

● 编绘 纪 丽

动物图案

—— 美术高考辅导丛书

山东美术出版社

937-43

J51/18

动物图案

——美术高考辅导丛书

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动物图案/纪丽编绘. — 济南: 山东美术出版社, 1999
.7 重印
(美术高考辅导丛书)
ISBN 7-5330-1269-0

I. 动… II. 纪… III. 动物-图案-设计-技法 (美术) IV
.J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 29908 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街39号 (邮编: 250001)

印刷: 山东新华印刷厂德州厂印刷

787×1092 毫米 12 开本 4.6 印张

1998 年 12 月第 1 版 1999 年 7 月第 2 次印刷

印数: 3201—8200

定价: 10.00 元

动物图案

一、动物图案的源流

自然界生活着各种各样的动物。山山水水，花草树木，加上各类动物的点缀，给大自然增添了许多生气和美的色彩。

以动物为装饰题材的装饰图案很早就受到人们的重视。在中国汉字的发展史上，除象形、指事之外，还创造了会意这种富有艺术性的造字方法。把自然现象描绘成简易通晓的形象，非常有趣。

早在旧石器时代的原始室内，就有不少用动物的标本来进行装饰的例子。新石器时代的彩陶等纹饰上就曾出现过不少描绘鱼、蛙、鸟等生动的动物形象。这些艺术造型一直流传到今天，有些仍被广泛地应用着，彩陶文化就是以动物的写实而又逐步变化形成抽象的符号的。

据历史记载，马、牛、羊、狗、猫以及一些鸟和虫等，古时都曾作过不同民族的祖先和图腾，而受到崇拜。以动物形象作装饰成为原始人精神生活、意识形态的产物，也是人类社会意识形态和上层建筑的开始。

龙与凤都是理想中的动物，从有记载的新石器时代人首蛇身陶器器盖，到湖南出土的晚周锦画，都充分说明原始龙蛇的想象是我们祖先最早的“人心营构之象”。他们把各种动物的特点综合起来，借用鹿的脚，鹰的爪，蟒蛇的身子，鱼的鳞，鲤鱼须，狮子的眼睛，牛的鼻子等，由蛇图腾而转化为龙。在一定的时期内，巫术礼仪活动和装饰艺术是合为一体的。古书记载“击石拊石，百兽率舞”，说明原始歌舞，主要是动物图腾的身影和继续。

凤和龙一样，也是一种鸟的神化形态，是人们幻想崇拜的对象。从装饰的凤来看，从眼到头，是由各种鸟的特点综合而成的。《山海经·大荒北山经》记“有神九首，人面鸟身，名曰九凤”说明龙与凤以及动物图案装饰，是族的共同体在物质文化生活中的表现，成为崇拜的标志。

殷周时期，青铜工艺造型种类繁多，以饕餮纹、夔纹、怪兽纹为主，多用对称、变化、夸张等手段塑造鲜明、庄重、威严的动物形象，大都以直线为主，还有鸟纹、鱼纹、龟纹等。春秋战国时期的青铜器和漆器器皿除了继承传统的龙纹、凤纹等，还以

单独、适合、连续的构图为主，多采用规范分割及骨架分割，曲直结合，利用凤纹和长尾寿鸟为装饰，给人以飘逸、缥缈的感觉。秦汉时期的工艺美术品及绘画题材较多，如秦始皇兵马俑的动物造型，一号铜马车的四马造型。秦代的瓦当常见的动物有母鹿、虎、朱雀、鹤、碧鸡等，其铜镜、铁铸、漆器等工艺品中动物纹主要有马、猪、狗、兔、虎、凤、龙等。一般以吉祥纹饰为主，处理较程式化，装饰趣味极浓。汉代的瓦当最具特点的是青龙、白虎、朱雀、玄武四神瓦当，其瓦当在古代分别守卫东、西、南、北四个方位，汉代的宫殿及陵庙建筑都有四神瓦当置于四方，瓦当大都安排灵巧，形象生动，结构严谨活泼，以适应构图处理。汉代的山东嘉祥县紫云山画像石，马的造型体大膘肥；江苏朱集汉墓画像石也突出描写了动物；河北望都县汉墓以鸡、猴、鸳鸯作装饰。汉代的画像石，一般都有一定的主题，构成独立的画面。西汉霍去病墓的大型石群雕，动物的造型粗犷朴实，耐人寻味。

南北朝时期，民族兼并导致的另一结果，是民族与民族的文化交流，佛教传入中国。动物纹饰与佛教艺术相结合，出现了各种动物纹，如陶器和青瓷器上出现了青釉鸡首壶、熊及龙纹青瓷大莲花尊，以及南朝花瓷砖人首鸟身怪兽纹，兽首鸟身怪兽纹等。在石刻中大量运用朱雀纹，神兽纹，石雕中则多为石天禄和石麒麟，其敦煌壁画中多出现鹿纹、神马、孔雀、仙禽、鹤纹、鸡纹等。

唐代经济繁荣，文化发达，商品生产大发展，工艺美术进一步发展成为商品，并吸收了外来的装饰风格。主要造型有日用品、雕塑、藻井、壁画、彩塑等，其形象写实，造型丰满，在造型与装饰上明显带有宗教色彩。唐代的各种动物纹饰运用广泛，建筑、瓷器上所用动物纹饰较多，而且出现了动物与花草结合的纹饰，如“鸿雁蔓枝纹银脚杯”，“鹦鹉穿枝花纹提梁银罐”，以及敦煌壁画飞鸟纹、龙头纹，丝织品上的“联珠天马纹”、“联珠熊头纹”、“瑞鹿团花纹”等。

宋代是一个瓷的时代，大都以日用瓷器为主，造型轻巧繁富，变化万千。多用动物纹、龙纹、凤纹，继承了唐代装饰的优秀传统，纹样趋向织绣，写实性较强，构图上逐渐脱离对称的形式，采用散点式和折枝花的布局，几何动物纹出现各种穿插交合的组织形式。石刻中则多出现十二生肖之鸡纹、猴纹、猪纹、兔纹、狗纹和龙纹以及“飞鹤纹”、“狮子卷草纹”等。瓷器中有“双鸭戏水纹”、“刻花双鱼纹”等。

元明时期,以金银瓷器为主,石刻、壁画、瓦当、玉器中,凤纹、鸟纹较多,其民间刺绣、织锦多以花草与动物类结合,并把花鸟画融入装饰之中。如元代瓷器中的“白釉龙凤纹”、“青花鸳鸯莲花纹”,石刻中的“双狮戏球纹”、“灵芝双兽纹”,永乐宫壁画之凤纹,“瑞鹤祥云纹”等,具有代表性的明十三陵动物石雕神道,明瓷器中的“鹦鹉白兔纹”、“青花花鸟纹”,漆器上的“海棠飞燕纹”等都具有一定的特点。

清代手工业中以丝绸、陶瓷最为发达,漆器、玉器、金属、木雕、刺绣等工艺品也空前兴起,其表现技巧的提高,使装饰画大有发展。如“洪福齐天”、“龙望九子”等为主题,取材广泛,主要有禽鸟、狮子滚绣球,凤凰牡丹等吉祥纹饰,组织结构灵活,大都是满地、串枝、散点、几何、适合式构图。中国的木版年画以及民间剪纸、石刻等也都大量运用各种动物装饰。

历代的动物装饰图案,其特点各异,来源于大自然和人们的生活实践,要本着古为今用的原则,以认真学习研究,开创动物装饰新的风格。

二、动物图案形式美的原理与法则

1. 变化与统一

变化与统一是构成动物装饰美的基本规律。变化,即是组成动物装饰各部分的造型、色彩、结构等均有差异,造成明显的对比感觉,如造型上有大小、方圆、长短的变化;色彩上有明暗、冷暖、浓淡的变化;构图上有疏密、虚实等变化,以求得生动、丰富的艺术效果。统一,即形象的关系是同一而一致,既有秩序,又有条理,造成一致的或具有一致趋势的感觉,使动物的造型取得整体与和谐的艺术效果。

大自然的一切都是千变万化的,“变化与统一”既相对立又相依存,切不可孤立地对待,要在变化中求统一,在统一中求变化。同类事物形象中,有其相异之处,而相异之处又是变化的因素,在变化中取得对比关系,使动物纹样在变化中生动活泼,丰富多采。

2. 动感与静感

动物装饰的动感与静感也是对立统一的。动物本身是好动的,因此,在具体表现时,抓住其特点以动中求静,静中求动,这是一种非常重要的装饰艺术手法,如水平线具有平静的感觉,垂直线稍有动感效果,斜线有动感,曲线是有更明显的动感。

由于用线的粗细、方向、曲度的不同,均会产生不同的动感效果,动物装饰的外形结构也决定动与静,用线的粗细也起到一定的作用,细线有清秀之感,粗线能使画面稳定,粗线为实,细线为虚,在动感较强的画面上可加粗线,以保持画面的稳定感。

动物装饰可以借助线来表现动态、动感,流动的曲线用在动物身上,不是僵直、死板的,而是有飘动飞腾之感。动物的衬托之物可根据需要处理,动静关系的处理可根据主题内容、动物的造型、构图空间安排的需要而变化。

3. 条理与反复

在动物装饰中,条理与反复是重要的组织形式。在写生的基础上,动物进行变形夸张,添加或者剪裁,是达到条理与反复形式美的艺术手段。通过对动物造型上的处理,使整齐的部分更整齐,不均匀的部分更加匀称,使圆的更圆,方的更方,直的更直,使动物装饰在变化中整齐和谐,更富有一定的装饰性。“条理”即让我们要掌握不同动物的结构规律,运用夸张变化等艺术手段,让动物的装饰性更耐人寻味。“反复”是形象和技法的重复出现,产生多样变化的节奏,以丰富画面效果,增强装饰意味。

4. 对比与调和

对比与调和是相互依存的两个因素,没有对比也就没有调和,没有调和,对比也就不会存在。动物装饰应突出主体,活泼生动、简洁有力,使用各种技法时要注意与不同动物形象的关系,要因形而用,使技法运用与动物形态有机地结合起来,注意虚实处理,既要使画面取得调和统一,又要使画面充满活力,采取对比手法给人以明熟、肯定、清晰的感觉。动物装饰结构中的大小、长短、粗细、方圆、曲直、凹凸以及色调的冷暖、明暗等都是构成对比的成分。黑与白是色彩里面的两个极端色,也是对比非常强烈的两个颜色,黑白动物图案就是运用黑白两色不同的技法来表现主题。黑白关系处理得当,可使主题突出,层次分明。如果白色太多,会使人感到画面太空虚,而黑色太多会使画面没有统一感。因此,在处理这些关系时,要在变化的对应中以求统一,在调和中加以对比因素,处理好黑白对比、线面对比、大小对比、粗细对比的关系,在统一中求得变化。

5. 对称与平衡

对称与平衡是构成装饰绘画形式美的基本法则。就动物而言,一方面是不平衡动物本身所具有的特性;另一方面是动物不同动态呈现的一种运动形式。

对称也是均齐,是同等量的组合。动物本身这种形式就很

多,如蝴蝶的两翅,以及鸟类的两翅,动物的正面刻画等,这样的构图比较整齐、统一、庄重,有稳定的感觉。

均衡是以动物的中心为轴,轴线两边的纹样等量不等形,自然界中各种动物的运动,都有许多均衡的变化,左右的动态虽不相同,但从其总体上看是均衡舒适的。均衡特别适用于表现动物运动的特点,但要特别注意重心的稳定及富有变化的特点。

三、动物图案的写生与变化

1. 动物图案的写生

艺术来源于生活。通过写生观察、了解,认识动物的生活、习性、运动的构成规律,这是观察认识生活的一个阶段,即在写生中掌握动物变化的第一手材料。

动物图案的写生是为动物图案变化做准备,侧重于整体的提炼简化。而生动的描绘,是动物变形的前奏。动物写生时静止的动态很少,需要及时迅速准确的“捕捉”形象,以便进行变化。

动物图案讲究美感,美感首先来源于对生活的忠实,图案化是将自然的形象删繁就简,保留其动物的典型特征加以改造,通过想象加以变化,给人以强烈的艺术感染力。

要明确写生的目的,要服从于动物变形的要求,为动物变形收集素材,取得依据。各种动物无不表现出各自特有的动态,刻画动物,首先要抓住动态,既要写下鸟的飞翔、鱼的跳跃、兽的奔跑的大动作,也要写下动物的一般动态,还要写下动物的典型动态。动物的动态既丰富又复杂,要具备捕捉动态的描绘能力,按常规的观察能力快速勾画,要靠快速几笔勾下动物的瞬间动态,有时也可以画一下局部,根据记忆去补充完整。动物的运动有其规律。各种动物均有不同特点,因此,需要对动物作深入观察和了解,例如,食肉动物与食草动物,大动物与小动物,聪明的动物与笨笨的动物等所表现的动态是不同的。写生时要注意动物形态、神态,动态的刻画,不同的动物有不同的基本形,禽类的基本形为椭圆形,兽类为长方形等。另有一些动物具有鲜明的特点,如鹿的长角,象的大鼻子、孔雀的尾屏等。因动物的性格、表情不同,故神态各异,如虎豹的凶猛,狐狸的狡猾,猴子的机灵和白兔的驯良等,这些从神态上都能表现出来。因动物的生活环境不同,运动的形式不同,动态也各不相同,这就需要我们在写生时认真比较,在取舍中抓特性,以此表现各种动物的不同的精神面貌和特点。如鹰的写生,就要归纳鹰的基本结构,

对其特征、姿势、神态等进行夸张和强化,使其形象简洁明确,姿态刚毅雄劲,充分表现出鹰的强健之态。

2. 动物图案的变化

变形是艺术形象的体现,因此,变形在于表现动物的特征,而不是如实的描写。它是运用提炼、夸张、添加、几何、拟人、巧妙等多种手法,创作出特征明确、形象生动、装饰完美的图案形象。

图案变化侧重于形的刻画,做到以形写神,形神兼备,从本书动物的变化中,可以研究分析各种动物的变化特点,其步骤图可以了解动物由写实到变化的过程。

(1) 提炼:提炼是对形象的高度概括,把繁琐的细节部分去掉,保留其动物最突出、最生动的部分,舍去平淡、丑的部分,使动物的形象更简洁、生动、完美,通过提炼把鱼身上众多繁琐的鳞片舍去,用几条粗细线使鱼的形象非常醒目,通过提炼使其达到简洁明了、高度概括的艺术效果。

(2) 夸张:没有夸张就没有艺术,夸张是艺术创作中很重要的一种手法。夸张必须建立在现实生活的基础上,并非随心所欲,要有目的夸张,使其自然得趣。夸张也有对照的方面,那就是减弱,夸张和减弱,可以使动物图案的整体效果更加鲜明、有力。

(3) 添加:添加是简化夸张的形象,按照设计的意图使其繁复的一种手法。添加不是可有可无的繁琐修饰,不是画蛇添足,而是理想的升华、恰当的点缀、必不可少的装饰。如动物身上加花,动物中套动物的手法在图案中经常运用,经过提炼夸张的动物,仅保留其外形的特征和主要部分,再添加相应花草等纹饰。添加也是在简化基础上对形象的一种丰富手法。

(4) 几何:将动物进行几何结构处理,这是具体形象中的抽象,舍弃了更多的细节,将形象整理成简单的几何形或用近似几何形的点、线、面来表达形象的特征,使其一目了然。

(5) 拟人:拟人手法是将动物做人格化的描绘。这种手法在动物图案中是常用之法,要求大胆发挥想象力,既要描绘形,又要表达神,以求达到形神兼备的境界。这除了需要了解动物的习性和动物特征外,还要把作者的思想情感,灌注于动物图案装饰题材,让动物像我们一样,具备生活中的环境、气氛和情操,使其感染力更强,更耐人寻味。

(6) 巧妙:巧妙是方法灵巧高明的意思。在变化形象时,可以运用巧妙的构思、穿插,使动物形象更典型,更富于联想,使

动物的造型千变万化,别具一格,在整体处理上进一步要求概括简练。纹饰避免繁琐,按照整齐、对称、平衡等规律,合乎情理,合乎逻辑地创造。

四、动物图案的装饰色彩

装饰色彩是图案构成的重要因素,其源于自然,但与写实色彩相比较,它具有自己的鲜明特点。

动物装饰色彩不是以真实的色彩再现自然色彩为目的,也不受自然色彩的限制和束缚,可以根据设计的需要,进行换色、交色等色彩的主观想象和创造。因此,动物装饰色彩也为主观色彩,也是应用自然色彩中关于色相、明度、纯度的对比调合规律,应用图案的形式美的法则,对自然色彩进行概括、提炼。如同其它纹样的造型一样,一般都具有简练、单纯、浪漫、夸张及装饰性的特点。

1. 色彩的三要素

大自然的颜色千变万化,极为丰富,可以将其分为无色色系和有彩色系两大类。无色色系指白色、黑色和由白色与黑色混合而成的不同深浅的灰色。有彩色系指红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。不同明度和纯度的红、橙、黄、绿、青、蓝、紫都属于有彩色系。有彩色系的颜色具有三个基本特征,即色相、明度和纯度。

色相:我们看到物体的色彩有红、橙、黄、绿等差别,称为色相的差别。色相就是色彩的相貌,是指人眼对色彩的感觉。从光学物理来讲,色相是由于光的波长不同而产生的,可见光因波长不同,给人眼睛的色彩感觉也不同,每一种波长的色光视觉感知就是一种颜色。确切地说,色相是由光的波长来划分的,实际上色相比人们所能清晰分别的颜色及其名称要多得多。

明度:明度是色彩的明亮程度,又称亮度、光度或明暗度。各种有色物体由于它们反射光量的区别,就产生了颜色的明暗强弱。在红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等纯色中,黄色的明度最高,紫色的明度最低。除了光谱组成的色相序列外,同色相的不同明度,即同一色相加白混合可以提高明度,加黑混合可以降低明度;加白愈多明度愈高,加黑愈多明度愈低,可以产生不同的明度差。在具体色彩的色彩环境中,在装饰绘画实践中,色彩的明暗并非固定不变的,而是由两色的对比所决定的,如两个明色相比,较暗的明色便成了暗色,两个暗色相比,明度较高的暗色便

成了明色。简单地说,明度就是指色彩的明暗、深浅的程度。

纯度:纯度是指色彩的纯净程度,又称彩度、鲜度、饱和度。以太阳光带为准,愈接近标准色,纯度愈高。每一色相所能达到的最高纯度是不同的。红色的最高纯度与绿色的最高纯度相比较,红色的最高纯度为最高,绿色的最高纯度相对低些,其它色相的最高纯度居中。

每一种色相加白或加黑,将提高或降低其明度,同时也降低了纯度。如果在每一色相中,混入不等量的与该色相同明度的灰色,也可以降低其色相的纯度,混合出该色相不同纯度而明度均等的含灰色。纯度提高的色彩较鲜明突出,但容易感到单调刺眼;纯度降低,色感比较柔和协调,如果混色太杂,则容易感觉脏,色调显得灰暗。色相、明度和纯度构成了千变万化,绚丽斑斓的色彩世界。在动物装饰色彩的运用时,熟悉和掌握色彩的三要素,进行关于色相明度、纯度序列及变化的比例练习和综合运用研究,对提高色彩的认识能力,有着极为重要的作用。

2. 色彩的构图

色彩构图,狭义上讲就是色彩的布局。各种色彩在装饰空间位置上,相互关系上必须有机的组合,在比例、秩序和节奏等方面彼此相互联接,相互依存,相互呼应,达到构成和谐色彩的整体效果。要以客观、理性的装饰色彩基本训练及自然界色彩为依据,进行装饰色彩的再构成,这样做是把动物本身的固有色经过归纳取舍,使其成为受一定的生产工艺条件所制约的实用色彩组合。如果将自然色彩归纳得恰到好处,就可以达到根据创作需要自由地组织色调的能力。但是这个“自由”必须围绕着重“装饰色彩之美”这个核心而展开,失去了这个中心,便失去了实际意义。总之要处理好色彩线条、体积、平面、比例、空间、明暗、质地以及均衡、呼应、主从、渐变等关系。

3. 色彩的配合

装饰色彩不同于一般的绘画色彩,是实用和装饰相结合的艺术形式,有单纯、概括、富有装饰性的特点。色彩在动物纹饰中为其内容服务。不同的内容,需要有不同的色彩处理。装饰色彩配合地基本规律是统一与变化,对比与调和。具体的配色方法很多,归纳起来可以分为以下几种。

(1) 同类色的配合

所谓同类色的配合,即一种颜色在色度上有深浅不同的变化,起到一定的明暗对比的作用。如深蓝、蓝、淡蓝的配合,紫、正紫、暗紫的配合,只有浓淡的不同,给人一种朴素、和谐的感

觉。但要注意深浅、浓淡不能过分接近或相差太远,过分接近会产生浓淡不明朗的感觉,相差太远又会感到生硬。因此,同类色的配合要注意明度,以避免单调、乏味和沉闷。

(2) 类似色的配合

类似色都含有共同色素,是色带上相邻近色彩的配合,这种配合主调明确,色调统一,给人以谐调、柔和之感,但必须注意各色调间的明度关系。如黄和橙都含有黄色的成分,绿和青和紫都含有青色的因素。为了使画面产生更好的色彩效果,可以在调和色里,改变色彩明暗,或者改变色彩的纯度,在大的色彩关系里求适当对比,在统一中求得变化。

(3) 对比色的配合

对比色相配合色感鲜明、强烈、丰富,感染力强,但色差大,无色相的同一性,故不易统一。调和的办法是增强明度和纯度的同一性,在色相的强对比中,以明度、纯度的同一或近似求得调和。在配色时常常还利用黑、白、灰和金、银色与任何色配在一

起,效果很好。色彩的对比,是工艺美术设计重要的艺术手法之一,例如,中国古建筑上用黄瓦,红柱子,又施以青绿色的彩绘,或者是黑瓦、白墙都形成了鲜明的对比,显示出装饰色彩的高度艺术性及特殊性。

(4) 综合色的配合

综合色的配合,实际上就是多色配合,即将上述对比色与调和色结合起来运用,如对比色与同类色的配合,对比色与类似色的配合,同类色与类似色的配合,以及黑、白、灰、金、银、中性色的配合等等。色彩的配合贵在对比与调和处理适度,综合色的配合需有灵活的处理手法,要利用各种方法,取得良好的色彩效果。

所谓配合,可以从色相、色性上取得调和,而在光度、纯度上取得对比。也可相反,以光度、纯度上的调和与色相、色性上的对比来进行配合,要分清色彩的主次关系,注意色彩之间的相互影响,避免孤立、单独的色彩出现。

