将这一凶猛的动物变得幼稚而可爱，它的成功之处在于抓住了老虎的典型特征并加以夸张。公鸡在动物图案中也很常见，可重点刻画头和尾，这在中国民间剪纸中是刻画得很成功的。鱼生活在水中，而鱼的变形虽然没有水，却让人感觉到了水的存在，因为将鱼画成了一种半透明的结构，水也就自然可以想象了。(图 36)

图 36

图案的变形手法通常有以下几种：

一、影绘手法

影绘也称黑影平涂，是简化物象内部而强化物象外部轮廓的一种手法。在色块的分布上要注意画面的节奏和韵律感。以人物为例，面部最富有特征的角度是侧面，若要表现某一动作，就应最大限度地表现四肢，尽量避免将四肢与躯干重叠。以动物为例，表现鸟类的动态可选择站在树枝上的、在水中游动的或在空中飞翔的鸟。为了较充分地表现鸟类的外形和脚趾的特征，对树枝、树干等有关背景均加以简练的线条勾画，以表达它们真实的栖息环境。哺乳类动物剪影的特点，如鹿科动物和羚羊类除体形外，角的形状也是一个主要特征。总之，影绘法表现的物象应留下让人们去联想的空间，应特别注意语言简练，内涵丰富的特点。(图 37-38)

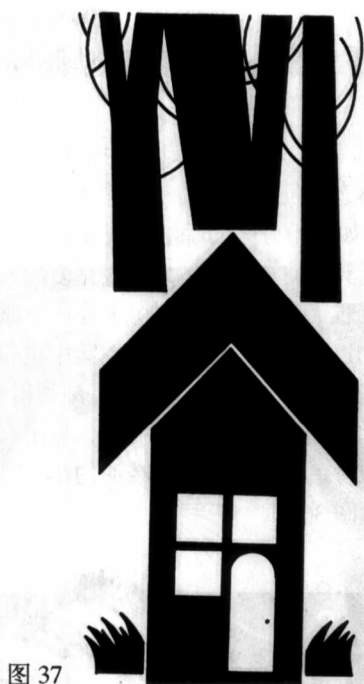

图 37

图 38

二、条理修饰手法

从装饰的角度看，自然的形态杂而乱，又很繁琐，不符合装饰美的要求。必须将自然中不规则的部分规则化，使外形的边缘整齐化。把杂乱、琐碎的形线修饰整齐，使其具有调和韵律的美感。修饰是在自然形态的基础上加以调整，留下最典型、最富有特征的部分。所修饰的部分必须是写生稿中的精华部分。(图 39)

图 39

在进行变化时，应理顺复杂的形、线，统一相似的方面。接近平行的尽量平行，接近垂直的尽量垂直，尽量减少无规则的变化。对于变化的部分也要按规律、按渐变的方法，循序渐进或由大到小或由小到大，以体现出一定的条理性，达到有规律的整齐统一。

修饰的原则是：外形规则，内层简化，适当装饰。

三、简化手法

简化手法也称省略法，是指艺术地省略和概括。简化不是简单地少画，是对原有图像进行加工提炼，删繁就简，去粗存精，突出其本质特征，以达到图简意赅的装饰效果。

简化的关键是去掉一些不很重要的，或缺乏装饰特点的细节部分，使图形更单纯、更典型化。通过概括其形体，表现其特征，美化其形色，使其比自然形态的东西更典型集中，更优美生动。例如动物变化，一般动物都被毛、羽、鳞、甲覆盖全身，结构不很明确，简化时就需要去繁杂琐碎，留骨干支架，以显其真形美。有的人在复杂的物象面前无从着手，甚至连繁杂的毛皮都无法省略。但是，当你离开动物，采用记忆默写的方法对所见动物进行变形时，脑海中可能会出现一个具有特征并引人注目的动物形象。(图 40-42)

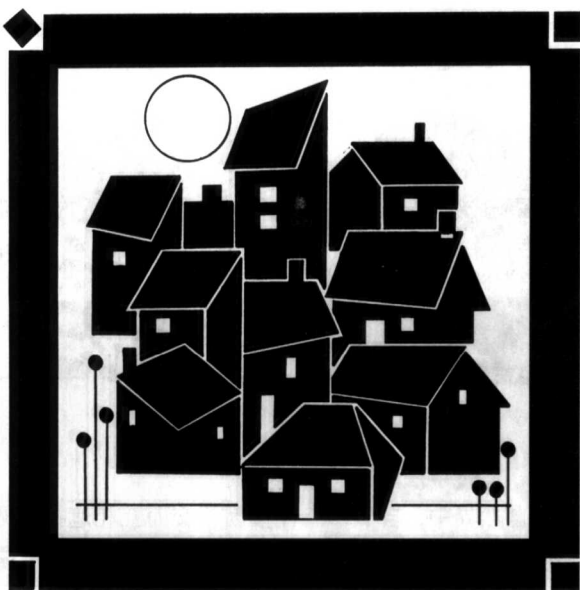

图 40

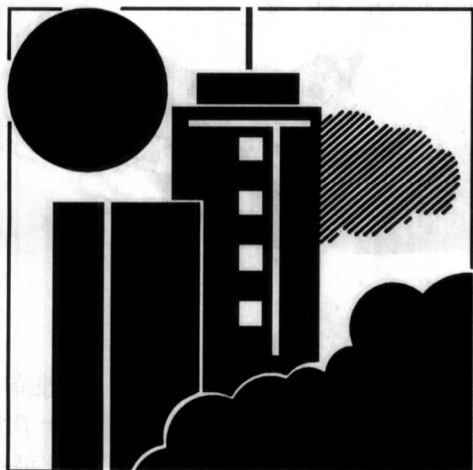

图 41

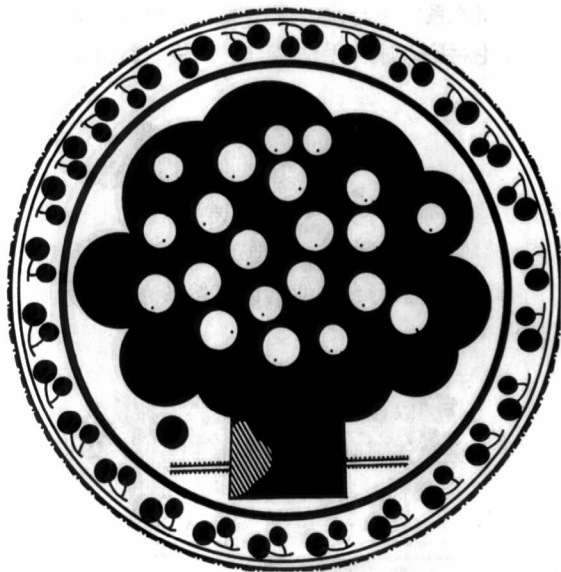

图 42

四、夸张手法

夸张的前提必须是简化，简化则是为了更好地夸张。因此，夸张与简化是紧密相连的。即夸张的前提是简化，夸张的目的是突出强调物象某一部分的特征，给人留下深刻印象，并从中获得艺术夸张美的享受。

夸张变形时，可运用大与小、多与少、曲与直、疏与密、虚与实、粗与细等对比关系，以更好地达到夸张的目的。夸张时还应注意适度，夸张什么、如何夸张要符合对象的特征，同时要合乎形式美的要求。夸张过分就成了荒谬，使人产生反感。

夸张一般可从三方面进行：

1. 外形夸张：以动物为例，动物的外形表现出不同的形态特点，这些外形特点又能反映出动物的性格特征。如长颈鹿可夸张其细长高大，熊可夸张其浑圆雄壮，孔雀可夸张其漂亮的扇形尾屏和头部，金鱼可夸张其鼓起的双眼和裙尾。以服饰为例，朝鲜族妇女的短上衣及长裙就与众不同，将长裙加大、短衣缩短，特征更加明显。藏族妇女的宽袍长袖、黎族妇女的短筒裙、彝族妇女的长折裙以及傣族妇女的紧身短袖等等，都可以成为夸张的根据。(图 43)

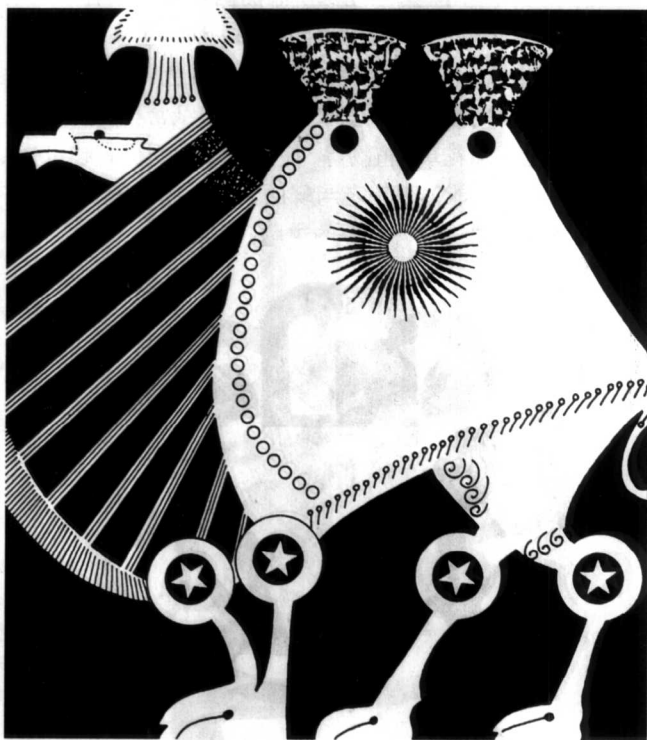

图 43

2. 动态夸张：以动物为例，动物有一定的动态和姿势，动态姿势是形象塑造的重要方面。如狮、虎为兽中之王，动态应夸张其稳健、有力，加强威严与庄重的效果。松鼠、白兔、熊猫等动物应强调其活泼可爱的一面。(图 44)

图 44

3. 神态夸张: 神态夸张主要抓住眼神、嘴形以及手足等最富有表情性的部位特点。

五、添加手法

所谓添加, 就是在图形的外轮廓内加饰各种纹样, 从而使图形更理想更完美, 更具有装饰效果, 传统图案中称这种图形为“花中套花”。

在添加图形时, 必须注意所添的内容要与原有形象风格一致、形式统一、视觉上相互协调, 切忌生搬硬套“画蛇添足”。可利用特定的外形轮廓, 将主观色彩的物象加以有机地组合, 以适合的形式添加。民间剪纸常把猪、牛、羊等动物身上添加花草、植物等, 使这些小动物更有趣可爱。蝴蝶中添花草, 能体现出花与蝶的亲密无间; 鱼形中添莲花, 能体现出“连年有余”的主题。(图 45)

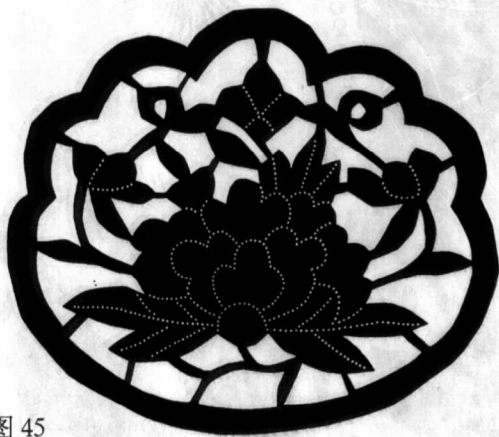

图 45

六、平面手法

平面化是中国传统艺术和民间艺术的一大特征。平面处理就是将物象由三度空间移至二度空间, 它强调平面感, 极少采用透视, 构图平、色彩平、造型平, 是装饰艺术中的“三平手法”。

平面化的艺术处理是与立体结构相对而言的, 它不是简单地勾线平涂, 而是在“平”里仍然要求有丰富的变化。

其变化是指笔触、纹理等多种艺术效果, 平而不板, 平而耐看, 平而有艺术趣味。(图 46-47)

图 46

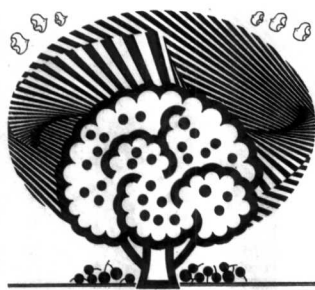

图 47

七、重叠手法

在自然界中, 自然形态往往因相交而互相遮挡, 见不到完整的形象美。而在装饰图案中, 当两个以上的形象相交时, 通过重叠可各显其形状的完整性。不仅如此, 交合重叠后的形状又产生了第三形象, 而改变了视觉效果, 增添了新的内容。(图 48)

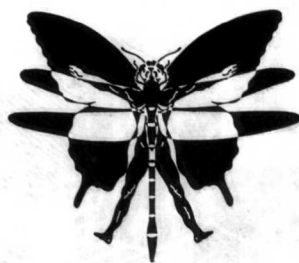

图 48

八、对比手法

没有对比, 形象就单调乏味, 没有生气; 没有对比, 形象的性格、气质、美感就无从体现。对比产生了主次、空间, 产生了节奏、韵律, 体现出形式美。对比可分为形的动与静; 线的曲与直、长与短、粗与细; 面的大与小、宽与窄; 空间关系的主与次、虚与实、远与近等等。对比的同时, 应使对比有序、手法统一、风格一致。(图 49-50)

图 49

图 50