

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

图案设计基础教程

①

PATTERN DESIGN BASIS COURSE I

庄子平等 编著

辽宁美术出版社

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

图案设计基础教程

①

PATTERN DESIGN BASIS COURSE I

庄子平等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

图案设计基础教程. 1 / 庄子平等编著. -- 沈阳:
辽宁美术出版社, 2015. 5

(中国设计教育大要)

ISBN 978-7-5314-6636-9

I. ①图… II. ①庄… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第023543号

出版者: 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: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 辽宁彩色图文印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/24

印 张: 13.5

字 数: 150千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6636-9

定 价: 180.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

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

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣兴盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE CHINESE DESIGNERS

01

人物图案设计

庄子平等 编著

CONTENTS

THE CHINESE DESIGN EDUCATION OUTLINE

／ 总目录

01

人物图案设计

庄子平等 等著

1……186

02

动物图案设计

庄子平等 等著

1……184

目录

概论.....1

第一章 人物图案的写生

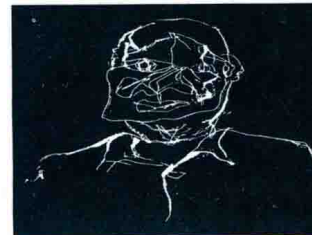
第一节 线描写生.....8

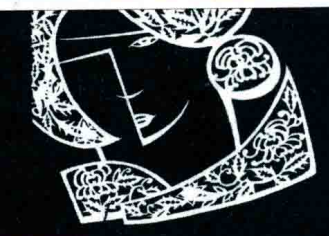
第二节 素描写生.....10

第三节 归纳写生.....12

(一) 线归纳.....12

(二) 面归纳.....12

第二章 人物图案的变化规律

第一节 人物图案的变化依据·····15

(一) 人的生理特性·····15

(二) 人的社会特性·····16

第二节 人物图案的变化要点·····17

(一) 突出形象特征·····17

(二) 注重感情特征·····18

(三) 利用情节与题材·····20

第三节 人物图案的变化规律·····22

(一) 简化·····22

(二) 添加·····22

(三) 夸张·····24

(四) 分解·组合·····24

第三章 人物图案的表现技法

第一节 黑白表现技法·····28

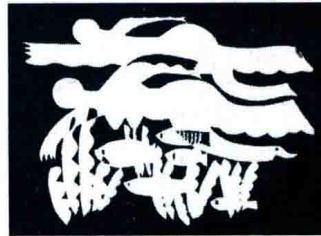
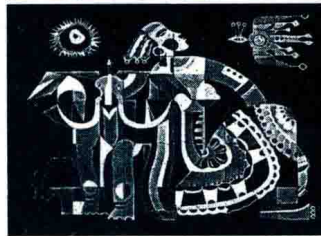
- (一) 点的技法·····28
- (二) 线的技法·····28
- (三) 面的技法·····28
- (四) 点线面结合的技法·····28

第二节 特殊表现技法·····30

- (一) 剪贴·····30
- (二) 镶嵌·····30
- (三) 浮雕·····31

黑白图例·····32

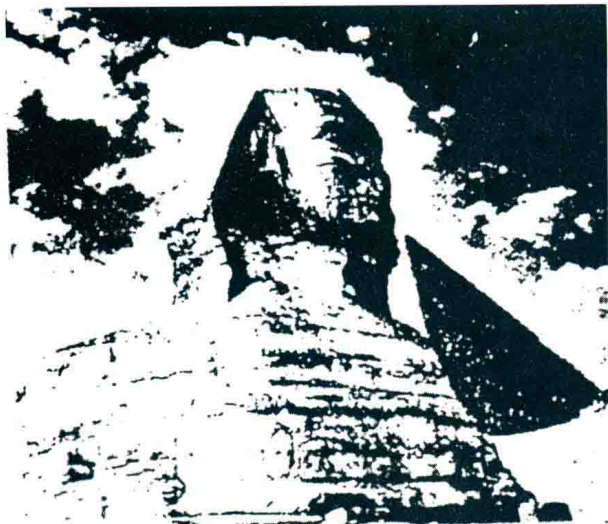
彩色图例·····151

概 论

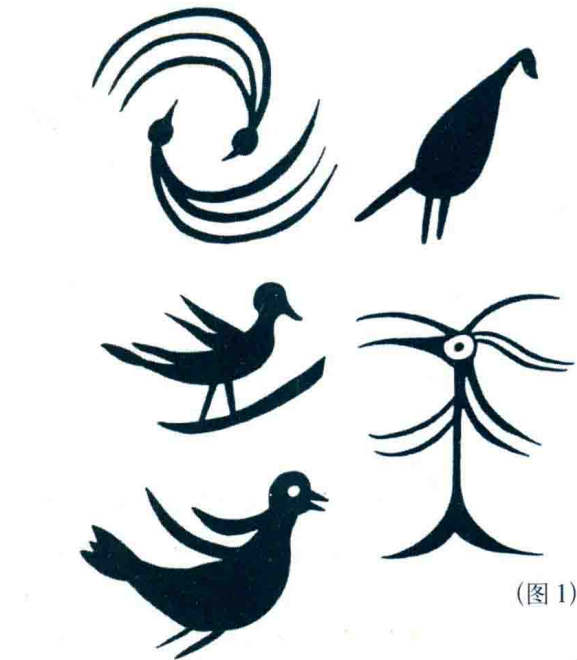
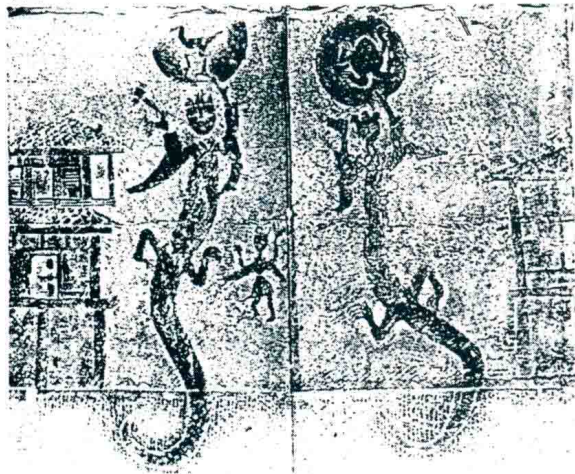
人类自从脱离动物界就没有停止过认识自然和征服自然的活动，而在征服自然的同时人类又不断地认识自我、改造自我，从而使自己不仅在物质上而且在精神上成为世界的主宰。在创造了大量的物质财富的同时，也创造了极为丰富的精神财富，人物图案就是其中之一。

从对自然力不能理解和无法战胜而感到神秘和恐惧，从而产生物神崇拜，将某种自然现象或自然物视作氏族的图腾而加以崇拜信仰，这在古代埃及早期盛行的多神教和中国原始社会的蛇龙、凤鸟崇拜上可见一斑（图1）。而随着人类认识自然和征服自然能力的提高，自信心大大增强，对神的崇拜逐渐由物转变到人。这一演变过程也深深地印刻在艺术表现之中，如古代埃及的“司芬克斯”（狮身人面像）和中国伏羲女娲的人面蛇身（图2、3），这时的神具有半人半兽的特征。经过这一过渡期，人类很快就进入了人神崇拜的时期，这一阶段在艺术上最具代表性的如古代埃及壁画和古代希腊对于希腊神话中诸神的表现（图4），这里的神已经是活生生的富有个性的人。进而在西方经过文艺复兴的洗礼，现实

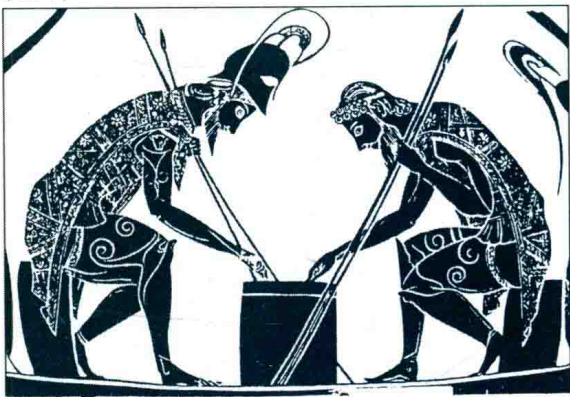
(图 2)

(图 3)

(图 1)

(图 4)

的市俗的人物题材终于成为艺术表现中的主题和中心（图5）。

如果我们进一步对中外人物题材艺术作品加以分析，就不难发现因时代、地域、民族等的差异其风格形式又是各具特色的，总体而言形成了东西方两大体系。

以希腊、罗马、文艺复兴和巴洛克等为代表的西方艺术，追求真实地再现自然的写实主义，以精确的比例表现人的形体，运用准确的透视法再现人的空间位置，并在塑造人物面部表情和身躯姿态等细部中探索个性的表现。

与西方艺术不同，东方艺术从一开始就摆脱了自然主义写实的羁绊，如古代埃及壁画中的人物表现：脸是侧面的，身体是正面的，腿是侧面的——这一所谓捕捉永久性质人物平视的表现（多视点的混合描写，图6）。无独有偶，中国汉代画像石的表现与埃及壁画的方法如出一辙，人物采取平面化、夸张化的处理，构图采取平视体的散点透视（图7）。

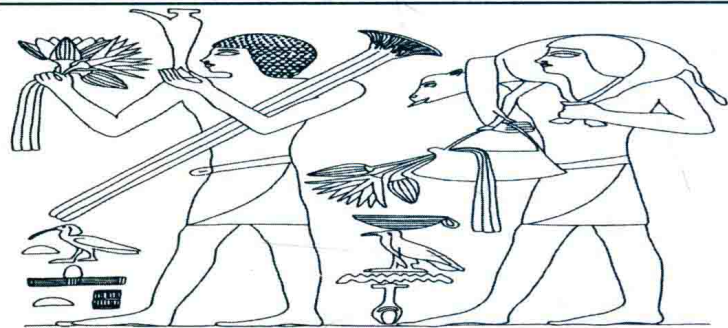
东方艺术与西方艺术在表现形式上的不同（写实与非写实）只是一种表象，其深层的本质差别还在于东方艺术不是以再现客观对象本身为目的，而是“以形写神”，通过对客观对象“形”的描写，表现客观对象的精神气质和情感内涵——“神”，以及作者的感受、情感和认识，从而达到形与神、景与情、境与意相统一的境界。

东方艺术注重以形写神和以形抒情，同时也注重“形神兼备”，追求形式美。然而东方艺术的“形”又不拘泥于对客观对象的模仿与再现，而是融合了作者的情感、意念和想像，是使客观对象完美化和理想化的“意象”之形，追求的是“似与不似”之间的境界，变形已在情理之中了（图8）。中国画是这样，中国的民间美术更是如此，我们从中国民间年画、剪纸、皮影等艺术中看到是更加直接地情感流露和更加夸张地形象表现，这些艺术把中国人的吉祥观念和纯朴的情感与表现形式完美地结合起来（图9）。

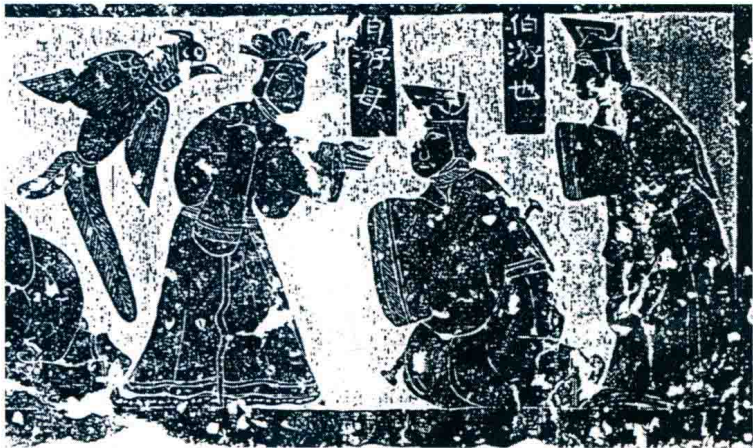
人物图案作为装饰艺术虽然有自己的特殊性，但就总体风格而言，还是由于地域、民

(图5)

(图6)

(图7)

(图8)

(图9)

(图10)

族等的不同，分别属于东西方两大艺术体系之中。

西方人物图案如我们在希腊陶瓶画上所看到的，人物形象虽然进行了平面化处理，但造型还是十分写实的（图10），这一写实变化的传统在西方装饰艺术中一直保持下来。而中国的人物图案是与中国传统艺术一脉相承的，它既注重图案形式美的创造，又注重情感意念的传达，并使内在的情感意念与外在的表现形式达到完美的统一。在图案形象的创造上往往不拘泥于自然物原型，而是充分发挥想像，运用抽象、夸张、变形、变色以及象征寓意等手法，使自然形象完美化、理想化和装饰化，成为既来源于自然又区别于自然，如恽南田所说的“皆灵想所独辟，总非人间所有”的全新的有意味的图案形式（图11）。

（图11）

