基础图案设计丛书

人物基础图案

蒋才冬 著

广西美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

蒋才冬　1964年生。1984年考入中央工艺美术学院陶瓷美术系，1988年本科毕业，获学士学位。现为广西师范大学艺术系设计教研室主任，讲师。1988年获中央工艺美术学院优秀毕业设计奖。1989年获广西区美展宣传画创作优秀奖。1990年陶艺作品入选香港“中国现代陶瓷、染织、装饰艺术展”。1992年获“海口市徽”设计优秀奖。1994年为桂林市政府设计、制作大型壁画《欢乐的节日》。1997年电脑效果图入选《电脑效果图——百家案例》一书。1998年雕塑作品《乘风破浪》荣获98首届中国“槐花杯”环境雕塑大赛“槐花奖”，并收藏于“中国雕塑艺术博览馆”。

序论 2

一、关于人物图案 2

二、人物图案设计造型图例 4

三、人物图案设计 · 单独纹样图案 24

四、人物图案设计 · 二方连续图案 72

五、人物图案设计 · 适合纹样图案 74

序 论

一、关于人物图案

人物装饰图案是图案“大家族”中的重要一员。它不仅是传统工艺美术设计的重要基础内容，也是现代设计艺术不可缺少的组成部分。传统工艺美术设计如陶瓷、染织等，其图案装饰就有许多是运用人物造型的，形成了传统图案的一大特色。现代设计从装璜广告到工业产品设计、从室内设计到环境艺术设计等，人物装饰图案在其中的应用，正附合当代人所追求的“人情味”、“回归自然”的心态，如广告设计中的图形创意设计，就广泛地运用了人物装饰图案。

对于初学者来说，在图案的分类中如花卉植物图案、风景图案、动物图案、几何图案、人物图案等，算是人物图案难度较大。因为除了要掌握图案的基本构成规律外，还要掌握人物的装饰造型形式规律。人的形体、结构、比例、动态、情感、服饰等都是人物图案中重点表现的要素。图案中的人物造型，不能用写实表现的手法，要将原始的写生（或照片）素材，经过整理、加工、变形、变色等大胆的、主观的夸张变化手法，结合特定的构图组合关系，才能完成人物图案的装饰造型工作。不过，只要掌握了其规律，任何难度的事情都可以轻松地去完成、去做好。

对于学习人物装饰图案，可以从下面几个方面着手，从中是可掌握其规律性的：一、人物装饰图案的素材选定。二、人物图案的装饰变形手法。三、人物装饰图案的构图形式。四、人物美感因素的表现。五、从中外传统艺术、现代艺术及民间艺术中借鉴学习。

一、人物装饰图案的素材选定：人物装饰图案的设计素材很广泛，不同的人种、民族、性别、年龄、城乡等人物，都可成为我们所要描绘和设计的对象。我们可以通过不同对象的速写写生或摄影相片作为原始素材，对它进行装饰化的加工处理，去掉客观现实中人物的繁琐细节，进行平面化、夸张化的处理，使原来具象、繁琐的人物形象，变化为概括的、抽象的、具有装饰趣味的人物图案。人物图案的素材选定还包括人物题材的选择，如少数民族题材、人体题材、儿童题材、头像题材、体育题材、舞蹈题材、母爱题材、时装题材等。我们应根据不同题材的选定，去创作和设计不同的人物造型。

二、人物图案的装饰变形手法：选择好人物素材后，首先必须掌握具体的变形方法和表现手段。一般人物图案的装饰变

化方法有下列几点规律:

（1）影绘简化: 就象描绘物体的影子一样去表现人物的轮廓特征，最大地简化人物的结构关系而采用黑形平涂的手法。这种方法应注意人物外形的轮廓特征，选择适合的角度在平涂后仍能表现出人物特征。还应对外形轮廓进行概括性的简化，去繁就简。如民间的剪纸和皮影中运用得很好，形成了典型的风格。

（2）秩序化修饰: 用统一化、条理化的手法使设计画面出现一种有秩序的美感。这也是图案变形手法中常用的一种。要求对杂乱的内容进行整理，使之整齐而统一。可采用重复、近似及渐变等具有规律性较强而又单纯统一、规则整齐的形式来修饰人物造型。还应对人物的某些结构作为必要的简化、删减，适当进行夸张和装饰加工，增加画面的装饰效果。

（3）夸张加强: 这是图案装饰变形手法中最必要的一种手法。进行夸张和加强，必须以简化与秩序化为基础，再去夸张或加强人物的某些特征，如比例、结构、形态等，从而得到自然状态中所没有的美感表现，增强画面的装饰性。我们要夸张和突出本质的、富有特征性的东西，放弃非本质的、非特征的东西。夸张加强是装饰变化的重要手段，当然，其目的是为了使人物形象更加优美，而不是离奇古怪，这点与漫画中的夸张是有区别的。

（4）添加综合: 在上述手法的基础上，根据我们构图的需要，在较为单一的纹样上添加一些能突出特征的装饰纹样，使人物形象更加完美突出。我们还可以从图案的整体形式美需要，在简化后的形象中添加一些抽象的点、线、面或其它形象，使画面的层次更丰富，更具有装饰趣味性。但应注意一点就是要注意所添加的纹样与原形象要风格相统一，防止生搬硬套。

（5）组合移位: 这是一种接近于抽象装饰效果的变形手法，在变化人物形象时，可将不同的造型作局部或全部的交错、重叠等，使形与形之间产生透叠的视幻效果。还可将具象人物加以分割，再按我们的构思重新组合，会产生意想不到的视觉效果。

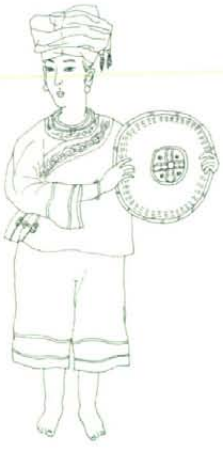
三、人物图案的构图形式: （1）均齐式构图。即对称构图，具有均衡感，给人以完整、规律、统一、庄重、稳定的感觉。（2）平衡式构图。遵循力学的原理，即同量不同形的构成法则。具有新颖活泼、灵活多变的装饰美。（3）适合构图。这种形式就是把图形压宿在特定的形态空间内，如圆形、方形、三角形等。具有强烈的装饰效果。人物图案的构图有以下特点: （1）追求在统一调和中产生装饰性很强的形式; （2）在二维空间中产生形象的平展化，即“前景不挡后景”; （3）装饰性的构图特别强调程式法则的运用。

四、人物美感因素的表现: 人的形体美、动态美、服饰美及情趣美，这些形式的美感因素应尽力发掘和运用，使之转化成不同效果的装饰美的人物图案来。

五、从中外传统艺术、现代艺术及民间艺术中吸取精华、借鉴学习。这是初学者的必经之路。

本书在编写过程中，得到了广西艺术学院陆红阳老师，广西师大艺术系韦建林、席志新老师，桂林旅专罗鸿老师的大力支持，并提供了部分造型图例稿件，在此深表谢意！另外广西艺术学院97装璜班、染织班，96、97师美班，广西师大艺术系95级设计班、96级美本班及桂林旅专设计专业的部分同学提供了图例稿件，在此也深表谢意!

需要全本请访问 www.ertongbook.com

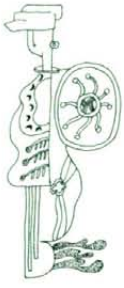


写生原形

二、人物图案设计造型图例

例图一：少数民族

造型特征提示 少数民族造型在人物图案中运用较多，效果也很好，因为少数民族本身的服装、首饰就具有很强的装饰性、图案性，再经加工整理，就可成为一幅较为完美的人物图案。在图案设计时，应突出少数民族的服饰美，结合人物动态的变化及道具物品去整体造型。表现手法应概括、归纳，形式可分为头像、半身及全身。



基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

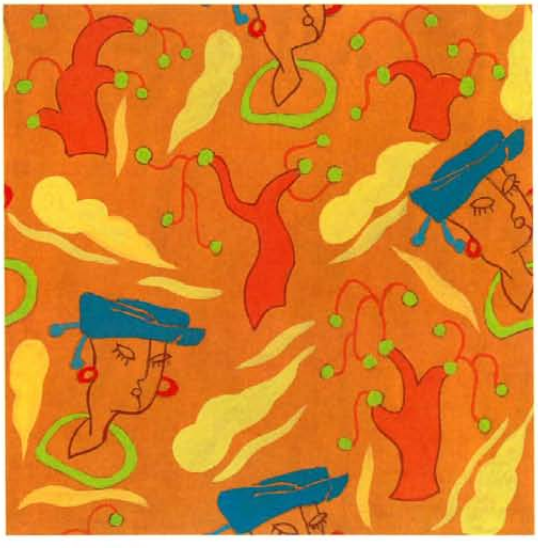
单独纹样图案

适合纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案



四方连续图案

例图二：时装

造型特征提示 时装形式的人物图案应强调其现代感。时装设计可谓丰富多彩、时代性强，在图案设计中也应体现这点。人物造型上强化其装饰性、打破正常的人体比例关系，一般拉长身高比例，动态变化尽可完美，还应突出服装上的装饰纹样。服装的造型变化是时装图案的重点表现对象。

写生原形

基本形体变化

二方连续图案

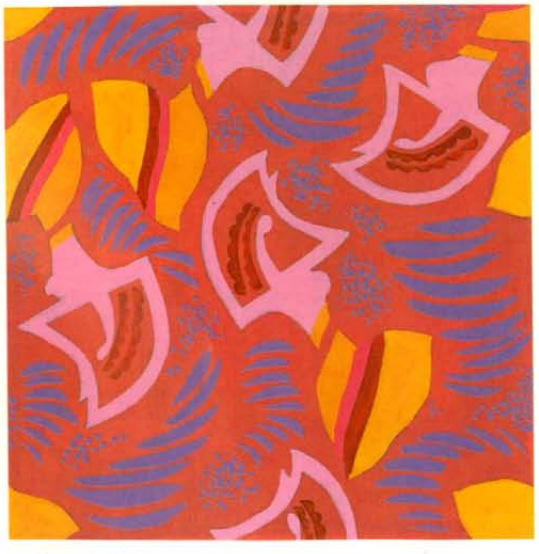
二方连续图案

单独纹样图案

适合纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案



四方连续图案

四方连续图案

写生原形

例图三：儿童

造型特征提示：儿童造型的人物图案，应表现出一种童趣，人物造型要天真、可爱，表现手法上可大胆地夸张变形，注意头部与全身的比例关系，四肢动态也要尽量变化夸张，整体形式上可运用卡通的装饰手法去处理。

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

四方连续图案

四方连续图案

适合纹样图案

适合纹样图案

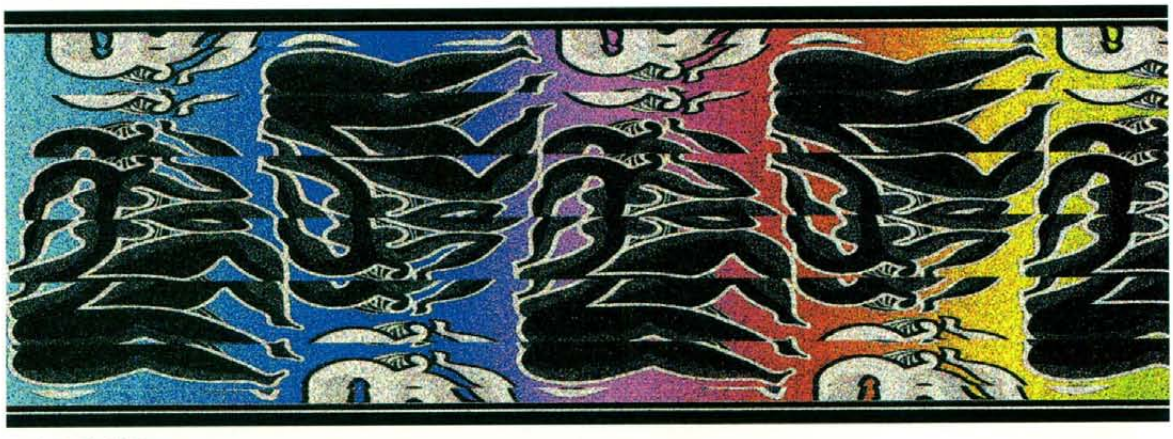
需要全本请访问 www.ertongbook.com

写生原形

例图四：女人体（一）

造型特征提示：女人体是人物图案中最为常用的素材。女人体形体匀称、曲线优美、结构分明，这些完整、完美的要素为人物图案提供了很好的素材。在图案设计中应尽量表现出女人体的曲线美，大胆地夸张动态的变化关系（变化头部、胸部、腰部、臀部及腿部的不同方向），重点突出夸大具有女性特征的胸部及臀部的结构、比例关系是女人体装饰变化的常用手法。另外头发的造型及方向变化也是一个重点，起到丰富画面的作用。

基本形体变化



二方连续图案

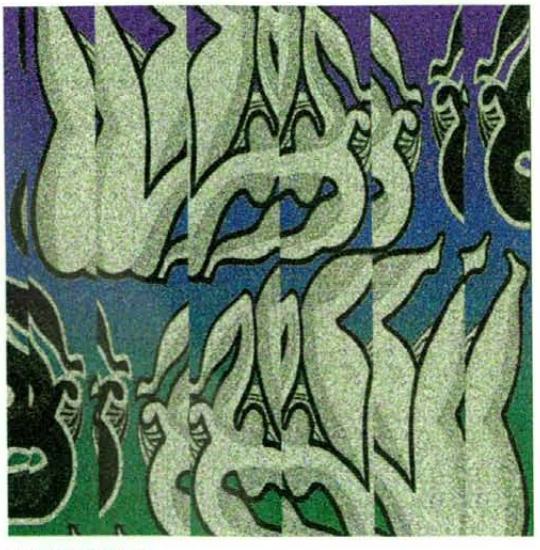
二方连续图案

单独纹样图案

适合纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案



四方连续图案

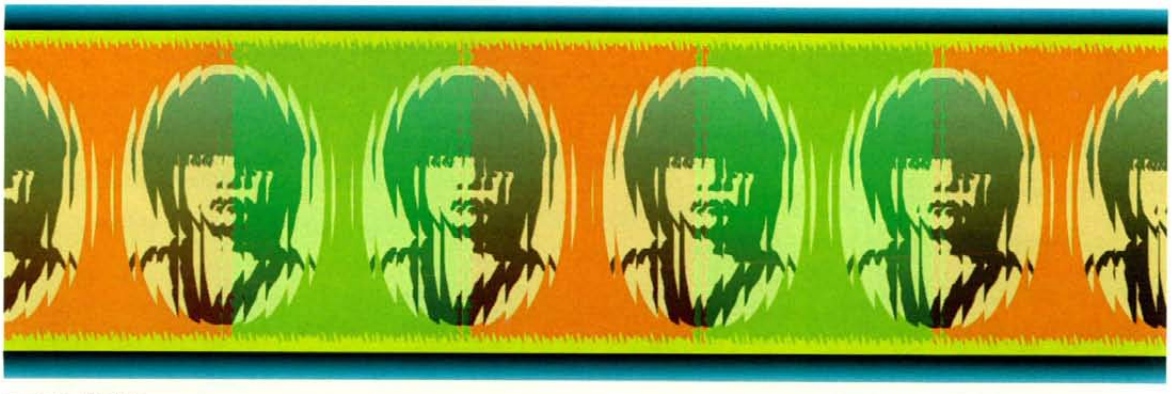
四方连续图案

写生原形

例图五：头像

造型特征提示：以头像为素材的人物图案，就其风格来说是不写实的，这点与图案设计的总规律是一致的。我们可以用写实的原形为素材，经过取舍、省略、归纳、夸张人物的特征。在设计中要注意情感的表达，头发及首饰也是着重表现的对象。整体构图上要加强装饰性。表现形式也可将具象形转化为抽象形。

基本形体变化



二方连续图案

二方连续图案

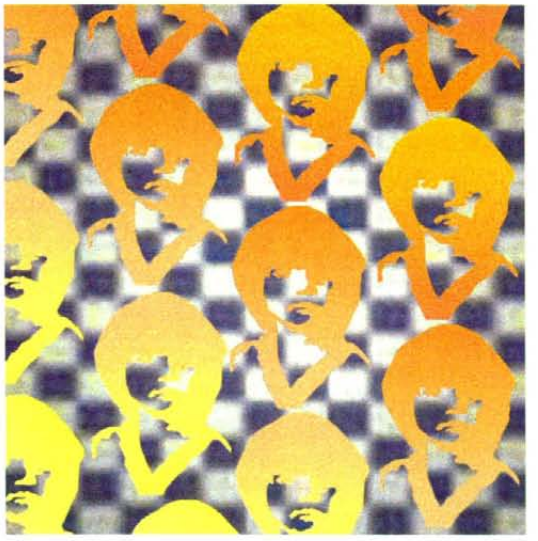
单独纹样图案

适合连续图案

单独纹样图案

适合连续图案

四方纹样图案



四方纹样图案

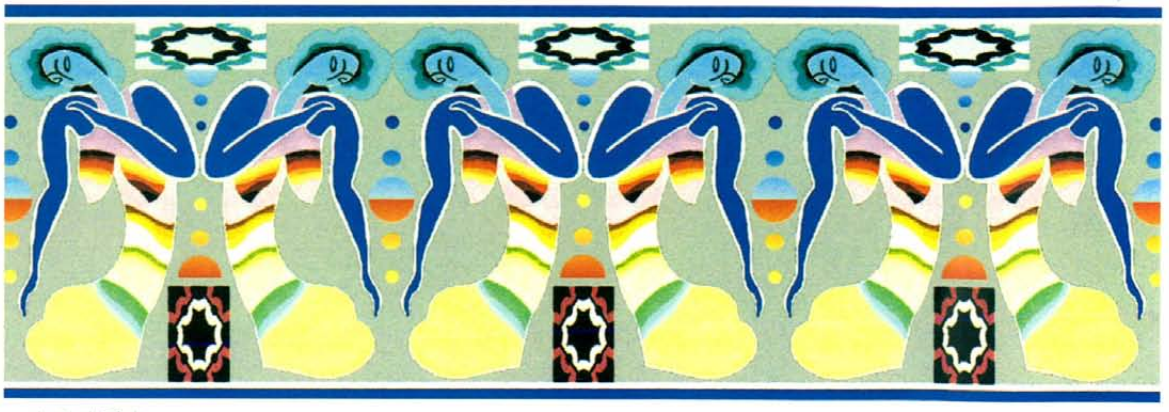
写生原形

例图六：半身

造型特征提示：半身造型的人物图案，处理上还是要打破正常的人体比例及结构关系，注意头部和上身部分大的方向转向，头形及服饰也应重点刻画。另外上肢动态要夸张变化。尽管是半身造型，仍要注意整体造型的完整性。

基本形体变化

二方连续图案



二方连续图案

单独纹样图案

适合纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

四方连续图案

四方连续图案

需要全本请访问 www.ertongbook.com