

動物裝飾畫集

徐昌酩
勤物裝飾畫集

徐昌酩題

动物装饰画集

福建美术出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建彩色印刷厂印刷

开本787×1032 1/24 印张: 3.5

1986年9月第一版 1986年9月第一次印刷

印数: 1—3000

书号: 8421·142 定价: 1.50元

大自然存在的一切，与人类在发展中劳动创造的一切，一方面使我们感受到宇宙造物之妙，一方面使我们欣赏到人类浩瀚无边的智慧，不论是自然风光或珍贵文物，这些能够使人感叹、赞美的万姿千态，具有永恒地不可磨灭的价值。

自然风光中有的大气磅礴，有的秀雅幽静。生物形体中，有的娇小妍丽，有的雄伟壮健，这些都能引起人们的兴趣，难以忘怀，作为艺术家，往往由于难以抑制的激情，必欲表达而后快！即使原始社会中，也产生了很有价值的杰作，具有很高的艺术效果。前辈工艺美术家经过细致的观察、提炼，以适用为前提，产生了各种类型的图案，这些完美的设计中包含了装饰美术的基本原则和规律，对后人启发很大，认真地学习和研究，可以得益非浅。以动、植物为题材，进行变化，列为图案基本训练是科学的，无可非议的！

抓特性、抓动态、抓色彩，一切来自生活，创作中，特别应用于具体设计中，往往要求从取材中进行演化、摆脱，自然模楷的局限，更重要的是要合乎应用的要求，这些都是设计工作中必然要考虑到的问题，如果我们不掌握好简化与夸张、对比与调和、大体与局部等一系列相互关系，要想产生优美的图案是不可能的！

千百年来，艺术家和工艺美术家的创造是人们精神寄托的一个重要方面，受到热情地赞赏，因为无论是内在或外形上，它们是如此地浑厚、完整、美妙，不管人们文化程度的高低，政治、经济制度的影响，自然界的各地风光与各民族历史积累的具有很高艺术价值与文物价值的杰作，人们都会为它们的魅力而倾倒！没有一种力量可以削弱它们应该受到的尊重与爱戴！

是固定的，为人们所熟悉的。由于科学的发达经过人工的加工的嫁接而产生了变革，形成新的品种。另外也由于新的发现，给予按科别定名，新的名称、新的形态在知识领域中增添了新的项目，不仅肉眼看得到的，而且还可以通过科学仪器使表面看到的现象出现千奇百怪的组织结构，使我们进入一个新奇瑰丽的世界，这些自然宝库中所蕴藏的各种原型，为图案设计家提供了取之不尽，用了不竭的材料。

人们为大自然的一切美好的景象与生物形态所陶醉，视野所及，享受之余，不会就此而满足，特别是经过具有创作才华、别具慧眼的作者，他们以充沛的精力，高超的技巧，为后代留下了大量的、叹为观止的艺术品。它的艺术价值提起了人们对艺术品的企求，于是源于生活、高于生活的要求提出来了，艺术的创造，引导人们进入一个更高的境界，它不受自然现象的局限，为需要而发展，在各种要求与合理的组织下，它可以比生活常见现象赋予更加丰富、更加含蓄、更加具有动人的力量。

吕飏同志在长期艺术实践中，他对动物图案的处理具有丰富的经验，同时他对自然景物的变化组织，也有出色的见解，他以自己的艺术语言进行别开生面的描绘。我们要求图案设计家既要有自己的特点，又要合乎常规，要掌握好图案具有的新意，又要稳健得体，符合时代要求，要做到这些是很不容易的事情，吕飏同志在这方面达到相当的熟练，他能应付裕如地产生了好多佳作，使人看了十分高兴与由衷地钦佩。

吕飏同志的擅长是多方面的，在创作上独树一帜，在题材选择上，反映了作者感情的寄托，因此在艺术上必然有一种强劲的力量足以挑起读者的心弦，使你在感情上产生共鸣。他以敏锐的观察力，高超的艺术手腕，

在客观存在的基础上，运用主观幻想，解剖了物象精髓所在，抓住对象的特点进行提炼加工，赋予描写题材具有新的生命力，不论矫巧灵捷，勇悍凶猛的任何一种飞禽走兽，在他笔下产生妙趣横生的容颜。昌酩同志以装饰美术家与漫画家双重的智慧与笔锋，挑开了动物变化造型上的新路，自成一派地一步一步走向高坡，在广度、深度的艺术大道上大踏步地前进。以他旺盛的精力与抱负，不断地从高山、原野、鲜花与乔木中窥探大自然的奥秘，广泛采集素材，酿造了不少使人看了爱不释手的由动、植物变化与自然景物相结合的装饰图案。

一位设计家的可贵之处在于有自己的主见，既不媚俗，也不人云亦云，从辛勤劳动与刻苦学习中自然而然形成了自己的风格。昌酩同志用线流利而不繁腻；色彩强烈而不鄙俗，精简适度，构图新颖得体，他设计了许多漂亮的图案。生动、妩媚、风趣中带有一点稚拙，大胆地夸张似乎已经离开了躯壳，但并不失去原型的胎骨，真是放得出去，拉得回来！经过长期的实践，他有充分的自信，表达了自己的愿望，力求以最好的形象，争取观众的支持，他是这样想，也是这那做的，所以他的图案设计得到好评，决不是偶然的。

几十年的艺术实践，现在可以做一番回顾了，这本集子，代表了昌酩同志在艺术成就的一个方面，还谈不上全貌，但具有一定的代表性，读者可以通过画册对作者有一定的了解，对作者来说，也是从事设计以来的一个小结，这样就可以前后作个比较，以便于思考和继续前进。

这本画册的印行，一定会引起同道们在动、植物变化上的兴趣，或能由此而得到激励，从而开辟了多种不同的途径，摸索出更多不同类型的处理手法，创作出更多更好的图案，以适应不同场合，不同风格的要求，把

我们的生活点缀得更加丰富多彩！

回顾一下，我们图案创作的出版物还并不多，这本画册的出版是应时代的召唤，在活跃思想，启发欣赏，设计创新上，希望能够起到积极作用。

如果能一倡百和，今后有更多工艺美术设计家从事传播自己的经验与创作成果，争取出版部

门的大力支持，那末对工艺美术界繁荣创作，工作上互相促进，对工业现代化与对外贸易开展上，都是直接，间接地会起到影响。吕飏同志已经走了可喜的一步，他必将继续努力，迈步前进，同时我们必将看到有更多的设计同志以出色的创作，另辟蹊径，紧紧地追上去！

蔡振华

新 動 物 画 動 物

不论是春夏秋冬，还是风晴雪雨，游客一批接着一批地涌向动物园去观赏飞禽走兽。在水禽湖畔看亭亭玉立的苍鹭和婀娜舞步的丹顶鹤。阔嘴素服的鸕鹚，伸展着比它自身长一倍多的双翅，贴水而过，惊散了并头私语、含情脉脉的鸳鸯。在百音匣式的飞禽馆里，音浪回荡，听清脆悦耳的彩鸟齐鸣，俏皮学舌的八哥，在呼朋唤友。这边人头挤挤地张望花果山上一群活天泼地，攀上奔下的金丝猴、黑叶猴、猕猴……大发“人来疯”，层出不穷的跳要不休。那边众目睽睽着从澳洲运来的健腿凸背的鸵鸟，而它的神态是那样地傲慢，昂首阔步，旁若无人。另一边不断发出掌声的花丛里，是几只丹口玄目、头戴冠羽、尾翎金翠的孔雀，展开绚丽的翅膀，旋律地浑身摆动，精神抖擞地争艳斗丽。可是邻居的锦鸡翩翩起舞也凭借它一身五彩缤纷的锦衣，扬一扬落地的虎纹长尾，博起了赞美声声。脸谱化的金钱豹，不象悠闲自得的骆驼那样稳若泰山，它情绪焦燥地踱来踱去，使窗外的小观众，既贪望，又畏惧。突然间鸣鹿的引颈长嘶，扰醒了卷尾藏獐正在贪睡的狐狸，它探头骨溜了一眼又缩首闭目养神了。笑声是从洁静明亮的熊猫馆里洋溢出来的，因为人们从它迈开八字脚，稚里稚气拙笨而又逗趣的动作所引起的。就是这阵阵笑声，惹起了机灵敏感而十分胆怯的长颈鹿，把颈伸仰得更高更长，左顾右盼，警惕着要发生什么意外似的。……在这个万花筒般的，景有尽而意无穷的动物大千世界里，面貌各异，技艺迥然，千姿百态的珍禽奇兽，平均每天吸引着成千上万名来自各地的游客。人们被迷住在生动乐趣的境地，兴致勃勃，流连忘返。可是在这喜笑颜开的乐园里，也有默默无声的有心人，全神贯注地将它们刹那的动作迅笔疾书记录下来。经过艺术加工、传神写情地再现于少儿读物、美术电影、长卷画幅之中。也生动地塑造在陶瓷器皿、玉石摆件、绒绣织锦、商标图案里面。施于教育和欣赏，产生联想和实用。如此广泛地反映出动物与人们日常生活中的密切关系，结下了不解之缘。而这姻缘的历史又那么悠久。自古以来，先辈的艺术家们以动物为题精绘细作留下了无数的艺术珍品。当

· 徐昌酩 ·

你踏进博物馆，看到那气势逼真的虎牛搏斗铜饰物、飘逸神驰的飞兽红漆盘，玲珑活跳的翠蛙碧玉瓶、妙趣横生的青瓷卧狮水盂，乃至小到鼻烟壶壶盖上的—只小昆虫，也是那样栩栩如生，活龙活现。这些艺术珍品之奇妙，奇就奇在求神似而概括，妙就妙在得形似而夸饰。

任伯年闻猫鸣而绘其声色，齐白石观虾蟹而写其神韵，描出感人博采的一幅幅精品，运笔自如，跃然纸上，这是作者通过亲身观察的人微、感情的融化、苦心经营而得的。如果只凭臆造去虚构，就不可能体现和揭示出对象的内心世界和特性。

凡动物都各具有自己的外形和特征，特征又往往是它赖以生存条件必不可少的功能机理。有的是生活上发挥工具作用，有的是自卫上充当武器作用。大象的鼻子二者兼而有之。特征不同，各施其能。鼠类的前肢有较长的锐爪，善于挖土打洞；鸟类生有圆锥形的尖嘴，适于啄食捕虫；鹿类的细长蹄子，适于严寒雪地中驰骋，行速而不至陷入；犀牛的锐角坚韧有力是自卫的武器，使敌对者望而生畏；猴子的尾巴和兔子的耳朵，在冷热气候的变化中起到调节保护身体的作用……。动物如此这般的特征和习性，充分地表现在它的动作上。领悟和捕捉动物的典型化动作，是描绘对象精神面貌的前提，因此要求作者对动物形体结构深入地观察、剖析、熟悉并掌握它的运动节奏和变化，认识它的造型特征，进行取舍握炼。画行速的动物，如马、鹿、鼠类，四肢该瘦不肥，方显出它奔驰轻快，反之若写脚短胸垂的熊和企鹅，可见它行动缓慢而拙笨。画野猪，有意把重心放在颈部，颈毛竖立，背部突起，粗壮雄健，体现它的暴躁性暴和相搏觅斗，有一股子拚劲，同属猫科动物的狮、虎、豹也各有自己的面貌，变狮形时，头大而身短，变豹形时，头小而身长。河马和犀牛是动物中的庞然大物，大腹便便，体胖而稳重，脚短而安定，似海中潜艇、陆地的装甲，它们明显的特征，突出在头部，变形时不能忽视一个穿袍，一个披甲，皮质软硬而不同，线条柔刚而区别。“虎视眈眈”“呆若木鸡”前者机灵，后者迟钝。俗话说：画龙点睛，可见眼睛之重要。虎的凶猛，狮的威严，鹰的机警，狐的狡猾，狼的阴险和骆驼的温驯，绵羊的慈和无不与点睛传神有关，有眼无神就不会活灵活现。因此画好了大的部分，也要注意小的部位。譬如画鸟画鸡，如果不把一双瘦而苍劲、细而锋利的足爪画好，就会毁坏整体的完美。只有把对象实际观察看够了，知其然又知其所以然，才能在创作时成竹在胸热情一发难收。

看吴作人笔下的熊猫和金鱼，李可染笔下的水牛，黄胄笔下的毛驴……信手挥豪，落笔精确，洗炼而传神。因为作者把握住了对象的形变规律，不拘泥于自然，摹拟，善于选择适当的典型化动作，施墨奔驰游戈于纸上。不以形似为满足，写出神似添生气。

美术的功能，要求产生艺术的效果，以夸饰的手段进行变形变色，这是促使动物的神态和形象更生动，更深化，达到寓情以物，抒发感情和深切有味的境界。变形而得奇，变色而得巧，形简显异，色少呈状。形是骨骼，色是血肉，相辅相成。变形得奇，并非离奇。它是以真实形象为基础，夸张它的固有特色，把特征更突出，使长的更长，胖的更胖，强调个性的部分，删弃共性的部分。画猩猩刻划其面额和手臂长得过膝垂地，这是要强化它特征的所在。只有对动物的全貌和动态心领神会，作有弃有增，变繁成简，变平出奇，变静而动，变无声出诗意，在单纯化，图案化中扬露奇趣。如果把变形变色视为怪诞，斥为异端，这是片面的，不确切的。我们先辈艺人早在数千年之前，在描绘对象的处理手法上，就十分精湛地以变形变色来施艺。前面谈到的以动物为题的青铜、漆器、玉石瓷件，还有丝织图纹，这些闪闪发光的艺术瑰宝，所以具有艺术魄力，是巧以夸饰，奇在变形。它虽不出自一人之手，而诸家共有一个艺术语言，即着眼于一个“变”字，大胆设想，巧思细琢。也正是这些高度概括形神兼备的艺术品，经受了悠久历史的考验和鉴赏，起到启后借鉴的作用。

动物有着科学研究、文化交流和经济价值的广泛作用，将它有声有色地反映在艺术作品上，可以丰富人们的生活和增添美的感受。

