

21世纪

技法系列丛书

新四大变化

XINSIDABIANHUA

动 · 物 · 变 · 化

关于动物变化

素材的收集与整理

动物变化的目的及方法

物变化的形式美法则和构图

物表现技法

物变化步骤

郑军 东明 编著

辽宁美术出版社

21ST CENTURY
LIAONING FINE ART PUBLISHING HOUSE

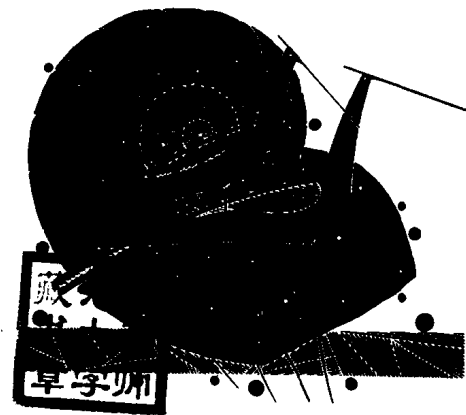
J622.2/24

新四大变化

XINSIDA BIANHUA

动·物·变·化

郑军 东明 编著

辽 宁 美 术 出 版 社

策划：郭治国

图书在版编目 (CIP) 数据

新四大变化：动物变化／郑军等编著．—沈阳：辽宁美术出版社，1999. 12

ISBN 7-5314-2344-8

I. 新… II. 郑… III. 动物—图案学—高等学校—教材 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 71764 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本：880 × 1230 毫米 1/24 字数：40 千字 印张：8.5

印数：1 — 5000 册

1999 年 12 月第 1 版 1999 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑：小 冬 亦 铭 郭治国 责任校对：王 岩

封面设计：张东明 版式设计：小 冬

定价：20.00 元

原
书
缺
页

原
书
缺
页

序

中国的传统艺术，的确也真奇怪，处处流露出装饰的痕迹。连我们的戏剧都没有离开装饰性十分强的图案化，诸如它的表演动作，服装设计，脸谱化妆真是无一不带着图案美。正是这种图案美方显出它们的可贵，也正是这种图案美辅助了戏剧艺术达到更美妙，更高超的境界。

中国传统图案是中国传统艺术的一个部分，其设计的种类甚多，工艺特点也不同，但就其构成要素和规则来讲都是一致的，其基本要素不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面。这三个方面的涵义，正是中国传统绘画方法中的“应物象形”、“随类赋彩”和“经营位置”，象形是指形象的再创造，它是色彩，布局所表现的内容，色彩、布局是表现内容的形式。图案的学习与研究不外乎“形象”、“色彩”、“构图”三个方面相互关系的探求，三个方面既相互关联，又各自发挥着作用。可见，图案的设计可以复杂得像一篇大文章，又可以“不着一字尽得风流”，有规律，但又不为常规所局限。

图案的设计，要求它的每一命题来源于自然生活，但它又不以自然的再现为满足，以“艺术夸张”、“创造想象”、“虚构幻想”的手段去表现自然。通过“艺术夸张”使其形象更典型，突出美、集中美的趣味，富有艺术的感染力。通过“创造想象”把无穷的联想和设想运用到创作之中，以达到形象的装饰化。通过“虚构幻想”，可使设计中的造型变化丰富、形象美观、趣味性强。像传统的龙凤图案就是想象虚构的形象，在图案的变化处理上，运用虚构幻想，使它充满着浪漫色彩和对于未来美好的向往。

图案的写生变化是两种技术的结合，“写生”是摘取自然物象，分析自然物象的生长规律及其形体、结构的特征，为创造装饰纹样提供依据的绘画技巧。“变化”是图案的专有名词，即为造型之意。它依据写生的资料，在美的原则的支配下，作取舍与加强的处理，使自然物象成为一种新的形态的基本方法。

图案的写生变化，包括“人物图案变化”、“风景图案变化”、“动物图案变化”、“花卉图案变化”四个大类，在今天的实用美术中，依然发挥着很大的作用，在美术院校，设计学科的学生的学习训练中依然是必修课。

郑军、东明所绘“四大变化”套书之一，集多年的创作经验，研究成果而成，其图案造型功底扎实，变化多样，从写实变化到写意变化，在设计创意绘制中也不乏各种表现技法，有“省略法”，“添加法”，“几何法”，“求全法”，“绘写法”，“印拓法”，“喷染法”，“熏灸法”，“擦刮法”，“拼贴法”，“对印法”等等，真可谓“大而全，美而精”。该书的出版对于美术设计界的学者、学子是一件幸事。

张建新

1999年5月

于济南名人画廊

第一章：关于动物变化

中国是一个具有悠久历史的文明古国，灿烂辉煌的文化艺术，可谓源远流长。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。

在动物题材的图案中，画的虽然是动物，但表达的却是人的思想意识和感情。原始人和动物的命运休戚相关，他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、羽翼绚丽的孔雀等，显露出祖先与大自然搏斗中萌发的希望和欢乐。

文学作品中的“老骥伏枥，志在千里”的描写，就非常形象地把动物人格化了。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，从而赋予动物画以耐人寻味的感情色彩。中国古典画论中所讲的气韵生动、神出于形，是说明造型艺术强调形体的形式感和线的起伏变化，由此产生了作品的神韵和情趣。动物的变化，首先要善于捕捉其瞬息万变的姿态，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，动物变化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。

一、动物的特征

千姿百态地展现着各自的奇异相貌的动物，经过艺术家的细致观察，会更深入地发现它们的外貌特点和内在神气。动物可以简单地分为两大类：一类是食肉动物，一类是食草动物。由于食肉动物的主食是肉，必须具备进攻的能力，并具有凶猛的性格。食草动物因有足够的草料使它们生存，可以随心所欲地享用，因而养成了温顺忠厚的性格。食肉动物的眼睛大都长在额的前面，便于观察发现猎物，有锐利的牙和爪，颈短腰长，体形灵活。食草动物的眼睛大都长在额的侧面，能硕前观后，便于逃跑，颈长腰短，有的头上长角，以便于自卫。大象的鼻子既是工具又是武器，刺猬的针刺、犀牛的角、野猪的獠牙等都是自卫的武器，可以使敌对者望而生畏，不敢靠近。猴子好动，或探头窥视，或偎依搔痒逗人发笑，兔子常回首眺望，前脚收缩，若发现敌情，拔腿便跑。另外，食草动物能躺不能坐，既无利爪也无利牙，有的只是依靠角来自卫，没有角的食草动物，只能依靠自身特殊的生存本能——逃跑。食肉动物可坐可躺，能张牙舞爪吓唬对方，并寻机进攻（图1、图2）。

昆虫，具有明显的头、胸、腹，都有一对触角，有明显的四翅，骨骼都生在体外。昆虫的头各具特色，有三角形的、圆

图1

图2

图3-1

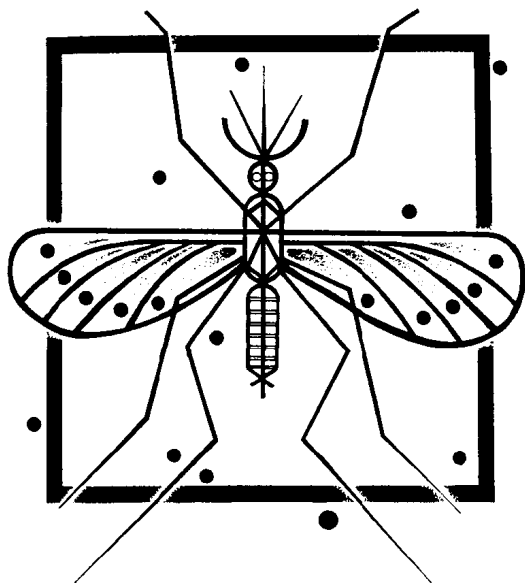
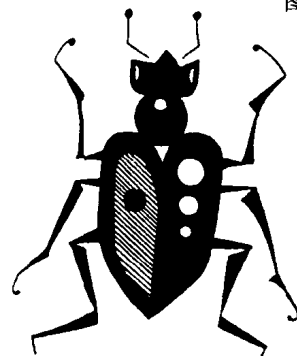

图3-2

形的、扁形的、长形的、方形的等等。头上的触角有线状的、鞭状的、羽状的、竹节状的等等。昆虫的胸部大都由三节组成的，每节下面各生一对足，胸背上普遍生有四翅，有的虽已蜕化，但仍保留残痕（图3）。

鱼，具有优美的流线体形，以适应在水中运动，而且具有一定的色彩，色彩的主要作用在于隐蔽自己，以免被敌害或猎物发现。鱼类的形体与色彩，同时又给人以美的享受。世界上有许多地方把热带鱼视为观赏鱼。至于玩赏性的金鱼，明文震亨的《长物志》卷四中说：“朱鱼独盛吴中，以色如辰州朱砂故名。此种最宜盆蓄，有红而带黄色者，仅可点缀陂池。”金鱼本身的品种千变万化，给人一种愉悦难忘的印象。公园中的金鱼池，照例是每天游人集中的地方，集会中出售金鱼的滩子，经常招引大人小孩不忍离去（图4）。

禽鸟的变化，主要追求的是灵气与神韵、意趣和意境，应了解它们的性情、形象特征、典型动态等，在变化时应强调个性特点，使长的更长，短的更短，胖的更胖，瘦的更瘦（图5）。

二、向传统学习

我们学习动物图案变化，应寻求一条捷径和阶梯，而这个捷径和阶梯就是学习传统图案，学习传统图案中淳朴构思，精微技艺，装饰手法，借以启迪对题材的处理和运用，领悟作品的意图、观念和独到的想象力，以求达到装饰美。初学阶段是兼收并蓄的过程，要不断地充实自己对动物变化方面的素养，打好坚实的基础。

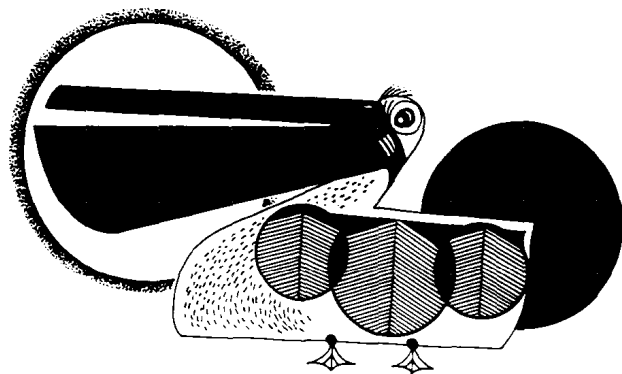

图5

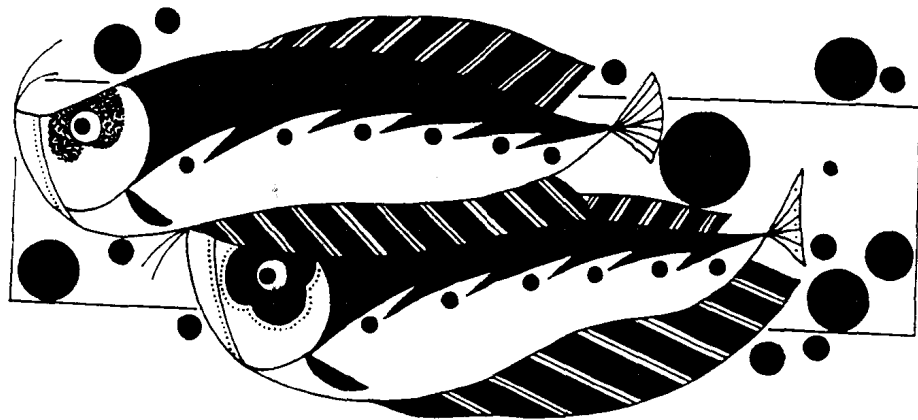

图4

在陕西西安半坡村发现的一个陶盆，上面有一人面鱼纹结合的图形，其中人面做圆形，眼、耳、口、鼻等五官成三角形和人面的圆形形成对比。大鱼的鱼鳞用并行交叉的线组成，小鱼的鱼鳞省略了。可谓构思巧妙，形象单纯。

中国古代传统图案的精华——吉祥图案，是一类非常重要的艺术形式，它是运用走兽、花鸟、人物、器物等具体形象，通过借喻、比拟、双关、象征及谐音等表现手法，来寄托人们的美好愿望。

以鱼为例，许多吉祥图案中用“鱼”和“余”的谐音，象征富裕、吉祥和美好。年画中的“连年有余”、“鲤鱼跳龙门”等在民间一直流传，人们通过鱼和娃娃的形象构成吉祥画面，以表达对美好生活的憧憬。在鱼类中最受崇敬的数鲤鱼和金鱼，民间蓝印花布大都有金鱼兰花、金鱼菊花、鲤鱼梅花等图案。汉代石刻画像乐舞中有舞鱼灯的图形（图6）。

蝴蝶和蜘蛛作为吉祥物，被喻为喜兆和长寿。蝴蝶、猫和牡丹组成的画面，表示耄耋富贵；蝴蝶和瓜组成的画面，表示瓜瓞绵绵；蜘蛛沿着一根蜘蛛丝往下滑，表示“天降好运”等等。

孔雀自古便被视作珍禽异鸟，其光彩夺目的尾屏更是为人所爱，室内插一支孔雀花翎便可避邪。鹤为长寿仙禽，被称为“一品鸟”。鸳鸯古人称之为匹鸟，形影不离，雄左雌右，飞则同振翅，游则同戏水，栖则连翼交颈而眠，因此，鸳鸯被认为是祝福夫妻和谐幸福的最好吉祥物。吉祥图案有“鸳鸯贵子”、“鸳鸯戏荷”、“鸳鸯长安”等。

由于吉祥图案表达了人们的美好理想和对美好生活的追求，所以在日常生活和喜庆场合中被广泛应用，我们可以从年画、刺绣、剪纸、陶瓷、建筑等工艺美术中参考、借鉴，从而为下一步的动物变化打下基础（图7）。

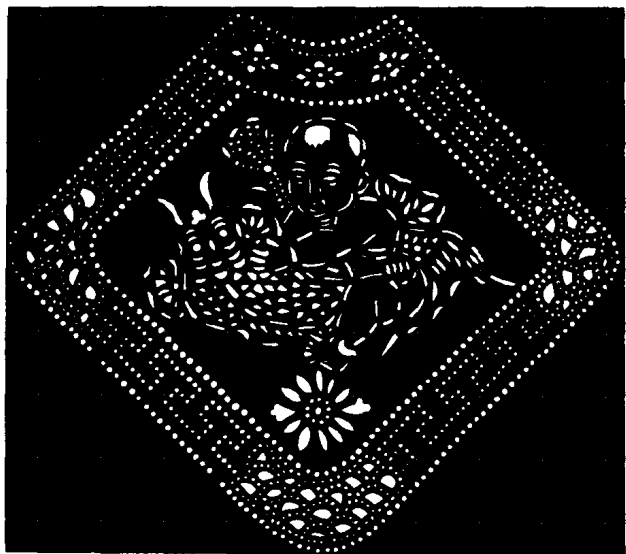

图6

图7

第二章：素材的收集与整理

动物素材的收集，一般应合乎以下三个基本条件，即：要有鲜明的形象特征；要有美观的外表纹理及色彩；被认为是喜闻乐见的对象。

一、直接素材的收集与整理

直接素材是以写生为手段，直接从大自然中索取的素材，是动物变化的“源”，是基础。它对培养观察力、积累美的修养有着很大的影响。动物写生的目的就是提高对美的修养和对美的观察能力，从而进一步表现美、创造美。

在进行动物写生前应细致观察，最好先选取自己熟悉的动物，然后把各部位的结构搞清楚，默记在心。这种观察、默记、默写、速写的过程，是理解、推理的过程，只有熟悉形象、理解形象，才能由手中的笔记录到画面上。

动物写生主要追求的是灵气和神韵、意趣和意境，不必过高要求画面的技巧，写生的目的是素材的收集，绘画技巧高固然好，差一点也无妨。动物写生可一个课题一个课题地去攻破，先研究猛禽还是鸣禽？海洋动物还是昆虫？怎样表现神态？如何处理好组合关系？都要列出研究课题，使学习与研究纳入严密的科学轨道。

写生时应特别注意以下几点：

1. 鸟类的速写，在线条的处理上要根据羽毛的生长规律、方向着笔，翅和尾的羽毛可画得粗一些，头颈部和腹部的羽毛可画得疏一些。可将整个鸟理解成大小不同的椭圆形，先画出头和身体两个椭圆形以确定这两个主要部位的形体位置，然后再加上颈部、翅膀、脚趾和尾巴，这样就可以画出一个完整的鸟类形态图。

例如：画鹦鹉，先用椭圆形和圆形画出体部和头部位置，再画头羽、体羽和尾羽的轮廓线，画完三羽后，最后画眼睛、嘴和脚。鹦鹉的特征是嘴短而强，上嘴弯如钩，两趾向前，两趾向后，善攀缘。画犀鸟，先用椭圆形和菱形画出体和头的位置，再画颈部和尾羽的轮廓线，最后画嘴、眼睛和脚。要注意犀鸟的形状：冠斑犀鸟，嘴大且呈蜡黄色，嘴上盔突侧扁且高大，盔突侧有一黑色带状斑纹，身体大部分为黑色；双角犀鸟体形较大，盔突特大呈桔红色，盔突上方有一凹；棕颈犀鸟，头上无盔突，仅嘴的基部有几条斜棱等。画企鹅，先用两个椭圆形画出体部和头部的位置，再画翅膀和嘴，最后画颈部、脚和眼睛，头部、翅膀和背部涂黑色。老鹰、秃鹫、鸢、隼等猛禽，嘴及爪锐利，弯曲如钩，翅膀强大有力，目光敏锐，善于翱翔或滑翔，有一套独特的捕食空中或地面猎物的本领。鹤、鸕等鸟，具有嘴大、颈长、腿长的特征，被称为涉禽。鹈鹕、大雁、海鸥等身体呈纺锤形，嘴扁，足趾间有蹼，善飞又善游，被称为游禽。燕子喙短而平扁，尾羽分叉，足趾三前一后等等（图8）。

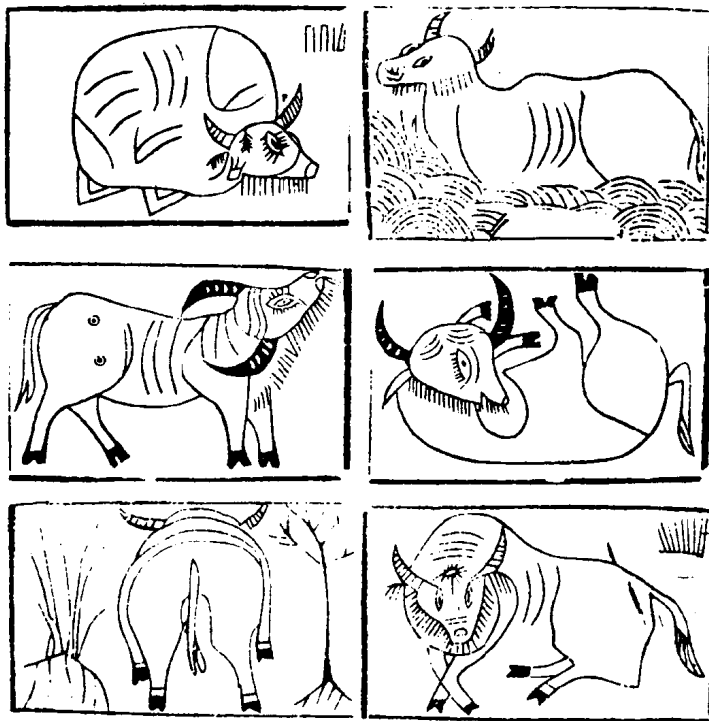
2. 畜兽类除头、颈、尾外，躯干和四肢是形体结构的核心部分，速写时可先将躯干和头部用不同的几何形体确定位置，四肢和其他部位可根据不同动物的外部特征和动态进行勾画。

3. 鹿科动物体形优美细长，头部生有大小不同的角，颈部随着各种姿势变化较大。鼬科动物身躯、尾部较长，四肢较短，善于快速穿行。猫科动物头圆，视觉、听觉灵敏，有着强健的体形和锐利爪牙以适合捕杀其他猎物。哺乳动物的毛皮各有不同，牦牛和猴类的毛长，可用长线条表现，以针状毛为主的动物，其毛可画得重一些，以绒毛为主的动物，其毛可画得轻且短一些。犀牛等动物的皮厚而硬，主要部位均有褶皱，线条可画得重而粗一些。

图8

图9

4. 有些动物很有特点,写生时应将其特点表现清楚。如虎、斑马等身上有条纹,小黑熊胸前有月牙形白斑,老鼠背部有色带,有些啮齿类动物的背部有黑线等等。

写生时可在画旁配以文字,记录对象的特点与当时的感受,文字记录的过程也就是感受理解的过程,同时又增加了对形象的记忆。

二、间接素材的收集与整理

间接素材也称人工素材,是以临摹、借鉴为手段,从人工造型物象(即无生命的静物)中获得的素材。是动物变化的“流”,它只能起到启发、诱导、点化和提示的作用(图9)。

我们学习动物变化,要善于开源积流,兼收并蓄。同样的素材由不同的人运用,创作出的图形却千姿百态,风格各异,这里就有个取材的角度问题。

三、写生的方法

动物的写生大体可以从三种方法入手,即线描写生、素描写生和淡彩写生。

1. 线描写生

以线刻画形体,可以利用最少的笔画,抓住最关键、最有代表性和表现力的动态,线条可粗可细,用笔要洗练,把动物的结构关系交代清楚即可。写生时可用铅笔、钢笔、毛笔等(图10)。

2. 素描写生

采用素描写生的方法是为了表现出动物的形体关系,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。

运用铅笔写生时,要注意虚实变化的处理,应画出层次和空间感,调子深浅浓淡的变化结合不同形式的用笔,可以表现出动物不同性格、质感,以体现出动物的真实美感。钢笔素描的特点是线条明快,调子简洁明了,有很强的表现力(图11)。

3. 淡彩写生

淡彩写生是在铅笔或钢笔勾勒的基础上,加以淡彩渲染,在极短的时间内将动物的固有色记录下来。淡彩写生具有方便、简洁、快捷的特点。可用国画色、水彩色或水性彩色铅笔描绘。

图 10

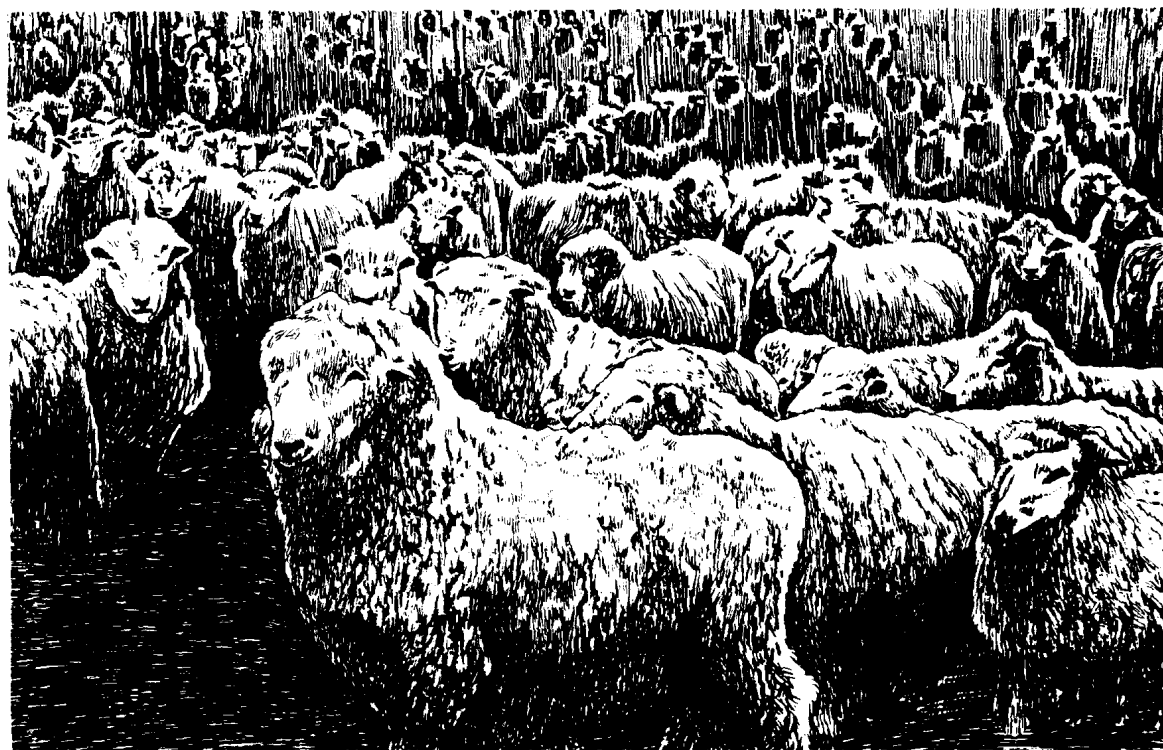

图 11

第三章：动物变化的目的及方法

一、为什么要进行动物变化

对写生收集来的素材，必须进行艺术加工，使之更理想更典型，达到更美的艺术效果。要善于运用疏密、虚实、方圆、起伏、轻重、刚柔等对立矛盾的因素统一在一个造型中，构成互相制约而不是互相对抗的和谐整体，这是创作一幅成功的动物变化的关键。

装饰变化的目的包括三个方面：

第一，通过变化，使原对象的特点更强、更典型。

第二、通过变化，使形象更美、更理想、装饰性更强。

第三、通过变化，以符合工艺制作的要求。

动物变化首先应抓动态，抓神态，抓特征。动物的特征包括体态特征和局部特征两个方面。鹿的角是雄鹿的重要特征，如果用夸张的手法表现鹿角的壮美是很合适的。在民间玩具中，布老虎是人们非常喜爱的，将这一凶猛的动物变得幼稚而可爱，它的成功之处在于抓住了虎的典型特征而加以夸张。公鸡在动物变化中也是很常见的，可重点刻画鸡的尾部与头部，这在中国民间剪纸中是刻画得很成功的。鱼生活在水中，而鱼的变形虽然没有水，但给人感觉到了水的存在，因为将鱼画成了一种半透明的结构，水也就自然可以想象了（图12、图13）。

二、动物变化的方法

动物变化可分为具象变化和抽象变化两大类型。

具象变化是在写生资料以及图片的基础上，去粗存精，进行加工修饰，使变化的图形近似于原型。这种变化因形象有据可依，故较易于掌握。

抽象变化的图形与现实形象的距离较大，它主要强调本质特性，夸张个性，削弱了共性的东西。运用这种特殊的艺术形式，能唤起人们的共鸣心理。并取得良好的装饰效果。

下面介绍几种常见的变形手法与规律，以供学习时参考：

1. 剪影法

剪影是最简洁的图案表现形式，它主要通过外轮廓来表现各种动物形象，一般以侧面为好。剪影的动物形象一定要简洁、清晰，它要求既写实又具装饰性，要抓住动物的主要特征。

鸟类剪影可选择较有代表性的鸟，动态可选择站在树枝上的，在水中游动或在空中飞翔的。为了较充分地表现鸟类的