

四大变化

2

动物变化

田喜庆 编著

设计基础图案

辽宁美术出版社

J 522

四大变化

②

动物变182

田喜庆 编著

设计基础图案

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

四大变化:设计基础图案/田喜庆编.-沈阳:辽宁美术出版社,1993年11月第1版(1995.6重印)

ISBN 7-5314-1027-3

I.四… II.田… III.图案-中国-图集 IV.J522

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第08317号

设计基础图案 动物变化

She Ji Ji Chu Tu An Dong Wu Bian Hua

田喜庆 编著

辽宁美术出版社出版

兴城首钢东华彩印厂印刷

(沈阳市和平区民族北街29号)

辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 1/24 印张: 4.5 彩页: 12页

印数: 31000—41000

1993年11月第1版

1997年11月第7次印刷

责任编辑: 张东明

装帧设计: 张东明

责任校对: 侯俊华

ISBN 7—5314—1027—3/J·346

定价: 13.00 元

序

乌密风

写生变化——通过对物写生收集素材，再依据形式美法则，运用多种变形方法加以提炼升华，使自然形态转化为艺术形象，进而应用到产品设计中，使之更适合生产，更符合产品的审美与功能要求。其作为一种设计与教学的方法，在我国工艺美术领域的应用已有几十年的历史。

本世纪二三十年代，我国老一代工艺美术教育家陈之佛、庞薰琹、雷圭元、李有行、邓白等先生，先后赴西欧和日本留学，回国后将西方的写生变化教学方法移植到我国工艺美术教学之中。从而改变了千百年来我国工艺美术行业传授技艺的师傅带徒弟，以临摹入手的“艺徒制”的局面。

新中国成立以后，随着工艺美术事业的蓬勃发展，我国的工艺美术教育开始了新的历程，建立了一大批工艺美术专业院校。广大教育工作者经过几十年的研究、探索和教学实践，将西方的写生变化方法与中国优秀图案传统相结合，形成具有中国特色的教学体系和方法，为国家培养出大批工艺美术设计人材。

70年代末，改革开放使国门洞开，国外的教学体系及方法又传入国内，作为工业产品设计基础的“三大构成”的引入，无疑对国内工艺美术基础教学是一次革命。“三大构成”课的设置，把更为基础的诸如造型要素（平面、立体、色彩）基本原理及构成规律的训练从写生变化分离出去，使写生变化课主要解决从自然形态到艺术形象的创造，培养学生想象装饰能力，从而使写生变化教学目的更为单纯明确，更加科学。

我国的写生变化教学经过几十年的吸收、融合和发展，至今已日臻完备。它融西方的对物写生与我国的观察默记于一体，写实变化与写意变化相结合，具象变化与抽象变化相统一，

西方的与东方的，传统的与现代的有机结合，形成较科学的、完整的教学体系，对于启发学生的想象设计，培养学生艺术造型及审美能力起到极为重要的作用。

鲁迅美术学院回顾、田喜庆、孙大伟三位中、青年教师编写的这套《设计基础图案》丛书，收集了大量作者及学生的近期作品，从一个侧面反映了我院写生变化教学的现状。书中以图文并茂的形式，深入浅出地介绍了多种写生和变化的方法以及表现技法，颇有新意。它的出版为我国工艺美术设计与教学提供了一套有价值的参考书。

1993年10月30日

目 录

概述	3
一、写生	4
1. 写生的目的	4
2. 掌握动物特征形成的因素	4
A 形态	4
B 神态	5
C 动态	5
3. 写生的角度	5
4. 掌握时机	6
5. 自然纹理的利用	6
二、写生的方法	7
A 线描写生	7
B 素描写生	7
C 淡彩写生	7
三、动物变化的形式法则	8
1. 简化	8
2. 减弱与夸张	8
A 局部夸张	11
B 整体夸张	11
3. 添加与丰富	13
A 动植物纹样的结合	13
B 同一形状的重复和连续处理	14

四、动物变化的表现形式	14
A 具象变化	14
B 抽象融合具象的变化	15
C 想象变化	17
①象征寓意式	18
②联想寓意式	18
五、动物变化的规整化与条理化	19
六、动物图案的色彩表现	21
①因类敷色	21
②根据欣赏对象决定使用色彩	21
七、描绘手法	22
①影绘	22
②线描	23
③单线	23
④双线	23
⑤虚线	23
⑥点的描绘	25
⑦块面描绘	25

概 述

动物图案是由自然形态升华为艺术形象。升华就是通过形象思维把自然形态变为图案化，升华就是变形的过程。

变形是由客观物象向主观意象转化，这种转化不是客观的再现，而是主观的再创造，这种创造是艺术的体现。这种体现就是把个人的好恶和对生活的认识通过艺术间接地表现出来。表现就是个性的强调。没有个性的作品是没有生命力的，在历史上是留不下什么痕迹的。

动物变形是讲究美感，美感是来源于对生活的忠实，生活的真实并不等于艺术的真实，艺术的真实是在于把生活的真谛揭示出来。就是说动物变形不是客观的再现，而是客观艺术的再创造。这种再创造包括作者内心情感的发泄，这种发泄是通过对生活的观察认识和某种启示下，把自然物象上升为艺术形象，它的具体表现形式就是图案。

图案化是将自然形删繁就简，保留其动人的典型特征加以改造，改造是从感性认识提高到理性认识的一个过程，就是要从繁杂的自然形态中抽出特征，通过主观的想象加以美化，给人以强烈的艺术感染力。

图案的素材是来自生活和大自然。而客观事物中的形象与色彩又是千变万化非常复杂的，自然界的東西不能直接用于图案，必须经过加工整理，这个加工整理过程即是变形过程。变形要求比生活更美、更典型。

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、概括、夸张、取舍、简化、组合以及象征、联想和拟人化等多种艺术手法，创作出特征明确、形象生动、装饰完美的各种图象，丰富人们的文化生活。

一、写生

一切艺术都是来源于生活的，动物变化也不例外，也是基于生活的。我们通过生活观察了解，认识动物的生活、习性、运动的构成规律，从中发现挖掘动物变形的艺术规律。

1. 写生的目的

写生是观察认识生活的一个手段，通过写生掌握动物变化的第一手材料。

动物写生的主要目的是了解掌握动物的结构、生活、运动、习性的基本规律，为动物变形提供确切的材料和依据。它是动物变形的前奏，是动物变形不可缺少的重要环节。若没有完整、细致、肯定的形象素材记录，那么在动物图案的创作过程中，往往会遇到这样或那样的问题，如比例关系不对，特征不突出，诸动物特征的混淆，造型简单等，因此，写生稿要尽可能完整一些，细致一些。写生前要深入地观察、分析和研究对象的解剖关系与特征，做到胸有成竹，然后动笔。动笔时先从整体着手，掌握好大的比例关系，不断注意局部与整体的关系，画出姿态优美生动的动物形象。

2. 掌握动物特征形成的因素

要想画出个性突出、特征明确的动物形象，首先应熟悉掌握动物特征形成的因素，这种因素包括三个方面：

A 形态

每一类型的动物都具有其基本形，如禽类的基本形属于椭圆形，兽类为长方形等。或某一种动物又具有其特殊的形象，如鹿的角、象的鼻子、鹰的嘴、孔雀的尾屏等，这些都是形态上的特征。

B 神态

神态是指动物的性格、习性及面部表情。如虎、豹的凶猛，羊兔之驯良，猴之机灵，狐狸的狡猾等。

C 动态

动物是具有生命的，特点在于动物的各种生活，运动中所形成的千姿百态、千差万别的诸种不同的动态。这就要求我们在写生的过程中，不只是作形象的直观记录，而是有分析、有比较、有归纳、有取舍、抓典型、抓特征，结合着形象思维的过程，把动物的精神面貌反映出来。

3. 写生的角度

事物总是一分为二的，任何事物都不是完美无缺的，都存在美丑之分。动物也是如此，不是任何动物、任何角度都美、都完整，总有美或不美的，完整或不完整的；我们要善于扬长避短，在选择描绘对象的角度时，首先应想到它能否全面、完美、真实地反映出动物的形象和特征，是否适合于变形，这就要求我们在选择角度时，力争做到：形象要完整，动姿正常，特征突出，对于偶然性的，不完整的和畸形的动态与角度应不予采取。动物的种类很多，有的在形式处理手法上适合于正面的，如狮、虎等，正面表现形象高度集中，特征又突出。（见图1）有的动物适用于侧面描绘，如鸡、鱼等，形象完整，特点明确。（见图2、3）

无论从哪一种角度去描绘，只要能完整地反映出它的特征和形象，便于变形，我们就采用哪一种角度。

图 3

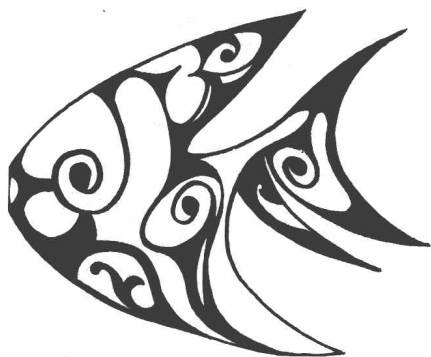

图 2

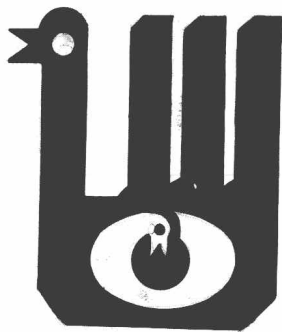

图 1

4. 掌握时机

动物经常处于运动之中，不断变换它们的姿态，它们的动态有时很生动、完美，节奏感强。有时就不是特别完美，特点也不突出，究竟哪一种动态最完美、最典型？这只有在观察中将它的各种动作加以比较、分析，从中确定最佳动态，这种动态不是常有的，可能瞬间即逝，这就要求我们在写生中以敏锐的目光，抓住这个机会，快速地把它记录下来。为变形提供最佳动态。

5. 自然纹理的利用

有些动物身上自然形成的纹理是很美的，如老虎身上的条纹，斑马身上的斑纹，长颈鹿身上的斑块以及孔雀的尾屏等等，这些纹理都是很有规律地排列着，无论从色彩上还是纹理上都可成为完整的图案，这种具备自然美的装饰纹样，对我们的动物变形是很有益的。因此，要求我们在写生中把这些花纹如实地记录下来，认真研究它们的形成规律与结构，以便在变形中加以利用。

二、写生的方法

动物的写生手段是多种多样的，但大体可分为三种：

A 线描写生

B 素描写生

C 淡彩写生

A 线描写生

线描写生是最普通常用的一种办法，它继承了中国传统绘画的特点，用线去表现形象。通过不同的线条（粗、细、曲、直、浓、淡）去刻画出各种不同动物的形体。在描绘动物时要根据对象的明暗起伏的结构关系，有轻重、起伏的刻画。用笔要洗练，把动物的结构关系交代清楚。工具可用铅笔、毛笔、钢笔。用笔要准确有力、生动而迅速，线条要流畅。

B 素描写生

动物的素描写生方法和一般绘画素描的原理是一样的，都是为了表现物体的形体关系。这就要求我们在写生中要注意动物的体积，通过对动物的形体明暗结构关系的描绘，将动物完美的形象表现出来。为动物变形提供更确切的依据。

C 淡彩写生

动物的淡彩写生是在铅笔或钢笔勾勒的基础上，加上淡彩渲染。在很短时间内把动物漂亮的固有色记录下来，为动物变形设色提供依据。

无论用什么方式或工具写生，其目的只有一个，就是为动物变形收集素材。

三、动物变化的形式法则

1. 简化

简化是提炼、概括、夸张的总和，把自然物象删繁就简，高度集中、概括动物最基本的东西，把那些繁琐的细节和不代表动物特征的部分去掉，保留其动物最本质、最突出、最能体现动物个性的特征。就是说：抓住精神实质，保留主要的舍去次要的，取特殊美的部分，舍去平淡、丑的部分，使动物的形象更集中、更概括、更简练、更典型、更生动、更完美。如图4 鱼的变形：通过简化处理，把自然界中的鱼的身上众多繁琐的鳞纹、尾纹等细节删去，用了两条弧线确立鱼的基本形，把繁多的鱼鳞及头与身体结合部归纳成精炼的四条弧线，全身共用了六条弧线就把鱼形象完美地反映出来。这样，使鱼的形象直观感觉非常洗练、醒目、大方。我们再分析一下，在造型中强调视错觉的作用，在鱼翅和尾部的处理上，没有把鱼翅的中间和尾部上下两端连接的弧线画出，而是省略了，但在视觉中仍然存在这条线。

简化处理是为了实用。如图5中骆驼的变形，为了追求投影效果，应用于标志设计，把立体归纳为平面，把四肢重叠减化为两肢，五官及体内结构的纹理全部省略，强调外轮廓和大的动态，感到形体非常概括、集中，形象特征突出、醒目。

2. 减弱与夸张

减弱与夸张是一个矛盾的对立统一体，它们互相制约，又相互依存。

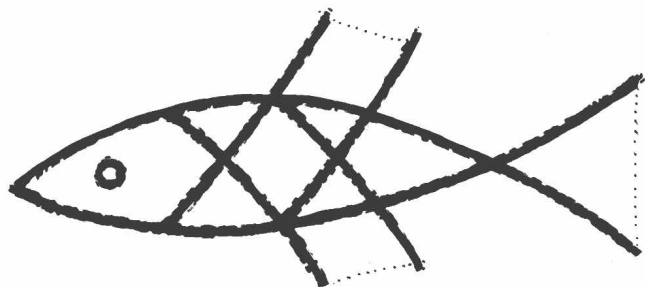
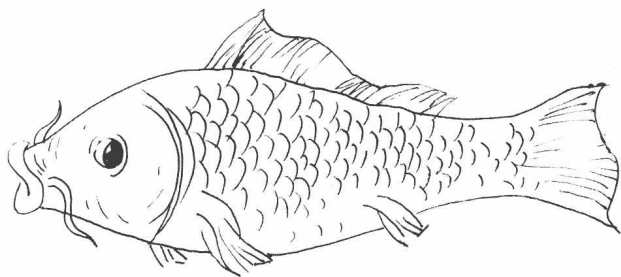

图 4

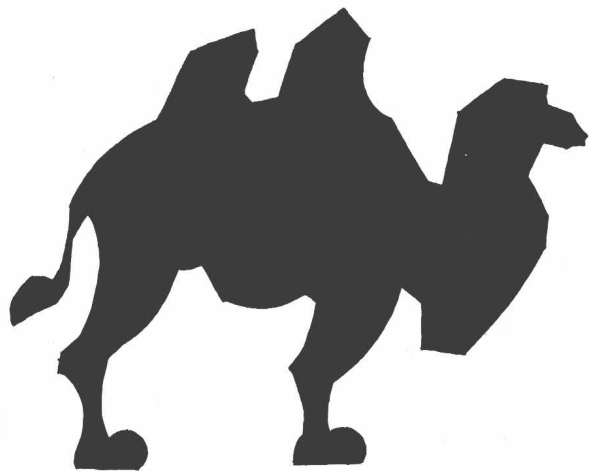
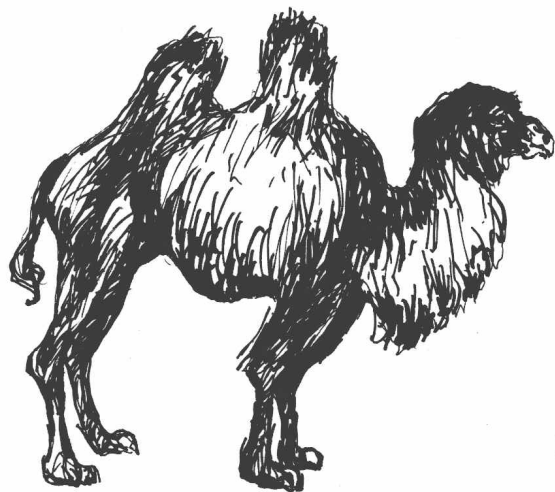

图 5

减弱是夸张的依据，没有减弱也就无所谓夸张，反之没有夸张就无所谓减弱，都夸张就谈不上夸张，反之，都减弱就没有减弱了。它们是互相烘托，相互依存，缺一不可。

夸张是艺术创作中很重要的一种手法，不是什么艺术都离不开夸张。不同者只是在表现形式上有所区别，在夸张程度上有大小而已。

艺术的夸张是为了更好地写神和传神。使形象更集中、更突出、更完美感人。因此，夸张必须有现实生活的基础，并非随心所欲，而是有依据有目的夸张，夸张其感人的部分，使其自然得体，不生硬失调，也就给形象注入了生命。

动物装饰的夸张，要紧紧抓住动物的特征，要认识动物的内部结构和外部特征的关系，了解动物的生活、习性和生长规律，夸张动物特征必须有依据，依据就是对动物的结构、特征、动态、习性的认识。凡是生动、有感染力的动物变形，都基于这个依据。失去这个依据，就会使动物变形缺乏生气、呆板、没有感染力。

动物形象的夸张不是哈哈镜那样的变形，而是有意识的艺术夸张，这种夸张主要涉及三个方面：1 形态夸张；2 神态夸张；3 动态夸张。动物的神态如：立耳、竖脖、白眼、张嘴、翘尾、夹尾、抬头、低头、挺胸等，通过这些神态可以表现安详、警觉、逃避、进攻、偷袭、天真、活泼等心理活动。动物形态的大小、肥瘦、长短、高矮、方圆、宽窄也同样可以加以夸张。通过形态和神态特征，可以表现凶猛、温柔、狡猾、善良、机智、呆笨、灵巧、威严等特征。通过动态夸张可以表现跑、跳、走、坐、卧等各种不同动势的基本形。形态、神态、动态三者之间既有区别又联系；我们在处理形象时，一定要注重它们之间的主次关系，不能面

面俱到，要抓重点去刻画。

夸张的本意就是强调，强调是抓住动物最本质、最突出的特征，去刻画、去夸张。如孔雀美丽的尾屏、大象的鼻子、松鼠的长尾巴、鹿的角等。在夸张中必须注意整体特征和局部特征的结合，注意整体和局部的关系。如果只注意局部形象特征，而忽视整体特征就有导致脱离形象的基本特征，出现张冠李戴、不伦不类的东西。因此，要求我们在变形的过程中建立整体观念，抓住实质，去掉皮毛，创作出既生动而真实的图案。

夸张的方法基本有两种：

A 局部夸张

局部夸张是抓住物象最突出、最有代表性、最美最感人的部分，进行改变比例、改变结构的夸张。使形象更完美，特征更突出。（如图 6、7）

减弱躯干，夸张头部，减弱躯干夸张角部。

B 整体夸张

整体夸张是从整体出发，重点刻画躯干，局部也适当地夸张，但结构、比例关系改动不大，基本符合比例。（如图 8）

虎的变形，重点刻画躯干及四肢，强调大的形态，把外形归纳成非常规整的半圆形，弯曲的尾巴增加动感，静中求动。

（图 9）大猩猩的变形，从整体出发，把外形归纳成金字塔形，重点刻画躯干，嘴和手也进行了夸张，但基本符合比例和结构。

图 6

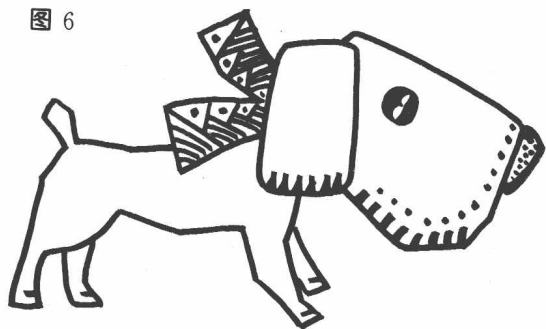

图 7

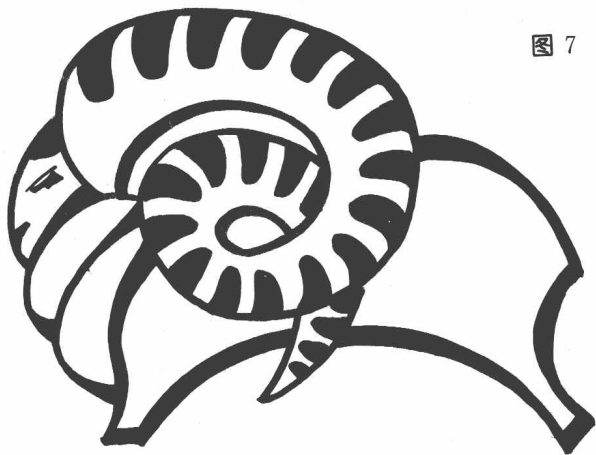

图 8

