

彩色装饰图典

装饰动物

辛敬林 编著

CAISE ZHUANGSHI TUDIAN

CAISE ZHUANGSHI TUDIAN

西南师范大学出版社

XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

彩色装饰图典

装饰动物

辛敬林
编著

CAISE ZHUANGSHI TUDIAN

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

丛书策划 王 煤
责任编辑 王 煤
装帧设计 梅木子

彩色装饰图典丛书

装饰人物

装饰风景

装饰动物

装饰图景

装饰动物

CAISE ZHUANGSHI TUDIAN

图书在版编目(CIP)数据

装饰动物/辛敬林编著. -重庆:西南师范大学出版社, 2002. 9

(彩色装饰图典)

ISBN 7-5621-2704-2

I. 装... II. 辛... III. 动物-装饰美术-图案-中国-图集 IV. J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 068716 号

装饰动物

编 著 者: 辛敬林

出版发行: 西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编: 400715

经 销: 新华书店

印 刷: 都江堰九兴印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 5

版 次: 2002 年 11 月第 1 版

印 次: 2002 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-2704-2/J·261

定 价: 36.00 元

序

辛敬林

■关于动物装饰设计

所谓动物装饰设计也就是以动物为题材的装饰设计形式。动物是涵盖面及其广泛的生物群体，从天上飞的到地上跑的，从树上爬的到水中游的，从几吨重的庞然大物到以肉眼难以看清的微生物，都属于动物的群体。动物的每个种群中，又可分出许多不同的类型，它们都具有各自的形态特征，其形体、性格、动态、色彩上均有其很大的差异，这一切都在艺术表现的题材范畴之内，是我们研究动物装饰设计应该认真观察、表现的。只有深入地研究动物本身的结构形态和造型规律，才能更加自如地发挥个人的创造力，创作出生动的形象。

动物装饰设计的概念从题材上来说，有它独到的特殊性，而从设计本身言之，却有着设计的普遍性意义。动物装饰设计首先应该看作为一种设计，它具备了设计的基本规律和语言特征，现代设计中的各种设计理念、设计方式，都可以在动物装饰设计中得到充分的体现。我们强调动物装饰设计的独特性，目的在于明确特殊题材下设计的属性特征，更利于把握设计的普遍性规律。因此，在设计实践中，一方面要充分利用现代艺术设计的普遍规律和各种艺术手法；另一方面又要注意到动物本身的艺术造型规律和特点，两者相互统一，才能创造出具有艺术感染力和时代感的设计作品。

动物的装饰设计是应用极其广泛的艺术形式。纵观人类的文化史，我们可以清楚地看到动物装饰设计的文化价值和实用意义。在远古的时代，人类将动物的装饰作为精神的象征和种族的标志，成为凝聚种族、抗御外敌的精神符号。在现代人的心目中，动物的装饰成为人们对美和理想的寄托物，特别是在儿童、妇女的心目中，动物装饰更加受到欢迎和宠爱，几乎同她们的生活有着不可分割的联系。同时，各种不同的动物装饰也被作为体现人性的饰物，以各种不同的形式，装点着人们的生活环境或者在人与人之间传递着深切的友情和美好的祝愿。在一些产品设计和视觉传达设计中，动物的装饰也成为应用较为广泛的设计题材，如各种大型的集会和重大的活动大多会以动物作为吉祥物，来体现某种精神内涵和文化属性。正由于动物装饰设计的广泛应用性，也使设计具有了特殊的价值和意义。

从设计的发展状况看，现代设计已经广泛地渗透于生活的各个领域，服务对象也是多元化的。因而，设计的形式和设计手段也已随之有所改变，像过去那样以某种单一模式或工艺形式进行设计的状态已经被彻底打破，传统概念上的动物装饰设计无论从理论上，还是从形式上都已经不复存在，对设计的概念已有了新

的解释和意义，这一点已经得到了设计实践的证明。设计同其他学科相互连接，不仅冲破了自身专业的小天地，而且已经步入了现代多种学科的理论争辩之中，学科间的融合和知识结构的凝聚，使现代设计走向了多轨迹地发展取向。因此，如果我们能从宏观上来考察动物装饰设计的命题，在设计理念上进一步拓展设计思维的空间，以现代人的设计观念，审视这种特殊题材的设计样式，就会得出一个更为宽泛的、崭新的设计理念。

随着时代的发展和艺术的进步，人们对动物装饰设计的理解会发生新的变化。我认为：作为一个有创造精神的设计者，首先，应站在时代的前列和学术的前沿上，以现代人的眼光和审美情趣来进行思考，使设计同现代人的文化心理相互吻合，同现代人的生活紧密相连；其次，个性化是艺术设计生命力的体现，设计必须具有个性，必须体现设计者本人的艺术气质和风格特征。缺乏个性的作品是不会具有说服力的，当人们面对作品时，如果看不到设计家的个性特征，作品也就失去了存在的艺术价值。

■思维与设计

思维是设计的原动力，设计是思维的物化形态。好的设计离不开科学的思维方法，思维方式得当即会产生好的设计。从现代设计的实践上看，研究设计思维对搞好设计有着极其重要的意义。

我们谈的设计思维应该不是一般意义上的传统思维方式，而是一种具有时代特征的创造性思维模式，这是设计的基本要求，如果设计缺乏创造性就会流于平庸，产生单调乏味之感，这样的作品是不会受人们喜爱的。

人的思维是多维的、灵动的，带有很大的偶然性。通常在思维的过程中，各种思维方式往往又是相互穿插、相互替代的，在对同一个设计问题的思考时，也会有相互转换的现象。我们研究设计的思维方式，必须根据设计思维的规律，准确地把握思维的方式。这就要求我们对设计思维的模式有一个基本的、全面的了解和认识，在具体的应用中，灵活把握、运用，这一点是极为重要的。下面介绍几种常用的创造性思维模式，仅供大家参考：

(1) 线性思维——线性思维也可以称之为逻辑化思维。这是一种常用的理性思维方式，顾名思义是按照思维发展的顺序进行思维的模式。它可以使人的思绪，按特定的方向和路线深化。这种思维模式通常可分为两种不同的主线。一条是按

照客观事物发展的顺序为主线,探讨客观事物发展的流线形运动规律,这样设计出的作品比较客观,称之为设计上的冷思维。它的优点是能够客观地、冷静地分析、理解、表现物象。相反,缺点却在于缺乏想象力和主观的创造性。另一种是按照思维主体的习惯,以思维律动为设计思维发展的主线,这种思维模式带有浓厚的主观色彩和个性化特征,可以称为设计上的热思维,也是现代设计中比较流行的一种思维方式。

(2) 游离性思维——游离性思维是思维的无序化状态,每一个思维的焦点在思维空间中,都处于无规律的、游离的、浮动状态下,从思维特性上带有很大的幻想性、飘逸性,各种形象在想象的空间中,可以自由组合,形象完全超越了物象本身,进入到意象的整合之中,设计出来的作品往往每一幅都有一个新的面貌。

采用这样的思维方式,一般在设计之前,作者的心目中并没有明确的规划和方案,思绪的发展也是根据当时的情绪状态和外界条件的影响随意变化的。比如民间剪纸,在创作之前只有一个朦胧的意象,设计者是根据纸的形态和大小,随着自己意愿发展,不断地改变着设计的结构和形象,这样的思维方式在现代设计中也是很常见的。

(3) 选择性思维——选择性思维方式,也可以称为跳跃式思维。思维的特点是打破常规思维的空间限定,从一种思维对象转换到另一种思维对象上,思维对象的转化往往是没有规律的,大多是由于某种外界的启示而引发的。在设计实践中,设计思维的外界环境是极为重要的,它包括视觉和听觉的,像各种视觉物象和音乐、声音等等,这样可以给秩序化的思绪以间断性的干扰,迫使思维从一种状态转换到另一种状态,实现思维状态的跳跃。同时,也需要平时积累大量的感性资料,使思维的跳跃有一个较为宽泛的空间环境,这样才能更好地对原始资料进行筛选和再创作。各种潜藏在思维深处的设计素材,经过主观意识的科学选择、重组,生成新的设计意象,这方面的训练需要设计者具有很强的主观意识和良好的心理素质,需要进行大量的实践,这样才能使设计思维的跳跃更为灵活、自如,使设计充满幻想主义色彩和浪漫主义精神。

(4) 凝聚性思维——凝聚性思维在现代设计中,是应用较为广泛的一种思维方式,它是现代高度信息化社会在思维中的体现,它打破物象本身的限定,以超物象和超时空的思维模式,将各种物象按照某种主观创意进行聚合,凝聚起来的物象不是零散的、随意的堆砌,而是具有较高思维境界和设计创意的艺术形象。这类思维模式要求设计者具有多方面、多学科的知识结构,而且各种知识的交叉、融合必须是自然和谐的,这样才能萌生有价值的创意。

总之,设计的思维决定了设计的形式,不同的思维模式会创作出不同设计风格的作品,在设计实践中,可以根据设计对象、设计目的、设计条件选择相应的思维模式,总之,通过有创意的思维方式,创造出具有新意的设计作品,才是我们设计的目的。

■ 造型与变形的依据

造型是艺术设计的基本形式之一,动物装饰设计也不例外。设计对形体的塑造,应根据设计对象、设计目的、设计材料和设计者主观的创意,进行相应的变异,这就是我们所说的变形。动物装饰造型

是特殊题材的造型形式，由于动物的审美特点和装饰的实用性功能，决定了动物装饰造型必须对自然形态进行变异、改造和审美的处理。它的变形一方面受各种不同的动物形象、装饰对象和装饰条件的限制，另一方面又受民族风格、艺术思潮、审美意识、个人情调的影响。只有充分地认识了这一点，才能从本质上把握装饰的变形，这也是对动物形象进行变异的最基本依据。在设计造型上，变形的因素是多方面的，归纳起来大致有几方面因素：

形态与动态——动物装饰造型中的一个基本关系就是形态与动态的关系，形态是动物形象的基本外形，不同的动物会有不同的外形特征，同时这种外形特征往往又是同动态相互联系的，不同的动态在造型上也会产生相应的形态特征，只有处理好两者的合谐关系，才能从根本上把握动物造型的特征。对形态的把握一般要从以下几个方面进行思考：

(A) 可以根据动物本身形态的特征和动态规律，抓住最能体现其造型特点的要素，进行大胆的夸张变异。

(B) 可以采用联想的方式，将一种事物通过想象同另一种事物联系起来，使两者在形态上有一种必然的内在关系。

(C) 在一个画面中，往往会出现多种动物形象，这些不同的形象在形态上是有差异的，如果我们从画面整体的形式结构的角度来把握造型，各种形象之间就有了一个内在的联系，各个单一的动物形态通过统一的元素使画面和谐，这就要求对每个具体的动物形态，作出相应的变异，使各种形态相互吻合，构成审美的形式结构。

联想与变形——联想是一个比较抽象的、多元化的概念。一是因为联想本身是一种不确定的心理因素；二是因为审美的主体是多层次的，不同的审美主体由于文化、修养、思维方式和对艺术的理解程度等各方面的原因，会产生各不相同的审美联想。因而，在不同的联想状态下，就会产生不同的艺术变形。

审美联想是人的心灵对应自然物象所产生的心理美感，其造型上既包含了客观形象的形态特征，又包容了人的文化、情感、性格、思维等心理因素，是精神和现实、主观和客观的统一，是理想化的审美造型方式。

联想性变形是在自然形态的启示下，从一种事物联想到另一种事物，事物之间的联系可以符合自然的造型结构，也可以与自然的造型结构相违背，关键是要与设计的创意相吻合，符合设计者的审美观念，创作出一种超越自然形态的审美样式。

意象与变形——意象与变形是设计者根据自己的设计意念和审美需求，进行变异的造型方式。设计者在长期对生活的观察和体验中，得到了大量的感性信息，从而激发出审美意愿和情感。所谓的意象性变形就是在对自然形态深刻感悟的基础上，按照自己的审美意愿进行变形的方法，通常我们所说的夸张变形既是意象性变形的一种常见类型，通过意象思维对形体进行夸张变形，改变自然形象在审美结构中的不足，可以创造出理想中的形象。

一般最常用的变形法是有意识地通过夸大、缩小、弯曲、伸长、异化的方法去改变自然物象的正常形态和比例，使装饰图形偏移自然形象的标准，尽可能地增强审美因素和艺术表现力。这种变形方式，在动物装饰设计中是极为常见的，它有着浓厚的意象属性。

这类造型的设计一方面需要作者对所描绘的自然对象必须十分熟悉,并对其进行深入地理解,能够在杂乱无章的自然形象中,抓住重点、辨别美丑,将自然中不完善的、有缺陷的部分,通过主观的想象,变异成具有审美情趣的艺术形象;另一方面是将自然中不同时空的形象进行交叉、错位地组合,在思维的空间中,把各种似乎没有任何关系的物象通过主观的意念连接起来,形成完整的艺术形象。

情感与变形——情感是人心理上的一个重要因素。艺术设计中,情感往往充当着艺术思维的配角。众所周知,人的情感是多样化的,喜、怒、哀、乐是人们表形于外的最基本的情感状态,而且在人的精神世界里还包容着许许多多微妙的情感变化,这些不同的情感会影响人们按照自身的意愿去表现客观对象,并借助于客观对象抒发自己的情感。谈到艺术的情感表现,我们不能不提到中国的书法艺术造型,中国的文字是一种固定的方格样式,但是由于书法家在创作中注入了自己的情感,笔画中流露出作者的情感变化因素,使文字的面貌大为改观,升华为艺术的造型,它是一种比较典型的情感变形,这类造型方法在动物装饰设计中也是极为常见的。

20世纪以来表现主义艺术得到突飞猛进的发展,在情感表现方面被宣泄得淋漓尽致,从造型上脱离了自然形态的限定,在追求自我情感的表现上几乎达到了一个极限,个人情感的流露显得更加自由、随意,艺术的变形在情感的驱使下,也变得更加疯狂,一种发自内心的爆发力,一种本能性的创造力,使其造型流露出了原创性的视觉张力和艺术活力。

艺术风格与变形——艺术风格可分为广义的和狭义的两种。所谓广义的艺术风格是具有时代感的,它对每个时代的整体艺术状态起着主导的作用,并制约着各种个性化风格发展的趋向,而所谓的狭义风格,简单地说,就是指个人的艺术风格。纵观设计的历史,我们可以清楚地看到,每个时期设计风格和造型样式都有着各自的特点,而且每个人的设计风格,一方面受制于时代风格的限定,另一方面又清晰地显示出自身的风格特点。

人与自然环境在相互的融合中,形成了特定的时代背景。并且随着时间的推移,会产生一种与生存环境相互适应的造型风格,这种设计风格直接影响着设计造型的发展。特别是20世纪以来,艺术思潮极为活跃,多样化的艺术造型不断涌现,动物装饰设计的造型深受现代艺术风格的影响,形成了具有时代感的造型样式,也包括动物装饰设计的造型。

民族化的造型与变形——民族化的造型是在历史的流变中遗留下来的造型样式,它包容了特定的文化因素和民族精神,从一个侧面上,体现出不同文化背景下的造形方式。一般来讲,民族风格的变形是按不同地域、不同民族和不同的文化背景加以划分的,是群体创作的产物。每个个体的创作者之间虽然具有一定的差异性,但都被统一在同一的文化背景之下,具有相似的造型特点。像非洲的、北美洲的装饰雕塑造型;中国的民间剪纸造型;日本的漆器设计造型;欧洲的金属装饰造型,等等,其中都包含着浓厚的地域特色和民族风格,它的造型来源于本土的启示和民族的意愿,有着明显的民族特点。由于造型的形式是民族精华的积淀,其中有许多好的经验需要我们深入地学习,不断地从中吸取营养。如果我们能站在现代设计的视点,审视特定民族艺术造型的变形样式,就会从历史中找到民族传统造型与艺术变形的内在联系,创造出新的艺术形象。

限定中的艺术变形——实用性是装饰设计变形的重要特性之一。不同的装饰对象,限定了设计的基本形态,像装饰图案中的基本骨架,把形象分成若干个形式单元进行秩序化的排列,这样必然

导致形态上的变异，像各种器皿中的装饰图案，就是根据器皿的造型和设计要求，进行适合性装饰变形的，设计的造型在限定之中得到了艺术化的表现。在民间艺术中，各种具有特色的装饰动物，其艺术的变形也都是按照设计对象的基本框架限定进行变形的。它在限定中形成了独特的艺术形态，具有很高的艺术审美价值和实用价值。

■ 空间与设计

空间的设计是一个热门话题，对空间的探讨往往比对实体的探讨更富有意义。设计的空间即是形象存在的空间，动物装饰设计的空间，也就是动物造型在画面中的存在空间。空间是形成视觉美感的重要因素，作为以视觉形式美为基本追求的装饰设计，对空间设计的审美要求有着特殊的意义。因此，好的空间设计必须注意以下几方面的因素：

空间元素形态——空间是同形态分不开的，空间是形态的载体，形态划分了空间形式，设计中不同的形态会产生不同的空间效果。那么，对于空间的设计，首先应该对形态有所选择。自然中的形象是多样化、复杂化的，如果要想将繁杂的自然形象，设计在统一的空间结构之中，就必须从多样化的物象中选择统一的形态元素，作为造型的基本形态单元。

一方面基本元素的形态是可以从自然形态中引申出来的，它具有自然的属性，以此作为空间设计的基本元素，来改变自然形态中的复杂样式，使各种杂乱的形态统一在基本的元素之中。另一方面将某种心理的意向转化成视觉化的基本形态，这种心理的意向是和谐的，它有一个基本的调子，在这样的意象指导下，各种自然物象都会服从统一的心理因素，所设计出来的空间也必然会和谐、单纯的。这就使空间的元素形成了基本的空间特征。

然而，单纯化的空间形态是现代设计的基本特征。现代设计的经验告诉我们：空间的单纯化，可以强调整体空间的视觉冲击力。设计中对一些局部、零散的细节进行大胆的取舍，把一些影响整体空间效果的因素，尽量融入大的空间变化之中，特别对一些局部的特征，要采用减法，在不影响整体空间的前提下，尽量进行单纯化的处理，这样会产生新颖的视觉感。

空间设计因素往往包括两个方面：一是形态，二是色彩。色彩的单纯化也是空间设计的主要特点，对自然色彩的归纳、统一是非常重要的。通常采用几组和谐的色彩来组合画面空间，将一些复杂的、不和谐的因素统一在整体的色调之中，以色彩的和谐修正形态的不完美之处。通常在色彩的运用上，对于色彩在空间中的位置、大小、比例、形态的一致性，是需要整体设计的。

色彩的设计也可分为两个方面：一方面是从复杂的自然色彩中提炼、选择出几种相关的颜色，作为组成画面空间的基本色彩，这样的设计方法有着丰富的选择性，可以创作出富有个性化的色彩结构；另一方面可以根据自己的主观想象，用几组具有象征意义的主观色彩，来表述自我设计的色彩空间，这种方法往往带有很强的主观性，它和个人对色彩的修养是有密切关系的，不同的人会设计出不同的色调倾向和审美意象。

空间的划分——动物装饰设计空间是在平面上，根据形象特质、造型规律和设计的要求划分为不同空间形态的。空间的划分是形成空间整体结构的重要因素，如果空间的划分缺乏视觉美感，再好的

造型也不可能构成审美的形式。在空间划分的过程中有几方面的因素是不容忽视的。

一是空间的划分必须注意形态在空间中的秩序化结构，画面中的各种视觉因素，根据视觉刺激的强弱，形成有节奏的、和谐的系统，各种被划分的空间形态，能够在人们的视觉中形成优美的视觉流程。这个设计的过程是一个复杂的过程，它需要对画面中的各种因素进行总体的、个性化的视觉处理。秩序化是装饰设计的本质，缺乏形式美的秩序就不会产生视觉的美感，设计的作品也就会缺乏视觉的冲击力和心理的震撼力。可以说，设计本身是一个乱中求序的过程，当我们面对芸芸众生的大千世界，要从复杂的事物中选择出你最感兴趣、感受最深的事物加以表现时，是乱中求序的过程，同样，要以最简洁的语言表达复杂的对象时，也是一个乱中求序的过程，从设计思维上，要对零散的资料进行有规律的组织，也是从混乱中找到秩序的过程。整个的设计过程就是一个从复杂中不断筛选的过程，是去伪存真的过程，也可以说，从混乱中寻找秩序是设计的本质。如果我们能将其规律应用到设计之中，而且能够深入认识、广泛思考，就会在单纯的白纸上，按照一定的思维秩序，画出既多样化又单纯化的图形，在多样的变化中，把握其单纯的结构规律，使我们的设计过程能够有条不紊地进行下去。

二是空间划分的相似属性和相互的协调性。空间形态的划分应该具有相似性的特点，被划分的空间既应该具有和谐的关系，又应该有一定的差异。空间划分的差异过强，会造成空间结构的松散和不合谐，过于相似又会造成平淡和没有生气的视觉感，因此，必须按照对立统一的原则划分空间形态。

■从这里开始

前面谈到了一些装饰设计的基本原理，那么，具体的设计应该从哪里开始？怎样把握对象的特征？如何将自然形象转换成设计的造型呢？我认为：

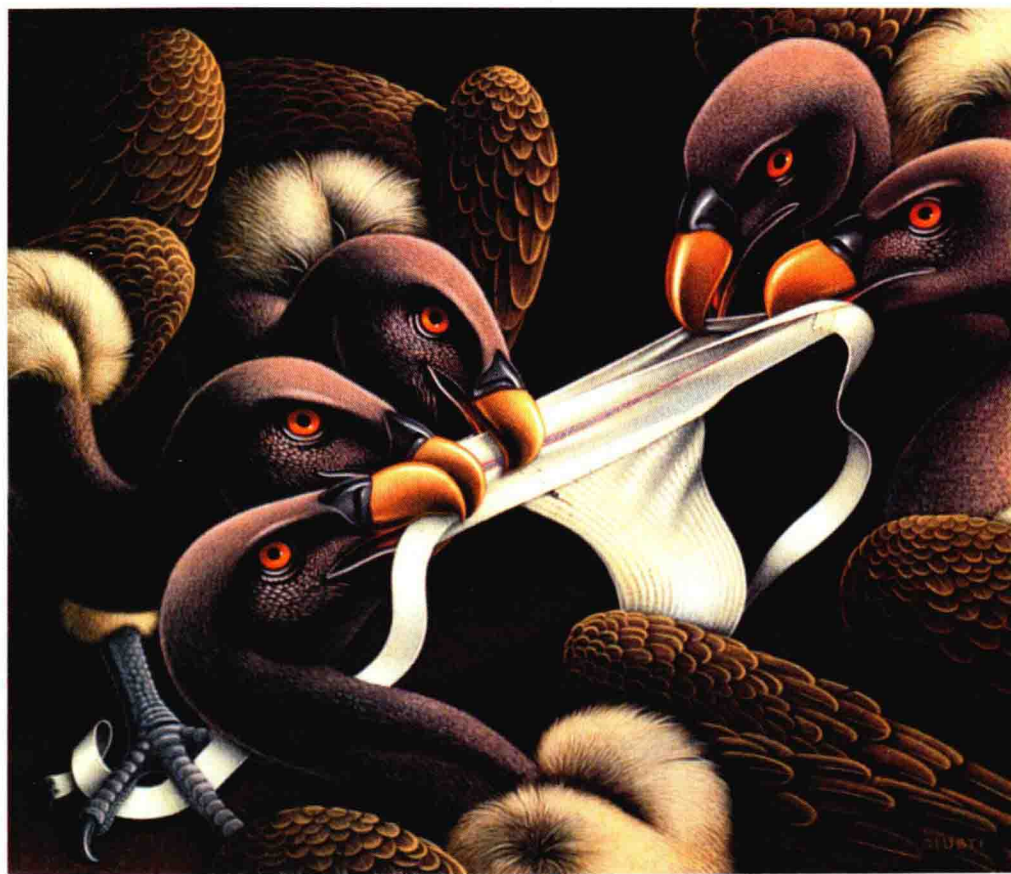
(1) 选择最熟悉的物象。设计的开始应该从自己最熟悉的动物形象开始。一般来说，人们所熟悉的东西理解得比较深入、全面，对形象把握也比较准确，从自己最熟悉的物象开始，展开思维的想象，这样就很容易把握住对象的特征，起到事半功倍的效果。

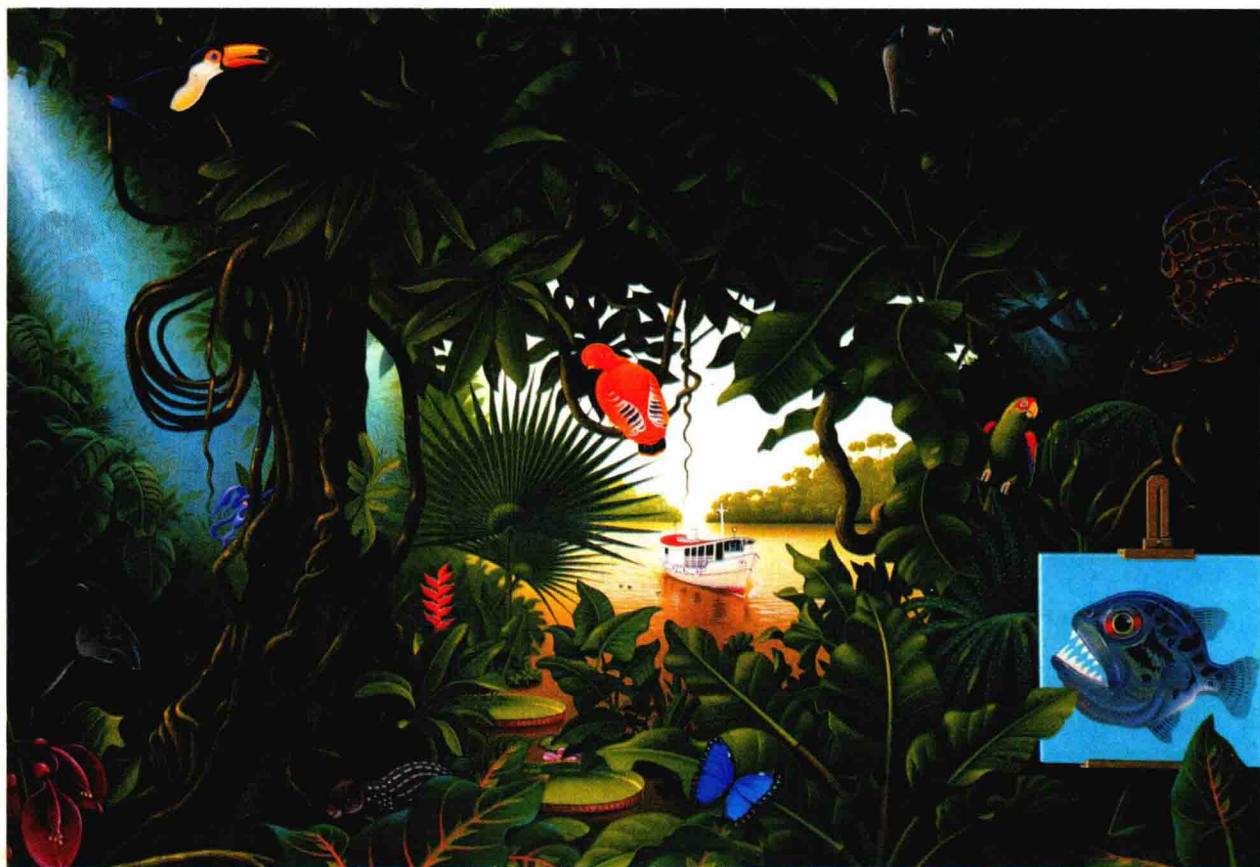
(2) 从传统中吸取营养。传统是一个宏大的宝库，其中蕴藏着极其丰富的艺术营养，借助于传统艺术的历史价值和文化的魅力来感染观众，也是我们设计的一个切入点，这样可以借助历史文化的优势发展自己，使自己的设计具有文化的传承性，并从中学习传统的思维方式和设计形式，使个人的作品更具有民族性和时代性。

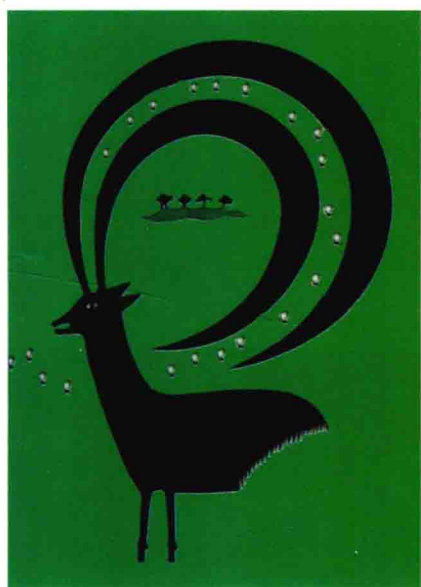
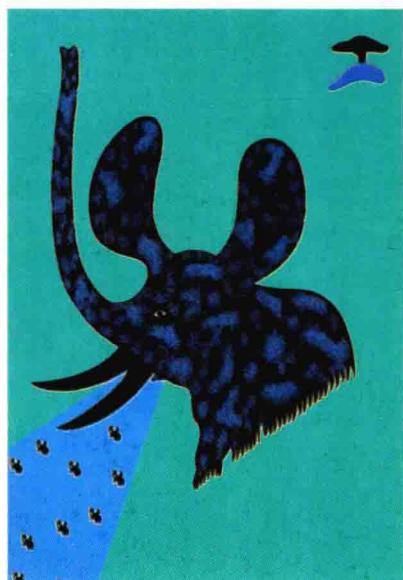
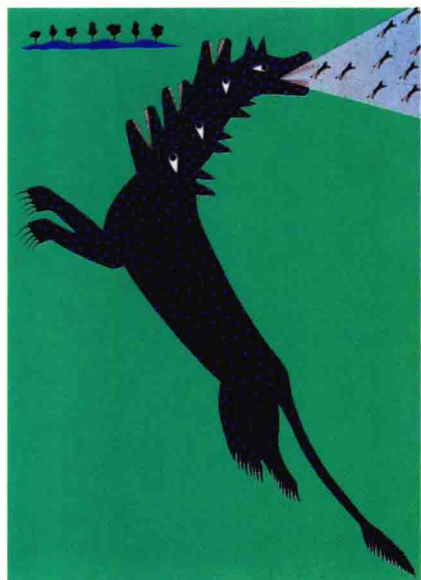
(3) 借助于资料。在生活中有许多视觉的图形是可以成为我们学习参考资料的，在对其感受、分析的基础上，从中抽象出某些因素，作为我们进行设计的参照，也是一种学习的捷径。比如一幅照片的形式结构比较好，我们就可以此为借鉴，赋予不同的形象、形态和色彩，构成一幅新的设计；一幅画面的色彩有可取之处，我们也可以将其色彩进行归纳，重新设计在不同的空间结构中，并且赋予新的形象，这样也会给人耳目一新的视觉感，通过这样反复地学习，可以从中领悟到许多设计的真谛。总之，扬长避短，寻找捷径，充分利用各种有利条件，使学习的起步阶段更为简单和方便，是我们的目的。

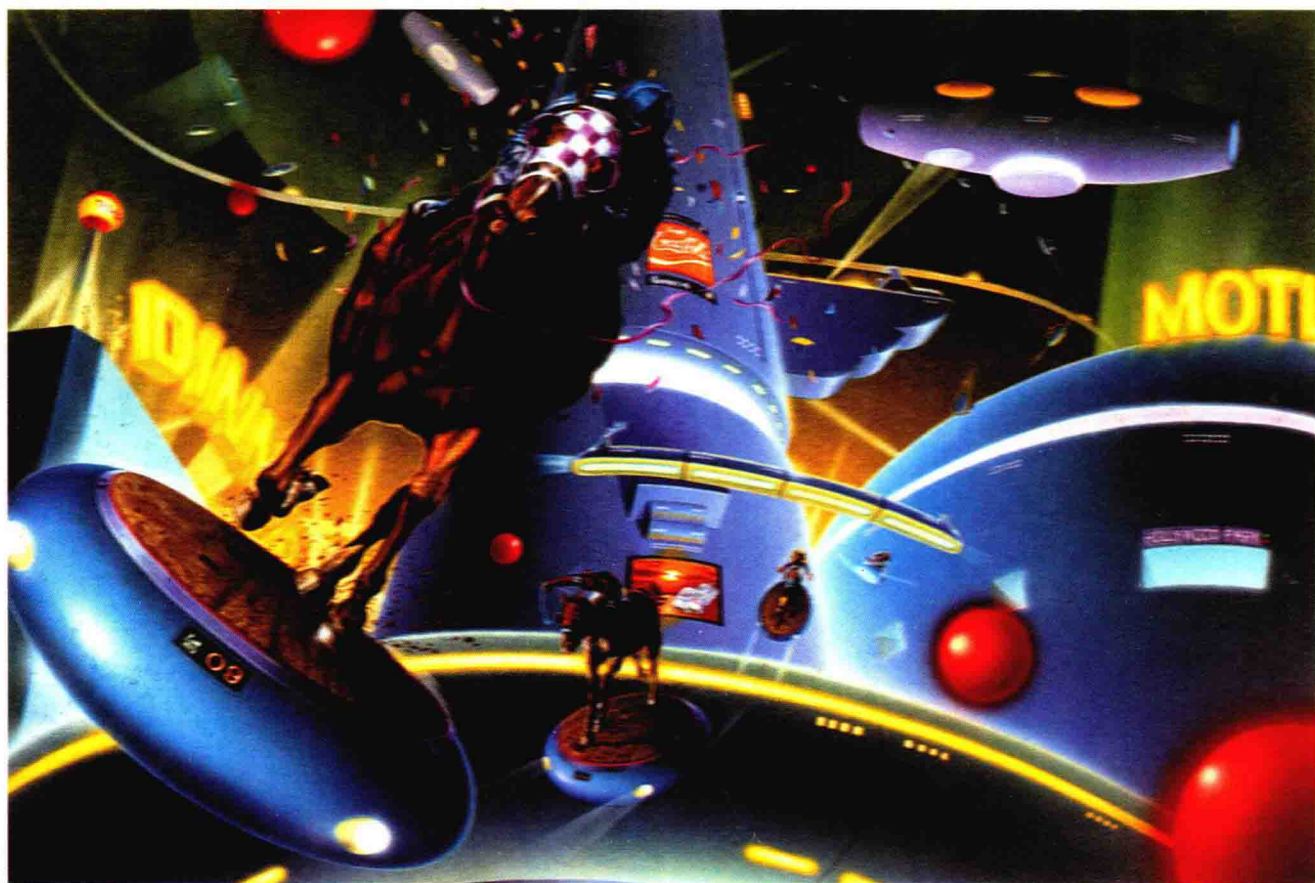

在动物装饰设计中，写实的手法也是经常被使用的，它可以细致、真实的表现客观物象，有着很强的表现力，但是在具体的运用中，写实的形象总是同虚拟的情节和夸张的动态相互联系的，有着超现实的审美意象。

设计中的小情趣也是应该注重的，往往一些细微的表现更能打动人们的心灵，引发生活的情趣。画面中那可爱的青蛙造型和小甲虫的对应关系，这一细小的情节似乎钩住了人们的心弦。

