

平面设计基础丛书 丛书主编 蔡从烈

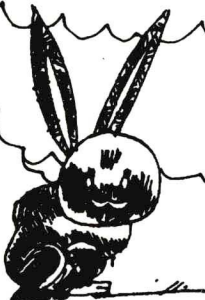
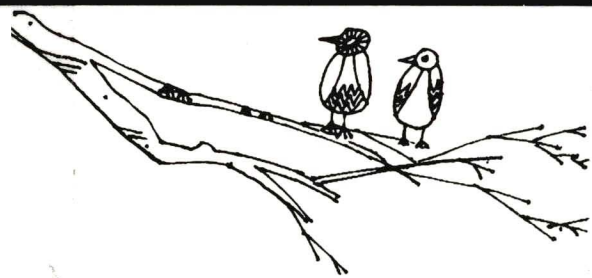
经典图案

CLASSIC PATTERNS:
CHARACTER & ANIMAL

人物动物篇

王艳 编著

• 清华大学美术学院 • 中国美术学院 • 天津美术学院 • 南京艺术学院
• 湖北美术学院 • 四川美术学院 • 武汉纺织大学 • 湖北工业大学 作品精选

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

经典图案

人物动物篇

王艳 编著

CLASSIC PATTERNS:
CHARACTER & ANIMAL

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

责任编辑：王乔 向冰 龚黎

技术编辑：祝俊超

书籍设计：龚黎

丛书主编：蔡从烈

编委会成员：蔡从烈 王艳 秦栗 张艳 王欣 李芃

李家骝 白薇 沈晓平 苏宁 范汉成 王立端 沈斌

邢庆华 宋建明 郑巨欣 冯梅 庞媛 姜绶祥

《平面设计基础丛书》

征稿热线：027—87679558

联系人：龚黎

图书在版编目 (CIP) 数据

经典图案 人物动物篇 / 王艳 编著.

-- 武汉: 湖北美术出版社, 2010.6

(平面设计基础丛书)

ISBN 978-7-5394-3377-6

I. ①经…

II. ①王…

III. ①人物—图案—平面设计 ②动物—图案—平面设计

IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第056696号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号

湖北出版文化城B座

征稿电话：(027)87679522 (市场部) 87679558 (编辑部)

邮政编码：430070

制 版：武汉市宏隆制版有限公司

印 刷：湖北省新华印务有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：12

印 数：4000册

版 次：2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

定 价：35.00元

PART1

图形变化的
技巧与方法

目录 | 经典图案 人物动物篇

PART1 图形变化的技巧与方法

- 01 1. 从无序到有序
- 05 2. 条理与归纳
- 10 3. 简化与夸张
- 15 4. 添加与装饰
- 16 5. 同一对象的不同装饰方法
- 20 6. 动物图案的变形方法
- 23 7. 适合纹样
- 25 8. 点线面的应用
- 35 9. 黑白灰的应用

PART2 作品欣赏

- 45 1. 人物篇
- 119 2. 动物篇

PART3 彩色图例

- 171 彩色图例

PART1 图形变化的技巧与方法

图形的魅力在哪里? 它的艺术性、审美性、艺术价值究竟从何而产生? 这涉及到多种因素。但有一点是肯定的, 那就是与图形变化的技巧和方法有着直接的关联。因为图形变化的技巧与方法使图形语言产生丰富性和生动性的重要特征。一部人类艺术史向人们生动而深刻地阐释了这一真理。世界上能成为经典的, 令人产生激情的艺术作品, 都是艺术家和设计师以创造的理念充分运用图形变化的技巧与方法, 才使图形产生艺术的魅力(图1-1~图1-3)。

图1-1 汉代金银错铜车饰

1. 从无序到有序

在自然中, 无序与有序无处不在。无序与有序并存, 而它们相互作用的结果, 构成了大自然的丰富多彩。这是自然界的规律所决定的。由于无序, 使自然界中的许多动物、植物形态产生差异, 另一方面, 在看似无序的动植物中又包含着整体的有序, 由于不同物种的存在, 形成了一个有机的生态圈, 使得不同物种各自的生存有了环境和空间。而由于有序规律的存在, 在动植物身上形成了“自然图案”。例如, 鸚鵡螺所呈现的螺旋形斑纹就极具秩序美(图1.1-1)。而有些植物即使从整体上看不会产生有序性, 但是在某些局部, 却表现出强烈的有序, 如花弁常在花蕊上呈现出极强的规律性, 以重复、渐变等形式表现。按照贡布里希的观点, 有机体在为生存而进行的斗争中发展了一种秩序感, 如生物斑纹的产生是为了不被掠食动物发现而形成的“伪装图案”, 另一目的则是产生强烈的吸引力来吸引异性。

图1-2 希腊陶碗画

图1-3 美洲彩陶

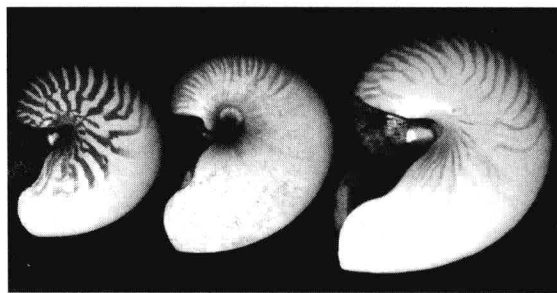
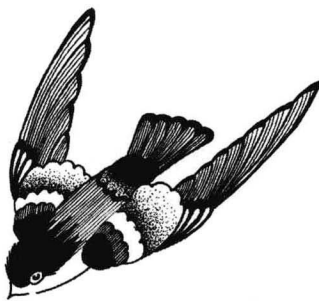

图1.1-1 鸚鵡螺 因造型像一只熟睡的鸚鵡而得名

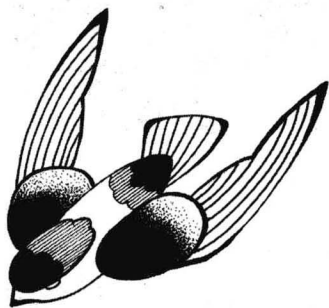
图1.1-2 原图

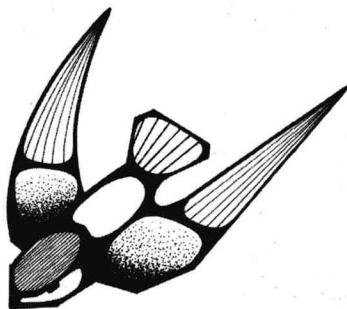
变化步骤1

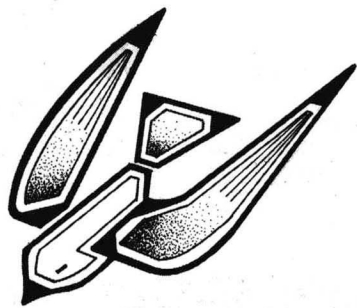
变化步骤2

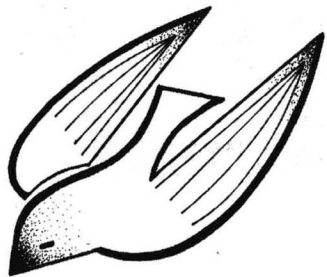
变化步骤3

变化步骤4

变化步骤5

变化步骤6

变化步骤7

变化步骤8

这就清楚表明无序与有序有利于提高人们的知觉,使人们更加积极、主动地利用有序性去把握图形变化的能力,并在这一过程中提升自己的艺术审美能力。

在图形变化中要实现从无序到有序,首先敏锐的观察力非常关键,它是走向有序思维的第一步。其次需要人的感性和理性的有机结合才能实现。因为感性可以帮助人们获得有价值的信息,它的关键作用就是发现。而理性则可以通过对大量的第一手资料整理加工后,运用形式美法则对图形进行艺术加工,获得理想的艺术效果。

从无序到有序,其实质是从自然到抽象,从具象到抽象的一个渐变过程。按照数学的方法来讲,就是用减法的原理进行量的变化,通过量的递减实现图形视觉冲击力的增强。

一般运用这种方法时,可以先确定一个原始形象,通过几个变化步骤来实现预想的效果;而要想得到理想的效果,必须将每一个步骤减掉相等量的元素,且每一环节都要处理得很严谨,不能产生有的步骤量减得过多或过少的情况。所以控制量就非常关键,如果每一过程中量的变化都非常适度,那么最后的结果一般会理想的。

(图1.1-2)

在图案变形处理中,非常重要的一点是对原始素材边缘线和结构线的处理要慎重,如有不慎,就会偏离预想的效果。即使是同一题材,同一形象,不同的人按照此方法变化,结果也会不同。这是因为每个人的艺术经历、风格、审美和基础都不同,会形成不同的艺术效果。一般来讲,有经验的创作者,比较容易控制;而对于初学者来讲,需要提高自己的控制能力,且不能忽视一些小问题,如轮廓边缘线和内部结构的形的处理。

在艺术史上,有不少的经典作品就是从无序到有序处理图形变化的,如古代美洲陶器图案(图1.1-3)、新石器时期马家窑的彩陶作品(图1.1-4~图1.1-6),以及20世纪最著名的艺术大师毕加索的“牛”系列作品(图1.1-7)。从上述作品中可以看出,用秩序的方法可将自然形态从无序中解放出来,实现从无序到有序的连接。

无论是花卉、动物、人物、风景等不同的题材,都可以进行从无序到有序的变化,变化的结果,既能从复杂到简单,从自然到抽象;又可以用加法进行变化,即从最后的抽象形态恢复到自然、具象的原始形态(图1.1-8)。

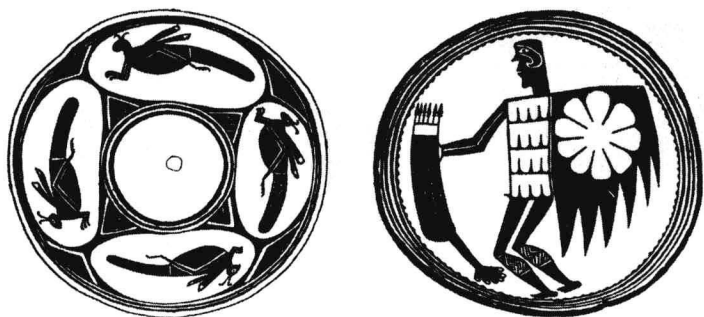

图1.1-3 美洲陶器图案

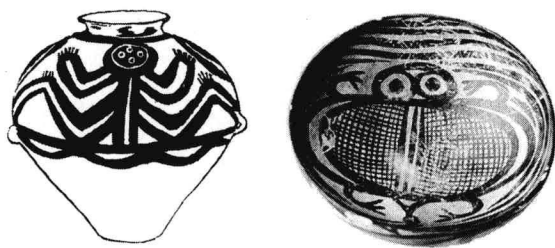

图1.1-4 蛙纹彩陶

图1.1-5 彩陶盆图案

图1.1-6 彩陶瓶图案

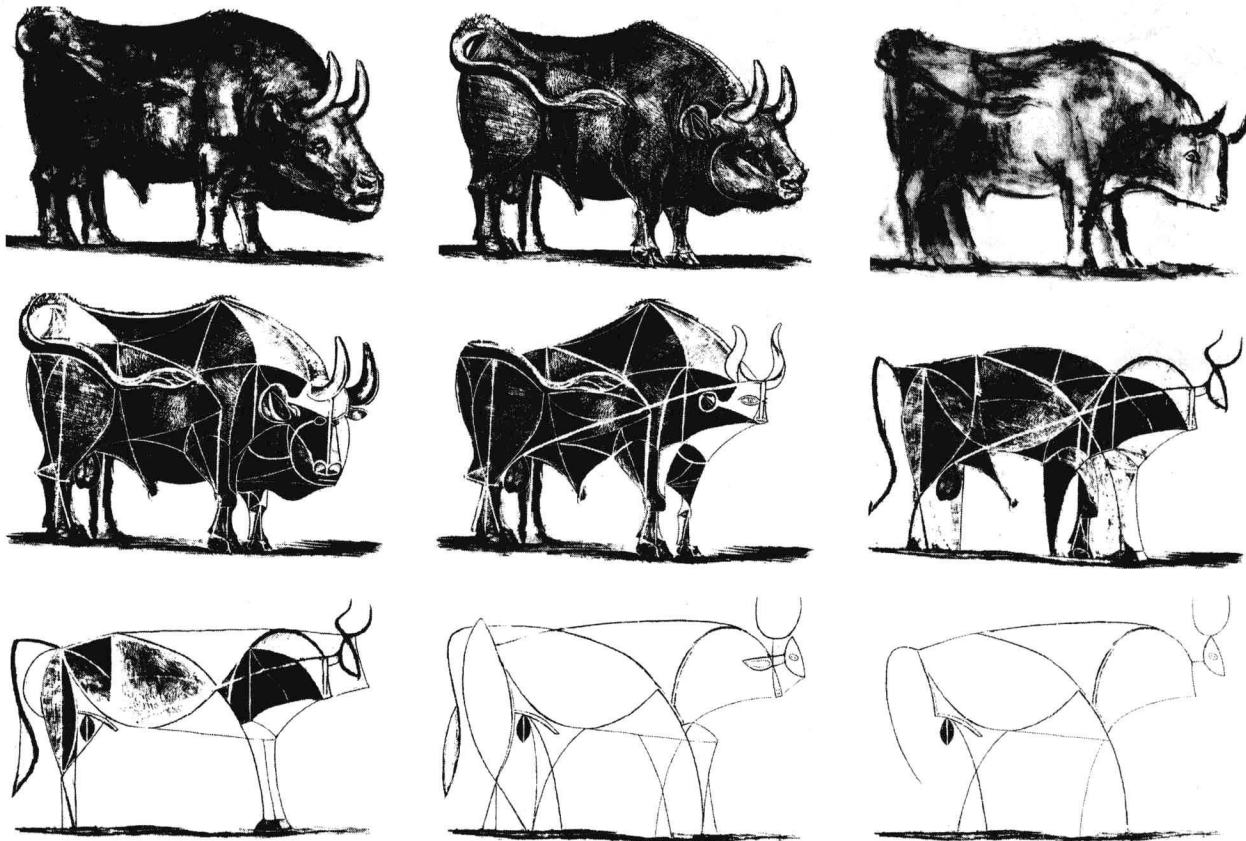
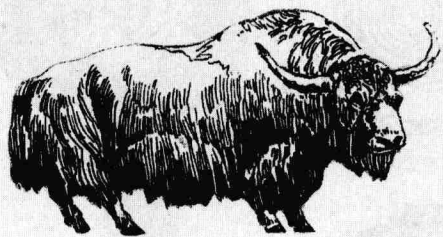
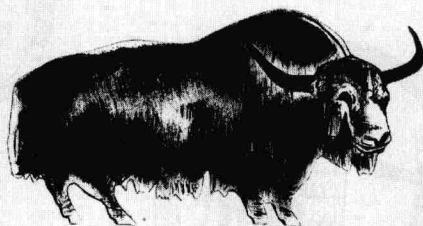

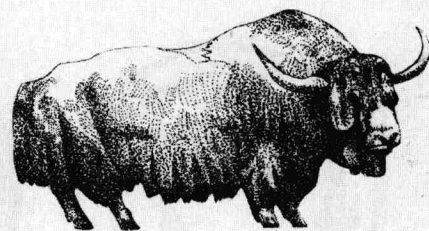
图1.1-7 《牛》 毕加索

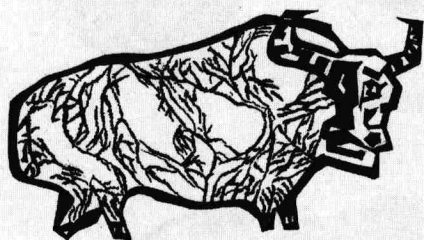
原图

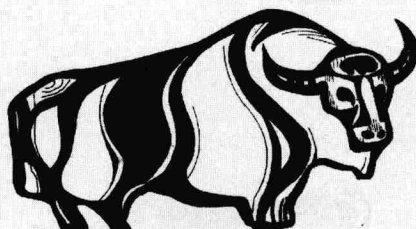
变化步骤1

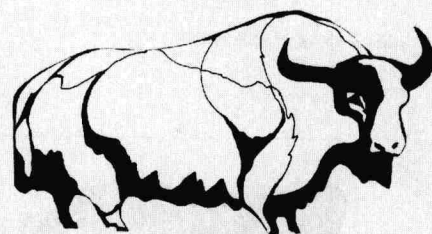
变化步骤2

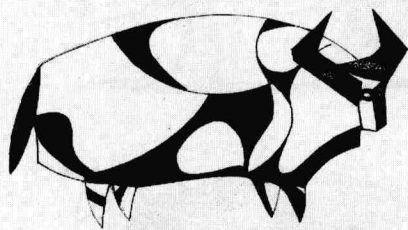
变化步骤3

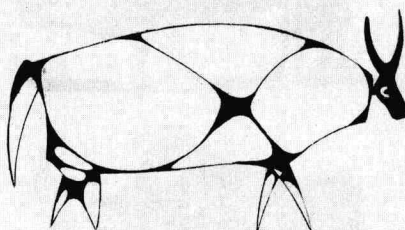
变化步骤4

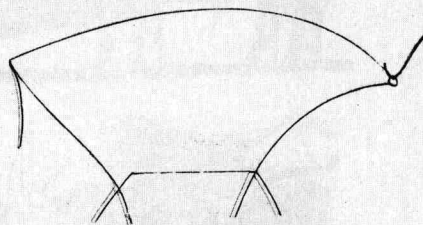
变化步骤5

变化步骤6

变化步骤7

变化步骤8

图1.1-8 《牛》 学生作品

2. 条理与归纳

条理不仅在语言交流中非常重要,在艺术语言中也是极其重要的。条理与归纳是图形变化的重要方法和手段(图1.2-1)。

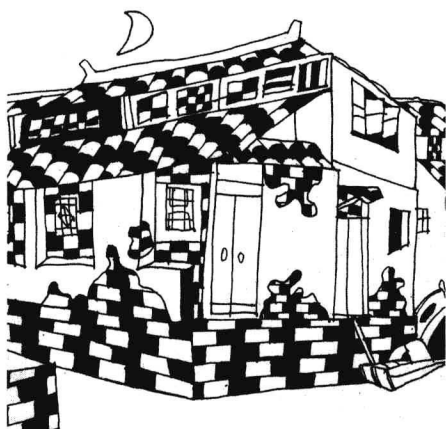
原图

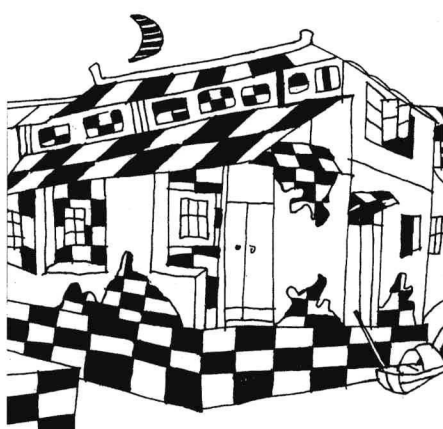
变化步骤1

变化步骤2

变化步骤3

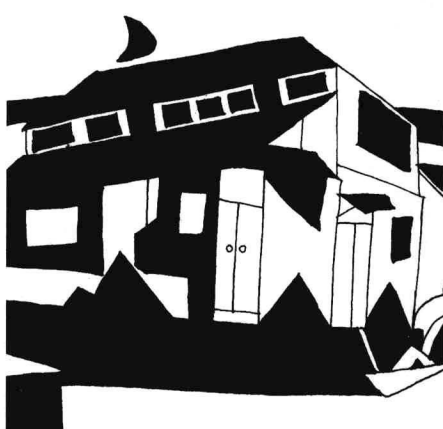
变化步骤4

变化步骤5

变化步骤6

变化步骤7

变化步骤8

图1.2-1 采用减法,对原始造型从结构到装饰逐渐归纳、减少元素,从而得到概括的造型。

图1.2-2 植物生长的规律性与条理性

图1.2-3 鸟类羽毛斑纹的规律性与条理性

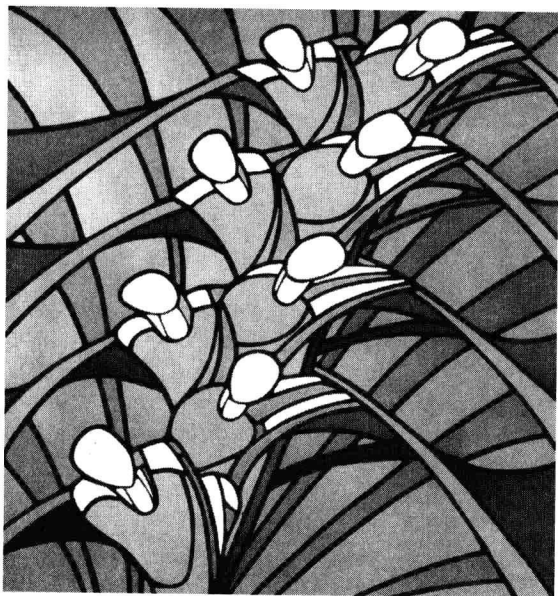

图1.2-4 节奏与韵律 (国外作品)

大自然的奇妙, 在于自然界的规律性、运动性、变化性。各种动物、植物、矿物的不同形态呈现出不同特征, 而特征的强与弱, 既是不同客体对象的区别, 又是这些客体对象在自然界中存在的标志。如果以科学的眼光去审视, 就会发现植物在基因遗传和生长过程中, 其枝叶等组织结构会呈现出极强的规律性, 例如叶片的排列和叶脉的组织结构凸现出的条理性, 而且在动物身上以条理性进行排列而展现其美的形象的案例也比比皆是 (图1.2-2、图1.2-3)。条理和反复可以构成节奏和韵律的美感, 是节奏和韵律的基础 (图1.2-4、图1.2-5)。

条理在图形变化中有特殊的作用, 它能以神奇的力量对自然形象进行变化。面对数量巨大、形态各异的自然题材时, 要想获得图形形象的艺术性, 就必须巧妙地运用条理技巧, 进行不同程度的条理性加工, 有时甚至是全方位的艺术加工, 才能获得理想的效果。当然, 这个理想的艺术形象必须具有形式美感 (图1.2-6、图1.2-7)。

在进行艺术加工和表现时, 将条理性运用得游刃有余、恰到好处, 是非常重要的。因为自然题材的最大特点就是自然性, 这就决定了题材本身不是完美的。正是这种客观上的不完美才需要去进行主

图1.2-5 《花与叶的舞蹈》 节奏与韵律

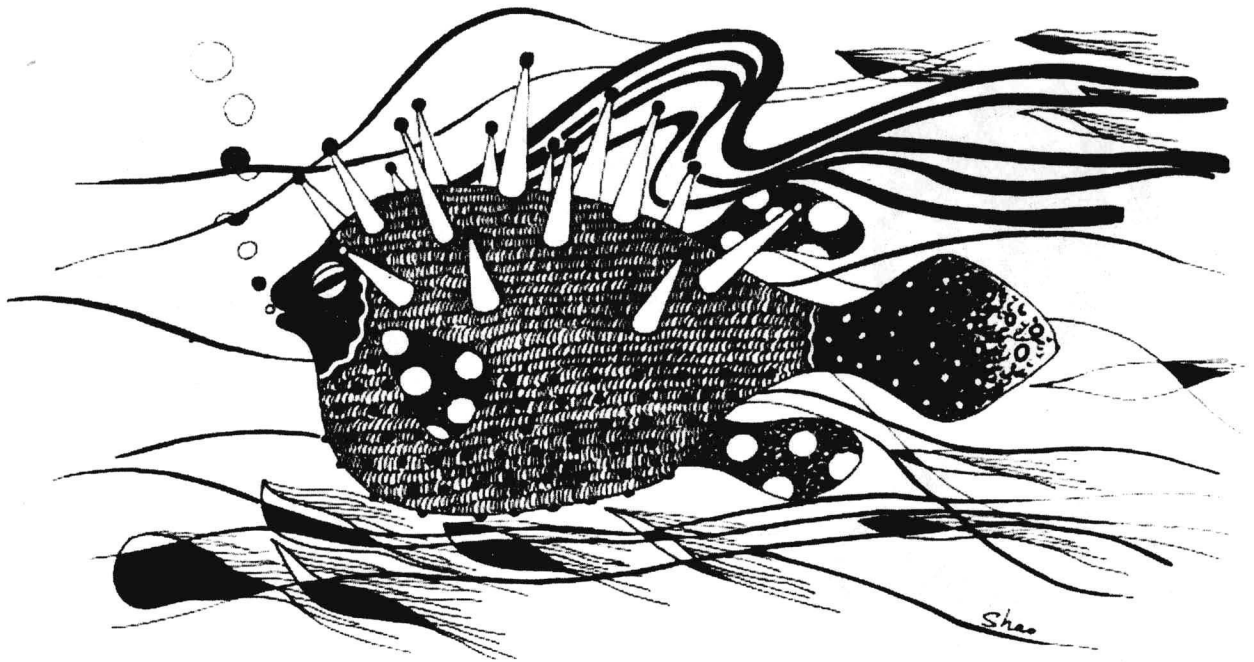

图1.2-6 经过条理性加工的动物图案

图1.2-7 经过条理性加工的花卉图案

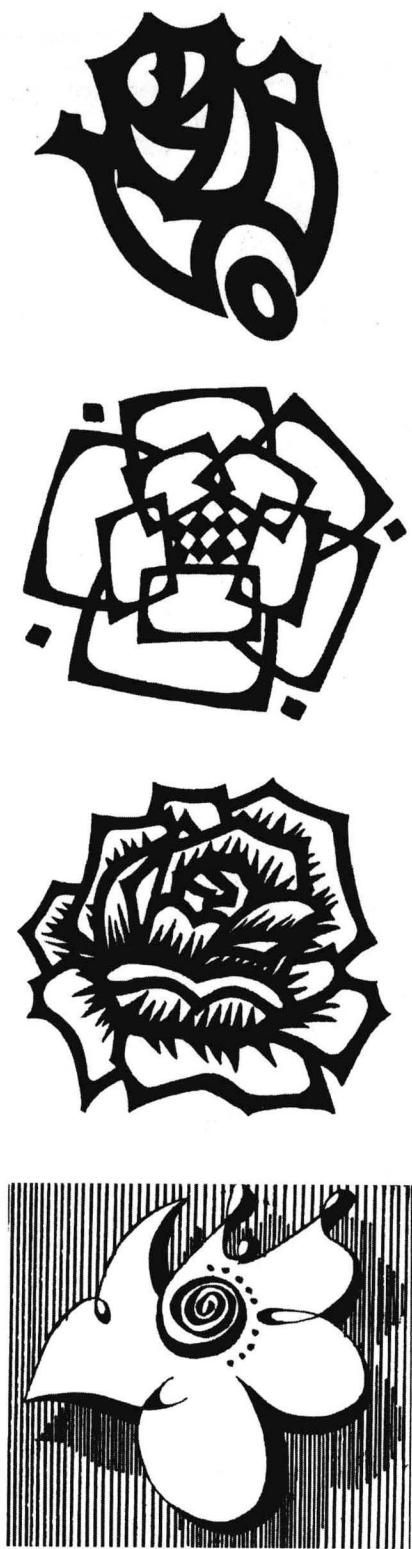

图1.2-8 经过归纳处理的月季花图案

观上相对完美的艺术创造。因此，条理的功能在于将自然向艺术转化，使原来复杂、无序的形象经过概括后获得条理化的艺术效果，使人感受到作品中的韵律与节奏之美。

归纳是图形变化的重要方法。当一个自然题材呈现在人们视线中，如果要对它进行概括、提炼就必须通过归纳，否则就会无所适从。在运用归纳方法时，一是要有针对性，二是要有预先的设想，设想要达到怎样的艺术效果。要达到好的艺术效果必须从主观和客观两个方面展开，加速感性与理性的融合贯通。从主观上讲，在对自然题材进行概括时，一定要有自己的想法和认识，如果没有好的想法就会不知从哪里开始下笔。最为重要的是要有舍弃的意识，舍弃那些不应保留的成份和元素。换句话说讲，没有“舍”就不会有好的艺术形象产生。所以归纳的过程就是一个逐步精减的过程，重要的是要明确哪些该保留，哪些该舍弃（图1.2-8）。显然，“留”和“弃”成为归纳中举足轻重的问题，向哪个方面倾斜成为归纳成败的分水岭。而从客观上讲，对自然题材的归纳，其核心是抓住物象的特征，特征抓住了才可能塑造出较好的艺术形象。

要想归纳得恰到好处，必须从几方面进行：一是形的归纳，形是形象的基础，形是代表自然题材的重要标志，因此，在对形进行归纳时，一定要使所塑造的形象有生命感，将它的精神和本质体现出来。例如，有些物象非常有力量感，就一定要从力度和重量感上去归纳，而有些物象有曲线美，就要从柔性上去归纳；尤其要注意的是在归纳时千万不要将支离破碎、残缺的形象保留下来，一定要有健康之美，将生动、优美、有代表性的形象保留。二是色的归纳。色是自然界物象最具视觉冲击力的因素，大自然赋予每个物象不同的色彩。根据图形变化的需要，体现装饰性，就必须对原有的色彩进行归纳，例如一幅风景照片，其色彩变化可能有几万种，在对其进行色彩归纳时，可根据色彩的色相、纯度、明度三要素，选择能代表该风景的主要基调，归纳成若干套不同色彩，使原来的自然色彩转化成具有强烈视觉冲击力的装饰色彩，至于色彩套数的多少则依装饰需要而定。三是从自然对象的层次和结构上去归纳，归纳的层次越少，则层次越明晰。例如花卉，如果是复瓣花卉，在归纳的作用下，层次的减少，有利于花卉形象的突出和鲜明。如果是风景，在归纳法的控制下，将会实现由自然风景特征向装饰风景的转变，并将带有强烈的平面性和装饰性，其表现语言更加简洁（图1.2-9~图1.2-12）。

图1.2-9 《舞》 经过归纳处理的人物图案

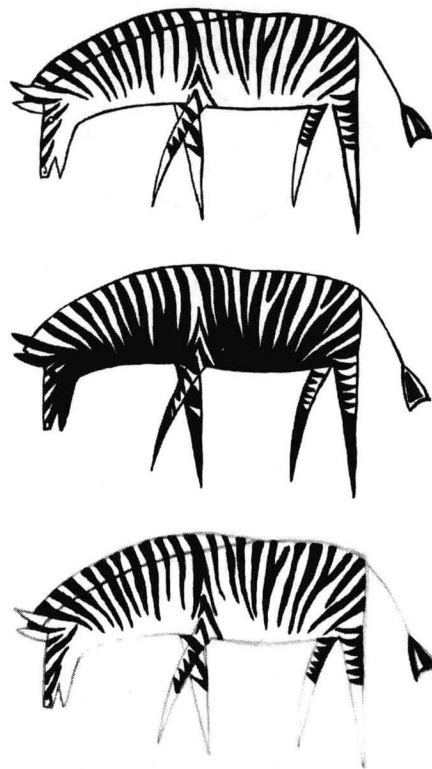

图1.2-10 经过归纳处理的斑马图案

图1.2-11 简洁而有装饰性的风景图案

图1.2-12 简洁而有装饰性的风景图案

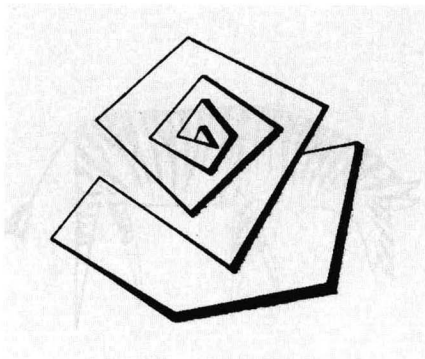

图1.3-1 经过简化的花卉图案

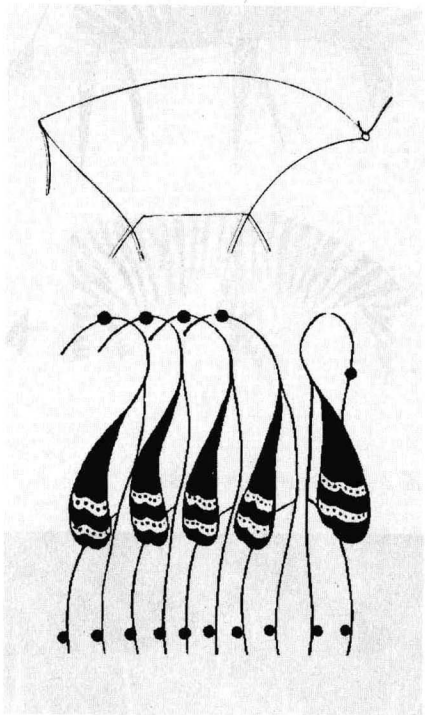

图1.3-2 经过简化的动物图案

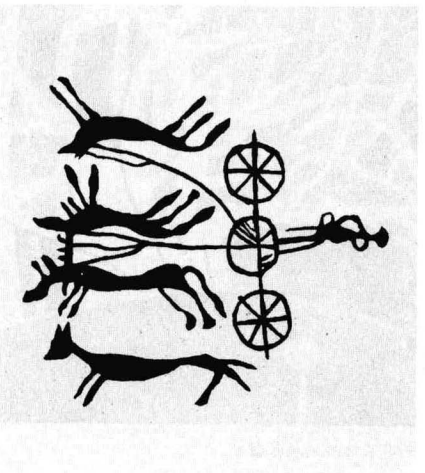

图1.3-3 车马图

3. 简化与夸张

简化是图形变化中极其重要的技巧和方法。它用最简洁的艺术语言将客体对象的形象进行表现,并将客体对象多余的细节进行省略。因此,图形简化的过程实质上是一个对客体对象进行高度浓缩和提炼的过程,而所获得的结果必然是集典型和精美于一体,给人的记忆更加深刻,产生更高的审美情趣。

图形的简化是一个从不成熟到成熟的过程,从低水平走向高水平的过程。这个过程,会产生出多种不同的简化形象,但这并不意味着每个经过简化而来的图形都是优异的,它们之间存在着质量上的差异,这就必须进行比较,从中选择出最好的图形,所以“择优”是图形简化的重要原则(图1.3-1、图1.3-2)。

简化的核心是“化”,其实质是要使客体对象在经过简化后图形形象得到升华。“化”的艺术价值要从两个方面进行评价,一是简化出来的艺术形象要能以形传神,所谓“神”就是客体对象的生命感、形象气质,以寥寥数笔就能使它内在的精神状态呼之欲出,跃然纸上。这就需要对客体对象进行深入的观察、研究,真正理解客体对象。二是简化出来的形象要能传达出文化内涵。纵观艺术发展史,每个不同的时代尽管都有简化的艺术形象,但是所传达的文化是不同的,如彩陶上的几何纹和动物图形,尽管很简练,然而反映出了人类游牧、渔猎时代的生存状态(图1.3-3、图1.3-4)。图形的简化步骤同样需要遵循逐步递减的原则,在每一个步骤减掉相等量的元素,并在简化后的基础上进行图案变形,这样才能取得较好的简化的结果(图1.3-5)。

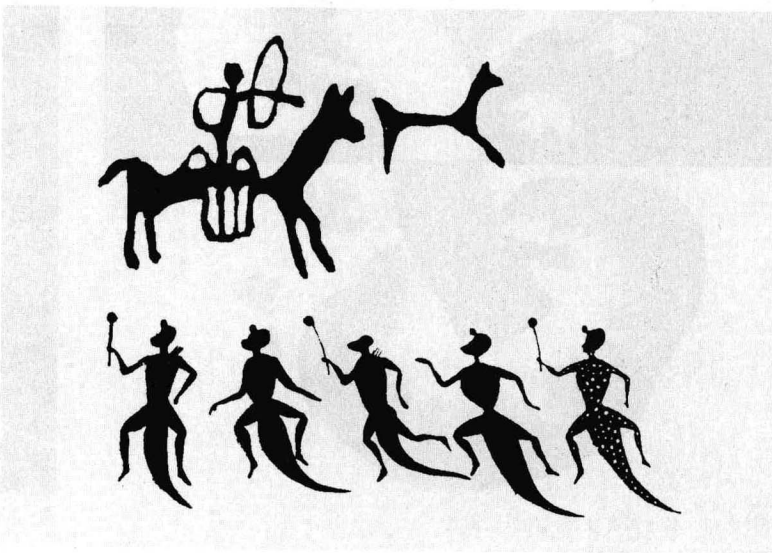

图1.3-4 射猎

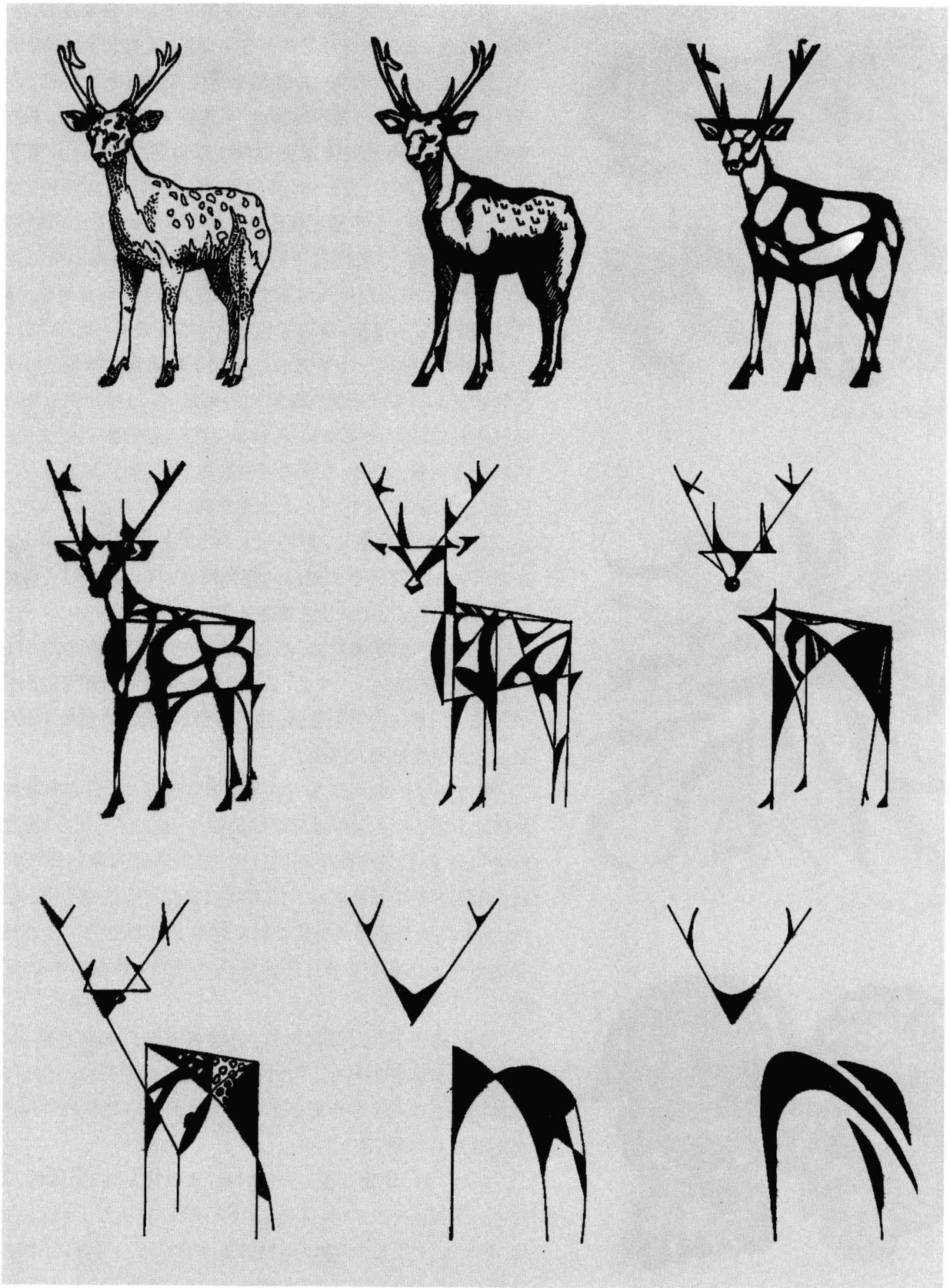

图1.3-5 图形的简化过程

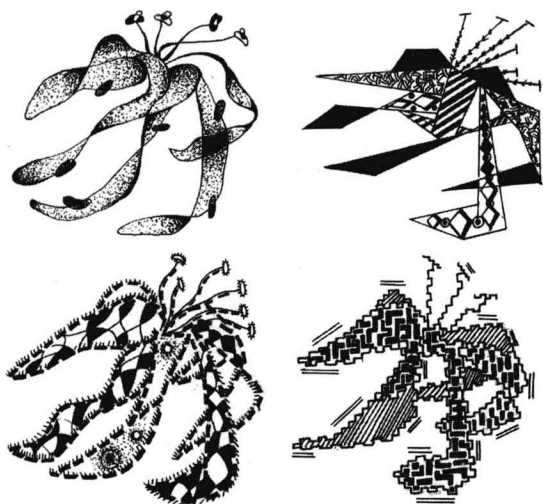

图1.3-6 夸张的百合花图案

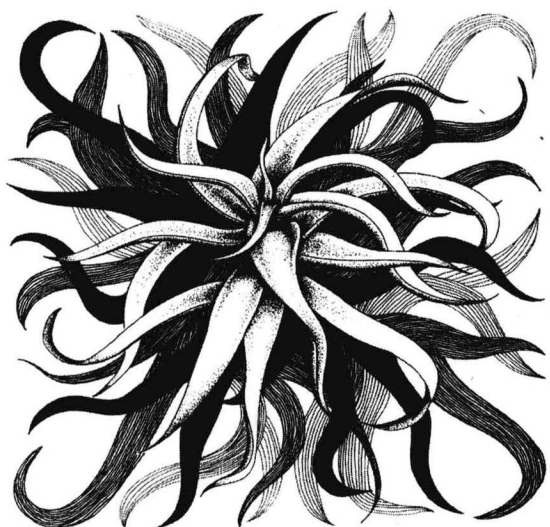

图1.3-8 芦荟的夸张变化

图1.3-9 剪纸狮子夸张的头部和身躯

夸张是文学艺术共用的手法，是图形变化的重要手段之一。从某种意义上讲，正是夸张手法的存在与运用，才有艺术的精彩纷呈。

图形变化上的夸张，关键是要抓住客体对象的特征，没有抓住特征的结果就是其形象没有特点，从而失去艺术感染力。换句话说，夸张手法的运用是要使塑造出来的形象美感更强，并高于原有形象，使其更加典型，充分体现出图案性、装饰性、趣味性。所以图形变化上的夸张，绝不是主观臆断、凭空瞎想的，它必须有客体对象的基础做支撑。例如对花卉的夸张，要根据花卉形的特征去进行夸张，如百合花既可以用几何形去夸张它的花瓣，着重表现力量感；也可以去夸张它的花蕊，表现其轮廓曲线的优美感（图1.3-6）。

在动物的夸张上，要充分认识和了解动物的特征。由于动物的肢体和形态与生活环境有着密切的关系，所以对动物形象的夸张必须符合动物生活的规律和特点。而对于人物形象的夸张，更应该从人的社会背景、职业、文化内涵去把握，同时也应该看到由于人种、民族、生活环境不同，加上人的思想和心灵上的差异，人在活动、工作、运动中的肢体变化，更构成人的形象的多样性。此外，服饰也是在对人物形象进行夸张时应注意的问题，因为服饰对人物的形象气质产生重要的作用，必须注重服饰美的表现。（图1.3-7）

风景图形的夸张变形，应在把握风景表现主题的前提下展开。因为风景有自然的、人文的，因此，对风景图形的夸张应因景而生，也就是人们常说的触景生情，也只有情景交融，才能妙笔造景，使夸张后的风景图形更有感染力。

夸张手法的运用是在有限与无限中展开的。说它有限就是不能太随心所欲，要注意夸张尺度的把握，一旦过头，就会“画虎不成反成犬”。也就是说夸张手法的运用，是对客体对象的强调而不是减弱，但要注意并不是对所有的客体对象都可以任意夸张，要有选择性，对那些有夸张因素的客体对象中最具代表性的部分进行夸张。在这个意义上讲，夸张要符合生活的情理，具有事物常规的逻辑性。

在对梅花进行夸张的时候，注意其花瓣只能有五瓣，如果超过了就不具有梅花的特征，同时花瓣要注意形的变化，不能同桃花相混淆。而在对芦荟进行夸张的时候，就要把它独特的叶片作为夸张变形的重点对象（图1.3-8）。

在对人物、动物进行夸张的时候，要注重从体形、比例、动态、神态中去把握。一般来讲，人物、动物往往以其头部、身躯为主要的特征（图1.3-9），其中人物、动物的五官特征更为显著，不同的人、动物五官会给人留下深刻的印象。因此，在进行变化时可以将对象