

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

创意图案设计与变化

ORIGINALITY PATTERN DESIGN AND VARIATION

郑军等 编著

辽宁美术出版社

The Chinese Design Education Outline

中国设计教育大要

创意图案设计与变化

ORIGINALITY PATTERN DESIGN AND VARIATION

郑 军 等 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意图案设计与变化 / 郑军等编著. -- 沈阳:辽宁
美术出版社, 2015.5

(中国设计教育大要)

ISBN 978-7-5314-6714-4

I. ①创… II. ①郑… III. ①图案设计—高等学校—
教材 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第025406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: 辽宁北方彩色期刊印务有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/24

印 张: 25.5

字 数: 240千字

出版时间: 2015年6月第1版

印刷时间: 2015年6月第1次印刷

责任编辑: 彭伟哲 李 彤

装帧设计: 彭伟哲

责任校对: 李 昂

ISBN 978-7-5314-6714-4

定 价: 240.00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

CONTENTS

THE CHINESE DESIGN EDUCATION OUTLINE

／ 总目录

01

人物变化

郑军等 编著

1……216

02

风景变化

郑军等 编著

1……180

03

花卉变化

徐丽慧 编著

1……216

艺术设计教育改革是我国目前创新体系建设中极为重要的组成部分，艺术设计对于创新体系发展来说具有基础性的作用。设计无处不在，创新催生设计，国家的发展创新体系需要艺术设计教育培养出更多具有创新意识和创造能力的艺术设计人才。只有拥有创新能力强的设计人才，才能拥有繁荣兴盛的经济产业链。

现代设计学科必须注重成果转化，走教学、科研、开发一体化之路。设计学科作为应用学科要想得到更大的发展，必须与社会发展、与经济生活紧密对接，无论哪一种设计，如果得不到实践的检验，都不是完整意义上的设计，学以致用，才是设计教育的终极目的。

教育是一种有目标、有计划的文化传递方式，它所完成的任务有两个方面：一是要传递知识和技能；二是接受教育者身心状态得以提升，进而使接受教育者在为社会创造财富的同时实现自身价值。

然而，长期以来，我们的艺术设计教育模式一直未能跟上时代发展的步伐，各类高等院校在培养设计人才方面一直未能找到理论与实践、知识与技能、技能与市场、艺术与科技等方面的交汇点，先行一步的设计大家已经在探索一条新的更为有效的教育方法，在他们对以往的设计教育模式进行梳理、分析、整合的过程中，我们辽宁美术出版社不失时机地将这些深刻的论述和生动的成果集结成册，推出了一系列具有前沿性、教研性和实践性且体系完备的设计系列丛书。

本丛书最大的特点是结合基础理论，深入浅出地讲解，并集结了大量的中外经典设计作品，可以说，是为立志走设计之路的学子量身定制的专业图书。

Educational reform on art design is an integral part of current innovation system in China. Art design is of fundamental significance for the development of innovation system. Design can be found everywhere and innovation hastens the birth of design. The development of innovation system requires art design education to cultivate more talents with innovation consciousness and creative ability, for only by having such talents can our country have flourishing economic industrial chain.

Modern design discipline shall lay emphasis on achievement transformation and insist on the integration of instruction, scientific research and development. As an applied discipline, design discipline must be closely connected with social development and economic life if wishing for further development. No matter which design it is, if it is tested by practice, it's arguably not a complete design. Applying what one has learned is the ultimate goal for design education.

Education is a targeted and planned culture transmission mode, which accomplishes two tasks: First, transmitting knowledge and techniques; second, those who receive education can get improvement physically and mentally and thus achieve self-worth while creating wealth for society.

However, our educational mode for art design hasn't kept pace with the development of the times for a long time. Various institutions of higher education haven't found an intersection point for theory and practice, knowledge and technique, technique and market as well as art and technology in terms of cultivating design talents. However, masters who have moved one step forward in design are exploring a new and effective education method. While they are sorting out, analyzing and integrating previous design education modes, Liaoning Fine Arts Publishing House takes this chance to organize their profound achievements into books, releasing a series of innovative, instructional and researching and practical design books with complete systems.

The most important feature of this series is its combination with basic theories so as to explain profound classic design works both at home and abroad in simple language. It's arguably a professional book series specially created for students who are determined to commit themselves in design.

THE CHINESE GENERATION

人物变化

郑军等 编著

目 录

序

第一章：人物变化的借鉴与溯流	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，设计学科的学生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”。该书的出版对于美术设计界的学者、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，形象刻画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》、《水浒叶子》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

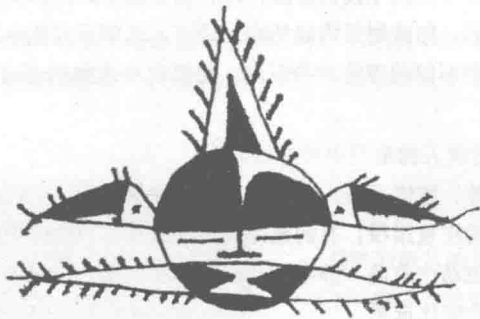

图2 人面鱼纹·半坡型彩陶纹样

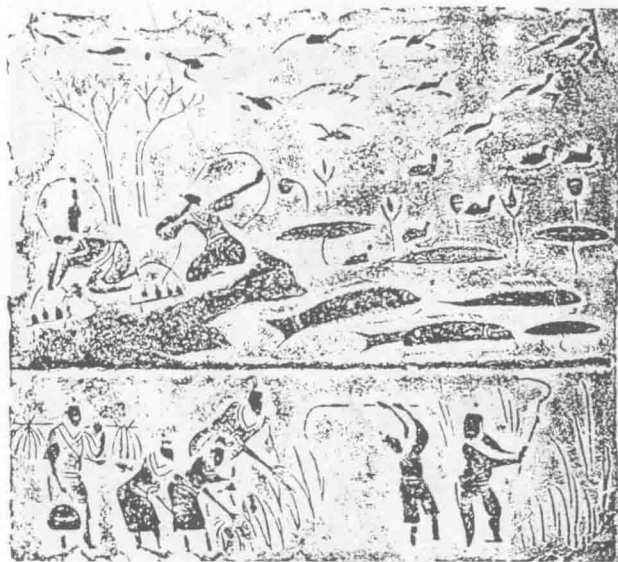

图3 弋射收获图·汉画像砖

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不同的姿态神情，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

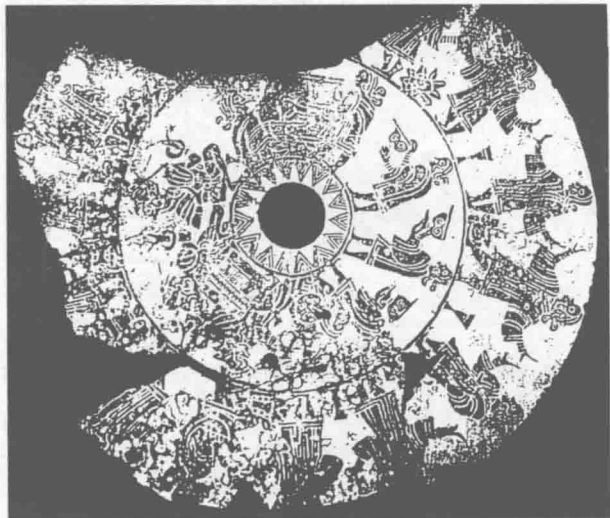

图6 滇族贮贝器装饰

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。他们在墓室壁画的制作上，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：“我不相信我见到的一

图9 秦·汉人物

图11 古希腊装饰画

图10 古希腊装饰画

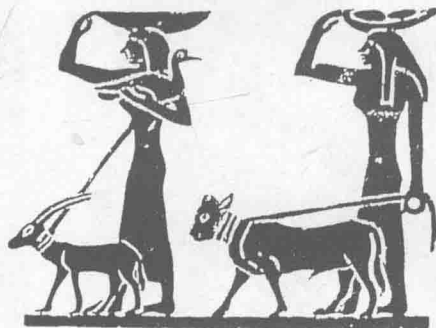
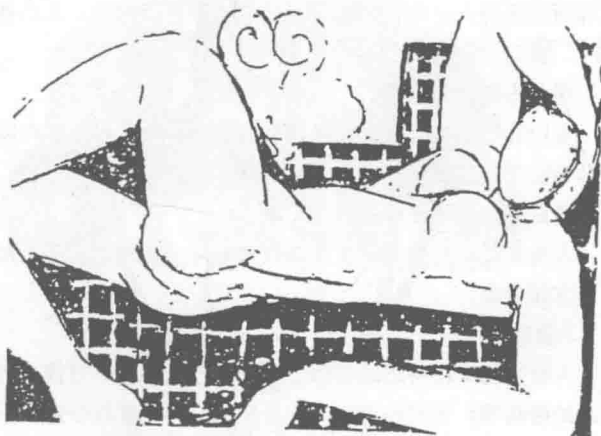

图12 古埃及装饰

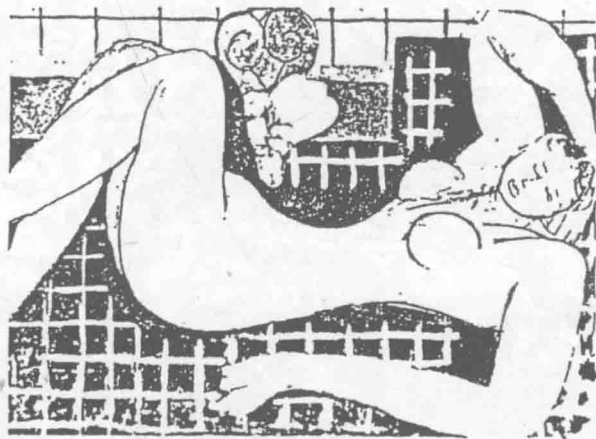
切，我按我所想的一切作画，而不是按我所见的一切作画。”1907年，他从非洲原始雕刻中获得灵感，创作了《亚威农姑娘》，这幅画画了五个裸体的少女，无论人物或背景，全以几何形的块面组成。毕加索以这幅画迈出了向传统挑战的第一步，也是20世纪美术的第一次具有根本意义的革命（图14）（彩图7）。

State XIV, 6 September 1935

State XVII, 14 September 1935

State XV, 7 September 1935

State XVIII, 15 September 1935

图13 女人体变形（局部）·马蒂斯