

山东美术出版社

变化技法

梁敬泗 著

动物图案

动物图案变化技法

梁敬泗 著

山东美术出版社

动物图案变化技法

梁敬泗 著

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

1990年4月第1版 1990年4月第1次印刷 印数: 1—56,000

787×1092毫米

24开本

4印张

定价: 4.20元

ISBN 7—5330—0235—0/J·236

引 言

许多人从小就喜欢图案纹样，特别是动物图案。无论是小小的蜂蝶、鱼虫，还是大老虎、大公牛，它们在图案中全都那么逗人喜爱，像真的，但比真的还要美。在那些纯真幼稚的心灵中，幻化出一个五彩缤纷的世界。这些栩栩如生的动物形象，曾使他们获得多少情趣和欢乐，多少美好的梦啊！

自古以来，大自然对于人类是慷慨的。人们仅是以自己的意识、观念和审美语言，将生活中可爱的动物形象，用心灵来锤炼塑造，无数精美的动物形象图案就是这样产生的。

现在，我们研究动物图案变化，有些人虽然对那些动物有些概念上的了解，但真要使它们变化成笔下的生动形象，缺乏全面的理解和把握，苦于胸无成竹，笔下无物。尤其是初学动物图案变化者，费尽气力变化一、二个还行，若是用一种动物素材，连续变化出十个、乃至上百个，那就感到束手无策了。

正是出于这种愿望，为了和广大爱好图案艺术的青年朋友共同研究，作者根据自己三十年来的教学实践，编写出这本小册子，介绍动物图案变化技法，利用“公鸡”这单一的形象为素材，借以探求和说明动物写生变化手法的规律，或许能起到举一反三的作用。

由于时间紧迫，不妥之处在所难免，希望能得到专家和广大读者的批评指正，

仅表谢意。

梁敬泗

1989. 9.

目 录

一、学习传统是图案入门的阶梯	(1)
二、素材的收集与处理	(2)
三、形象的变化	(3)
四、动物图案变化手法	(4)
五、动物图案的描绘手法	(6)
1. 点、线、面的运用	(6)
2. 色彩光影处理法	(8)
六、动物图案变化的装饰构图形式	(10)
1. 对称	(10)
2. 均衡	(11)
3. 适合形式	(11)
4. 花纹(纹样)	(11)
七、动物变形图案在连续图案中的应用	(12)

一、学习传统是图案入门的阶梯

我们学习动物图案变化,想要“登堂入室”,就得寻求入门的捷径和阶梯。以学习传统图案作为起点,回味古今图案造型的精微技艺,淳朴的构想,与当代图案的技法理论相结合,可以是一条全方位的“立体”的渠道。

我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,它是数千年间我们祖先智能的结晶。这是我们应当引以自豪和骄傲的。固然,历史总是以自己的步伐前进,但每一个时代,每一个民族和地域的文化艺术都是具有自己的风格和气派的,总是以自己的艺术语言、审美观念去推动历史和地域文化的发展和繁荣。

从东海之滨的河姆渡文化中的“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、夔凤图案,到汉唐的巨石雕刻,以及墓室壁画,千百年来丰富多采的民族民间美术,它们无一不体现出中华民族悠久的历史传统,以及它们之间的渊源关系。

现在我们学习传统动物图案,主要是学习它的装饰手法,借以启迪对题材的处理和运用,领悟作者的意图、观念、情操和独到的想象力,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图案造型方面的素养,打好坚实的基础。

二、素材的收集与处理

世界上的动物种类繁多,热带的、温带的、寒带的,沙漠中、高山上、海洋里,几乎无处不在。可以作为动物图案素材的比比皆是。多数形象,要作为图案的素材,是有一定条件的:

有鲜明的形象特征,与众不同的素质和性格;

具有美观的外表纹理及色彩,或是流畅的线条及坚强的体魄;

在人们生活中,被认为是喜闻乐见的对象,或是与人们有一定关联的形象。

一般能合乎这三条的动物素材,也多是民间艺术常用的题材。比如公鸡,就是千百年来被经常和广泛表现的题材之一。

公鸡,头顶上有高大的肉质红冠,能啼鸣报晓,是人类的亲密朋友;有坚实的身躯,雄赳赳的气度,身披美丽的羽翎,走路昂头阔步。这是它的特征所在,也是人类乐于取为素材的原因所在。

在新石器时代的中、晚期的彩陶艺术中,就已见到公鸡的身影。“大鸡”又与大吉谐音,便进而成为人们追求安居乐业的一种形象寄托。

写生:动物图案写生,较之其它绘画写生有一定的难度。绘画写生是以风景、静物、模特儿以及标本等作为对象;而动物图案写生,乃是面对活生生好动的生灵,所以感到有困难。

初学动物写生,首先是用直线把握大的形体和动态,然后再刻画细部。

下笔之前先进行周密的观察,做好净化形象的思想准备,抓住印象中最深刻的动态和神态,做到形虽简而神似。动物写生可以从三个方面入手:

以线构成形体,这是归纳形体的有效办法;

以线刻画动态,运用最少的笔画,抓住最关键、最有代表性和表现力的动态。

这是塑造动物形象的重要一步；

以线来创造节奏韵律感，再现动物的灵性和装饰美，给人以动感。

动物写生是获取素材的主要途径。当然还可以从有关的照片、画报、书刊上找到自己喜欢的形象，作为补充，加以提炼归纳，使其成为理想的形象。

三、形象的变化

变化是处理题材的主要手段。变化后的形象，不同于现实中的形象，但它必须保留原来动物形象的主要特征。变化加工之后，要使原有的特征得到加强，更加突出醒目，更具有典型性、代表性。这样，才能体现出它是来自生活而又高于生活的艺术形象。为此，在学习动物图案变化时，应注意如下几点：

1. 首先抓住形象的生长规律，竭力突出特征，并要夸张它，使它更加醒目，从而突出其与众不同的特点。

2. 力求突破自然形态的束缚，不必像照相机般的如实描写，应强调设计者的用意和观念。运用几何元素的功能来归纳形体与动态，简化形象，力求“神似”。

3. 应充分发挥作者的想象力、表现力和变化能力。这样就会给艺术形象插上翅膀。倘若能赋予动物形象以“人格化”，做到“物与神游”，将更增添无限的魅力。

4. 要有节奏感和韵律感。世间一切事物，大多具有鲜明的条理性。音乐中的节奏与韵律就是最好的例证。从视觉艺术的图案造型来看也不例外。音乐的强弱、高低、快慢、连断等，在人们的脑海里呈现为时间和空间的印象；在视觉艺术中，形象、构图、色块等关系，则被展示为空间的存在关系。所以，从视觉艺术中的时空关系来讲，同样具有节奏与韵律的感觉，如同听觉艺术的节奏韵律一样，有了它就大大增强了感染力和生命力。

5. 设计练习。结合各种工艺进行设计练习，做到有的放矢，发挥自己的适应

能力。由于“目标”既定,在处理素材的形式、技法、材料以及造型诸因素方面,锻炼自己的应变能力,收效明显。

知识是没有国界的,世界文化总是在不断交流、相互促进。中国汉唐艺术的雄风,明显地带有外来文化影响的痕迹。

知识“无古不今”。今天高度发达的文化艺术,都是从原有高度上积累起来的。现代艺术中的构成艺术、视幻艺术,曾经风靡世界,被视为“时尚”和“新潮”。其实,我国早在五、六千年前的新石器时代的“彩陶艺术”里,这类艺术形式和手法就已多见,并被广泛运用。

四、动物图案变化手法

动物图案变化,是指塑造动物图案而言。归纳起来,可分为写实变化(具象)和变形变化(写意、抽象)两种类型。

1. 写实变化:它是以写生资料以及图片、照片为素材,注重动物生长规律、外观特点,去粗存精,进行加工修饰,使纹样近似于原型。写实变化,因其形象有据可依,故较易于掌握。(图 1、2、3)

2. 变形变化:由于它是写意或是抽象构思,在处理形象时,它与现实形象的距离较大;它竭力强调本质特征,夸张个性,削弱了共性的东西;它不作逼真的写照。只求神似。运用这种特殊的艺术形式,唤起人们的共鸣心理。正因为它形象生动活泼,情趣横生,能取得良好的装饰效果。(图 4、5、6)

动物的变形手法有以下几种:

① 简化:在图案变化中,简化是指艺术的省略和概括。是对原有形象进行加工和提炼。简化不等于简单化,而是使形象更加质朴纯真,更典型、更集中、更有代表性。是通过删繁就简,去粗存精,将原有形象中最本质的特征保留下来,使主题

突出,特征鲜明,达到笔简意赅的装饰效果。(图7、8、9)

② 夸张:它是塑造形象的一种重要表现手法。对动物图案来说,作用更为突出。我们研究动物变形,必须先掌握如何夸张和夸张什么。

如:大公鸡的大红冠,长而飘忽的尾羽,双足上长有用以战斗的蹼,能打鸣报晓等。公鸡那雄赳赳、气昂昂,昂头阔步傲视一切的神态,足以给人们提供夸张的依据。

另外,公鸡丰满的羽毛,斑斓的花纹,艳丽的色彩等,也都会给人以装饰和夸张的某种提示。

一切文学艺术往往都借重于夸张,夸张实际上就是对形象作出合理的渲染,把作者的创作意图予以强化,促使动物形象更具有感染力。(图10、11、12)

③ 剪裁:剪裁是指在简化形象时,进行大胆的取舍。也是艺术语言的“升华”,是表现形式的一个飞跃阶段。通过对形象反复观察之后,在不失形象特征的前提下,为了使形象更集中、更有代表性,也为了工艺加工的需要,将形象中无关紧要的部分进行取舍。虽然某些部位被删除了,但它好象音乐中的顿时休止,能起到“此时无声胜有声”的作用。意境深化了,但不会感到残缺,反而觉得情趣盎然,更加完美。这类手法在中外古今的图案里,不胜枚举。(图13、14、15)

④ 组合:组合手法,以塑造设计者理想中的形象为目的。它带有浓厚的浪漫主义色彩,运用虚构的方式,将本来互不相干的事物,予以巧妙的结合,成为一种构想特殊的形式。它在现实生活中并不一定存在,但通过作者理想化的加工,将想象与理性、逻辑性同时集中于某个形象上,塑造出世界上并不存在的新形象。

有代表性的理想化的图案中,龙、凤、麒麟等,都是组合手法的产物。在传统艺术和民间艺术中,运用“锦上添花”、“借物发端”的手法,也是组合手法的巧妙运用。(图16、17、18)

⑤ 添加:添加手法是为了强化和突出形象特点的装饰效果。它在简洁净化形象之后,按照图案造型的意图,采取重新装饰美化的加工。使形象的细部描绘,与其简朴的外形,形成鲜明的对照。加工后的形象,大大地丰富了装饰内容,强化了形式感和韵律感,消除了单调贫乏的印象,从而提高了装饰效果。由于添加手法具有以上诸多优点,故在中外动物图案变化中,占有很重要的地位。(图 19、20、21)

⑥ 其它手法:用纹样位置的变更、穿插、倒置、套叠、集中、分散、连缀、双关等等,能使新组成的形象,呈现出奇妙而新颖的构图形式,别开生面、生动活泼,造成一种独特的装饰意境。唐代敦煌藻井图案中的“三兔图案”,在一个圆形空间里,三只兔子互相追逐,然而它们只有一只耳朵。这就是运用巧妙的构图造成的幻觉情趣,从而大大提高了动物图案的装饰性、趣味性。此外,在诸多的传统图案中,如太极图、“喜相逢”、三鱼一头等图案,皆属于这类手法。有些手法,不能适用于各种素材,故切勿生搬硬套,以免弄巧成拙。只要选材恰当,又能充分发挥构想优势,各种手法的运用定会在现代装饰艺术中放射出奇光异彩。(图 22、23、24)

五、动物图案的描绘手法

动物图案的描绘,在我国新石器时代,大致已有三种形式:以线为主,线面结合;以面为主,面线结合;纯用线来表现。

1. 点、线、面的运用:人类历史走过了上百万年之后,始悟到点、线、面的用处与价值,懂得了运用几何元素来装饰器物,以美化生活。这样的例子从彩陶艺术中随处可见。

运用几何元素点、线、面作为装饰手段,可以概括大千世界中的各种不同形象,使这些形象呈现出简朴、清晰、完整的图案,是简化和归纳动物形象的最为理想的“语言”。

点：它在几何学中只有位置而没有形状和实体。它在装饰美术中可以被画成各种不同的形状，如圆、方、三角、菱形、以及其它各种不规则的形状。而在实体上，也可以作大小的变化。当然，概念中的点是极小的。而在装饰图案中，它的大与小，是与周围环境相对而言的。如北京人民大会堂上面的“星空图案”，它在感觉上是点，是满天星斗。然而它是由比脸盆还大的灯罩组成的。

在动物图案变化中，点可以作大小、虚实、疏密、渐变、或连或断等等不同的变化。点的视觉效果显著，很有表现力和装饰美感。

对点的应用，在整体上必须强调统一协调，能表现组织规律和节奏感，切忌杂乱无章，在处理光暗变化和面的转折色阶变化中能获得很好的视觉效果。（图 25、26、27）

线：线在视觉艺术中，表现力是很强的，在传统的中国绘画中，对它的表现技法已作了很深入的研究，象所谓的十八描等，可谓丰富多样。

线在装饰图案中，适于归纳形象的整体关系，易于显示出统一的韵律感和节奏感。给人以质朴、单纯的感觉。线还可以根据不同的形象来表现不同物象的特征、性格、动态、质地、纹理等等。

线的基本形式有直线、折线和曲线三种类型。线的变化应用，可以表现为双线、雌雄线、粗细变化线、虚实线、残缺线以及种种不规则的线。

线在装饰图案中被认为是具有性格的。直线具有刚直、前进和速度感，适于表现毅力和果敢精神；折线受外界环境的影响与限制而改变了前进的方向，有“宁折不弯”的禀性，见棱见角，给人以干脆利落的感受；曲线给人以柔美、流畅、回旋、婉转、转盈的感觉，显示出活泼、轻松、富有弹性等等。

由于线具备了这些素质，所以，在图案装饰技法中被应用的最多、最广泛。（图 28、29、30）

面：面是现实生活中几乎无所不在的实际面积和空间。它是人类认识大自然种种事物形态的基本条件之一。面具有一些规律性很严格的形态，有绝对准确的边长和重心位置。同时包含有各种任意的几何形态的形状。

面具有质感、量感、明暗关系、空间方位和距离感等特性，又可以表达设计者意图中所追求的质地感和纹理美的视觉感受，使画面形象惟妙惟肖。另外，还可以起到对比权衡、调节整体关系，以强化装饰效果。（图 31、32、33）

总起来说，点的作用是积极多样的。它虚实照应，使形象充满了空间感和光感；线是画面的“主宰”。它象动物的骨骼，起到支撑和贯通全局的作用；线的长短、曲直、疏密、动静等形式，塑造了形象的气质、模式与感情，并对其装饰效果产生决定性的影响。

点的轨迹可以衍化为线，线又可以衍化为面。也就是说，面是可以用点或用线来组成的，而面的概念也不应是抽象的，它是具有实际意义的面，并占据一定的空间位置。

在塑造动物的图案形象时，大多将点、线、面三者作有机的结合，好比是多声部的乐曲演奏一样，令人感到丰富、厚实、完美。平时我们所见到的许多动物图案形象中，之所以感到有些较好，有些较差，其原因就是点、线、面的运用是否成功。

我们可以利用黑白两色在点、线、面的运用上做些探索。以黑白画的形式来训练动物图案造型的基本功，学会对形象进行简化、夸张和变形；处理好刚柔、曲直、急缓的线条变化和形体与色块之间的关系。通过黑衬白、白衬黑的画面处理，塑造出具有朴素、明快、简洁、醒目的形象。它既有强烈的明暗对比效果，又有优美的艺术情趣，为学习动物图案变化迈出坚实的一步。

2. 色彩光影处理法：我们对动物图案的彩色变化研究，最终的目的是为生产服务、为生活服务的。为此，应从两个方面提出要求：

一是运用色彩规律表现动物形象的光影立体关系,使它具有浓厚的装饰趣味和绘画性,表达作者的创作意图和显示动物形象的视觉效果。色彩光影的处理方法是以客观实物为参考的,但又不完全模仿客观,应当重视表达作者的创作意图。

(彩图 1)

二是以色彩塑造形象,应考虑工艺条件。例如:腊染、印花布、丝漏、刺绣、绒绣、喷花、装饰绘画、印刷品、玩具等,它们用途不同,装饰形式、手段、材料制作工艺等方面也各不相同。因而要在掌握色彩光影的基础上,适应具体的加工特点,酌情运用不同的技法,创造出独具一格的装饰艺术品。(彩图 2)

通过色彩光影处理后的形象,应具有色彩立体感。还要注意节律感和色彩的对比关系。

① 平涂法:一般也叫影绘。它是在把握动物形象、体态特征之后,彻底净化内部,全力强化和美化外轮廓的一种手法。一般是采用侧面或半侧身的动态,这样能比较完整地表达形象,具有典型性。作法是在形象的轮廓内平涂单色(比如黑色或红色),犹如影子。我国民间剪纸和皮影的造型手法和装饰手法很值得我们借鉴。

(图 34)

② 晕染:晕染是表现从明到暗的变化过程,如:在我国传统绘画中运用这个方法,创造出了烘染法和退晕法。它们既具有色彩的光影效果,又富有装饰性。另外还有分面法和撇丝法等等。(彩图 3)

烘染法在国画技法中占有很重要的位置。其作法是先是需要染色的地方,涂上一层淡淡的底色,然后根据动物的形象在它的一端上色。同时,用另一支清水笔在颜色未干之前进行烘染。要求色调由深而浅,明暗变化过渡自然。

退晕法也叫做叠晕法。我国民族建筑的彩绘部分、刺绣工艺等都广泛应用。方法是以分色阶和分层次的变化来进行,以平涂的方法施色,由深到浅进行色彩推

移,故称之为退晕。它在总体色彩关系上颇有晕的装饰效果。

分面法是通过色彩来分面,以表现立体光影效果,是由分色写生归纳色彩发展起来的。这种方法适用于较大面积的分版工艺。如:丝漏印花、花布设计、搪瓷喷花等等。

制作时,先把素描稿按明暗归纳为黑、白、灰的块面;其中的灰色调又可按需要增减层次,一般以二至三层为宜。做到色阶清晰、对比鲜明、色彩光影协调,这样能收到良好的明暗立体效果。(彩图4)

撇丝法是染织图案(花布、床单、台布等)中常见的表现形体明暗的技法之一。也用于传统的刺绣工艺。它的作法是以形象的基色为基础,再用深色的或浅色的线条来表现形体的明暗关系和立体感。它要求所有线条的方向一致、均匀,藉以显示形象光影效果的统一性和整齐性,有效地表达空间感和立体感。

撇丝法与分面法大致相似,差异仅在于前者是以线条排列成面,后者是直接用色块来分面。两者均具有强烈的装饰效果。

六、动物图案变化的装饰构图形式

1. 对称:对称与均衡都是客观物质存在的常见形式。对称形式的构图给人以平衡稳定的感觉,显得端庄、圆满、统一,在视觉中能给人以秩序感和条理性的美感。

世界上几乎到处可以看到对称形式的东西。一般的动植物形象自不必说,连微观世界中的碳原子也是对称的形式;新近发现的蛋白原子,也是呈现出对称的形式。所以,可以认为对称是物质构成的基本形式之一。

对称的基本形式有:两面对称(上下、左右)和多面对称(包括三、四、五、六等面的对称)。对称形式的内涵有中轴(或中心)、对称轴和对称面(或对称点)。这种形

式从史前文化迄今,一直得到广泛的应用。对称形式是图案装饰的主要表现形式之一,我们应该对它作更深入的探讨。(图 35、36)

2. 均衡:均衡是指自然界中一种力的平衡形象。我们研究图案构图中的均衡,是从物理力学概念中引伸到视觉力学上来,即画面形象在视觉上求得含有量的平衡稳定感。打个比喻,平衡的形式就像挑担子一样,假设画面上也有一根中轴,在它的两端(或上下)作感觉上的同量而不同形的构图形式,来取得均衡的效果。

由于均衡形式的构图比较灵活多样,没有枯燥刻板的感觉,所以应用较多。固然,这种装饰形式有很多优点,但也要尽量避免那种求变过多的做法,应该是活而不乱,否则,将会破坏画面构图的统一性和完美性。(图 37)

3. 适合形式:适合形式是单独图案中主要的形式之一。在我们日常所接触到的装饰图案中数量最多。

何谓适合形式?把纹样组织安排在某一限定的轮廓之内,成为浑然一体,或是在轮廓内以一个中心或中轴为基础,然后用一个或几个纹样,按照一定的格局进行配置(它既可以作对称,也可以作均衡的构图形式),使它成为与外轮廓相协调、装饰气息浓厚的单位图案。

适合图案的构图形式,包括空间、放射、旋转、向心、悬垂等形式。可以说多姿多采、活泼丰富。这种装饰图案经常用于各种工艺美术设计以及民族民间美术等。(图 38、39、40)

4. 花纹(纹样):花纹也是装饰图案的构图形式之一。花纹不同于适合形式,因为它不需要外轮廓,只是用一个或几个纹样组成。在构图方面较为自由、方便、舒展。在纹样的组织形式上,也讲究均衡和变化,创作素材也更为丰富。它的应用范围并不亚于适合图案。所以千百年来得以发展流传。(图 41)