

图案设计基础丛书②

人物图案设计

CHARACTER PATTERNS DESIGN

陆红阳 丛书主编 马汀 关霓 胡宏伟 编著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

人物图案设计 / 陆红阳丛书主编; 马汀, 关霓, 胡宏伟编
著. —北京: 中国纺织出版社, 2012.7
(图案设计基础丛书; 2)
ISBN 978-7-5064-8338-4

I. ①人… II. ①陆… ②马… ③关… ④胡… III.
①人物—图案设计 IV. ①J522.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027643号

策划编辑: 谢婕妤 责任校对: 陈 红
版式设计: 谢婕妤 责任印制: 陈 涛

中国纺织出版社出版发行
地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027
邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2012年7月第1版第1次印刷
开本: 889×1194 1/16 印张: 6
字数: 56千字 定价: 28.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

丛书主编：陆红阳

编 委：王 丹 王 苑 韦超现
马 汀 卢 钰 董龄懋
吕晓冬 关 霓 胡宏伟
丁 毅 郑媛媛 肖 杨
陆 健 李西宁 冯中强
肖寅婧 陆俊豪

本书中的图案作品主要由广西艺术学院2008级、2009级本科班同学以及广西师范学院2010级本科班同学创作。

一、人物图案设计概述	01
(一) 人物图案起源	01
(二) 人物图案设计的特点	04
二、人物素材的收集与变化	05
(一) 写生	05
(二) 人物图案设计的形态	05
1. 写实形态	05
2. 装饰形态	06
3. 创意变形	07
三、人物图案的设计要素和形式美法则	09
(一) 人物图案设计的分类	09
1. 黑白人物图案	10
2. 彩色人物图案	12
(二) 人物图案设计要素	13
1. 构图	13
2. 造型	14
3. 色彩	15
4. 肌理	16
5. 意境	17
6. 情感	18
(三) 人物图案设计的形式美法则	19
1. 变化与统一	19
2. 对比与调和	20
3. 对称与均衡	21
4. 条理与反复	22
5. 节奏与韵律	23
6. 比例与重心	24
四、人物图案设计的表现技法	25
(一) 人物图案的基本构成要素	25
1. 点	25

26	2. 线
28	3. 面
29	4. 点线面综合
30	(二) 人物图案的格式
30	1. 单独纹样
30	2. 二方连续纹样
30	3. 四方连续纹样
31	4. 适合纹样
31	5. 特形纹样
32	(三) 人物图案的色彩美
32	1. 色彩原理
32	2. 色彩的三要素
33	3. 色彩的对比
35	4. 色彩的情感与象征
36	5. 图案的套色练习
37	(四) 人物图案创作的表现技法
37	1. 勾线法
38	2. 平涂法
39	3. 渲染法
40	4. 插图画法
42	5. 彩铅法
42	6. 干擦法
43	7. 点绘法
44	8. 综合表现法
45	9. 电脑图形设计
46	(五) 人物图案的绘制步骤
47	作品欣赏

一、人物图案设计概述

(一) 人物图案起源

说到人物图案，不禁让人们联想到生活中随处可见的各种装饰和造型艺术，大到公园雕塑、建筑外观，小到日常生活中各种类型的必需品。《辞海》艺术分册中对“图案”条目的解释是：“广义指对某种器物的造型结构、色彩、纹饰进行工艺处理而事先设计的施工方案，制成图样，通称图案。有的器物除了造型结构，别无装饰纹样，亦属图案范畴（或称立体图案）。狭义则指器物上的装饰纹样和色彩。”图案的存在带有浓厚的装饰意味，同时也是人类意识形态和行为的反映，它相当于二维绘画。

人物图案作为一种艺术形式，在人类最初时期与绘画没有本质区别，最早起源于原始社会的壁画、岩画等。

原始社会早期已经出现人类的艺术活动和装饰行为，如新石器时代各种陶器上绘制的装饰图案，这都是人类最初对装饰的表达，单纯地用图腾形式来表现崇拜和祭祀。可见在当时，人类已经有意识地进行艺术活动并且将自然的物象加以规则性的变形加工，组成抽象的图案，它具有装饰性的构图、装饰性的物象、装饰性的色彩以及装饰性的表现形式，并承载人类的文明与精神（图 1-1 ~ 图 1-4）。我国的传统装饰图案艺术是中华五千年文明的精髓，现代图案设计与传统图案设计一样，都是设计者在观察和认识自然的基础上，以简化、修饰、变形、夸张等手法进行加工，创造出符合人们审美需求的图案造型（图 1-5、图 1-6）。

图 1-1 马家窑文化舞蹈纹彩陶盆

图 1-3 良渚文化玉琮上的神人兽面像

图 1-2 仰韶文化人面鱼纹彩陶盆

图 1-4 商代青铜器上的人面纹

图 1-5 民间剪纸中的吉祥图案《年年有余》

图 1-6 广西壮族壮锦刺绣图案

我们把目光转移至国外人物装饰图案设计的范围和领域，如四大文明古国之一的埃及，其人物装饰图案富有着稳重、庄严和神秘感，多体现在其壁画与雕塑中，描绘古代人类生活场景以及神话故事，给人以崇高的艺术感染力。非洲装饰艺术同样也是世界文明与艺术中的瑰宝，富有地域特色的人物造型，采用抽象、扭曲、夸张等变形手法，充满蓬勃向上的生命力，保持着艺术的原始性与本性，未因外来文化而瓦解和同化，散发出

独特的艺术魅力（图 1-7 ~ 图 1-15）。

人物装饰图案设计的应用范围非常广泛，大到建筑内外的公共空间，小到家庭居室的特定环境，它已经深入人类生活的很多方面，成为美化人类生存环境不可缺少的重要内容。从大型建筑壁画、浮雕到室内空间展示的墙上装饰、家庭装饰中的摆设，都是人物图案从二维到三维不同形式的应用。

图 1-7 古埃及墓室壁画

图 1-8 墨西哥玛雅文化石碑上的人物

图 1-9 非洲原始岩绘中的人物

图 1-10 非洲木雕上的人物

图 1-11 美印第安彩陶上的人物

图 1-12 印度细密画

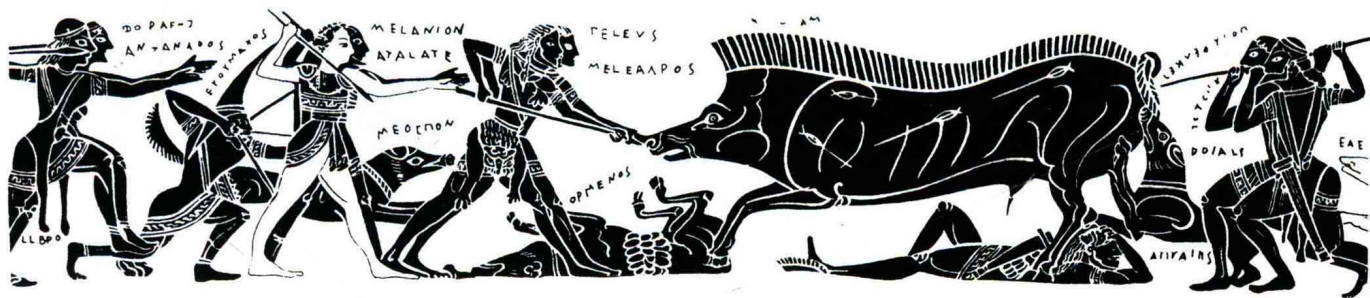

图 1-13 古希腊瓶画《狩猎卡吕冬野猪》

图 1-14 西班牙陶瓷人物壁画

图 1-15 日本浮世绘

图 1-16 人物装饰木雕 张燕根

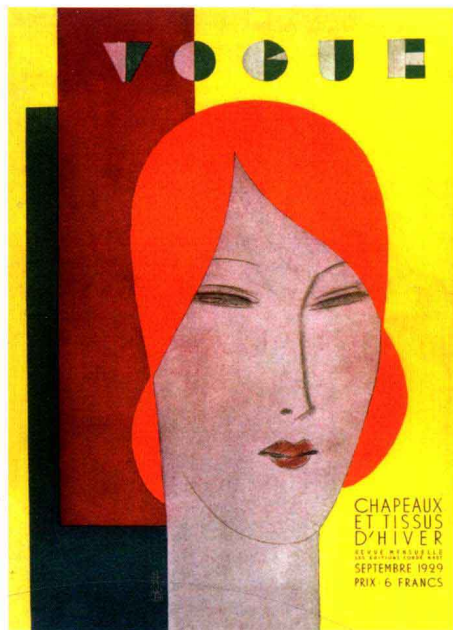

图 1-17 欧洲早期时尚杂志上的人物装饰画

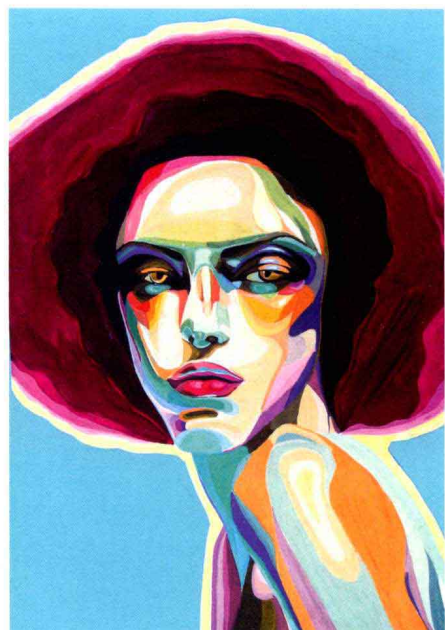

图 1-18 装饰人物绘画

图 1-19 中国民间年画

（二）人物图案设计的特点

装饰环境和表达情感是人物装饰图案设计的两个重要功能。图案设计的最主要特点是装饰性，通过一定的联想、美化、设计来改变和提炼原有形象，设计出具有装饰性的、规律性的美感形态，创造出符合人们心理需求和普遍审美习惯的形态。它讲究和谐、对称、节奏、韵律等规律性的构图方式，即形式美的原则。

学习人物装饰图案的目的是：培养设计者的观察、想象、设计思维、变形、材料驾驭与审美等综合能力（图 1-16 ~ 图 1-19）。

二、人物素材的收集与变化

(一) 写生

艺术创作来源于生活，并从自然界万物中提炼，它是对自然界艺术化的演绎。从日常生活中我们不难发现，很多装饰品的外形都来源于自然元素。有的直接从自然形态中描绘模仿，有的引用、抽取自然形态中的某些元素进行加工变形，其造型给人以亲切、形象、生动的感觉。因此，我们对生活的观察是必不可少的，而写生则是图案造型设计获取创作灵感的来源和依据（图 2-1）。

图 2-1 少数民族人物素材

图 2-2 人物写生 陆红阳

(二) 人物图案设计的形态

1. 写实形态

写实形态即依照实物进行描绘和模拟。自然界中的万物孕育和启迪着人类，自然本身就是一门丰富多彩的大艺术，是人类获得启发和产生灵感的源泉。艺术创作是人类从对自然万物的观察中产生的，如人物、植物、动物、风景等形态。

通常情况下，我们通过对物体的外在形态，如外观、色彩、结构等方面的提炼、加工，来直观地表现物体性质，包括整体形态和局部形态，以此来训练造型基础，追求完整性，这也是图案设计的基础。所谓的写生创作，一般用来记录和描绘物体的常规形态，如写实素描、结构素描、人物动静态速写练习、色彩的基础训练等（图 2-2 ~ 图 2-6）。

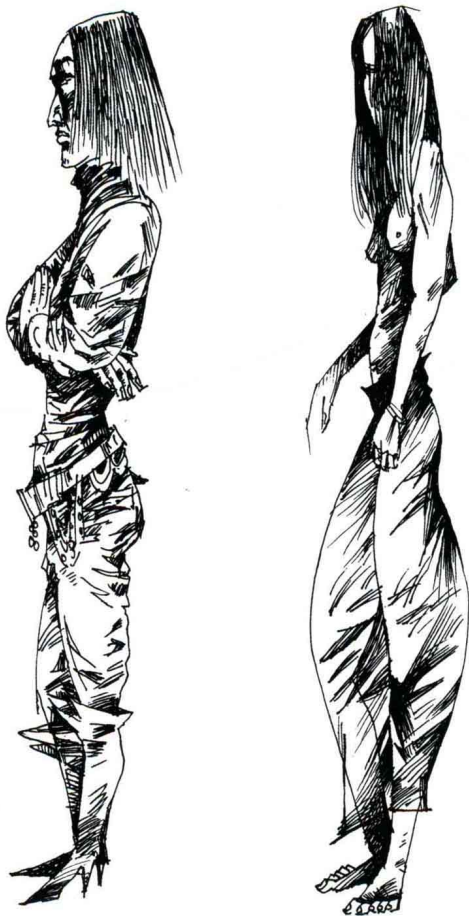

图 2-3 人物写生 陆红阳

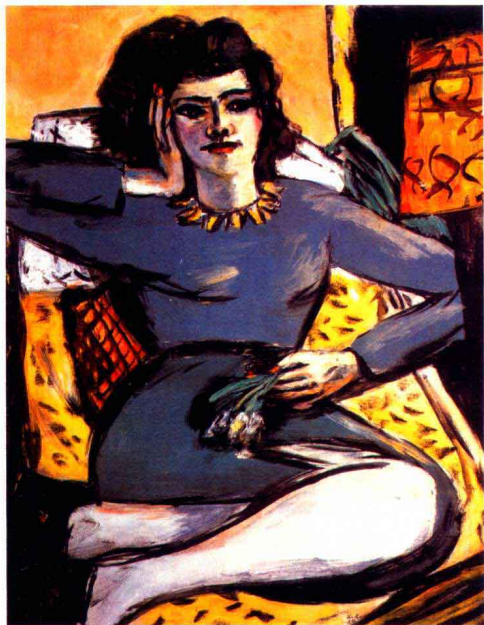

图 2-4 人物画中的写实形态

图 2-5 水彩人物写生中的写实形态 陆红阳

2. 装饰形态

人物图案以写实形态为基础，用抽象、概括、变形等特殊的表现手法描绘对象，提炼其主要艺术特征或夸张、放大其特征，强化细节的处理并细化，在整体形象上采用平面化和装饰化手法处理，以达到强烈的视觉冲击力和装饰趣味，使画面显得生动活泼。强调装饰形态为主的人物图案设计，更偏重于对表现形式的装饰性处理，和一般的写实绘画有很大区别，更多突出的是形式美，即装饰美感，受图案规律的影响，

注重画面的分配和整体的布局，要求主观性和规律性的结合。同时，它在很大程度上受环境以及工艺制作的制约，表现形式也有很大的自由度，比如壁画、招贴画、木雕、装饰浮雕等。在人物图案设计中，可以借鉴各国传统艺术的精华，如我国民间艺术中的剪纸、风筝、年画、染织、刺绣、陶瓷艺术等，都是我们进行艺术创作的学习典范（图 2-7）。

另外，人像的装饰化处理也是人物装饰图案中的关键，人的五官与脸部是最能表达情感的窗口，也是最能

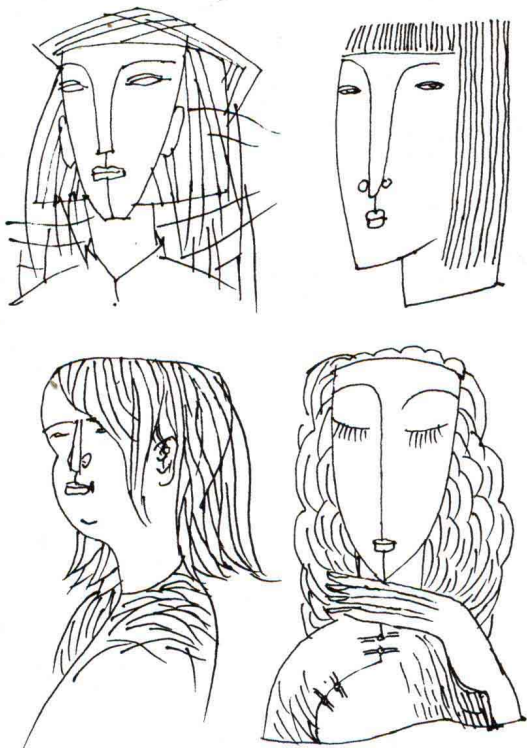

图 2-6 人物写生 陆红阳

图 2-7 人物画中的装饰形态 陆红阳

图 2-8 人物画中的装饰形态 克利姆特(奥地利)

图 2-9 人物画中的创意变形 陆红阳

吸引人的部位。人物的结构、五官、神态等形成了不同人物极为丰富的差异与变化。人物肖像一直是各类视觉艺术形式着重表现、刻画的内容，人物图案也不例外，初学者也可以从装饰人物的设计开始进行变化训练（图 2-8）。

3. 创意变形

此种表现手法注重对物体的个性化设计、反常规设

图 2-10 创意变形人物

计，不以物体的常规形态为最终结果，表现形式多种多样，注重对描绘对象创意性的形态表现，给人以丰富的联想。创意变形的基础脱离不了写实的影子，它需要具备扎实的写实功底作为基础，对自然界中的万物进行提炼、归纳和概括，同时又带有个性的想象与创意的表达，有自己的风格和规律，侧重于对表现形式个性化和装饰性的强调，充满了独特的魅力（图 2-9 ~ 图 2-14）。

图 2-11 人物画中的创意变形 田名网敬一(日本)

图 2-12 人物画中的创意变形 毕加索

图 2-13 人物画中的创意变形

图 2-14 人物画中的创意变形 田名网敬一 (日本)

三、人物图案的设计要素和形式美法则

(一) 人物图案设计的分类

人物装饰图案具有以下特点。

首先，人物装饰图案设计不以模仿自然物象为准则，虽然其中的素材来源于自然生活，但都是对自然界及生活中万物所进行的主观夸张、变形，取其形态，抓其共性。

其次，人物装饰图案在设计与变化中，将整个画面采

取平面处理，具有强烈的装饰效果，使所有物体处于一个平面，舍弃物体的空间变化，重点体现物体的形态变化。设计者可根据主观需要对画面进行大胆构图，使画面分割错落有致，突显强烈的装饰效果（图3-1~图3-3）。

人物装饰图案按表现技法分类，可分为黑白装饰图案、彩色装饰图案两类。

图3-1 人物图案 陆红阳

图3-2 人物图案 马汀

图3-3 人物图案 李西宁

1. 黑白人物图案

黑白人物图案以黑与白作为装饰艺术语言，以注重黑白对比关系作为造型的基本原则，画面主题以黑、白形体的巧妙组合来得以充分表现，具有高度概括和朴素、自然的艺术特色。黑是实，白是虚，巧妙地处理黑与白在画面中的组合，使其如同音乐美妙的旋律、节奏、配器等，给人听觉上带来享受。要善于抓住形象的主要特征，删繁求简，画面上采用极其简练的形象，力求达到黑白对比强烈、明快的艺术效果。

在黑白人物图案的设计中，若想达到强烈的装饰韵味可借鉴版画、剪纸等艺术形式。点、线、面是组成画面的三大元素，是构成图案设计的基础，有自己独特的造型语言（图3-4～图3-10）。

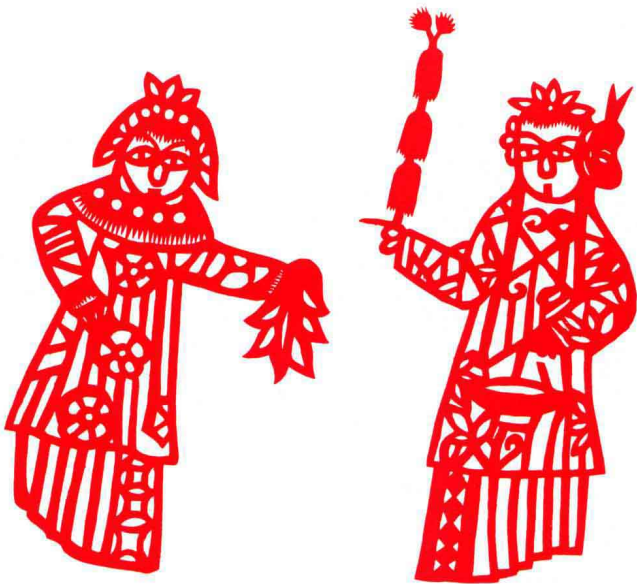

图3-4 民间剪纸

图3-5 黑白人物图案 刘畅

图 3-6 梦应鲤鱼 版画 栋方志功

图 3-7 剪纸 马蒂斯

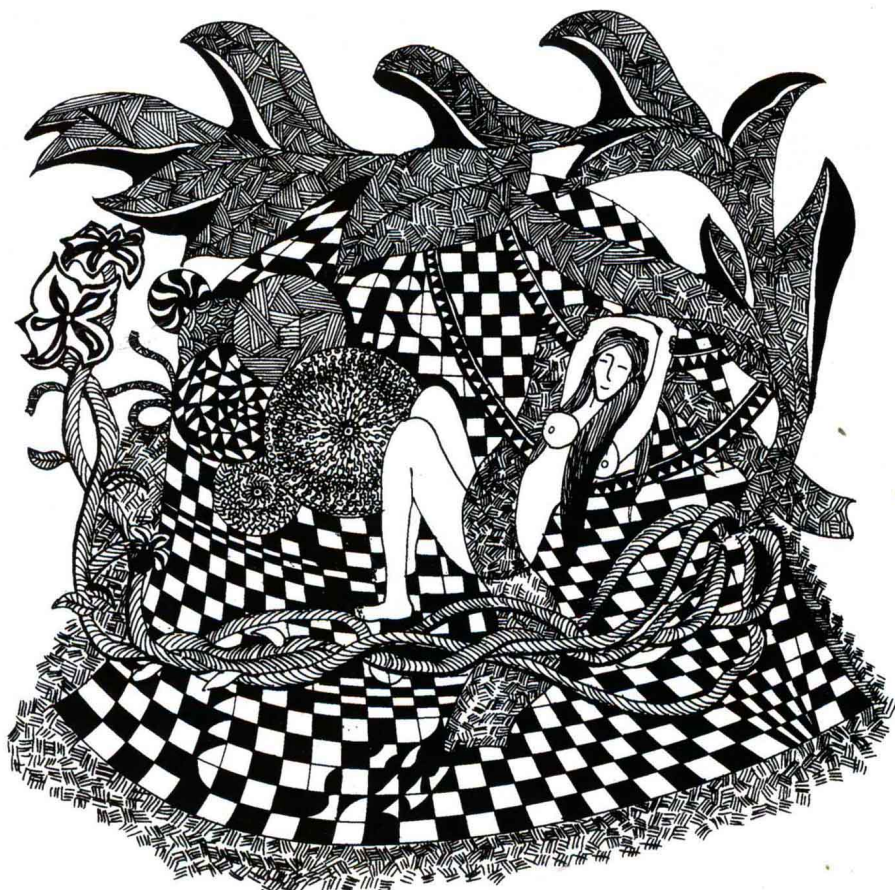

图 3-8 黑白人物图案

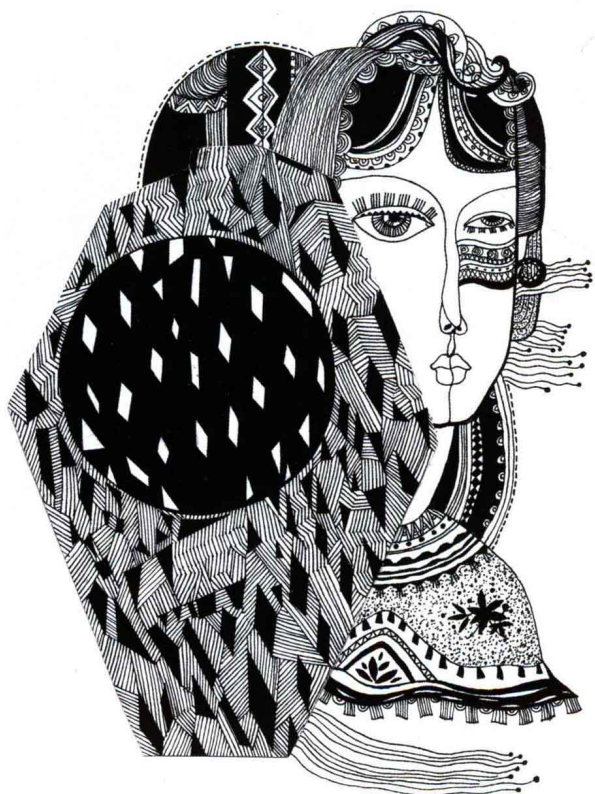

图 3-9 黑白人物图案 王苑

图 3-10 黑白人物图案 梁百度

2. 彩色人物图案

彩色人物图案是用色彩来赋予图形生命力，用色彩造型，用色彩填充和丰富画面，从而到达完美的视觉效果。自然界是五彩斑斓的，如植物、动物、风景等自然景观，而在图形设计中，色彩可以从自然界中借鉴运用，也可进行色彩的创意搭配。色彩人物图案是以点、线、面为图案造型的基础，是对自然色彩的概括与提炼，

它高度还原自然，又注重对色彩的再设计，是作者对自然色彩体验之后的再创造。其画面色彩具有丰富的和谐美感，以色彩来强调主题，注重运用色彩的明度、纯度、色相等的对比与结合，以色彩来造型。它的表现形式是多种多样的，有重彩画、沥粉画、丙烯画等多种表现形式（图 3-11 ~ 图 3-14）。

图 3-11 彩色人物图案 马汀

图 3-12 彩色人物图案 陆红阳

图 3-13 彩色人物图案 陆红阳

图 3-14 彩色人物图案