

ERTONG SHIYONG ZHUANGSHI TUAN 1000LI

儿童实用 装饰图案 1000 例

黄卢健 编著

广西美术出版社

黄卢健 一九八五年毕业于广西艺术学院美术系。现为广西美术家协会会员，广西艺术学院工艺美术系讲师、染织服装设计教研室主任。作者多年从事儿童美术作品及连环画、卡通漫画连环画、书籍插图、书籍装帧设计等艺术创作。先后出版了《儿童书法描摹入门》等十多本（部）连环画。并多次获得省级以上的奖励。担任由中宣部推荐的国家五个一工程《一个中国孩子的英雄喜剧》的卡通动画图书艺术创作工作。

儿童实用装饰图案1000例

黄卢健 编著

ERTONG SHIYONG ZHUANGSHI TUAN 1000LI

广 西 美 术 出 版 社

(桂)新登字 07 号

儿童实用装饰图案 1000 例

黄卢健 编著

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行 南宁华侨印刷厂印刷

*

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 14.75

1998 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80625-518-4 定价:28 元
G·81

儿童装饰图案略谈

序

爱美是人的天性。小孩子从牙牙学语起，就喜欢自己拿着东西涂涂画画，他们对什么都感兴趣，对什么都喜欢，对什么都很新鲜。

创造良好的生活环境、学习环境，比在金钱上的花费，或者豪华的室内装潢更为重要。因为，儿童感情的陶冶，受周围的环境影响极大。体会环境之美，不仅能培养儿童的灵感，更能影响儿童稚嫩的心灵和情操。事实上，让儿童感受到“美”，除了培养敏锐的感觉之外，还塑造了儿童本身的情操。后者比前者尤为重要。为了使儿童在将来能有丰富的情感，必须在他们幼儿时期便进行适当而正确的美感教育。

美，存在于客观世界和生活之中；美，是一种社会科学和环境哲学现象的表现；美，有自然美和艺术美之分。自然美是客观的，如人的姿态、花的形态和各种景色、动物等都会引起人们的情趣和美感。艺术美是艺术家所创造出来的，是自然美的集中反映，它是自然美无法取代的。

古代的艺术家用，曾将自然之美，成功地融入了工艺品上的图案中，成为一种美丽的装饰，创造出最佳的效果。如彩陶纹样的各种形象、敦煌壁画的形象等，这些都是自然美转化为艺术美的经典。现今生活中，处处存在着自然之美和设计之美。反映在各种不同的装饰艺术品上的形象，是蕴藏着艺术家的思想感情，表现着一定的哲理意念的艺术形象，是艺术家通过自然形象进行加工变化而来的。这种艺术形式，有它相对的独立性，也有它自身的内在规律，这种规律主要运用“变”来创造的。作为儿童方面的装饰艺术形象，当然也不例外，它是艺术家呕心沥血的心得，依据其生活所具备的知识和艺术修养，设法将美感正确地传达给第三者的表现方式。

儿童装饰图案是以儿童为主要反映对象，并依据其生活的环境、教室的环境、社会事物、公共场所及相关的内容进行创造，它包括游戏、创造、描绘、造型、观摩、想像力等有关生活的动态。因此，创作的创意和构思，形象的表现，艺术手法的处理，都应围绕这些方面来展开。设计创意必须与儿童生活密切相关，与儿童产生共鸣，达到启发儿童的创意，开发他们的智力的目的，这是应该首先考虑的主要问题。

一、儿童装饰图案的艺术特色和表现规律

儿童装饰图案最主要的艺术特色，就是夸张与变形，夸张起主要作用。想象是夸张的前提，没有好的想象便没有好的表现手段，想象和夸张是一对金色的翅膀，通过它们使物体达到变形的效果。

（一）奇妙无穷的想象

想象，是一种心理活动，是人类认识世界反映现实生活所构成的观念。没有想象就没有艺术创作，更没有艺术欣赏。也可以说，社会的发展、科技的进步，也是离不开人们对未来美好生活的想象和不断的追求。艺术上的创造想象，必定是善于联想和设想。无穷的联想和设想是想象的基础。儿童装饰图案更有赖于发挥丰富想象以达到形象的装饰化。如对某一形象的夸张变形，我们可以开阔艺术思路，联想别的东西，甚至把形象转为各种几何形态。由自然形象提升到艺术形态，从而创造无穷的艺术形象，启发我们的创造构想。联想想象，可以把生活所见到的、听到的和不被人们注意到的东西，作为我们创作的依据。如大自然中的建筑、花草、树木等景色，日常生活中的各种器皿、交通工具、文化用品和各种戏曲、舞蹈的姿态、动作等，都是可以联想想象的。在创作中有时还需要大胆地幻想想象。幻想，通常指客观世界没有或可能不存在的东西。科技需要幻想，生活需要幻想，文学需要幻想，而绘画创作、装饰艺术更离不开幻想。可以说，有了过去的幻想，才能有今天的现实。不是吗，古老的神话传说《嫦娥奔月》，于 20 世纪 60 年代阿波罗号宇宙飞船的登月成功而宣告幻想变成现实。造型艺术的幻想，是生活集中而又典型化的艺术反映，是生活形象特征的新组合，是浪漫主义的艺术表现手法。深受我国民间喜爱的“龙”、“凤”图案，它是幻想与现实相结合的精美之作。据考察充分证明“龙”、“凤”这两种动物并非客观真实存在，然而我们为什么又觉得它们的形象是那么的美丽和自然呢？其实，回答这个问题也不难。仔细研究，会发现“龙”这个形象，是中国民间采取异物同构的一种独特手法，经过大胆地设想和幻想创作出来的形象。你看那龙的嘴似鳄；龙的耳、眼似牛；龙的角似鹿；龙的掌似虎；龙的爪似鹰；龙的鳞似鱼；龙的身似蛇……它是多种异物所构成的新形象。因此，幻想并非凭空乱想，更不是胡思乱想。

儿童装饰图案的想象，笔者认为从几何联想可以启发我们的思维，开拓我们的表现手法：

几何联想

我们知道，造型的鲜明性和力量来自简练和肯定，而肯定的线条和简练的形体来源于对事物的深入理解。大自然的形象在面貌上千变万化、各有不同，但分析起来，在形态上的表现却是共同的、单纯的。不是吗，每天早上，当你睁开双眼看到的是那圆圆的红太阳正从东方冉冉升起，每天清晨闹醒你的方形小闹钟，坐在椭圆形的餐桌上用早餐，走出长方形的门去上班或上学……在生活中，方、圆的形态是无处不在，而它又是与日常生活有着密切的联系。就连我们人身体本

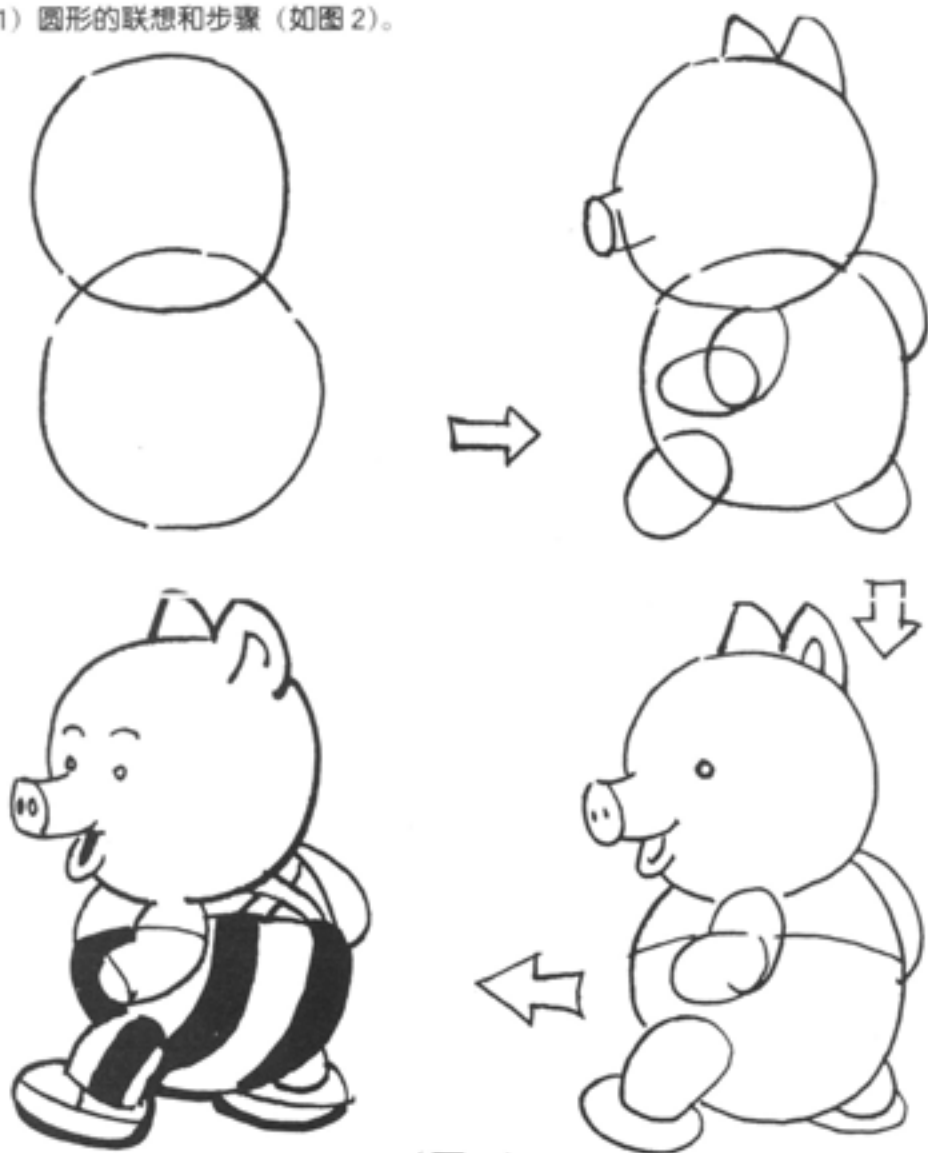

(图 1) 人的动态和画法

身也是可以看成是由球体、立方体、圆柱体、多面体、曲面体等几何形态构成的（如图1）。

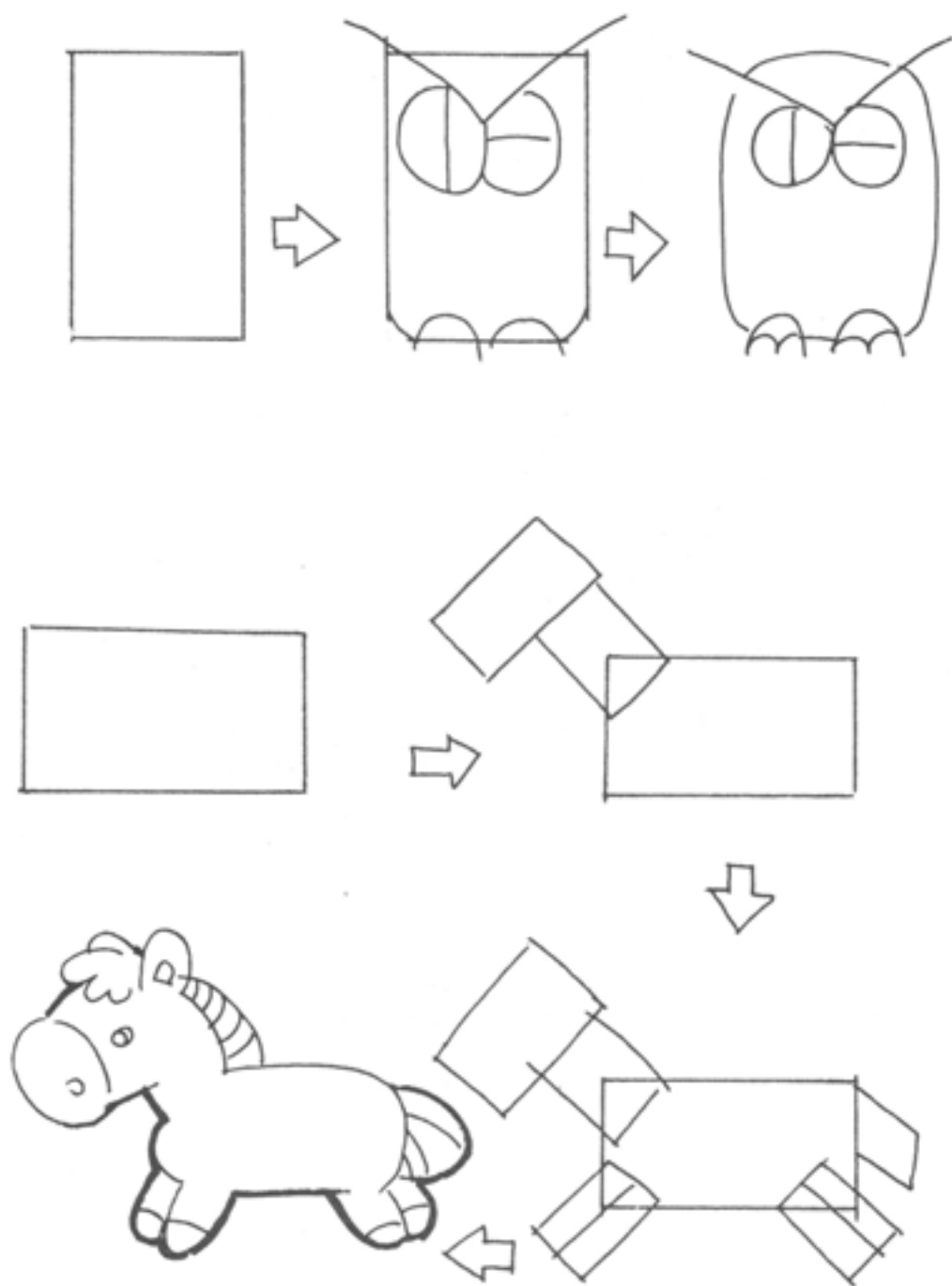
此外，儿童心理研究学家们还发现儿童对造型的理解认识先于文字。我国早期的象形文字说明人类的文明最先是简单的几何形态的认识开始的，人类的绘画也是如此。因此，用简单的几何形态的方法去分析和理解造型因素，简单明了，容易学习和掌握，符合儿童的心理特征，能启迪儿童的思维，激发想象。哪个孩子不喜欢涂涂画画，从简单的几何图形，如圆形、方形、椭圆形、三角形等联想，加入具有启发性、富有创意的联想内容，以深入浅出的方式有系统地把有关造型、骨架、比例、构图等简易绘画技巧、方式提供给孩子，让他们的想像力能有更大的发挥空间，引导他们思考和激发创意，增长智慧，训练反应与应变能力，使他们逐步领悟变化的趣味，通过简单的圆形、方形、椭圆形的想象加工，便呈现出千姿百态的面貌。以下是几种联想画的步骤和方法：

（1）圆形的联想和步骤（如图2）。

（图2）

(2) 方形的联想和步骤 (如图 3)。

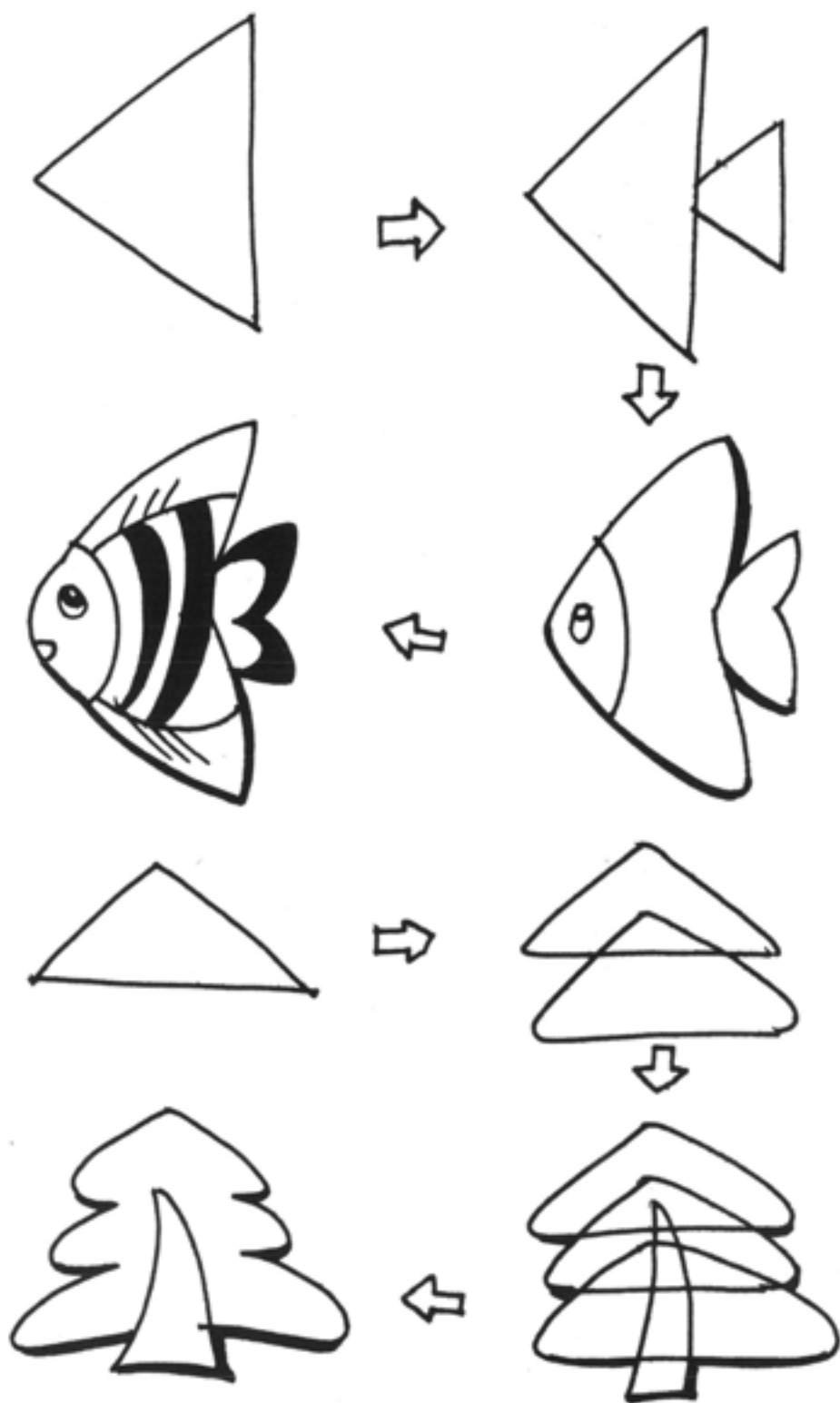
(图 3)

(3) 椭圆形的联想和步骤 (如图 4)。

(图 4)

(4) 三角形的联想和步骤 (如图 5)。

(图 5)

（二）夸张与变形

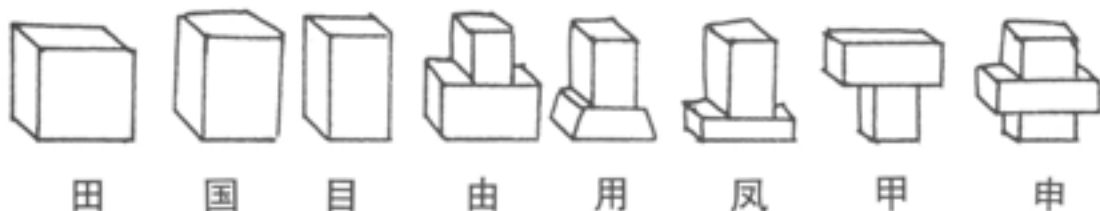
夸张是装饰变形的常见方式之一。然而，生活中夸张的运用也无处不在。南宁的姑娘见面时的口头禅：“死哦！叫我等你老半天啦！”这是把等待的焦虑心态进行夸张的一种表白。其实，她只不过是等久了一会儿罢了。文学艺术的夸张更为广泛。宋代文人苏东坡在对其小妹的形象进行幽默的夸张描写：“未出堂前三五步，额头已经到门前。”苏小妹的回敬更精彩：“去年一滴相思泪，至今仍未流脚边。”这短短几句诗极富于幽默，也给我们留下深刻的印象。一幅运用夸张较好的艺术作品，它在视觉上具强大的冲击力。从我国古代装饰绘画中，如汉画像砖里的奔马、卧牛、游鱼飞雁和我国民间剪纸里的各种形象中，可以看到那些形象都极为简练、粗犷、质朴、豪放，十分精确地把握造型艺术中夸张变形这一艺术规律，同时给后人留下了宝贵的艺术财富。

前面说过儿童装饰图案是以夸张变形为主要表现形式的，但它与前人艺术的夸张变形截然不同。它的夸张变形使描绘的形象特征更加典型，更加可爱且富有感情。它那简练的线条，诙谐而幽默的性格特征，如同相声小品的艺术魅力，使人笑口常开，难以忘怀。儿童装饰图案的夸张是作者有意识、有目的的夸张，它不是哈哈镜似的无意识的夸张。夸张变形要变平出奇，变繁成简。变平出奇，要表现在奇趣上，而不是离奇上；变繁成简，使其形象简练而不简单，单纯而不单调。矫饰则虚，过艳则假，不画十分，留有余地，在这余地中可以隐蓄含秀，让观赏者有想象的空间。夸张变形重在提炼、取舍，排斥繁琐赘复，使它看似结构简单而又严谨、动态粗犷而节奏富有韵律，刻画出不同形象特征。变形夸张时应把相近变相异、相异变特异，把形象之间的共性部分缩小，个性部分放大，删其次要枝节，突出主要特征，夸张强调形象之间的相异部分。就拿动画片《米老鼠和唐老鸭》里的米老鼠和唐老鸭这两个形象来说，前者夸张米老鼠的尖嘴和翘鼻，突出那对大耳朵，给人机敏而活泼的印象；后者则夸张唐老鸭的大扁嘴和鸭掌，恰好地刻画出其憨笨而幽默的性格而深受各国小朋友的喜爱。因此，变形夸张时，注意局部深琢细雕，有时往往会起到以小见大、事半功倍的效果。

儿童装饰图案的夸张变形，笔者认为可以从以下几个方面去进行：

1. 头形的夸张

头形是每一个人基本相貌特征，虽然人的头形千变万化、各有差异，但总结归纳起来大致有长形、扁形、圆形、上大下尖形、上小下宽形等类型。我国古代画论论述到“相之大概、不外八格”。所谓“八格”，为“田、国、目、由、用、凤、甲、申”八字，形象地归纳了人的脸型。因此，我们对头形进行夸张变形时，应首先从这些基本类型着手（如图6）。

(图 6) 人的基本头形的夸张

(图 7)

(图 8)

2. 五官的夸张

五官是神态直接传递情绪的地方，也是最能反映人物性格和精神面貌的器官。对眉、眼、鼻、耳、嘴仔细分析研究，是画好人物变形的关键之一。眼，是五官的主要部分，是心灵的窗户，人的喜、怒、哀、思各种神态都从眼睛表现出来。有首歌唱得好，“甜蜜的爱情是从哪里来呀？是从那眼里到心里来”。有个成语故事“画龙点睛”，想必我们大家都很熟悉，它说的是南北朝时期，著名大画家张僧繇，他画的龙活灵活现，画上眼睛后，如同真龙腾空而起。传说固然不足可信，但它恰好说明眼睛对于形象的重要性。因此，对眼睛夸张变形，效果是非凡的。我国国画大师李苦禅笔下的神鹰，采取了夸张眼睛描绘的方式，将其画成方形，显示出全神贯注的神态，从而达到了形神兼备的效果。笔者在画一只正准备扑食的恶虎时，也对它的眼睛进行了夸张，将老虎的眼眶放大，略偏，方形，眼珠缩小，即刻显示出它那双眼睛炯炯有神、虎视眈眈的神态，与李苦禅大师笔下的神鹰有着异曲同工之妙（如图 7）。将猫头鹰的双眼夸张成睁一只闭一只时，可以反映出为人圆滑、逢场作戏的性格。鼻，是面部最突出之处，是脸部的中心，鼻有长鼻、短鼻、扁鼻、大蒜鼻、鹰钩鼻、酒渣鼻等。我们也可在鼻子上大做文章。嘴，形状因人而异，有阔嘴、厚嘴、瘪嘴、尖嘴、翘嘴、樱桃小嘴和血盆大口等。千变万化的嘴也为我们的夸张变形提供了生活依据。再有，由于上、下颌前凸角度不同，使得上、下牙齿的相切不一，俗语称之为“天包地、地包天”（如图 8），也是形象夸张的典型代表。耳朵，在五官里相对次要一些，常见有大耳、小耳、肥耳、招风耳等。应该强调的是，在对动物五官的强调时，由于各种动物本身生长的结构不同，其五官形态更是千差万别。如老鼠的鼻子、大象的鼻子、猪的鼻子；鸭的嘴、鸟的嘴、马的嘴、牛的嘴；小兔的耳朵、小鹿的耳朵、小狗的耳朵、小猫的耳朵等都各有不同的特征，在夸张变形时，有意识地将它们五官某部位进行夸张，这样既符合它们的总形象，也反映出它们的典型特征，因而也就加深了作品的感染力。

3. 发型的夸张

发型是头部的主要组成部分，不但用以区分性别，而且还可以表现各种性格。对发型的夸

张，能更好地丰富形象性格和神态。如漫画大师张乐平，他创作的三毛形象，仅用三根毛发，就很好地烘托了三毛的不同表情和神态，起到了很好的装饰效果，也深受人们的喜爱。

4. 五官比例的伸缩

在创作儿童装饰图案中，有时为突出某一人物和动物典型特征，采取夸张的手法，将五官某个部分，如鼻子部分的伸长加大，或者将嘴夸张得特别大，或者将眼睛部分缩小，或者将鼻子部分缩小等，从而加强形象的幽默感和滑稽感，因而形象也更具吸引力（如图9）。

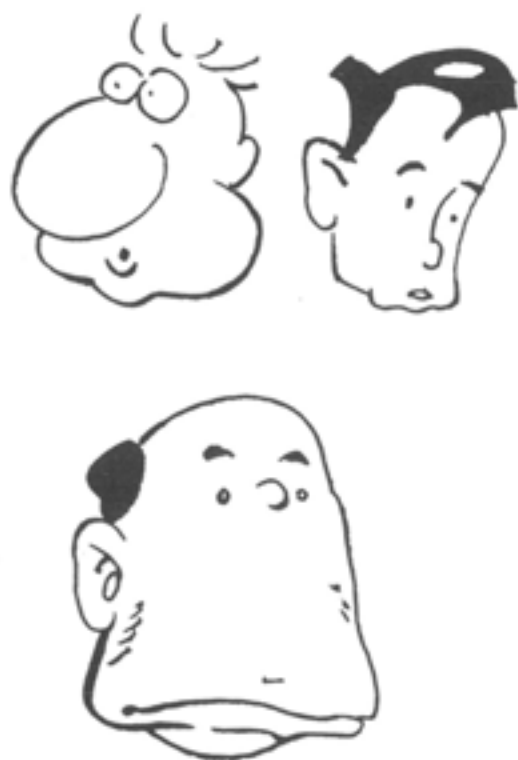
5. 形体的夸张

形体的夸张可分为：比例夸张和粗细夸张。

（1）形体的比例夸张。

儿童装饰图案的主要对象是儿童，观赏者也主要是儿童。因此，即使是画动物形象的故事书，它的形体也多是采用移花接木的方式，将儿童形体移入到动物身上。

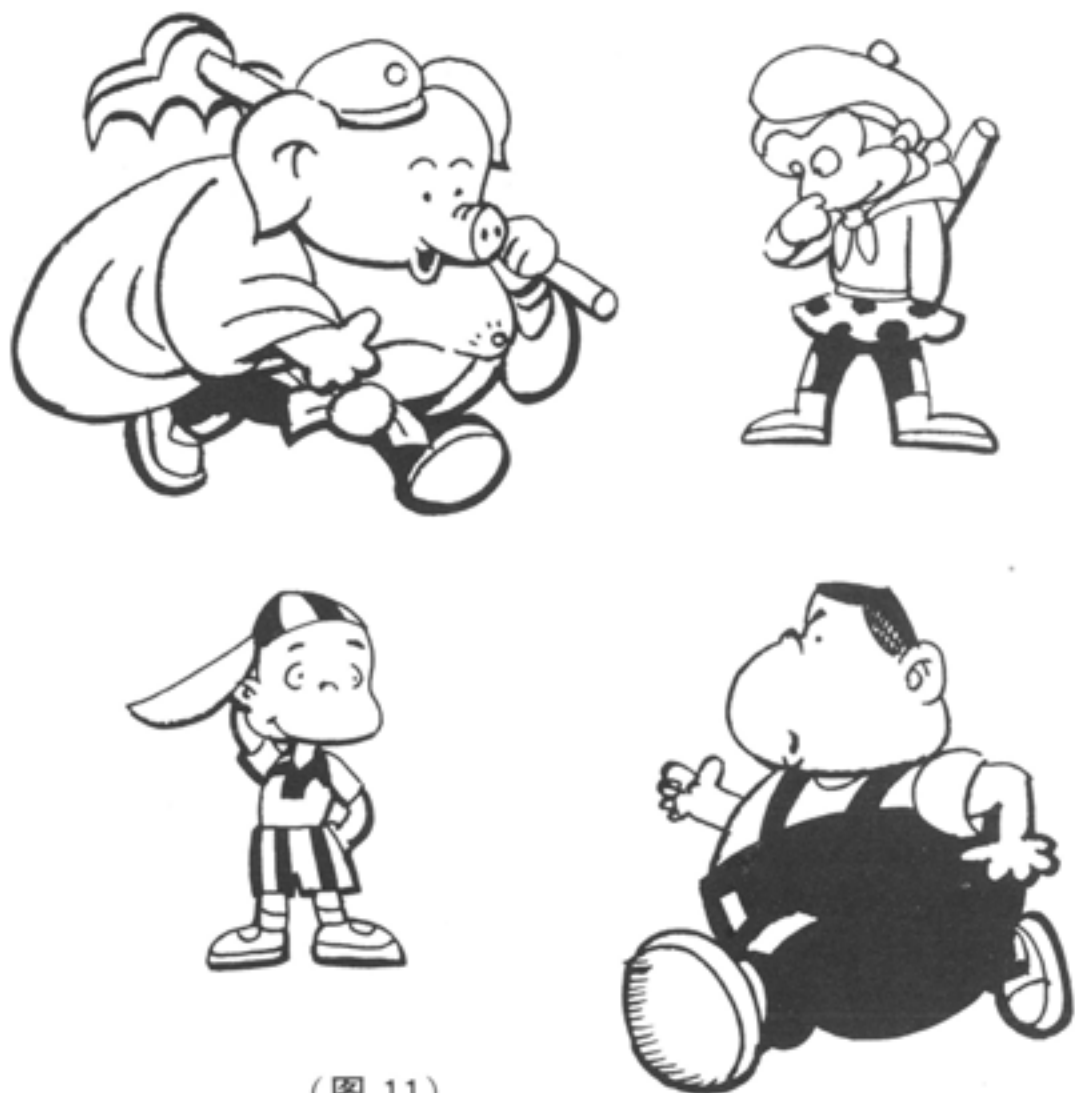
由于儿童尚处在发育的阶段，其形体的结构和肌肉组织还不发达，男、女性别在体形上差别不大。因此，也较成人简单一些。在对儿童身体比例的夸张时，笔者认为将所画的形象比例比正常人的身体比例缩短至3个头或3个半头左右，这样的身体比例也符合儿童的审美心理，其形象也更加可爱。如将小孩的身体比例画两个头或两个半头，头部夸张，画得与身体差不多大，那充满稚气、生龙活虎胖乎乎的儿童形象即刻显示出来（如图10）。即使是画成人的形象时，也应夸张缩短到4个头或5个头左右为好。

（图9）

（图10）

(图 11)

(2) 形体的粗细夸张。

同一个人物或动物，其形体粗细肥瘦的夸张变化也能体现不同性格特征。如肥胖粗短的形体，宜表现力量、刚强、敦厚、质朴，也能表现粗鲁、莽撞、暴烈、呆笨、憨厚的性格。如画大象、河马、犀牛，就应将它们夸张得再肥胖一些，这样更显示出性格特征来。而一般飞禽或较小的动物，如小猴、小鹿、仙鹤、孔雀等则应夸张得细长一些，这样更显得小巧玲珑、机智敏捷的性格。有时为了增强作品的喜剧效果，往往采用一肥一瘦夸张手法。如卡通连环画《神脑聪仔》里的大豆牙和晓亮，前者夸张肥胖一些，后者夸张细小一些。这种肥瘦对比的运用，增强了人物的个性，也突出了他们的性格特点（如图 11）。动画片《西游记》里的孙悟空和猪八戒，也是采取这一夸张手法来绘画。孙悟空那灵活机敏、精明干练的特征与猪八戒那肥胖、贪婪、粗笨的性格形成鲜明的对比，给人留下了深刻的印象。总之，形体的肥瘦粗细的夸张运用是很有讲究的。

(3) 动作的夸张。

人在日常生活中的一切基本动作，因有年龄、性别、职业、体形、习惯的差异，其在坐、站、行、跑、跳等动态上所反映出来的性格也各有不同。典型的性格，表露出典型的动态。如果将典型的性格动态加以刻画，就做到以形传神，形神兼备。古人云“情动于中形于外”就是这个道理。在动物王国中，各种动物的动态，由于其生长的结构、生活习性、活动规律的不同而更具典型性。狮子、老虎是食肉动物，它们的性格极其凶猛、残暴、富于冒险，有森林之王的美称。因此，其行走起来雄壮威武，气势磅礴。善于奔跑的骏马，其身軀矫健、优美，运动富于节奏感，姿态优美和谐。狐狸，从它的形象看是极其狡猾的，它的行动瞻前顾后、左右回首、偷偷摸摸，心理害怕而犹豫不决，构成运动的 S 线，形成它的动态，充分显示出它的狡猾多疑、诡计多端的性格和心理状态。野牛在粗暴的横冲直撞的怒火中，显示它有勇无谋、头脑简单的动态和心理状态。小鹿则由于比较弱小，为了生存必须随时警惕周围世界，即便是在静止中，也表现它机警灵敏的动态，大有一触即发之势。总而言之，由于大自然里的弱肉强食、优胜劣汰、适者生存的残酷竞争，不同的动物习性和动态各有所别，它们有老实的，有凶猛残暴的；有驯服的、温和的，也有狡猾善变的，笨拙粗鲁的；还有机智灵巧、聪明伶俐的；有的好动，有的好静；有的善斗，有的善鸣，有的善跑，有的善跳；有的夜出昼伏，有的夜伏昼出。我们只有深入了解它们的习性和性格特点、运动规律，从生活中捕捉瞬息万变的各种动态，创作出既具有生命力又具有装饰美的形象来。

(4) 动物拟人化的夸张。

前面说过，在夸张动物形象时，是将儿童的体形移入到动物的身上，但仅有这些还是不够的。还应将人类的丰富情感注入到动物世界里去。这就是说，将人的喜、怒、哀、思，七情六欲转化到动物的形象和情节之中，使之充满人间情感，达到“动之以情”的效果。动画片《米老鼠和唐老鸭》之所以能达到人见人爱、百看不厌的效果，除以其本身塑造的形象可爱之外，笔者认为还有重要的一点，那就是富于人情化幽默而又滑稽的故事情节的表现，深深打动观赏者的心。流传于我国民间的布老虎，那虎头虎脑、充满稚气的形象，谁见都会爱不释手。可是，它跟那现实中凶猛的真老虎有着截然不同的性格，这是何故？笔者想，无非是作者将自己的感情移入到布老虎中去的缘故，希望借老虎的威武来保护孩子的健康成长罢了。这是从自然形象的“真”升华为感情形态的艺术形象，是作者内在感情的体现。它恰好说明一个道理，美是需要慧眼去发现的，然而，更需要用感情去灌注。“缘物抒情，离情得意。”只要我们细心观察，在动物王国中，就不难发现它们同样具备母爱，同样有家庭的温暖。母亲为哺育孩子而去觅食；为生存而奋力搏杀；为抵御外来的入侵而战斗；为追求异性而向异性展示自己的雄风 and 美貌。情侣的缠绵，仇敌间的厮杀，饱食后的悠闲自得等等，都是燃起我们创作的火花，为我们塑造有感染力的作品形象提供了丰富的素材。

二、儿童装饰图案的表现要点

(一) 用线表现