

基础图案设计丛书

昆虫基础图案

喻湘龙 著

2

广西美术出版社

序论 2

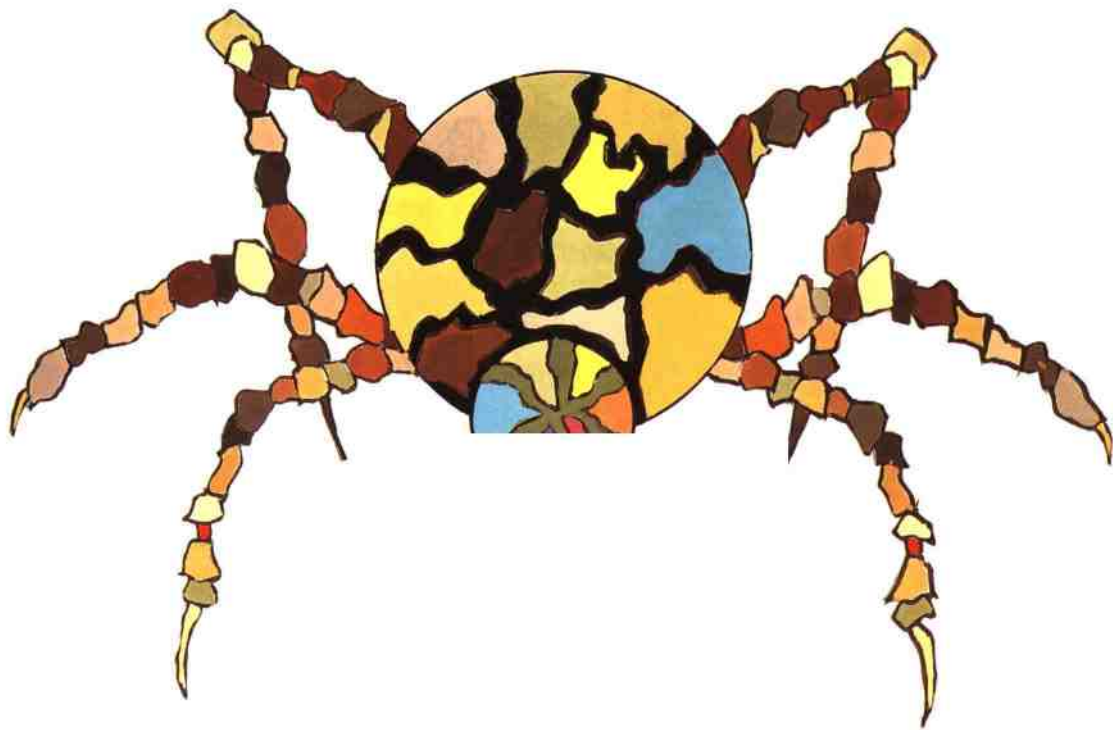
一、关于昆虫图案 2

二、昆虫图案设计造型图例 4

三、昆虫图案设计·单独纹样图案 24

四、昆虫图案设计·二方连续图案 45

五、昆虫图案设计·适合纹样图案 59

序 论

一、关于昆虫图案

我从孩提时代起，就与小巧玲珑的昆虫结下了不解之缘。翩翩飞翔的蝴蝶，往往是我追逐、玩耍的精灵。长得像龟背似的瓢虫更不失其美丽之特征，背上的小圆点花纹尽是让人感叹天公造物是如此的巧妙。轻盈飞翔的蜻蜓，蹦跳自如的蚂蚱，夜间闪闪发光的萤火虫，更是陪伴我度过了快乐的童年时光，也为我编写本画册提供了充足的理由和动力。

昆虫类小动物，与其他的有生命的动物群体的最大差别就是它们属于无脊椎体的小型动物，全世界有成千上万种昆虫类动物，有的善于飞行，有的善于跳跃，有的善于爬行，有的习惯于群居。由于生存环境及生活习性的差异，每种昆虫的造型特征都有着很大的区别，如蝴蝶借助于宽大而美丽的翅膀，翩飞于花草树木之中，在点缀了大自然之美的同时，又起到了一种保护自身的作用。蚂蚱的色彩有其善变的功能，随景而变，常不被天敌所发现，再加上其矫健而有力量的后腿和翅羽，弹跳飞翔极为敏捷。螳螂是众所周知的昆虫一族中的捕食高手，其犀利的前肢，往往会令对手毫无还手之力。蜜蜂小而浑圆的躯干，加上两羽有力的翅膀，飞行起来灵活而快捷。小蜻蜓圆圆的眼睛，长长的翅膀，直挺细长的尾巴，犹如空中飞行的直升机。另外还有动作迟缓的蜗牛、长着一对长长触角的天牛，说起来令人生畏的蝎子、喜欢做窝群居的蚂蚁等，都是人们非常熟悉的昆虫类动物。如果平时我们能够多留意身边的这些不起眼的小生灵，我们就会发现自己生活在一个多么有趣而充满活力的世界里。

我接触到的昆虫图案最早也是最多的要算是蝴蝶图案了，看来蝴蝶图案可真是永恒的主题。不过我总觉得人们太过于偏爱蝴蝶了，从而冷落了其他的昆虫朋友，其实人们只要再仔细观察和留意多一点其他的小昆虫，你会发现它们都有其极可爱可画的习性和特征。我这次编写本书，除了表达我的设计创意之外，更重要的是想让所有的人都来喜欢上这些小而可爱的生命。

学画昆虫图案，比学其他类的图案来说是看似简单，但表现起来又颇觉不易。由于昆虫普遍体形较小，观察时就很吃力，这也是往往被人忽略之原因。我在表现昆虫图案时，多是对不同的特征加以更大的夸张和变化，将其简单的形体以点、线、面等表现手法来加强其视觉冲击力，再施以层次丰富的色彩效果。这样，小小的昆虫会变得更加让人喜爱和留恋。

由于本书的篇幅有限，还有许多美丽可爱的昆虫图案未能列入本书，的确是个很大的缺憾，但愿今后再予以丰富和补充，以便同热衷于图案设计的同行们再次分享其中之乐趣。

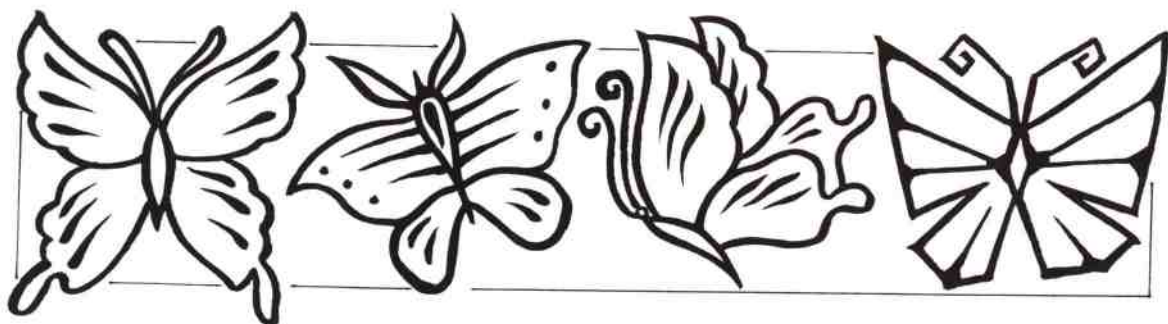
二、昆虫图案设计造型图例

例图一：蝴蝶

造型特征提示：蝴蝶堪称是昆虫类动物中的皇后，多少文人艺术家都将其作为首选的题材加以称赞和表现。其色泽美丽的双羽确实让热爱自然美的人们得到了满足。蝴蝶的种类有上千种，造型、色彩等都各不相同。表现时应大胆夸张其羽翅及触角，蝴蝶一般都有四片羽翅，两大两小，前两羽稍大，后两羽稍小，触角较长，较易于变化。

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

单独纹样图案

适合纹样图案

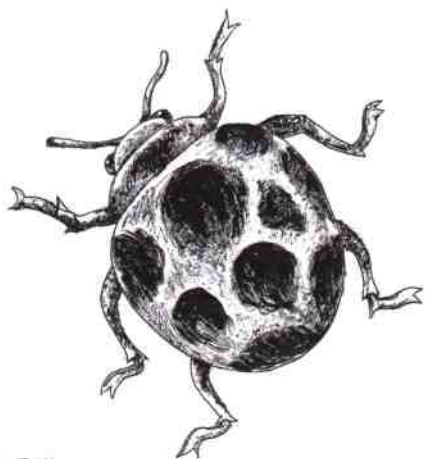
适合纹样图案

四方连续图案

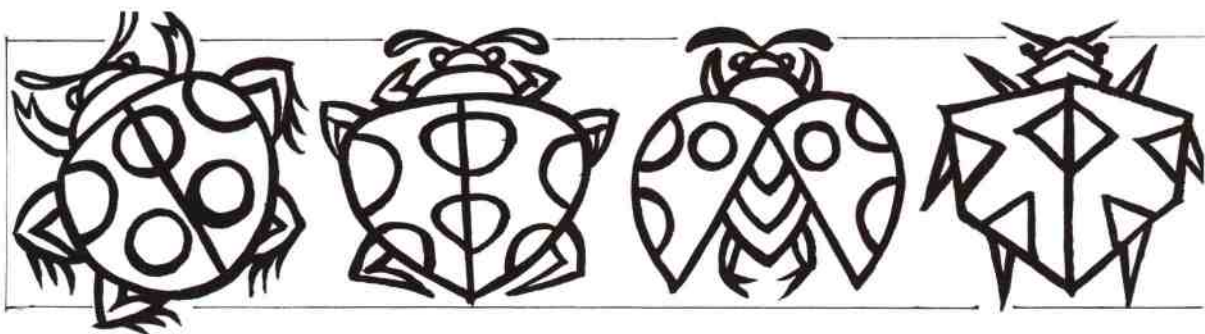
四方连续图案

写生原形

例图二：瓢虫

造型特征提示：瓢虫也是人们较为熟悉的小昆虫，常被用来表现卡通、玩具等内容。其最为迷人之处是背上的圆点花纹。不同的瓢虫有不同色彩的圆点，常见的有黄点纹及红点纹和黑点纹，背上的羽壳较硬，内藏软翅，整个羽壳呈圆形，小圆头与之相连，极为可人，加上其纤巧的六只小腿及小触角，大有点线面具而备之的感觉。表现时应重点变化它的圆壳及圆点纹。

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

适合纹样图案

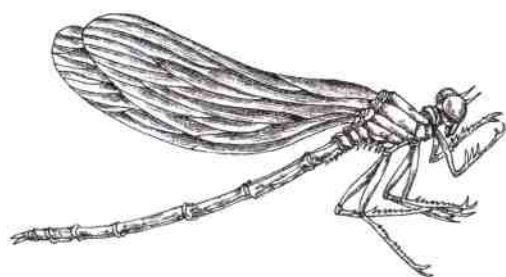
适合纹样图案

四方连续图案

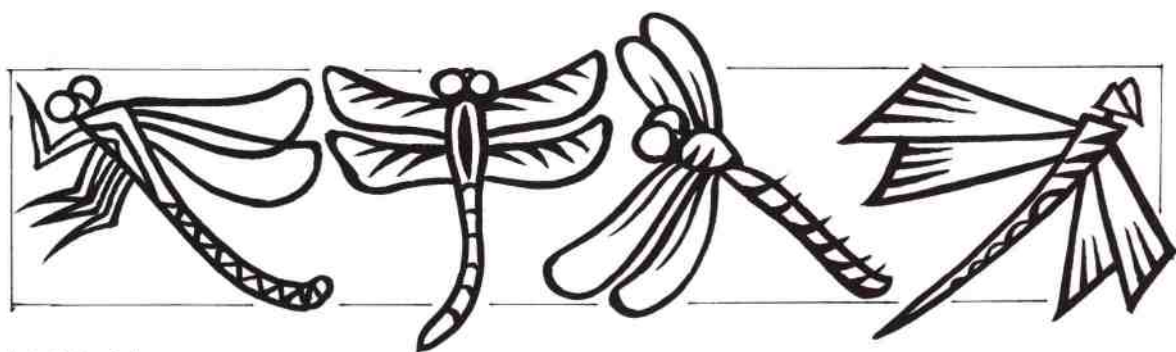
四方连续图案

写生原形

例图三：蜻蜓

造型特征提示：蜻蜓是昆虫一族中最善于翱翔的。其飞行技术的确当属一流，其造型特征表现为扁长形的双翅，透明轻巧，半圆形的双眼，大而明亮，多呈绿色，长长的尾巴可作为平衡及稳定方向的作用，另外还有三组六只细长而带锯齿的脚，着物时又稳又紧。夸张变化时，应以双翅及尾巴为主。头、脚也应合理变化。

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

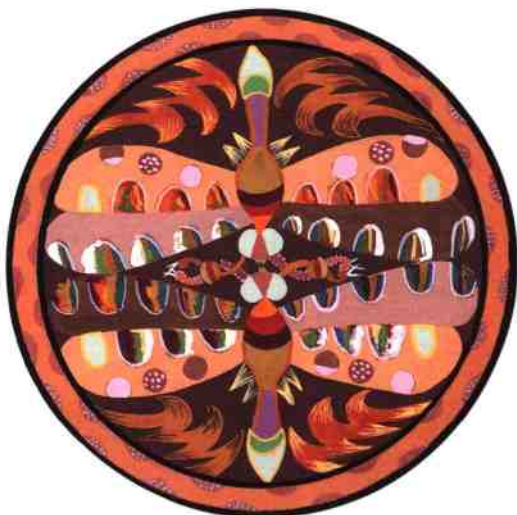
单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

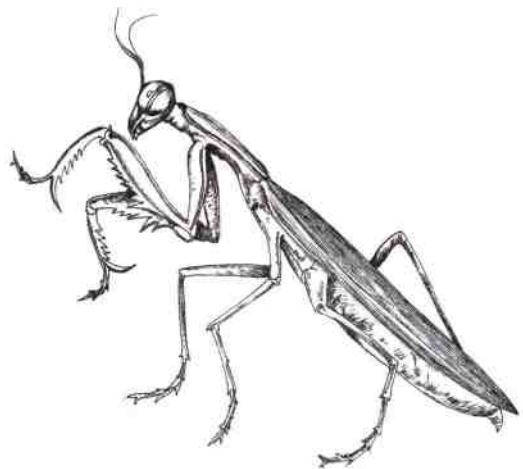
适合纹样图案

四方连续图案

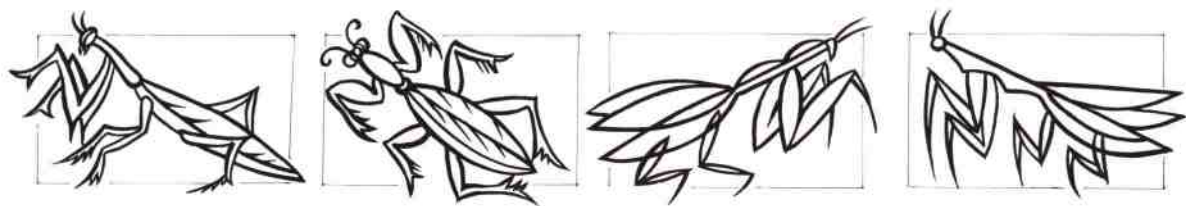
四方连续图案

写生原形

例图四：螳螂

造型特征提示：螳螂是昆虫中的捕食高手，有很强的隐蔽能力，其扁长的身体就像是树枝和树叶。在静止不动时，人们很难发现其踪影。它的最大特点是小圆头、长颈、前双脚犹如双剪，后四肢也很长，动作快捷。其翅膀修长，飞行时速度极快。设计时，应着重夸张其前双脚、头部及细长颈部。

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

适合纹样图案

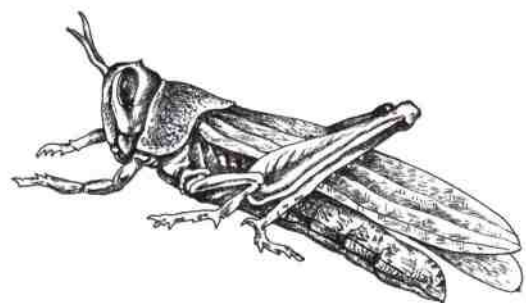
适合纹样图案

四方连续图案

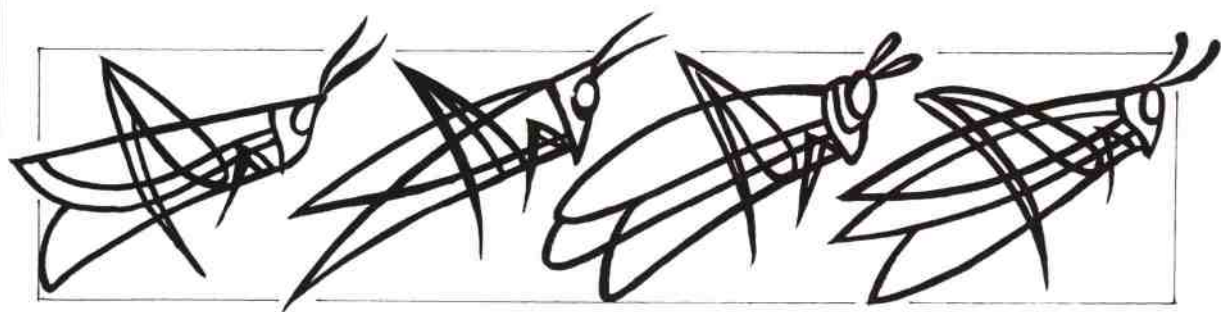
四方连续图案

写生原形

例图五：蚂蚱

造型特征提示：蚂蚱也称蝗虫，属有害之昆虫，但从其形体特征来看，实为值得一画，蚂蚱是弹跳力很好的虫类，其跳跃动作敏捷、迅速、准确，这当然得归功于其大而有力的后肢，流线型的躯干，轻巧便捷，加上其双翅的辅跳，更显灵活。变化时，后肢是主要特点，头部及躯干的动态也应协调好。在其整个身体部分应多装饰一些有规律的图形。

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

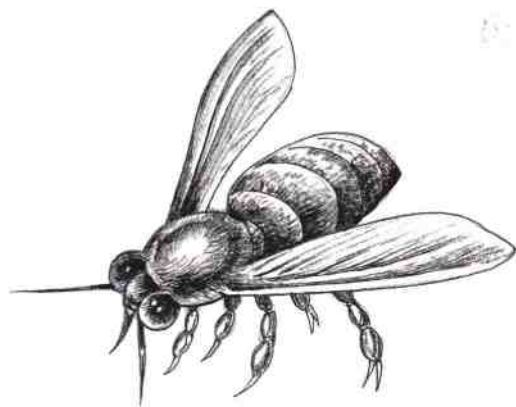
适合纹样图案

四方连续图案

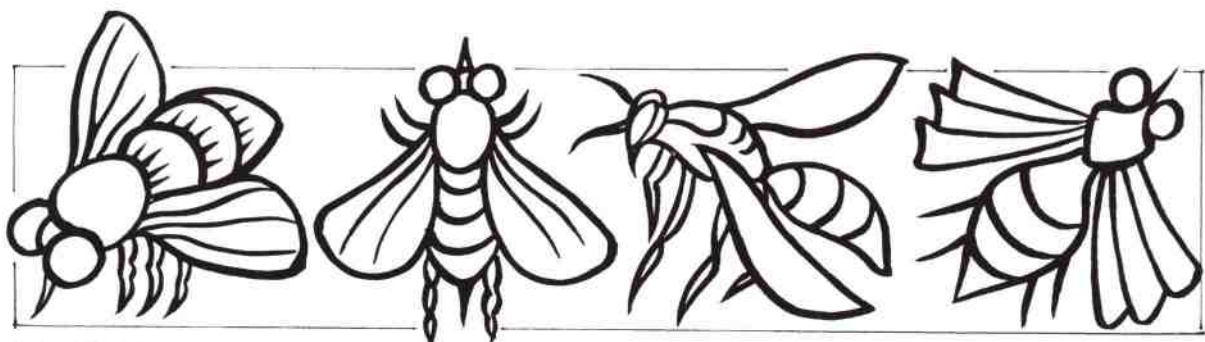
四方连续图案

写生原形

例图六：蜜蜂

造型特征提示：蜜蜂是跟人类关系最为密切的昆虫，采花酿蜜，是人们赋予蜜蜂的美称，蜜蜂一般属小型昆虫类，其飞行速度快且远。变化过程中，夸张其身体及花纹犹为重要，头部有吸针样的嘴形，翅膀形稍圆，不过不同的蜂种体形及翅形有所不同，应注意予以综合变化，以造型美观为主要目的。

基本形体变化

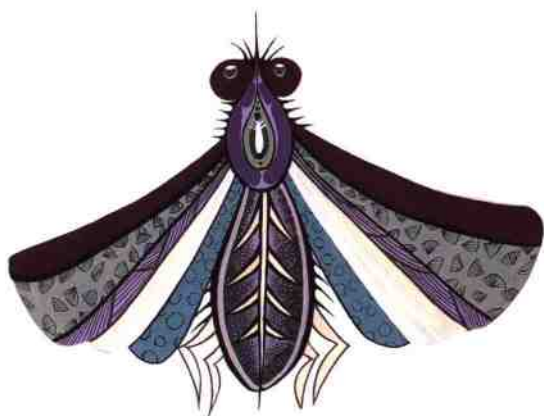
二方连续图案

二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

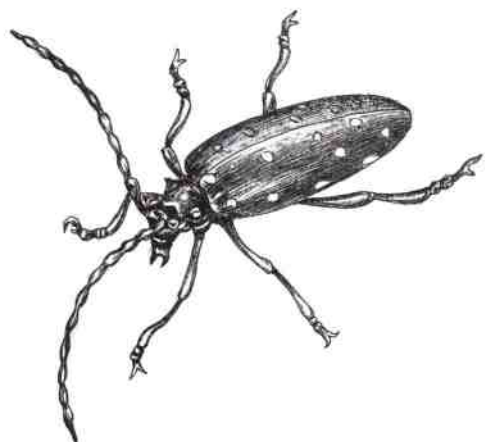
适合纹样图案

四方连续图案

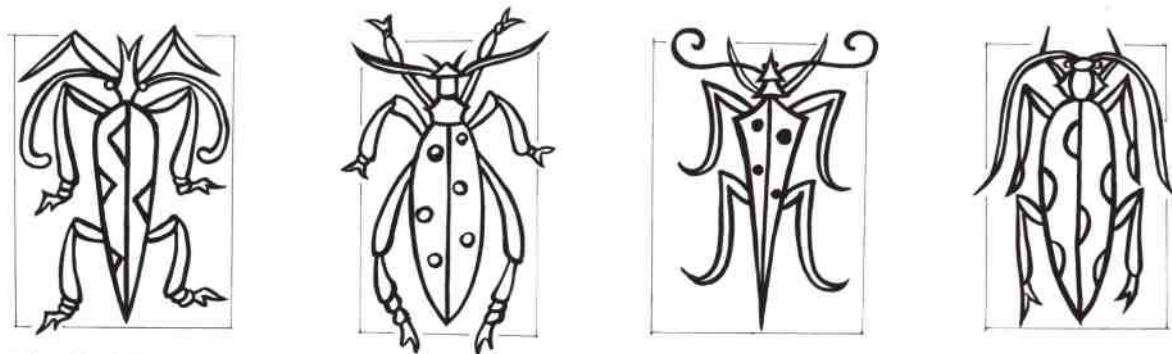
四方连续图案

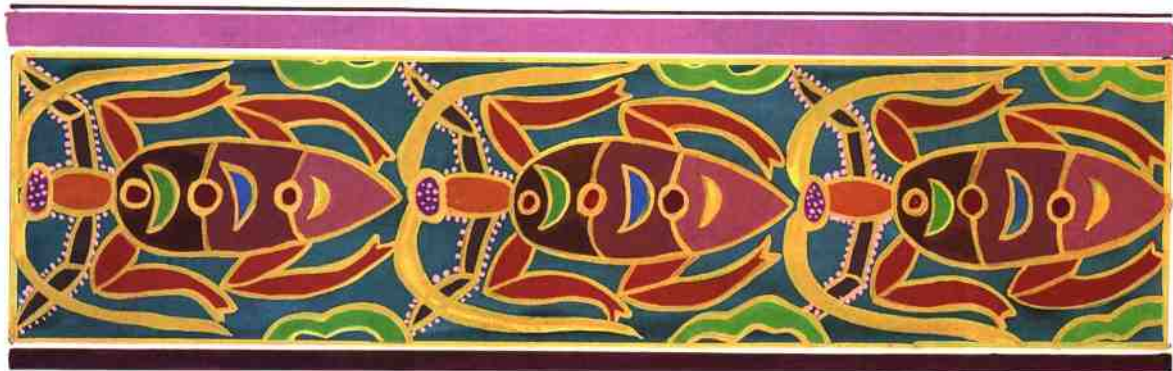
例图七：天牛

造型特征提示：天牛与瓢虫同属于硬翅壳类昆虫，背壳上都有小圆点式的花纹样，但天牛身体较长，更为有特点的是其长而有变化的触角，形似牛角，所以人们俗称为“天牛”。变化时，应着重于夸张其有趣的双角，扁长的身体也是夸张的较好对象。注意整体的效果。

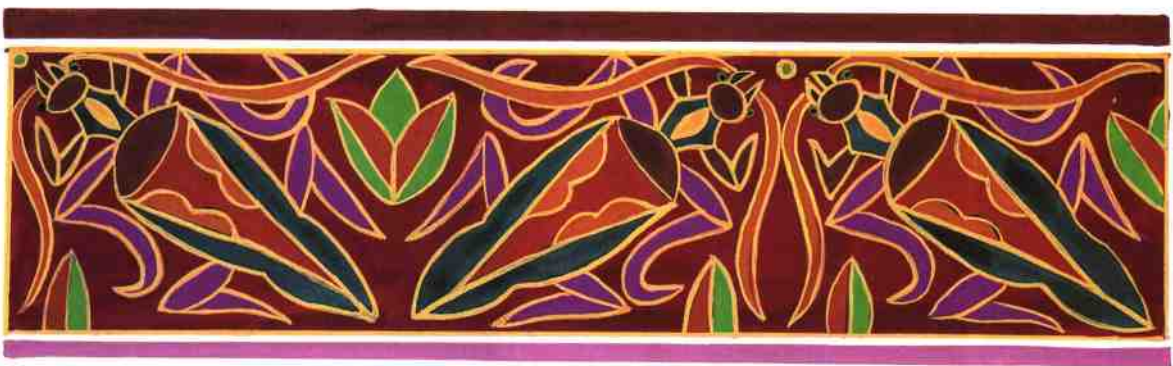
写生原形

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案