

动物·花卉

圖案

柳維和作

輕工業出版社

动物花卉图案集

柳 维 和

轻工业出版社

动物花卉图案集

柳维和 绘

*

轻工业出版社出版

(北京广安门南滨河路25号)

北京胶印厂制版印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

787×1092毫米 1/32 印张: 6.5 字数: 141千字

1988年12月 第一版第一次印刷

印数: 1—7,000 定价: 4.60元

ISBN 7—5019—0250—X/J·016

作者简介

柳维和，江苏无锡人。

中国美术家协会会员、北京工艺美术学会会员、北京书画研究会会员。中央工艺美术学院教授。他擅长素描、国画。精花卉、动物图案，创造了从写生中直接变化图案的新方法，著有“蝴蝶图案”等书，发表过不少有关图案方面的论文。50年代，曾设计创作许多景泰蓝、漆器、刺绣等工艺美术作品，参加亚洲、非洲、欧洲数十个国家展出，若干作品，为国外博物馆所收藏。

无限丰富的生物界将人类生活点缀得绚丽多彩。而装饰美术家又从中汲取美的营养，创造出极为美丽的图案，更直接的装饰着人类的生活用品，美化人类生活，提高人类对美的欣赏愿望。图案在人们生活中起着最普遍最深入的装饰作用。它的实用性和装饰性是巨大的。随着时代的前进，社会的发展，生活的提高，人类对图案的需求，显得越来越迫切了。对图案装饰的要求，也越来越高了。因此，我们既要掌握世界各国民族、民间的图案规律，又要熟悉现代世界图案发展的潮流，更要深入生活，汲取新的美的因素，不断创新，不断提高，创造出具有时代风貌的，具有一定的民族民间特点的，又有个人风格的图案，以满足人类日益向上的装饰要求。这是装饰美术家的神圣职责。艺术是属于世界的、全人类的。让我们携手前进，共同努力，将世界和人类装饰得更加美丽多姿。

作者于中国中央工艺美术学院

1987年12月

柳维和

序

动植物纹样的写生与变化

我的艺术观:

大自然是美好的,但不是完美无缺的,需要进行艺术加工和装饰。

我的形象思维是装饰的。我的观察世界是装饰的。我的写生是武饰的。

我的动物写生手法:

首先抓住每种动物的基本形(我称之为原始形),基本特征和总的动态。速写在二、三秒钟内表达出动物的总概括又夸张的形象,然后刻划局部细节和性格。我不受动物的比例、解剖(但尊重结构)约束。因此,可以极其自由奔放而敏捷地将形象在瞬间描绘下来。在写生中,既见变化,又具装饰。一个动物,我往往连续不断地描绘许多画幅,有的多达数十幅,以求能够记忆默写。我通过客观形象来表达我的感觉和感情,逐步形成了我的风格特点。

我的花卉植物写生手法:

花卉植物的形象、色彩(黑白画由色彩推理转化)、结构、姿态、穿插组合和装饰因素是我写生的重点。我从上述六个方面进行观察花卉植物。经过一番推敲捉摸,可以感觉到,哪些美,哪些不美。哪些要保留,哪些要剔除。哪些要强调,哪些要削弱。因而心中有数,一面写生,一面变化。写生与变化同时进行。写生完成,图案变化随之完成。我的写生就是图案。我的写生,既尊重客观对象,又不拘泥于对象。同时通过写生,由客观事物的启发,导致涌现出某些新的装饰意念,并在写生过程中渗透而有所表现。既有客观的,也有主观的。使客观的写生与主观的想象融为一体,从而不断引向深度和广度,派生和创造出无尽的装饰纹样。

我用绘画和装饰相结合的手法,进行装饰的写生与变化,是行之有效的。我的方法,不一定适应每一位装饰美术工作者。但一旦适应,一旦掌握,就可以使写生到变形之间产生一个飞跃。

一、动物图案变化

体 型

动物图案的变化,根据设计创作的要求和作者的爱好。在形象上,固然可以变形夸张。但重要的还要根据各种动物的体型而定。比如,河马是肥胖的体型,行动缓慢,身躯粗笨。把体型夸张得更加肥、圆一些,四条腿夸张得更加粗、矮一些,这就更加符合河马的体型特征了。海豹、熊猫、熊、猪及其它一些寒带动物都是属于肥胖型的,适当的把体型夸张得稍肥一些,可以使它更惹人喜爱。鹤、鹭鹭等长腿动物,是属于瘦的体型。如果夸张得更加瘦长一些,既符合它们的体型,又显示出它们的特征。有些动物体型的肥瘦变化,还要从生活环境来考虑。人工饲养的动物,适当的画得肥一些,体现膘肥体壮,又讨人喜欢。至于弱小的野生动物,为了维护自身安全,一般感觉灵敏,奔跑迅速,体型不宜画肥,肥则行动迟钝。此外,还有许多美丽的孔雀、锦鸡、鹦鹉、天鹅等观赏动物,应把体型刻划得肥瘦适中,或稍微偏瘦一点,为的是符合美学的要求。这和要求舞蹈演员需要苗条的体型是一样的道理。动物的体型变化,应从多方面考虑,既要艺术的看,也要以动物解剖学为依据,尽可能做到比较完善的程度。体型的夸张要恰到好处,既达到了变形的目的,又不失真实感,并且很美,使矛盾归于统一。

特 征

动物的形象清楚，特征明确。每种动物，都有它独自的特征，既有它明显的大的特征，也有它微小的特征。我们既要注意大的特征，也不要放松小的特征。例如：公鸡爪后面突出像脚趾的部分的距，这是一个微小的细节，但这是表现公鸡的特征，是公鸡和母鸡的区别之处。又如：鹰之凶猛有力在于它的嘴、眼、爪三个方面，这是一些细节，然而却是很重要的特征。不强调这些重要的细节特征，鹰之凶猛有力也就表达不出来。兔子的特征是眼大、耳长、前脚短、后脚长。狐狸的特征是鼻尖、耳尖、眼小、尾大。例子不一而足。总之，每个动物，都有它主要的典型的特征。装饰美术家需敏锐的观察，深入的分析、比较，并对生活深刻理解。将动物在特征上，给以正确的夸张描绘，使动物的真实面貌，更突出、更完美的表现出来，将动物图案变化在特征的刻划上，推向新的高度。

动 态

动物图案变化要求生动。所谓生动，就是动态的表达。鸟的飞翔，鱼的跳跃，兽的奔跑，这是大动态。这种大动态有连续性，动作并不复杂，不难捕捉。只要掌握动态的基本规律，就可“迎刃而解”。有些动态不大，然而微妙复杂的，非常传神的，要留意刻划。动物的各种各样的动态，伴随着动物的种类、特性、特点和生活习惯的不同而有所不同。有些典型动态，往往是极其微妙的。有时是可遇而不可求，并且转瞬即逝。作者对动态，要细细玩味，捉摸它的典型性。狐狸在动态上表现出鬼鬼祟祟，走起路来左顾右盼，走走停停，犹豫不决。这种动态，充分表现它的多疑性和狡猾性。各种不同的动物，分别从狡猾、老实、聪明、笨拙、凶猛、弱小等不同方面，以各自的不同动态，反映它们的生活习性。动物图案变化，力求捕捉动物所流露出的各种各样微妙复杂的动态，予以一定程度的夸张，以求达到典型性。使动态与性格有机结合，将动物图案变化的动态，刻划得生动、微妙、传神。

性 格

动物图案变化特别重要的一点是，在于一定的形象基础上，深入刻划动物的性格。既要描绘形，又要表达神，以求达到形神兼备的境地。每一种动物，都有它特有的性格，在生活环境中，极其自然的流露出它的神态。表现出动物的独特精神面貌，这就是性格。作者在动物图案变化中，力求予以揭示，赋予它以内在的生命力量。动物的性格，相对的讲，比人类更为单纯、朴素、鲜明、突出。作者也就不难捕捉。在捕捉动物性格之前，先对动物的性情脾气，作一番研究，寻找性格上的特征，并进行分析是必要的。例如：狮子、老虎在凶猛中见威武；豹子则是既凶猛而又善变。相形之下，狮子、老虎要老实些，豹子就显得有些反复无常。同样是凶猛动物，但性格上还有差别，虽然是细微的，然而重要的。总之，在动物身上可以找到各种性格。如：家兔的善良、狐狸的狡猾、猴子的机警、老鼠的胆怯、牛的老实、蛇的阴险、羊的驯顺、狗的忠诚、野牛的粗鲁等等，鲜明地表白了各自的性格。性格是本质，是灵魂，装饰美术家深刻地揭示内在的性格，将会使动物图案变化获得巨大的生命力，从而达到引人入胜、耐人寻味的艺术境界。

二、花卉植物图案变化

形 象

花卉植物图案的形象到底如何算作美？由于人们的审美观点不同，爱好也不一样。但是人们比较多的总是喜爱健康饱满的形象。凡茁壮的、上升的、欣欣向荣的花卉植物，其形象是比较健康饱满，比较美的。图案为的是装饰人类的生活用品，美化人类的生活环境，因而图案的装饰功能是对生活的赞美与歌颂。无疑的，图案要表达事物的美好内容、形式、形象、色彩。花卉植物图案就在这样的基础上进行变化的。形象的研究与刻划，是图案变化的中心问题。如何使形象刻划得很美，并为人们所喜爱，这是装饰美术家值得深思探索的。

美 感

大自然的花卉植物的形象、色彩、特点和它的整个姿态，往往给予人们有不同的美的感受。如：秀丽柔和的、肥硕粗壮的、小巧玲珑的、雄健挺拔的、朴素淡雅的、富丽堂皇的、单纯简洁的、婀娜多姿的、艳丽娇嫩的、刚劲有力的等等。每种花卉植物，都有它的美的地方。在图案变化中，要表达这种美，并予以一定的强调。因为人类对美的欣赏要求是多方面的，各人爱好不一致。装饰美术家从中不断汲取各种美的营养，将人类生活用图案装饰得更加美丽多姿。

理 想

花卉植物图案的变化，要求作者思想活泼、观察敏锐、构思巧妙、装饰处理多变，表现手法多样。其关键在于不断提高作者的想像能力。人类对图案在生活中带来的美好的装饰欲望，随着时代潮流的滚滚向前，是永无止境的。这要求作者在图案创作中不断变革，不断创新，不断突破。以满足人类对图案装饰的要求。理想，可以补偿现实生活中之不足，可以使图案变化“锦上添花”，大大开拓了图案变化的视野。理想，要有生活基础，首先要熟悉生活，进而要理解生活。理想必须要符合美的形式法则。在图案变化中，理想与现实的统一结合，高度的谐和协调，达到比生活更高、更美、更典型的境界。

对 比

图案的对比，归纳起来，主要有以下几个方面：大与小、长与短、直与横、直与斜、横与斜、方与圆、主与次、上与下、左与右、前与后、疏与密、粗与细、刚与柔、强与弱、明与暗、实与虚、动与静、单纯与复杂、集中与分散、具体与抽象等。一件图案作品，不可能也不需要把所有的对比包含进去，但也应该表现出某几个方面的对比。图案变化的形象、构图、色彩、黑白、表现手法等许多方面，要求有对比。没有对比，作品将陷于平庸无力。对比，是一支尺子，是衡量图案作品成败的尺子。图案有：构图的对比、形象的对比、色彩的对比、黑白的对比、处理手法的对比、表现技法的对比。对比，起着—个动的作用，丰富、突出和刺激的作用。在人们视觉上产生活泼、兴奋的情绪。良好的对比，使人愉悦，引起美的感染。作者有意识的强调作品某些方面的对比，即能收到良好的艺术效果。

柳 维 和

1987年12月

目

录

一、动物

▲禽、兽、鱼

鸡	1—4
鸭	4—5
鹅	6
鸬鹚	7
鸬鹚	8—11
天鹅·野鸭	12
平头	13
马鸡·雄	14
锦鸡·孔雀	15
鸳鸯	16
鹤·戴胜	17
鹿·熊猫	18
金鱼·鱼	19

▲禽

鸡	20—28
鸭	29—31
鹅	32—34
鸬鹚	35—38
燕	39—41
喜鹊	42
鹈鹕	43—45
鸬鹚	46—51
孔雀	52—56
锦鸡	57—58
鸳鸯	59
天鹅	60—61
雁	62—63
野鸭	64—65
鸳鸯	66—68
马鸡	69—70
白鹳	71
雄	72—73
鸬鹚	74
鹰	75—78
鸬鹚	79—83
秃鹫	84
西鹳·珍珠鸡·白棕马	85
原马·极乐鸟	86
戴胜·勺鸡·浮鸥·长脚鹬·翠鸟	87
人·竹鸡·黑琴鸟·花魁鸟	88
企鵝·鸬鹚(塘鹅)	89
大鸭(野雁)·鸭·鸳鸯·野鸭	90

大鸭(野雁)·鸭·鸳鸯·野鸭	90
鸵鸟·火鸡	91

▲兽

羊	92—100
牛	101
野牛	102
马·驴	103
兔	104—106
猫	107
狗	108
骆驼	109
猪·野猪	110—111
鹿	112—114
松鼠	115
猴	116
狐	117—120
熊·白熊	121—122
象	123—124
犀牛	125
虎	126—128
河马	129
狼·豺	130
鼠·土拨鼠	131
豺·貂·水獭	132
豪猪·獾·仇獾·浣熊	133
牛·鸵羊·穿山甲	134
大羚羊·袋鼠·鸵鹿	135
长颈鹿·豺狗·麝香猫	136
角马·斑马·原驼	137

▲鱼

金鱼	138—141
鱼	142—148

▲其它

蛙·龟	149
蛇	150

二、花卉

▲花卉

团花	151—162
单独纹饰——对称式·平衡式	163—188
适合纹饰	189—195

