

图案基础教程

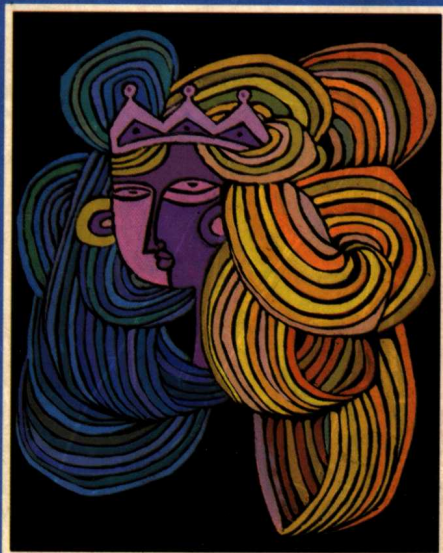
TUANJI CHUJIAOCHENG

人物图案设计

RENWUTUANSHEJI

庄子平

李湛 王鹏 任凭 编著

辽宁美术出版社

图案基础教程

TU AN JI CHU JIAO CHENG

人物图案设计

RENWUTUANSHEJI

庄子平

李湛 王鹏 任凭 著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

人物图案设计 / 庄子平, 李湛, 王鹏, 任凭编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 1999.1

图案基础教程

ISBN 7-5314-1990-4

I. 人… II. 庄… III. 人物-图案-设计-技法 (美术)-教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 31964 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 787 × 1092 毫米 1/24 字数: 16 千字 印张: 6.5 彩页: 18

印数: 1 — 5000 册

1999 年 1 月第 1 版

1999 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 嫫

责任校对: 王 岩

封面设计: 李 嫫

版式设计: 李 嫫

定价: 24.00 元

目录

概论.....1

第一章 人物图案的写生

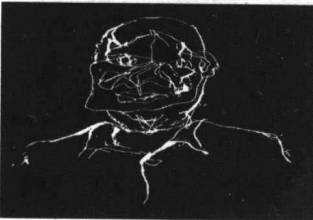
第一节 线描写生.....8

第二节 素描写生.....10

第三节 归纳写生.....12

(一) 线归纳.....12

(二) 面归纳.....12

第二章 人物图案的变化规律

第一节 人物图案的变化依据·····15

- (一) 人的生理特性·····15
- (二) 人的社会特性·····16

第二节 人物图案的变化要点·····17

- (一) 突出形象特征·····17
- (二) 注重感情特征·····18
- (三) 利用情节与题材·····20

第三节 人物图案的变化规律·····22

- (一) 简化·····22
- (二) 添加·····22
- (三) 夸张·····24
- (四) 分解·组合·····24

第三章 人物图案的表现技法

第一节 黑白表现技法.....28

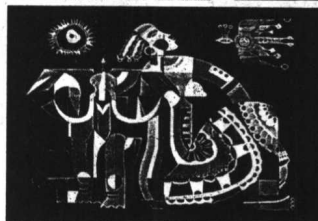
- (一) 点的技法.....28
- (二) 线的技法.....28
- (三) 面的技法.....28
- (四) 点线面结合的技法.....28

第二节 特殊表现技法.....30

- (一) 剪贴.....30
- (二) 镶嵌.....30
- (三) 浮雕.....31

黑白图例.....32

彩色图例.....151

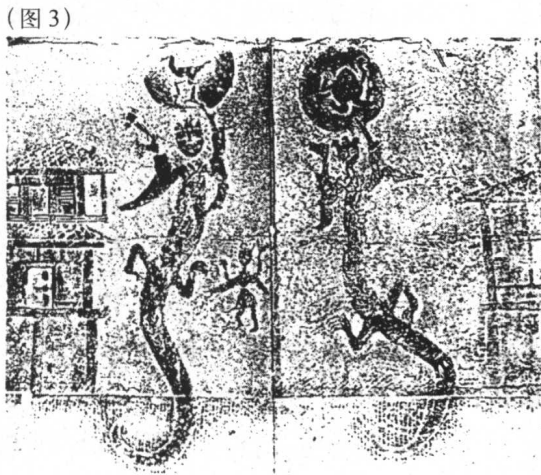
概 论

人类自从脱离动物界就没有停止过认识自然和征服自然的活动，而在征服自然的同时人类又不断地认识自我、改造自我，从而使自己不仅在物质上而且在精神上成为世界的主宰。在创造了大量的物质财富的同时，也创造了极为丰富的精神财富，人物图案就是其中之一。

从对自然力不能理解和无法战胜而感到神秘和恐惧，从而产生物神崇拜，将某种自然现象或自然物视作氏族的图腾而加以崇拜信仰，这在古代埃及早期盛行的多神教和中国原始社会的蛇龙、凤鸟崇拜上可见一斑（图1）。而随着人类认识自然和征服自然能力的提高，自信心大大增强，对神的崇拜逐渐由物转变到人。这一演变过程也深深地印刻在艺术表现之中，如古代埃及的“司芬克斯”（狮身人面像）和中国伏羲女娲的人面蛇身（图2、3），这时的神具有半人半兽的特征。经过这一过渡期，人类很快就进入了人神崇拜的时期，这一阶段在艺术上最具代表性的如古代埃及壁画和古代希腊对于希腊神话中诸神的表现（图4），这里的神已经是活生生的富有个性的人。进而在西方经过文艺复兴的洗礼，现实

(图 2)

(图 3)

(图 1)

(图 4)

的市俗的人物题材终于成为艺术表现中的主题和中心（图5）。

如果我们进一步对中外人物题材艺术作品加以分析，就不难发现因时代、地域、民族等的差异其风格形式又是各具特色的，总体而言形成了东西方两大体系。

以希腊、罗马、文艺复兴和巴洛克等为代表的西方艺术，追求真实地再现自然的写实主义，以精确的比例表现人的形体，运用准确的透视法再现人的空间位置，并在塑造人物面部表情和身躯姿态等细部中探索个性的表现。

与西方艺术不同，东方艺术从一开始就摆脱了自然主义写实的羁绊，如古代埃及壁画中的人物表现：脸是侧面的，身体是正面的，腿是侧面的——这一所谓捕捉永久性质人物平视的表现（多视点的混合描写，图6）。无独有偶，中国汉代画像石的表现与埃及壁画的方法如出一辙，人物采取平面化、夸张化的处理，构图采取平视体的散点透视（图7）。

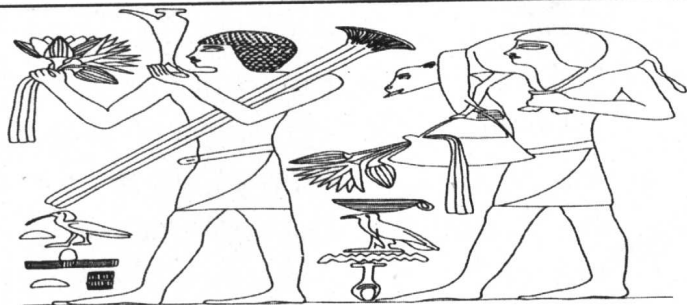
东方艺术与西方艺术在表现形式上的不同（写实与非写实）只是一种表象，其深层的本质差别还在于东方艺术不是以再现客观对象本身为目的，而是“以形写神”，通过对客观对象“形”的描写，表现客观对象的精神气质和情感内涵——“神”，以及作者的感受、情感和认识，从而达到形与神、景与情、境与意相统一的境界。

东方艺术注重以形写神和以形抒情，同时也注重“形神兼备”，追求形式美。然而东方艺术的“形”又不拘泥于对客观对象的模仿与再现，而是融合了作者的情感、意念和想像，是使客观对象完美化和理想化的“意象”之形，追求的是“似与不似”之间的境界，变形已在情理之中了（图8）。中国画是这样，中国的民间美术更是如此，我们从中国民间年画、剪纸、皮影等艺术中看到是更加直接地情感流露和更加夸张地形象表现，这些艺术把中国人的吉祥观念和纯朴的情感与表现形式完美地结合起来（图9）。

人物图案作为装饰艺术虽然有自己的特殊性，但就总体风格而言，还是由于地域、民

(图 5)

(图 6)

(图7)

(图8)

(图9)

(图10)

族等的不同，分别属于东西方两大艺术体系之中。

西方人物图案如我们在希腊陶瓶画上所看到的，人物形象虽然进行了平面化处理，但造型还是十分写实的（图10），这一写实变化的传统在西方装饰艺术中一直保持下来。而中国的人物图案是与中国传统艺术一脉相承的，它既注重图案形式美的创造，又注重情感意念的传达，并使内在的情感意念与外在的表现形式达到完美的统一。在图案形象的创造上往往不拘泥于自然物原型，而是充分发挥想像，运用抽象、夸张、变形、变色以及象征寓意等手法，使自然形象完美化、理想化和装饰化，成为既来源于自然又区别于自然，如恽南田所说的“皆灵想所独辟，总非人间所有”的全新的有意味的图案形式（图11）。

（图11）

线描写生	1	XIANMIAOXIESHENG
素描写生	2	SUMIAOXIESHENG
归纳写生	3	GUINAXIESHENG

第一章

人物图案的写生

人物图案的写生与一般绘画写生既有相同之处也有差别。相同之处在于两者都是以线描、素描等方式对人物写生，将作者对于对象的感受、认识、理解的结果记录下来，为创作收集素材和积累美的形象，打好坚实的基础。此外，通过写生还可以培养和提高我们的造型能力和审美能力。人物图案的写生与一般性绘画写生的不同之处是它们的出发点不同，人物图案的写生是为人物变化创作收集素材和寻找变化的切入点，因此它不以画面的完整与否和形象是否写实等作为标准，而是寻找和表现人物形象装饰美的因素，并且在表现上刻意追求人物形象的典型特征，并加以夸张处理，本身已具有变形装饰的因素。

人物图案的写生一般有线描写生、素描写生和归纳写生等几种形式。

第一节 线描写生

人物线描写生通常使用铅笔（HB—2B）、炭精条（炭铅笔）和钢笔等工具，三种工具使用的易难程度依次为铅笔、炭精条和钢笔，写生时选用何种工具应根据自己线描写生的造型能力和熟悉程度而定。

人物线描写生是以线造型，表现人物形象的外形轮廓或结构，因此用线要求准确生动，提炼概括，线条流畅、有力。

人物线描写生可根据自己的条件和能力，由简到繁、由慢到快地进行。初学者可采取请人做模特儿的方法，按照事先想好的动势摆好姿势，如果没有这样的条件，可选择周围动势较为稳定的人物（如坐、卧等）进行写生。开始写生的时间可稍长一些，画得可稍慢一些，随着写生能力的提高，速度可逐渐加快，而对于易动或运动中的人物写生则需要速写与默写相结合。描绘的对象也可由简到繁，由少到多，先从对象的局部画起，然后画全身，再由一个人发展到一组人，直到包括环境道具。

人物线描写生的方法步骤是：在落笔之前首先要“看”，即要观察人的整体动态、形象特征，在此基础上找出最能代表人物动态的主线（主体动势线），并动笔将主线画出来（图12）。这条主线从人体侧面看主要由躯干所控制，从头部到脊背、臀部、腿部直到脚跟，运笔时按照结构可以有转折变化，但一条线下来一定要一气呵成。接下来画出胳膊的动势线，两条线基本上把人物的整体动态确定下来（图13），画时要注意人物的整体比例关系。

(图12)

(图13)

(图14)

(图15)

第二步将与主线相对应的形体线画出来(图14),这时要考虑两条对应线所构成的体积关系,把结构画准确。接下来将主要的衣纹、道具等略加交待,这样,人物的动态就有了大概的形象。

第三步可以根据以上基本的框架去添加一些具体的细节,对主要部分如面部及手部进行深入刻画,使画面更加生动充实,至此人物线描写生便告结束(图15)。

第二节 素描写生

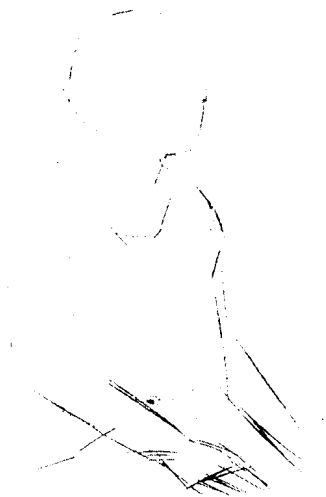
人物素描写生是以铅笔、炭精条(炭铅笔)和钢笔等为工具,以黑、白、灰调子表现人物的立体结构关系。

人物素描写生可根据对象的形体特征,写生条件以及变化创作的要求,分别采取结构素描或全因素素描等形式。结构素描主要是以结构线或少量的调子表现人物的结构关系,不表现光影。而全因素素描则是利用人物在特定光线照射下所形成的光影明暗关系,表现人物的形体结构及其空间关系。两种写生虽然形式不同,但要求却是一致的。

人物素描写生的方法步骤是:

首先,在画之前要敏锐而认真地观察对象,抓住人物的整体动势特征和精神气质,并根据观察确定初步写生设想。然后在画面上起稿,起稿时要注意构图关系,即人物在画面上的大小、位置以及与其他人物及道具的关系,注意大的动势与比例关系。落笔时尽可能将人物形体归纳为大的几何形,将人物的头、颈、胸、臀部以及四肢各部位的交接关系、扭转关系,大的比例、动势、各大体块的运动方向交待清楚,用大的几何直线初步勾勒出来(图16)。

第二步将人物头部五官的位置和衣服大的衣纹构成关系交待出来,线条交待得尽量概括准确(图17)。

(图 16)

(图 17)

(图 18)

(图 19)