

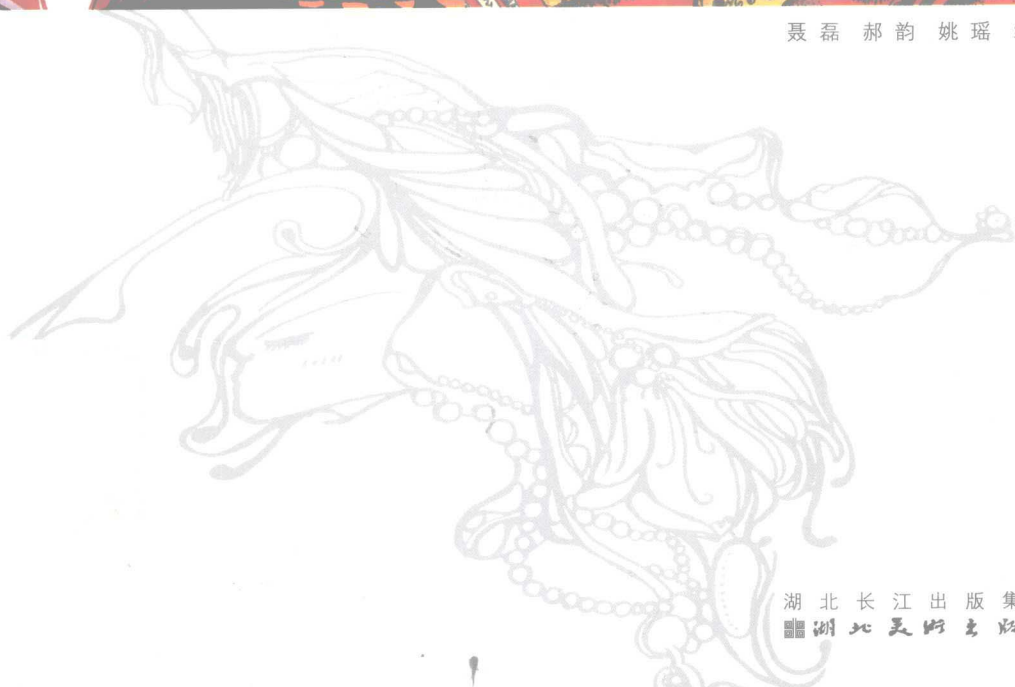
图 案 基 础 设 计 教 学 丛 书

人物图案设计基础

RENWUTUANSHEJIJICHU



聂磊 郝韵 姚瑶 编著



湖北长江出版集团
湖北美术出版社

RENWUTUANSHEJIJICHU

人物图案设计基础

聂磊 郝韵 姚瑶 编著



从简单的图案造型方法到细节更多的创意组合，本书将带给你实用贴切的帮助。易懂好临，富有启发与创意的作品图库，品味其设计灵感，你会在书中找到适合自己的东西，你会发现许多图例都是能借鉴与临摹的，许多的细节设计都能够复制组合到新的作品中去。

我们的帮助就是如此的实用而简单！

图书在版编目(CIP)数据

人物图案设计基础 / 聂磊 郝韵 姚瑶 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2008.8

(图案基础设计教学丛书)

ISBN 978-7-5394-2331-9

I. 人 ...

II. ①聂 ... ②郝 ... ③姚 ...

III. 人物—图案—设计

IV. J522.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 116386 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

人物图案设计基础

© 聂磊 郝韵 姚瑶 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

H T T P: www.hbapress.com.cn

E - m a i l: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 4.5

印 数: 3000 册

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 21.00 元



第一章 关于人物图案 /4

第二章 人物图案的造型方法 /5

第一节 人物图案的审美特征 /5

第二节 人物图案的造型方法 /6



第三章 人物图案设计造型图例 /8

第四章 人物图案创意设计 /27

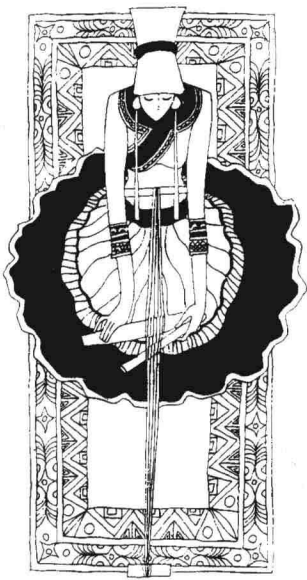
第五章 人物图案黑白、彩色对照图例 /33

第六章 人物图案的设计运用 /47

第七章 人物图案设计优秀范例 /49



第一章 关于人物图案



人物图案是图案造型训练的重要课题，也是装饰图案中难度较大的题材，它对造型能力、想象力和艺术素养的要求也是较高的。人物装饰图案除具有一般人物创作所具有的共同要求外，还有许多特点。它在构图中可以不受自然物象限制而服从视觉感受；它不注重画面的深度表现而重视画面空间的分割、位置布局、面积比例；在色彩的运用上要求富于装饰性，突破自然的描摹，不用把固有色、光源色和环境色看得太死，而且色彩的搭配使用完全服从画面需要，并依照设计者的主观意念、感受和激情去处理色彩，注重画面理想的装饰效果。

同一般的绘画人物造型相比较，程式化是图案人物造型的最大特点。它不以追求“逼真”地再现人物形象为目的，而是在领悟人物形象的形体比例、解剖结构、动态规律、动作特征的基础上，通过简练概括、夸张变形，强调人物的鲜明特征和神态表现。

人物图案要强调人物形象的鲜明个性和最大特征，人物的特征是人物图案变化的依据。人物的特征不仅表现为人的性别、年龄以及五官、四肢、体形的结构、比例等自然属性，还表现在人的民族、信仰、职业、文化素养、观念习俗等社会属性。

人物图案要突出人物形象的美感。人物图案的变化，无论是简练概括以提炼美的因素，还是夸张变形以强调美的特征，都是为了表现人物“形”的外在美和“神”的内在美。作为基础训练，人物图案的夸张变形不能随心所欲，更不能“以怪为美”，而应该把人物形象的特征、美的因素和神韵结合起来，通过人物的形体、动势、五官、四肢、发型、服饰等外在的形态美，表现出人物内在的神态美。

装饰人物创作是以美的艺术形式和丰富多彩的内容去展现一种向上的精神力量，以此表现和歌颂人们对生活的热爱与追求，也给人们带来美的享受。

装饰人物的创造天地极为宽广，既可以取材于生气勃勃的现实生活，也可以取材于浪漫幻想的童话、传说。装饰人物是唯美的艺术，通常不表现痛苦丑恶的内容。

不同的时代有不同的美。艺术创作也受科学、哲学和社会生活的影响，科技的发展和社会的进步，促使艺术表现形式的变化和发展。每个时代都有其美的标准和要求，只有热爱生命、热爱生活的人，才能把握时代美的需求，创造出符合时代审美要求的人物图案。

第二章 人物图案的造型方法

第一节 人物图案的审美特征

◇ 平面化

传统的绘画是在二维空间中表现三维空间,在平面上表现虚幻的纵深体积。在装饰绘画的画面中,面积是画面的基本因素,层次是画面的必然体现。画面组织是由各种形面来分割构成的,各个部分都要合理地存在、避让和使用,都要发挥出自己的表现力。也就是说各种想象所具有的大小、形状、黑白、虚实、比例和所占据的位置都要发挥作用,要使画面整体和谐,无用的细节都要减省,保留最主要的有助于画面表现的东西。画面要注重形体的表现,不强调空间的深度描绘。一切形式美法则都可以自由而理想化地在画面上得到运用,可以充分地发挥个人的想像力和创造力,使画面意境得到更充分地表达。

◇ 自由化

所谓自由化,即打破焦点透视,不遵守画面图形时空完整的法则,不拘于画面灭点透视的空间,人物形象以突出性格和特征为主,有时不拘于实际的尺度,以画面形象比例和谐为准。打破灭点透视,创造不同于自然的第二空间,即人为画面空间。

可自由运用传统的散点平视、立视构图法,使咫尺之地变得异常热闹和丰富。

创作时,可根据内容题材的需要,把不同时间、空间的物象自由地组织在一张画面上,充分发挥想象,运用虚拟、象征等各种手法,在画面上自由驰骋。形象之间、景物之间都可以根据需要自由表现,使得作品更具有艺术魅力,产生理想的艺术效果。

◇ 程式化、理想化

对程式化、理想化的追求,是装饰的一个最显著的特点,要求我们不能仅仅满足于表面的形、色,而应当深入地去寻找使形、色强化的特征,并重新去组织画面,创造新形象。不论是感觉到的还是想象到的,画面的组织结构,要有鲜明的形式感。程式化是一种独特的艺术符号,是特殊的艺术语言体系,它们的形成受着民族的、地区的文化传统与审美观念的制约。如中国的诗歌、戏曲、书法和绘画都具有完整的艺术程式。装饰人物对艺术程式的依赖和要求是很高的,画面的构成、点线面、黑与白的运用、形象的塑造及色彩都有其特点和要求。程式化的语言具有相对的稳定性与规律性,但这也不是一成不变的,要随着时代的发展不断创新、不断丰富。



■ 平面化



■ 自由化



■ 程式化、理想化

第二节 人物图案的造型方法

◇ 人物的形体

形体是人物形象美的重要因素之一，是美感产生的一个基本条件，同人的性别、年龄等相联系。人物图案就要借助形体的美来夸张变形，充分表现形体的美感。

◇ 人物的动态

人物的动态包含了对称与平衡、节奏与韵律等形式美的因素，也往往是人们情感的表达和自然流露。抓住人物美的动态及微妙变化，通过提炼夸张，使人物图案更具美感。

◇ 人物的服饰

服饰与人的关系最密切，人的性别、年龄、情感、性格、职业等都可从中得以反映。服饰的款式、色彩、质地等是人物图案中极重要的装饰因素。服饰美的表现要注意历史、地域、民族的特点，又要在突出特点的基础上，通过简化、夸张、修饰、添加等进行再创造。

◇ 人物的表情

表情并非单纯是人的面部变化，而是人的整体状态和情绪。人的表情是表达人的内心世界的窗口，透过这个窗口，可以看到人们心灵深处的活动。如诚实、勇敢、果断、凶狠、渺茫、怯懦等。人的表情是其感情的表达符号，这种符号能表达出喜怒哀乐。人的表情是其自然属性和社会属性的产物，不同的遭遇、不同的社会环境造成不同的表情。通过面部和身体的动势能表达出不同的表情。人物表情的改变和有意义的强调会对整个作品含义和情绪的传达起着本质的作用。

◇ 人物的细部

人物图案细部的精心处理，往往具有“画龙点睛”的效果。通过人物的一个眼神、一个手势、一件头饰的刻画，可以以形传神，更充分地表现人物的神韵。



■ 人物的形体与动态



■ 人物的形体与动态



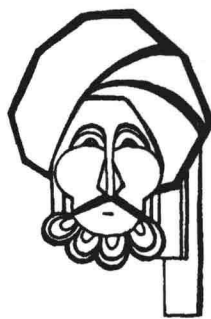
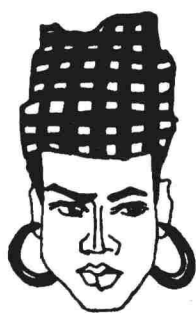
■ 人物的动态



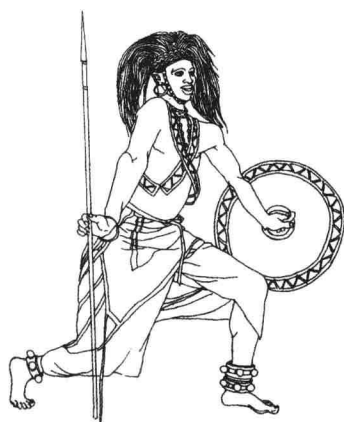
■ 人物服饰



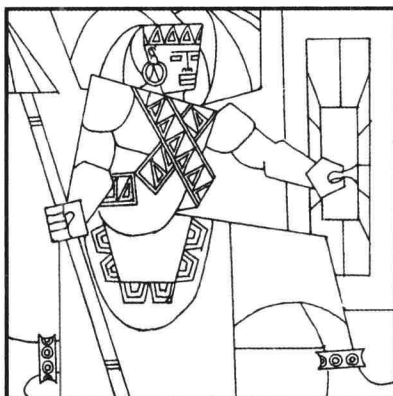
■ 人物服饰



■ 人物的表情及细部表现



■ 写生原形



■ 装饰变形



■ 写生原形



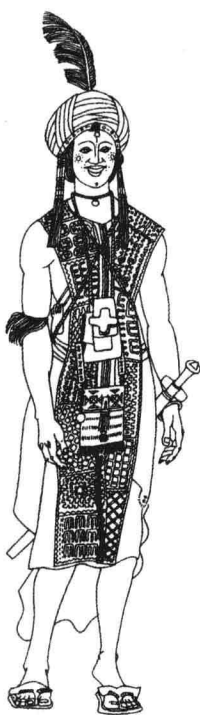
■ 装饰变形



■ 装饰变形



■ 装饰变形



■ 写生原形



■ 装饰变形



■ 装饰变形

第三章 人物图案设计造型图例

人物图案设计以人为主要表现对象，人本身的复杂性、多样性，还有整个人类社会的发展都可以在图案中反映出来。由此可以推想，以人为主题的图案设计，内容是多么的丰富。下面例举了部分人物图案设计造型的图例，供大家学习和参考。

