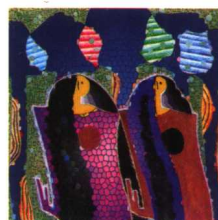


人物图案设计

主编 郑军 编著 郑军 远宏 徐丽慧

辽宁美术出版社

实用美术设计
基础丛书



教与学



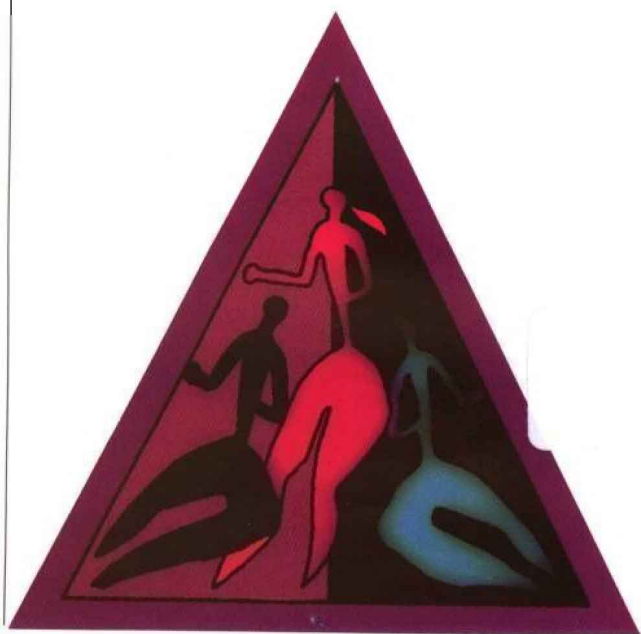
S H E J I J I A O Y U X U E

R E N W U T U A N

实用美术设计基础丛书

人物 图案 设计 教与学

主编：郑 军
编著：郑 军
远 宏
徐丽慧



辽宁美术出版社

主 编

郑 军

本册编著

郑 军 远 宏 徐丽慧

图片提供

陈 闻	杨永新	李 萌	祝晓艺	邓 平
李彩霞	葛玉全	任晓微	侯明慧	侯琳琳
韩 雯	董亚南	王文聪	冯 莉	徐 薇
王培蓓	戴 芳	姜平平	马莉娜	孙云龙
宗完超	段立军	张 欣	钟 梅	张 维
苏 颢	丁晓玲	崔晓东	曲 展	

图书在版编目 (CIP) 数据

人物图案设计教与学 / 郑军等编著. — 沈阳: 辽宁
美术出版社, 2002. 11
ISBN 7-5314-3026-6

I. 人… II. 郑… III. 人物—图案—设计 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 089371 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)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 6.5

印数: 1 — 4 000 册

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

封面设计: 张东明 责任校对: 张亚迪

责任编辑: 张东明 版式设计: 张东明

定价: 40.00 元



目 录

- 一、人物图案概说 / 1
- 二、人物图案的组织形式 / 10
- 三、人物图案的色彩及表现技法 / 13
- 四、人物图案设计的工具与步骤 / 16
- 五、人物写生与变化实例 / 18
- 六、人物图案参考 单独纹样 / 48
- 七、人物图案参考 适合纹样 / 69
- 八、人物图案参考 二方连续纹样 / 84
- 九、人物图案参考 四方连续纹样 / 92

一、人物图案概说



图案是产品艺术设计的图样与装饰纹样,是实用与艺术相结合的一种美术形式。广义的指各种产品的美术设计,狭义的指各种装饰纹样。本书所介绍的人物图案,主要描绘的是人物和人物生存、活动的场所,即环境,它和生活密切联系,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。

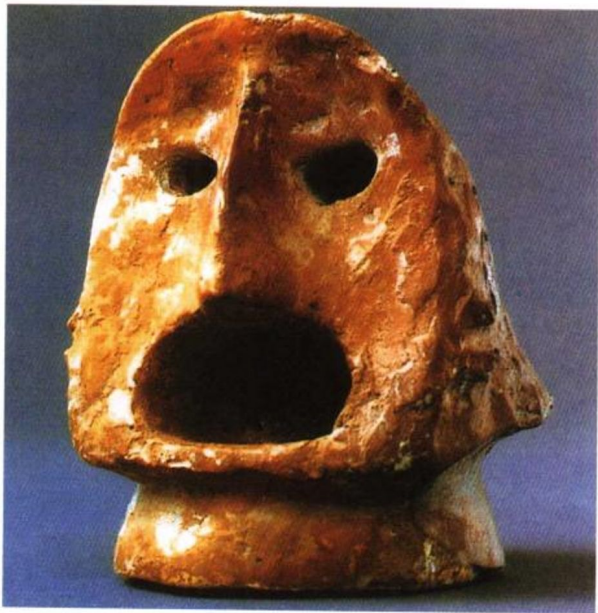
1. 人物图案溯流

在进行人物图案练习的同时,不能忘记和忽略对优秀传统文化的吸收,在学习和借鉴中不断提高自己的审美能力,吸收对自己有益的养分。早在五六千年前的仰韶文化时期,就有生动的图案用于造型丰富的彩陶上,除了有几何纹饰外,还有人面鱼纹,可以说是我国最早出现的具有情节性的图案作品,给人一种粗犷、单纯、质朴的装饰美感。已发现的战国时期的装饰帛画,在造型和设色上都达到了相当高的艺术水平,其中《龙凤人物图》和《御龙图》,均以墨线勾勒,个别地方采用了平涂着色,造型生动,构图完整,富有装饰趣味。

汉代的铜镜、玉器、墓室壁画、画像石、画像砖等,人物造型丰富饱满,色彩层次丰富而艳丽。其中画像石、画像砖图像简练优美,看原作有浮雕之美,看拓片有版画之美,构图的分割方法对后世的装饰创作产生了巨大影响。魏晋南北朝时期,由于佛教传入中国,给中国古代文化注入了新的生机,大大刺激了石窟艺术(雕刻、绘画、建筑)的发

展,其中敦煌壁画构图、造型、线条、色彩等,都有很高的艺术价值,其互补色的运用具有现代色彩之感。

唐代是我国历史上的一个鼎盛时期,艺术的发展进入了辉煌的程度,石窟壁画和墓室壁画不仅题材丰富,而且数量很多。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,线条圆浑、挺劲,设色明净,画面装饰效果很好。宋代由于雕版印刷的兴盛,使得木刻插图有了新的发展,对后来明、清时期的书籍装饰产生了较大的影响。元代山西永乐宫的道教壁画,是我国道教装饰绘画的杰作,其中《朝元图》中的人像多达286人之多,构图极为壮观,造型、用线十分生动,人物采用重彩勾填,并用堆金沥粉突出衣袖、缨络和花钿,极富装饰性。



中国史前时代的图腾崇拜物



永泰公主墓壁画·唐



彩绘武官俑·唐

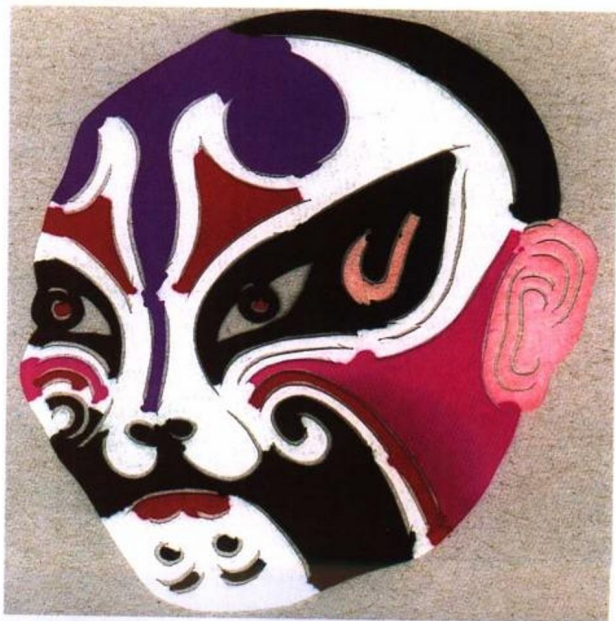
另外,敦煌莫高窟的元代壁画《千手千眼观音图》,画面采用白描淡彩的形式表现,用色活泼,用线生动流畅,造型严谨。观音的“千手千眼”以图案化的形式构成辐射圆形,增强了画面的装饰效果。

明代的木刻插图,在装饰艺术发展中极具特色,其中陈老莲创作的木刻插图,在线条组织、构图处理以及人物造型等方面,都有着很强的装饰美感。到了清代,民间年画所表达出的情感率真纯朴,手法自由灵活。天津杨柳青年画、潍坊杨家埠

年画、苏州桃花坞年画等,构图饱满、形象夸张、色彩艳丽,具有鲜活的生命力。另外,流传在民间的剪纸和用于表演戏剧故事的皮影等,也是异彩纷呈,具有很美的装饰和观赏效果。



陈老莲《归去来辞图卷》(局部)线描人物



河北蔚县剪纸

2. 人物图案的素材

人物图案的素材可分为直接素材和间接素材两大类。直接素材是以写生为手段,直接从大自然中获取的素材,如头像、半身像、全身像、人体、体育、舞蹈等。间接素材是以临摹借鉴为手段而获得的素材,如中国民间传统中的年画、剪纸、刺绣等,以及现实生活中所拍摄的照片,都可以此为变形的依据。

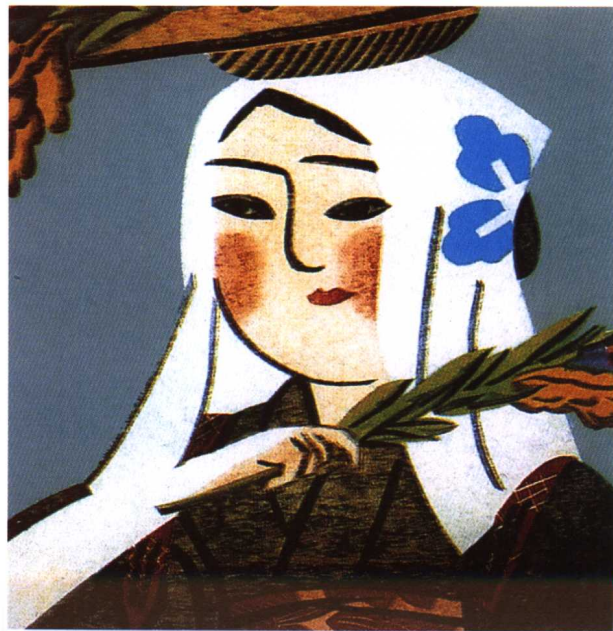
以写生手段直接从自然中获取的素材,是基础的基础,是图案变化的“源”;以临摹、借鉴中外优秀作品所得到的间接素材,是图案变化的“流”,它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用。学习人物图案设计,就应善于开源积流、兼收并蓄,在写生中锻炼自己,在借鉴中提高自己。



丰收·前苏联纤维艺术



前苏联玻璃镶嵌画



少女·日本装饰画

3. 人物图案的写生

当你看到一个写生对象时,应触景生情,感到有一种内在的冲动,这是艺术写生创作的契机。马蒂斯说:“模特儿应当影响你们,在你们心中唤起一种感情,随后你们寻求表现出这种感情。你们应当忘掉一切理论,一切在对象之前就有的观念。其中真正属于你们的部分,在你们表现那种由对象在你们心中唤起的感情之时,将体现出来。”

人物写生,尤其是富于变化的动态,既是写生的难点,也是构成人物图案的重点。因此,在写生时就要考虑到人的动态、形体、服饰等。写生的同时,还要考虑到变化时的需要,在对人物进行细致全面地观察时,有必要对局部结构进行特写。

头像写生,重点是五官刻画,要突出神态,同时注意发型及头饰的变化。半身像写生应在重视头像的同时,着重注意动态和服饰,尤其是双手的表现,双手处理得好,有助于反映人物内心情感。全身像写生,重点是体态动势的把握。

就人体写生来说,主要解决对形体、比例、结构、动态及形象特征等方面的理解和把握,写生时要掌握主要特征,不强调光感和明暗调子,可将形体单纯用线来概括,以线带面。

人物写生时,画幅不宜太大,一方面便于掌握,

另一方面还可以培养其应变能力。

人物的写生可用勾线的方法描绘,它既可用铅笔、钢笔、毛笔来表现,也可用麦克笔、圆珠笔等来描绘,通过线条的转折、顿挫、起伏、轻重等将人物清晰地记录下来。采用衬影法写生,主要表现明暗关系,使其呈现出立体的感觉。采用淡彩法写生时,应先用铅笔勾画好形体,然后上淡彩,最后用钢笔或毛笔勾勒出轮廓。



女人体·马蒂斯写生



时装·杨永庆写生

4. 人物图案的变形手法

变形,是将写生得来的素材进行提炼概括,变自然形象为装饰艺术形象,其目的包括三个面:一是通过变化使原对象的特点更强、更典型;二是通过变形使形象更美更理想;三是通过变形以符合工艺制作的要求。

变形可分为写实变形、写意变形两种。写实变形是在写生素材的基础上,稍加修饰即可;写意变形是凭主观想象的变形,有时会给人以耳目一新之感。变形就是使自然物象通过修饰和再创造,最终升华为装饰艺术品。



写实变形·勒泽



写意变形

人物图案的变形手法通常有以下几种:

(1) 影绘手法

影绘是简化物象内部而强化物象外部轮廓的一种手法,人物面部最富于特征的角度是侧面,若要表现某一动作,就应最大限度地表现人的四肢,尽量避免将四肢与躯干重叠。这种手法所表现的人物非常简练,内涵非常丰富,留给人们以无限的联想空间。



外国影绘图案

(2) 简化手法

简化就是删繁就简,以突出特征为目的,达到图简意赅的装饰效果。简化的关键是去掉一些不重要的或缺乏装饰特点的部分,使图形更单纯更典型化。



简化手法

(3) 夸张手法

夸张与简化是紧密相连的，夸张的前提是简化，夸张的目的是突出强调人物某一部分的特征，以给人留下印象。夸张变形时应注意适度，夸张什么，为何夸张应符合对象的特征，同时要合乎形式美的要求。以服饰为例，藏族妇女的宽袍长袖、黎族妇女的短筒裙、彝族妇女的长褶裙、傣族妇女的紧身短袖、朝鲜族妇女的短上衣及长裙等，都可以成为夸张的依据。

另外，从西方与现代许多艺术大师的作品中，可以看到夸张手法的广泛运用，如塞尚、梵·高、莫迪里阿尼、马蒂斯及毕加索等。下图是莫迪里阿尼的作品，他笔下的女人大都是细长的颈项和顾长的腰身，以此来抒写女人的姿韵和诗意。暖的色调又表达出浓浓的温情。



持扇的少女·莫迪里阿尼



时装人物



体育人物

(4) 修饰手法

修饰是在自然形态的基础上加以调整,将琐碎杂乱的部分去掉,留下典型及富有特征的部分,这部分必须是写生稿中的精华。在进行修饰变化时,应体现出一定的条理性,接近平行的尽量平行,接近垂直的尽量垂直,以达到有规律的整齐统一。



少数民族少女

(5) 平面手法

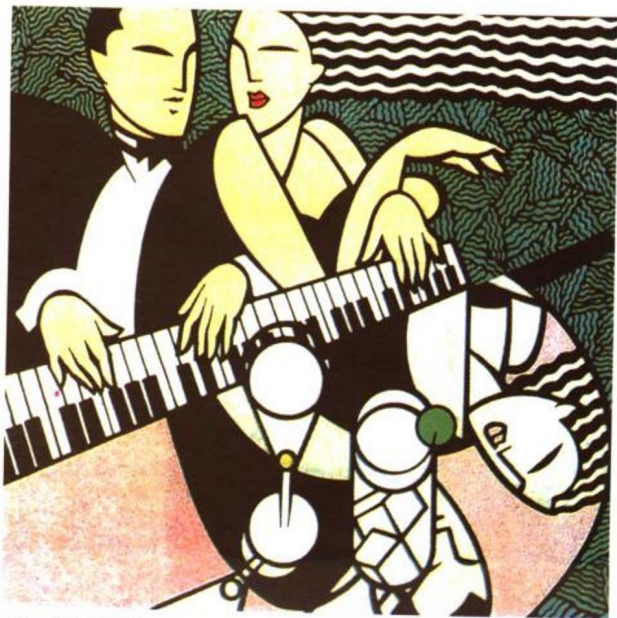
平面手法就是将物象由三度空间移至二度空间,是相对立体结构而言的,它强调平面感,极少采用透视,构图平、色彩平、造型平,是装饰图案中的“三平”手法。“平”不是简单地平涂,而是要平而不板,平而有艺术趣味。



眼中的世界

(6) 重叠手法

大自然中的形态,往往因相交而相互遮挡,看不到完整的形象美,而在人物图案中,当两个以上的形象相交时,通过重叠的手法可各显其形象的完整性。相重叠后的形象又可产生第三种形象,从而增添了新的视觉效果。



憩·美国插图



5. 人物图案的构图

没有构思就无所谓构图,构图的过程就是构思逐步深化的过程。一般情况下,正方形有一种安定感,圆形有滚动圆满之感,三角形如金字塔般稳定,如果将其倒置则是最不稳定的,但如从倒置的三角形下边切去一块,呈倒梯形则会使人感到活泼、安全,十字形线则会给人一种静态的感觉。我国传统的装饰艺术有许多在构图上不受时间、地点、空间的限制,也不受自然物象的制约,而是从理想的角度尽情发挥想像力,从而构成了超越自然的理想画面。

图案中的构图就像一个建筑物,首先要有地基布局 and 结构,然后才是墙壁装潢,所以,在进行图案创作时,首先要解决构图问题,有了构图这个大框架,才能谈得上装饰造型、装饰色彩等。

(1) 平视体构图

这种构图是指形象与形象之间互不遮掩、互不相交,具有自身的完整性,所有形象一律平视。最典型的作品是战国宴乐铜壶上的装饰图案。这些图案包括采桑、习射、狩猎、宴饮、歌舞、水陆攻战等。这些内容被分类排列在壶的上、中、下三个部位,每组形象不分远近大小互不重叠,都处于一条基线上,形象表达全靠侧面剪影,这种平面化单纯化的表现手法,具有很强的艺术感染力。另外,汉代的画像石、画像砖等,在构图上大都采用了平视体构图手法。



舞蹈人物



舞蹈人物



伎乐仙·南朝画像砖

(2) 均衡式构图

均衡是指自然界中一种力的平衡形象,而人物图案中的均衡是指画面形象在视觉上求得含有量的平衡稳定感。均衡形式的构图比较灵活,应用较多,虽然没有明显的中轴线,但在重心支点的适当部位应配置异形、等量、异色,从而形成等量不等形的组织形式。



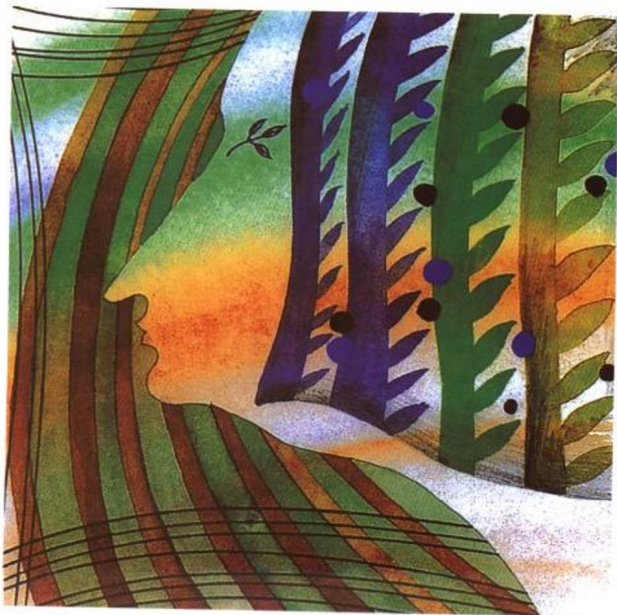
均衡式构图人物

(3) 均齐式构图

均齐,指假设中轴线两侧或上下所配置的纹样成对称状态,这种构图给人的感觉是稳定、端庄、统一,具有秩序感和条理性的美感。均齐分上下、左右、三面、四面及多面等形式。



均齐式构图人物



均衡式构图人物



均齐式构图人物

(4) 适合式构图

将纹样安排在某一限定的轮廓之内，或在轮廓内以一个中心或中轴为基础，然后用一个或几个纹样按照一定的格局进行配置，我们将这种形式称为适合式构图。采用这种构图所需要的纹样要完整，必须与外形轮廓严密适应，尤其是纹样外边缘的严谨。



圆形适合式构图人物



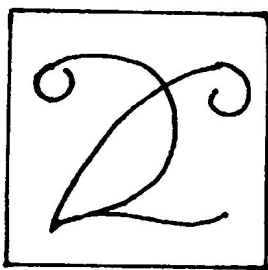
方形适合式构图人物

二、人物图案的组织形式

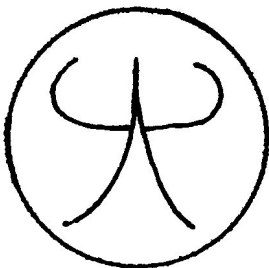
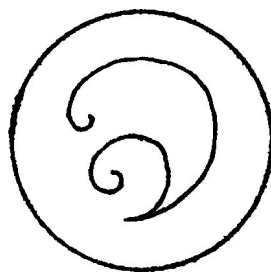
人物图案的组织形式主要有单独纹样、适合纹样、二方连续纹样和四方连续纹样。

1. 单独纹样

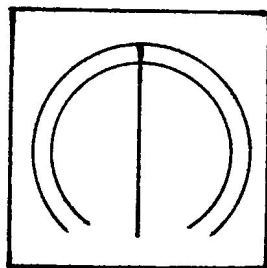
单独纹样是指与周围不产生联系，可以独立存在和使用的装饰纹样。单独纹样有两种最基本的表现形式：均齐式单独纹样和均衡式单独纹样。



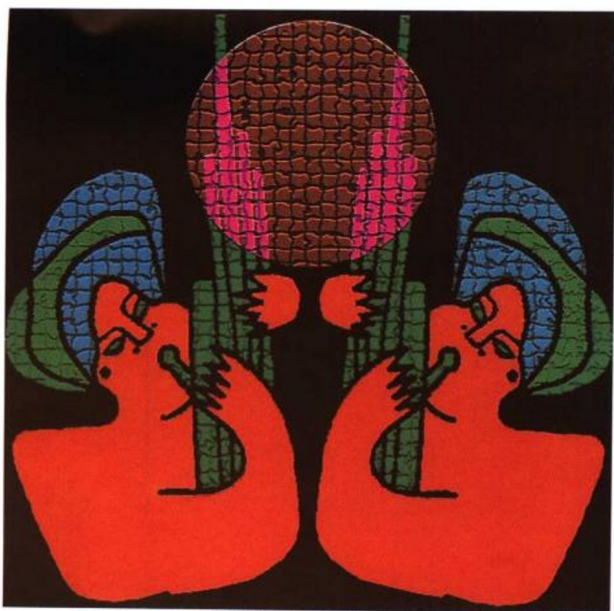
均衡式单独纹样骨架



均齐式单独纹样骨架



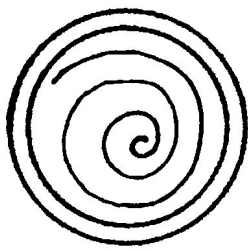
均衡式单独纹样



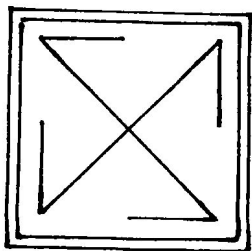
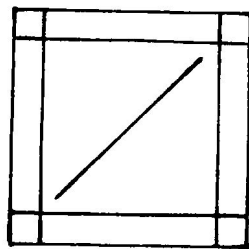
均齐式单独纹样

2. 适合纹样

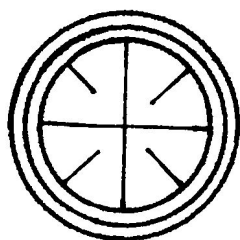
适合纹样是将纹样组织在一定的外形轮廓区域内的图案组织形式。最常见的外形轮廓有圆形、方形、三角形，另外还有五边形、六边形、八边形等。适合纹样常见的排列格式有放射式和旋转式等。基本表现方式有均齐式和均衡式。



均齐式适合纹样骨架



均齐式适合纹样骨架



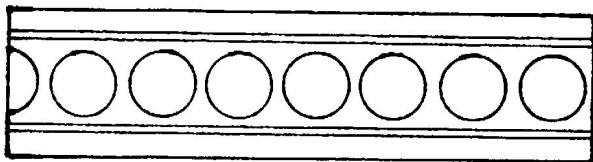
以上两幅为均衡式适合纹样



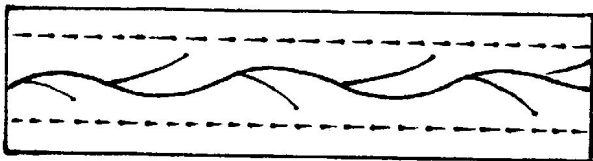
均齐式适合纹样

3. 二方连续纹样

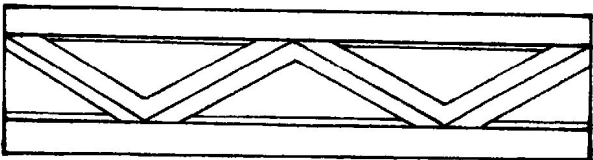
二方连续纹样是把一个基本纹样向左右或上下方向交替排列,形成可以无限延长的连续状。为了整体的连续,基本纹样设计可以不十分完整,但排列后一定要有完整感。基本纹样最常用的骨式有散点式、波线式、折线式和复合式等。



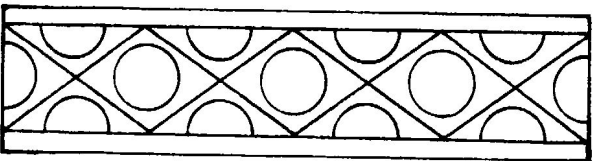
散点式二方连续骨架



波线式二方连续骨架



折线式二方连续骨架



复合式二方连续骨架



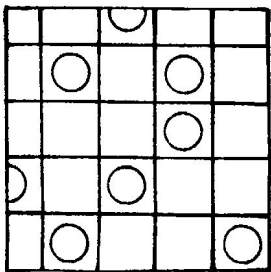
二方连续纹样



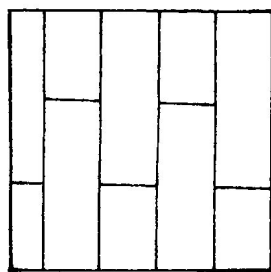
二方连续纹样

4. 四方连续纹样

四方连续纹样是用一个或两个以上不同或相同的单位纹样,作上下左右连续排列,多用于染织物装饰中。四方连续的骨式主要有散点式、连缀式和重叠式等。



散点式四方连续骨架



连缀式四方连续骨架



四方连续纹样

三、人物图案的色彩及表现技法

图案的色彩主要是将自然的色彩感受上升到理性,从而使色彩更加理性化,更富于主观感性色彩,从而更实用。

1. 关于色彩

(1) 三原色

虽然大自然的颜色变化无穷,但归纳起来可分为彩色系和无彩色系两大类。彩色系指红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色;无彩色系指黑、白、灰色,其中红、黄、蓝被称为三原色,这是任何色彩所调配不出来的,但按照一定比例可调配出其它各种色彩。

(2) 间色和复色

间色指三原色中任意两色相混合得到的第二次色,即橙、绿、紫。

复色是间色与原色相混或间色与间色相混得到的第三次色。

(3) 色彩三要素

色彩三要素包括色相、纯度和明度。色相就是色彩的相貌,如红、黄、蓝、黑等。纯度就是色彩的纯净程度,如原色纯度最高,间色纯度次之,复色纯度最低。以彩色系中的色彩为例,某种色彩加白则明度提高,纯度降低;加黑则纯度降低。明度指色彩的明亮程度,黑白二色是色彩中的两个极端色,黑白混合的灰色是明度的中性色,色彩加白则明度提高,加黑则明度降低,同时纯度也降低。

(4) 图案的色调

色调指两种或两种以上的颜色配合在一起时画面色彩的总体倾向。一幅画面中面积大的色调为主色调,它是统一画面的主要色彩,其它色彩可围绕主色调调整。

色调从色度上分有亮调子、暗调子和中间调子;从色性上分有暖色调和冷色调;从色相上分有红调子、绿调子和紫调子等。无彩色系的色彩在画面中起点缀和中和的作用。常用的色调有以下几种类型:色相变化类(红调、黄调等)、明度变化类(亮调、暗调等)、冷暖变化类(冷调、暖调)、纯度变化类(鲜艳调、灰色调)、无彩色类(黑调、白调、灰调)。



冷色调图案



暖色调图案