

动物图案全集

走兽篇

Collection of
Animal
Patterns

葛春学 绘

走 兽 篇

葛 春 学 绘

上海人民美術出版社

Collection of Animal Patterns

动物图案全集

(上册)

飛 走
禽 獸

虎 王 集

序

艺人之家的教养和家乡水的浇注使他一懂事就接受了美的意识。民间木板年画之乡潍坊是葛春学长大成材的环境，这里充满着色彩和传奇的形象，自然界有生命之物在他眼中无不带着各自的天趣，形态和色彩在他脑中构成童话的世界。

葛春学毕业于中央工艺美术学院装饰绘画系壁画专业，然而他的绘画显然带有少年时期就受到感染的乡土艺术的特色。在他进入学院之前，已不断从民间艺术的各种形式美之中有所领悟，而且少年时就会用彩纸剪出各种图案，稍长，又收集整理木板年画，颇有心得。曾随老艺术家学中国画以及金银丝镶嵌，漆器、刺绣等手工艺品的图案设计。进入工艺美院之后，老一辈艺术家张仃、张光宇、庞薰琹、雷圭元、祝大年、袁运甫等使他在装饰变形和色彩上得到更广地开拓。以后，在上海美术电影制片厂任美术设计工作，在实践中不断悉心探索多种风格，在装饰画方面展示了自己的独创。

动物的形态万千，大自然给人类提供了那么美好奇异的、引发灵感和感情的万物，这一切在艺术家眼中和笔下皆化为更具有独特形态的动物，现出装饰味的特点。由于葛春学熟练地掌握了动物的结构，他的变形才使人觉得言之有理，产生美感。他深深地领会了“千变万变，结构不变”的道理，从而敢于用浪漫主义的手法大胆夸张各种动物的形态特征。变形难在必定要把自然形象简化，葛春学着重直线与曲线结合，即方与圆的结合，强调外形的影象效果。他擅于去繁就简，加以明确的线条，具有美的旋律。在以黑白色表现的动物画中，线条之精炼更是一目了然。葛春学似乎随心信手作画，他笔下涌现出不同的形式美，不同的趣味。由此可以看到他对民间

艺术的热爱一如既往，对装饰艺术的钻研始终不懈，每一个阶段的吸收皆是有益的，皆已化入他所创造的形象。

艺术家的成就在于多方面的修养，葛春学的画路是四通八达的，从古代彩陶到敦煌，从民间艺术到西方现代艺术无不探究，创作上的不断变化出新，也在于他广泛了解现代美学的新思潮和新信息。我看到他画的动物形象时，总是爱不释手，并感觉“天生万物皆有情”。这些大大小小的有生命之物的外形特点一望可知，看上去他们好象皆有各自的感情和天性，或顽皮，或憨厚、或稚气，全在线条结构中表现出来。从动物姿态变化亦可见到画家敏锐的观察力和活跃的构思。如果把这些画与西方的动物画相比较，葛春学笔下的动物浸透着我国民族和民间的意趣，且带着比较含蓄的东方气质，小动物活泼，但毫不矫饰，倒有点诙谐的兴味。因而，他的变形远远驾于自然形态之上。点缀在动物身上的装饰图案，有的只是画龙点睛，有的着意加重装饰感。这些在大自然中或跳、或飞、或爬的形象都带着民间艺术的色彩，中国民族的装饰味，尤其是奇巧别致的现代感。

《动物图案全集》集中了天地之间有生命的形象，赋予吸引人的美感，启发人们对生命和生活的爱惜和理解。这仅是葛春学绘画的一部分，这部分是他历年来创作和收集而改作的动物画，多年勤奋积累所得汇集成册，对于儿童和成年人，美术爱好者和专业设计者皆有欣赏和参考的价值。

何振志

1986.1、

动物装饰变形

一、前言

动物图案是工艺美术纹样装饰的重要内容，当你翻开人类文明发展史，在艺术上最早是以表现动物为主，世界各地洞穴壁画中大量的动物形象就是证明。原始社会的彩陶纹样，商周战国的青铜工艺，汉魏的砖石刻画，南北朝隋唐的佛教雕塑，宋代的瓷刻彩绘，明清的织帛刺绣，以及现代的各种工艺美术，动物图案都占有相当的比重。动物装饰已经成为人们生活中不可缺少的内容，从绘画艺术、壁画、浮雕、书籍插图到商品包装，到处可以见到它的踪迹，因此，认真学习，研究和创作动物装饰画，是现代画家和工艺美术设计家的一个重要课题。

在动物题材的装饰画中，画的虽然是动物形象，但表达的是人的思想意识和感情。人的思想意识和感情，是随着时代的发展而演变的，我国几千年来的动物图案，都有着不同的时代特征，同时，地理环境和民族的生活习惯对工艺美术的形成也是有影响的，所以各地区和各民族的动物图案，也各有自己的地方特色和民族特点。再者，各种工艺美术品，由于生产条件和工艺材料的差异，也会影响到动物装饰造型的风格特征。原始公社初期，洞壁、器皿上的鱼、鸟、蛙、龟、鹿等动物图案简朴逼真，天真烂漫得可爱；原始公社晚期，动物图案也从原形中分离出来，并重新组合，出现了带有一些神秘色彩的抽象变形；到了倡导“天命”论的奴隶社会，又产生了神秘怪异的动物图案，缺头去尾的剪裁，张目巨口的夸张，中轴对称的格局，使这种图案取得了庄严、稳重、神圣的美学效果，极力地突出恐怖威慑的作用。具有高度艺术价值的商周青铜器上的动物纹样，正是这种历史条件的产物。当我国奴隶制逐渐崩溃，工艺美术中的动物图案，已从神秘怪异中冲破出来，向活泼的浪漫

主义和朴素的写实主义发展。秦汉以后，随着新的封建阶级的兴起和农业生产的繁荣，代表地主阶级政权的上升期的艺术风格开始形成。朴实、浑厚、写实、跃动的动物图案不断出现，显现出崭新的艺术风貌。到了东汉，反映道教升仙思想和封建世俗观念的装饰内容逐渐增多，动物图案上出现了云气流动、珍禽异兽、车马奔驰、神物漫游等题材。以平面表现的汉式构图和简练明确的轮廓勾划为特征的大结构，大动势，达到了传神的境界，这是汉代动物图案的基本特征。南北朝时期，由于社会的动乱，人民追求安定的天国世界，佛教思想盛行。动物图案从题材到形式，都受佛教艺术的影响，修长的体态造型，安宁而深沉的形象刻画，形成了以动育静，动中求静的风格。唐代动物图案，形象壮健，丰满，性格温驯，动态自然，许多性格凶猛的兽类，都被赋予拟人化的和平性格。唐代，由于军事斗争和农业生产的需要，非常重视养马，因而在那时的动物图案中常常可以看到壮硕雄健的骏马，它们昂首挺胸，奔腾向前，颇有气壮山河的气概。这从一个侧面反映了封建社会全盛时期的面貌。宋代中叶以后，封建社会走向下坡，这时宫廷艺术和民间艺术在风格上越来越趋向分化，宫廷工艺讲究华丽纤细，艺术趣味不高，动物图案也比较一般。元、明、清时期宫廷艺术中的动物图案，也没有多大起色。而民间艺术的印纹陶、粗陶、腊染、编织、民间玩具、皮影剪纸等，在艺术风格上始终保持着质朴、明朗、简练、生动，具有强烈地生活气息。民间工艺美术品中的动物图案，最善于抓住动物形象的神态特征，概括提炼，并赋予各种善良的性格，使之变成生动美丽、亲切可爱的艺术形象。这些动物图案向我们打开了一扇神奇的大门，这个长久不被重视的艺术领域，如今已闪耀着夺目的光彩。向民间艺术学习，到民间艺术中去探宝，把民间艺术家请上了大学的讲台等等，这说明民间艺术已经被越来越多的有远见的艺术家所接受。

学习吸收外国装饰艺术中一切好的东西，是我们面临的新课题。特别在现代装饰艺术方面，有不少东西值得我们认真研究和借鉴。有的国家科技比较发达，在工艺美术方面，工

艺手段较先进，材料讲究，现代感比较强。在艺术处理上，平面构成与立体构成的运用，抽象手法与装饰技巧的运用等，都值得我们花些功夫去钻研，这不但有助于我们开阔创作视野，提高艺术表现能力，而且还可以增加动物图案的现代感。

总之，现代的动物图案，应该具有新的时代风貌和新的生活气息，力求做到学传统而不“古”，学民间而不“土”，学外国而不“洋”，用一句话来说，就是“古今中外我用，上天入地求索”。

二、动物装饰变形的要点

（一）抓结构

对于动物的观察，主要在于把握动物的基本特征，而结构就是每一类型动物的基本形态。不同的动物，有不同的结构。如禽鸟形似蛋形，兽类形似长方形等。每一类动物又具有其特殊的形象，如鹿的角，象的鼻，鹰的嘴，孔雀的尾巴等。有人处理动物变形，往往不重视基本结构，甚至把基本形画错，结构不正确，就会使人感到畸形，不健康，或者感到别扭、不舒服，这样非但引不起人的美感，而且令人厌恶。因此，作者在动物变形处理中，要力求弄清各种动物的结构，特别是处于大动态状况的动物结构，必须交代清楚，不能含糊过去，有时还要强调某一结构的特殊之点，这样才能更加突出某种动物的基本特征。可以说结构是变形的根据，“千变万变结构不变”，这是动物装饰变形的基本原则之一。

在创作实践中，我们可以首先掌握几种不同类型的常见的动物的基本结构，如：鸡、牛、马、虎、象、鹿、猴、鼠、兔等，记住这些动物的特征、动态，并研究一下动物解剖学，还要记住几种不同的艺术处理手法。这些并不比学习数学公式更难，可是对动物的装饰变形处理用处极大。做到了这些，便可以信手作画，熟能生巧，终久会闯出自己的路子来，这是动物装饰变形处理入门的切实可行的方法。

（二）抓动态

动物是有生命的东西，各种动物都有不同的生活活动规律和性格特点，且形成各种不同的动态。动态是动物最富变化的方面，在观察动物的过程中，要通过分析比较，抓它最典型最生动的动态，这样才能创作出生动活泼具有装饰美的动物图案来。动物的动态与它的性格是一致的，什么样的动物必然反映出什么样的动态，如：狐狸的狡猾多疑，狮虎的凶猛雄伟，野牛的横冲直撞，小鹿的机警灵敏等。动物的动态，其表现是多样复杂的，除体态的姿势外，嘴、鼻、耳、目、尾、翅、足等也是表现动态的重要组成部分。动物的动态，同时还表现着动物的神态，这也是要特别注意的，因为动物不象人类有多样的面部表情，所以往往借助于耳、目、嘴、鼻、翅，甚至羽毛、鳞甲、色斑等来表现，如：耳朵竖起表示警觉，尾巴夹起表示惊恐，煽动翅膀表示兴奋等。

总之，描绘动物的动态，特别是兽类的动态是比较复杂的。我们要善于从生活中捕捉各种动物的动态，首先要熟悉和掌握动物动态的基本规律，一经掌握了动态的基本规律，其他事情就比较容易了。

（三）夸张变形

夸张变形是装饰艺术的造型基础之一，是创造形式美的一种手段。夸张变形要有艺术独创性，要有丰富的想象力和艺术的敏感性。古人说：“情动形移”，即变形基于情动，变形是主观情绪的热烈抒发，是情绪影响视觉的结果，想象与变形关系十分密切，变形是想象力变为一种创造性认识的结果，是形象思维的一种飞跃和突变。没有想象也就谈不上什么变形，缺乏想象力的变形也是空洞的无意义的变形。因此，变形既要有情又要有理，切不可把变形变成空洞乏味的线条游戏。

变形又是艺术形象的体现，因此，动物变形在于表现动物的特征，而不是机械地照实描绘，因此，已不强求比例的真实。动物变形是运用提炼、概括、省略、夸张、添加，以及象征、

联想、拟人化等多种艺术手法，创作出特征明确，形象生动，装饰优美的动物图案来。动物变形必须要有根据，根据就是对动物结构、特征、动态、习性的认识。凡是生动有感染力的动物变形，都基于这个根据。

动物变形不是无目的的乱变，而是有意识的艺术夸张：如形态夸张，动态夸张，力量夸张，神态性格的夸张等等。动物的神态有竖耳、直脖、白眼、张嘴、翘尾、弯腰、抬头等，这些都可以夸张，通过这些夸张的神态可以表现动物的安详、警觉、逃避、进攻、偷袭、天真、活泼等心理活动。动物形体有大小、肥瘦、长短、高矮等，也同样可以夸张。通过形体夸张，可以表现动物的凶猛、温驯、狡猾、善良、机智、呆笨、灵巧、威严等性格特征。

动物的夸张变形，在本质上也是表现人的感情，人的思想的，即利用象征和寓意的手法，给人以启示，或者引起人的联想，给人以美的感受。

在动物变形中，变繁成简、变平出奇，是十分重要的原则。上面说过，变形是装饰艺术的重要手段，没有变就没有性格和风格。“变”贯穿于整个艺术创作过程之中。变形要把相近变为相异，从相异变到特异，把动物身上共性的部分缩小，把个性的部分放大，删去其次要的枝节，突出其主要的特征。动物间相异的部位，往往是代表它们特征的所在。对动物进行刻板摹写，只能产生标本式的、呆滞的形象。刻划动物的生动形象，需要在变形夸张之中给对象注进艺术生命。这样，自然形象才会变成艺术形象，达到形神兼备的境地。

学习动物装饰变形，一般都有个从生疏到熟练的过程，开始总是“硬变”，不能掌握变形的的基本方法和规律，画的形象不讲究，不统一，生硬不和谐，有时甚至无从着手。通过一段时期的训练，逐步熟悉和掌握了一些装饰变形的的方法，进一步则循规而变。学院派常采用的装饰变形的的方法，是在写生的基础上，寻找一定的规律进行装饰变形。而随意性变形是装饰变形的较高阶段，是装饰画家成熟的标志，它不是硬变，也看不出明显的规律性，但具有较完整的和谐的装饰美，这是画家掌握了规律又不墨守成规的结果，变化自然而耐

看，这需要较长时间的磨炼和较高的艺术修养才能做到。

三、动物装饰变形的的基本方法和规律

（一）理想与想象

艺术形象不是自然形象的翻板，动物造型也渗透着艺术家丰富的艺术想象力，这想象力多是来自艺术家理想化了的物象。把物象理想化，把现实理想化，是装饰艺术的普遍特征之一。在装饰变形中，物象不受客观、时间、空间、以及透视等限制。浪漫主义的、理想化的、寓意的、象征的艺术手段是装饰画家应当具备的。画家画出来的是自己心目中的艺术形象，应该比现实生活中的形象更美，更典型，也可以说，理想生活的典型美，是装饰艺术创作的原则之一。装饰艺术在造型和色彩运用上，不受客观真实的限制，可以大胆取舍，甚至运用夸张手法，变色变形，以达到理想化的境界。理想化的艺术形象，可以超越自然的发展过程，而不受事物本身的约束和局限。装饰艺术在人们面前展现的是理想的形象，理想的世界，追求的是理想的效果。

要把物象理想化，需要有丰富的艺术想象力，艺术想象力是画家最杰出的本领，装饰艺术家靠想象力创造美，而读者靠想象力欣赏美，因此，装饰变形完全是艺术想象力的创造活动。丰富地设想和联想是艺术想象力的基础。

（二）平面处理

平面化是包括平面构图、平面造型和平面色彩的综合平面艺术处理手法。平面化是中国传统艺术和民间艺术的一大特征，也是世界现代艺术的普遍特征之一。由于工艺美术的物象造型受到从属性、工艺性及环境材料等条件的制约，常常要采用平面处理法。平面处理就是把物象从三度空间移至二度空间，它强调平面感，极少采用透视法。它按照图案设计的规律，把物象展开压平，用线和色块造型，一般具有对称、平衡、富有装饰的特点，并

适用于工艺制作，通过制作，显示出平面结构之美。构图平、造型平，色彩平，可谓装饰艺术上的“三平手法”，是无数装饰艺术家创作实践的艺术总结，这对艺术作品的装饰处理是卓有成效的。动物装饰变形完全可以采用“三平手法”。

在工艺美术和现代绘画方面，随着现代科学技术的发展，新材料和新工艺，普遍受到工艺美术设计家和装饰艺术家的重视；工艺美术在艺术创作中审美知觉的开放性、突变性，吸引了现代艺术家们的注意；工艺造型语言，装饰性特征，艺术性的技术处理手段，以及抽象的艺术理性结构，逐渐被现代艺术家们认识和把握，为艺术的创新拓宽了道路。

平面化的艺术处理是与立体结构相对而言的，不是简单的勾线平涂。如在色彩的处理上，所谓“平”，是不去追求三度空间里的立体感，在“平”里仍然要求有丰富的变化，这变化指的是变色、笔触、纹理等多种艺术效果。要切切记住平而不板，平而耐看，平而有艺术趣味的道理。

（三）影象效果

对动物形象进行工艺化平面化处理的结果，是使动物形象的面部刻划失去优势，因此，工艺美术家极少在刻划对象的面部表情上多下功夫。然而，他们对于动物形象的影象效果却是极其重视的，他们总是努力把动物的形态、动态和神态化为一体，用影象化统一起来。可以说，影象美是构成动物美的关键之一。

所谓影象效果，不但是指外形，它实际上是动物结构形态的浓缩形，是表达动物形象特征和动态的一种形式。影象效果要求整体而贯通，简练而鲜明。民间艺术中的皮影和剪纸，美术电影中的剪纸片，都是影象效果极好的艺术形式。为了强调影象效果，动物装饰变形多采用侧面形象来表现，这样容易做到结构清楚，形象鲜明。影象化已经成为装饰艺术家装饰变形的一种有效手段。

（四）概括提炼

在对动物进行观察、分析研究的基础上，对自然形态进行概括提炼，这是装饰变形中对原形进行艺术加工处理全过程的第一步。一般动物都被毛、羽、鳞、甲覆盖全身，皮肉不露，结构不明，这就需要画家去繁杂琐碎，留骨干支架，以显其真形美。有的人在复杂的物象面前无从着手，就是不懂概括提炼的道理。任何艺术都有概括提炼之说，而装饰艺术的概括提炼可谓之最。

有时候会碰到这样的情形，当你站在动物的面前进行装饰变形时，感到束手无策，甚至连繁杂的皮毛都难以省略。但是，当你离开动物回家，采用记忆默写的方法，对所见的动物进行装饰变形时，概括提炼就进行得比较容易，原因是记忆已经对繁杂的对象进行了简化，在脑海里出现的是一个具有特征，最引人注目的动物形象，那些并不鲜明的部分经过脑海的筛选都忘却了。因此，记忆默写对初学者来说是一个有效地提高自己概括提炼能力的方法。

动物装饰变形的概括提炼，也要求画家的大胆和富有艺术想象力，一般地说，“艺高人胆大”，然而“胆大出奇艺”也有一定的道理。

（五）用线造型

要把动物图案平面化，工艺化，线是平面构成的基础，在平面上塑造平面化的动物形象，线就是结构和骨架的宝贵材料。线是装饰艺术的基本语言。

线是我国传统艺术和民间艺术的重要造型手段，线是构成东方艺术最突出的特征之一。

线条本身的曲直转折，在平面上不断完善地塑造着物象的形体结构，形因线而立，神因线而传，色依线而明，画面中的线不仅具有很强的装饰美，而且还充溢着一股生命活力的流动美。

一般说来,一件艺术品从开始到结束,都要经过设计和制作两个过程,设计与制作有着必然的联系,互为作用,在制作过程中,艺术家的意识往往得到升华。例如壁画的制作可以说是壁画艺术的生命。从创作选材,到工艺制作和上墙,都是一个制作的过程。材料直接决定着作品的艺术形式和趣味。因此,艺术家选择材料,甚至适应材料,也是一种再创造。工艺的限制,促使装饰艺术家对物象进行变形、夸张、强化、简练,创造出具有特殊美的艺术形象来。

以往被美术家所轻视,认为不科学的工艺美术表现方法,成为现代美术新潮的催化剂。印象派,后期印象派,野兽派,立体派,表现派等代表人物,如塞尚、凡高、高更、蒙克、马蒂斯、蒙德里安、康定斯基、毕加索、克利、米罗等人的作品中,充溢着东方工艺美术的装饰情趣和美感,激发着一种新的时代精神。他们迷恋于工艺美术独特的表现手段,他们以装饰性和自己的艺术想象力,以反对三度空间的写实追求,使美术进入了一个全新的时代。不少画家采用线条和花纹来勾勒,平涂色块,大胆变形,使绘画构图形成图案化,或带有极强的象征性和寓意性,甚至抽象性。这些作品模糊了工艺图案与绘画之间的界限。“包豪斯”学院的成立,明确倡导艺术与技术的新统一,导致工艺家和画家成为一体,工艺与绘画成为一体,“包豪斯”宣言中说:“艺术家和工艺技师之间在根本上没有任何区别,艺术家只是一个得意忘形的工艺技师,工艺技术的熟练对于每一个艺术家来说都是不可缺少的。”“包豪斯”的艺术家们,不但留下了无数工艺设计的杰作,而且留下了不少工艺与绘画艺术统一的理论,并在绘画作品上也打上了无法磨灭的工艺文化的印记,有时连他们自己也分不清其作品是图案构成还是绘画作品。

综上所述,工艺性已直接影响着动物图案的装饰变形,应该引起我们的特别重视。

葛春学

目 录

(上册)

十二生肖	1—4	虎	160—176
马	5—15	豹	177—178
斑马	16—20	狮	179—188
牛	21—38	象	189—199
牦牛	39	猴	200—224
驴	40—44	山魈	225—227
羊	45—58	鹿	228—245
猪	59—65	长颈鹿	246—249
野猪	66—70	骆驼	250—254
狗	71—86	袋鼠	255—258
猫	87—102	熊猫	259—260
鼠	103—112	河马	261—263
松鼠	113—118	刺猬	264—266
兔	119—130	鳄鱼	267—269
狐狸	131—143	蜥蜴等	270—273
狼	144—149	变色龙等	274—275

目 录

熊	150—159 (上册)	蛇	276—277
穿山甲等	278—279 (上册)	飞鼠等	287—288 (上册)
食蚁兽等	280—281 (上册)	獾等	289—291 (上册)
小熊猫等	282—284 (上册)	其他动物	
海狮等	285—286 (上册)		

中册

水族篇	1—22 (中册)
-----------	-----------

下册

禽鸟篇	1—123 (下册)
昆虫篇	1—105 (下册)