

构人饰范

许思源 编著

山东美术出版社

装饰人物 范法

许思源 编著

山东美术出版社

装饰人物技法

许恩源 编著

山东美术出版社出版	山东省新华书店发行	山东新华印刷厂潍坊厂印刷
1986年7月第1版	1986年7月第1次印刷	印数: 1—10,250
787×1092毫米24开本	4印张	书号 8332·815 定价0.98元

序

披览古代和民间的图籍，不论是中国的或外国的，往往被那些奇特的人物造型、动态、情节、构图、色彩所吸引，感到有一种诱发人们美感的韵味。如古埃及的壁画，侧面走着的人，两肩却是左右平展，而头部又偏向前进的一方，使人想起植物学家的标本，可是比标本生动，在视觉上也达到了艺术的完整、统一。古希腊的瓶画，人物造型写实，显示出一种健壮之美，在处理上，又采取了基本是影绘的手法，有几条结构线在轮廓中飘动，产生了平而不板的效果。我国汉代的砖石画像，在石板上刻线和在砖坯上模印，或铲地使形象略微浮出，或剔线将形象深进修平，加之砖石脆损的斑剥效果，给人以“深沉宏大”之感。其他如波斯细密画的秀美，日本浮世绘的丰腴，印尼木雕之修长，非洲木雕的拙趣，美洲马亚人雕刻带有夸饰之美以及我国民间年画、剪纸、皮影中的人物造型，有的形简意深，有的色彩艳丽，象一杯醇厚的美酒，象一个纷芳的花簇世界。

如果我们沿着人类的发展历程作一番历史的考察，便不难发现，当人类开始认识自己，意识到自己的存在时，便竭力去表现自己。除了同大自然斗争，创造理想的物与形，也通过艺术的形式去反映周围的一切，并着力表现人的自身。要在平面上描绘立体的人，而且要表现出人的动态和感情，在造型上是要下一番功夫的。所以，那种标本式的画法，影绘的画法，勾线的画法，不约而同的产生，以及打破了人体运动的常规和生理结构的特点，省略细部，夸张其形，以应表达之需；在形式上展现出各民族的艺术特色，形成传统。用现代人的眼光看，这些特点又好象经过了同一种理想蜜汁的浸渍，其形式之美体现了共同的规律。我们把这种造型规律叫作“装饰性”。

其实，古代和民间艺术中的人物形象，在当时人们的心目中，并非为了“装饰”，也不见得有这么称呼。因为他们只是画出了他们的意象，而且其中包含着若干代人的历史积累。一般地说，今天称为“装饰性”的概念，是相对于“写实性”而言的。欧洲文艺复兴以来，一些著名的美术大师，大都兼长自然科学，他们利用人体解剖学（结构、比例）、光学（明暗、色彩）和心理错觉（透视）等，试图在二度空间的平面上，去表现三度空间。这在绘画史上是一次大的变革，成为画坛主流，真可说“独领风骚三百年”。它的影响遍及全世界，甚至有人独尊此术，以为它是最科学的。实际上，艺术的科学与否自有其尺度，不能硬拿自然科学的框子来套。况且人们对艺术的欣赏和要求，总是表现出多样性和丰富性。古人说“寸有所长，尺有所短”，是颇有道理的。当西方的写实画法成熟之后，人们对那“惟妙惟肖”的面孔，便由新奇逐渐变为腻烦，而照相术的产生，也无形加强了这种腻烦的程度。于是，一方面反顾那二度空间作展开式的造型方法，倍加觉得有趣，无不体现着形式美的规律；另一方面将造型拉向了另一个极端，各种现代派群起。而艺术“反拨”的结果，以至否定具体形象，出现了抽象主义。在我国，当盛唐的人物造型过分讲究形似，和出现“写真”画之后，不是文人要写“胸中逸气”，也发展了笔墨抒放的写意画吗？

所以说，“装饰性”就是艺术上的一种变形，它是以人的理想和形式美的法则为规范的，与一般所指的“装饰”在内涵上有一定的区别。在艺术的形式特点上，它以特有的秩序和自律来控制，如对称、反复、连续、节奏、和谐、对比等，而对特殊工具和材料的运用，所产生的效果——物性、材质、纹理，也具有不同程度的装饰性。当然，不是说“写实性”的作品不讲形式美，而是比较内在，不象“装饰性”的作品那么外露罢了。

凡是装饰性强的作品，大都是在平面的基础上进行造型的。诗情画意，趣味隽永。现在所流行的“装饰画”，看来是很有前途的，但须注意防止流于一种公式。为了保持它的丰富性，我并不视为一个独立的画种，理由是它可使用各种绘画的工具和材料，

以至工艺的手段；就其造型的倾向来说，不论油画、国画、版画、水粉画、年画、连环画、招贴画等，其中都有装饰性很强的一种，不过是艺术的体裁和样式之分。这种样式，被用在工艺美术和建筑装饰上，往往更能显示出它的长处。也基于这一原因，学习和研究工艺美术的人，对于装饰性问题的深入探讨，不仅有益于创作设计，也有助于教学。

恩源同志长期从事于图案教学，如象他的为人一样，诚实敦厚，讷言躬行，二十多年来一直潜心于专业。在纹样学方面，在研究共同规律的基础上，并探索民族艺术的特点。这本《装饰人物技法》，便是他研究装饰形象的成果之一。当然，这只是一块记录里程的碑石，与其说是最后的结果，不如说是最初的尝试。如果他能一项一项地搞下去，既作各种题材的分类，又结合中外古今的装饰形象加以研究，势必在思考中产生横向联系，那就不单是“装饰人物”，必将融会动物、植物、器物、建筑、云气以及几何形等特点而贯通之，搞出一部具有我们民族特点的“装饰艺术学”来。我希望他这样做下去，我也相信他会这样做下去的。

张道一

一九八五年十一月

目 录

序

一、传统人物造型的临摹.....	1
(一) 以学习传统作为图案入门的必要性.....	1
(二) 传统人物造型中线的装饰美.....	2
(三) 传统人物造型中的神态表现.....	4
(四) 传统人物造型中变形手法的运用.....	7
二、黑白人物图案练习.....	7
(一) 黑白图案画练习的目的.....	7
(二) 装饰人物图案素材的选择.....	10
(三) 装饰人物图案练习要注意的问题.....	11
(四) 装饰图案的变形方法.....	12
(五) 人物装饰图案美感的诸因素.....	27
三、组合人物图案练习.....	31
(一) 组合人物图案练习的目的.....	31
(二) 装饰性构图特点的分析.....	31
(三) 几种常用的装饰性构图.....	32
后记.....	87

一、传统人物造型的临摹

(一) 以学习传统作为图案入门的必要性

要系统踏实地学习装饰人物图案，如果条件、时间允许，进行传统人物造型的临摹是十分必要的。

向祖国传统艺术吸取养料，采集民间艺术之花的蜜汁，是学习装饰图案应始终坚持的方法。灿烂悠久的祖国艺术遗产和源远流深的民间艺术，是我们吮吸不尽的营养乳汁，也是中华儿女应引为自豪与骄傲的。为此，我们在进行人物图案学习时，应以此引路，以它为借鉴和指南。经过实践证明，这样的学习是有显著收效的。

一个民族其艺术风格的形成，是经历了漫长的历史岁月，并溶进了这个民族的精神气质、民族性格与审美心理的。一个时代的艺术风貌培育了这一时期人民的审美观，而人民群众高尚的审美观念又造就并推动着这一时期的艺术风貌。艺术影响着人民，艺术又来自于人民，人民大众孕育并推动着艺术的发展。因此，一个民族传统艺术的巨大魅力是不可遗忘和不可低估的。

作为传统艺术重要组成部分的民间艺术，更有其肥沃辽阔的土壤。那特有的山和水，那祖祖辈辈集居的乡亲邻里，那本乡本土的风俗人情，孕育了这芳香无比的民间艺术之花。它是质朴的，是人民用心灵创造出的纯真无瑕的，体现了艺术的可贵之处——反璞归真，还原于人爱美、爱自然、爱生活的本性。

因此，如何吸取传统及民间艺术之精华，体会民族艺术之感情，并用于今天艺术的创新，是值得我们深入研究的。在浩瀚的传统艺术精华中，作为人物图案的借鉴，

该学习些什么呢？我认为集中到一点就是学其装饰手法的运用，以及它所显示出的那种辉煌的装饰美。

在着手进行人物图案练习时，一方面要看些介绍学习方法的理论书籍，另一方面要在力所能及的条件下，从各地的博物馆或名胜古迹中的古代绘画、雕塑、出土文物等，临摹那些带有装饰性的人物形象，学习其装饰性的手法。有些珍贵的艺术精品，我们也可以从出版物中去欣赏、分析和临摹。要认真地看一看，想一想，画一画，从中找出人物造型的装饰规律、形式美的规律及程式化手法运用的规律。图一就是在这—阶段的临摹作品。通过临摹和分析研究，总结这一阶段的体会，以加深对祖国传统艺术的认识，提高在装饰艺术方面的修养，为下一步的人物装饰画学习，打下有益的基础。

（二）传统人物造型中线的装饰美

传统人物造型中，线的运用是非常值得我们研究与学习的。线是传统艺术主要的造型手段和表现形式。通过对敦煌壁画、永乐宫壁画、大足石刻佛像、唐永泰公主墓石椁线画中人物造型的临摹，更能深刻地体会到这一点。中国传统艺术是极注重线条的运用的，中国书法艺术就是高超的线的艺术。中国画论提出的“十八描”、“十八皴”，线成了中国画的基石和灵魂。中国传统绘画中的线不仅是表示一个简单的形，而是包含了光、色、虚实、空间及质感的综合，更是画面气势、意境、作者感情及心灵的语言。

从装饰性的角度来分析，传统人物作品中更是以线来体现美的。无论是抽象的美，还是具象的美，线都成了主要的因素。线与装饰性吻合成一个完美的整体，彼此难以分割。

以唐代永泰公主墓石椁线刻画为例，这些石刻线画，表现出浓郁的装饰风格。线条纤细秀美，经过提炼修饰，形成了舒展流畅富于韵律美的装饰效果，与所画的唐代仕女形象完美结合，形线和谐统一，给人以突出的视觉美感。石椁线画还运用了艺术

图一 传统人物造型临摹

对比手法，在人物形象的周围用不同的刀法砍凿石面，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。整个石椁上的每个人物动作不一，体态优美，是以生活中的真实形象为基础，经过精心修饰提炼加工而成。画面简练典雅，给人以完美的感觉。（图二）

元朝永乐宫壁画，在我国壁画艺术中占有重要的地位，尤其是三清殿的《朝元图》更为突出。分布在大殿四周的壁画共有二百八十六个人物，人物高达三米，如此众多的神像画在一起，虽然面貌各异，但整体风格却十分统一。统观壁画，气魄非凡。众仙腾云驾雾，翩翩而来，飘带衣饰均由挺拔舒展的长线条画出，找不到停顿接缝，分不出起止落笔，使整个画面气韵贯通流畅。当年的画工施展了非凡的艺术才能，用线构成壁画主要的艺术语言，用线统帅了整个画面，塑造了呼之欲出的众多神仙。这就是传统人物作品中线的艺术魅力。

再如一尊唐残石菩萨像，通过这尊残缺的身躯可以看到古代雕塑强烈的东方艺术的装饰风格。无论是裸露的肌肤或薄似轻烟的纱带，都充分表现出线的修饰美。在这不太高的塑像中，每一根线的长短排列，每一组线的聚散穿插，无不是以表现装饰美为主要目的的。尤其是前胸与腹部轻披坦荡的薄纱更为精采，无怪被人们誉为“东方维纳斯”。仅以上几例，就可以看出线条对传统人物造型所起的巨大的装饰作用。（图三）

（三）传统人物造型中的神态表现

传统人物的装饰美，还体现在神态与形态完美的结合上。通过临摹，这种感受也是深刻的。以形写神，寄情于形，是传统造型艺术的精华。在一些杰出的古代人物雕塑中，不论所塑造的形象是神还是人，均以刻画人的情感来体现生活气息的。无论是隋代的女俑、唐代的彩绘舞俑，还是麦积山石窟的观音、敦煌彩塑以及大足石刻中的观音菩萨，并不是虚幻的神而是具有不同性格特征的人。四川省大足县的石刻艺术成就就是辉煌的，我们在石窟参观时，被石佛的形象深深地吸引了。它们有的姿态婀娜，

图二 唐代永泰公主墓石椁线刻画（局部）

神情妩媚，有的肃穆庄重，慈祥隽秀。其体态之匀称，视觉比例的适当是无可比拟的。衣饰、五官、眼神均使人感到神奇般的美。塑像或坐或立，或合掌或盘足个个姿态均不相同，但静中有动，动中有静，寓无尽的变化于统一之中。大足石刻人物衣冠服饰的表现是极其工细的，使人感到光彩夺目。男性形象的生理特征很鲜明：夸张了的五官，浓眉高额，深目大鼻；魁梧的身躯，粗壮的手臂，把男性的美刻画得淋漓尽致，与女性体态形成了鲜明的对比。（图四）

（四）传统人物造型中变形手法的运用

装饰艺术对形的简化，对神态的夸张，也同样体现在传统人物造型上。就以出土文物中女俑的塑像为例，人体大多被简化成一根柱体。作者把四肢都概括在这个柱体之中，几乎省略了所有的细节；另一方面却大胆地拉长了身躯，夸张了正常的比例。女俑省略了繁杂写实的华丽服饰，有的略弯前膝，有的微耸双肩，或仰或屈，简练的造型把人物的动态和神情表现得十分生动。（图五）

二、黑白人物图案练习

（一）黑白图案画练习的目的

在学习传统人物造型的基础上，我们可进行黑白人物图案画的练习，作为装饰变形的基础训练。这一步是十分必要的。

装饰艺术与其它绘画艺术一样，没有扎实的造型能力——即变形能力，作品就不能取得很理想的效果。如果作画时只把精力和兴趣放在色彩和装饰手法的追求上，而忽视了造型、构图等基本功的训练，所创作的作品就不可能深入，也经不起推敲。

通过黑白图案的练习，主要学会：一、图案变形人物素材的选择；二、人物变形的依据；三、人物变形的各种手法，从而掌握装饰人物造型的基本知识，为下一步进

图五 陶俑

行组合人物图案练习打下基础。

（二）装饰人物图案素材的选择

黑白人物图案变化的素材，可以用写实的人物习作作为变化的依据。例如自己平时的模特儿写生，或是其它的人物速写，只要适合于装饰变形用的都可以。初学者由于写生能力不强，也可以在各种画报上找一些好看的人物照片做依据，根据这些照片进行图案变化，同样可以得到锻炼，收到预期的效果。

为使图案人物的变化达到浓郁的装饰效果，在选择素材时就要注重其装饰性。要精心挑选具有装饰美感的照片来进行变化，将易收到事半功倍之效。

例如：花卉图案的变化素材要多选取单瓣小朵的花及柔软的草本花进行变化。因为这样的花结构明显，适合图案的变形，易于夸张变化，枝叶的可塑性也很强，任其组织攀缠，不致使人感到生硬勉强。所以变化花卉的素材就不一定非要名贵的牡丹花、月季花不可。

风景图案也是这样，景色秀丽的江南水乡和郊外农村小景往往比新建造的高楼大厦更适合于装饰画的表现。

动物图案选取孔雀、金鱼等为变化素材就比蛇虫老鼠取巧得多。挑选人物照片素材时，初学者，最好多用戏剧、舞蹈、杂技或少数民族等服饰极美的照片做资料。这些照片有的动态美，有的服饰美，其本身就具备了很强的装饰性，使图案变形易于入手，也容易受其装饰因素的启发，为变形创造有利的条件。

黑白人物图案的练习，可以选择几种典型形象来进行：

1. 人物头部的装饰变化：这种图案练习应把重点放在面部五官的刻画及头发、头饰的变化上，着重表现各种人物头部的装饰美。

2. 半身人物的装饰变化：这种形式的图案练习既要重视面部及头饰的表现，又要涉及一定的动态和服饰的表现。表现的内容多也较复杂一些。半身人物要特别注意