

自然·想象·设计

② 装饰动物篇

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

辽宁美术出版社

ZHUANGSHI

主编 赵茂生 编委 陈辉 张歌明

自然·想象·设计

中央工艺美术学院设计基础教学丛书

ZRXXSJ

本卷主编 赵茂生

编委 陈辉 张歌明

装饰动物篇

图书在版编目 (CIP) 数据

自然·想象·设计: 装饰动物篇/赵茂生主编. —沈阳:
辽宁美术出版社, 1997. 8

ISBN 7-5314-1752-9

I. 自… II. 赵… III. 动物-造型设计-图案
IV. J522. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 14714 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 787×1092 毫米 $1/12$ 字数: 5 千字 印张: $7\frac{1}{2}$ 插页: 9

印数: 1—3 000

1997 年 8 月第 1 版

1997 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 张东明

封面设计: 张东明

责任校对: 侯俊华

版式设计: 薛 莉

定价: 28.00 元

目 录

一、装饰动物造型	5
1. 平面化	5
2. 单纯化	5
3. 典型化	5
4. 秩序化	6
5. 理想化	6
二、装饰构图	6
1. 一般性构图	6
2. 巧合式构图	6
3. 模式形构图	6
4. 与环境结合的综合式构图	6
三、装饰色彩	7
1. 装饰色彩与自然色彩	7
2. 色调	7
3. 明度	7
4. 处理方法	7
结束语	8
图例欣赏 (黑白)	10
图例欣赏 (色彩)	89

目 录

1		第一章 绪论	1
2		第二章 平面图	2
3		第三章 剖面图	3
4		第四章 断面图	4
5		第五章 剖视图	5
6		第六章 剖视图	6
7		第七章 剖视图	7
8		第八章 剖视图	8
9		第九章 剖视图	9
10		第十章 剖视图	10
11		第十一章 剖视图	11
12		第十二章 剖视图	12
13		第十三章 剖视图	13
14		第十四章 剖视图	14
15		第十五章 剖视图	15
16		第十六章 剖视图	16
17		第十七章 剖视图	17
18		第十八章 剖视图	18
19		第十九章 剖视图	19
20		第二十章 剖视图	20

浅谈装饰动物的创作

一、装饰动物造型

装饰动物造型是从自然形到装饰形、由具象到抽象的过程。这一过程是经过形象思维,在原始素材的基础上,强化一部分、舍弃一部分或添加一部分,以达到形象更典型、更生动的目的,使装饰动物具备平面化、单纯化、典型化、秩序化及理想化等特点。这些特点既集中于装饰动物造型之中,但又表现了各自的特征。

1. 平面化

装饰动物造型要淡化透视关系,用平面的手法来处理对象,将复杂的结构关系转折变化归于平面,使其达到装饰的目的。在平面化的过程中,必须注重形象的外形变化、动态变化,还要注意形象内部的块面分割、纹理处理,不可过于平均、等同,以避免画面的单调、呆板。

2. 单纯化

单纯化就是简化。简化的过程也就是概括提炼的过程,通过提炼,使其达到简洁明了高度概括的地步。概括的重要问题是提炼什么、简化什么,要用简洁朴素的艺术语言来表达丰富的内涵。绘画大师毕加索画牛,他在对牛的变化处理过程中,就充分体现了这种简化的特点,它对牛的外形轮廓和内在结构都进行了从繁到简的提炼和概括。另外,在我国的一些传统图案中如云纹、水纹、火纹等,都以典型的概括形式给人们留下深刻的印象。

3. 典型化

典型化是将物体形象最典型、最突出的特征加以夸张,使其更为鲜明、强烈、完美。在典型化的过程中最重要的是夸张要有明确的目的,夸张其主要特征。夸张必须要有生活基础,要在对对象进行认真、细致地观察和写生的基础之上进行,并且要超越它,不超越生活,就不成其为夸张。夸张的手法可以运用于整体,也可以侧重于局部进行,局部夸张时要做到与整体关系协调一致;没有整体观念的夸张只能破坏形式美,起不到典型化的作用。

4. 秩序化

在装饰过程中将繁杂蓬乱的形象经过艺术加工使其造型、结构、纹理规律化。有时将其典型的纹理形象重复出现,更增强了画面的秩序感。在秩序化的同时,要注意形的大小、长短、强弱、浓淡、繁简等变化,以加强画面的节奏感。

5. 理想化

理想化的画面往往不受自然形象的束缚,它将人们对美的追求和向往表现于画面之中。在进行装饰动物创作时通常与其他形象结合运用,充分发挥丰富的想象力,使画面生动有趣、意味无穷。在装饰动物造型中,常常利用不同形象的联想处理、无关的纹理添加等形式。

不同形象的联想处理：在描写一种形象时，又联想到另外的形象，无论是怎样不同的动物、植物、景物都可联想在一起加以结合，使之成为互相依存、不可分割的一个整体（如图4、23、30、31）。

无关的纹理添加：纹理添加是装饰动物不可缺少的装饰手段，是丰富画面的重要因素。通常我们将纹理添加分成两部分，一部分是根据对象本身的结构特征、羽毛纹理变化，经过提炼概括加以运用。另一种就是理想化的纹理添加，这种纹理添加不受所描绘对象的限制，可凭借想象，根据画面的空间需要来安排，常见的有：动物形的纹理添加、花卉形的纹理添加、传统装饰的纹理添加、几何的纹理添加等等（如图21、22、27、47、51）。理想化的画面处理得好，可更具有装饰情趣，使人赏心悦目，留下很深的印象。处理得不好，就会显得牵强、做作、不自然。运用理想化的形式装饰动物时，往往在构思、布局、画面处理等方面要花费相当的精力，才能将这一手法应用得恰到好处。

二、装饰构图

这里所说的构图是指两只以上的动物或动物与背景的组合形式。通常装饰动物的构图分为：一般性构图、巧合式构图、模式形构图和与环境结合的综合式构图。

1. 一般性构图

一般性构图是指动物之间的简单组合。这种构图多以简洁的造型，利用相互呼应的构图规律使画面形成一体。在构图安排上首先要注意主次关系，主要形象应做到相对完整，动态也应大于次要动物，装饰变化也要相对丰富。在利用黑白或比较少的色彩处理时，常采用透叠或阴阳互衬的方法，使形象变得完整、清晰。

2. 巧合式构图

为了有效地利用空间，增添画面的内涵，在装饰动物图案中经常出现一些巧合式的构图，使形与形相互依存、相互制约，以巧妙的构思来完善构图。常见的方法有：

共用轮廓线：在构图中使形与形的连接处形成一条共用的轮廓线（如图6）。

共用形：指的是一形多用（如图39）。

共用纹理：在纹理处理上，使形象与形象，或形象与背景互为纹理，融为一体（如图41）。

3. 模式形构图

先有一个固定的框架模式，再根据这一框架结构安排相应的动物，用以丰富框架中的内容。这种形式的构图多用于器皿及工艺品的装饰，具有安定庄重的特点。

4. 与环境结合的综合式构图

与环境结合的综合式构图是通过动物与环境的描绘来追求更丰富的装饰内涵。在构图过程中，首先要对所描绘的动

物生活习性特征有所了解，才会有利于画面内容的安排，使创作贴近生活。但有时也可以采用联想的手法来处理画面，如能运用得当也能达到理想的效果。由于这种构图形式的画面内容较多，在处理上主次关系变得尤为重要，无论画出多少种动物、植物、景物等，总是要抓住主要的，不论面积的安排还是表现手法均要占主导地位，使其突出。在空间的利用方面应相互衬托、互为空间。装饰构图中形与形的比例处理，有时只注重画面的比例，并不十分注重自然界真实的比例，自古就有人大于山、水不能泛舟的装饰典例。

三、装饰色彩

1. 装饰色彩与自然色彩

装饰色彩大多以概括的手法来表现对象，往往仅用几套色彩却表现了丰富的景物，少套色而多层次是装饰色彩的特点。装饰色彩是经过对自然色彩的观察、认识、理解、写生、提炼，而不断地积累、丰富起来的。因此装饰色彩是源于自然的。装饰色彩虽然不像自然色彩变化那么微妙，也没有那么丰富，但是它既相互对比又和谐统一，并且不受所描绘物象的限制。一组优美和谐的色彩不仅可以用于装饰动物，用于装饰人物、植物或风景同样也是美的。

2. 色调：

装饰作品尽管用色不多，但这些颜色彼此不是孤立、毫无联系的，而应该是既变化又统一在一个总的倾向或基调中。这种有倾向、有基调的色彩关系就称为色调。色调一方面靠色彩本身的内在因素、色相之间的互相渗透，另一方面靠色彩与色彩之间应用面积的比例大小取得和谐。研究色调主要是寻找色彩之间的搭配规律，这不仅要靠学习、总结一些前人的经验，更重要的是取决于对自然界色彩的观察和收集。

3. 明度：

好的装饰色彩不仅仅靠色调，明度的变化也很重要。利用不同的色相通过明度的变化可以产生清淡、凝重、强烈、柔和等不同的情调。即使是在一幅清淡（或凝重）的画面中同样也有明度的变化。明度可以使画面产生不同的层次。

4. 处理方法：

装饰色彩有许多不同的绘制方法，它是装饰动物形式多样化的因素之一。不同的表现手法可产生不同的肌理变化效果。在绘制过程中除掌握常用的平涂、勾线及规则的点、线、面处理外，同时要借鉴能与此相适应的方法来充实画面、更新画面的效果；这种新的手法可以从自然中观察、寻找、发现，也可以从不同画种的画面中借鉴参考。

在着色练习时，还可以采用换色的方法，即在同一种构图中，做几种不同的色彩处理。通过实践反复练习对色彩的明度关系、冷暖关系以及色调的处理等方面有了自己的认识，才能掌握配色规律，运用时就会得心应手。

结束语

本书大部分图例选自中央工艺美术学院基础部不同班次同学的部分作业。这些作品是根据循序渐进的教学规律，分别完成于第一、二、三学期。它们是学生在大量速写的基础上，通过对动物的观察、认识、理解、想象、组织和处理完成的。尽管这里有些作品感觉比较幼稚，表现手法不够充分、得体，但是它们单纯、新颖，其中不少作品打破了传统的装饰模式，表现了敏锐的观察、捕捉能力和丰富的想象力，创造出了清新质朴的画面，富有时代感，显示出了勃勃生气。

赵茂生

1996.8.9

ZHAOMAOSHENG

●赵茂生●

1955 年生于河北省宁晋县。1982 年 2 月毕业于中央工艺美术学院染织美术系，现为该院基础部副教授，主讲装饰图案等课程，并从事装饰设计及绘画创作。

深入生活是一切艺术创作的
基础，独特想象具有持久的
艺术生命力

赵茂生

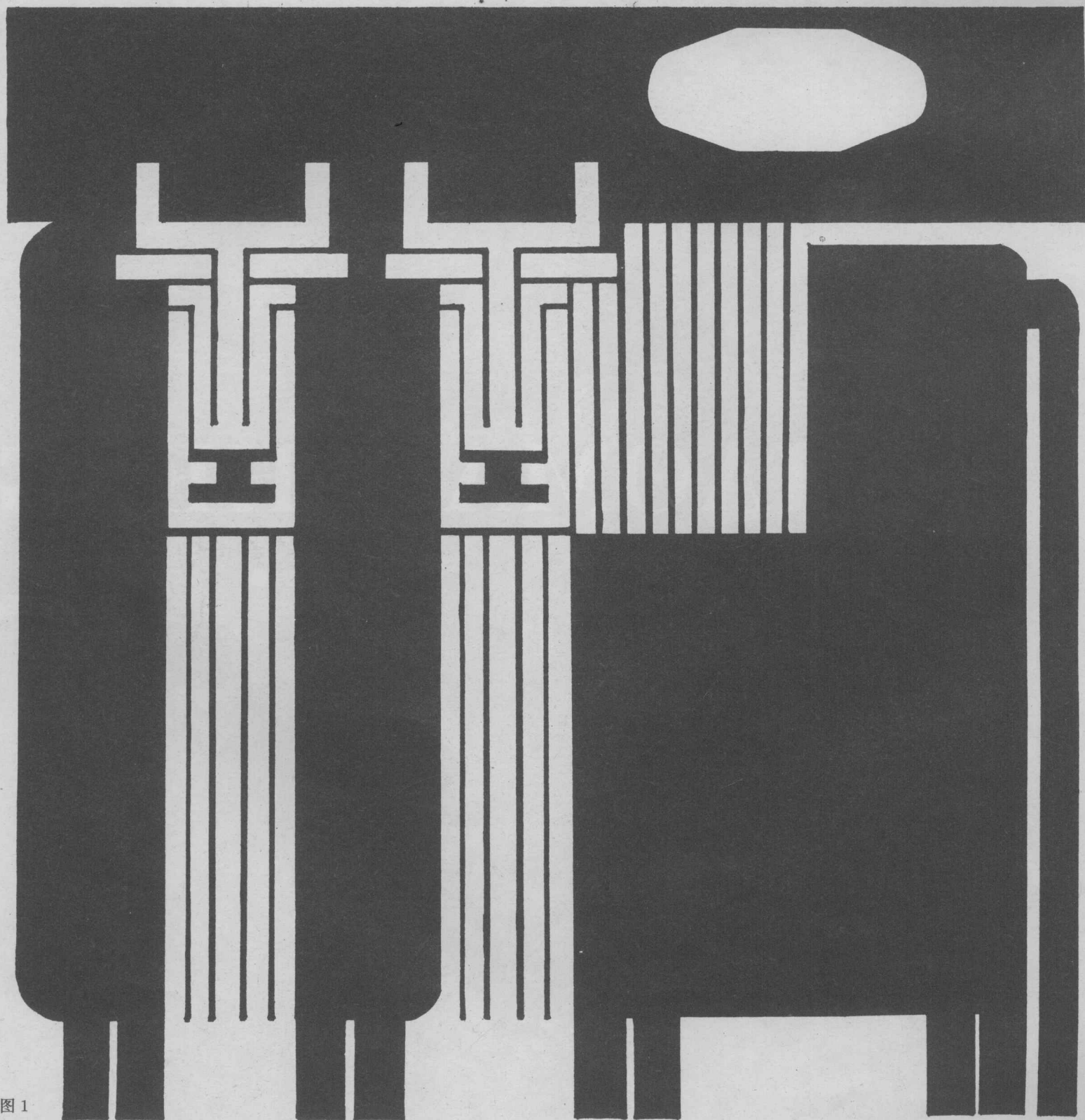

图1

赵茂生 画

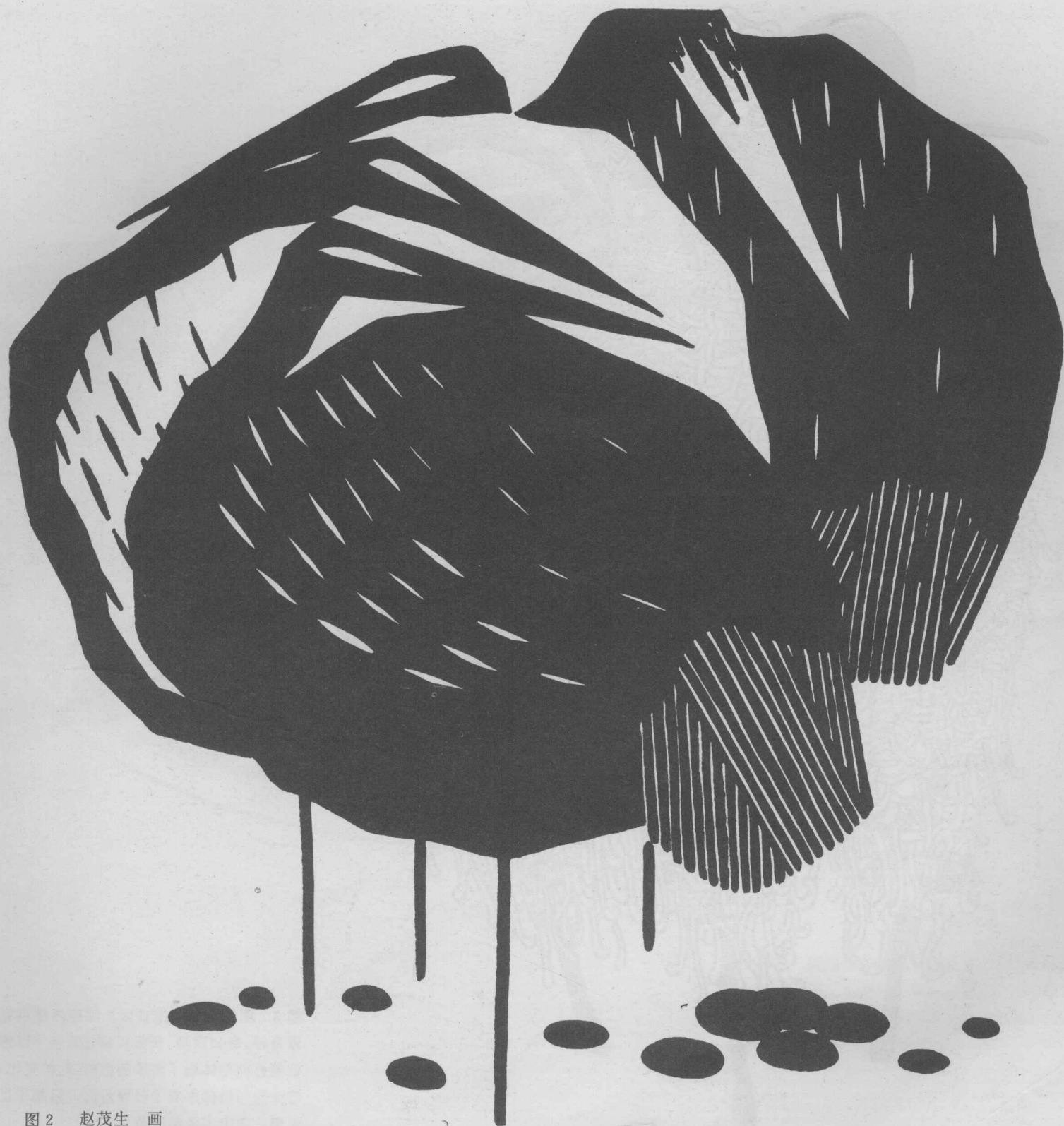

图2 赵茂生 画

图3 用毛线编织形式来丰富的内部装饰,可谓构思奇妙,意义深刻。作者并通过疏密不同的处理方法恰到好处地体现了对象的结构、起伏变化,头角及腿的处理与身体形成了多种对比,起到了互相衬托的作用,突出了头部形象。

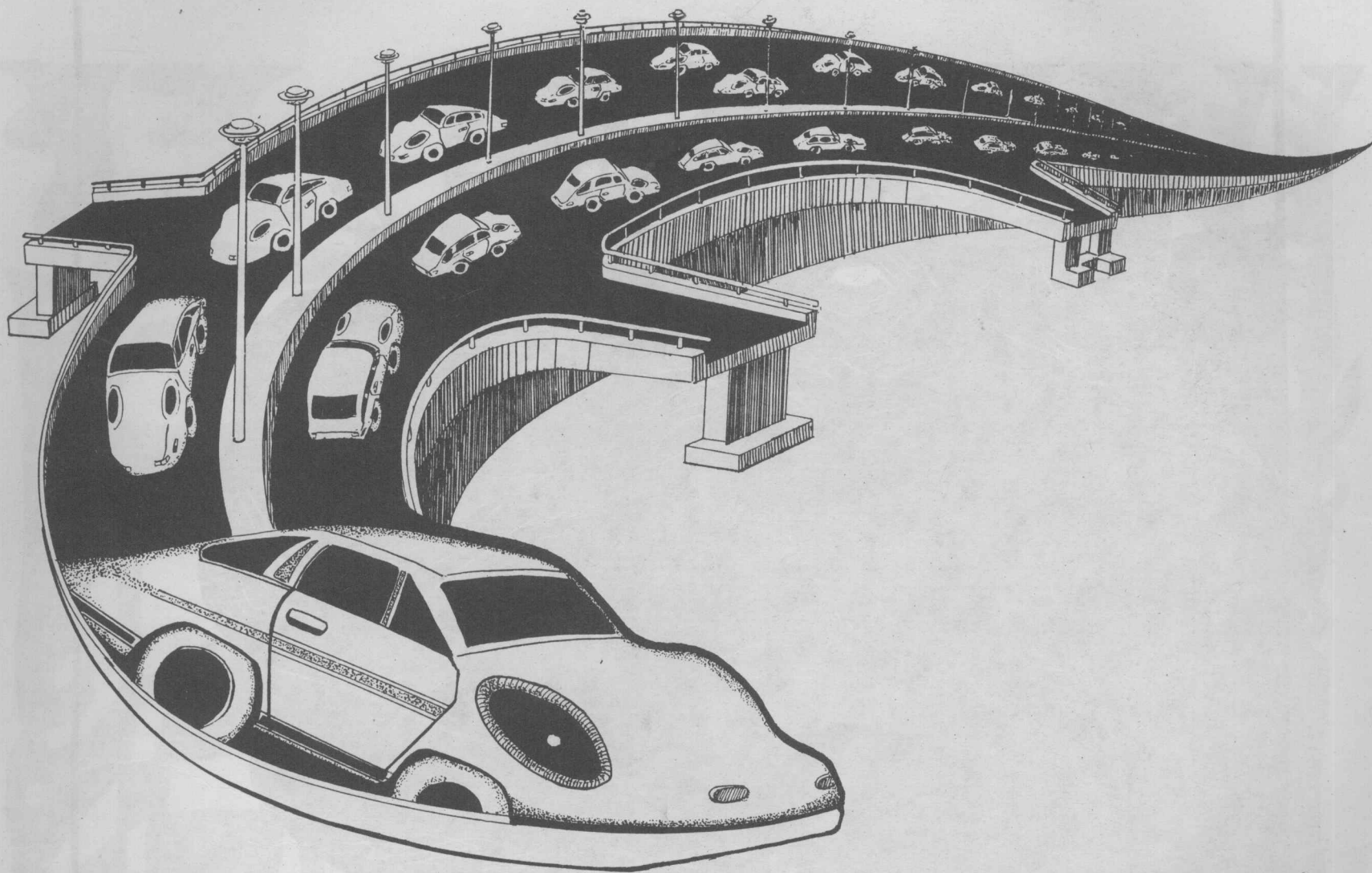

图4 把不同的形象通过联想处理,使几种毫无联系的物体组合在一起,将动物形象融入新的内容,静止的立交桥像是赋予了生命,汽车不再是单纯的汽车,而变为这一生命整体中不可缺少的组成部分。

图5 以独特的构思方式形成了两只不同动物大小的强烈对比,一只禽鸟好像屹立于悬崖之上,又像是庞然大物与弱小的生灵在进行着某种平等的对话。作者并运用大面积的黑与苍劲的线条烘托了画面的气氛。

图6 分别以共用轮廓线的形式将四头鹿巧妙地组织在一起，画面中不同姿态的形象显得活泼、自然，轮廓共用相互关联，有效地利用了空间。

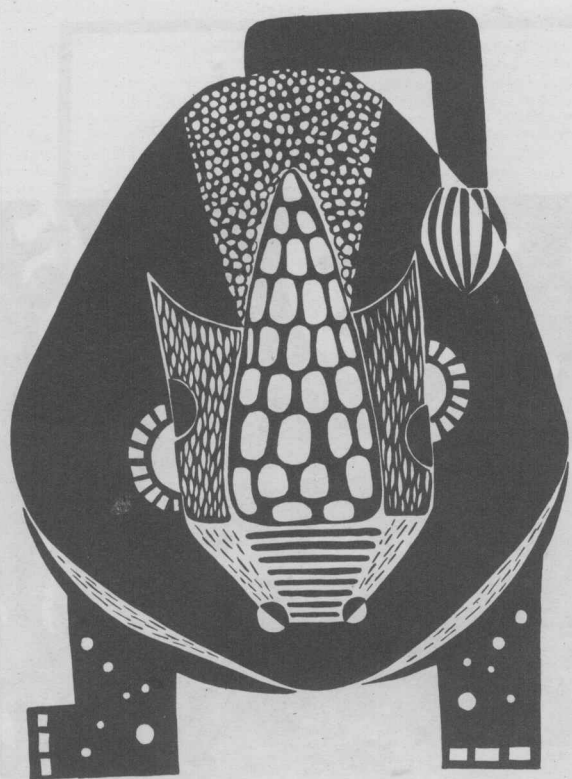

图 7

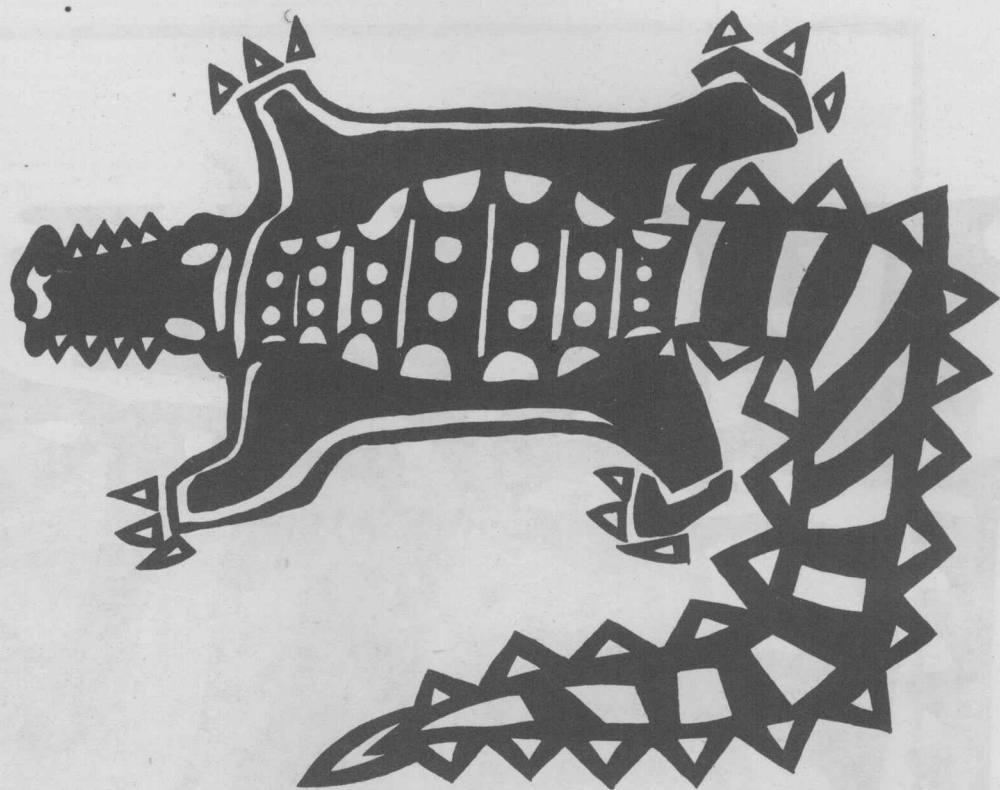

图 8

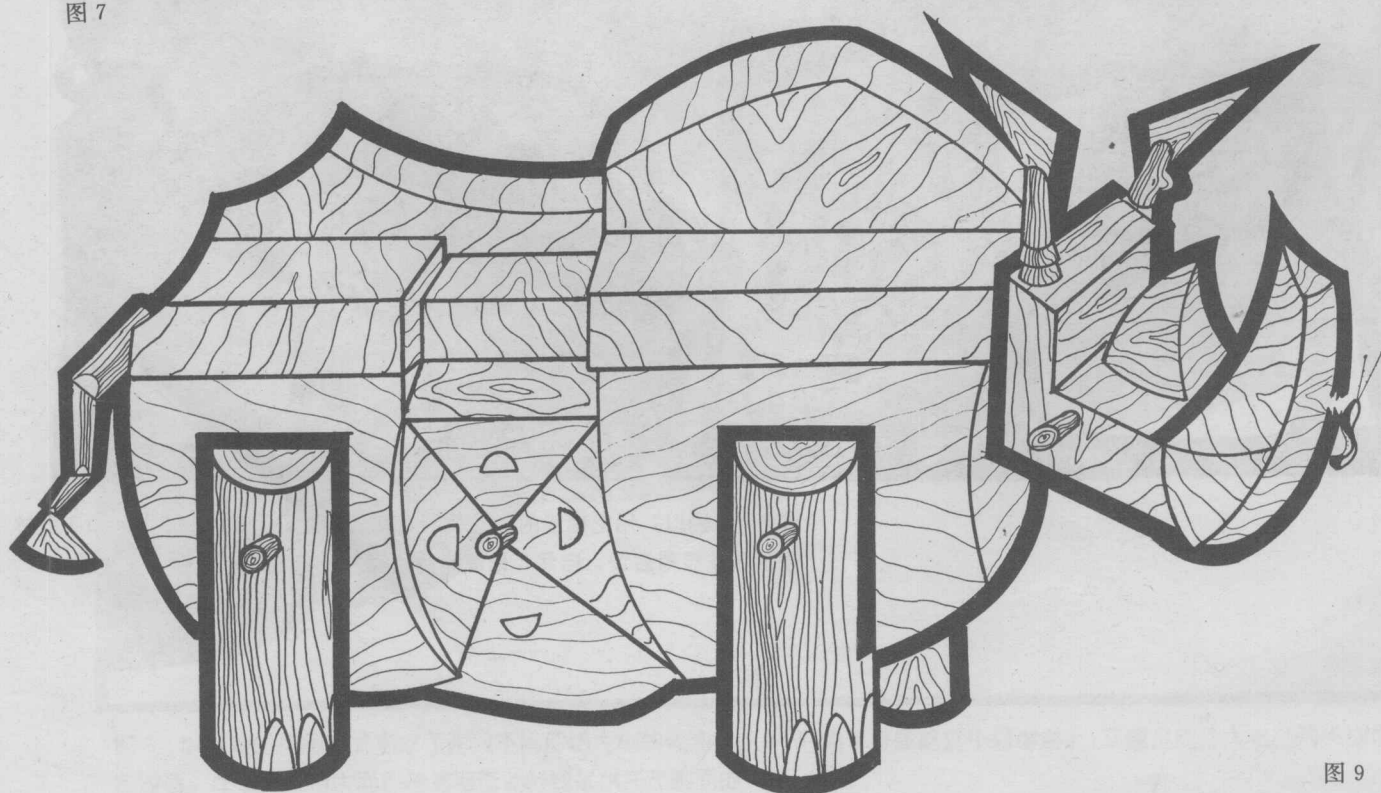

图 9