

装饰命题高考应试技法

设计 基础

【上】

DESIGN BASIS

装饰人物
装饰动物
装饰贺卡

杨吟兵 编著
西南师范大学出版社

A 装饰人物

B 装饰动物

C 装饰贺卡

装饰命题高考应试技法

杨吟兵 编著

西南师范大学出版社

设计 基础 【上】

图书在版编目(CIP)数据

设计基础/杨吟兵编著. —重庆:西南师范大学出版社, 2007. 11

ISBN 978-7-5621-3994-2

I. ①设... II. ①杨... ②晏... III. ①艺术—设计—高等学校—入学考试—自学参考资料 IV. J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第169256号

设计基础【上】 杨吟兵 编著

责任编辑:戴永曦 胡秀英

整体设计:晏莉

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路1号 邮编:400715

<http://www.xsbs.com.cn> E-mail:xsbs@swu.edu.cn

电话:(023)68860895 传真:(023)68208984

经 销:新华书店

制 版:重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷:重庆蜀之星包装彩印有限责任公司

开 本:889mm×1194mm 1/24

印 张:5

字 数:160千字

版 次:2007年11月 第1版

印 次:2007年11月 第1次印刷

ISBN 978-7-5621-3994-2

定 价:39.00元(上下册)

本书部分作品因无法联系作者,客观上不能按照法律规定解决版权问题。我社已将该部分作品的稿酬转存于重庆市版权保护中心。请未收到稿酬的作者与其联系。

重庆市版权保护中心地址:重庆江北区杨河一村78号10楼(400020)

电话(传真): (023)67708230

出版、发行高校艺术设计专业教材敬请垂询艺术设计事业部。

本书如有印装质量问题,请与我社读者服务部联系更换。

读者服务部电话: (023)68252471

市场营销部电话: (023)68868624 68253705

艺术设计事业部电话: (023)68254107

杨吟兵

四川美术学院讲师、硕士。

美国华盛顿大学访问学者。

2006年在美国西雅图举办“美国印象”个人景观手绘作品展。

2006年应邀为美国华盛顿州景观设计师协会举办“中国当代景观设计”“设计与教育”等专题讲座。

2005年《鸟笼》入选第三届重庆市水彩粉画展。

2004年《重庆轻轨较新线景观设计》设计作品获首届全国环境艺术设计大赛“为中国而设计”优秀奖。

2003年《晚风》获西部风情水彩粉画展优秀奖。

2002年《海事局办公空间》入选当代室内设计动态展。

2001年编绘《少儿全功能英语启蒙读本》，一套五册，由重庆出版社出版。

2000年编著《装饰命题设计》，由四川美术出版社出版。

序

设计基础是整个设计学科的立足点，这门课程在艺术设计基础教学中占有极为重要的地位，是基础的基础。它既是专业美术设计人员需要掌握的重要基本功，也是普通艺术院校设计专业入学考试的重要内容。

设计基础是设计思维方法训练的起点，一些好的设计构想往往会因扎实的基本功而得以完美地表现。设计基础能很好地启发学生的创造性思维，提高学生的审美水平和基本表现技巧。它将物象理想化、现实理想化，并体现了创作者丰富的艺术想象力。

本系列书包含黑白和彩色两种表现形式。黑白调的作品把读者带入了明度的两极，黑与白是主调，灰是陪衬。画面以点、线、面和黑、白、灰来表现形象，在创作时充分注意了疏密度与层次感的处理。创作者在掌握黑白画技巧、形式美法则的同时，又体现出黑白画的创意，使作品能充分发挥他们的想象力，表达他们的思想和情感。彩色调的作品在视觉上优于黑白，色彩的理想化和装饰性能让读者感受到艺术的无穷魅力，并通过不同的形式、风格、技法来表达丰富的情感。

而对于没有接触过设计基础的考生而言，如何学习、怎样掌握这门课程是一个非常困惑和非常迫切的问题。本系列书从训练技巧与掌握方法的角度出发，将其分为六个单元课程：装饰人物、装饰动物、装饰贺卡、装饰景物、图形创意、装饰火花，每个部分都以图文并茂的形式将理论知识与实战作品相结合，同时通过对优秀作品的评述，较直观地介绍了设计要领和成功规律。

本书的出版意在让学生从创作过程中找到设计的规律，从中寻找美，发现美，学习美的语言与法则。希望本系列书对培养创新能力有所裨益，也希望它能成为指引莘莘学子前进方向的明灯！

目 录

A 装饰人物		1
B 装饰动物		69
C 装饰贺卡		97

装饰画是一种综合平面艺术，平面化是中国传统艺术和民间艺术的一大特征，也是世界现代艺术的普遍特征之一。装饰画用线和色块造型，通过构图平、造型平、色彩平的“三平法”显示出平面之美。在装饰画中，对象不受时间、空间及透视等限制，浪漫主义的、理想化的、寓意的、象征的艺术手段是首要具备的特征。装饰画在造型和色彩运用上，不受客观真实的限制，可以大胆取舍，运用夸张手法、变形、变色，以达到理想化的境界。

装饰画中的装饰人物画是设计基础教学中的重要内容，也是近年来美术高考设计类考题中经常出现的形式。装饰人物是以写生为基础，把自然的人物形态经过整理、加工、变形等大胆的夸张变化，同时结合创作者的主观意愿和情感，挖掘人物内在的气质，并通过具有装饰意味的线描和夸张的色彩形式表现出来，从而得到自然状态中所没有的美感表现。

在创作装饰人物画时要做到得心应手，则需要平时多看，多记、多想的“三多法”增强艺术修养和艺术表现力，对现实生活进行浓缩，取精彩的部分加以变形、强化、简练，创造出具有特殊美的艺术形象来。

对于初次学习装饰人物画的学生，首先是要借助各种图片资料进行学习，通过欣赏、分析、临摹，认真地看、想、画、写，从中找出人物装饰造型、形式美感和程式化表现手法的规律。其次，在前面学习的基础上可以尝试进行装饰人物画的创作，创作装饰人物画概括起来可以从以下几个方面入手：素材的选择、变形的手法、构图的形式、色彩的应用、美感的表现。

一、素材的选择

创作装饰人物画首要的是进行题材的选择，不同的人种、民族、性别、年龄等人物都能成为我们创作的对象，素材也可以来自写生的习作或报纸、杂志上的人物照片，通过对这些原始素材进行装饰化加工处理，删繁就简、夸张变形，并以平面化的表现手法使人物具有装饰趣味。如24页《黄河谣》

选择的是农民的形象；16页《舞狮》和21页的作品，选择的是着民族服装的欢快的儿童；31页《集市》是买菜的老人和骑摩托的男子；32页是时尚的少女。

二、变形的手法

1. 影绘

影绘是简化内部细节、强化外部形象轮廓特征的一种手法，简单地讲就是以影绘形的表现手法。影绘手法对人物角度的表现有一定的要求，应选择在平涂后仍能表现出人物典型特征的角度来创作。通过训练，我们应将任何复杂的物体看成剪影，在大的形的前提下又分为互为正负相互依托的小形。从大的剪影入手，是从全局的、整体的意识进行创作。任何形都有自己的特征和个性，如56页，图《舞》就是采用了影绘的方式，用侧面剪影的形式来表现舞者的动态美感，画面上大块面的重色与点状的白色形成强烈对比。

2. 秩序

秩序化是装饰美感的重要因素之一，为了更概括、更精练地表现对象，用重复、渐变等规律性较强而又单纯统一、条理化的手法使画面出现一种有秩序的装饰性美感。说到秩序，不得不谈谈节奏与韵律。装饰画构成要素中的长短、大小、强弱、明暗作周期性的变化即是节奏。而韵律则是在节奏中融入情感，并作相互交替的变化形式。节奏呈规律性的，而韵律的变化是随节奏而作此起彼伏的运动，它们的使用会使画面产生较强的感染力。如31页，图《集市》中的商品：鱼、西瓜、陶罐、蔬菜都采用了重复变化的表现手法，通过既秩序又规律的变化产生节奏性，使画面条理化中有韵律。35页《童趣》中的蜗牛和鱼也采用同样的秩序化手法来形成韵律，增强了画面的童趣感。53页《夏》通过飘动的头发长短变化形成画面节奏。

3. 夸张

夸张是装饰变形的重要手段，创作者可以从人物的比例、结构、形态等去夸张人物的某些特征，如少数民族人物头像，因为他们多戴有头饰物，所以较好夸张。一般的人物头像也可在脸型、发型、五官上进行夸张变化，以增强画面的装饰性。夸张时要注意画面的比例与尺度，使画面产生一种匀态的美感。比例是装饰各部分之间的匀称和谐，尺度则是装饰各部分比例间的相互关系。例如31页，图《集市》就将鱼的尺度进行了夸张，强化了市场的感受。56页，作者对画面中人物的运动形象及身体结构进行了夸张，增强了画面的视觉效果。

4. 添加

在已经提炼、概括、夸张后的形象中根据主题和构图的需要，添加一些能突出特征的装饰纹样，使人物形象更加完美且具装饰趣味性。添加有自身形象添加、寓意联想添加、增强形式美添加等形式。如51页，作者在人物的头部进行了元素的添加，增加了各式的房屋、花卉，人物采用了影绘的表现手法与头部的细致处理形成了鲜明的对比，增强了视觉效果。65页，作者在人物的身上添加了丰富的花纹，使画面具有装饰性。

三、构图的形式

构图通常是指在画面中安排和处理表现对象的位置和关系，是对画面内容和形式的整体考虑和安排，以表现构思中预想的艺术形象和审美效果。构图的原则是变化中求统一。装饰画的构图是依据主题和内容，将所要表达的形象加以组织和配置，构成一个完整协调的画面。构图的方法有三个要点：

首先，确定画面主题图形的位置；

其次，确定非主题图形的位置以及与主题图形的关系；

最后，确定画面图底的位置以及与各图形间的关系。

在三个要点中，第一要点是构图的决定因素，它在画面中的位置决定了画面的样式。

装饰人物的构图常用的有对称式构图、平衡式构图、对角线式构图、十字形式构图、圆形式构图等形式，其特点是着力于二维空间的营造，不追求体积和纵深的逼真表现。不同的构图形式会表现出不同的审美意向性和审美气氛，在构图上要求平稳、饱满、完整，追求在统一调和中产生装饰性强的形式感。

1. 对称式构图

在这种构图形式中，主题图形置于画面中心，非主形置于主形两边起平衡作用，底形被均匀分割。对称式构图一般表达静态、整齐的内容。这种构图虽然具有庄重、宁静的特点，但应避免给人以呆板的感受。通常应在总体对称的前提下，调整局部细节以增加生动性。同时，在构图的形式中要注意对称与均衡。对称是以中轴线为轴心，上下左右图形相等。它分为绝对对称、相对对称和相反对称。如14页《逛花灯》就采用了对称式构图中绝对对称的构图形式，除了人物头部有稍微一点角度的区别，其余的元素采用完全对称的形式，画面饱满、稳定。48页和67页，画面也采用了绝对对称的构图形式。31页，就运用了相对对称的构图形式，整体在对称的前提下，相关元素布置灵活，使画面充满生气。

2. 平衡式构图

在这种构图形式中，主题图形之间或者主题图形与非主题图形之间的位置、关系相对平衡，通常表达一种饱满的感觉，其画面结构完美，构图安排巧妙且对应、平衡。值得注意的是，平衡式构图和对称式构图是有区别的。平衡式构图的画面不是左右两边景物形状、数量、大小、排列的对称，而是

通过相等或者相近的形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种平衡。相互呼应的关系。如17页，就采用了平衡式构图，画面中的少女与非主题图形之间的位置关系相对平衡，给人以平衡、清爽的效果。21和34页，画面中的两个主题人物也采用了平衡式构图的表现手法，画面构图饱满且形象生动。

3. 对角线式构图

这种构图形式是有意打破画面平衡，把主题图形和非主题图形安排在对角线上，利用不平衡制造动感的感觉。对角线式构图能有效利用画面对角线的长度，同时也能使主题图形和非主题图形之间发生呼应的关系。画面富于动感，显得活泼，能吸引人的视线，达到突出主体的效果。值得一提的是，运用对角线式构图法则的时候一定要注意画面中对角线的营造，使之具有更强的延伸性。如63页，就采用了对角线式构图，人物对角线式的动态增强了运动感、纵深感，活跃了画面气氛，背景与其他元素5的合理运用使画面协调平衡。36页，图《童趣》也采用了对角线式构图形式，画面中吹笛子的儿童和荷叶形成了对角线，并从色彩上彼此呼应，使画面生动丰富。

4. 十字形式构图

这种构图形式是画面上的主题图形和非主题图形的变化呈十字形出现，使观者的视线自然向十字交叉部位集中。十字形式构图并不是指简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的画面均可选用十字形构图。此构图形式能剩余较多的画面空间，因而能容纳较多的图形。十字形式构图具有稳定、庄重、寂静和对称的特征，表现成熟而神秘。但运用十字形式构图不宜使横竖线等长，如果处理不好容易形成呆板、单调之势。应巧妙处理横竖线的长度，一般竖长横短为好，一般是上半截短些，下半截略长为好。如31页《集市》就采用了十字形式构图，画面视觉焦点集中在十字交叉部位的人物上，

装饰人物

主题清晰。在十字形上采用了竖长横短的方法，横线的起落使画面具有活力，也给画面增加了一点情趣。15页《青春》和37页《集市》也采用了十字形式构图，富于变化的横竖线使画面更加生动。

5. 圆形式构图

这种构图形式是把主题图形安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形式构图中的圆是相对的，并不是要很标准规则的圆。圆形式构图没有松散感，可以形成强烈的整体感，并能产生旋转、运动、收缩等视觉效果。如22页《同学》就采用了圆形式构图，四个同学围成一圆圈，突出了画面的视觉焦点，渲染了团结一致的气氛。23页和47页，也采用了圆形式构图，画面用弯曲的线条构成了一个不规则的圆形，既富动感，又使画面有完美柔和之感。

总的来说，构图的目的是把构思中强化了的人或其他元素加以强调、突出，使画面视觉效果更强烈、更完善、更集中、更典型，以增强艺术效果。但一切构图形式都要服从于主题表现的要求，同时又要取得整体形式感完美和谐的统一，这就是构图的最终目的。

四、色彩的应用

装饰人物画要求富于装饰性，装饰人物的表现形式一般有黑白和色彩两种。

黑白是一种特殊的语言，用黑白表现的装饰人物极具格调和魅力，主要以点、线、面的组合来表现形象，并用简洁的画面、完美的构成、丰富的变化来表达作者的丰富情感，同时让人感受其朴素、简练、单纯、明确的艺术风格。

色彩表现的装饰人物有较好的表现力。装饰人物的色彩以自然色彩为基础，对自然界的色彩加以提炼、简化、夸张和概括，但不受自然界客观色彩关系的制约和束缚，并利用色彩技法的丰富性来表现人物，无论是干画法还是湿画法，都能让人们从色彩的表现痕迹中感受到艺术的无穷魅力。装饰人

物画中的用色大胆艳丽，对比和谐美妙，并具有浓郁的装饰风格，强化了个性化的色彩认识与感受。

对于装饰人物色彩的应用我们从以下两个方面来介绍：

1. 对比色（与类似色）的应用

我们生活在一个五彩缤纷、绚丽多彩的世界里，既能看到色彩，也能感受到光。从光学的角度来说，世界上的一切物体之所以呈现不同的颜色，是由于光源照射的结果。太阳光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种色光混合而成，当阳光照射在一个物体上时，由于物体特质的不同，会吸收一部分色光，反射一部分色光，全反射的就呈现白色，全吸收的就呈现黑色，只反射红光的物体呈红色，反射青黄两色的就是青黄混合色，即绿色，这样就产生了丰富的色彩变化。

色相指色彩的相貌，简单地说就是能够区别各种颜色的固有色调。如当我们称呼到某一色彩的名称时，就会有一个特定的色彩印象，这就是色相的概念。在诸多色相中，红、橙、黄、绿、青、蓝、紫是七个基本色相，但自然界中各个不同的色相是无限丰富的，如紫红、银灰、橙黄等。色相体现着色彩外向的性格，是色彩的灵魂。

在有了对色彩的产生和色相的了解以后，我们来学习在装饰人物画中对比色的应用。对比色是指色彩的相对色，在色环上两者处于相对位置，也就是位于色环上相对应180度的颜色，对比色也叫互补色。如：红色与绿色，蓝色与橙色，黄色与紫色就是互为对比的颜色。如果把对比色放在一起会给人强烈的排斥感，若混合在一起则会调出浑浊的颜色。但是，在装饰画的创作中，对比色调是最丰富，最具有感染力的色彩效果。如果能够把握好对比色使用的比例、位置关系，对比色调的画面可以突出重点，能产生美妙、鲜艳、刺激的色彩感觉，提升画面注目度，具有强烈的视觉冲击力。

所以，初学者在应用对比色时为了避免画面色彩的过度冲突，可以从以下几点来协调画面：

① 任何一组纯度高的对比色在一起，都可能造成画面的极大冲突。因此，可以采用提高或者降低对比色的纯度来缓和矛盾，使画面协调统一。纯度高的对比色称为强对比色，强对比色调有明快、兴奋之感。纯度低的对比色称为弱对比色，弱对比色调有含蓄、优雅之感。如13页《童趣》，画面采用了黄色与紫色、红色与绿色的对比，但作者降低了紫色与绿色的纯度，使画面效果变得柔和。

② 在对比色之间插入分割色，如金、银、黑、白、灰色等，画面就立刻变得协调统一。如黑色能增进邻近暖色之暖，白色能减弱邻近暖色之暖，反之冷色近于黑就失去光明，邻近于白则增进光辉。金银色在设计中起点缀和中和作用，但使用时要“惜墨如金”，滥用也可化高贵为低俗。如15页《青春》，画面采用了红色与绿色的对比，但为了协调画面，在画中巧妙穿插了黑、白、灰色，使画面视觉效果既强烈又柔和。

③ 可以采用对比色双方面积大小不同的处理方法。如红色与绿色的对比，在画面中可以加大绿色的面积，缩小红色的面积，使绿色成为主色调，红色作为点缀，可以起到画龙点睛的作用。所谓的“万绿丛中一点红”就讲的是这个概念。如17页《夏》，画面以大面积的蓝色为主调，局部的黄色起到了活泼画面的作用。

④ 在对比色之间加入相近的类似色。类似色是指色环上相邻近的色彩，如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与青、青与紫、紫与红等来使画面有调和的感觉。如27页，画面采用了红色与绿色的对比，同时穿插了如红与橙、橙与黄、黄与绿、绿与青的类似色来协调画面。

2. 色彩明度、纯度的把握

明度是指色彩的相对明暗程度。每一种色彩都有自己的明度特征，如饱和的黄色和紫色比较，除了它们的色相不同以外，还会感觉有明暗的差异，这就是色彩的明度对比。白色、黑色没有色相但有

明度，明度最高的是白色，最低的是黑色。一般的颜色由于其明度不同，因此产生的距离感也不同，按明度顺序排列：黄、橙、红、绿、青、紫。

在创作装饰画时，画面的色彩效果主要取决于画面图形的形状与周围色彩的关系，特别是它们之间的明度对比关系。在画面中，突出形态主要靠明度对比。明度对比越强，画面图形也就越清楚。因此，要想使一幅画面的图形形态产生有力的影响，必须使它和周围的色彩有强烈的明度差。反过来说，要想削弱一幅画面的图形形态，就应该缩小它和背景的明度差，明度接近，画面的整体效果就会模糊起来，融为一体。

色彩纯度是指色彩的饱和度。任何颜色的纯色均为该色系中纯度最高的颜色。我们可以通过两个方法降低色彩的纯度：①混合入无彩色的黑、白、灰；②混合入该色的补色。混入的色彩越多色彩的纯度越低，混入的色彩越少色彩的纯度越高。调和后的颜色被分为高纯度色、中纯度色、低纯度色。高纯度的色彩能使画面产生鲜艳、明亮、华丽的色彩感觉，如黄、红、绿、紫、蓝色等。中纯度的色彩柔和、轻快、平稳，如土黄、橄榄绿、紫罗兰、橙红等。低纯度的色彩涩滞而不活泼，显得朴素、沉静，给人高雅庄重之感。

在创作装饰画时，我们不能只感受单一的色彩效果，而要掌握住不同明度、纯度色彩之间的配色效果。

①在同一幅画中，可以降低色彩的纯度和明度，如高明度和低纯度的搭配、高纯度和低明度的搭配、高明度和高纯度的搭配等等。如13页《童趣》，画面采用了高明度和低纯度的搭配方式，亮丽的黄色、紫红色、白色为高明度的色彩，而中绿色、紫灰色则是低纯度的色彩，这种搭配方式使画面雅致、朴素。39页《逛花灯》则采用了高明度和高纯度的搭配方式，使画面效果鲜艳、活泼、强烈。

② 可以同时变化原有色彩的明度,使两色一深一浅。如高明度和低明度的搭配等等。如16页《舞狮》就采用了高明度和低明度的搭配方式,画面以高明度的白色为底,而在主体物上则运用了低明度的黑色,使画面对比强烈,图形元素突出,显眼。

③ 调整画面色彩的纯度对比,保持一色的纯度而削弱另一色的纯度,使一色鲜艳而另一色变得朦胧。如高纯度和低纯度的搭配、高纯度和中纯度的搭配、中纯度和低纯度的搭配等等。14页《逛花灯》,画面采用了高纯度和中纯度的搭配方式,高纯度的红色和低纯度的粉红色,蓝色相搭配使画面清爽、柔和。21页的作品则采用了高纯度和低纯度的搭配方式,高纯度的蓝色和低纯度的粉红色、粉绿色、粉黄色等相搭配,画面华丽明亮,和谐清新。

色彩的协调与统一是成就一幅完美装饰画的关键。只有掌握了色彩的色相、明度、纯度之间的相互关系,同时注意色彩的搭配要素,在色彩的运用上才能融会贯通,灵活自如。

五、美感的表现

在进行人物创作的时候应探索人物美感产生的规律,人物美感的表现包括自身的形体美、运动的动态美、民族的服饰美及生活的情趣美等方面,装饰人物就是要通过美的变形表达美的神态和美的情趣。

步骤一：合理审题，将初稿按比例放大到画面上。在这个阶段重点关注大的形态与疏密关系，用大线条分割画面，注意构图完整性与节奏感。

步骤二：将想法细化，以清晰的线条来描绘形体。在这个阶段重点关注人物的比例、动态，注意面部和服饰细节的处理。

步骤三：上色阶段，色调把握首先要做到心中有数。根据设计的需要选择富有不同情绪的色彩来体现主题。

步骤四：色彩多采用单线平涂法，色块要涂得平整、匀称，相同颜色要做到一致，无色差。