

Animal Pattern design 动物图案设计

中国纺织出版社

徐丽慧 郑军 编著

动物图案设计

Pattern design

中国纺织出版社

徐丽慧 郑军 编著

前 言

现实生活中，无论是小小的蜂蝶、鱼虫，还是猴子、老虎、牛羊等，都是人们喜爱的动物。而通过装饰变形后的动物图案，同样深受人们喜爱。这些栩栩如生的动物形象，给人们带来许多情趣和欢乐。

动物图案设计要求形象来源于自然生活，但又不以自然的再现为满足，而是以艺术夸张、创造想象的手段去表现自然。艺术夸张使形象更典型，富有艺术的感染力，创造想象可以达到形象的装饰化，虚构幻想则可使设计中的造型变化丰富、形象美观、趣味性强。例如传统的龙凤图案就是想象、虚构的形象，充满着浪漫色彩。

在今天的视觉传达中，动物图案依然发挥着很大的作用，它也仍然是美术院校设计专业学生的必修课。本书通过介绍动物图案的变形规律、配色方法，探求和说明动物形象在现实生活中的美化作用。由于编著水平所限，不妥之处在所难免，还希望得到专家和广大读者的批评指正。

编者

2008年10月

目 录

第一章 关于动物图案设计	001
一、从象形文字看动物图案的发展	001
二、中国传统动物图案的艺术特征	002
三、动物图案设计的目的	008
四、动物图案设计的美感因素	009
第二章 动物图案素材的收集与变化	013
一、了解动物的习性	013
二、写生是获取变形素材的依据	013
三、动物图案设计的变化手法	018
四、动物图案设计的形式美法则	029
第三章 动物图案设计的表现技法	041
一、点绘法	041
二、线绘法	042
三、面绘法	044
四、明暗立体表现法	045
五、撒丝法	045
六、晕染法	046
七、剪纸法	046
八、版画法	047
九、针刻法	048
十、画粉法	048
十一、胶防法	049
十二、纺织品纹理拓印法	049
十三、对折印色法	049
十四、动物变化步骤	049
第四章 动物图案设计的组织形式	053
一、单独形式的图案设计	053

二、适合形式的图案设计	054
三、二方连续形式的图案设计	061
四、四方连续形式的图案设计	062
 第五章 动物图案设计的构图形式	067
一、空间的划分	067
二、形式法则的应用	067
三、构图的量与形	068
四、构图的秩序	069
五、构图的情感	073
 第六章 动物图案设计的色彩	075
一、关于色彩	075
二、色彩的对比关系	078
三、色彩的调和	083
四、色彩的面积与位置	085
五、色彩的情感与象征	086
六、色彩的设计技法	087
 第七章 动物图案设计的配色	091
一、常用单色配色	091
二、常用双色配色	091
三、常用三色配色	091
四、常用四色配色	092
五、同一画面不同色彩搭配	092
六、滤镜效果实例	092
 动物图案作品欣赏	097

后记	128
----------	-----

第一章 关于动物图案设计

广义的图案指对某种器物或建筑实体造型结构、色彩、纹样的设想，在工艺材料、用途、经济、生产等条件制约下，绘制成的图样。狭义的图案则指器物上的装饰纹样。而动物图案，则是根据动物自然形象的特征、结构等进行规范、重点变化后的图案。动物分兽、禽、虫、水族等类，各类动物又有自身的形象特征、运动规律和状态。奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等是动物图案变化的重点。

中国是一个历史悠久的文明古国，有着灿烂辉煌的文化艺术。从河姆渡文化中的双凤朝阳、双头凤等动物图案，到仰韶文化的人面鱼纹盆，从殷商时代的兽面纹、夔龙纹，到汉唐的巨石雕刻、墓室壁画等，无一不体现出中华民族悠久的历史传统（图 1-1 ~ 图 1-4）。

自古人与动物是息息相关的，在动物题材的图案中，画的虽然是动物，但表达的却是人类的思想意识和感情。人们以高度的热情和兴趣模仿、塑造动物的形象。从驰骋跳跃的斑马、威风凛凛的野

牛到羽翼绮丽的孔雀等，无不显露出祖先在与大自然的搏斗中萌发的希望和欢乐（图 1-5、图 1-6）。

动物变化之所以较一般写实作品更生动、有趣，主要是由于其特有的理想化和高度概括使动物画具有耐人寻味的感情色彩。动物图案的变化，首先要善于捕捉各种动物瞬息万变的姿态，不仅要深入研究其骨骼和肌肉的解剖结构，更重要的是应把握动物的典型特征及其在运动中的变化规律和天然属性。在强调外部特征的同时，应注重性格的刻画，才能达到形神兼备。

总之，动物图案的设计应具有新的时代风貌和新的生活气息，力求做到学传统而不“古”，学民间而不“土”，学外国而不“洋”，要把美的因素、美的形象生动地用画笔揭示出来。初学动物图案设计者，应从基本理论入手，逐渐熟悉动物结构及变化手法，将理论与实践结合起来，以单一形象为素材，进行举一反三的练习。

一、从象形文字看动物图案的发展

象形文字，主要体现在甲骨文、金文

图 1-1 人面鱼纹 半坡彩陶

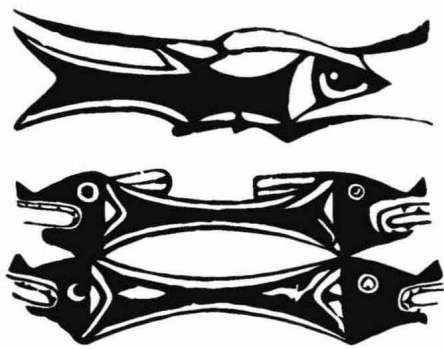

图 1-2 鱼纹 半坡彩陶

图 1-3 双凤朝阳 象牙雕刻

图 1-4 太阳双凤 骨匕

图 1-5 马 岩画

图 1-6 牛 西周青铜器

图 1-7 鸟虫书 春秋战国

和鸟虫书中(图1-7)。下面选取几例象形文字,说明以动物为造字对象的造字特点。

1. 鸟

大型鸟多列队飞行,小型鸟则成群飞行,猛禽多单独飞行。传统图案中,常以雉鸟中的孔雀、鸣禽中的黄鹂和百灵、攀禽中的鹦鹉、游禽中的天鹅和鸳鸯及丹顶鹤等作为装饰素材。

甲骨文中的“鸟”字,就像一只鸟形,

鸟头朝上而侧立,还有尾和一双爪子。《说文解字》中“长尾总名也”说的是“鸟”是长尾巴鸟的总称(图1-8)。

金文中的“鸟”字,在头部则加了冠羽,翅膀和尾巴上的点表示闪闪发亮的彩色羽毛。

2. 凤

在古代,人们把凤比作鸟中之王,也称为凤凰。《尔雅》郭璞注中有关于凤凰形态的描述:“鸡头,蛇颈,燕颌,龟背,

鱼尾,彩色,高六尺许。”雄的称凤,雌的称凰,被视为吉祥、美丽的象征。古代传统图案有“丹凤朝阳”“百鸟朝凤”“鸾凤和鸣”等,在民间剪纸、民间刺绣、民间桃花和实用美术中应用较普遍。

甲骨文中的“凤”字,中间是凤头,头上有一撮漂亮的冠羽,下部有长尾和凤爪(图1-9)。

3. 鸡

鸡,家禽。古谓鸡有文、武、勇、仁、信五德,是英雄武勇的象征。金文中的“鸡”字,很像一只头朝左的大公鸡的形状(图1-10)。

4. 雀

“雀”字本指麻雀或山雀。这类鸟的体形较小,所以有时也泛称雀形的多种小鸟为“小雀儿”。甲骨文中的“雀”字,似一个鸟头,头顶上有一撮羽毛,看不见雀尾。

5. 燕

燕子的翅膀很长,尾巴像张开的剪刀,背部黑色,肚皮白色,常在人家屋内或屋檐下用泥筑巢居住,捕食昆虫,是候鸟。《说文解字》:“燕,玄鸟也。”“玄”为“黑”,“玄鸟”就是黑鸟。甲骨文中的“燕”字,形状像一只头朝上展翅奋飞的燕子。

上面所举的例子,既是文字,也是很美、很动人的动物图案。形象语言朴素而单纯,生动而有趣,这种特定的形象使人一望便知其意(图1-11)。

二、中国传统动物图案的艺术特征

史前文化的岩画艺术与彩陶艺术体现了上古先民的艺术才华,闪烁出动人的艺术光彩。中国南方、北方发现的多处岩画,生动地反映了远古民族狩猎生活的情景,体现了人与动物休戚与共的关系。中原地区原始农业经济中发展起来

的彩陶、黑陶和印纹陶,图案多以植物为题材,其中动物形陶器与陶塑的设计与制作,开创了中国工艺设计的历程,许多中国传统动物图案,如龙、凤等形象都起源于这个时代。这些图案在艺术处理上已经初步体现出多样统一、对比调和、平衡对称等特点。在构成形式上已有单独和连续形式,并能随器形的不同而进行种种变化,从而达到实用与美观的结合,器形与装饰的统一。

殷周时期的青铜器,主要用于奴隶社会的宗教祭祀,依附于青铜器上的各种动物造型和神异的兽面图案,逐步成为代表宗教神灵的符号和奴隶主权势、地位的象征。兽面图案多由牛、羊、虎和爬虫等动物形象演化而来,夔龙夔凤图案则由史前文化的图案形象演变而来,表现了早期的龙凤形象特征。这一时期图案造型夸张、变形凝炼,装饰韵味和手法的程式化都具有鲜明的时代特征。兽面纹、夔龙、凤等离奇变形的动物图案,为殷和西周前期的主要流行纹饰,这时少见写实纹样。西周后期和春秋前期,具有神秘色彩的图案慢慢消失,环带、重环和鱼鳞等几何花纹,成为这一时期的主要流行纹饰(图1-12、图1-13)。

春秋战国时期的动物图案,写实倾向逐渐替代了前一时期奇异的图案,对个别动物的描绘变为群体的描绘,静态的构成转化为生动的布局,力图通过动物跃动瞬间和内在结构来体现人们对动物的崇拜之情。当时的流行图案主要有攻战、狩猎、龙凤、蟠螭、兽带和虺纹等,其中人物图案内容最丰富、最具有代表性。图案设计特别注重影像形,影像形不宜写实,必须经过归纳概括和夸张变形,宜简宜整。例如战国时期的镶嵌宴乐渔猎攻战纹铜壶,图案造型优美,构图精巧。画面分为三层:第一层为射猎和采桑,第二层为射猎飞鸟、宴饮和奏乐歌

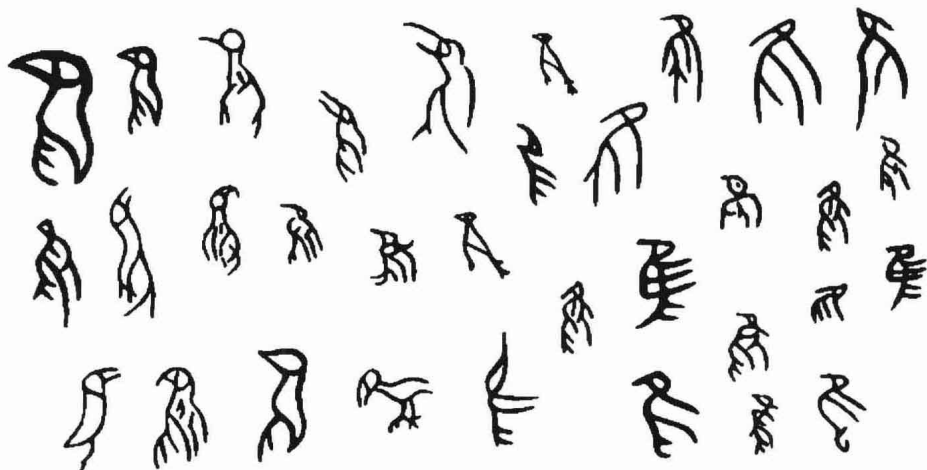

图1-8 鸟 甲骨文

图1-9 凤 甲骨文

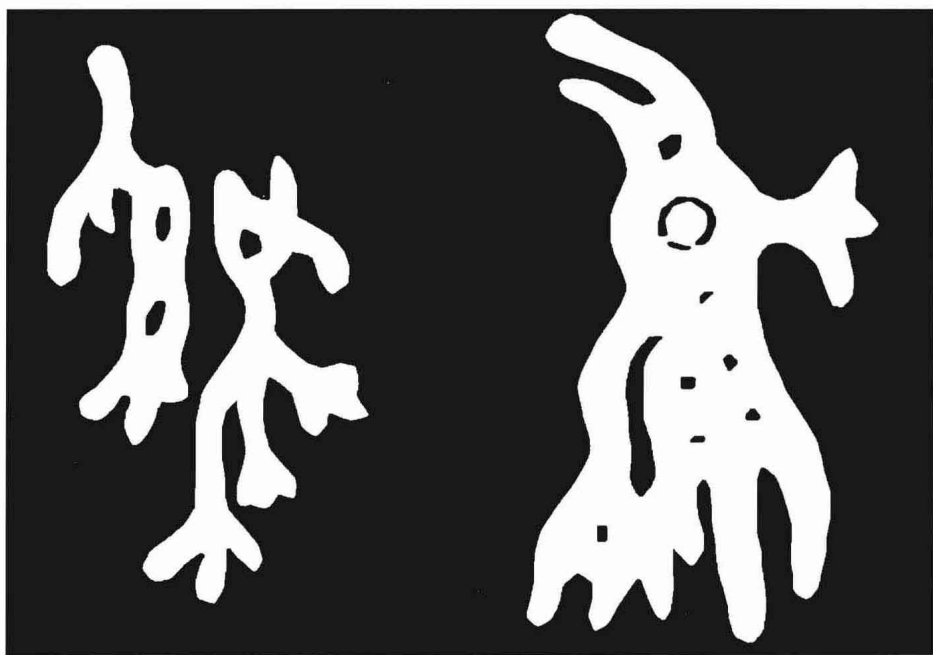

图1-10 鸡 甲骨文(左) 金文(右)

图1-11 马 甲骨文

图 1-12 蟠螭纹 战国青铜器

图 1-13 三龙纹 战国玉器

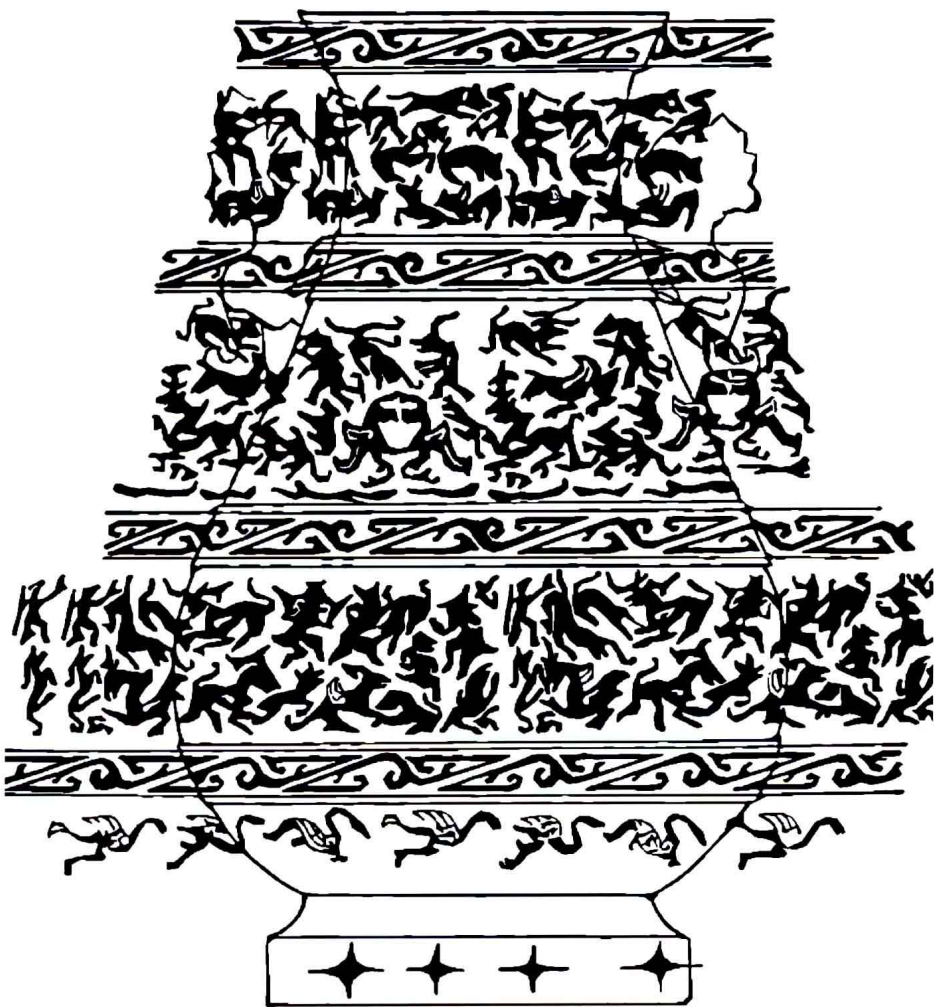

图 1-14 战国青铜器图案

舞，第三层为划船水战和云梯攻城。此图案设计简洁优美，动态富有韵味。特别是采桑人、舞蹈者、游水者、划船者、飞鸟、游鱼等，影像形非常优美。这件作品在构图上巧妙地借用客观物象的直线进行分割，如地平线、水平线、船舷线、云梯线、城墙线、竖柱线等，纵横错迭，很自然地把不同生活场景有机地组合在一个画面上（图 1-14）。

秦代的图案在春秋战国时期的写实风格上进一步发展和巩固，尤其是画像砖、瓦当和秦镜的纹饰，如围猎、奔兽、子母鸟、鹿豹和蟠螭图案等，虚实相映，粗细交辉，结构严密，生动有力，表现出了秦代的图案特色。

汉代动物图案反映了封建社会早期经济文化空前繁荣的时代特色，人们在崇尚神灵神兽的同时，开始描绘现实生活，富于情趣的社会生活画面反映在艺术创作之中。艺术风格突破了商周、春秋战国时期那种神秘氛围，给人以清新活泼之感。这时的动物图案，既写实又夸张，重视气势、追求神似。例如，表现虎的威猛，特别夸张它的驱体和尾部；突出

图 1-15 青龙纹 西汉瓦当

图 1-16 凤纹 西汉瓦当

图 1-17 三鹤纹 西汉瓦当

图 1-18 白虎纹 西汉瓦当

马的矫健，特意加强表现它的四肢；显示鸟的美丽，有意强调它的尾和羽等（图 1-15 ~ 图 1-19）。

魏晋南北朝时期的动物图案，一方面由于受佛教文化的影响，集中反映在陵墓石雕中。如南朝陵墓石雕狮子、麒麟、辟邪等，造型优美敦实，颇具时代特色，开创了帝王陵墓石雕的承袭制式，为历代帝王陵墓所仿效。另一方面，由于绘画艺术逐渐兴起，形成人物、山水、花鸟各种画种，图案艺术也逐步形成自己的特色（图 1-20）。

唐代的动物图案，无论在陵墓石

雕、碑座石刻、壁画，还是金银器或印染丝织品中都有所表现，其繁多的品种、精巧的工艺、瑰丽的纹样、雄豪壮伟的造型，都充分体现了唐王朝的强大和繁荣。尤其盛唐时期，图案更加绚烂，品种更多，鸟兽图案通常是双双对对，左右对称。《历代名画》中所提“对鹿”“对雉”等成双成对外加联珠的图案，被称为“陵阳公样”，类似古代波斯萨珊朝联珠团花式样。鹦鹉、孔雀、鸳鸯等都是在唐代纹样中出现较多的题材，另外还有鸿雁纹、白头翁、鹰、鸽、鸟衔绶带纹等。其中，鸟嘴中衔有瑞草等物，不仅仅增添了

纹样的装饰美，而且具有长生不老、吉祥如意、祥瑞和长寿的意义（图 1-21、图 1-22）。

宋代的动物图案，逐渐摆脱了宗教影响，写实风已占有绝对优势，花鸟题材成为这时期最主要的题材。以凤鸟为例，在宋代变得写实、细腻、清秀，逐步程式化、规范化。宋代建筑彩画中许多构图是采用S形的分割线，以使双凤作回顾状，互相对视、含情脉脉的样子给人以亲切、和谐的感觉，人们习惯称这种构图为“喜相逢”（图 1-23）。

图 1-19 瑞兽纹 汉代金银错铜器

图 1-20 金翅鸟 北魏石刻

图 1-21 凤 唐代壁画

图 1-22 鸾凤衔绶 唐代铜镜

图 1-23 凤 宋代动物图案

元代的动物图案，一部分表现得极为精细、工整和繁复，另一部分则粗放朴实，不求形似，用笔简练，潇洒自如。以凤纹为例，元代的凤纹应用很广，在陶瓷、银器、铜镜、石刻中均能见到。其中陶瓷上的凤纹形式多样，单只或成双，或作飞翔状，双翅伸展，羽尾飘动，显得矫健而生动（图1-24）。例如北京出土的元代青花飞凤扁瓷壶，以壶嘴为凤头，壶体上部为凤身所包盖，两翅在壶体两侧，构

思巧妙。元代凤纹石刻，以盘绕为几何地纹，间饰各种折枝花，上刻凤纹，展翅飞翔，羽尾飘舞，极具华美富丽之感。

明代的动物图案，向工整、严密和繁巧方面发展，色彩艳丽，绘画装饰仿院体工笔，吉祥纹样盛行。还以凤纹为例，明代的风多作飞翔状，头大、细颈、展翅，羽尾飘动，形象优美（图1-25）。或单独应用，与花枝配衬；或与龙组合，以示呈祥；或为鸾凤，以羽尾区别，一为孔雀羽，

一为卷草；也有做成凤冠、凤钗等妇女的高贵饰品。另外，在补服中也有许多动物图案。补服是明清两代的官服，在衣服的前胸和后背均饰有补子，是以金线和彩丝绣成的表示官位品级的方形标徽。补子的纹样，文官用鸟禽，武官用走兽，如：文官一品仙鹤，二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品黄鹌，九品鹌鹑；武官一品、二品狮子，三品、四品虎豹，五品熊罴，六品、

图 1-24 云雁 元代瓷器

图 1-26 鹤 清代动物图案

图 1-25 鹤 明代石刻

与牡丹组合，称为“凤穿牡丹”，也常与百鸟组合，称为“百鸟朝凤”（图1-26、图1-27）。

总之，中国传统的动物图案，强调的是见物思意、触景生情，在艺术处理上追求以物写意，以形传神，以境出情。通过最简练的艺术手法去概括表现动物的特征，一羽一毛都具有象征意义。

三、动物图案设计的目的

将现实中的动物进行图案化处理，目的主要包括三个方面：第一，使原对象的特点更强、更典型。第二，使形象更美、更理想、装饰性更强。第三，符合工艺制作的要求。动物图案主要是将动物素材（直接素材和间接素材）进行加工、提炼，使其变形、变体、变色，从而形成似与不似的写意形和基于客观事物的写实装饰图案形，不求形象逼真，但求形象神似。

变形后的动物形象，虽然不同于现实中的形象，但必须保留和加强动物形象的主要特征。动物的特征包括体态特

七品彪，八品犀牛，九品海马。

清代的图案取材广泛，主要有人物、植物、山水、禽鸟等图案。清代手工业中以丝织、陶瓷最为发达，随着商品经

济的发展，漆器、家具、玉器和金属、骨、木、竹等工艺品也开始盛行，动物图案的表现技巧有很大的提高。清代的凤纹，其形象与明代相似，只是装饰更为华美，常

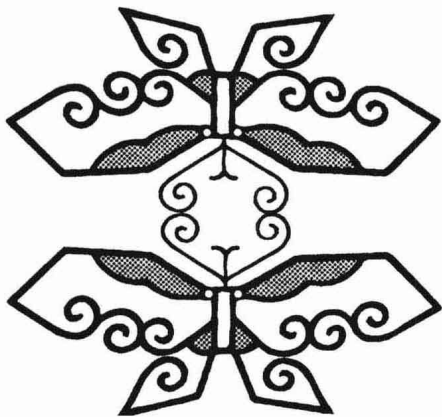

图 1-27 蝴蝶 清代服饰

征和局部特征两个方面。例如公鸡形象在动物变化中是比较常见的，可重点刻画鸡的尾部与头部，这在中国民间剪纸中刻画得很成功；鹿的角是雄鹿的重要特征，强调鹿角的壮美很合适；鱼生活在水中，而鱼的变形虽然没有水，但可以把鱼画成一种半透明的结构，使人感觉到了水的存在（图 1-28、图 1-29）。在民间玩具中，布老虎是人们非常喜爱的玩具，将这一凶猛的动物变得稚拙而可爱，在于抓住了虎的典型特征而加以夸张。

四、动物图案设计的美感因素

自然美和艺术美是动物图案设计的美感因素。动物自身的形体美是客观存在的，而在自然美的基础上经过人为的加工则属于人工美。自然美与人工美是矛盾而又统一的，艺术应当使自然的美更美。对自然美加工的方法有很多种，如将猴子的毛发变得整齐划一，将熊猫的身体变得圆中带方，将长颈鹿的脖子变得细长，将老虎、豹子的腰身变得柔软等，都是在自然美的基础上变化出一种朴素的美感。

首先，优美是动物图案设计的基础。具有优美风格的动物图案，应具有灵巧、绚丽、幽雅、圆润、曲线、光滑、飘逸、高贵、流畅、华丽、悦目、欢愉等特征，人们观赏时可获得轻松柔和、心旷神怡的感受（图 1-30 ~ 图 1-34）。

图 1-28 鸡 徐晓明

图 1-29 鹿 徐丽慧

其次，壮美是与优美相对应的一种美。在形式方面，壮美风格的动物图案具有阳刚、力量、雄浑、劲健、直线、奔放、巨大、勇猛、凝重、深沉、阔大、动荡等特征，人们观赏时可获得惊心动魄、激动

震撼的感受，给人以力量感（图 1-35、图 1-36）。

有时为了表现动物可爱的一面，可追求一种稚拙的美。这种风格的图案具有一种天真、稚趣、幽默、顽皮、机智、

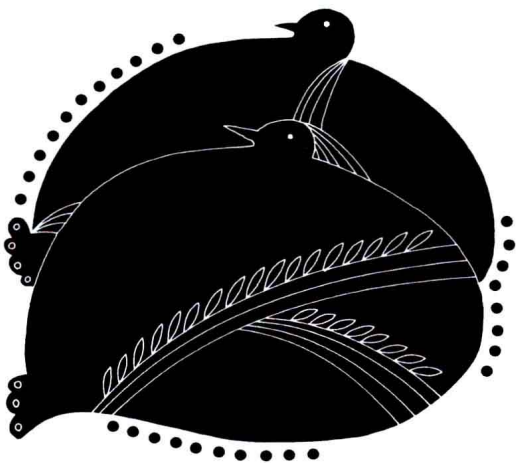

图 1-30 鸟 郑军

图 1-33 鹅 郑军

图 1-31 鹅 郑军

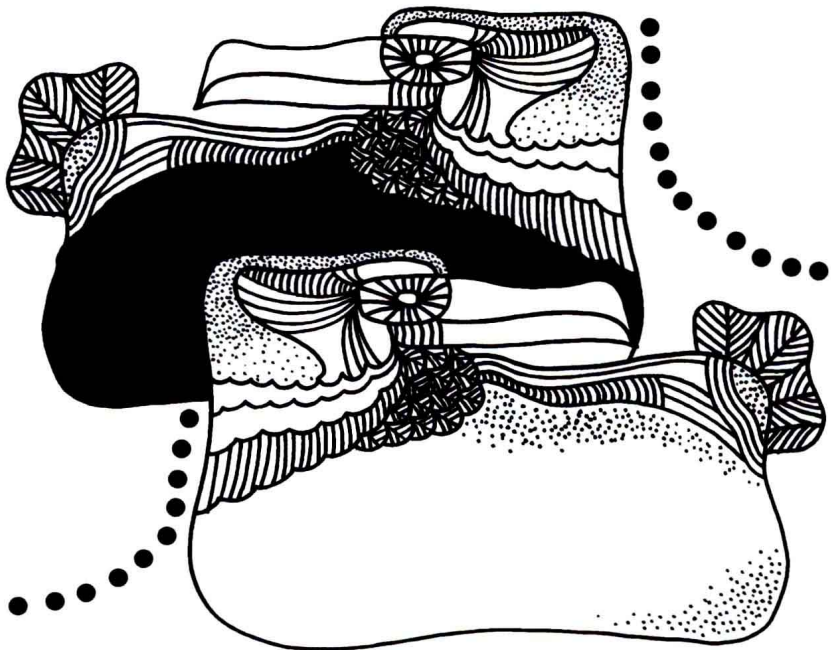

图 1-34 鸟 郑军

图 1-32 鹅 郑军

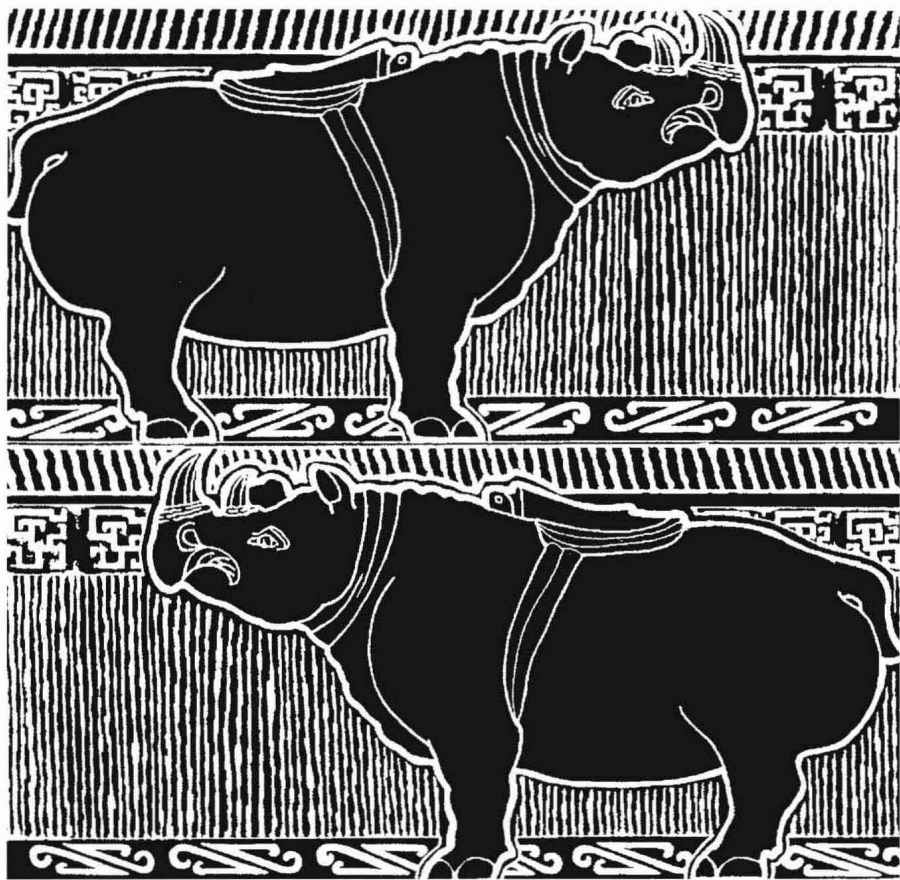

图 1-35 犀牛 李强

图 1-36 虎 博伟

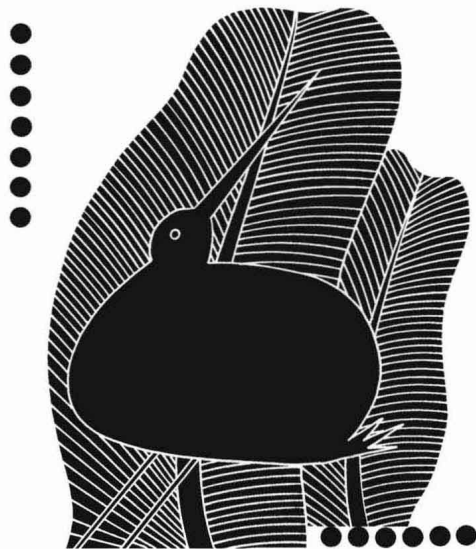

图 1-37 鸟 郑军

图 1-38 鸟 郑军

恣意、灵动、偶然、单纯、直率的特征，给人以活泼感（图 1-37、图 1-38）。这种稚与拙，不是笨拙，而是“大拙若拙，由巧返拙，不觉其巧，只觉其妙”。

新奇美也是动物图案设计的基本特征。这种具有反常化的设计，常采用分解重构和幻象重构的形式，表现出一种奇异新颖、创意独特、诡谲怪诞的形式，具有奇特、意外、荒诞、怪异、游戏、分解、重构、幻象的样式。通过新奇的造型而创造的动物美，观赏时可满足人们的好奇心，获得一种搜奇探胜、超拔平庸的脱俗感和惊喜感（图 1-39、图 1-40）。

图 1-39 长颈鹿 任晓微

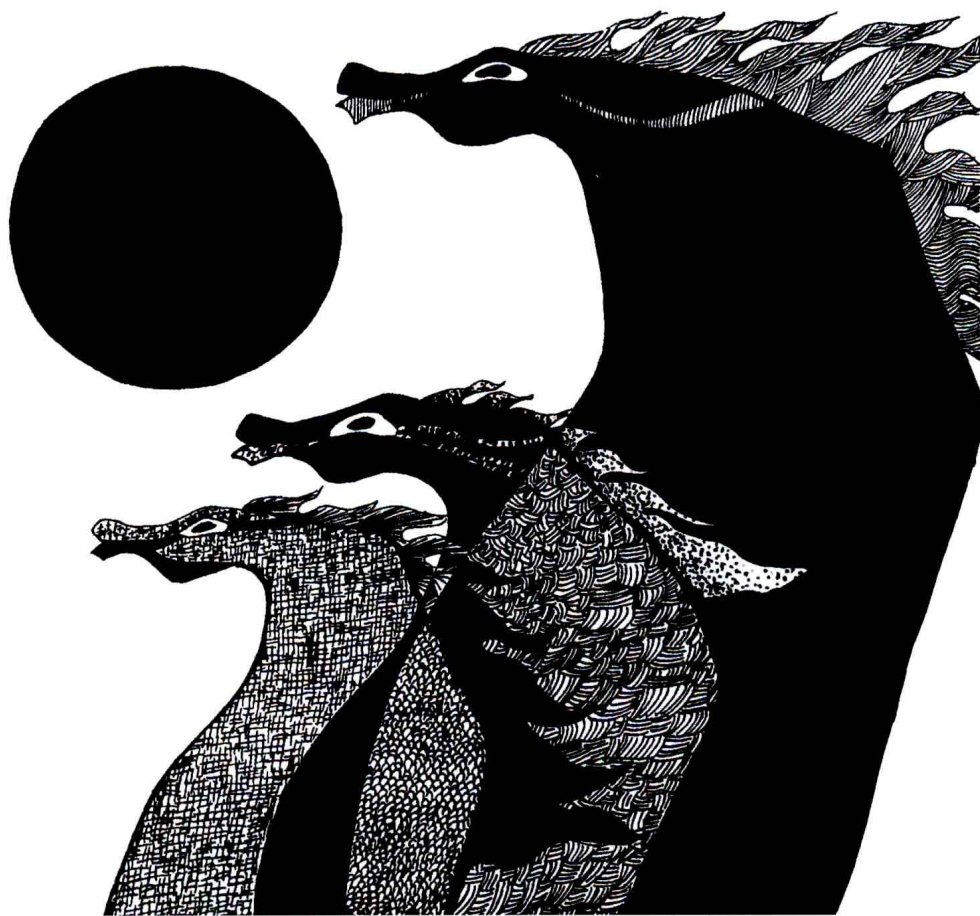

图 1-40 马 侯明慧