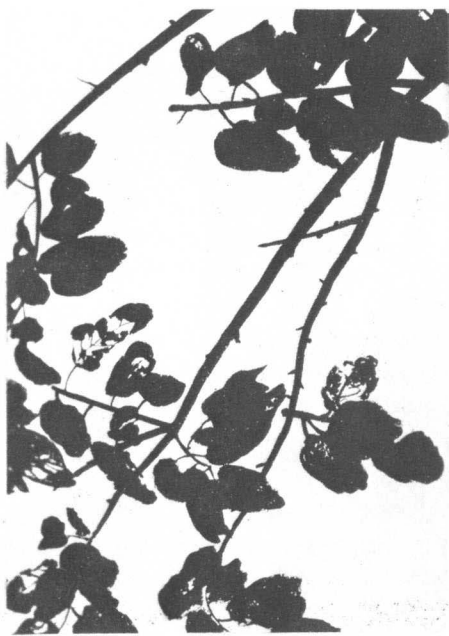
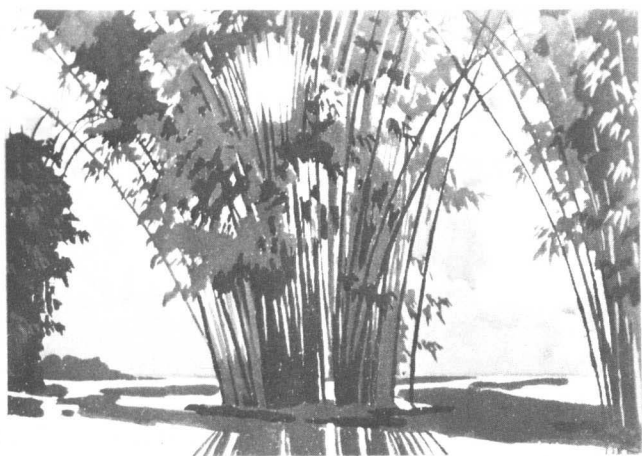
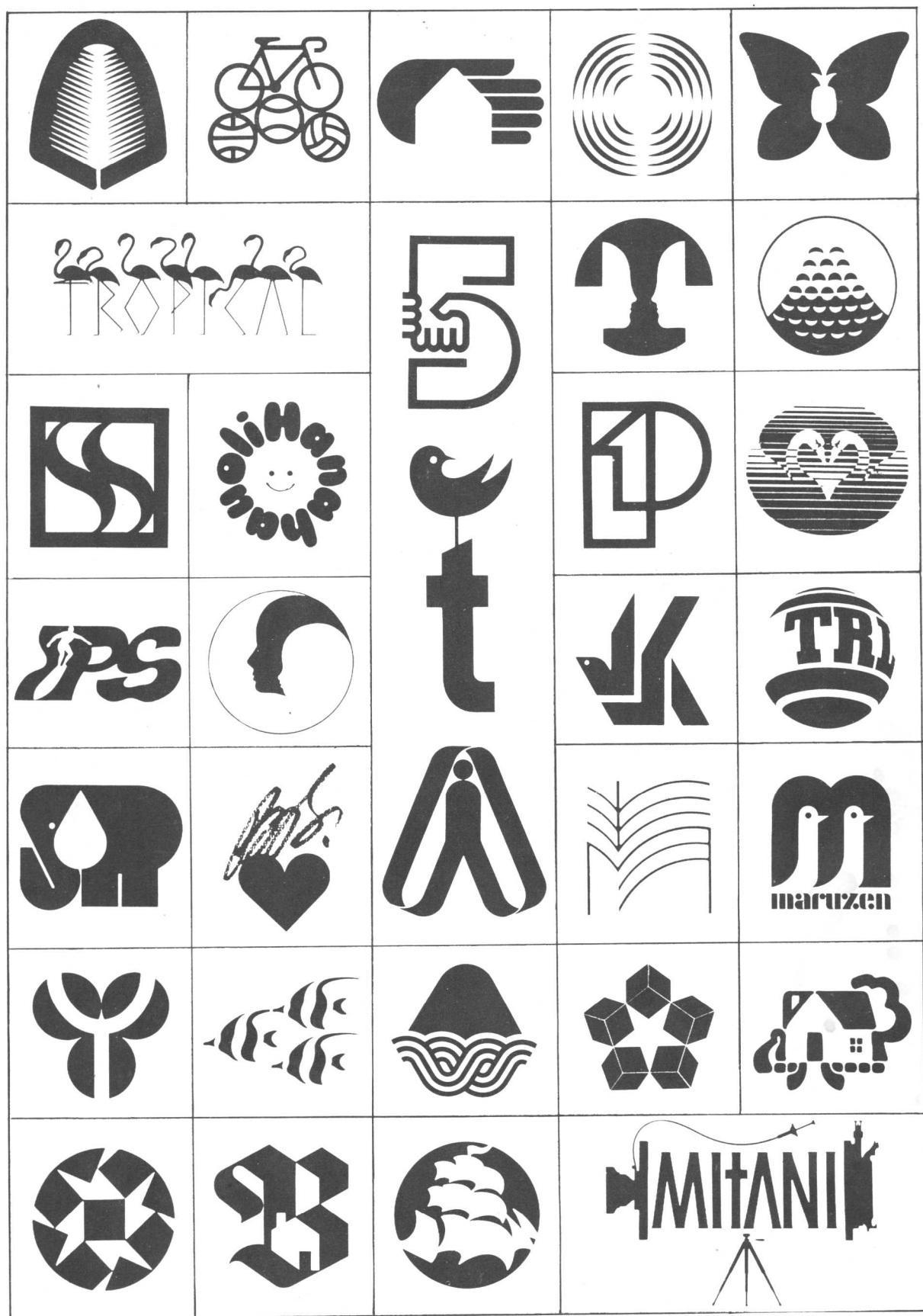

黑影、黑白灰写生选

张仰浚

标志选

赵 佳供稿

目 录

文 字 ·

· 实用美术基础讲话 ·

1 设计素描	吴华先
9 谈谈写生	石裕纯
11 装饰图案的造形	保 彬
16 谈意象变化	和兰石
29 点、线、面构成种种	金景山
36 传统图案的构图与临摹	保 彬
45 一代良师	
——李有行先生的水粉画	
教学经验	张仰浚
47 映日荷花别样红	
——谈装饰花卉写生	王敬贤
48 斯坦夫阿·卡契夫	
——保加利亚现代设计的	
开创者	陈翔龙编译

图 版 ·

封二 黑影、黑白灰写生	(黑白)
5 体育装饰画	(彩色)
6 江西、福建漆画选	(彩色)
8 花卉装饰写生	(彩色)
23 无锡轻工业学院造型系作品选	(彩色)
26 [保]斯坦夫阿·卡契夫作品选	(彩色)
28 陈民布贴画选	(彩色)
40 啤酒商标选	(彩色)
封三 标志选	(黑白)

实 用 美 术 (15)

上海人民美術出版社編輯

上海人民美術出版社出版	上海长乐路672弄33号
新华书店上海发行所发行	上海市美术印刷厂印刷
1983年12月第1版	1983年12月第1次印刷
开本787×1092 1/16 印张3	

统一书号: 8081·13695

定价: 1.50 元

第四讲

设计素描

吴华先

现代科学技术的发展和现代工业产品的日新月异,要求与其关系密切的实用美术以不断更新的面貌展现,而作为实用美术基础训练之一的素描课,不仅应该具有不同于其他画种的特点,而且也应该不断地锐意求新。事实已经证明,那种一个模式的基本训练,是不利于艺术之多样化,不利于各种艺术特征的发挥和创造,更不利于对新型的设计人员的培养。特别是现代实用美术的表现不仅有创物的,还有创意的;不仅运用写实的手法,更大量的运用装饰性的、抽象或半抽象的手法。在品种繁多的实用美术专业中,由于各自的主客观条件的限制,在很多情况下是不要求各种绘画因素的全面体现,而要求在有限的条件下,充分运用并发挥各种质材的特征。实用美术基础课程繁多,因此不可能用那多么的时间,在描绘对象上细“抠”细抹。设计素描的目的就是想

在教学中探索出一条符合现代实用美术要求的、具有自己面貌、特点的素描。

设计素描在观察方法与表现方法方面,既脱胎于传统素描(即一般绘画素描),又不同于传统素描,也不同于国外流行的所谓现代艺术的造型基础,在认识客观对象和观察方法上虽尊重感性认识,但偏重在理性认识上。表现上虽运用各种绘画因素来造型和体现美感,强调概括和线的表现,但不强调画面上全面因素的同时体现。为加强想象与记忆,不仅要画出看得见的,还要画出看不见的;不仅要能对着对象来画,还要能背着对象来画;不仅要传达对象的真,还要表现对象的美。具体方法是:

(一) 观察、理解和概括:设计素描只是一种基础训练,不可能包罗万象,但它却是初学者跨入艺术门槛的第一步。因此如何启发学生的艺术思维,培养正确的认识和观察对象的方法是至为重要的。艺术思维最先开始于感觉(主要靠视觉),感觉产生一定的感情冲动,然后才进入艺术表现和创作过程。人对外界的感觉不同于照像机那样,它既是一种物理现象,也有生理和心理的因素;既有先天性的差异,也有后天性的不同,因此对同一对象,各人的感觉或感受却不尽相同。但不管如何,通过一定的、有意识的训练,是可以使主观感受和外界对象逐渐趋于统一的,素描就是这种训练之一。应当承认,感觉有其真实性、丰富性与生动性的一面,但同时还应该看到感觉的原始性、片面性和局限性的一面,有时甚至具有偶然性和错觉。初学画者往往过多依赖感性而画得不准确。要能正确的感觉对象,非得对所画的对象进行一番认真的研究、了解和分析不可(即将感性认识上升到理性认识),有了这种感性认识和理性认识的不断反复与升华,才能使我们对所描画的对象从形式到内容、从表象到本质有一个彻底的了解。这样,在描绘时才能做到“胸有成竹”,抓住对象较内在和较稳定的本质特征(如对象的形体结构)而扬弃其表面易变的或偶然的现象(如对象表面的光影和次要细节),也只有这样在观察时才能经常把握对象的整体,在描画时去反复的分析和比较。为了更好的去认识、理解和分析对象,我们往往在上素描课的同时(或前后)讲解制图学、透视学、解剖学及结构、明暗规律等。

我们强调对于对象本质结构和整体的把握,并如实的去理解和描绘,但决不是提倡自然主义的、机械的去反映世界,尤其是在描画一些较复杂的静物或人和动物时更强调这点。艺术的真实不同于自然的真实,就是因为它包含着艺术家辛勤的经营与感情的表露。塞尚的名言:“自然的一切都可以从球形、圆锥形、圆筒形去求得。”立体派的某些原理也可用来去启发学生。这样,同学们在作画时就不必开动脑筋,将一切复杂的形体概括为简单的几何形体来理解和表达。这样来画比那种单纯模仿自然的、见黑画黑,见白画白的方法确实难些,但对于提高学生的艺术眼界与未来专业的发展是大有好处的。

(二) 记忆和想象:解决了观察、理解和提炼问题,对整个形象思维来说,还只算是部分的问题,进一步还应解决形象的记忆和想象。达·芬奇说过:“如果你想把学过的东西牢记在心,试按下法行事:当你画同一物件已经如此多次,觉得已把它记住,试不用模特画一次……”。在西洋绘画的训练方法传入中国之前,中国画家认识和描绘自然对象很重要的一种手段,就是形象记忆与想象。“行万里路”“饱游饫看,历历罗列于胸中”,“搜尽奇峰打草稿”都是一种“潜记默识”的形象记忆之道。其精神不外乎通过广泛的接触,反复的观察与感受,然后通过想象、思考和分析,在心里把握对象的本质特征,使之历历在目,一旦创作便“呼之欲出”。当然,想象更多还是属于设计和创作或其它专业课的范围,但如果在素描课上完全不提出、不接触这些问题,而只局限在对景写生上,那就未免太狭隘,和设计创作太

脱节了。

为了培养学生的形象记忆与想象,我们可采取下面的一些做法: A. 在写生作业中,不仅要求画出“其然”,还要画出其“所以然”。在表现对象的结构时,不仅要画出看得见的部分,还要借助想象把看不见的部分,即重叠的部分和反面画出来。在把握透视关系时,也常借助想象中的视平线和消逝点,画出辅助性的透视消逝线; B. 在课内写生作业时,除了作较长时间的多度描绘之外,还让同学画些速写和默写; C. 在表现物体明暗关系时,先让同学们在理论上掌握明暗规律,在作画时先面对实物,以线画出对象的结构,然后假设几种光源,让同学们根据想象来画明暗。当然,根据想象和记忆画出的东西,往往不及对景写生准确、生动和具体。但我们的目的是让学生掌握方法和养成良好的思维习惯以助于艺术想象力的发展。因此不必着眼于几张画的成败和效果上。

(三) 准确与生动: 艺术的表现手法和观察方法与形象思维方法是密切关联的。古今中外素描的表现方法是多种多样的,但归纳起来主要的不外乎两种:一种是以明暗为主,寓结构于明暗调子之中,在观察方法上偏重于感性。这种素描能把对象画得生动、丰富、具体、完整,但易流于表面和片面,对对象缺乏深刻理解,往往离开对象就无从着手,同时由于要求完整,往往费时较多。另一种是线面结合,以线为主,在观察方法上偏重于理性,这种素描能把对象的结构画得准确、明晰、洗炼而强烈,但往往欠生动和丰富。应该说这两种表现方法都各有所短长。

设计素描之所以采取以线为主的表现手法,是基于以下几点考虑的: A. 现代实用美术的发展,越来越趋向于概括、洗炼与单纯。明暗层次多的素描,不易适应此种趋势,更不用说其费时之多了; B. 线描的画法在中国古已有之,六法中的骨法用笔就是强调线的作用和气韵的。中国画中作为基本训练的白描,正是舍弃非本质的光色,重点突出对象组织结构的表现手法。运用线有助于对我国民族传统的研究和继承; C. 从锻炼艺术语言来看,线是最富于表现力的语言,是最能明确体现结构的手法。线是作者发挥主观能动性,对对象进行深入概括的结果。线便于捕捉大的形体,使画面早出效果。线不仅能画出写实性的效果,也便于画出装饰性的效果。因此,以线为主,线面结合的表现手法,优点是较多的。但线的表现难度较大,弄得不好会画得简单、生硬、死板和概念。这样就要弄清在形体上线是怎样产生的;线与结构和轮廓的关系;线与空间和明暗的关系;线与体面和质感的关系;线之处理手法及节奏、韵律感的形成等,了解线的实质和特点,再加以反复的实践,才能较好的掌握它。在表现手法上可以由浅入深、分段要求,对素描中各种绘画因素(形体、空间、色感、质感、立体感、光感等),是按阶段有所侧重和省略的。在一般情况下可以不画背景、不画或少画明暗,而着重结构的表現。(在明暗与质感练习阶段,就要着重明暗和质感的表达)。在低年级,强调对象的研究和结构的准确;高年级就要强调表现上的自然和生动、有景有情。

(四) 步骤和方法: 设计素描的作画过程,没有一套固定的程序,而是根据描绘对象的不同而不同,现以静物为例来大体介绍一下作画的过程: A. 准备阶段: 若是简单静物或单件产品就把对象发给同学,让他们自己去摆弄、研究和测量;若是组合静物,既可让同学们自己摆,也可由老师来摆。在描绘之前要求学生先进行一番观测,大体上弄清物体的构造与比例; B. 作画阶段: 先根据观测结果画一个小的比例图(采取侧投影法),构图时要先考虑画面的容量(一个对象或一个对象的几个角度),然后就可落幅起稿描画了。描画时第一步先按观察和小图所掌握的比例,结合感觉以轻快的线画出大体轮廓和比例;第二步结合结构和透视原理画出各种辅助线,以便进一步修改和校正比例和透视关系;第三步深入描画某些重要的细部,并加强体面关系和空间关系;第四步突出某些重点(加重线的深度)和减弱某些次要部分,进行总的整理。

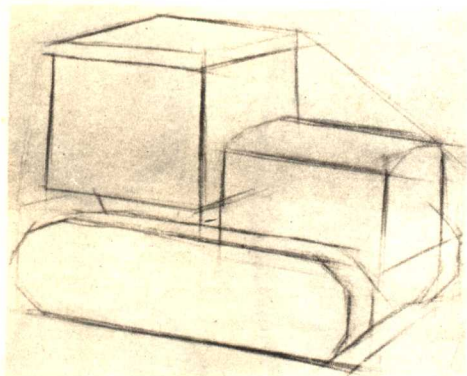
在上课过程中,同学们开始时往往对设计素描的画法和做法有些不大习惯,不大理解,觉得枯燥乏味,用学生的话来说是“没有画绘画素描那么过瘾”。但随着作业的不断深入,专业设计课程的接触,大家的兴趣是会越来越高的。

(上接第 47 页)

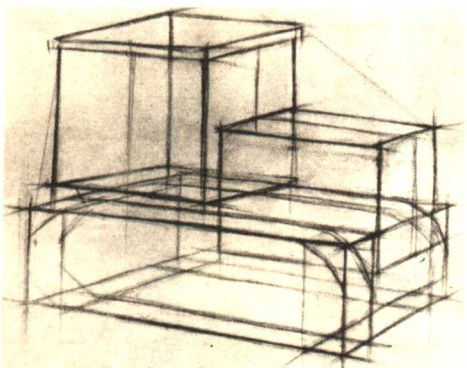
红”,“别样红”是个什么红呢?其实是个什么也没有具体形容出的抽象红,这个红可以说是荷花的物质色,又可看作是观赏者人的感情色,它是红非红,是色非色,然而是一个美的艺术形象。它含

有一种抽象美、朦胧美、想象美、幻想美,这是艺术审美领域中的另一种美的境界。装饰性花卉写生所苦心追求的就是这另一种美的境界。

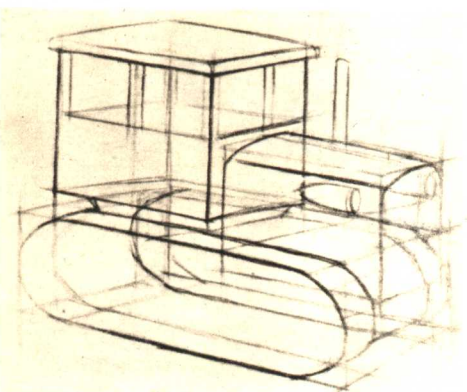
(图见本期第 8 页)

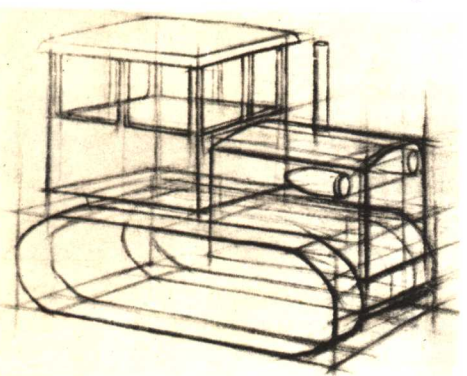
①

②

③

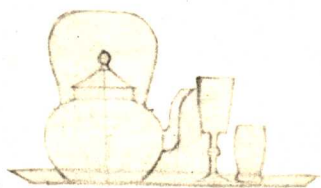
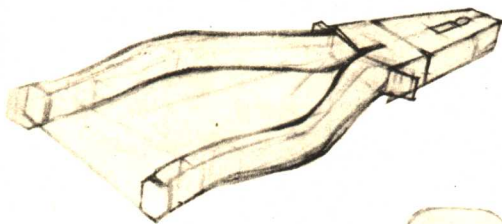
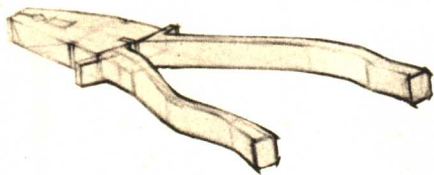
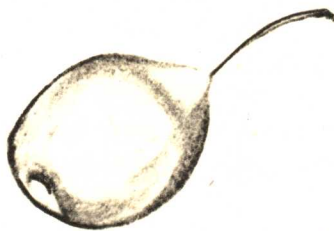
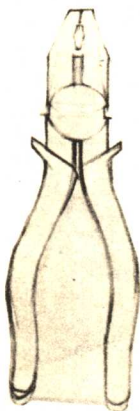
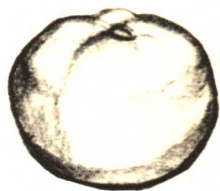
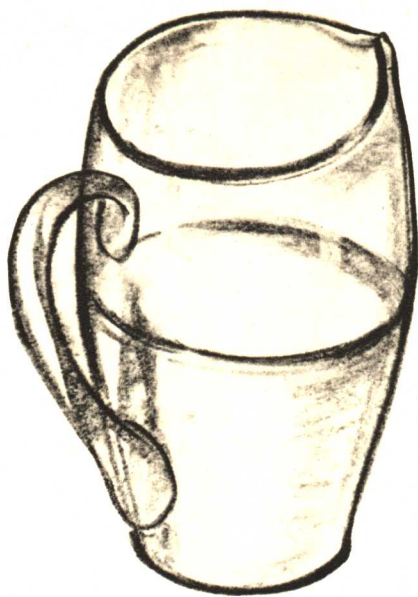
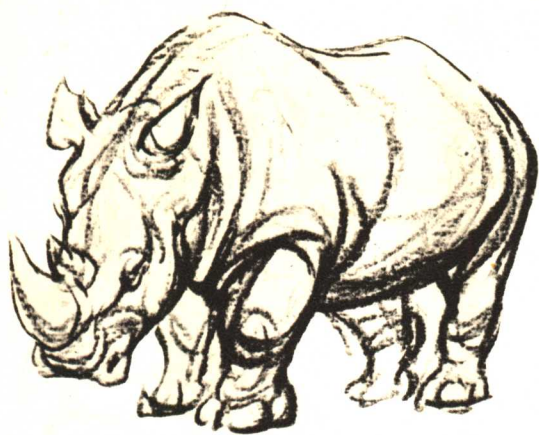
④

△起稿步骤

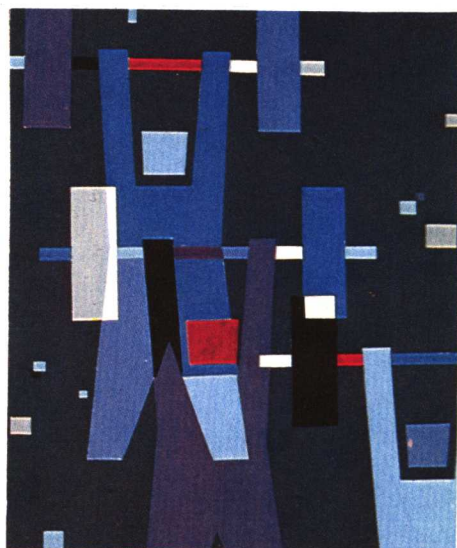
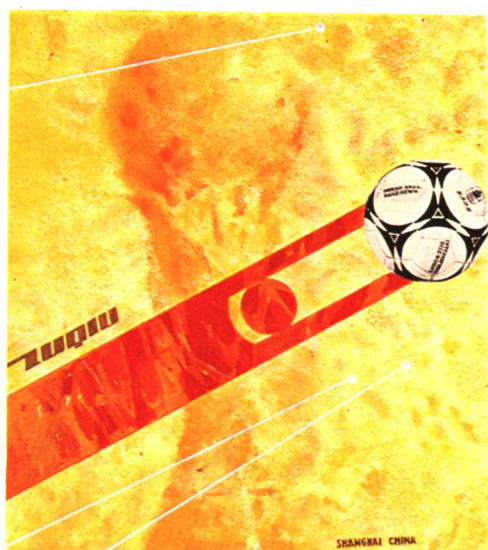
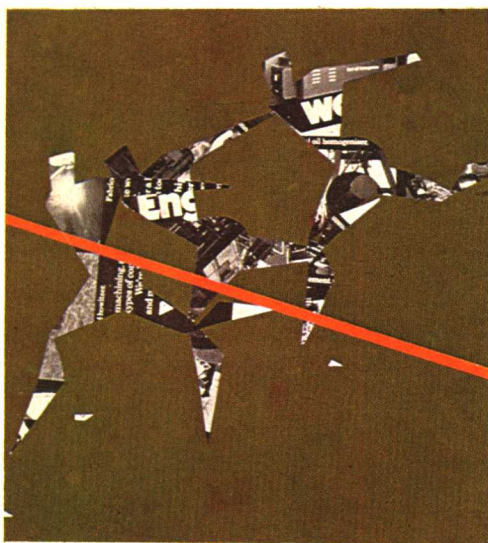
设计素描习作(一)

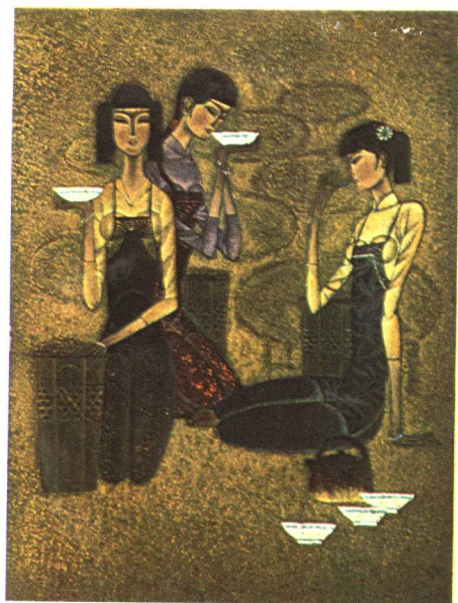

体育装饰画选

陈培荣

1	2
3	4
5	

1 《憩》

2 《茶姑》

3 《故乡魂》

4 《倒影》

5 《晨》

陈圣谋

戚耀辉

陈圣谋 聂阳

蔡岳云

戚耀辉

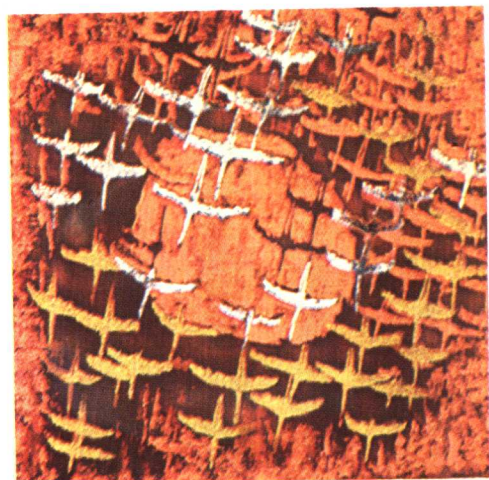

江西漆画选

福建漆画选

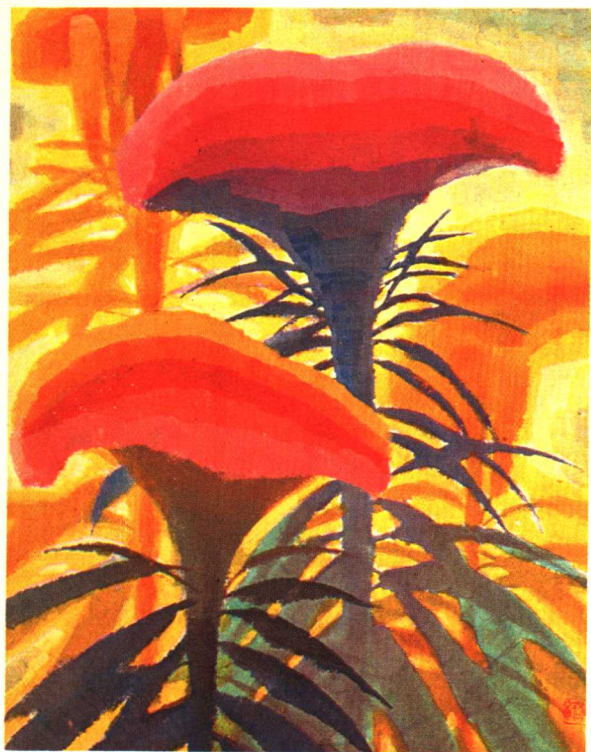
	1
2	3
4	5

- 1 《阿珠》
- 2 《渔岛》
- 3 《奋飞》
- 4 《雕》
- 5 《鸡》

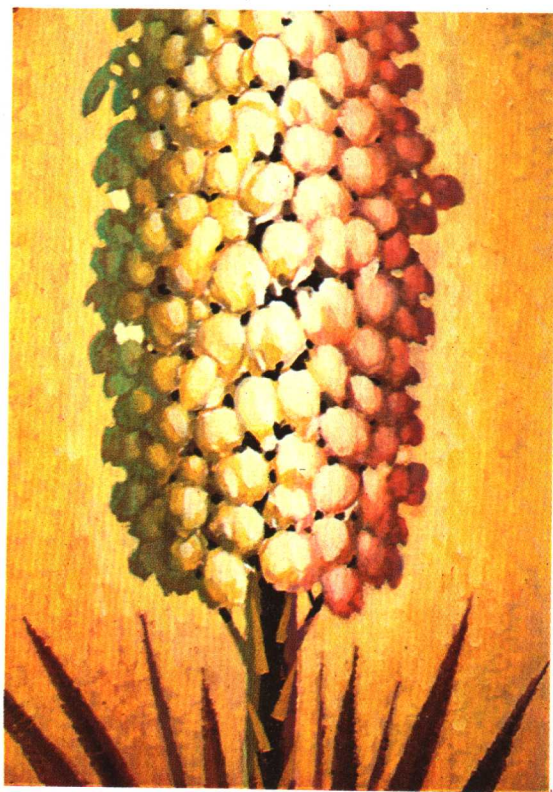
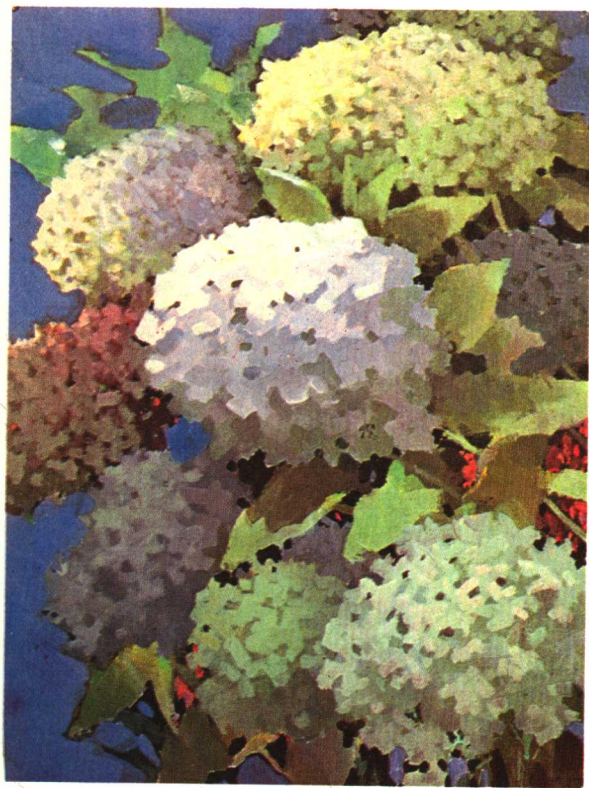
张 明
陈朝时
郑力为
陈建榕
陈清池

花卉装饰写生

王敬贤

谈谈写生

石裕纯

一、写生的目的：写生是为创作收集素材、积累形象。实用美术的创作素材极为广泛，陶瓷、装潢、广告、染织、地毯、器皿、家用电器等的装饰纹样和造型的设计，就是从各种花卉、动物、风景和人物等生活和自然中收集的素材，经过作者多种艺术手段处理、加工，创造的艺术形象。掌握的素材越多，对于各种素材的特点认识越深刻，越有利于创作中艺术水平的提高。同时，写生又是培养观察能力，认识分析对象，锻炼表现对象的手段。

观察是认识对象的重要方法。当然，一般的观察，只能看到对象的外貌，要了解和熟悉对象的内涵，即对象的神态气质和生长规律，还必须运用分析、研究的方法。观察常常和分析、研究并用，以便认识对象、理解对象。写生就是把认识、理解对象的结果记录下来，是观察、思维和表现三者的结合。

二、写生的要求：1. 细心观察，掌握特征：我们对于各种对象特征的认识，一般是从感觉开始的。感觉是感性认识，这种认识往往是新鲜的、带有激情的，但却是片面的，零散的。只有把观察、思维和表现三者结合起来，对描绘的对象进行细致、全面地观察、研究、分析对象的特征、生活规律、比例、动态、结构等，才能在写生的过程中逐步深入。

动物是我们常用的素材，每一种动物有着区别于其它动物的外貌。虎属猫科，虎和猫在结构上大体相同，但外形上是不同的；鸟类的基本结构呈卵形，各种鸟类在外貌上也有不同处，只有细致观察，进行必要的分析研究，才能加以区分。同时，我们还要了解和熟悉动物的习性和个性，从神态气质上去区分它们的特点。虎和猫在神态气质上有明显的差异，虎给人的感觉是“威”、“力”，而猫则是乖巧、灵利。兔子给人的感觉是活泼，猴子是敏捷，而熊猫则是笨拙、憨厚。动物的动态也是不可忽视的，马善于奔跑，兔子善于跳动，猴子善攀登等等。动物的动态和形态、神态一样，对于刻画动物的特征有直接的关系。大部分动物在实用美术创作上的形象都是“静”的，要表现“静中有动”，增加画面的运动感和优美感，对动态的选择是极为重要的。形态体现特征的外在因素，神态体现特征的内在因素，而动态则是为了加强这些因素，增强美感。

通过长期、反复的观察、体验，可总结出规律性的特征，可积累比较完整的造型方法。我国古代画家根据猫的眼睛随着自然光线的改变而变化的特点，编出了“子午卯酉一条线，辰巳丑未枣核尖，寅申戌亥圆又圆”的歌诀。云锦中云纹是常用的素材之一，云纹的形象很多，如四合云、如意云、蚕茧云、行云、卧云、七巧云和大、小勾云等等。云锦艺人不仅创造了云纹的造型方法，而且总结各种云纹的特点：“行云绵延如流水，卧云平摆象如意；大云通身连气，小云巧而生灵。”不经过长期地观察和实践，没有深刻地感受，是不可能如此生动而形象的描绘总结。

花卉写生同样要经过观察、分析和研究，弄清它的形体结构和生长规律，掌握它的外部特征和内在的精神状态。观察的方法是从整体到局部，先从一株、数株甚至数十株，进行细致、全面地观察和分析比较，看哪些能代表它的整体面貌：局部和整体的关系是怎样的；花怎样生长，属于什么花序，花瓣的形状怎样，花的正面、侧面、背面是怎样的，花瓣是单瓣还是复瓣，单瓣与复瓣有何区别；花蕊、花蕾、花萼怎样，它和类似的花有哪些不同之处；叶子是单叶还是复叶，是对生、互生还是轮生，上部、中部、下部有哪些变化；花蒂和茎、茎和叶柄、叶柄和叶的细节处是怎样的关系；它有哪些外部特征等等。通过这样反复的观察分析，对花卉有了较深刻的认识，就可以选择适当的角度和具有代表性的形象进行写生。2. 注意取舍，分清主次：自然形态是丰富、生动的，但又是粗糙的，往往是杂乱无章的。因此在写生时，既要忠实客观对象，又不能看见什么就画什么，要发挥主观能动作用，对对象进行艺术加工。写生是表达我们对生活的感受，所以要用提炼、取舍的手法，变自然形态为艺术形象。所谓取舍，即生动的、美的，具有明显特征的取之，不必要的则可舍之；主要的，有代表性的形态可以加强或适当的夸张，非主要的可以减弱或删除，对最能表现神的形，应当抓住不放，反复描画。花的瓣、枝、叶较复杂的则更应加以取舍。如菊花花瓣多，层次也多，写生时不仅可以舍去一部分花瓣，而且可以适当减少层次，保留主要的、完美的花瓣，删去次要的、不好的花瓣，如果不好的花瓣删去后，影响整个花的造型，则要添加花瓣，添加的花瓣可在另一株相同品种中选择形象好、方向一致、长宽适当的，使之花形完美、丰满。其它如绣球、牡丹、月季等复瓣花卉，都可以运用取舍的手法。对

一般只有五、六瓣的单瓣花卉，如桃花、梅花、萱草等，则不能减少花瓣，即使在创作时，也不宜减少花瓣。较复杂的枝、叶，也可选其主要的进行描画，删去不必要的。叶子边缘的缺刻、次要的叶脉，都可以适当的删减省略。

动物的毛、鱼的鳞，可省略或删减，但是有的动物身上的斑纹很美，代表该动物的特征，如虎、斑马、长颈鹿、梅花鹿等，则应仔细观察，掌握规律。这类斑纹往往是艺术加工的依据，可以构成优美的纹样。

风景写生和花卉、动物写生一样，不能看到什么就画什么，应当有所选择，分清主次。如画城市建筑物，树石等自然景物就是次要的；画自然景物，厂矿、村庄就是次要的等。在写生的过程中，同样要删减省略。写生是为创作收集素材，积累形象，因此取舍手法的运用，应当考虑创作的需要而定。

3. 注意整体与局部的关系：写生要达到形象准确，神态生动，结构完整，比例适当，就要从整体着手，重视整体效果，在整体的基础上描画局部，使整体与局部有机的联系。动物经常处于活动之中，由于活动，不断变换它们的姿态，躯干、腿部、头部、颈部都随着姿态的不同而变化。写生时，要抓住一瞬间的动作特点，就要锻炼敏锐的观察力，正确掌握各种动作中整体与局部的关系。花卉写生的重点是花、叶及枝。三者是一体又是形成各种姿态的组成部分，因此，要在各种姿态中处理好三者之间的关系。花是由花蒂、花瓣、花蕊三部分组成。花蒂在花梗的顶端，包括花托和花萼；花瓣生长在花托与花萼的交接处，由许多花片组成。由于花片的数量多少不等，可以分为单瓣花和复瓣花。画单瓣花时，要注意花瓣的排列，画复瓣花时，要注意花瓣的层次和重叠。同时，要注意整个花的造型，很多花的形象本身就很美，要尽可能地把美的形象表现出来，不要注意了每片花瓣而忽略了整个花的造型。

三、写生的方法：实用美术创作的表现手法多种多样，所以写生的方法，也应该多种多样，经常运用的有以下几种：1. 影绘：影绘即阴影平涂。这种方法着重于对象外轮廓的描绘，一般用毛笔表现，以黑色或深色表现对象形体（或相反——阴影）。其所描绘的形体有如剪纸效果，又好像白粉墙上映出的竹影、梅影或人影效果（图一）。这种方法的优点是能在描绘过程中概括对象的形体，便于抓住对象总的面貌，即外轮廓的特点和生动的姿态。缺点是不利于刻划对象的细部。运用影绘的方法，应避免先钩好外轮廓再去平涂，在描绘时应该运用毛笔的功能，吸收中国画中写意花卉表现竹、梅的方法，抓住形象的特点、方向、转折进行描画。2. 线描：线描即单线勾勒。以线条描绘对象的全部轮廓、结构和特点，有如中国画中的白描。线描的基本要求是用概括、洗炼的线条，准确地表现对象，即凭借线条的轻重、刚柔、虚实、浓淡等变化，不需色彩的渲染，刻划出对象的形体。这种写生的工具可多样尝试，铅笔、钢笔、毛笔等都可以使用，由于铅笔便于携带，便于必要的修改，初学者普遍使用。写生的过程，可以分为三个阶段，即初期、中期、后期。以花卉写生为例：初期阶段可以选择较简单的花卉进行练习，由简到繁，从易到难，循序渐进。这个阶段着重要求精确描绘对象的形体结构，掌握写生的方法、步骤，即从整体入手，先画大体部位，再逐一描画细部，在描画的过程中，不断注意局部与整体的关系，尽可能完整些，细致些；中期阶段要讲究提炼取舍，删繁去杂。速度逐步加快以锻炼敏锐的观察力和艺术的概括力。后期阶段可以结合默写，根据记忆创造符合花卉特点的艺术形象。三个阶段之间不可能有一条界线，也不可能规定每一阶段具体需要多少时间。但每个人的写生能力总是从不熟练到比较熟练和熟练这样几个过程，我们应该在每一过程中，对自己提出明确地目标，循序渐进，逐步提高。线描写生大体上可以分为四个步骤（图二），首先确定构图，画出花、叶的外形，然后逐步深入、具体，刻画对象的形象，直至完成。3. 衬影：这种方法基本上和铅笔素描一样，着重表现对象的明暗关系，但不需要画出五个调子，只是表现对象大概的体面或光源，以达到花瓣清晰、层次分明、具有立体、生动感。4. 彩绘：彩绘即以水粉或水彩工具进行描画。前三种写生方法，都是素描式的记录对象，它虽可以准确的刻划对象的形象，但不能表现对象丰富多彩、千变万化的色彩效果，用彩绘表现对象，可以弥补前三种之不足。同时，用彩绘还可以锻炼水粉写生（或水彩）的方法和技巧，这不仅可以丰富创作的表现力，而且对于培养艺术素养也有一定的作用。彩绘基本上可以分为三种方法，即单色、彩色和归纳色。所谓单色，不是用单一的颜色，而是将一种颜色加白分为深、中、浅三、四个层次来表现对象的形体、明暗关系。在彩色写生之前，或间于其中，适当的作一些单色写生是有益的，它可以避开复杂的色彩关系，认识、掌握对象的整体明暗关系，对于初学者来说，又可以了解水粉工具的性能。彩色即以多种颜色描绘对象。这种写生是把素描关系与色彩关系结合起来去观察和表现对象的高、宽、深三度空间，刻划对象的结构特征，不但要表现物体的颜色，而且要掌握这些色

(阴影)

(阳影)

(图一)

(图二)

写生步骤

①确定构图

③深入具体

②画出外形

④刻画完成

彩在不同的光源、距离及不同环境下的变化规律,即以色彩塑造形体。归纳色,即以高度概括的手法,用有限的几个颜色去描绘对象。写生时计划性要强,考虑好色彩如何归纳,归纳成几个什么颜色,色彩如何布局,然后再动笔。由于归纳色写生具有套色效果(类似套色木刻),对实用美术创作用途较大,现已广为采用(可参阅本期第45、47页文)。

装饰图案 的造形

保彬

装饰图案所涉及的范围很广。就其形式来讲,大而言之,可以创作情节比较复杂的具有主题性的装饰画,或情节单纯,构图简练的装饰小品。小而言之,可以创作一个人物、一个动物、一朵花、一棵树或一朵云,直至创作一个表号式的商标,它既包括欣赏品,又包括实用品,单就实用品的装饰来说,衣、食、住、行就无所不包了。

作为一个装饰图案的设计者,应该广泛地从社会生活、大自然中,摄取素材,积累第一手材料。现实生活中的素材包罗万象。为装饰图案的设计提供了取之不尽、用之不竭的矿藏。而装饰图案的写生,就是收集这些素材,为创作设计作准备的一种手段。人物、动物、花卉、风景等,有静止的,也有运动着的。我们可以通过写生较详尽地记录它的全貌或速写它的动态,而对象的某

些局部, 则可以进行必要的特写。

由于装饰图案的表现方法很多, 特别在装饰图案结合工艺制作时, 又必须受到各种工艺的制约, 所以收集素材的方法, 是不应该强求一律的。但是, 一般运用线条描绘对象, 作为装饰图案设计时的参考依据是比较适宜的。因为线描能完整、细致、肯定地把对象记录下来, 可以清晰、明确地交代对象的来龙去脉、结构和轮廓。这对装饰图案的造形是相当有利的。装饰图案的造形是装饰图案的重要内容, 也是主要关键。装饰图案形象的塑造, 是将自然界中的花卉、动物、风景以及人物等, 经过艺术的处理, 变其自然形态为装饰性的形象。装饰图案的造形作为创作, 需要我们从实践中去锻炼掌握各种造形能力和方法。当然, 吸取前人的经验, 可以使我们得到启发, 掌握一些基本的规律。但更为重要的, 还有待于我们从生活中去探讨, 去研究。

装饰图案的造形, 基本上有三种倾向性。一种倾向于写实, 一种倾向于夸张, 一种是倾向于变形。倾向于写实, 则近似一般绘画而具有装饰性。倾向于夸张, 是突出形象的主要特征。倾向于变形, 就是改变对象原来的形(包括几何化形的变形), 达到想象化和理想化。这三种倾向, 说明了装饰图案变化的多样性和丰富性。当然, 这三种倾向仅是相对而言, 它们之间并没有绝对的界限。绘画而具有装饰性, 就包含了夸张, 夸张也包含变形中的想象化和理想化, 而变形又具有最大的夸张, 具有最强烈的装饰性。在运用装饰图案造形的三种倾向时, 应该结合有关工艺制作和材料的特点, 根据需要用和用途加以选择。如一般的商标图案设计, 可采用倾向于变形的装饰图案; 观赏性的工艺品, 一般采用偏重写实的艺术形象进行装饰。而实用品, 则偏重于夸张性的图案进行装饰(图①)。三种倾向的装饰图案造形, 具有共同的规律性。这就是装饰图案造形的一般规律。

一、物象特征: 花卉、动物、风景或人物无不各具自身的特征。在进行装饰图案的造形时, 我们对塑造的对象要力求抓住特征, 夸张特征, 充分显示特征。使表现的形象更强烈、更典型、更鲜明突出。以树形为例, 树的装饰纹样是构成风景装饰图案的重要组成部分。我国古代的石刻、砖雕、木雕等装饰纹样遗产中, 有着各种各样树的装饰纹样。它以生动的姿态, 明确的特征, 简练的表现, 出现在各种被装饰的物上。各种各样的树, 有各种各样的姿态。树的主要部分是树干、树枝和树叶。一般地说, 树叶的特征比树干明显。从装饰效果来看, 树叶的变化比树干的变化更重要。特别是杂树, 树叶虽各有不同, 然而树干很难区别。所以在风景图案中的树形纹, 往往依靠树叶的装饰化, 来区分树的层次, 力求各种树形纹的多样装饰。如松树, 树叶象针的形状。从它的侧面外形看, 一簇松针的排列好似扇形。从它的正面外形看, 一簇松针的排列好似圆形。松树的树干, 树皮开裂类似鱼鳞。因此, 松树一片叶子的针形; 一簇叶子的扇形或圆形; 树干的鱼鳞裂纹, 就是松树的自身特征, 也是构成松树装饰图案的主要依据。在表现一棵松树的装饰图案里, 可以通过这些特征进行综合表现。也可以通过其中的一个特征或两个特征来表现: 采取树皮的鱼鳞裂纹和一簇叶子的圆形特征, 而不表现每一片叶子的针形特征, 可以表现松树图案; 以表现针形和扇形的特征, 而不描绘树干的鱼鳞裂纹特征, 也可以表现松树图案。在表现松树的局部特征时, 要进行多样的变化, 如一簇针叶的两个圆可交叉重叠, 或以椭圆形来表现圆形的变化。松针可以与圆心连接, 也可以与圆周相连, 可密可疏, 可粗可细, 可长可短, 可运用线条, 也可运用色块等表现来变化。树皮的鱼鳞裂纹, 同样可以进行多样变化, 不但可用椭圆形、圆形作鱼鳞裂纹, 也可用方形作鱼鳞裂纹, 以不失树皮裂纹的特征为原则, 所谓“万变不离其宗”。可繁复, 可简化, 以适应工艺装饰设计的多种需要(图②)。

再以人物装饰图案造形为例, 人是社会的主体, 人与人每天都进行着接触, 人物的举止动态都为人们所熟悉、了解。要描绘人物, 必须使人物的形象、动作、情节、服装等围绕一个明确的设计意图。因受生产制作的制约, 人物的装饰形象, 不可能象绘画那样的深入细致, 其动作、情节与服装等, 也不可能象绘画那样复杂具体。以民间舞蹈为题材进行装饰图案设计, 被广大群众所喜闻乐见。民间舞蹈以它独具的风格与特色长期流传, 并随着时代的变迁不断发展, 历久常新。如何抓住舞蹈的特征, 从而去夸张、显示它的特征, 以达到装饰性的舞蹈形象呢? 舞蹈的本身不是自然的模仿, 而是艺术的创造。它要求演员运用自己的身体创造出变化无穷、优美动人的舞蹈语汇。一个舞蹈演员在舞蹈的过程中, 必须要有好的重心, 才能保持平衡, 静若鹤立, 动若惊鸿, 站得挺, 动得美, 才能摆脱日常的动态, 达到美的舞姿造型。因此, 把握舞蹈形象的重心, 以腿部、手部优美的姿势以及颈部、头部和谐有机地配合, 来形成舞蹈形象的动作特征。民间舞蹈中的服饰特征, 是舞蹈装饰图案中不可缺少的

一部分。各民族、地区，都有不同的风俗习惯和爱好，也有着不同的服饰。特别是少数民族的服饰，装饰性很强，具有各种各样的特色，都可为人物舞蹈图案增加装饰效果(图③)。

二、规整处理：掌握了形象的特征，除夸张、显示形象的特征外，还必须进行形象的规整化处理。所谓规整化，带有一定的程式性，就是使不整齐的形象组织得更加整齐，不匀称的东西安排得更加匀称。使圆的更圆，方的更方，直的更直，形状一样，大小一致，颜色统一，或由大到小，由强到弱，由深到浅的渐变等。以乱中求正，达到均衡、整齐。一棵树的树枝树叶每一部分，都是相当复杂和不规则的，绘画可以分出主次、明暗关系，进行概括处理。但装饰图案，却还必须将复杂的对象简单化，将不规整的对象规整化。只要我们仔细地观察、剖析一番，就可以看出，绝大多数的树干和树枝是处于平衡状态的。少数树木从大体上看，接近对称。任何一棵树的树叶的形状、大小、结构和颜色，基本上是很有规则的。或形状渐大渐小或颜色渐强渐弱。这为树的装饰图案的造形提供了很好的依据。树叶的各种姿态是不一样的，有的正面，侧面，还有反卷着的，最能显示特征的角度，一般地说，以正面或全侧面为宜，这样便于树叶规整地进行排列。在表现树叶的装饰化时，要么全部树叶基本倾向正面角度。要么全部树叶基本倾向侧面角度，或以倾向正面角度为主，配以少数侧面角度作有规则的穿插，都可取得良好的装饰效果。树叶的排列分布，应该保持均匀，不宜过多的重叠，互相穿插也不宜过分的繁复，要分出层次。树叶的颜色可前深后浅，也可前淡后浓，前暖后冷。叶子的外廓线条粗一些，叶脉的线条细一些，一片叶子可分两种颜色进行处理，但相互的差距不宜过大，在不失一定规整化的前提下达到多样变化。总之，凡能重视和加强形象规整化的，装饰性就越强。不重视或减弱形象的规整化处理的，装饰性就越弱(图④)。

三、强调夸张：夸张，是为了加强图案的装饰效果，显示形象特征，明确运动、组合的规律，突出形象特点使其更具形式美的一种艺术手法。装饰图案的艺术夸张，基本上是将自然形态删繁就简，通过大与小，多与少，方与圆，曲与直，疏与密，虚与实，粗与细等对比手法进行。夸张表现的各种动物形象，在装饰图案里有着非常丰富的资料，被广泛的用于各种装饰设计。各种动物，各有它的不同特征，本身就具备着多种多样的夸张因素。以鱼为题材的装饰图案，早在彩陶上就已经作为装饰纹样而出现。在现在的装饰图案设计中，广泛地采用了“金鱼”作为题材。金鱼亦称“金鲫鱼”，它是由鲫鱼演化而来的观赏鱼类。由于长期培育，产生了许多形形色色的美丽品种。金鱼的主要特征是：体短肥，眼大腰细，尾鳍四叶长薄。颜色有红、橙、紫、蓝、古铜、墨、银白、五花等。因其特征明显，就更好典型化，形成金鱼装饰图案形象(图⑤)。孔雀的主要特征，在于美丽的羽毛，这是夸张的主要部分，以翠绿、亮绿、青蓝、紫褐等色为主，多带有金属光泽。孔雀的美丽羽毛，主要是指孔雀的尾屏。尾上覆羽延长成尾屏，上具五色金翠圆纹，开屏时尤为艳丽，强调夸张是形成孔雀装饰图案的重要部分(图⑥)。松鼠的尾巴，蓬松、灵活，是松鼠的主要特征。松鼠体长约20—28厘米，它的尾巴就有16—24厘米，几乎等于它的身体长度。大尾巴与小身体，形成显明的对比，夸张松鼠的尾巴，就能显示松鼠的装饰形象(图⑦)。重视和强调头部的夸张，可使形象显得活泼可爱。我们经常看到孩子们的动物玩具，穿的花布，用的枕套，或者童装上刺绣的各种动物图案等，都是把动物形象的头部强调和夸张了的。幼小的动物和儿童一样，天真幼稚，活泼可爱。幼儿或幼小动物的头颅与身体的比例偏大。夸张动物的头部，表现了动物的幼小有趣也适应了儿童的心理特征。任何动物，都可以强调头部的夸张。有些动物的头部本来就显得很大，更可以进行夸张。如头大脸阔的雄狮，头大而圆的猫等(图⑧)。强调体形的夸张，也适宜某些动物的装饰造形。如猪，约在五、六千年前首先在我国由野猪驯化而成。它躯体肥胖，四肢短小，几乎整个形体是弧线构成的。在强调夸张时，要力求在“肥满”上下功夫。若把躯体 and 四肢拉长，就会失去猪的肥胖特征而成猪狗不分了(图⑨)。熊猫的体形也是肥胖的，似熊而略小，尾短，毛密而具光泽，眼周、耳、前后肢和肩部呈黑色，其余均为白色。熊猫的体形感觉比猪还要圆，其四肢、耳朵、眼睛，几乎都接近圆形。在进行熊猫装饰造形时，无疑要强调对各部“圆”的夸张(图⑩)。动物的四肢，也是其特征要加以夸张的。如鹿的四肢细长，动作优美，善于奔跑跳跃。在表现鹿的四肢时，要强调夸张鹿腿的骨骼瘦长和在跑动时富有强烈的节奏感(图⑪)。动物的眼睛，很能表现动物的神情，某些动物，更显得夸张眼睛的重要。如猫头鹰，俗称“夜猫子”，两眼不象其他鸟生在头部两侧，而是位于正前方，眼的四围羽毛呈放射状，形成所谓“面盘”，它是在夜间或黄昏活动的益鸟，在强调夸张猫头鹰的形象时，就应夸张猫头鹰敏锐而警觉的眼睛(图⑫)。总之，强

图①
倾向写实

倾向夸张

倾向变形

图②

图③

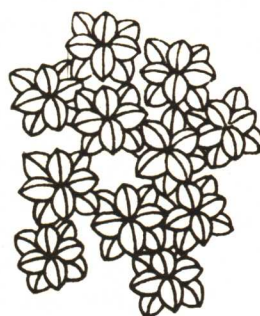
图④

图⑤

图⑥

图⑦

调夸张的因素是很多的，无论是花卉、动物、风景、人物，它们都包含了自身的主要特征和次要特征。夸张其主要特征，更能体现其形象的典型性。更能具备装饰性。在着重夸张主要特征时，次要的部分应随之适应，达到协调。若将主要部分倾向于夸张，次要部分倾向写实就不协调了。

四、简化变形：简化变形，是指倾向变形的装饰图案。也就是依据对象的主要特征，进行较大的夸张，变化其原来的形状，或将繁复具体的对象，变得简练概括，甚至变成一个表号。具体地说，是把复杂的形象变成单纯化