

工艺美术丛书

人物装饰 画法

于明 刘之芳 著

辽宁美术出版社

人物装饰画法

于明 刘之芳 著

辽宁美术出版社

责任编辑：栾禄璋
版式设计：黄 喆
装帧设计：鲁 宁

人物装饰画法

辽宁美术出版社出版

(沈阳市民族街2段5里6号)

辽宁省新华书店发行
朝阳新华印刷厂印刷

开本：787×1092 1/16 印张：13

印数：1—10,510

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷
统一书号：8161·1130 定价：6.30元

前 言

人物题材，在工艺美术方面的应用是广泛的。但在装饰图案基础课的教学过程中，人物题材，多年来却一直没有作为一个单独的课题。几年前，辽宁美术出版社的编辑同志提出编辑出版一套《工艺美术丛书》，提出了人物专题的要求。自那时以来，开始断断续续地探索人物装饰图案这一专题。但苦于找不到这方面的专题著作借鉴，只好广揽博取的点滴收集、分析、研究，寻求适于装饰基础训练的普遍规律，而不局限于某些具体的应用训练。装饰图案人物，在许多方面都不同于一般绘画人物，因此应当有它自己的造型规律和特殊的训练方法。通过教学的实践，便逐步完成了这一专题。

这本书写作的愿望是想通过与文字内容相结合的400余个图例，以图文并举的方式为工艺美术工作者和装饰图案人物爱好者提供一个具体的、切实可研究和学习的方法。因此，课题内容的顺序，是按着循序渐进的步骤编排的，它便于进行较有系统的自学和提高。

造型、构图、色彩是构成装饰图案的三大要素。由于三要素之间有着不可分割地联系，本书在内容上都作了比较全面的简要论述，但重点侧重于造型方面。只有首先能够娴熟地控制人物的造型，才能联系到构图、色彩的深入。对于造型，本书①强调解决人物整体的装饰造型，不过多地涉及各种人物的局部与细节。从大处着眼，集中全力地解决好整体，其它方面自然也就在其中了。整体具有广泛的造型意义，它是创造各种人物的关键，也是装饰图案这一特定条件造型的关键。抓住关键性的问题，有益于提高广泛的造型能力。②本书立足有利于工艺制约的局限，侧重于形式基础的训练，给予一些限定条件的规范造型练习，力求使读者通过有所追寻地学习，能够举一反三地提高广泛的适应能力。只要我们的学习方法对路子，又能不断地进行艺术的、生产的实践和不断地总结经验，长此以往坚持，必能使造型、构图、色彩达到一个新的水平，为装饰图案人物的设计工作奠定基础。这是本书写作的殷切期望。

装饰图案，正如大家所熟知的是实用美术。它既能给人们以生活实用方面的要求，又能给予人们以审美情趣方面的要求。因此，人物装饰图案从内容上，主要是通过特定的人物形象，歌颂和表现人们的生产劳动、生活爱情、歌舞喜庆、文体娱乐及反映各族人民风土人情的情趣等生活中广阔美好的现实题材为主。通过装饰艺术形式美的功能和健康、向上题材的某个侧面，给人们以美好启迪，在实用、欣赏中起到以小见大、寓教于其中的作用。

作者

作者小传

于明一九三二年出生于大连市，一九四八年参加革命，从事美术和编辑工作，一九五七年毕业于鲁迅美术学院工艺系。

多年的工艺美术设计工作和教学工作，使他积累了染织、装潢、室内装饰、产品造型设计等多学科的经验。

现为鲁迅美术学院任教、中国美术家协会辽宁分会会员、中国工业美术家协会会员。

目 录

前 言	
造 型	1
一造型方法	2
(一) 具象造型	
(二) 变形造型	
(三) 抽象造型	
(四) 造型的巧与拙	
二表现方法	13
(一) 基本表现方法	
(二) 同一形不同表现的视觉心理作用	
(三) 协调造型与表现的关系	
(四) 运用多种手段丰富表现方法	
三写生方法	17
(一) 锻炼观察力表现力积累素材	
(二) 锻炼记忆想象的创造能力	
(三) 掌握人体结构和运动规律	
构 图	21
一适合式构图	23
二组合式构图	25
三连续式构图	26
四平视体构图	29
五立视体构图	30
色 彩	31
一光谱与色环	32
二色相	33
三明度	36
四艳度	37
五色立体	38
六色彩的对比	39
七配色方法	43
八配色规律	46
图 例	49
色彩图例	167

造 型

装饰图案不是独立欣赏的造型艺术，它的装饰功能是从属于工艺的，受生产方式、制作材料、装饰对象以及各种用途等的制约。凡为图案之目的造型，不论平面的还是立体的，都毫无例外地要受到工艺制约的局限。人物图案造型当然也不能摆脱这种制约。工艺制约，就直接决定造型的方式、方法、风格和特点。

就平面造型而言，例如剪纸图案，由于受材料和加工方法的制约，造型就依靠线与线连接的方法构成形象。这就需要作者在造型时有意识改变人物形态的某些部分，进行删繁就简地归纳、整理和连接处理。皮影也是用连接的方法来造型，为适应表演需要，形象又限于正面或侧面的平面造型。与剪纸工艺手法相似的玻璃镶嵌装饰画以及各种镂空透雕的造型方法也无不如此。由于这种造型的方式、方法，此类造型大都形成规整、简洁、粗犷、朴实浑厚的艺术特点和风格。

纪念章一类的纹样造型，由于受装饰面积的制约，表现不了更多的东西。如体育纪念章就不能把运动员健美的肌肉和勇敢精神充分表现出来，造型只能用简化的方法刻画外轮廓，概括地表现运动员形态的整体精神气质。

商标、标志图案，受使用目的制约，造型被限制在醒目、易辨、易识别的特定要求上，又必须去掉一切繁复的细微末节作鲜明、独特的造型处理，以达到神速传递视觉记忆信息的目的。书籍装帧、商品装潢、各类广告、招贴的纹样造型都有清晰、明了、新颖、独特、引人注目的特点和要求。

一些纺织和手工艺的编织品，又受经纬线的组织结构制约，限制了人体的曲线形态自由表现，造型只能摆脱自然形态的束缚，用强化夸张的方法变曲线形态为直线形态。刺绣、挑花、十字绣等的纹样造型也都是一些具体、严格的限制。工艺制约的局限，使得造型的工艺特点更为强烈而突出。

我们通过上述例子，不难看出工艺制约是不可避免的。工艺制约的局限，就直接决定着图案造型对人物的形体、结构、比例、运动以及情感的表达方式、方法的独特性。例如：正常的被变形化了、丰富的被简单化了、具体的被抽象化了、抽象的情感被形象化了、不具体的被具体化了、不规则的被规则化了、自然的被条理化了、科学的结构被规范化了、生命的运动被程式化了、立体的被平面化了……简而言之，人的客观形态被图案化了。一切都是为了顺应工艺制约，以制约化的独特方式、方法再现着客观形象，向图案艺术升华，以致成为它特有的形式语言和美的特点，满足人们对装饰的审美爱好。

这就反映了图案造型的一条总的规律，就是：从客观向主观转化。转化是绝对的，不转化是相对的。没有主观转化的再现过程，纯粹的自然形态无论怎样完美，也不能适应工艺制约要求；由于工艺制约的不同，只有转化的程度不同、作用不同而以。

从客观向主观转化,主观因素主要起顺应制约的作用,但并不是冷漠地、简单地、被动地顺应制约。因为工艺制约只能决定造型的方式、方法,决定客观变化的手段,而不能决定形象有机因素的完美。例如剪纸图案,只要做到了连接,就符合了工艺制约要求,达到便于加工的目的,但连接得是不是自然、巧妙,使之成为形体中的有机组成部分,依然是一个突出的审美问题。再如,丰富的自然形态被简化得如何,人物的造型秩序美如何,形象的情感、情趣等关系又如何等等,都需要热情、积极、能动地主观顺应。

能动的主观顺应,包含着对以下几个因素的积极运用,如:(1)运用点、线、面的造型要素及其抽象情感,提炼、概括、取舍繁杂的自然形态,使简化的形态更能集中美的特点、突出特征,达到形简意深、以少胜多、富有表现力的再现客观形态。(2)对形式美的规律的运用,如对称、均衡、对比、协调、韵律、节奏以及多样、统一等形式因素,组织形象,给形象以秩序的美,使无秩序的状态成为有条理的状态,增加装饰的美。(3)发挥艺术想象的创造力,突破自然形态束缚,创造自然美、理想美的多样化的艺术形象一定的艺术情感。

不言而喻,只有能动的主观顺应,才能对工艺制约起到促进的反作用,扩大其有限的工艺能量为无限的作用,充分发挥图案艺术语言的长处,更好地完善图案形象的造型,也是变局限为特长。作为装饰艺术,形式的美、形象的美是先决条件,只有首先给人以美的感受,才能谈得上发挥装饰和实用的价值。

那么我们作为学习图案造型,毫无疑问,就要很好的研究和探索从客观向主观转化的规律、方法和步骤,以发挥工艺造型的主观能动作用和提高对各种工艺制约的适应能力。只有从规律出发,精神领域(艺术思维活动)的面大于物质(具体的工艺方法)的面,才能更有效地促进、提高某一个别的特定工艺造型能力和艺术效果,从而更能动地反映生活,这个辩证关系是不难理解的。

一 造型方法

图案造型,从客观向主观转化,突出的是主观因素始终起着积极的主导作用,可以说没有不带主观因素的图案造型,所不同的只是主、客观因素的“量”的侧重不同。如客观因素多于主观因素的;主观因素多于客观因素的;或从这一规律出发的完全是主观因素的造型。主、客观因素的“量”的不同侧重,是形成不同造型方法的内在因素,表现为不同形式的图案形象。如53—55页图例所示:A图是表示客观的自然形象,拟设为生活的原型。B图、C图、D图是这一规律“量”的不同侧重的造型。

B是侧重于以客观因素为主的造型。也就是依人体的自然规律造型,比较多地保留了自然形态的外在形式,因而与生活原型比较相近,有一定的“真实感”。但又不是简单地如实描摹、照搬,与原型又有一定的距离,这距离就表现为主观因素的“量”。在这里,主观因素的“量”表现为对原型的提炼、取舍。虽然是按照人体自然规律造型,但更强调了表现“直观感受”的形象。因而并不拘泥于形体结构、比例等的自然标准的束缚;有意识地运用点线面概括形体的繁缛细节,以自然舒展的轮廓线夸张形体,使造型简洁、形体爽朗;有意识地舍弃空间、透视以及调子过渡等等复杂客观因素,概括为

平面形象；对衣纹作条理化处理，更集中地表现人物的精神状态。这样，就把形式美的法则，从属性地融铸在客观因素里，使形象既“逼真”，又不失为装饰艺术形象的特点。

C 是侧重于以主观因素的“量”为主的造型。在这里，客观因素的“量”降到了次等地位，从属于主观的“量”，为主观精神的想象、升华提供了客观基础。主观的“量”突出地表现为强调形式因素的完美，客观因素被有意识地强化规范在形式因素里。这就有意识地摆脱了客观形式的自然标准规范的约束，从而使客观固有形状得以夸张变形，打上强烈的主观精神的色彩，给人以新颖、别致、独特的视觉感受。这种以主观精神的“量”为主导的造型，它除了仍然反映着客观属性特征外，同时又反映了形式要素本身的抽象情感。因而这种造型方式，较之表现为直观感受的形象更能给人以形式的美，是理想化的造型手段，形象更有普遍性。

D 是完全从主观精神出发的造型。这种造型虽然依据的是具体的客观形式，但并不顾及客观形象的“量”，它把客观因素全部融铸在各种造型要素的组合里，因而反映出的形象，除了它脱胎的客观形象总的精神的痕迹而外，再也没有任何具体的客观属性和细节，成为一个不反映具体形象的、纯粹反映主观精神感受的抽象形象，是最富于联想、品味的形象。它的形式造型有很大潜力，也有广泛的装饰用途。

通过上面图例，可以明显地看出，图案的装饰造型，从客观向主观转化，主、客观“量”的不同侧重对造型的意义。由于主、客观因素“量”的侧重不同，B 的造型与其它造型相比，在反映原型上，较为具体，多属自然美，可称为具象造型；C 的造型虽然仍有其具象性，但具有强烈的主观色彩，因而形象变化很大，主观创造的理想美较多，可称为变形造型；D 的造型呈象征性或诱发为新的图形的媒介，不再有其具象性，具有“意念”的美，可称为抽象造型。

这样，我们就可以把从客观向主观转化简略地归纳为具象、变形、抽象三种类型。但是，视觉的“量”的侧重，并不能象“度量衡”的量那样确切，在实际应用中我们也不可能将造型绝对划分为三种形式的界限，有的具象的可能靠近变形的；变形的可能靠近抽象的；有的形象整体是具象的，局部也可能是变形的；整体是变形的，局部也可能是具象的……总之是不可能绝对化的，也无必要绝对化。因此，这里规范为三种类型的意义，绝不仅仅在于具象、变形、抽象的造型本身，而主要的在于头脑里应该有一个衡量形式的“尺子”，去融会贯通，不拘于一“法”的活跃构思能力和丰富造型的表现力、创造力。有具象的表现能力和有抽象的形式思维能力，中间的造型活动领域便有广阔的想象空间。

就图案艺术来说，从客观向主观转化，总的趋势是客观因素的“量”逐渐减少，主观因素的“量”逐渐增加。不论是哪一种或倾向于哪一种的造型方式，也不管主观精神的“量”的多寡，主观精神的“量”是使繁杂的客观形象由繁到简地向装饰艺术升华的主要因素。没有主观因素能动转化，纯粹的自然形态是不可能自动成为装饰艺术的。掌握转化这一规律，充分运用主观因素所包含的要素，对于我们循序渐进地学好人物图案的装饰造型，锻炼改造能力、重新创造能力，全面提高都是十分有益的。为了便于进一步掌握，我们不妨仍按具象、变形、抽象造型的方法、特点分述一下。

（一）具象造型

前面已经说过，所谓具象，乃是相对于“变形”、“抽象”而言，就其与原型来说，也已是相去甚远：形象已被取舍的单纯化，自然、繁复的东西被条理化，感觉的夸张多于自然的标准，已经不再是自然地如实描摹、照搬。也正因如此，它比原型的情感更为饱满，把自然的合理性上升为艺术的合理性，所以具象造型，并不意味着丝毫不差地翻版生活原型。

但是具象造型，却往往容易落入技术细节上，总是愈具体愈好，愈真实愈好，或者爱做过多装饰，以致使造型繁琐不堪，摆脱不了自然束缚，影响形象精神特征突出。如果一个形象仅具其自然细腻的表象，没有情感、没有主观迁想妙得，那一定是平淡乏味的。因此，对于具有一定“真实感”外在形式直观性的具象造型，就首先要求表现和赋予形象以精神的内涵，即“形”与“神”的统一。形神兼备，形象才能富有生机地再现，这是具象造型所不能忽视的。但是，图案反映生活又有它的局限性，又不易充分体现“形”与“神”的广度和深度，这自然是个难题，怎么办？那就只有依靠刻画人物整体“气韵生动”的大动作，以力所能及的“基调化”的方式，去掉特定情感的丰富、复杂的因素，概括地显示人物的内在情感，借以达到形神兼备的统一。这也是一种“扬长避短”地解决办法。

例如“手舞足蹈”的外形，就展示着人物内心喜悦的基调；“垂头丧气”的外形，显示了人物精神的压抑、苦痛的基调；“张牙舞爪”的外形，就表现着人物情绪暴怒的基调……。夸张的、形象化的情感基调，有利于通过简洁的大动作显示出来，也有利于适应多样化的图案形象。脱离图案造型的特殊性，追求含蓄地、微妙地和过于内向的情感，是非常不实际的。

但是，我们强调情感基调化的形象，也并不预示着要一般化。表现得“高”和“低”，与对生活提炼的高低；构思、艺术修养的高低；表达能力的基本功高低都有直接的关系，只要我们在艺术实践中不断提高这些方面的能力，是能够依靠简洁化形象的整体大动作表现好基调化情感的。

我们在进行造型练习时，注意解决好下面几个问题，是有助于加强基调化情感的表现力的：

（1）不图解生活动作，给以艺术的再现。也就是不停留在模拟日常生活、生产劳动等纯自然动作原型如实再现上。简单地再现原型动作，就会形成图解式地反映生活，容易一般化、雷同化，没有情趣、无助于表现人物内在情感，不会给人以艺术的美感。只有在生活原型情节的基础上，经过主观情感分析、取舍、集中地提炼，发挥形象思维的想象力，融进自己思想情感地再创造，使人物的整体动作既反映了（原型的）特定情节，又不被原型动作所束缚，才能创造出有别于“生活真实”的艺术形态，使形态寓于情理之中，又在意料之外，富有生活情趣地深化，更有助于表达人物内在情感和给形态以装饰美。

（2）调动形体结构变化。一个人物形态要表现得有情感、不呆板、生机勃勃地再现，要善于在构思中调动人体各部运动变化，尽可能地追求动作的多样化。如改变人体重心，使肩线与髋线发生不平行的变化；从胸廓到骨盆交错所形成的转体变化以及与躯干相适

应的头颈方向、角度的变化。四肢运动的变化,特别是最富于表情的手势的变化,都会产生丰富的情感和显示人物的性格。只要善于和谐地处理人体各部运动的变化,不论所创造的人物形态动的还是静的、单纯的性质如何,也都能获得一定的艺术感染力,使人物栩栩如生地展示出来。

(3) 凭借形式要素的抽象情感,加强视觉心理效果配合。创造人体自然美的形式要素,首先是造型中的线,如曲线的柔润、丰满、含蓄的心理效果,就具有女性的抽象情感;而直线的刚直、朴实、爽朗的心理效果,则具有男性的抽象情感。因此,在一般情况下,以美丽的曲弧线为主地构成形体外轮廓,就会更加显示女性的抒情性格的自然美,产生动人的艺术魅力;以朴素的直线为主的构成形体外轮廓,就会更加显示男性的刚毅性格的自然美。线的抽象情感,对人物的思想情感以及人体的自然美,有着直接的造型意义。

(4) 环境和细节。对于依靠简洁化形象的整体大动作表现基调化情感的人物造型来说,运用生活环境烘托和细节配合,是很有加强意义的。如第53页图例中的图2,用重叠起伏的变形山峦,构成了有节奏地跃动着地曲线烘托,就使基调化形态的欢乐情感丰富了起来。其中的图3,在冉冉升起的太阳烘托下,又使欢乐的情感增添了寓意。第56页图例中的图1,在展翅自由飞翔的鸟儿和绽开着的朵朵花儿烘托下,虽然只是一个“手舞足蹈”的影象,内心喜悦的基调化情感,更为具体而丰富。其中的图2则由于环境改变,而使基调化的喜悦情感,起了“微妙”地变化。因此,恰当地选择生活环境和细节,都能起到使基调化情感发生“细微”变化地作用。

关于“形神兼备”,对于装饰人物造型来说,上述四点也适于其它形式的造型要求,只是由于造型的方法不同,表达的方式不尽相同而已,这一点,将结合其它形式去谈。

(二) 变形造型

图案变形的方式、方法很多,大致可以归纳为两类:一类是从工艺制约出发的变形,一类是从审美趣味出发的变形。从工艺制约出发的变形,如同前面图例那样,主要是依据某种实用、某种特定条件、某种材料、某种生产特点限制和要求进行变形。这里再如57—58页图例的造型,都是把装饰和不同的特定条件结合起来的变形。为了使装饰达到与特定形状、空间严密结合,采取了相互借用形体轮廓的构思,为照顾人物之间相互都较为“合理”,而相互影响着形体的正确关系,从而使人物的形体造型处于“是与不是之间”,引起有趣味地强化变形。

第59页图例,是把装饰和具体用途结合起来的变形。其中图1的标题是“人棉纱”,图2的标题是“美丽绸”,图4的标题是“柔道赛表演”。人物造型便依附于字母R、N、H、P、G进行构思,这就必然引起很自然地省略、夸张地强化变形。从工艺制约出发的变形,一般都带有“因材施艺”、“依石拟形”的装饰特点。

从审美趣味出发的变形,主要是为获得理想装饰效果和追求某种装饰趣味而进行的变形。例如第80页图例,造型并不受什么特定条件限制,也采用相互借用形体轮廓的手法造型,就是为了追求理想的装饰效果。人物在这种造型手段制约下产生了新的形态,也只有借助于这种“条件”的形式才能创造出来。

因此,审美趣味变形,主要是运用工艺制约所形成的装饰语言的形式规律,摹仿和

借助于各种各样的方法、条件、材料进行理想丰富多采的造型,从而使人们的审美趣味获得多样满足。

例如第60页图例,击鼓者的造型,就是依附于座标纸的扭曲和凸凹进行造型的。在这种“条件”(手段)制约下,于是同一形态,产生了多样变形。由于同一形态变形的多样差别,也使得同一情感随之发生“微妙”变化:使人感到有的情态安然、有的情态豪放、有的情态嬉戏、有的情态打趣……这就使得这些重复的形象,不使人感到单调、乏味。有对比的“重复”,更能给人以审美的趣味。

第61页图例,跳舞者的造型,其中图1、图2,是依附于有了透视变化的格子上进行造型;图3是依附于平行等份纵向弯曲的格子进行造型;图4是依附于不等份的纵横平行的格子进行造型。这些造型,虽然仍是原型的同一形态,但也由于所依附的“条件”的不同而产生不同夸张变形。这些舞动者的不同变形,又由于结合了不同的装饰形式,使舞动效果更产生了多样情态感。如有规律排列的横向波纹线,使图①的舞姿产生跳动情感;有规律排列的纵向波纹线,使图3的舞姿产生摆动情感;依附于衣裙的黑白间隔的水平线,又使图4的舞姿产生旋转情感;不规则而重叠着的“三角”形,则使图2的舞姿带上了“轻歌漫舞”的色彩。形体的夸张变形和形体的装饰形式,一同使跳舞者的造型栩栩如生。

第62—63页图例,是模拟剪片的折曲和扭转的方式变形。这种依据薄片的构想,势必迫使你最大地浓缩人物的体积,必然抛弃外形的自然细节,着重地突出了动态的“神似”,创造了一种别致的装饰趣味,使变形手法多样化。

第64页图例,是借鉴摄影重叠洗印的方法进行变形(广告性质)。为了追求审美趣味,造型以骨盆作重叠中心,围绕骨盆将三个运动员交织在一起。当你冷眼一看时,会发现缺少了三条腿;当你又一仔细观察时,才发现不仅一条腿不缺,而且每个运动员又都有三个不同力度的动势,并且在紧密同时对比中,相互加强着对方的力度,这正是构思趣味之所在。这种浪漫式的巧妙变形,自然会给人以寻味的欣赏兴趣。人们在欣赏中,加深了对广告宣传作用的记忆。第63页图例中的图4,也是基于重叠的方法的变形,两个情态相互补充,使得少女更加可爱。

可见,审美趣味变形依附和借助于某些方式构思,对于变形来说是很有意义的。很能启迪、诱导构思想象领域的广阔和开拓装饰变形手段的多样化。因此,什么方式、方法、材料、条件、工艺形式都可以拿来广为借鉴、利用、摹拟、依附……自然,也就不要恪守其工艺的局限了。总之,可以不拘一格、不择手段迁想妙得地创造新颖、独特而有趣味地、丰富多采地审美装饰造型(见65页图例)。

我们通过上述一些图例可以看出,不论工艺的还是审美的,共同的造型特点是不以人物的自然状态为标准,都是将人物强行规范在各种形式因素里,给客观自然以主观创造的直线化、曲线化、几何化、机械化、填充化等几个方面的概括、提炼、取舍、夸张地加工改造。这几个“化”,对于我们学习装饰造型来说,既是锻炼的基础,又是变形的多种方式。逐“化”加以锻炼,对于我们循序渐进地提高“触景生情”、“依石拟形”、“因材施教”的构思想象能力和造型的创造能力,无疑都是大有好处的。为达到这一训练目的,下面将各“化”的变形方法和要求,逐一加以分述。

（1）直线形式的变形

一般意义的直线形式的变形，是用直线对自然形象进行随其自然地概括、归纳、取舍，无约束地从形式上达到简化变形的目的。而这里所指的直线形式的变形，主要是指运用网格规范手法，将人物形象不论是静态的还是动态的，都统统规范在网格里，在网格规范下，统一方向，统一角度，使形象达到规律化的夸张变形。

网格，主要是运用米字形网格，人物形态就严格地依附在垂直、水平、斜角限定方向的线中构成。米字形网格，可以运用正方形的，也可以运用矩形、菱形的。由于形的比例的不同，斜角方向的线的角度也就不同，角度的不同，对人物形态影响是很大的。例如：正方形的斜线角度为 45° ，给人以适度的心理感觉，矩形的斜线角度由于大于或小于 45° ，则给人缓慢或激烈的心理感觉，使人物的情态发生很大变化（见第81—84页图例），因此，运用网格形式变形，选择、推敲斜线的角度是很关键的，以求表现恰当的动作瞬间。

网格形式的变形，由于是以直线为主的造型，一方面容易取得严密规整的装饰效果，另一方面也容易产生刻板生硬不好效果，所以也可以在强调直线的效果下，结合运用适当的曲线对比，求得在规整中见灵活的装饰效果。

运用直线网格形式的变形，可以很好地利用不同直线给予人们的心理效果的作用，来加强形象的情态和性格感。例如：垂直线具有高尚、权威、严肃、庄重、严峻的心理效果；水平线具有平静、安定、温和的心理效果；斜线具有运动和刺激的心理效果。那么，以垂直线为主造型，就能直接赋予形象以力量、信心、自豪、冷静和坚定的情态感；而以斜线为主的造型，则长于加强形象的不安定、运动、活力的情态感，从而使直线形式的变形更富于意义。

总的来看，直线网格形式的变形，明晰确切、单纯朴素、冷静直接，装饰特点强烈。它不仅是一种图案的构成形式，也是一种严格规整训练的有效方法。

（2）曲线形式的变形

曲线形式的变形和直线形式的变形一样，也仍然首先需要立足于将曲折、复杂、不规整的外轮廓线，统统概括为舒展的曲线，在曲线的节奏、韵律中构成一个富于变化、优美而有条理的形态。曲线较之直线构成有更多灵活性，也更具装饰性。

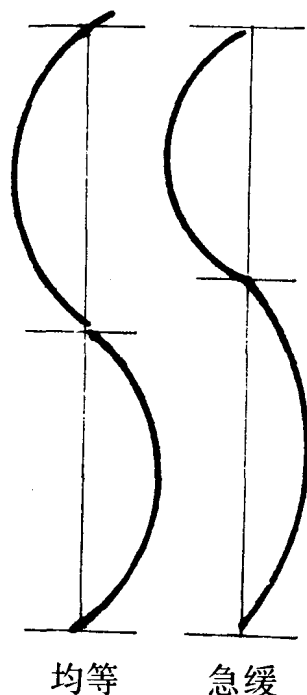
曲线是自由的线。但并不意味着是随意的、无组织的线。一团没有经过整理的线，看起来是“自由”的、灵活的，但无论如何也不会给人以美感。可是相对于一团乱线来说，如一束束有“组织”的绣花丝线，虽然是“美”的，但又过于死板，也不会给人以美的感觉；画面上表现的与其道理是相通的，真正的自由曲线，不论从视觉上、心理上都应当是给人以美感的。S曲线就具备这种美感，它既有灵活的一面，又有条理的一面，所以是最美的自由曲线。

S曲线是由两个相反方向的弧线组成（见图），体现了变化与统一的原理；体现了条理与反复的组织原则；两段弧线既对比又调和、既有节奏又有韵律，又体现了形式美的基本法则。人体不论整体还是局部，都蕴含着S曲线，所以人体最丰富、最有情感。用富有生

命力的S 曲线构成人体,即使是最简单的,也能使人感到完美。所以,曲线形式的变形,实际上是强调形体中最本质的S 线的突出,而不计其余大胆省略、简化其它。如第85—87页图例,用S 曲线构成一条主律动线,和多条交错的S 线的组合,便产生了令人愉快而优美的变形,使人不再去苛求其简化的结构、省略的细节和夸张的比例、动势。

S 曲线有优美、轻松的心理感觉,也有紧张和力度的心理作用。过于柔软、毫无紧张和力度之感也不美,反之过于紧张又会失去自由灵活之感也不好,因此要善于恰当地调解S 线曲率的急、缓关系。急与缓和形体、动作结合能体现出不同的情感,需要注意 调解。

曲线形式的变形,可以经常练习一些各种形态的连笔画,如三笔两笔或一笔构成灵活而巧妙的造型,是有益的,它能更好地锻炼我们想象创造能力和造型趣味(见第66页图例)。

(3) 几何形式的变形

所谓几何形式的变形,即将形体外轮廓的各个局部概括为各种形状的几何形。例如规则和不规则的三角形、方形、矩形、平行四边形、菱形、多角形、圆形、椭圆、半圆及各变形形等。实际上人体的每一个局部都具有这些几何性质,只不过是去掉了繁复的部分加以夸张地强调而已。将这些几何形体作为造型要素而不拘细节地构成灵活多变的形态,具有别致的装饰效果。

这些几何形要素组合,不受水平、垂直、方向等限制,灵活地随人物的形态构成。在构成中,几何形的变异,依据人物的形态、情感以及运动的力度作灵活处理。

几何变形,可以归纳为两种:一种是几何要素明显的变形(规则几何形),一种是几何形变异大的变形(不规则几何形)。变异大的几何形,虽然仍保留有几何构成感,但更强调了直线和曲线的结合作用,所以形态曲中有直、直中有曲,直的刚、曲的柔,直的静、曲的动,矛盾的统一在一起,使形象更为生动,情态更为丰富,也更富装饰美。见第67—76页图例。

(4) 机械形式的变形

所谓机械形式的变形,凡是使用绘图仪器一类工具、而不是用手摺笔自由画出来的形,都可以视为机械形式的变形。这种方法最大的特点便是可以重复地复制出一律同样的形,象机械标准件的加工一样,如第77页图例中的三个蒙族少女。只要我们在进行中不变换数理,得出的造型就一定是相同的。自然,这种造型方式,人物的客观形态也就被严格地规范在数理的秩序中夸张变形。同一形的对称、组合、重复、连续,最能体现出机械形式的几何数理的秩序美。造型很有严密、规整、确实的“标准”性和趣味性。

机械形式的变形,在构思上,要有一个“顺”字当头设想。只要我们善于“顺水推舟”、“顺理成章”,细心琢磨、精心推敲,总能发现顺其道之美的趣味。例如第91页图例中的图2和图3:图2,是在一条水平线上确定两个圆心,以相同的半径画出交叉的弧线,便顺其道地构成了全部身躯,并又顺其交叉的空隙,构成了围裙。再进一步地完成,就创造了一个与情节符合的幽默而有乐趣的形象。图3,是在图2的基础上构思,顺着两个圆心的弧线,创造了一个有趣味的母爱的画面。

机械形式的变形手段,在装饰造型里有普遍的意义,我们总是要在各种变形手段中,或主或从,或多或少地加以运用,特别是规则的几何形式的变形,避免不了运用仪器来表现其几何数理秩序,如第92页图例和72—76页几何形式变形的图例。

(5) 填充形式的变形

所谓填充形式的变形,也就是强化夸张人物整个形体、姿态、动作在平面空间所形成的近似于某种几何形状如圆形、半圆形、方形、矩形、三角形、菱形以及它们的变形的变形。它与“几何形式的变形”不同,几何形式的变形是将人物的各个局部概括为几何形式。填充形式的变形则是将人物整体填充在“特定”的轮廓里做“自由”构成。

例如第93页图例中的图1,其动势的整体总的感觉是矩形的几何形,造型时,干脆就以近似于方形为其变化的轮廓,如图2,由于方型轮廓限制和能够充实起方形轮廓,造型便不可能再是纯自然地直接表现,必然与原型发生许多变化。如有意识地改变了上肢的动作和下肢的角度,并作了拉长、缩短夸张处理;为与上肢动作和谐一致,又改变了头颈和躯干运动的弧线和角度。这样,整个击鼓这一自然形态,就成为填充方型轮廓的变形。

填充形式的变形都具有强化自然形体的特点。它虽然与自然形态不同,但仍然反映着这一情节的不同瞬间,而且比原型姿态生动有趣,情感也更集中,形体也更紧凑,有一种平稳、结实的视觉心理效果,很有装饰趣味。

运用填充形式的方法变形,它能使我们开动脑筋,摆脱自然形态束缚,充分发挥想象的功能,从各个角度调动形体的诸种有机因素,迁想妙得地寻求和探索形体在轮廓里的动作、姿态的奇异、多样变化,不流于一般直观的生活动作,大胆强化形体成为理想的装饰形态,而不满足于一般化。

我们还可以再借助于各种几何轮廓进一步寻求多样装饰形态练习。例如该页图例中的图3,是在图2的基础上,作了转体变化的尝试;图4,是在图3的基础上,又作了改变原型动作的寻求;图5—图7,则作了不同轮廓与改变原型的变形探索,都是进一步从形体上、从形式上、从不同瞬间丰富多样地表现了击鼓这一情节,追求了不同的装饰趣味。在这里,生活的原型,便成为启示创造的活的素材;在这里,填充变形又成了多方寻求最佳装饰形态的手段。填充多样轮廓的练习,大大活跃了构思的想象力、形态的创造力、画面的表现力。通过这一练习,能够加深我们对装饰形态的理解。

填充形式的变形,由于“轮廓”的局限,使得形体结构、比例不能合理,也限制了人体活动范围,很多姿势超出人体活动范围,因此,填充形式的变形,只能追求一种精神的整体气韵,显示动作、情感的特征,而不被一些细微末节束缚住手脚是很主要的。整体

气韵生动和形式完善要比准确的比例、解剖细节更能打动人们的心扉。

在进行填充形式的变形练习时,首先要掌握好形体在轮廓空间里变化的几个关系,如①上下呼应、左右对称,求取轮廓的四方充实;②空间穿插、疏密相间,求取形体在轮廓里的均匀与和谐;③内外顾盼、收展相宜,求取对比与紧凑(见94页图例)。处理好这三个关系就取得了形体与轮廓巧妙结合,成为一个条理性强的装饰整体。进行填充形式的变形练习,最好先用毛笔或炭条把形体粗略地涂抹成单纯的影意,着意调整好上述关系,直到满意再进行具体地刻画,方能取得事半功倍的效果。

填充形式作为一种变形的手段,对图案构成是有意义的。它的“单相”造型严密、完整,既能适于散点组合状况的图案装饰画的造型要求,又能适于标志图案、适合纹样以及装饰器物等限定空间的造型要求,有着广泛的应用性。掌握填充形式的变形方法,在实践中将得到实惠。为了加强这种适应能力,除练习几何形式的填充外,还可以选取一些阿拉伯数码、英文字母以及少量的汉字为轮廓,进行填充练习,也是提高“触景生情”的想象构思能力和“依石拟形”的造型能力的有益办法(见94页图例)。填充形式的变形图例,再参见第149页、152页、191、196页图例。

变形,不论上述哪一种形式的变形,都各有所侧重地改变了生活的原型,但,这种种改变不应失去人物客观属性的主要特征,要“万变不离其宗”,以达“虽不似对象,却更似对象”;变形应当是健康、向上的,应当比不变的生活原型更具有装饰艺术之美。

(三) 抽象造型

从繁复的具体形象经过概括、提炼取舍简洁化处理,逐步过渡到反映作者主观精神的高度单纯化的抽象造型,所反映的人物形态,是一种形式化了的视觉感受性质的人体概念,它不再具有客观的具体属性和细节,也可以说是对自然标准的彻底简化、改造、变形。

因此这种造型,从表现手法上就有很大的灵活性,它不受某一具体对象的约束,也不受形体是否完整、准确、合理的约束。它可以毫无顾忌地提炼生活形态,或提取生活中积累的印象,从主观感受出发,发挥艺术想象力的创造性,大胆地运用点、线、面几何形等形式要素有条理、有秩序地规纳生活形态和运用对称、均衡、对比、协调、韵律、节奏及变化统一等美的形式规律,迁想妙得地按需要构成超越生活形态的抽象形态。从形态创造上,它主要强调表现象征性,如象征运动的形态、劳动的形态、生活的形态、情绪的形态等,因而形式美、象征性是抽象造型的主要特征。(见95页图例)

抽象造型象征性的“意”,主要靠人们通过自身生活经验的联想、品味来认识。但没有具体形象的“意”,人们对它的认识,就存在着不能确切联想的弱点,因此抽象造型又需要与某些具体手段结合起来,借以加强对它的确切认识。例如第96页图例中的图1,是借用寓意着动的图2的形构成的抽象形态。它既有运动形态的“意”,又有情绪形态的“意”,如快乐、跳跃、欢呼等多种“意”的联想,不能确切认识。这种情况,对于某些概括性很强而不需要确切的装饰图案纹样来说,广义联想也是有意义的,但就一般来说,确切联想是主要的。

如果我们运用同一形的重复手段,如图3将三个同样的形重复地连续排列在一起,人们就会确切地联想到它象征的“意”是舞蹈的具体情节,同时也会联想到女性。如果

再用生活细节手段，如图4—图7，分别添加一个小圆圈、排球网、毽子、健身圈，于是人们又会确切地联想到象征的是打篮球、排球和柔软体操、踢毽子等情节，也自然会联想到女性。如果画面、色彩、表现技法等处理得好，也还能激发人们用美好遐想加以补充，在观者心目中留下印象。即使是最抽象的形态，一经与某一具体手段相结合，也会得到同样的艺术效果。

总之，通过运用同一形的重复、不同形的组合以及生活细节的陪衬、环境的烘托等手段迁想结合，不仅有助于抽象形态产生具体联想，消除不确切的弱点，而且也还能超越具体联想的范围，给人以无限遐想的妙趣。这正如同木板的肌理，会使人联想到天空白云，也会使人联想到重叠起伏的山峦和流水。刻画上一队骆驼，又会使人更为具体地联想到广阔无垠的沙漠一样。北方冬天玻璃窗上变化万千的霜花，更是使人联想翩翩，妙趣横生。在这方面，抽象的形态优于具象形态，因为具象确切地表现限制了人们的联想范围。因此，抽象造型不在于形象本身是否完整，是否简单，而在于它象征的“意”，它蕴含着表面看不见的联想因素的意义，却使它超出它本身形态的作用，可说是简笔不简意，单纯而不简单，以少胜多地表现了生活，这就有力地发挥了图案特长，也有利于工艺加工和广泛的适应性。这种从生活中提炼，又能广泛地反映生活的抽象，是很有意义的。

抽象造型，还有一个很重要的问题，就是形态的“点”的位置和角度，“线”的曲直和方向。在这方面，由于抽象形态没有具体细节，要依靠人们的感受、品味和联想，就显得备加突出和重要。因为“点”和“线”是构成抽象形态的基本要素，所以“点”（如头部）的位置稍高稍低、稍左稍右、角度稍大稍小，“线”（如身体）的力度曲率稍张稍合、方向稍仰稍俯的微妙变化，都能直接影响到人们对它的形态的感受和品味的程度，在实践中，你将会亲自品味到这些微妙地作用，给予应有的重视。

抽象造型手法不拘一格，形象简练独特，有耐人寻味地联想，能给人留下新颖别致的印象。学习抽象造型，可以锻炼我们最大程度的提炼生活，掌握运用形式规律和充分发挥艺术想象才能。抽象造型不论从实用角度还是从学习角度看，都是有意义的。

具象、变形、抽象造型，作为装饰艺术的功能，都有“异曲同工”之妙，既不能排斥某一种，也不能以某一种取而代之，都有它们各自的妙用功能，都有存在发展的需要。作为学习三种造型来说，它们的作用尤为重要，我们可以通过三种基本方法的训练，在脑海中积累多种装饰语汇手段，融会贯通的丰富构思能力和提高造型的创造能力，能够“因地制宜”扩大适应能力，以更好地为装饰艺术服务，结出丰硕的艺术成果。