

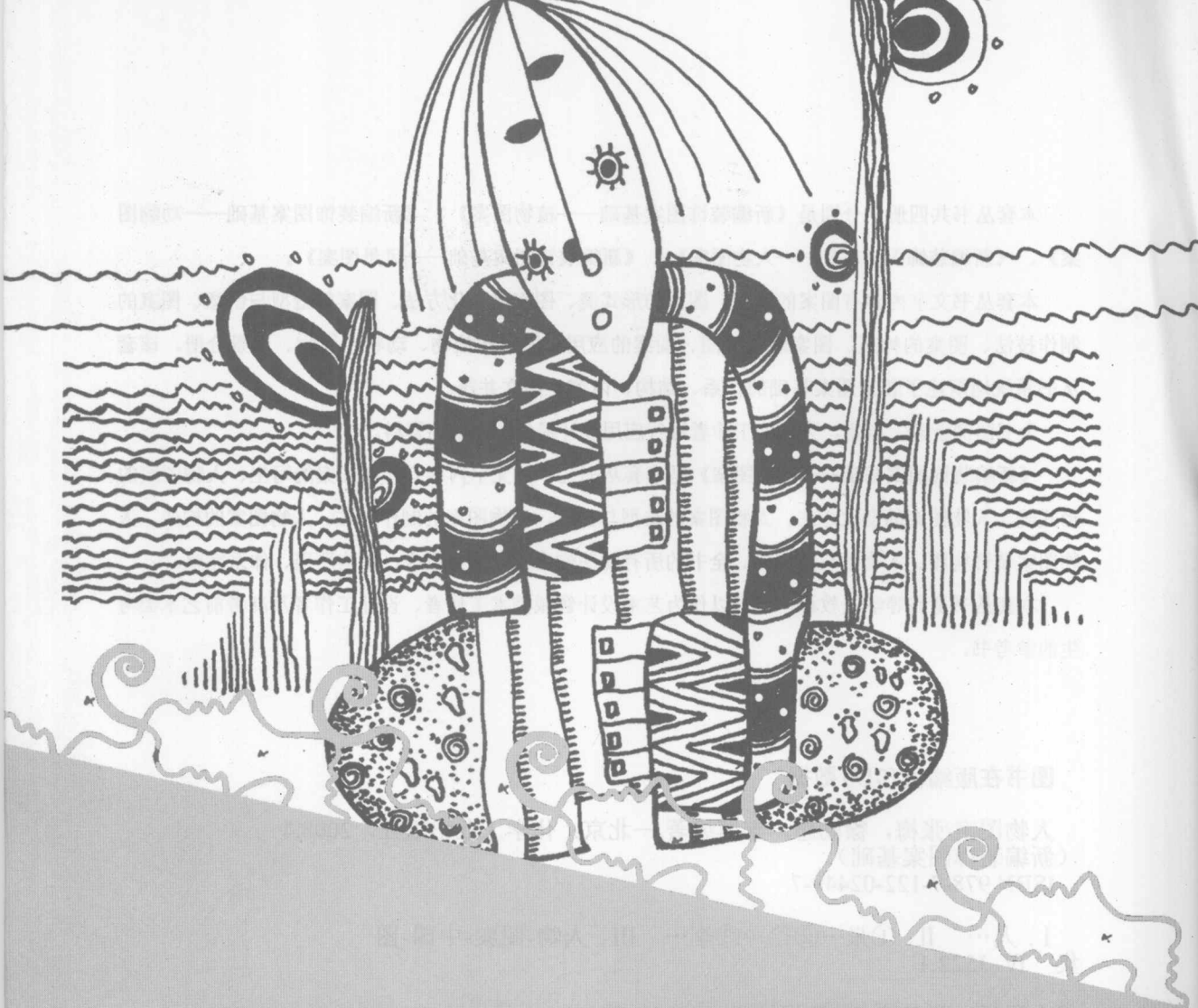
新编装饰图案基础

人物图案

张梅 徐勤忠 李博 编著

化学工业出版社

新编装饰图案基础

人物图案

张梅 徐勤忠 李博 编著

化学工业出版社

·北京·

本套丛书共四册，分别是《新编装饰图案基础——植物图案》、《新编装饰图案基础——动物图案》、《新编装饰图案基础——人物图案》、《新编装饰图案基础——风景图案》。

本套丛书文字内容有图案的写生、图案的形式美、图案的变化方法、图案的造型与创意、图案的制作技法、图案的构成、图案装饰构图、图案的应用。图形按植物、动物、人物、风景分册。该套丛书系统地阐述了装饰图案基础的体系、结构、内容，图文并茂。

全书图例新颖、丰富，为设计工作者进行应用设计提供了大量的资料。

《新编装饰图案基础——人物图案》是本套丛书之一，文字内容有人物图案的写生、人物图案的形式美、人物图案的变化方法、人物图案的造型与创意、人物图案的制作技法、人物图案的构成、人物图案装饰构图、人物图案的应用。全书的所有配图均由人物图案组成，结构严谨、体系完整。

本套丛书是高等学校教材，还可以作为艺术设计领域美术工作者、设计工作者及高考前艺术类考生的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

人物图案/张梅，徐勤忠，李博编著.—北京：化学工业出版社，2008.4
(新编装饰图案基础)
ISBN 978-7-122-02449-7

I. 人… II. ①张…②徐…③李… III. 人物-图案-中国-图集 IV. J522.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第037318号

责任编辑：高钰

装帧设计：张辉

责任校对：顾淑云

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印刷：大厂聚鑫印刷有限责任公司

装订：三河市万龙印装有限公司

787mm×1092mm 1/16 印张18¼ 字数326千字 2008年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888(传真：010-64519686) 售后服务：010-64518899

网址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：38.00元

版权所有 违者必究

前 言

设计工作者的两个最基本的功夫：一是创造新形象的能力，二是色彩的设计能力。形象是色彩的载体，没有形象“色彩无的放矢”，也不存在无色的形象。因此装饰图案基础是培养学生创造新形象的设计基础课程之一。笔者在主编《新设计色彩》的基础上，为了设计专业的造型需要，又把多年的图案教学实践经验积累编辑成丛书。

此套丛书分别是《新编装饰图案基础——植物图案》、《新编装饰图案基础——动物图案》、《新编装饰图案基础——人物图案》、《新编装饰图案基础——风景图案》。

设计工作者有了坚实的造型基础，在设计应用的时候才能灵活运用，不至于生搬硬套，近年来越来越多的人已认识到了图案的重要性。

大自然有取之不尽用之不竭的资源，该套丛书在面向自然、崇尚自然、尊重自然的基础上，分别以植物、动物、人物、风景作为写生变化的对象。通过写生了解其生长规律、生活习性、生活规律、生态环境等特征，为图案的变化积累大量的素材。

为了造型思维发展取向和设计专业造型需要，此套书为读者提供创造新形象的方法及形象的审美依据，为艺术院校的设计基础和设计爱好者提供一套比较理想的重视“形”本身的形式美的图案教科书或参考书。不足之处，希望读者提出宝贵意见。

张 梅
2008年3月

目 录

第一章 人物图案的写生	1
一、写生的目的	5
二、写生的对象	5
三、写生的方法	5
四、写生的要求	6
五、写生的工具及方法	7
第二章 人物图案的形式美	27
一、形式美	31
二、图案的形式美原理	32
三、图案的装饰美原理	33
第三章 人物图案的变化	99
一、省略法	103
二、添加法	103
三、夸张法	103
四、几何法	103
五、适合法	104
六、求全法	104
第四章 人物图案的造型创意	141
一、拟人	145
二、拟物	145
三、寓意	145
四、象征	145
五、借代	145
六、联想法	145
七、分解构成法	146
八、组合构成	146

第五章 人物图案的制作技术	167
一、点绘法.....	171
二、线描法.....	171
三、平涂法.....	171
四、喷绘.....	171
五、刮法.....	171
六、肌理法.....	171
七、光影法.....	171
八、剪影法.....	172
九、剪纸.....	172
十、剪贴.....	172
第六章 人物图案的构成	211
一、单独纹样.....	215
二、连续纹样.....	216
第七章 装饰构图	233
一、格律体构图.....	237
二、平视体构图.....	237
三、立视体构图.....	237
四、框式构图.....	238
五、曲线构图.....	238
第八章 人物图案的应用	251
一、古代人物图案的应用.....	255
二、现代人物图案的应用.....	256
参考文献	283

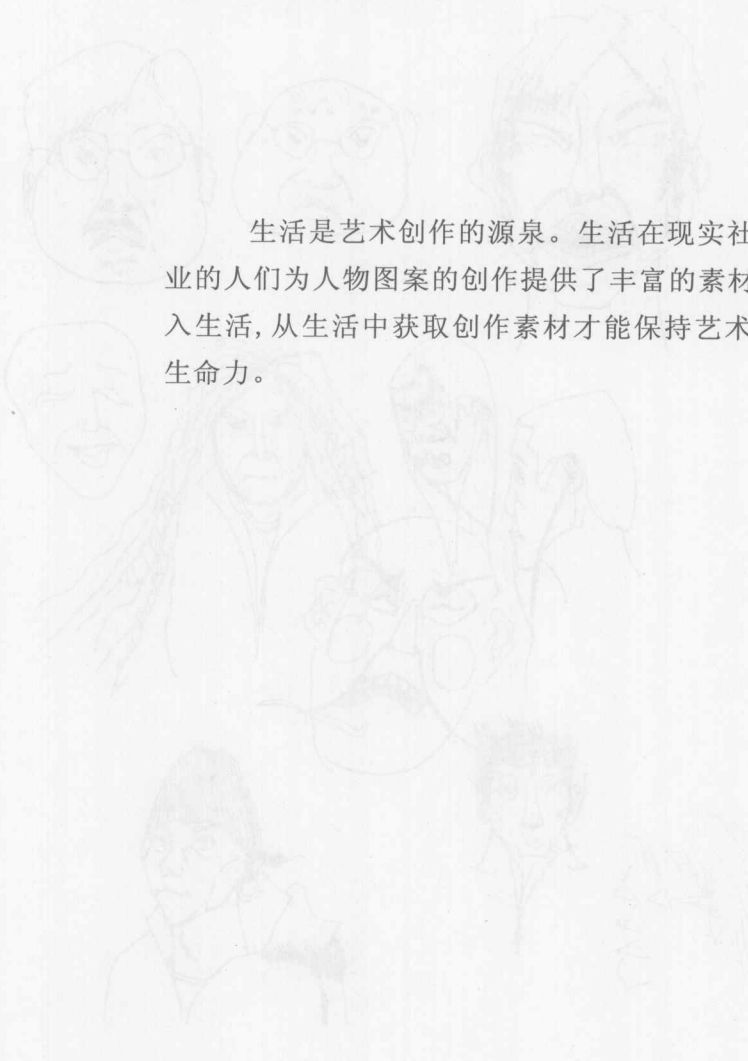
第一章

人物图案的写生

第一卷
人物素描

生活是艺术创作的源泉。生活在现实社会中各行各业的人们为图案的创作提供了丰富的素材，不断地深入生活，从生活中获取创作素材才能保持艺术创作持久的生命力。

写生与变化相结合

一、写生的目的

人物图案写生是为人物图案的变化收集素材，是观察人物、记录人物的行、走、卧等各种姿态以及喜怒哀乐等各种表情。通过写生可以熟悉各种人物外在形态特征及内在的精神气质，同时，通过写生还可以锻炼观察能力和表现技巧，激发创作灵感，为人物图案的变化作好准备。

二、写生的对象

凡是合适的人物形象（包括人物雕塑）都可以作为写生的对象，如不同年龄不同职业不同地域的各种人物。

三、写生的方法

写生时要选取合适人物对象及对象合适的角度，要对描绘的人物对象进行细致全面的观察和分析。描绘时根据需要进行处理。方法如下：

1. 整体描写与局部描写相结合

人物形象都是由头、肢体、躯干等局部组合成为一个整体的。人物绘画写生时是先从对象整体着眼，观察对象的外形特征及精神面貌，之后再观察对象的局部，然后进行刻画描写，一般情况下遵循整体-局部-整体这样一个规律。装饰写生不用遵循这个规律，可以整体描写，也可以只描写某个局部，或整体和局部结合，还可以把另一个角度看到的姿态，画到当前的画面上。

2. 如实描写与适当取舍相结合

在写生时，并非必须是对所有的人物进行如实地描写，有时可以根据美的需要，进行适当的取舍。适当的取舍是在写生过程中对具体对象的归纳与总结。如将多处的不同的物象结合在一个画面中，或将所观察的对象中不美的、凌乱的部分去掉。适当的取舍可以突出所要描写对象的主次关系及形式美。

3. 写实与写意结合

写生的过程也是对美的发现过程，作者表现的过程也是对各种不同的感受抒发的过程。因此在写生时，作者可以根据自己的个性、喜好等对所要描写的对象进行适当的写意，或将写实与写意结合起来处理。

4. 速写与慢写相结合

由于所描绘的对象不同，描绘的速度也不同，所以有速写和慢写之分。速写是快

速表现对象的写生方式，多用简洁的线条记录下生动的姿态。常用于运动中的人物写生。有时也用于风景写生。慢写则是多用于表现静止的人物，可以深入地表现对象的结构特征和面貌。根据具体的需要还可以将速写与慢写结合起来，比如，对于运动着的人物，可以先以速写的方式记录下大体的动势，待静止下来再进行仔细的描写。

5. 写生与记忆结合

将观察过的事物在大脑中记下来，之后再在纸上描写出来。这就需要对人物进行细致入微的观察，掌握人物的形态特征、人体结构规律。根据分析、研究、综合的结果在纸上把记忆的对象表现出来。记忆是以速写和慢写做基础的写生，它比速写和慢写难度更大，要求在观察时要认真分析，在默写时不断的与记忆中的人物形象进行对照和改进。

四、写生的要求

在写生过程中，要注意到以下几点：

1. 抓住让你感动的对象

写生不仅是记录客观形象，同时也是人与人之间的一种交流和表达，这种记录与表达是同步进行的。因此，写生时要善于抓住稍纵即逝的感受或灵感，进行自由奔放的、丰富的联想。不仅要观察人物对象整体和局部，还要观察它的内在气质。写生的对象感动了自己，记录下的人物形象就会感动别人。

2. 抓典型姿态和特点

当选好所要描绘的人物对象后，再从各个角度反复观察比较，取其最能体现人物对象的特点和美的姿态进行写生，如坐姿、睡姿、站姿、动姿、仰姿、俯姿、卧姿等姿态，或喜怒哀乐的表情，这样可使你描写的人物对象生动，具有鲜活的生命力。

3. 角度要适宜

写生的角度非常重要，写生成功与否，很大程度取决于角度的选择。图案形象虽然千变万化，但其表现的角度则是很有规律的，一般来说侧视、正视、俯视的角度居多。只有特征鲜明而且形象优美，清晰的角度，才是最佳的角度。

4. 结构和比例要清楚

结构和比例是进行人物图案变化的根据，图案不管怎样变，清楚对象的结构和比例才知道在哪下手，如何下手。因此装饰写生主要任务是要记录写生对象的结构、比

例，然后才是明暗，还可以忽略明暗关系。

五、写生的工具及方法

写生时常用到的工具有铅笔、钢笔、中性笔、毛笔及碳精条等。使用不同的工具表现出来的效果也不同。

初学者一般用铅笔写生，铅笔易擦写，可修改，可以分出深浅两色。使用中性笔表现出来的效果细致、流畅，而且易于保存。但由于笔尖的特点，绘画出来的线条粗细变化不大，所以应注意利用线条的疏密、虚实、刚柔来表现对象。毛笔具有吸水性强的特点，“墨分五色”，再加上丰富的用笔，表现力丰富。炭精条易于大面积铺色，因此有作画速度快的特点，但不易保存。

整体描写

整体与局部相结合描写

