

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

新四大变化

ART DESIGN

中国美术·设计分类全集

[设计基础卷]

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (C I P) 数据

新四大变化 / 郑军等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2013. 3

(中国美术·设计分类全集)

ISBN 978-7-5314-5324-6

I. ①新… II. ①郑… III. ①图案学 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第051461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: 辽宁美术印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/24

印 张: 34.5

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5324-6

定 价: 90.00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

序言

设计是把一种计划、规划、设想通过视觉的形式传达出来的活动过程，是一种为构建有意义的秩序而付出的有意识的直觉上的努力。最简单的关于设计的定义就是一种“有目的的创作行为”。作为设计的基础包含的内容非常宽泛，凡与设计相关的所有基础学科均可列入其中。

由德国著名建筑家、设计理论家沃尔特·格罗佩斯创建的包豪斯学院1919年在德国成立，当时这所学院汇集了许多优秀的现代艺术大师，如神秘主义画家伊顿，抽象主义画家康定斯基、克利和构成主义大师纳吉等。他们将各种新的艺术观念带到设计的教育领域中，经过十多年的探索与努力，创造了平面和立体的结构研究、材料的研究、色彩的研究三方面体系，使视觉教育第一次牢固地建立在科学的基础上。他们创立的设计基础教育体系和现代设计理念影响至今。

进入20世纪80年代，中国的艺术设计教育开始引入由德国包豪斯开创的现代设计体系，如平面构成、色彩构成、立体构成等课程。通过不断的探索和实践，包豪斯设计教育理论与我国的艺术教育实际相融合，逐渐形成了我国设计基础教学体系。目前，设计基础的基本构建点是培养学生艺术设计的创造性。在教学方法上主要通过案例式教学加以分析和启发，通过大量的理论结合实践的训练，使学生对设计的基础知识从感性认识升华到更高、更广、更科学的审美境界，即理性的思维方式中去，使学生了解设计艺术的特殊性，从而掌握其规律，并在设计中能够合理地运用设计基础理论和方法，在设计中发挥创造精神，最终达到满足符合功能和审美的设计要求。

鉴于此，我们组织富有多年的教学思考与实践作者编写了《新四大变化》。四大变化课程设置的目的是着重培养和提高学生的综合创造能力，强化表现技能，全面地启发学生设计思维的想象力和创造力。在四大变化课程中，以平面形态为基础，延伸到立体形态与行为形态的转换训练，从研究自然形态的表象深入到自然形态的内部，最终要超越模仿达到主动性的认识与创造，并将“人物变化、花卉变化、风景变化、动物变化”的基本知识运用于创造之中，创造出新的艺术形态。

Preface

Design is a course of activities in which plan, program or assumption is conveyed through visual forms and conscious and intuitive effort for constructing meaningful order. The simplest definition of design is that it is a purposeful act of creation. The base of design ranges extensively since all the basic subjects which are concerned with design, belongs to it.

The Bauhaus school started by the famous architect, German design theorist Walter Gropius was founded in Germany in 1919. This school collected many outstanding modern art masters at that time, such as mystical painter Eaton, abstract painters Kandinsky, Clifford and Constructivism master Najib. They brought all kinds of new arts into the educational area of design and launched researches on three aspects of system, the two-dimensional and three-dimensional structure, materials and colors, through over ten years of exploration and efforts. This makes the visual education firmly established on the basis of science for the first time. The basic design education system and modern design idea originated by them, have had a deep influence so far. In 1980s, Art design education in China began to introduce modern design system originated by German design theorist Walter Gropius, including courses such as planar formation, color composition, three-dimensional constitution and so on. The theory of design education by Walter Gropius gradually merged with the art education in China. Based on this, the teaching system of design basis formed. Currently, the basic construction of design basis is to develop

the creativity of students' artistic design. In teaching methods, we mainly get the analysis and enlightenment from case teaching; enabling students to understand the basic design knowledge from perceptual knowledge to a higher, more broadening level of scientific aesthetic state, which is rational thinking; making students understand the particularity of design art, grasping the rules and applying the basic design theories and methods. We also exert their creative spirit in design to finally meet the demands consistent with functions and aesthetic design.

Given all that, we invite the professionals who are experienced in teaching and practice to edit the Four Big New Changes. The aims of this book are mainly to cultivate and improve students' comprehensive abilities of creation, strengthening their skills of expression, and enlighten their imagination and creativity of design thinking thoroughly. In this course, it starts from the introduction of flat form, and then extends to the transformation training between tridimensional form and behavior form, focusing on the cultivation of general modeling ability and the characteristics in form transformation. It carries on the studies of natural form from its appearance to the internal part based on the life experience in the real world for creative artistic expression, with its ultimate purpose of surpassing imitation to achieve the initiative understanding and creation and applying the basic knowledge of "changes of animals, scenery, flowers and figures" to create new artistic forms.

总目录/CONTENTS

The Complete- Works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

人物变化 / 郑 军 东 明 编著

第二篇

花卉变化 / 徐丽慧 编著

第三篇

风景变化 / 郑 军 东 明 编著

第四篇

动物变化 / 郑 军 东 明 编著

中国美术·设计分类全集

新四大变化

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[设计基础卷]

■ 辽宁美术出版社

第一篇 / 人物变化

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works
Complete

编著/郑 军 东 明

目 录

序

第一章：人物变化的借鉴与潮流	8
一、中国人物变化概述	8
二、国外人物变化选析	10
第二章：黑白人物变化练习	14
一、黑白人物变化的目的	14
二、黑白人物变化美感的因素	14
三、黑白人物变化的写生	16
四、黑白人物变化的方法	18
五、关于点、线、面	21
六、几种常见的构图形式	23
第三章：人物变化的制作技法与步骤	24
一、制作技法	24
二、制作变化步骤	30
附图 1：现代人物变化	45
附图 2：传统人物变化	160
附图 3：借鉴与欣赏	187

序

中国的传统艺术，的确也真奇怪，处处流露出装饰的痕迹。连我们的戏剧都没有离开装饰性十分强的图案化，诸如它的表演动作，服装设计，脸谱化妆真是无一不带着图案美。正是这种图案美方显出它们的可贵，也正是这种图案美辅助了戏剧艺术达到更美妙，更高超的境界。

中国传统图案是中国传统艺术的一个部分，其设计的种类甚多，工艺特点也不同，但就其构成要素和规则来讲都是一致的，其基本要素不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面。这三个方面的涵义，正是中国传统绘画方法中的“应物象形”、“随类赋彩”和“经营位置”，象形是指形象的再创造，它是色彩，布局所表现的内容，色彩、布局是表现内容的形式。图案的学习与研究不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面相互关系的探求，三个方面既相互关联，又各自发挥着作用。可见，图案的设计可以复杂得像一篇大文章，又可以“不着一字尽得风流”，有规律，但又不为常规所局限。

图案的设计，要求它的每一命题来源于自然生活，但它又不以自然的再现为满足，以“艺术夸张”、“创造想象”、“虚构幻想”的手段去表现自然。通过“艺术夸张”使其形象更典型，突出美、集中美的趣味，富有艺术的感染力。通过“创造想象”把无穷的联想和设想运用到创作之中，以达到形象的装饰化。通过“虚构幻想”，可使设计中的造型变化丰富、形象美观、趣味性强。像传统的龙凤图案就是想象虚构的形象，在图案的变化处理上，运用虚构幻想，使它充满着浪漫色彩和对于未来美好的向往。

图案的写生变化是两种技术的结合，“写生”是摘取自然物象，分析自然物象的生长规律及其形体、结构的特征，为创造装饰纹样提供依据的绘画技巧。“变化”是图案的专有名词，即为造型之意。它依据写生的资料，在美的原则的支配下，作取舍与加强的处理，使自然物象成为一种新的形态的基本方法。

图案的写生变化，包括“人物图案变化”、“风景图案变化”、“动物图案变化”、“花卉图案变化”四个大类，在今天的实用美术中，依然发挥着很大的作用，在美术院校，设计学科的学习训练中依然是必修课。

郑军、东明所绘“四大变化”套书之一，集多年的创作经验，研究成果而成，其图案造型功底扎实，变化多样，从写实变化到写意变化，在设计创意绘制中也不乏各种表现技法，有“省略法”，“添加法”，“几何法”，“求全法”，“绘写法”，“印拓法”，“喷染法”，“熏灸法”，“擦刮法”，“拼贴法”，“对印法”等等，真可谓“大而全，美而精”。该书的出版对于艺术设计界的学者、学子是一件幸事。

张建新

1999年5月

于济南名人画廊

第一章：人物变化的借鉴与溯流

儿童画最自由、纯洁，没有任何法则和规律约束，可以随心所欲地画，海阔天空地想，内容上任其幻想，形式上不拘一格。现在的艺术家，有人企图返回童年的梦幻世界，至少是缩短这条鸿沟的距离，并极力地在精神世界里回忆那种童心，摹仿那种稚拙，这就是西班牙画家米罗。

于是，便有了以采用几何手段的直线、圆、角、方等最原始的形式，以求得不脱离“现代派”的时代感，并带有儿童画特点的原始艺术风格的作品。变形艺术发展到了今天，点、线、面仍然是人物变化的变形手法，只要按照这种手法，都可在构成中随着规律的驱使而变化。

一、中国人物变化概述

中国的人物变化历史悠久，并以其独特的文化内涵和艺术风格闻名于世界。首先是史前的人面岩画，这些数千年来终日裸露在阳光之下、岩表之上的中国岩画，是人类第一等级的艺术品。新石器时代的彩陶纹样，已具有装饰绘画意味，最有代表性的是西安半坡遗址出土的半坡型彩陶中的人面鱼纹陶盆。（图1、图2）

战国时期的人物变化，具有代表性的是1949年在湖南长沙陈家大山楚墓中发现的《龙凤人物图》，该图表现的是一位左向侧立的妇人，双手合掌作祝福状，左上端画有龙凤争斗。（彩图1、彩图2）

秦汉时期的画像石和画像砖以及瓦当，原本是作建筑材料的，由于上面画有大量的表现民间市井、收割、耕种、制盐、出巡、宴请及娱乐等方面的形象，为后世的人物变化产生了巨大的影响。（图3）（彩图3）

魏晋南北朝时期的佛教盛行，人物主要题材为佛教故事，散见于佛教石窟的壁画艺术中，特别是甘肃敦煌莫高窟中的壁画具有代表性。在敦煌莫高窟中，唐代壁画占据了整个壁画总数的一半以上。由于表现各种经变题材的经变画的大量出现，使构图场面更加气势宏大，形象刻划也较过去更注重人物的性格和内心活动，装饰效果比以往的壁画更为强烈。唐代的墓室壁画以陕西乾县永泰公主李仙蕙墓中发现的为最佳，人物造型丰满生动，线描圆浑挺劲，设色明净，画面装饰效果较好。（图4）（彩图4、彩图5）

宋代的《朝元仙仗图》为画家武宗元所作，所画内容是道教传说中的五方帝君朝拜元始天尊的行列。画中描绘了东、南二帝和众多神王、真人、武士、金童、玉女等排列着自右向左行进。整幅画面气势宏伟、场面博大，构图疏而不空、密而不拥，以线造型，一气呵成。

元代的《朝元图》在永乐宫三清殿内，壁画表现了众神朝拜老子的典礼场景，共有人物286人，人物形象高达3米以上。采用层叠式的构图形式，线条刚劲有力。

明清时期的人物变化主要表现在版画插图和木版年画上。著名画家陈老莲所创作的《九歌图》、《西厢记》、《水浒传子》等，即是明代木刻装饰插图的精品。其中《西厢记》插图里的《窥柬》可称得上是我国装饰人物画的代表作品。（图5）

木版年画的出现最早的可追溯到唐、宋金，到明清最盛行，流通之广，发行量之大，是其他画种所做不到的，尤其以山东潍坊杨家埠木版年画，天津杨柳青木版年画和苏州桃花坞木版年画最为突出。一些少数民族地区也有以自己的方式流传的民间美术，像滇族贮贝器上的装饰等。（图6）

纵观历代人物变化，我们从中可以吸取艺术精华，体会民族艺术的感情，学习其装饰手法的运用。

图1 人面岩画·史前

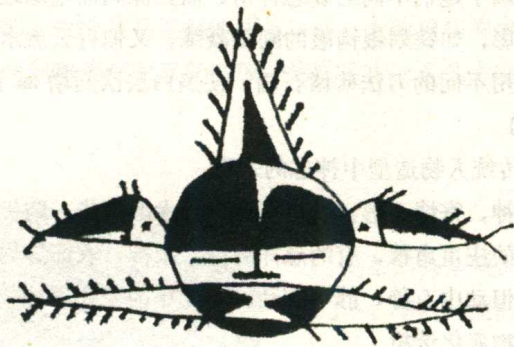

图2 人面鱼纹·半坡型彩陶纹样

图3 弋射收获图·汉画像砖

图4 飞天·隋唐

1. 学习传统人物造型中线的运用

线是传统艺术主要的造型手段和表现形式，我们从永乐宫壁画、敦煌壁画、大足石刻佛像、永泰公主墓石椁线画中的人物造型中可以看出，它们都表现出浓郁的装饰风格。以唐代永泰公主墓石椁线刻画为例，出现在画面中的宫女们的形象，个个都描画得神气活现，栩栩如生，概括地展现了我国盛唐时期宫廷生活一隅的典型画面。这些线描石刻作品，不仅生动而优美地刻画了她们的姿态神情，而且深刻而精炼地刻画了各自的性格风采。线描功夫加上雕刻的镌刻技艺，珠联璧合，相得益彰，如铁划银钩般的刚劲凝练，又似行云流水般的轻盈舒畅。另外，这些线画还运用了艺术对比手法，在人物形象的周围用不同的刀法砍凿石画，使黑白层次间增添了柔和的灰色调，既突出了人物形象，又增加了画面的装饰效果。（图7、图8）

2. 学习传统人物造型中神态的表现

以形写神，寄情于形，是传统造型艺术的精华。隋代的女俑、唐代的舞俑、麦积山石窟的观音以及大足石刻中的观音菩萨等，有的庄重肃穆，有的慈祥隽秀。眼神、衣饰等均给人一种神奇般的美感。他们或坐或立，或合掌或盘足个个姿态均不相同，但动中有静、静中有动，寓无尽的变化于统一之中。（图9）

二、国外人物变化选析

1. 希腊陶瓶画

希腊艺术是欧洲文明的源头之一，除希腊雕塑外，希腊陶瓶画 堪称代表。希腊陶瓶画显示了古希腊在制陶工艺与装饰

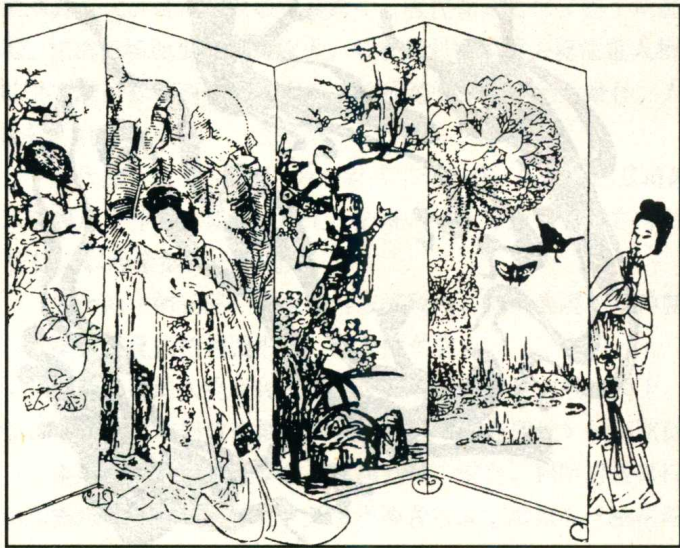

图5 《西厢记》插图·明代陈老莲

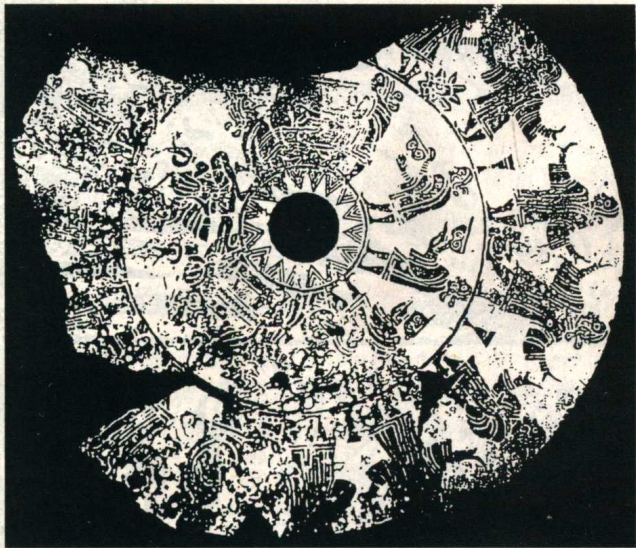

图6 滇族贮贝器装饰

上的高超技艺，同时也体现了古希腊在绘画艺术方面的卓绝成就。希腊陶瓶画中有大量强健、优美、生动的人体描绘，这是对人的价值及人类本体的讴歌与赞美。另外，希腊陶瓶从造型到装饰，无处不体现着希腊艺术端庄、合理、和谐的美学原则。(图10、图11)

2. 古埃及装饰

在古老的非洲土地上，古埃及人以超凡的智慧和力量，创造出让世人都为之震惊的古埃及文明。他们在墓室壁画的创作上，创造了一套独特的艺术语言，人物的创作大都是侧面的头部，眼睛总是正面地注视着你，人的肩和胸也大都是正面的，骨盆，大腿和脚又是侧面的。这一典型的姿态，在古埃及的雕刻和壁画中反复出现，构成了古埃及艺术中特有的风格样式。(图12)(彩图6)

图7 永泰公主墓石椁线刻画·唐

图8 永泰公主墓石椁线刻画·唐

3. 马蒂斯

马蒂斯师从装饰画派大师摩罗门下，摩罗对他的学生提出学习优秀传统、培养个性和自闯路子等三条要求，按摩罗的教导，马蒂斯和几位志同道合者于1905年创立了野兽主义，曾对巴黎乃至世界画坛产生广泛的影响。马蒂斯以非描绘性的色彩和柔性的线条来组成优美的装饰作品，并对他认定的某一题材进行反复推敲修改。这组女人体作于1935年，总共画了20多幅，这是其中的几幅，希望对我们的人物变化有启迪作用(图13)。

4. 毕加索

毕加索是现代世界著名美术大师，以他的决心和自信，用他独特的艺术个性和绘画语汇来表达一切，着力于对现实的再创造。他说：“我不偏信我见到的一

