

新编装饰图案基础

动物图案

张梅 董静 孔庆君 编著

化学工业出版社

新编装饰图案基础

动物图案

张梅 董静 孔庆君 编著

化学工业出版社

·北京·

编写人员

张 梅 董 静 孔庆君 杨振喜 闫 伟
李 博 尹 璐 杜轶姝 许 冬 邱 阳
李双远 王国芳 姜 麟 马维艳 斯日古楞

图案作品提供人员

李 木 周 浩 纪研名 林 明 董晓黎
张 亮 李 伟 董文刚 程目刚 李 娜
刘秋彤

前 言

设计工作者的两个最基本的功夫：一是创造新形象的能力，二是色彩的设计能力。形象是色彩的载体，没有形象“色彩无的放矢”，也不存在无色的形象。因此装饰图案基础是培养学生创造新形象最重要的设计基础课程之一。笔者在主编《新设计色彩》的基础上，为了设计专业的造型需要，又把多年的图案教学实践经验积累编辑成丛书。

这套丛书分别是《新编装饰图案基础——植物图案》、《新编装饰图案基础——动物图案》、《新编装饰图案基础——人物图案》、《新编装饰图案基础——风景图案》。

设计工作者有了坚实的造型基础，设计应用的时候才能灵活运用，不至于生搬硬套。越来越多的人认识到了图案的重要性。

大自然有取之不尽用之不竭的创作资源，该套丛书在面向自然、崇尚自然、尊重自然的基础上，分别以植物、动物、人物、风景作为写生变化的对象。通过写生了解其生长规律、生活习性、生活规律、生态环境等特征，为图案的变化积累大量素材。

为了造型思维发展取向和设计专业造型需要，此套书为读者提供创造新形象的方法及形象的审美依据，为艺术院校的设计基础课和设计爱好者提供一套比较理想的重视“形”本身的形式美的图案教科书或参考书。不足之处，希望读者提出宝贵意见。

2007年3月

目 录

第一章 动物图案的写生	1
一、写生的目的	5
二、写生的对象	5
三、写生的方法	5
四、写生的要求	6
五、写生的工具及方法	7
第二章 动物图案的形式美	21
一、公认的形式美	25
二、图案的形式美原理是变化与统一	26
三、图案的装饰美原理是条理与反复	27
第三章 动物图案的变化	73
一、省略法	77
二、添加法	77
三、夸张法	77
四、几何法	77
五、适合法	78
第四章 动物图案的造型创意	103
一、拟人	107
二、拟物	107
三、寓意	107
四、象征	107
五、借代	107
六、分解构成法	107
七、联想法	108
第五章 动物图案的制作技术	127
一、点绘法	131
二、线描法	131

三、平涂法	131
四、刮法	131
五、吹法	131
六、肌理法	131
七、光影法	131
八、剪影法	131
九、剪纸法	132
十、剪贴法	132
第六章 动物图案的构成	159
一、单独纹样	163
二、连续纹样	163
第七章 装饰构图	177
一、格律体构图	180
二、平视体构图	180
三、框式构图	180
四、曲线构图	181
第八章 动物图案的应用	191
一、古代图案的应用	195
二、近、现代图案的应用	195
参考文献	217

第一章
动物图案的写生

自然界中千姿百态的物象为造型艺术的创作提供了丰富的素材，大自然是取之不尽、用之不竭的源泉，装饰图案的写生要面向自然、崇尚自然，才能保持艺术创作持久的生命力。

一、写生的目的

动物写生的目的是为动物图案的变化收集素材，是观察客观动物、记录客观动物，为动物图案变化积累素材的有效途径之一。通过动物写生可以了解动物的生活习性及生态环境等特征，为动物图案的变化积累大量的资料，同时，通过动物写生还可以锻炼观察动物的能力和表现动物的技能，激发创作灵感，为动物图案的变化做好准备。

二、写生的对象

在自然界中，凡是合适的客观形态都可以作为写生的对象，这种客观的形态包括自然形态和人文形态。

动物的自然形态：鸡、鸭、鹅、狗、猪、马、牛、羊等一切有生命的动物。

动物的人文形态：城市建筑中的动物雕塑、园林建筑中的动物景观小品等。

三、写生的方法

写生时要选取合适的动物及动物合适的角度，要对描绘的动物进行细致全面的观察和分析。描绘时根据需要进行处理。方法如下。

1. 整体描写与局部描写相结合

任何动物都是由各个局部组合成为一个整体的。一般绘画写生时是先从动物整体着眼，观察动物的外形特征及精神面貌，之后再观察动物的局部，然后进行刻画描写，一般情况下遵循整体-局部-整体这样一个规律。装饰写生不用遵循这个规律，可以整体描写，也可以只描写某个局部，或整体和局部结合，还可以把另一个角度看到的姿态，画到当前的画面上。

2. 如实描写与适当取舍相结合

在写生时，并非必须是对所有的动物进行如实地描写，有时可以根据美的需要，进行适当的取舍。适当的取舍是在写生过程中对具体动物的归纳与总结，如将多处的不同的动物结合在一个画面中，或将所观察的对象中不美的、凌乱的部分去掉。适当的取舍可以突出所要描写动物的主次关系及形式美。

3. 写实与写意结合

写生的过程也是对美的发现过程，作者表现的过程也是对感受抒发的过程。因此在写生时，作者可以根据自己的个性、喜好等对所要描写的动物进行适当的写意，或将写实与写意结合起来处理。

4. 速写与慢写相结合

由于所描绘的对象不同，描绘的速度也不同，所以有速写和慢写之分。速写是快速表现动物的写生方式，多用简洁的线条记录下生动的姿态，常用于运动中的动物。慢写则是多用于表现静止的动物，可以深入地表现动物的结构特征和面貌。根据具体的需要还可以将速写与慢写结合起来，比如，对于运动着的动物或人物，可以先以速写的方式记录下大体的动势，待静止下来再进行仔细的描写。

5. 写生与记忆结合

将观察过的动物在大脑中记下来，之后再在纸上描写出来，这就需要对动物进行细致入微的观察，掌握事物的形态特征、结构规律。根据分析、研究、综合的结果在纸上把记忆的对象表现出来。记忆是以速写和慢写做基础的写生，它比速写和慢写难度更大，要求在观察时要认真分析，在默写时不断的与记忆中的动物进行对照和改进。

四、写生的要求

在写生过程中，要注意到以下几点。

1. 抓住让你感动的动物

写生不仅是记录客观形象，同时也是人与自然的一种交流和表达，这种记录与表达是同步进行的。因此，写生时要善于抓住稍纵即逝的感受或灵感，进行自由奔放的、丰富的联想。不仅要观察动物整体和局部，还要观察它的内在神韵。写生的对象感动了自己，记录下的写生对象就会感动他人。

2. 抓典型姿态和特点

当选好所要描绘的动物后，再从各个角度反复观察比较，取其最能体现对象的特点和美的姿态进行写生，如俯姿、侧姿、转姿、仰姿、伸姿、曲姿、卷姿、多姿，这样可使你描写的动物生动，具有鲜活的生命力。

3. 角度要适宜

写生的角度非常重要，写生成功与否，很大程度取决于角度的选择。图案形象虽然千变万化，但其表现的角度则是很规律的，一般来说侧视、正视、俯视的角度居多。只有特征鲜明而且形象优美，清晰的角度，才是最佳的角度。

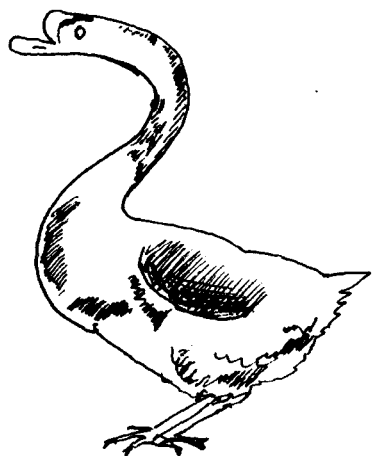
4. 结构和比例要清楚

结构和比例是进行图案变化的根据，图案不管怎样变，清楚对象的结构和比例才知道在哪下手，如何下手，因此装饰写生主要任务是要记录写生对象的结构、比例，然后是明暗关系，有时还可以忽略明暗关系。

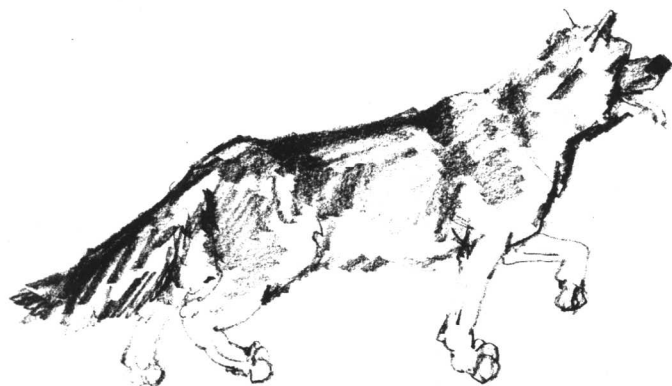
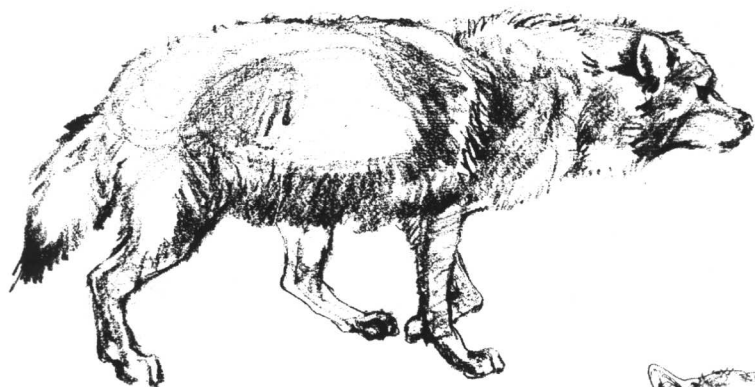
五、写生的工具及方法

写生时常用到的工具有铅笔、钢笔、麦克笔、碳素笔等。使用不同的工具表现出来的效果也不同。

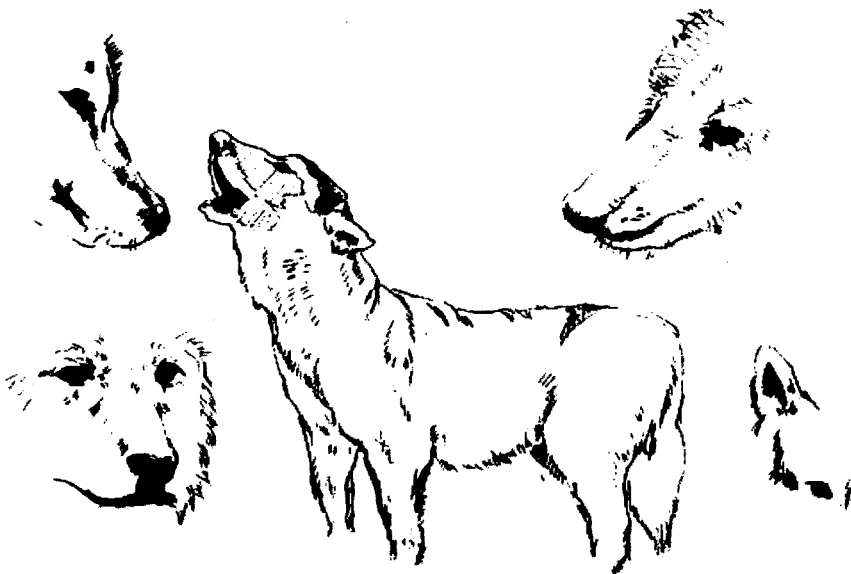
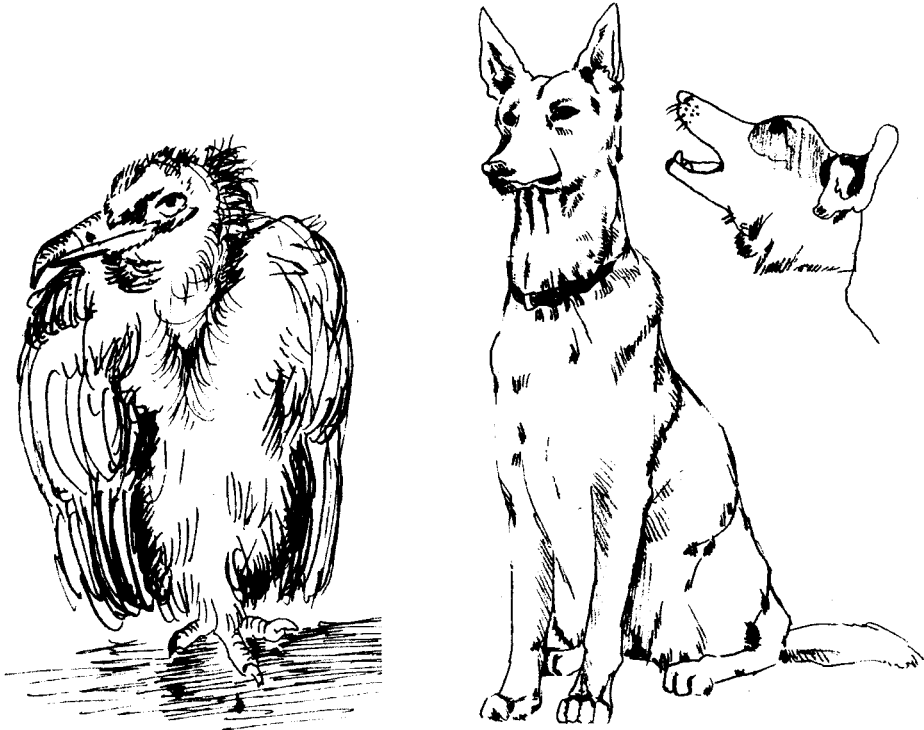
初学者一般用铅笔写生，铅笔易擦写，可修改，可以分出深浅两色。使用钢笔和麦克笔表现出来的效果细致、流畅，而且易于保存。但由于笔尖的特点，绘画出来的线条粗细变化不大，所以应注意利用线条的疏密、虚实、刚柔来表现对象。毛笔具有吸水性强的特点，“墨分五色”，再加上丰富的用笔，表现力丰富。

整体描写

整体与局部描写

整体与局部描写

