

THE ART OF DECORATIVE FIGURE PAINTING
COMPILED AND ILLUSTRATED BI XU EN YUAN

装饰人物艺术

许 恩 源 编 绘
山 东 美 术 出 版 社

SHANDONG FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

装饰人物艺术

许恩源 编绘
山东美术出版社

装饰人物艺术

许恩源 编绘

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷
1990年10月第1版 1990年10月第1次印刷 印数：1—2,000

787×1092毫米

12开本

16印张

定价 11.00 元

ISBN7—5330—0315—2 / J·316

许恩源 生于1940年11月,江苏南京市人,1960年毕业于南京师范大学美术系。从师于吕斯百、宋征殷等教授。毕业后的30年中,一直任教于工艺美术设计专业,同时致力于装饰艺术的研究和创作,积累了丰富的创作经验,其装饰画技法受到了普遍的认可与赞赏。

近年来的著作有《装饰人物技法》、《装饰画技法40例》、《教学中向民间艺术学习的体会》、《关于材料拼贴画》等。

现为上海中国纺织大学服装系副教授、工艺美术教研室主任、中国美术家协会上海分会会员。

前

言

装饰艺术是工艺美术专业教育的一门主课。它是随着人类生活的提高而发展升华的，也是美化人们生活的重要手段。许恩源教授自大学美术专业毕业之后，就从事装饰美的教学工作，至今已有30年之久。我与他相交恨晚，但几年来通过多次深谈和听他的讲座，使我对他那认真严肃的治学态度极为钦佩。如今他把数十年教学积累的经验和刻意创新的教学示范画，著成此书，图文并茂，实为可贵。浏览之后，感到有以下特色：

一、此书是他数十年教学中用心血浇铸的成果。书中从文字说明到图案设计，从构思到绘制，都是他亲自用脑动手创作出来的。有些图案形象，还是他在课堂上的即兴创作。其中虽有部分图案是许先生的优秀门生的作品，但也是他亲自辅导、亲手复制而成的，同样渗透着他的心血。此书是按照教学顺序、遵循艺术创作规律编绘的，所以对专业教师是一本有益的参考资料，对一些业余美术研究者也是一本可贵的学习辅导教材。

二、此书具有鲜明的民族艺术传统和时代气息。书中的装饰图样，吸收揉合了我国优秀传统艺术语言，从中可以看到汉、唐时期的雕塑、壁画以及我国民间剪纸、木版年画、皮影、新农民画等艺术的影响；书中也借鉴了一些国外的优秀装饰艺术。他的装饰画使人嗅到浓烈的中国传统艺术的芳馨，又从中感到奋发向上的创造精神和鲜明的时代气息。

三、更为可贵的是，许先生有着一位教育工作者必须具备的高尚品德和渊博知识。所谓品德，就是他那种严肃认真的治学态度。他在数十年的教学生涯中，总是严格要求自己，认真地备课，不断充实自己的教材，不断提高教学质量。所谓智能，就是他引人入胜的授课能力。

人物装饰画，不仅表现在美化人物的外表服饰，更重要的是表现人物的形体美。他总是启发学生在实践中理解掌握这些规律。培养学生的创造精神。由于他善于把握艺术形式与创作主题的有机结合，所以就充分表现出民族的审美意趣和鲜明的时代特征。

我还联想起作者在授课时坚持早到晚退的模范行为，令人肃然起敬。只有体会到他那种既严于律己，又严于律生；而律己更甚于律生的精神素质，才能领会本书不凡之所在。

我相信此书的问世，将会滋养我国当今的装饰艺术教学园地，也希望能引起美术界对这一专业更深入地探讨研究。

孙长林

1990.2

一、传统装饰人物的学习与借鉴

向祖国传统艺术汲取水份和养料,采集民间艺术花朵的芳香,是学习装饰人物画创作的基本途径之一。

一个民族艺术风格的形成,是经历了漫长的历史过程的。它融进了这个民族的精神气质与审美心理,融进了人民的所爱、所憎与所想。这种种因素的凝聚就形成了一种特有的审美观念。它是典型而顽强的。一个时代的艺术风貌培养了这一时期人民的审美观,而人民大众炽热的审美意愿又造就了这一时期的艺术风貌,使得人民大众与民族民间艺术之间形成了水乳交融的关系。

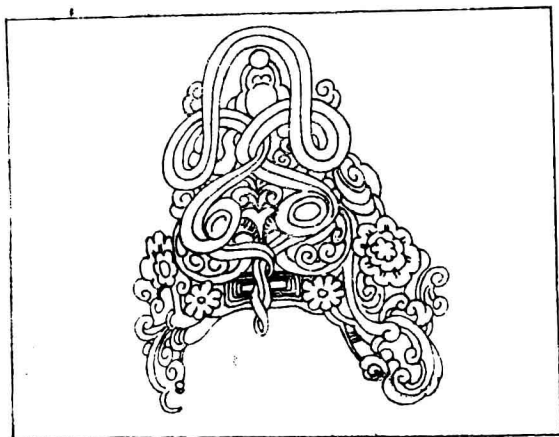
传统艺术与民间艺术人形的塑造,总是表现出浓郁的装饰感。以强烈的东方传统形式展现其风采。如众多的古代人物塑像,对“线”的运用是极其重视和刻意追求的。线为其主要的造型手段。线条不仅仅是为了表达形象,不是僵死的轮廓,而是光、色、虚实、空间与质感的综合。线条往往更是作者情感与心灵的语言,是用来表现装饰美的。通观全局,我们会深切地体会到:线在传统艺术中被提炼升华,成为东方艺术的主要表现手段。

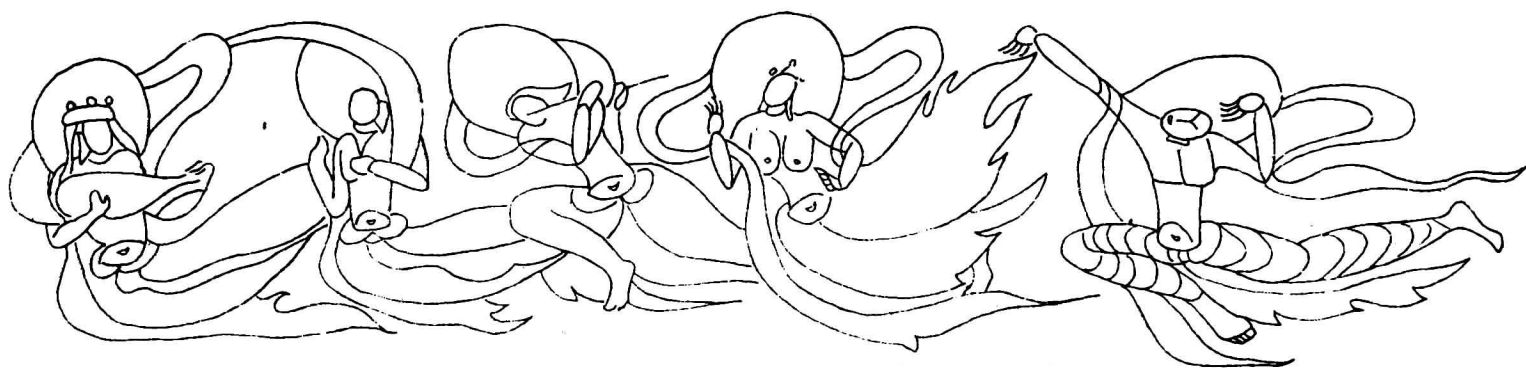
此外,在传统的人物形象塑造上,十分重视神韵的表现。例如一些壁画艺术的神像,虽各具风貌特征,但整体风格却十分统一。在调和中求变化,寄繁复于单纯。作品气韵贯通流畅,产生无比的美感。这些传统作品的艺术魅力表露出当年画工们非凡的艺术才能。传统人物画的装饰美体现在形与神完美的结合上,以形写神,乃传统造型艺术之精华。作品中所塑造的形象不论是神还是人,均以人的情感来展现,体现出人的情趣。以出土众多的墓窟女俑为例:它们有的姿态妩媚,有的肃穆庄重,体态之匀称、视觉比例之恰当是无可比拟的。这些女俑形象大多被简化为一根柱体,几乎省略了所有的细节,然而作者在神情的表现上倾注了全部的精力;把珊珊而来的动态,羞羞答答的神情表达了出来。女俑或仰面或低头,或垂袖或拱手,眉宇间的雍容神态,无不惟妙惟肖,出神入化。乍看,各女俑形态类似,然而又不尽相同,静中寓动,静中含情,寓无尽变化于统一之中。

此外,传统人物作品中程式化手法的运用,格律形式的运用也为我们学习人物装饰画提供了优秀的范本。通过这样的学习、分析、比较,丰富了我们的知识领域,加深了我们对传统艺术的情感。祖先的艺术才华,高超的技艺,光彩夺目的装饰绘画滋养着我们,提高了我们的修养,为进一步学习装饰人物画,打下了深厚的基础。

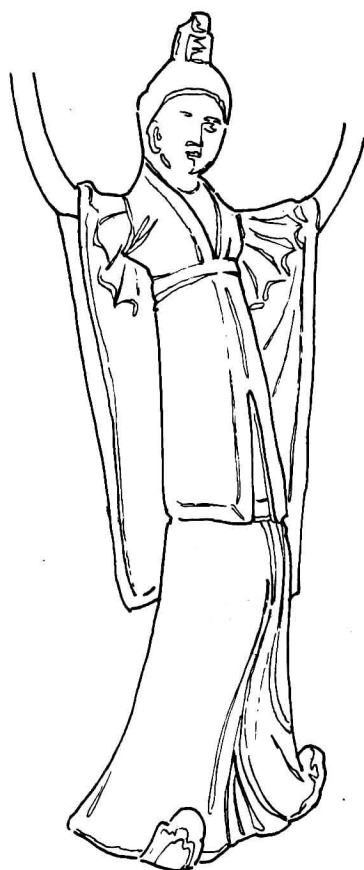

二、依据素材进行变化创作

装饰人物的造形变化要依据各种资料（如写生稿、照片资料等）。有了好的变形资料，还要有一个领会分析的过程，使素材中的装饰因素转化为画面的装饰效果；要根据素材中可装饰的因素去联想发挥，突出其中最美的方面，如形体、动态、服饰、神情等，这样才能取得理想的效果。形式美的规律告诉我们，美感首先来自于统一，将不规则的规则化，不整齐的整齐化。对素材寻出其统一的因素或条理化的因素。删去繁杂部分，强化统一的成分。接近平行的形、线使之平行，构成一种规范化的装饰形象。对于变化的部分，也竭力使其按规律如向心、渐变、节奏、反复等加以变化。总之，从自然状态的素材中体现出人为的条理性，使这种来自客观世界的“秩序”，在装饰作品中得到反映，成为符合人们理想的艺术的秩序。

装饰人物变形，能体现出作者主观情趣的发挥。这种效果的取得，正是作者把握了艺术规律的结果。作品中一切情趣的产生都应该是生活的积累，也是基本功深厚扎实的体现。装饰作品不应以怪为美，把反常甚至丑陋理解为夸张、有“味道”。我们应遵循基础训练的严格要求，按形式美的规律去分析对象，循序渐进，在实践中培养自己的审美能力，培养自己严实的基本功。

人物变形时，要进一步理解“准”与“变”的关系。它们似乎是矛盾的，其实不然。“准”是要求理解上的准确，即对素材中的人体比例、解剖结构、动态的由来和规律、动作的特征等要有充分的研究、理解和明确的把握，否则变形将流于浮浅而失去特征和美感。因此，“准与变”是装饰变化过程中的二个步骤，二个阶段，是前因与后果，是相辅相成缺一不可的。变形必须在充分的认识对象的基础上，方可着手进行。