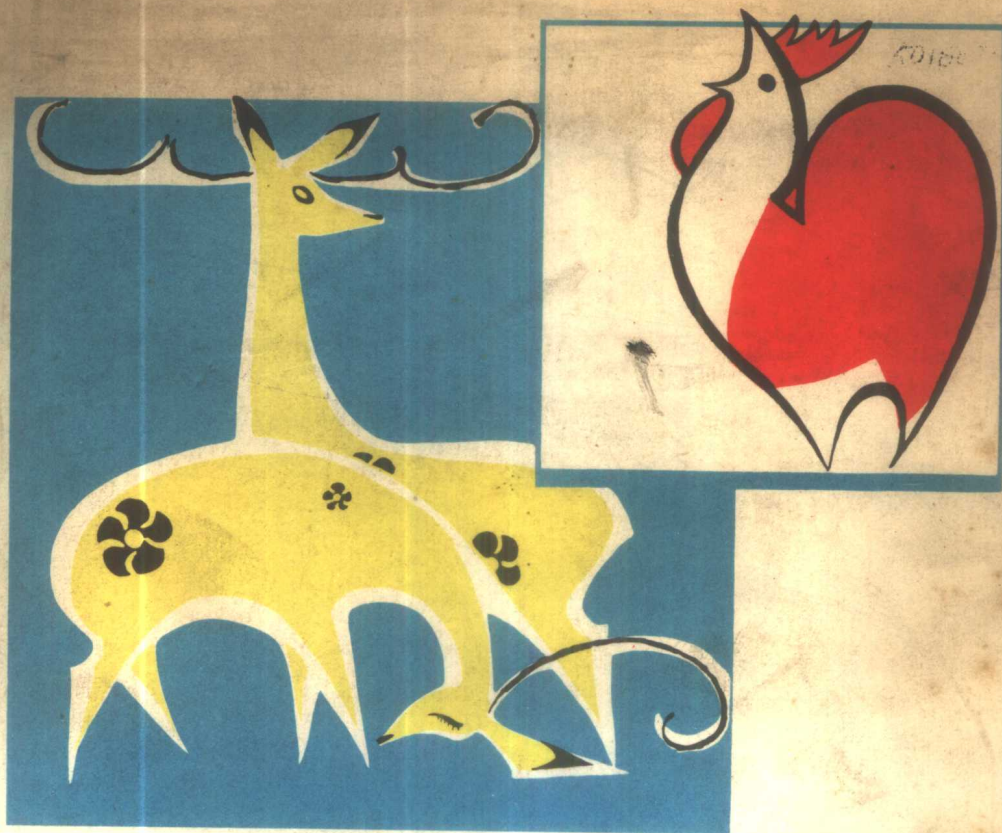

501869

82151
6013

鲁迅美术学院工艺系

吕孟祥 编绘

动物图案

成都工學院圖書館

基本馆藏

辽宁人民出版社

工艺美术丛书

501869

501869

82151
6013

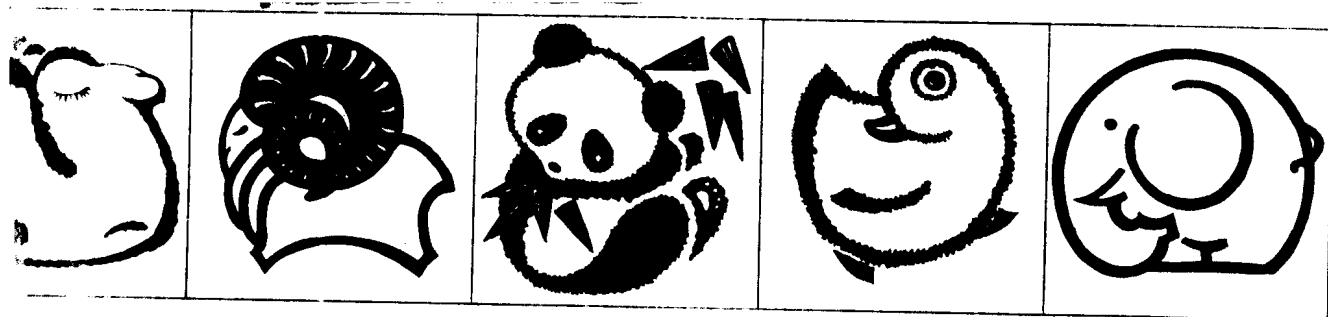
82151
6013

动物 图案

*D*ONGWUTUAN

鲁迅美术学院工艺系

吕孟祥 编绘

辽宁人民出版社

出版说明

我国图案有着悠久的历史，它是祖国文化遗产的一个组成部分。

建国以来，特别是在粉碎祸国殃民的“四人帮”以后，在英明领袖华主席抓纲治国的战略决策指引下，为把我国建设成为社会主义现代化强国，广大工农兵对于工艺美术更为重视。为了满足广大工农兵及工艺美术设计人员的需要，本着毛主席“百花齐放、百家争鸣”，“古为今用、洋为中用”和“推陈出新”的方针。我们编辑一套《工艺美术丛书》，分列为《花卉图案》、《动物图案》、《风景图案》、《人物图案》和《器物图案参考资料》等几个分册，将陆续出版，以供美术工作者和美术爱好者的参考应用。

这本《花卉图案》绝大部分是编著者自己创绘的，同时也收集了一些花卉图案资料，都还不很成熟，加上我们编辑这方面的工作又没有经验，难免出现缺点，殷切的希望读者多提宝贵意见。

目 录

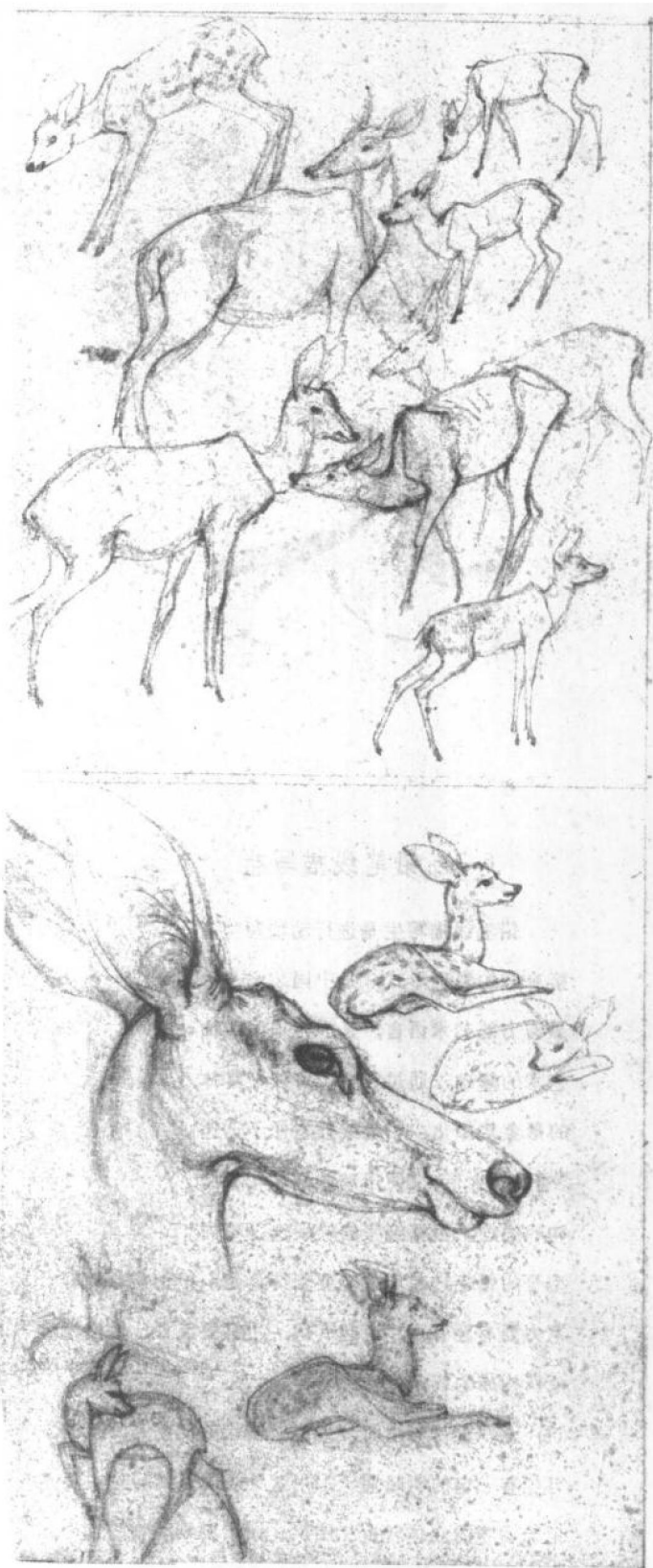
写生.....	1
(一) 铅笔线描写生.....	2
(二) 毛笔写生.....	5
(三) 钢笔写生.....	7
(四) 变化写生.....	8
变化.....	9
变化法.....	14
(一) 加强.....	16
(二) 减弱.....	17
(三) 提炼.....	18
(四) 夸张.....	19
(五) 丰富.....	29
(六) 巧妙.....	30
(七) 结合.....	31
资料搜集.....	32
鸭 鹅.....	33
鸡.....	39
马.....	45
牛.....	50
羊.....	53
驴.....	57
鹿.....	59
狮虎豹.....	67
鹤.....	78
孔雀.....	82
猴.....	86
骆驼.....	89
狗.....	96
象.....	98
熊, 熊猫.....	103
狐狸.....	106
附:	
彩页.....	21~28

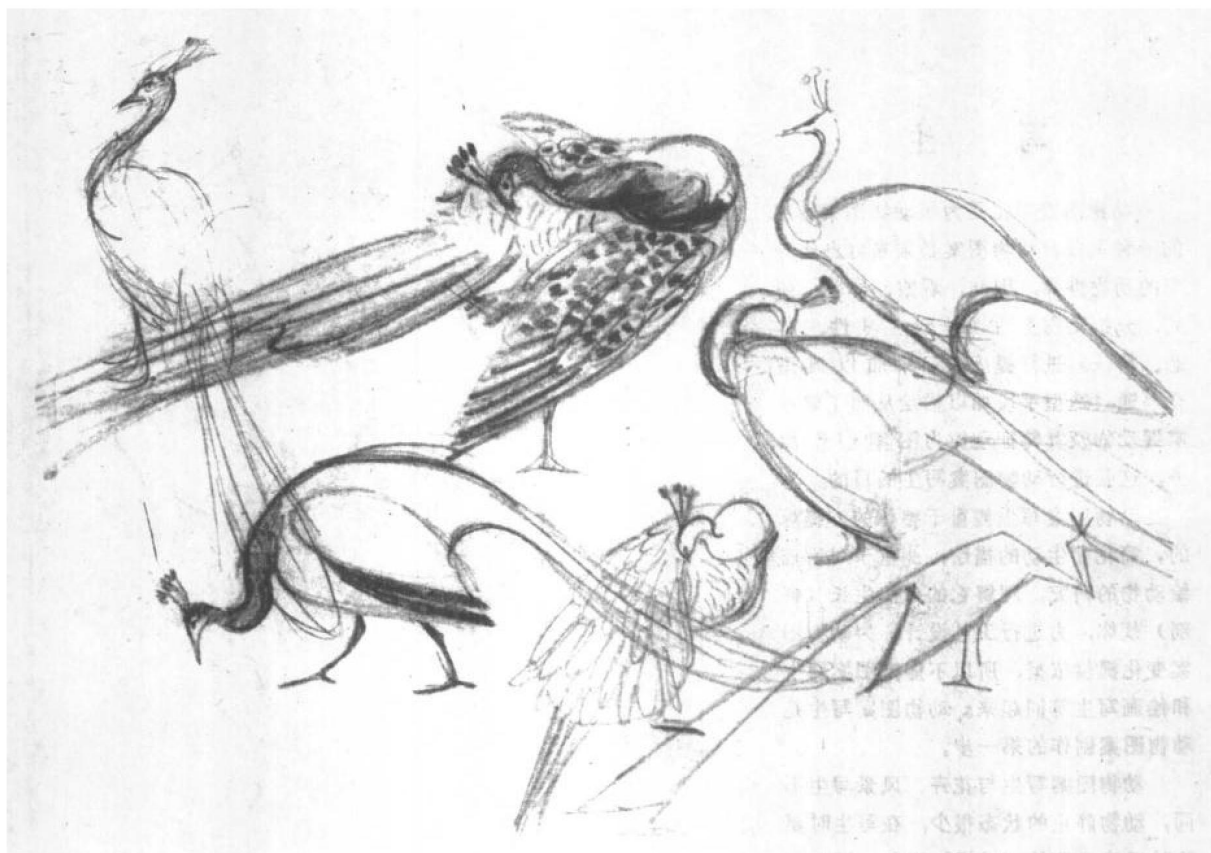
写生

动物图案写生是为了动物图案创作的一种手段。动物图案必须来自自然界中的动物世界，因此，观察、体验、研究、分析动物生活（解剖、习性、体态、特征）进行提炼加工并加以典型化，通过造型手段加以描绘从而了解并掌握动物及其特征规律为图案创作服务，这是进行动物图案写生的目的。

动物图案写生侧重于整体的，提炼的，简化而生动的描绘，侧重于对所描绘动物的研究，理解它的自然生长（解剖）规律，为进行工艺设计，为动物图案变化提供依据，所以不能把图案写生和绘画写生等同起来。动物图案写生是动物图案创作的第一步。

动物图案写生与花卉、风景写生不同，动物静止的状态很少，在写生时要及时迅速准确的“捕捉”形象，因此选择写生工具是很重要的，经验表明，使用铅笔（炭铅笔）、毛笔、钢笔这几种工具比较适宜，这几种工具适于画动物写生，容易掌握，携带方便。

(一) 铅笔线描写生

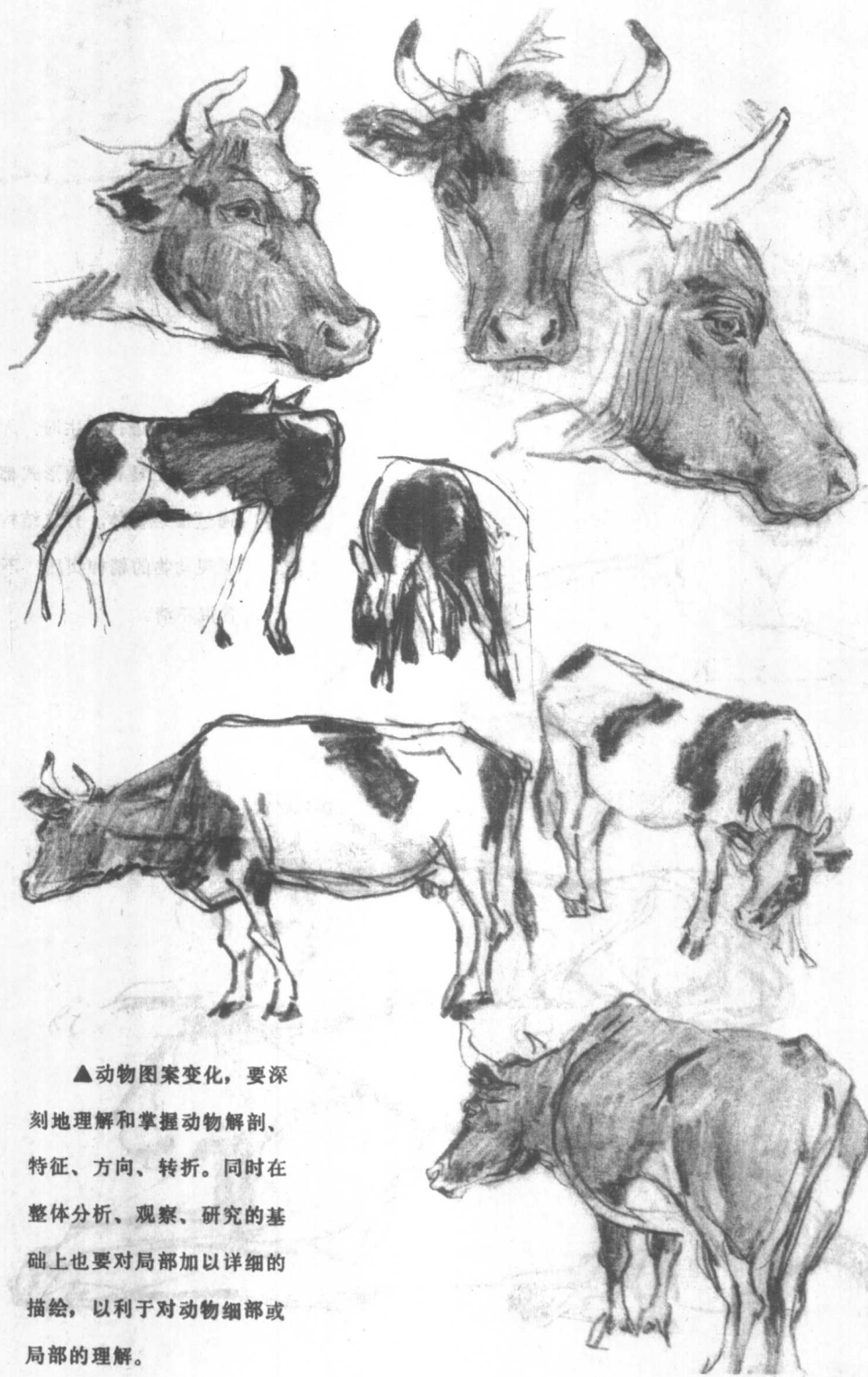
铅笔线描写生是进行动物写生直接有效的表现形式，是中国装饰艺术最有力的艺术语言，是产生中国装饰艺术的基础，通过线描，可以把具体的形象规律化，铅笔线描它便于迅速“捕捉”大形，又便于动物细部轮廓结构的描绘，根据纸张的软硬选择不同型号的铅笔，起笔收笔要交待清楚，根据物象的转折笔力要有轻有重，有起有伏，用笔要流利，使描绘对象所构成的线条生动灵活。

▲在进行写生时，如果所描绘的动物是静止的，可带有一定的明暗调子。用这种表现形式写生主要是记录动物的立体转折、层次、便于刻划动物的细部。

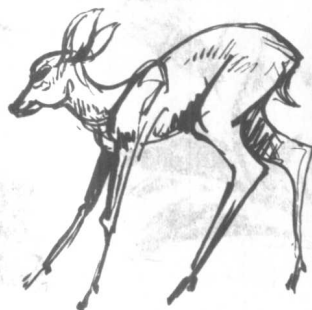

▲在进行写生时，无论用什么工具和表现形式都要通过描绘物体，肯定结构来表现动物的精神实质，不能含混不清。

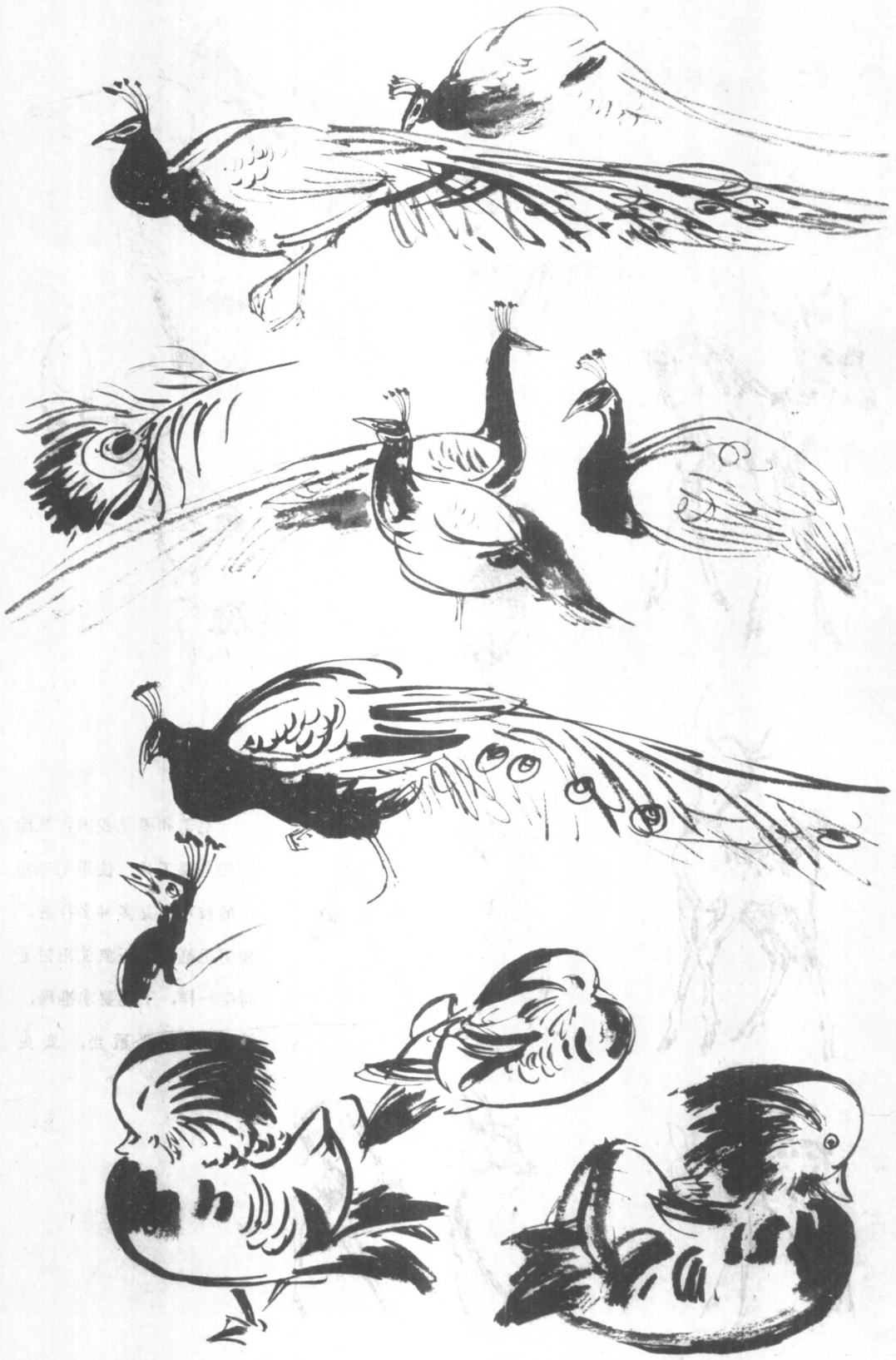

▲动物图案变化，要深刻理解和掌握动物解剖、特征、方向、转折。同时，在整体分析、观察、研究的基础上也要对局部加以详细的描绘，以利于对动物细部或局部的理解。

(二) 毛笔写生

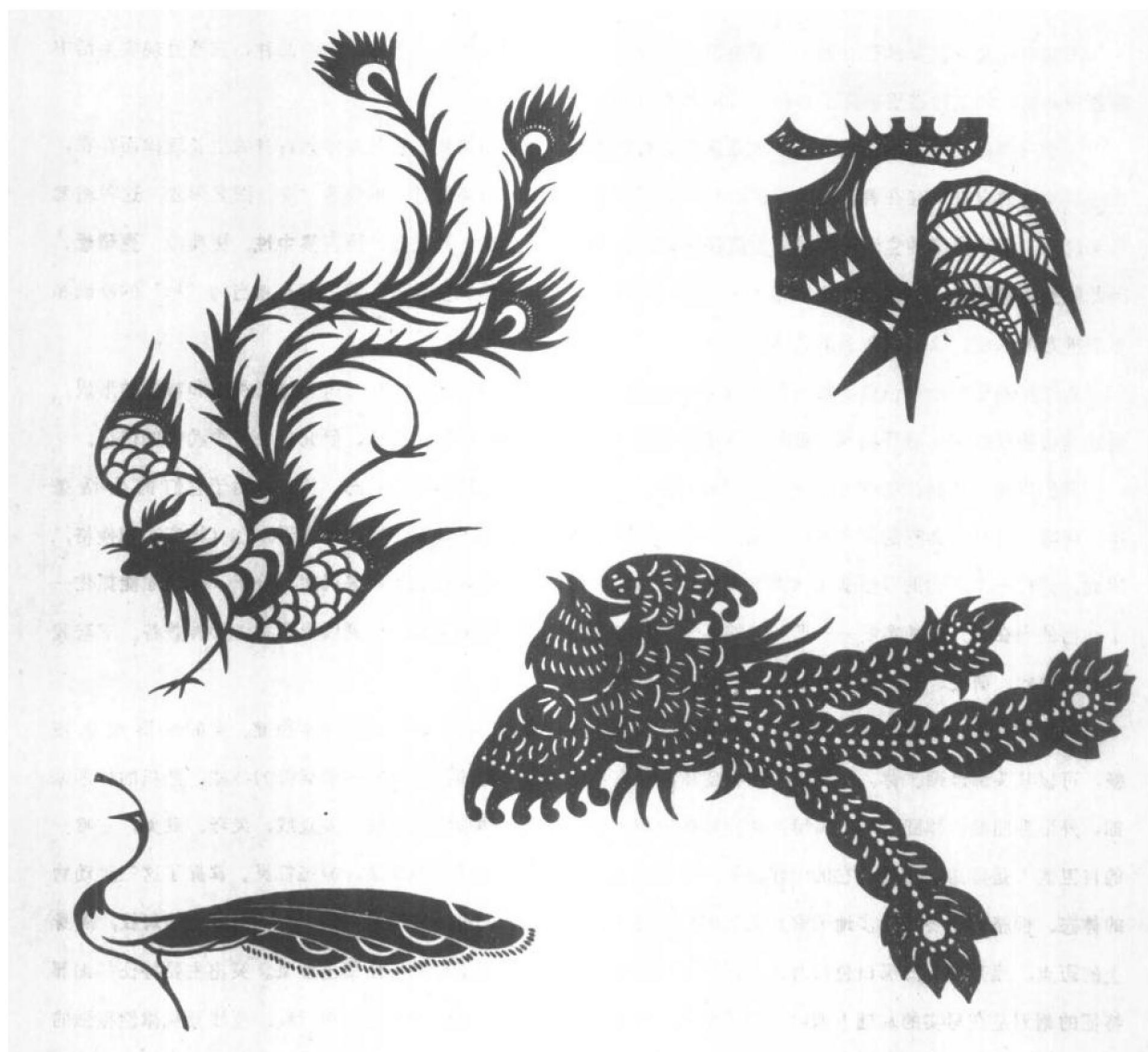
毛笔和墨是我国传统绘画的主要工具，使用毛笔写生的技巧也是多种多样的，使用毛笔写生正象使用铅笔写生一样，下笔要求准确，笔的含墨量要适当，要见笔。

(三) 钢笔写生

钢笔写生线条流畅，黑白分明，无论抓大形、刻划细部使用这种工具都很方便，可以自制成宽窄不同型号的笔尖，能画出粗细不同的线条，取得不同的艺术效果。

变 化

图案变化，是将写生收集到的资料，要改变成为图案，需要进一步加工、提炼，将动物的自然规律及其特征概括起来，加强其适应性，达到装饰和生产上的要求。这个加工的过程就是变化的过程。

上面是剪纸图案（左上）、商品包装装潢图案（左下）、陶瓷图案（右上）、兰印花布图案（右下），从这四个图例中我们可以看出，作者以肯定的态度，为适应于装饰功能和制作条件创造性的运用和掌握变化规律，改变自然形象为图案的艺术造型。

图案变化是工艺美术设计的一个重要组成部分，而动物图案又是一个不可缺少的品种，它通过现实生活中的各种动物，加工改造成适应于各种工艺设计的图案。

一个完美的动物图案造型，它应该是来源于自然界的动物，而这些动物又是按其自身的生长规律而存在，在这些动物的自身中存在着美的因素，但它不能代替艺术形象，而要经过艺术创造“变”图案形象，这种图案形象应是“反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性。”创造一个动物图案要造型准确，不摹拟自然又要动人，即：要有相当的“形”的准确和思想神态的深度，又要有较强的艺术感染力。

自然界的动物形形色色，每一种动物都有它自己的体形神态和独有的特征，这些体形神态和特征的形成，是这些动物在长期生活环境和一定的生活条件下形成的，这是我们观察、分析、研究描绘一个动物的依据。

我们以虎、熊猫、鹿这三个动物为例来观察、分析、研究它们的体形、神态、特征。由于它们的生活条件、环境和自身所具有的实力所处的地位，在长期的生活条件演变下具有不同的体（形）态（神态）和性格，因此，进行一个动物的写生变化（图案变化）只有与它的生活条件环境联系起来观察、分析、研究才能抓住一个动物的内在和外在的本质——形和神的本质。图案变化侧重于形的刻划，做到以形写神，形神兼备。下面我们分别观察、研究、分析这三种动物怎样从自然形象变化成图案形象。

虎生活在深山老林，是一种猛兽。体形厚实，四条腿很有力，行走起来步子非常稳健。虎的体形线条流畅，可以从头部经颈、背、尾画出一条有韵律而又流畅的线条，虎的神态具有一般猛兽的神威；熊猫的体形笨拙，外形多曲线，体圆，呆中寓精，动作迟缓多趣；鹿则温顺，体形线条流畅，多直线，灵巧、健美，它唯一的自卫能力是奔跑，这也是它的动作特征，腿细而长，有一副灵活敏感的耳朵，神态机灵。掌握了这三种动物的体态、性格，还要进一步地观察刻划它的独有特征，有利于我们进一步深入刻划，如：虎身上的斑纹，鹿身上的斑点，熊猫身上的黑白色块对比。这些细部的特征刻划也是为了加强特征突出形象。突出主要特征和细部特征的刻划是在写实的基础上加以主观的变化，经常是以整齐、对称的手法运用平行线，弧线及规律性很强的点、线、面来表现，如鹿身上的斑点（亦称梅花斑）可刻划成圆的（●），也可以刻划成纺槌形的（—），也可以刻划成梅花形（∴），这样能增强浓厚的装饰效果。特别是大块面积如果没有细部的刻划则非常枯燥无味，但细部的刻划不能繁琐，一定要简炼，简炼不是简单，简炼是让我们抓住动物的本质最精美的东西加以夸张，简炼的形象让人感到完美，简单的形象让人感到不完整，单调乏味。

参看下边的三种动物变化图例：

