

基础图案设计丛书

动物基础图案

陆红阳 著

广西美术出版社

主 编

陆红阳

本册著者

陆红阳

顾 问

柴万里 陈建军 李明伟

图片提供

刘赞团	邓茜玲	方 芳	冯 鹏	罗信武	马恒仕	李卓茵	汪贵军
张 冰	郑 捷	谭 雁	王婷靖	李 萍	李嵩源	曾韶章	蒙丽霞
廖华国	李扶忠	马宗群	唐襄灵	陈知明	方如意	卢日勋	李漫霞
黄挺基	黄 芳	张艳玲	闭 丹	秦 洁	党 洁	刘逢庆	黄仁明
何宏敬	吕绍德	廖晓云	利 江	黄浓芳	吴皓岚	蒋晓红	陆红阳
梁 雪	陈朝义	金 星	冯凤举	甘 珞	闭华丽	宋新征	李金钊
张新华	陈燕湘	黄志辉	覃伟华	黄艳红	吴 茜	张艳玲	韦现斌
黄培生	朱俊宏	李爱坤	乔 燕	兰 敏	陆 俭		

责任编辑

姚震西 白 桦

封面设计

西 辰

版式设计

西 辰 静 坤

丛书名 / 基础图案设计丛书

书 名 / 动物基础图案

出 版 / 广西美术出版社

(530022)南宁市望园路9号

发 行 / 广西美术出版社

制版、印刷 / 深圳雅昌彩色印刷有限公司 定 价 / 19 元

版 次 / 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 次 / 2000 年 2 月第 3 次印刷

开 本 / 787 × 1092mm 1/16

印 张 / 5

书 号 / ISBN 7-80625-588-5/J · 469

陆红阳 1963年生，1987年毕业于中央工艺美术学院，同年分配到广西艺术学院任专业教师，曾出版的专业著作有：《基础图案入门》、《装饰色彩入门》、《平面构成入门》、《形象画艺术》、《板报墙报设计指南》(合编)等书。出版的专业论文有《自身美化的追求——论着装艺术》。工作期间，为广西人民大会堂、广西大厦等区重点工程设计制作了多幅大型壁画及地毯等艺术作品。现任广西艺术学院工艺美术系副教授。

BAE40/07

JB22. 2/25

序论 2

一、关于动物图案 2

二、动物图案设计造型图例 4

三、动物图案设计·单独纹样图案 24

四、动物图案设计·二方连续图案 48

五、动物图案设计·适合纹样图案 57

动物应该说是大千世界中与人类同呼吸共命运的好朋友,如果某一天地球上没有了动物,人类的命运是不可想象的。我从小就很喜欢动物,除了父母亲之外,我认识这个世界也许就是从狮子、大象、老虎这些可爱的动物开始的,正因为我与动物有着这样难解的缘分,所以我很早就梦想有一天能编写出一本与动物有关的画册,这个愿望已近在咫尺,即将成为现实,着实让我激动不已。

我正式开始学习设计动物图案是从在北京读书时开始的,任教的老师是中央工艺美术学院的崔栋良和祝韵琴两位教授,他们是当代中国颇有影响的图案教学专家,由于得到了他们精心指导,使我获益非浅,学到了许多动物图案设计的方法和技巧,我今天之所以能有熟练的造型基础功底,两位导师功不可没,借此书出版之际,特向两位老师致以崇高的敬意,并感谢他们对我的培养和指导。

学习设计动物图案,并不是件很难做到的事,除了应该倾注自己对于动物的爱心外,还应学会观察和掌握动物的基本特征和习性,每一种动物都有自己的形体特征和习性。如大象,躯体庞大、四肢如柱、长鼻大耳,习性是以鼻子摄取食物和“工作”。鼻子时而取食、时而喷水、时卷时直,特征明显。所以人们设计大象图案时,多以夸张其鼻子为主。又如狮子的威猛异常;老虎的斑纹,神秘而独具魅力;公牛的双角,犀利而矫健,长颈鹿修长的颈项,高傲而挺拔;猴子可爱的面相和动态,轻巧而稚气,让人忍俊不禁。所以观察和掌握好动物的这些基本特点,再加上一定的绘画造型基础,学习好动物图案的设计就不再是件难事。当然,对于初学者来说,到动物园去做一番写生练习则是获取第一手资料的最好途径,将写生资料再进行一定的概括和夸张训练则又是一个关键过程,从写生到变形,虽然说来简单,但仍需初学者进行多次的练习后,才可能真正体会和领略到其中的感觉和诀窍。

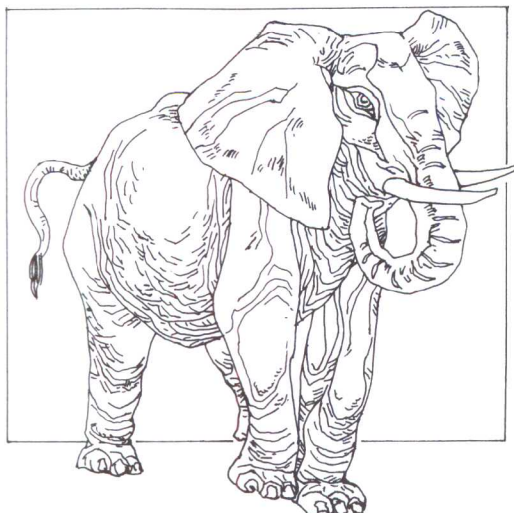
我编写本书的真正目的,是尝试以我学习和研究动物图案及图形设计的基本方法和过程去给即将进行此类设计的初学者以一定的有益的帮助,并将附以大量的图案作品去给予他们更多的启迪和帮助。将知识性、资料性集于一书,本书虽篇幅不多,但求能借此书出版之机遇,与同行们共享其中之乐趣。

本书即将完稿之际,特向为本书提出建议及供稿的各位老师及同学致以诚挚的谢意!

BAE 40/cf

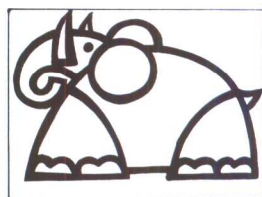
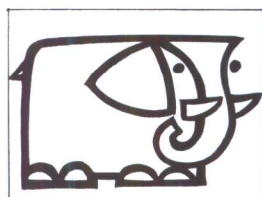
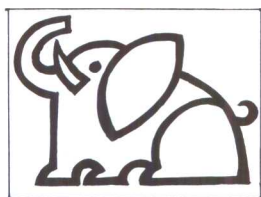
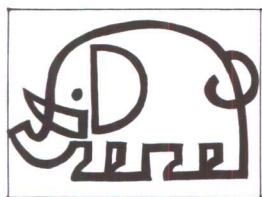

二、动物图案设计造型图例

例图一：大象

造型特征提示：大象应属兽中之王，家喻户晓，其庞大的身躯、笨拙的动作，常铭刻于人们的印象中，大象已成为图案设计中最为常用的题材内容，深受人们的喜爱，大象的基本特征表现为：庞大的身体，如柱的四肢，软长的鼻子，尖利的双牙及扇页式的大耳，设计时，应着重刻画及夸张其头部特征，特别是长鼻及象牙，大耳，人们在欣赏大象时，常常是从这种特征开始的。身体及四肢的造型应尽量简单、概括。

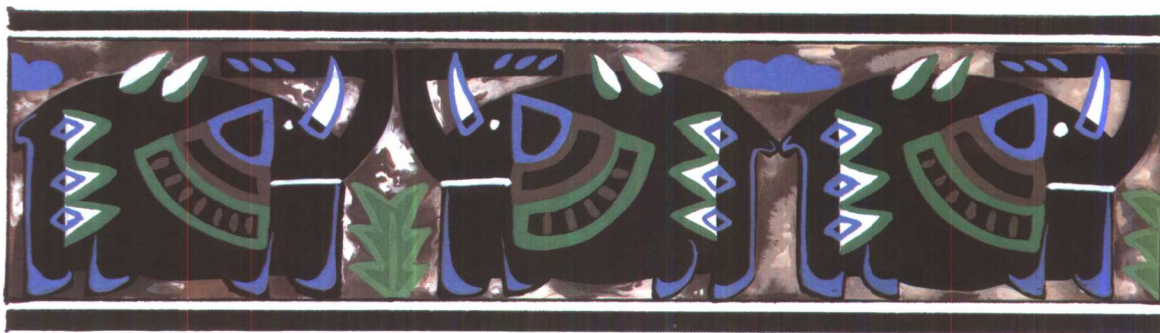
写生原形

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

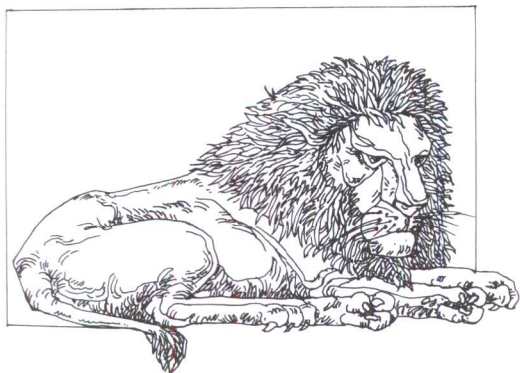
适合纹样图案

四方连续图案

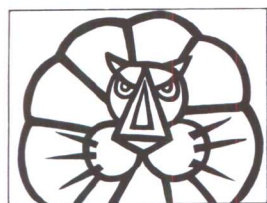
四方连续图案

写生原形

例图二：狮子

造型特征提示：狮子的凶猛、强悍性格已深为人们所共知，狮子群中，雄狮与雌狮的区别很大，图案设计里一般只采用雄狮的造型，因为雄狮的造型更具特征，其主要表现为头部的雄发，所以，画好狮子的头部，其实等于画好了大半，其身体部分与一般猫科动物基本相似，在动态选择方面，狮子静卧和狂奔捕猎的动态也是非常好表现的。角度一般正面、侧面都很好掌握，但仍以其头部毛发为主要夸张变形之素材。

基本形体变化

二方连续图案

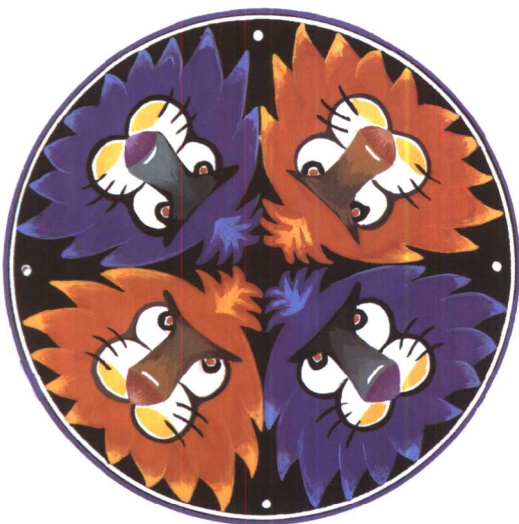
二方连续图案

单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

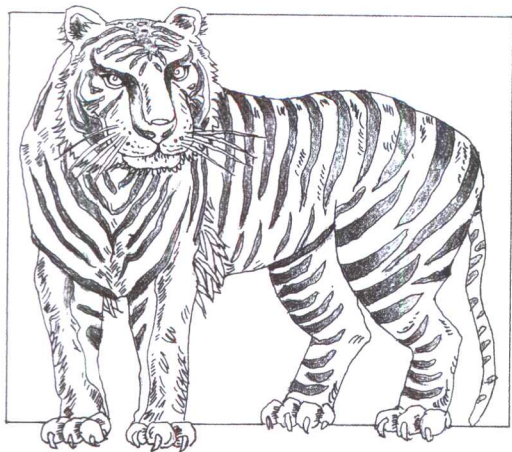
适合纹样图案

四方连续图案

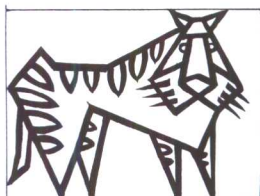
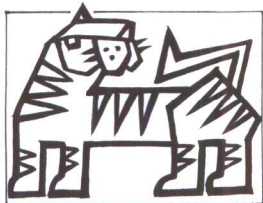
四方连续图案

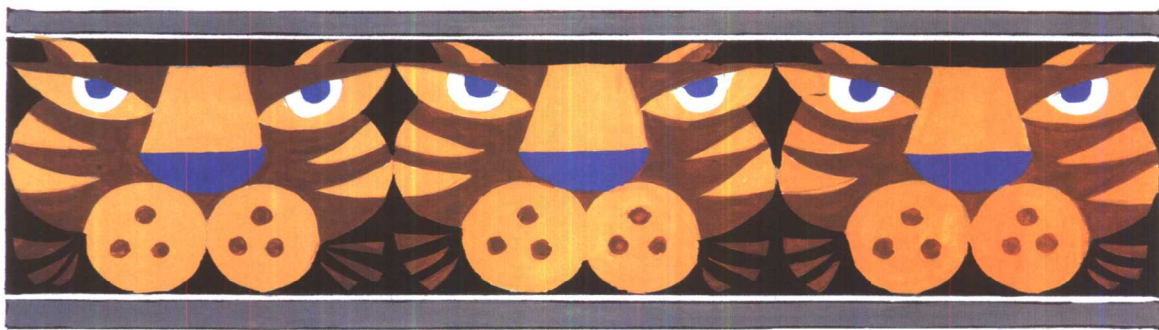
写生原形

例图三：老虎

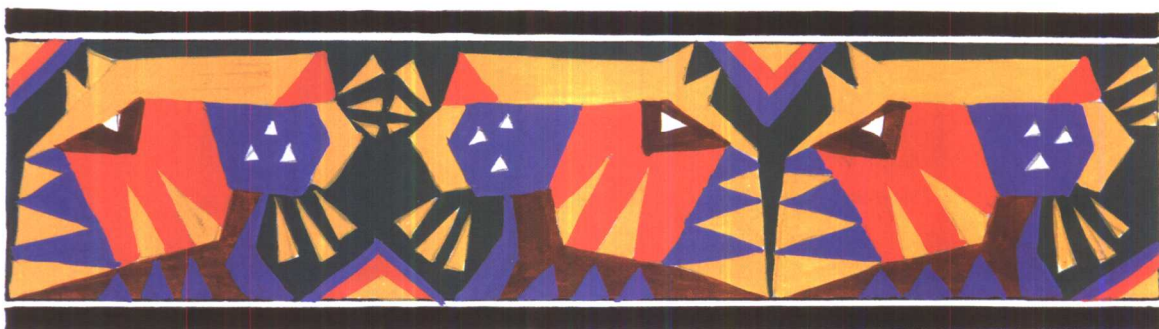
造型特征提示：老虎也是人们非常熟悉和喜爱的大型野生动物之一，属猫科动物，其头部结构及身躯造型与狮子及豹类是非常相似的，老虎的主要特征是从其身上的斑纹所体现的，所以，表现好老虎的头部神态，及动态、结构，再加以斑纹的装饰，是设计好虎形图案的基本要求，初学者画虎形图案，最好先从其半卧式动态造型入手，然后再进行站立及奔走时的动态造型，由简到繁地逐步进行。观察角度一般是正侧面最佳，但有时也可选择正面，应以个人的造型能力来进行。

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案

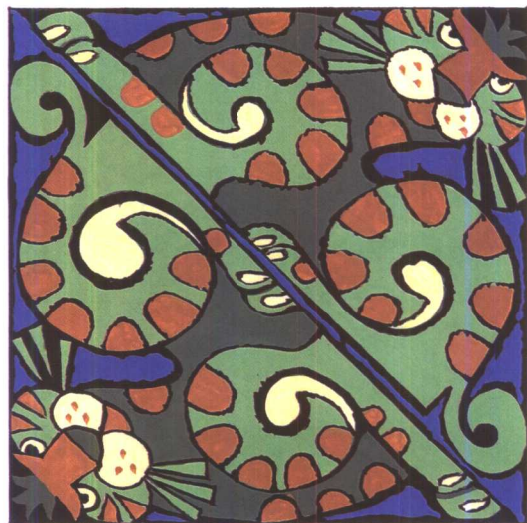
单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

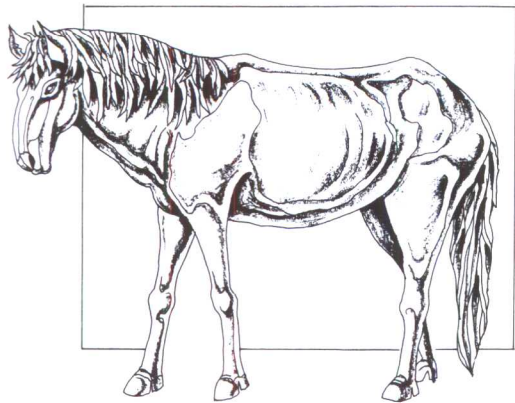
适合纹样图案

四方连续图案

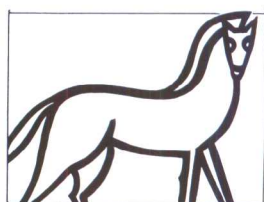
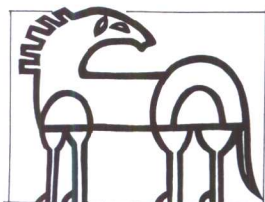
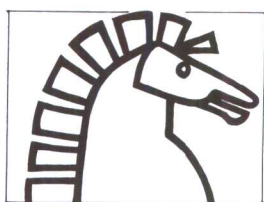
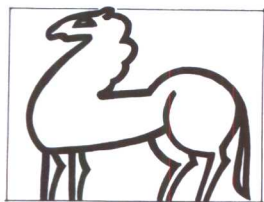
四方连续图案

写生原形

例图四：马

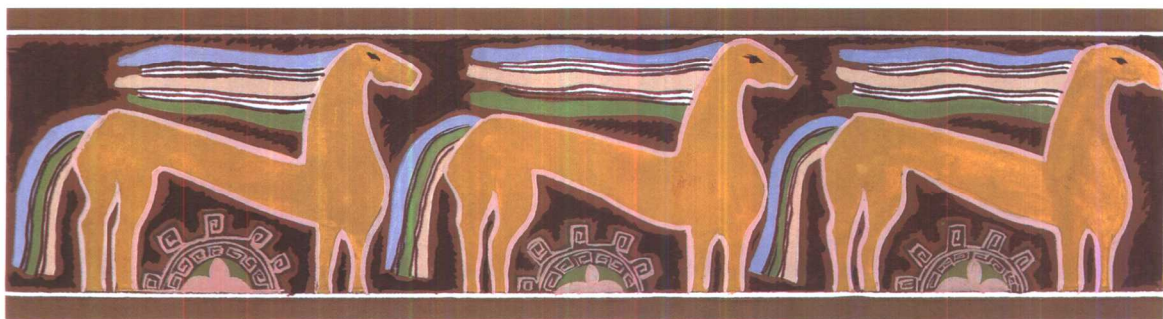
造型特征提示：在很久以前，马就是与人们的生活息息相关的动物之一，无论在何种绘画形式中，马总是最为常见的题材，深得人们的青睐。图案设计中，马的造型也是很多的。马的主要特征表现为高大的身躯、俊美修长的马头、颈背上的马鬃也是设计入画的极佳选择，其中马头的设计最为关键，所以初学者应在马头的夸张变化上多下功夫，与此同时，也应对马的全身结构多做些了解，多画些马的速写，这样才能把马的图案设计得生动而真实，设计的角度选择是不受局限的。动态的设计也可灵活掌握。

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

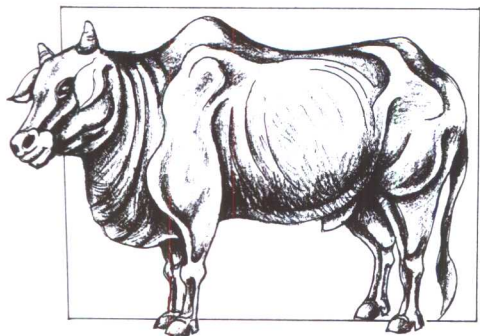
四方连续图案

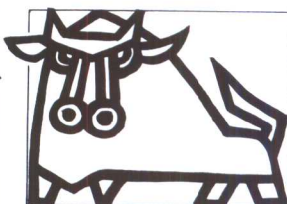
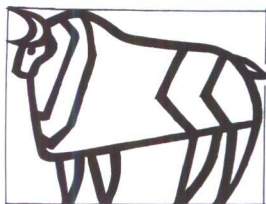
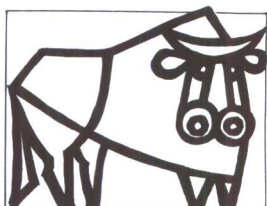
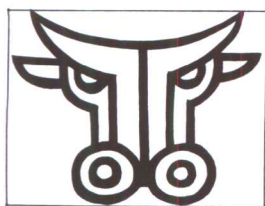
四方连续图案

例图五：牛

造型特征提示：自古以来，牛就是勤劳的象征，远古时期的刀耕火种，牛就和人类结下了不解之缘，在众多的艺术品中，牛的角色也是非常重要的。牛的基本特征表现在其典型的双角上，当然，牛的动态也是需要着重抓住的特征，因为牛的整体造型生动与否，完全取决于牛角与牛的动态结合的准确性和合理性，如斗牛时牛的动态就表现得非常令人激动。初学者如要熟练设计好牛的图案，除了多了解牛的习性和动态结构外，最后还需多做些夸张及变化练习，角度的选择一般以侧面为佳。

写生原形

基本形体变化

二方连续图案

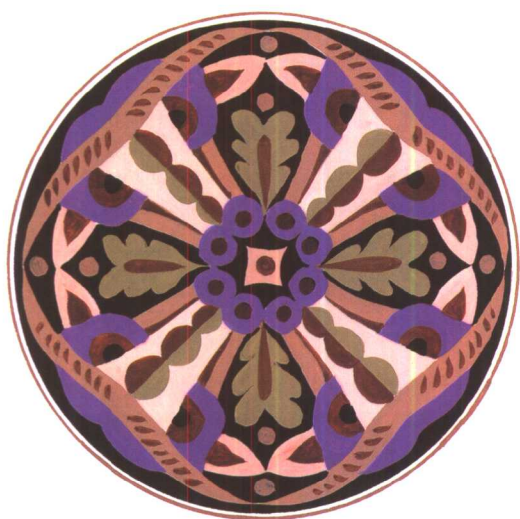
二方连续图案

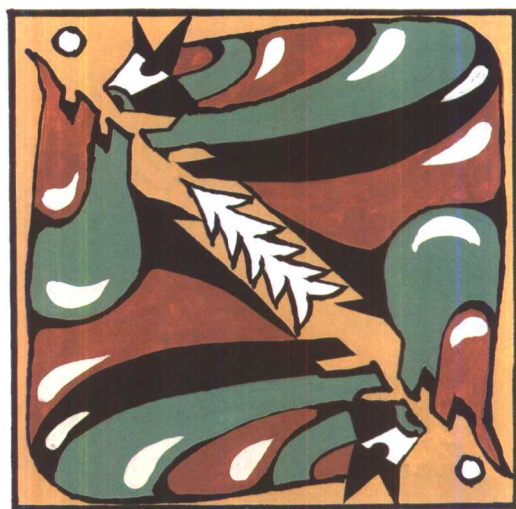
单独纹样图案

单独纹样图案

适合纹样图案

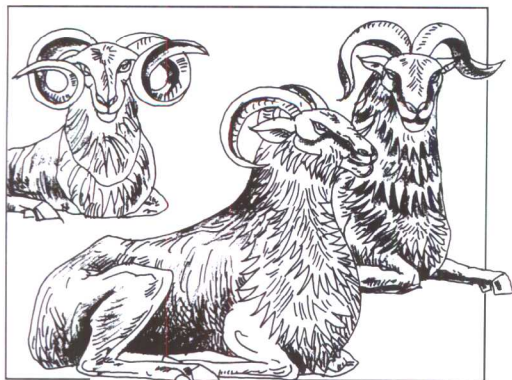
适合纹样图案

四方连续图案

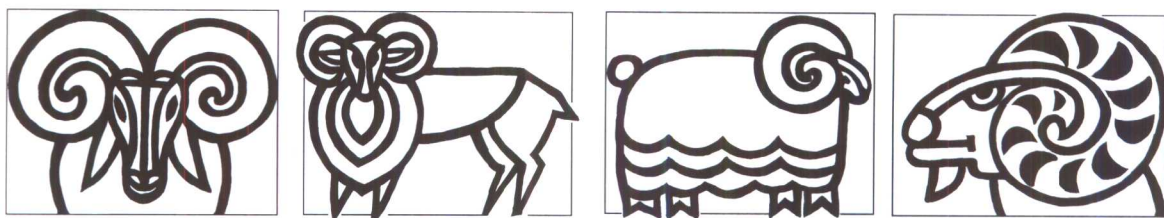
四方连续图案

写生原形

例图六：羊

造型特征提示 羊以其温顺的性格而受到人们的喜爱，羊的种类很多，其中绵羊、山羊最能入画，羊的主要特征表现为弯曲的羊角及绵羊浑身的绒毛。在设计时，只要能加以夸张和变形，就会得出非常感人的羊形图案，羊的图案较之于牛、马等动物来说则显得容易些，初学设计时，应先把羊的头部做些简单的练习，然后再配合以动态的造型来进行设计。

基本形体变化

二方连续图案

二方连续图案