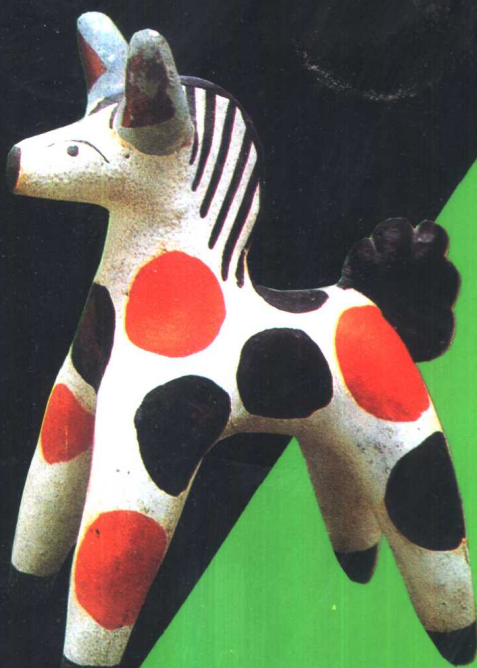

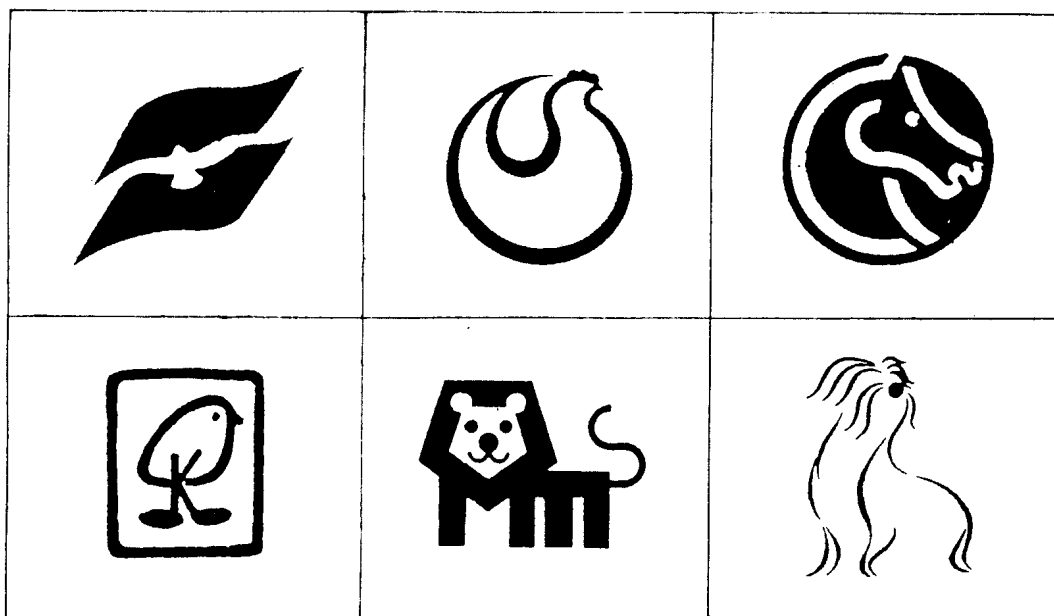
动物造型设计图集

绘画 · 商标设计

顾音海 编

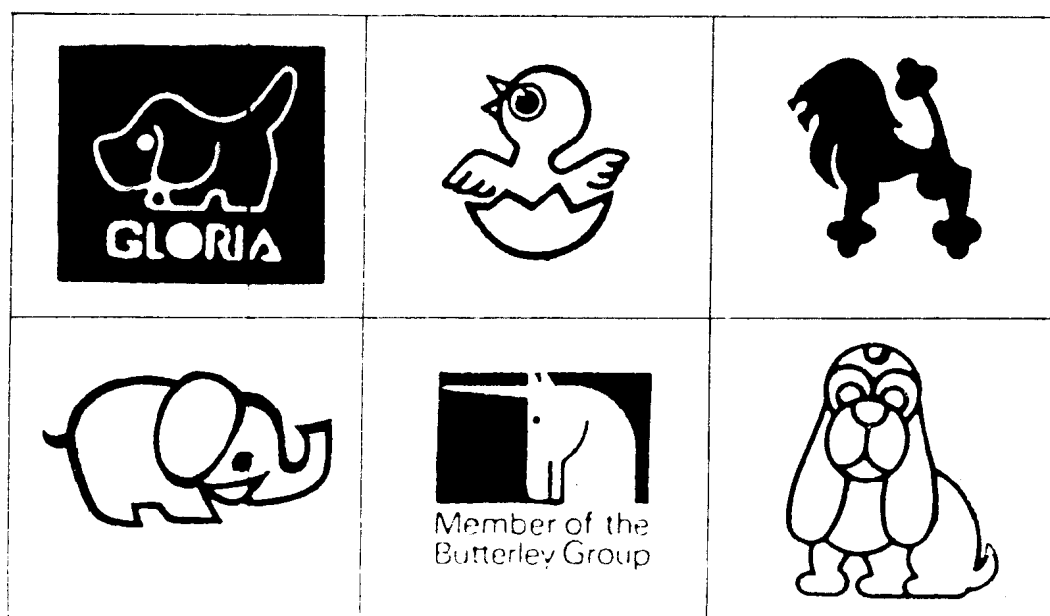
中国轻工业出版社

动物造型设计图集

绘画·商标设计

顾音海 编

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

动物造型设计图集：绘画、商标设计/顾音海编. -北京：中国轻工业出版社，1996.7（1999.4 重印）
ISBN 7-5019-1895-3

I. 动… II. 顾… III. 动物-造型设计-图集 IV. J522.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 08782 号

责任编辑：张松培

*

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街 6 号，邮编：100740）

印刷：北京百花彩印公司

经销：各地新华书店

版次：1996 年 7 月第 1 版 1999 年 4 月第 2 次印刷

开本：787×1092 1/16 印张：17.75

字数：426 千字 插页：8

书号：ISBN 7-5019-1895-3/J·083 定价：35.00 元

· 如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换 ·

动物的美与造型设计

—前言

蜂飞蝶舞,虫鸣鸟啭,自然界生机勃勃,气象万千。这鸟语花香的世界,古往今来,不知引来多少诗人墨客的挥毫雅兴,更有不少构思巧妙、制作精湛的造型艺术品问世。那故宫里虎视眈眈的雄狮,出自汉代工匠之手的脚踏飞燕的铜奔马,还有那数不尽的龙,道不完的凤……真令人叹为观止。

确实,动物界本身的缤纷斑斓,不断唤起人的美感。这在动物来说,是出于一种自我保护或自我表现。斑马、长颈鹿身上的纹饰,竹节虫、枯叶蝶模拟所栖树木的枝叶形状,还有大名鼎鼎的变色龙能随环境变化而变色的本领,都是巧妙的保护本能。而公鸡漂亮的羽毛,孔雀修长且能开屏的尾羽,雄狮的鬃鬃……这又是雄性动物特有的标识,在求偶期间对异性的一种吸引。这些,都是在长期进化过程中形成的。同时,在弱肉强食的自然界,无处不透着物竞天择的自然规律,动物的行为与其外貌形态一样,也要经受这一规律的考验。比如,同样是速度的较量,经过代代遗传,造就了善于疾驰的骏马、羚羊,也造就出了速度更快,善于飞驰扑食的猎豹。这种速度以及力度,同样也博得了人们的青睐。

丰富多样的动物造型是美术作品中的一大组成部分。但是,人们最初对动物形象的塑造,尚不是出于审美目的,而是为了图腾仪式的需要,更多地带有原始宗教的色彩。这反映出远古先民们对恶劣的自然环境束手无策,将生活中的胜败得失归因于自然力的作用,把自然对象超自然化,将动物作为神灵大加祭祀、崇拜,并充满了种种臆测与奇特的想象。这些奇想通过造型手段传达给我们,反过来令今人产生了强烈的感受,也激起我们的无穷想象和探索。因此,尽管最初的美术作品在问世时并非出于创作意图,那歪歪扭扭的笔迹,不成比例的夸大或不合乎透视原理的构图,似乎象孩童的涂抹,但仔细察看之后,你又不得不折服古人的洞察力与表现力。比如,内蒙古西南部阴山岩画中的动物形象就十分写实,特征突出,甚至连某些细小部分也不放过。虎和豹,本同为一属,外表除纹饰外更难区分,但岩画将虎描绘得头部更大,体型扎实,特别是突出其具有巨大的利爪;而豹子则体型比较细长,让人看了之后有一种敏捷、轻盈的感觉。羚羊有一对中等长度、向后弯曲的角;黄羊的角很短,体型也较小,画中常作奔跑状;北山羊的角十分发达,向后弯曲如镰刀,而且雌、雄都有角,细心的作者还在雄性北山羊的颌下加上长须,以示性别不同;岩羊的角粗大,基部粗壮,顶端尖细,两角构成八字形;盘羊的角则特别的大,呈螺旋状扭曲,作顺时针方向。这些岩画是如此细致,动物学家据以辨认出的动物已达40种之多。

远古先民的动物造型遗存既然同图腾崇拜及自然崇拜、祖先崇拜、鬼魂崇拜、灵物崇拜等一系列原始宗教观念密切相联,因而在塑造动物形象时,往往在写实的基础上进而夸大其特性或特征,就是说,他们将自己主观的感受(神秘、恐怖、诡谲、崇敬、畏惧等等)倾注于“笔端”,这样,在客观上,已经具有想象的成份,装饰的意味,创作的萌芽;这样,特别对今人而言,也就具有审美的情趣与价值,“原始主义”就是一个著名的派别。

原始宗教观念随着历史的发展也有参差不齐的保留以至被利用。那些威武有力的动物形象、神秘威严的怪兽形象不断出现在各种艺术品中,它们是权势的象征,表达着一种肯定自身的祯祥意义。而民间工艺品中,又特别突出祛凶求吉的心理,这样,就使得动物造型艺术除了审美的需要之外,又同时带入了其他一些人文背景因素。

在今天,动物造型的应用也早已超出了美术、生物领域的教学、研究、创作等范围,而加盟商业文化、民俗文化、旅游文化等行列,动物美术学的探讨与研究应该说已经是一个热门的题目。因此,似乎有必要从动物美术的角度来编选一本初浅、实用而适应面较广的参考图集,既能展示动物从写实到变形的发展轨迹,设计者的思路,亦为此提供一点人文背景资料,或妄加几句评语,目的在于激发“新思维”、新创意的问世,抛砖引玉而已。

本书所选资料,尽量采用设计上有代表性的,写实方面,以比较少见而以严谨著称的德国画家的素描速写为主,辅之以美国画家的作品;文物图像方面,采用比较清晰的拓片或线描;变形部分,由于卡通画数量太多且自成体系,故除去广告商标中所使用者外,一般未予收录。

本书系资料汇编,编辑思路、图案排列、所附短篇按语等编者所为,而具体图案编绘则来自下列参考资料,由于体例关系,未能在每幅画面之下标明出处,而将书名开列如下:

盖山林: 阴山岩画, 文物出版社, 1986

李苍彦: 中国吉祥图案, 南天书局有限公司, 1988

上海博物馆青铜器研究组: 商周青铜器纹饰, 文物出版社, 1984

吴山: 中国新石器时代陶器装饰艺术, 文物出版社, 1982

张广立: 中国古代石刻纹样, 人民美术出版社, 1988

故宫博物院: 唐代图案集, 人民美术出版社, 1982

天津艺术学院工艺美术系: 动物图案资料, 天津人民美术出版社, 1975

VEBE, A. SEEMANN VERLAG LEIPZIG: TIERSTUDIEN, 1956.

编者

1995.10

目 录

1. 袋鼠.....	(1)	23. 长颈鹿.....	(144)
2. 树袋熊.....	(5)	24. 羊.....	(147)
3. 猴.....	(8)	25. 蝙蝠.....	(156)
4. 猿.....	(12)	26. 鼠.....	(163)
5. 犬.....	(17)	27. 刺猬.....	(167)
6. 狼.....	(22)	28. 松鼠.....	(169)
7. 狐.....	(23)	29. 兔.....	(172)
8. 熊.....	(27)	30. 犀鸟.....	(182)
9. 熊猫.....	(38)	31. 鹦鹉.....	(184)
10. 猫.....	(39)	32. 鸡.....	(187)
11. 狮.....	(41)	33. 猫头鹰.....	(198)
12. 虎.....	(61)	34. 鹰.....	(204)
13. 豹.....	(74)	附录.....	(213)
14. 象.....	(76)	天鹅.....	(213)
15. 马.....	(91)	海鸥.....	(225)
16. 斑马.....	(109)	燕.....	(227)
17. 牛.....	(111)	鸽.....	(228)
18. 犀牛.....	(120)	孔雀.....	(232)
19. 猪.....	(123)	白鹭.....	(247)
20. 河马.....	(127)	鹤.....	(256)
21. 骆驼.....	(129)	阴山岩画动物与真实动物比较.....	(269)
22. 鹿.....	(132)		

1. 袋鼠

袋鼠是所有有袋类动物中最负盛名的一种。在产地澳大利亚，它的形象甚至出现在国徽上，可以说，它是地地道道的澳大利亚“国兽”。

袋鼠在动物分类上是有袋目的一个科，据统计，该科有17属57种之多，但个头、毛色、习性互有差异。最大的是灰大袋鼠，体长2米，体重约达100公斤。而树袋鼠要小得多，但它是树栖袋鼠，能在树上灵活敏捷地攀缘跳跃，两棵相距10来米的大树，它可以一跃即过。

但是，若要从袋鼠给人们的总体印象上说，那么，其总代表应该非大袋鼠莫属。它前肢短，后肢长，四肢均有四趾及锐利的爪，后腿及爪子是它的自卫武器，用力一抓可能致敌手丧命，但这只是被迫的举动，一般来说，它完全能逃离危险，因为它能用后肢跳跃疾行，每一跃几乎可达8米远、2米高。它的尾巴粗壮有力，平坐时可用来做支撑，而跳跃时，尾巴翘起，俨然是一个起平衡作用的舵。

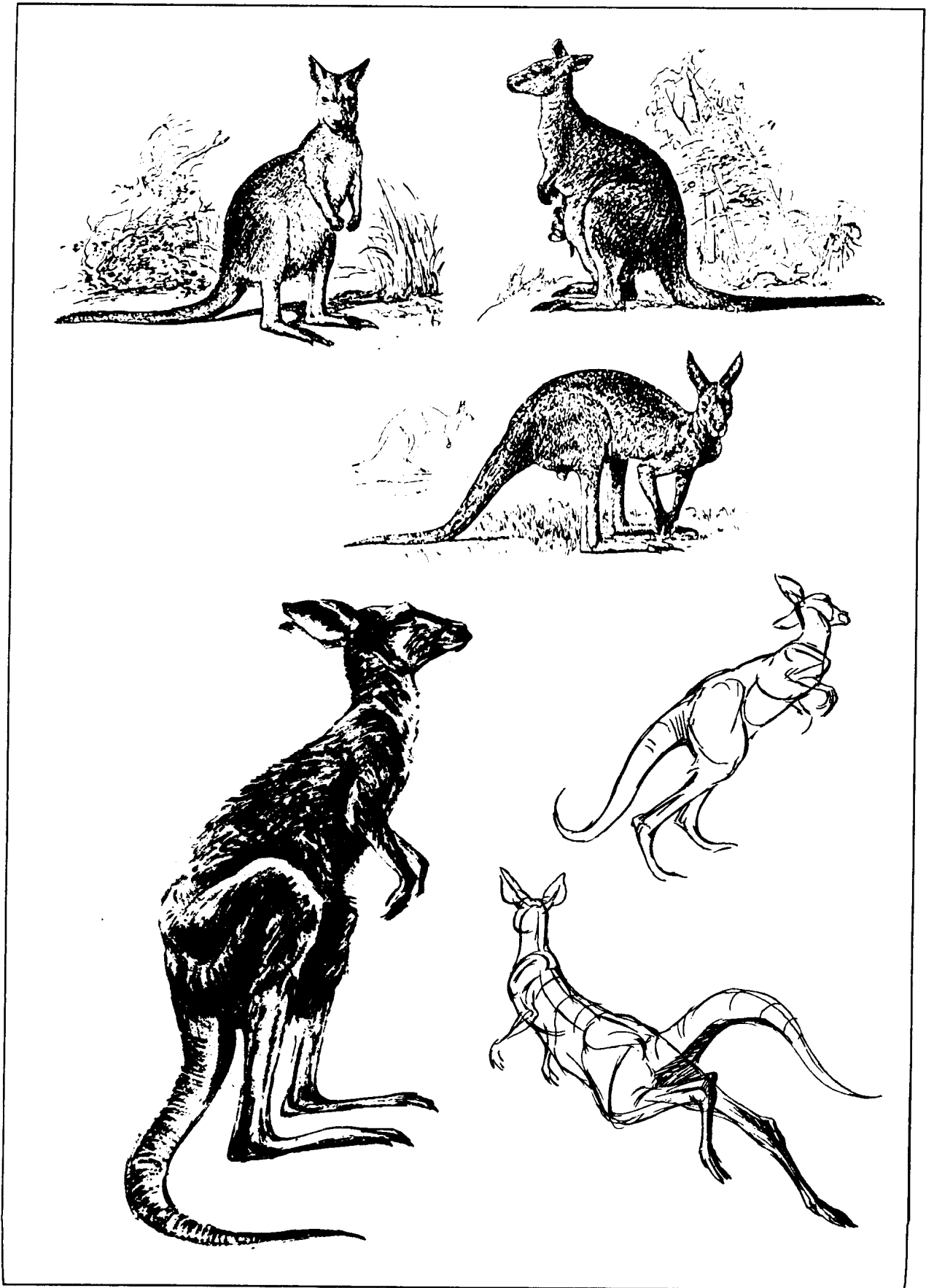
袋鼠引人注目的原因主要是它的育儿袋，我们看见的袋鼠形象，大多是母子俩，小袋鼠正从妈妈的袋囊中探出头来，令人惊奇不已。这是由于大多数有袋类动物几乎没有将幼仔与母体相联系的胎盘，其胚外膜和子宫之间不象真兽亚纲动物那样密切相联。这样，就使得它们的怀孕期都很短，最短的是负鼠，仅8天，大袋鼠约为32天。相对来说，它们的哺乳期就比较的长，大袋鼠有半年至八个月，并且在动物园中其繁殖几乎不限月份，这使得人们能够有比较多的机会观赏到那奇特的“袋子”的用途。

袋鼠的毛皮可制成裘装，有奸商将它染色后冒充狐皮。袋鼠肉有一股怪味，当地用作饲料，但它那不平凡的尾巴据说很好吃，煮的汤可与牛尾汤相比美。不过总起来说，它的经济价值不高，加上繁衍迅速，吃掉不少农作物，所以澳大利亚政府曾有计划地捕杀过一批(当然是常见的种类)。而在动物学研究上，袋鼠当然有非常重要的价值。在澳大利亚以外的其他国度，它也是一种珍奇的展览动物。

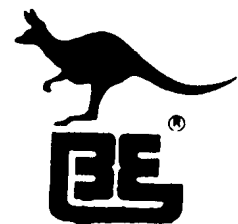
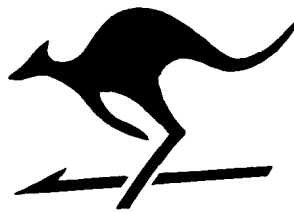
澳大利亚土著居民很早就将袋鼠描绘在岩石上。比如，在西北部的“汪吉纳”(Wandjina)岩画中就画着长尾巴、后肢粗壮的袋鼠，一边是大眼睛而没嘴巴的始祖神。这是数千年前先民的作品，后者画得过于夸张而略显奇特，但对袋鼠的特征却抓得很准，使人一望即知，今天我们对袋鼠形象的塑造基本上也是遵循这些原则的。

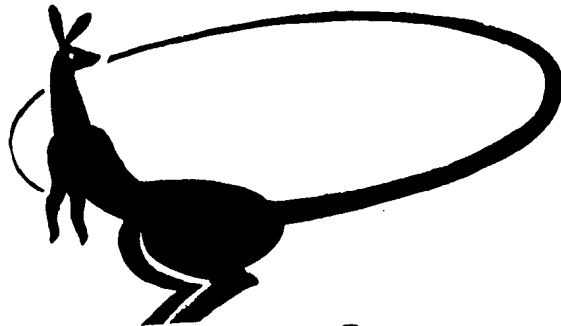
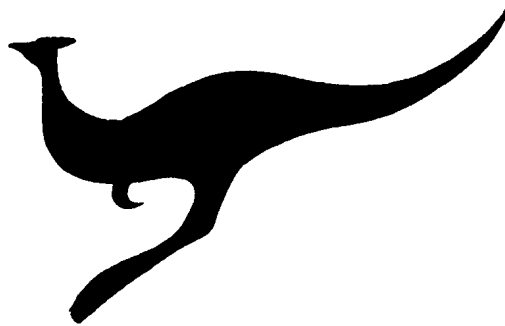
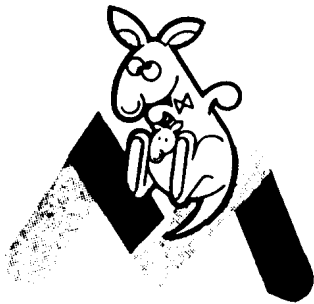
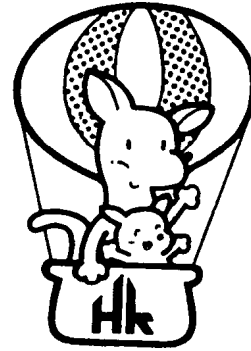
袋鼠胸腔小，前腿下垂似老鼠，后腿异常有力。头、耳有点象鹿，尾巴长而尖，但在联结身体的尾根部分非常肥大。当它跳跃时，头往前冲，从头至尾构成一个贯穿整个跃动着的身体的有力动态线，这能使画面更加流畅。袋鼠大部分的体积是由后部来承担的，这一点在描绘、创作时必须注意。综观一些成功的设计，基本上也都抓住了袋鼠的动态特点，尽管有些图案并没有画上袋中的幼鼠，但其形象特征非常清晰地表明它就是袋鼠而非别的动物。

袋鼠的英文名字是Kangaroo，我国早期介绍域外风物的书中音译为“更格卢”。其实，这称呼来自澳大利亚土著语言，原意是“我不知道”，据传这是土著对白种人初次见到袋鼠而提问时的回答，以后都成了袋鼠的名字。今天，早已不是国人对世界珍兽的“更格卢”时代，相信将有更多的设计家会对珍奇的袋鼠情有独钟。

2·树袋熊(考拉)

一只大鼻子,配上一对圆溜溜的小眼睛,再加上两只毛茸茸的耳朵,真是一张憨态可掬的脸!它长得肥肥胖胖,四肢粗短,外表看去很象一只小熊。“它的名字确也带了个“熊”字,但它不是熊,从动物分类学上讲,它是与熊关系较远而与袋鼠有近亲关系的一种原始小兽。

树袋鼠是它的大名(学名),这个名字很准确,全面地概括出这种动物的习性、分类位置和外貌。它是习惯于在桉树上生活的,只吃桉树叶(而且仅限于几百种桉树中的十几种),几乎不下地喝水,因为靠树叶的水分就够了;它前肢上的第一、二指与第三指相对,所以能象猴子那样攀握树枝,还能以一棵直挺挺的树上向另一棵也是笔直的树上跳过去,这可以说是它的一种绝技。雌兽腹部有个袋囊,小熊一生下来就要在袋囊里吃奶,哺乳期约有半年。断奶后,小熊仍要与母亲形影不离,常要母亲驮在背上,一遇到什么惊恐的事,仍要钻进袋囊里躲避。

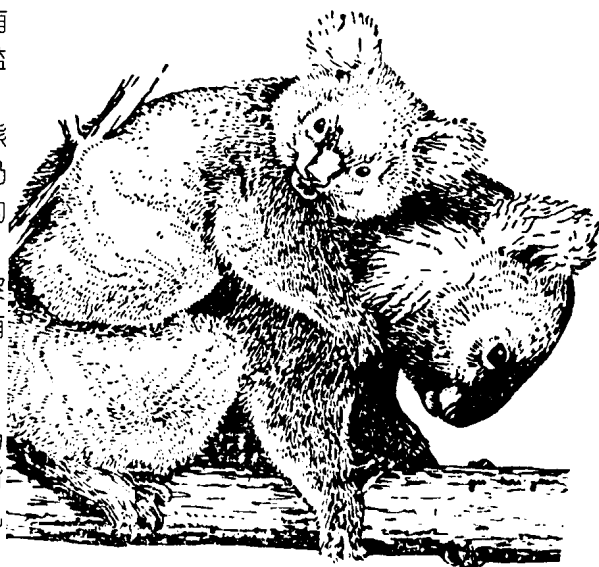
树袋熊的另一个名字是“无尾熊”,顾名思义,它是不长尾巴的,但事实上,即便是袋熊科的成员尾巴也是退化的,真正的熊也只有极短的尾巴,因此,尾巴的有无并不是它的显著特征,“无尾熊”的叫法并不贴切。另外,它还有个名字叫“考拉”,是从英文KOALA音译过来的,在当地土著语言里是“不喝水”的意思。以它形象制成的玩具则叫“泰地熊”。

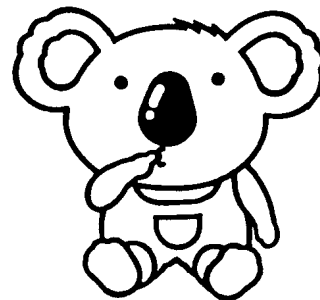
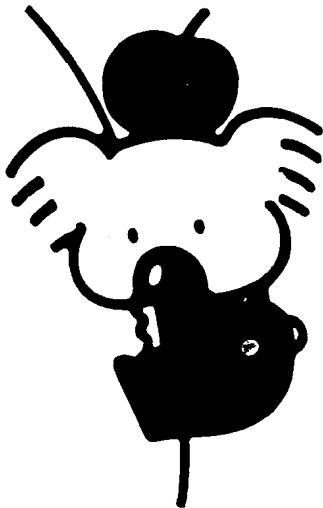
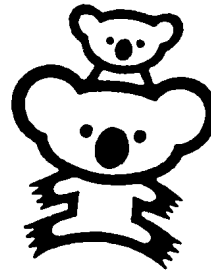
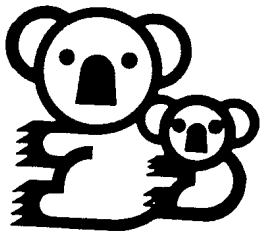
象大多数有袋类动物一样,树袋熊仅产于澳大利亚(在当地也仅限于东部的昆士兰等几个州)。因为有一身适于人们制做裘皮衣服的好毛皮,在过去曾遭滥捕滥杀,现经政府保护,其安全已有保证。

在中国的大熊猫尚未成为“宠儿”的时候,树袋熊曾风靡一时,特别博得孩子们的欢心,至今,其形象仍不时见于玩偶、工艺品、装饰画、徽记之中。在它自己的家乡澳大利亚,它是与袋鼠、鸭嘴兽、琴鸟齐名的国宝。

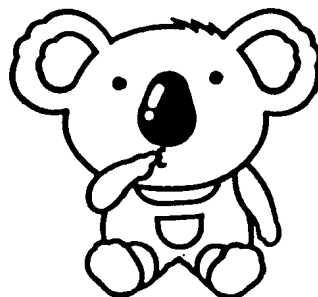
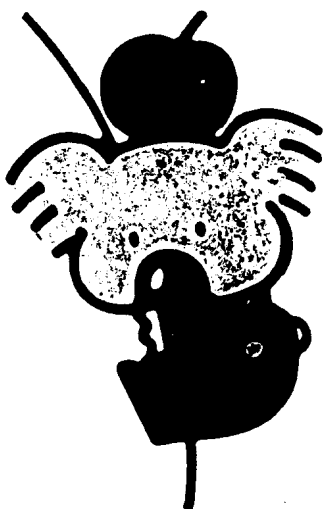
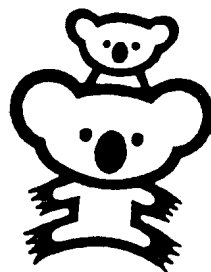
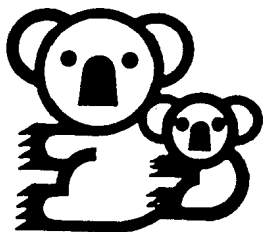
树袋熊的特征在于一张圆滚滚的脸,而脸上最突出、有趣的是它的大鼻子,似乎是故意嵌贴上去的,有点象卡通形象“米老鼠”的鼻子,只是比“米老鼠”肥大、方整些。

如前所述,树袋熊常常是母子不离的,这也就成为艺术描绘的素材,几乎大多数作品塑造的都是母熊背驮小熊的景象,给人一种亲密无间的温馨感,也带几分稚拙与童趣。

KOALA BOOKS

KOALA BOOKS

3·猴

猿猴,从血缘、外貌及举止上讲都是最接近于人的动物,瑞典博物学家林耐将这群动物单独列为一个目,称“灵长目”,意思是最高等的动物,其总数在180种左右,人也是其中的成员之一,但只有人是用两脚直立行走的。

著名的猿猴种类有:金丝猴、叶猴、猕猴、狒狒、山魈、懒猴、眼镜猴等。

古人很早就注意到了猴子与人类的貌似,有关的神话、传说层出不穷,有些颇具想象力的造型艺术品也十分有趣。在几千年前的新石器时代文化遗址里,就出土过古人随意刻划的猴头。而到了东汉,已经出现了用整块木料雕成的猴,它一足跪地,一手撑着下巴,似乎在品味口中的食物,又象是在“思考”什么问题。刀法洗炼、生动。以后如唐宋的瓷猴、宋人的《猿鹭图》等,更趋成熟、精到。

猴子站立时,身长约是头长的4.5倍,身宽是头的3倍;坐时,身高约为头的3倍。猴的头骨中上下颌骨突出,眉骨前突,上下肢骨长度约相等,骨盆较小。有了这些特征,再注意肌肉组织、毛色、生活习性,猴的形象就勾画出来了。外貌上的重点之一是尾巴,短尾猴的尾巴通常不超过10厘米,而其他大部分猴子都有较长的尾。

猴子工艺图案、造型主要突出其敏捷的动作,似人的眼神,手中可捧仙果(如孙悟空),民间以“猴”、“侯”音同,故画猴,猴就寓“封侯”、高升之意,以马驮猴就成了“马上封侯”的吉祥物。

