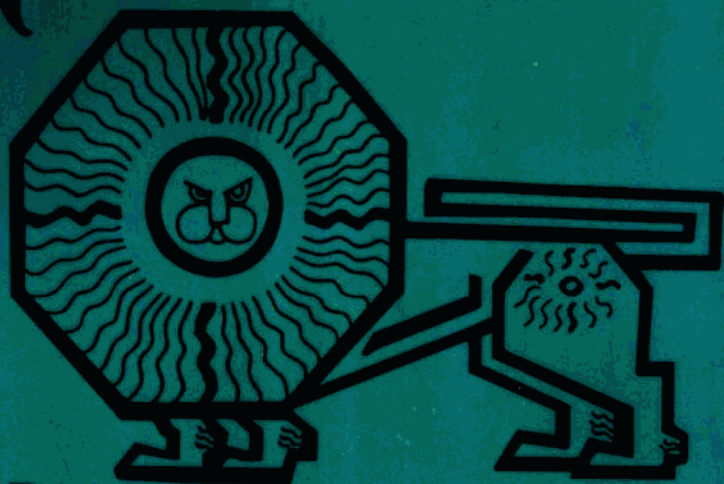

实用美术丛书

现代装饰 动物 图案

◎张永清 张美影 编著 河南美术出版社

前 言

装饰动物图案历史悠久,源远流长。从远古的岩画到商周的器皿;从秦汉的瓦当到隋唐的三彩以及宋元明清的石雕、砖雕、刺绣、陶瓷等图案造型无不带有动物之形象。近代,以动物形象为造型及图案的设计更是枚不胜数。

由此看来,装饰动物图案和装饰花卉图案一样,能够激发人们对美好生活的追求,陶冶情操。人们对动物的崇拜、寓意、宠爱促进了装饰动物图案的发展,使装饰动物图案成为群众喜闻乐见的一种装饰艺术。

随着我国改革开放的不断深入,人民生活水平不断提高,人们的欣赏水平及对动物的保护意识也有了一定的认识及提高,以动物为设计题材的应用也愈来愈广泛了。

现代,在艺术陶瓷、特种工艺造型、建筑图案雕塑、儿童玩具、装饰画等工艺美术品及日用品之中,运用动物的艺术形象来作装饰越来越多,而把动物图案作为商标、吉祥物和企事业单位的标志更是普遍。

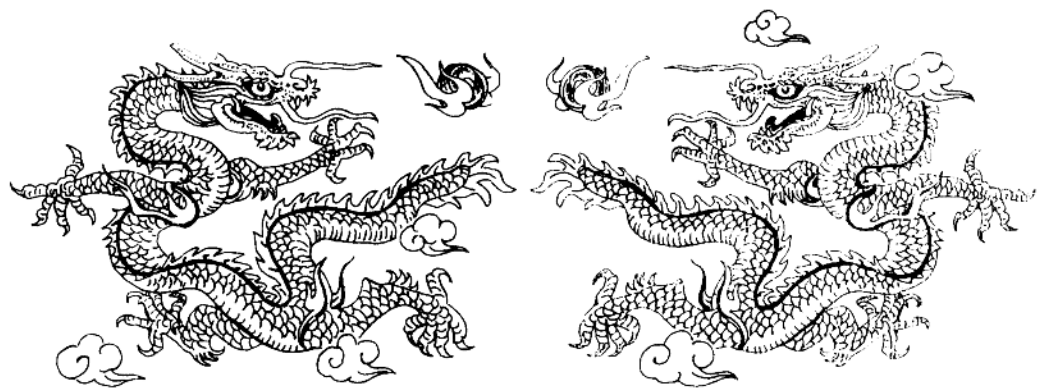
近将我们多年来教学之中收集的各种动物资料、范画及有关技法整理编辑出来,献给广大读者,供专业设计人员、美术院校师生、美术专业考生及美术爱好者借鉴参考。如本书能对您有所帮助,我们将十分欣慰。

张永清 张美影

一九九七年八月十六日

目 录

一、装饰动物技法	3
二、装饰禽鸟资料	11
三、装饰水族资料	38
四、装饰兽类资料	65
五、装饰动物图例	96

一、装饰动物技法

装饰动物图案，是对自然界动物形象的再创造，是从自然形象中发现美创造美，而不是照搬自然。为此，我们除了观察动物的一般形态特征，还要注意其卧、跑、跳、飞、鸣的不同神态。如鹰的机敏、牛的憨厚、狮的傲慢、虎的威武、狐的狡黠以及马与驴、狼与狗、兔与鼠等的区别。

装饰动物图案的表现手法多种多样、千变万化，艺术风格也不相同，但是基本技法是有着共同规律的。它是一种追求动物形式美的艺术，是把动物艺术造型组合于点、线、面、形、色等因素之中，使之在对比中求调和，在节奏中求韵律，在统一中求变化，在虚实中求浓淡，从而把装饰动物图案更完美地再创造出来。

A 写生与变化：

写生是一切图案纹样变化的基础，装饰动物图案的创作也是与动物写生分不开的。各种有关动物的图案纹样均是来自自然界的动物世界。因此，观察、研究、分析动物的习性、体态、特征、动作是至关重要的。

图 1

图 2

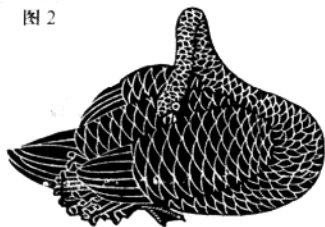

图 3

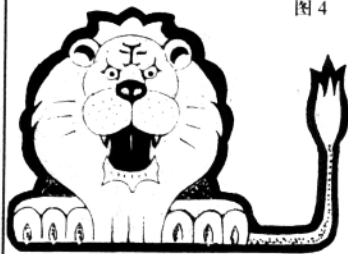

图 4

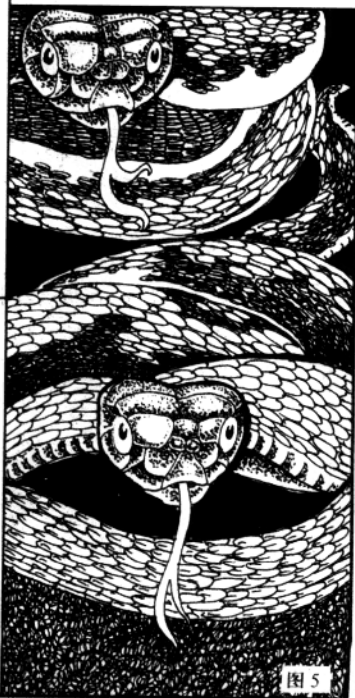

图 5

图 6

图10

图11

图 7

图 8

图 9

我们要对自然界的动物进行描绘写生,从而了解并掌握动物习性及其特征规律,以更好地为装饰动物图案创作服务。这也是为什么要进行动物形象写生的目的。

动物与花卉、风景有所不同,它既有动势变化和情绪变化,又有喜怒哀乐的变化。为此,我们首先要了解其三个特征:

(一)动物的外貌形象特征:蛇、兔、羊、鼠、虎、鸟、鱼等。

(二)动物的运动形象特征:卧、跑、奔、游、飞、叫、嘶等。

(三)动物生活习性特征:草食、肉食、水、陆、日夜活动等。

在了解动物三个特征之后,对动物的写生要侧重于对整体的提炼,简括而生动的进行描绘。同时要及时迅速的捕捉它们的动势及其喜怒哀乐表情等。

除此以外,还要注意它们的身躯、毛羽、耳朵、尾巴、角、爪、鼻子、腿、翅等特征,做到对各种动物形象的特征心中有数。

将写生得到的动物形象简练化、明确化、条理化、装饰化的过程,也就是从繁到简的变化过程。由于每个人的艺术修养不同,认识和情感不同,对动物由写生到变化的手法也就不同,风格差异也较大,但是最基本的技法是一致的。

B 表现方法:

装饰动物图案的表现手法一般可分为线描、点、线、面相结合、影像

图 12

图 13

图 14

图 15

图 16

勾线；黑、白、灰结合。同时还有单色、多色的表现方法。

C 设计手法：

(一)夸张、提炼——夸张和提炼有两方面的含义：一是从自然形象中去掉不完整、不典型、不完美的东西，进行高度概括、集中美的特征，以适应人们的审美要求；二是在原有的形象基础上提炼美的精华，大胆进行装饰，以增强美的效果。

(二)变化统一——变化与统一是图案构成的基础原理。没有统一画面就会杂乱无章；没有变化画面则呆板缺乏生气。为此，变化与统一在图案设计中都是不可缺少的。变化是通过对比来完成的。如大小、方圆、曲直、长短、虚实、明暗、疏密、动静等。完成后的动物图案应是既有变化又巧妙统一在完美的设计之中的。

(三)装饰组合——装饰与组合是装饰动物图案的重要技法。装饰就是美化点缀，将各种美好形象的纹样装饰点缀在动物形象之中，并使两者巧妙地组合在一起，使之相映成趣，达到应有的装饰组合效果。

D 继承发展：

学习传统装饰动物纹样图案，临摹前人的优秀动物图案纹样，是搞好现代动物图案设计的重要因素。大量出土文物上的动物纹样、民间的传统手工艺品及玩具中的动物造型都是不可多得的宝贵资料。

古代动物图案，各个时期都有自己的特点，大都装饰性很强，朴实无华，生动有趣。尤其是我国传统的民间美术品更是别具风格，具有鲜明的民族特点。这都是我们应该学习借鉴的。如果我们把传统的、现

图 17

代的、国外的动物装饰纹样巧妙组合在一起的话，那将更有趣味，更具新意。

总之，要画好装饰动物图案，关键是要大胆创新，借鉴古人精华，这样才有助于装饰动物图案的繁荣和发展。(参考图1-图20)

图 18

图 20

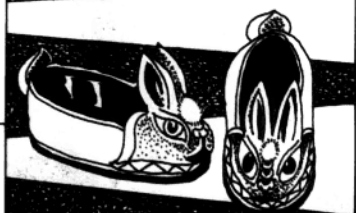

图 19

装饰动物图案设计制作十法

1、变形法; 2、规整法; 3、添加法; 4、夸张法; 5、象征法;
6、寓意法; 7、巧合法; 8、省略法; 9、拟人法; 10、综合法。

1. 变形法:

就是在不失对象特征的原则下, 强调突破自然的束缚, 注重设计意念的表现。变形没有具体的“尺度”, 它同写实、夸张相比较, 仅是变化程度的不同和变化倾向的差异。它的特点是自然的客观因素更少, 设计的主观因素更多。如商周青铜器的鸟纹、汉代瓦当的虎纹等。(如图 21、22)

2. 规整法:

规整, 就是条理、规律、整齐。这是依据自然形态的组织结构、形象特征, 运用条理与反复的图案组织原则, 进行整理归纳, 呈现出规律化的结构。条理化的装饰和整齐化的外形, 使图案造型的形式感更趋明显, 形象特征更加突出, 装饰性更加强烈。(如图 23)

3. 添加法:

添加, 就是充实、丰富、组合。它是在省略与夸张的基础上, 进一步充实形象美的因素, 丰富图案形象的变化和表现, 组合为富于浪漫色彩、更加理想化的图案形象。(如图 24)

图 21

图 22

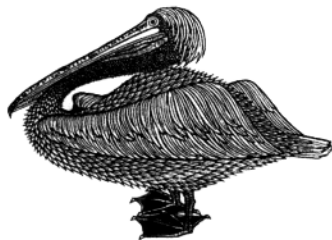

图 23

图 24

图 25

图 26

图 27

图 28

图 29

图 30

4. 夸张法:

夸张,即突出、加强、强调。是在省略的基础上,突出自然形象的典型特征,加强形象自身具有的美的因素,强调形象生动感人的神态,创造出更典型、更具有代表性、更富于艺术魅力和意境情趣的图案形象。(如图 25、26、27)

5. 象征法:

象征是以某一具体的形象来表现一定事物与抽象的、非具体的概念的本质特征的方法。象征和比喻往往不可分,而比喻又是包含在形象的寓意之中的。因此,它在商标、标志之中使用非常广泛。(如图 28)

6. 寓意法:

寓意是把特定的含义、理想和美好愿望寓于具体的形象之中,用以表达某种意念、理想和感情,并表示对某种事物的赞颂与祝愿。(如图 29)

7. 巧合法:

巧合,即双关、关联、适应。它是运用矛盾的统一、相辅相成、互相制约的原理,将相同的或不同的形象组织在一起,构成完整的图案形象,使其互相巧合、关联、适应;同时又互相矛盾、制约、补充,并在相同之中求变化,在不同之中求统一,在不合理中求合理。给人以耐人寻味的艺术魅力。(如图 30)

8. 省略法:

省略即是简练、概括。从形象来讲,就是要省去一切非本质特征的、繁琐的、不美的部分。要求删繁就简,提炼概括、特征鲜明、形象典型,力求以少胜多、形象生动、简洁得体的艺术效果。(如图 31、32、33)

9. 拟人法:

拟人就是人格化。它是将动物之特征进行人格化,使之与人的表情活动、性格和情感联系在一起,表现出人的表情、动作和情感。使图案更具生动、感人效果。(如图 34)

10. 综合法:

就是根据不同的装饰目的,将以上九法联合在一起,进行综合创意设计。我们在动物图案创意时,要根据需要综合运用,并在制作方法上大胆实践、勇于探索和创新。(如图 35、36、37、38、39、40)

图 31

图 32

图 33

图 34

图 35

图 38

图 36

图 39

图 37

图 40

二、装饰禽鸟资料

动物是我们人类的朋友
让我们都来保护爱护它

