

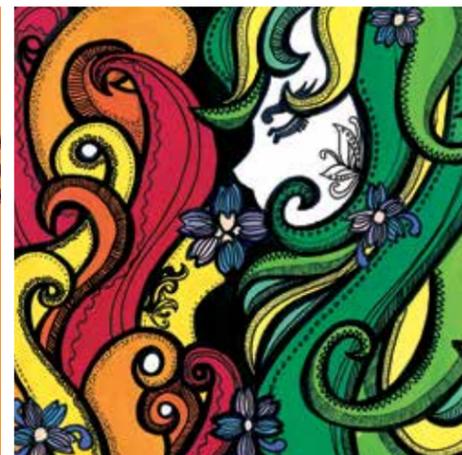
基础图案 花卉 & 风景
HUANHUAFENGJING

基础图案 人物 & 动物
RENWU & DONGWU

策划 / 责任编辑 / 孙华彦
基础设计 500 例征稿热线
Tel:027-87679567 QQ:86018302

基础设计教学丛书

基础图案 500 例 人物 & 动物

升级版

聂磊 万云青 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

基础设计教学丛书

“十四五”职业教育国家规划教材

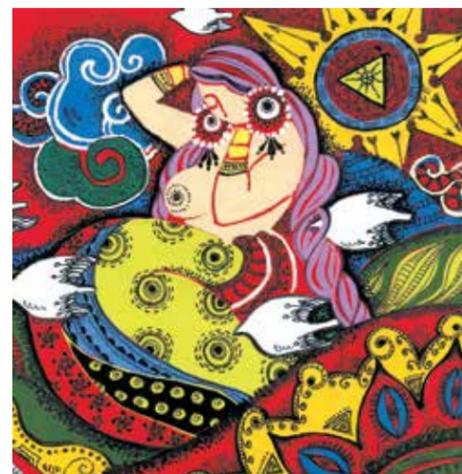
基础图案

升级版

人物 & 动物
RENWU & DONGWU

聂磊 万云青 编著

500 例

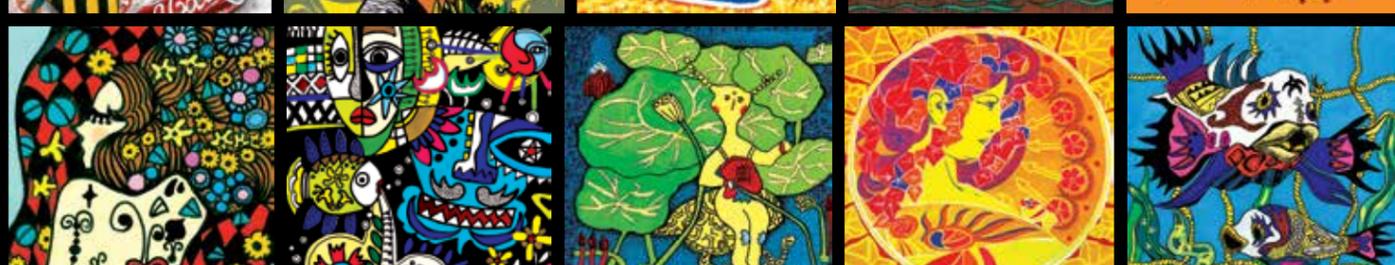
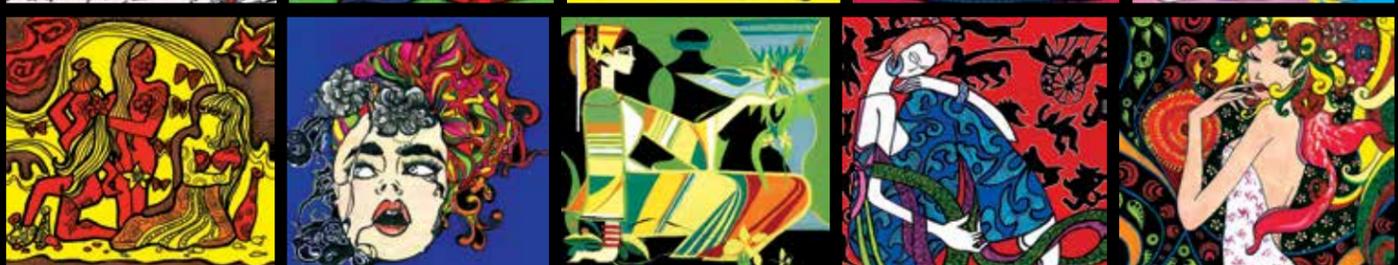

作品图库易懂好临
富有启发与创意
许多细节设计
能够复制组合到你新的作品中
我们的帮助就是如此实用而简单

上架建议 艺术设计
ISBN 978-7-5394-6273-8
9 787539 462738 >
定价: 48.00 元

长江出版传媒
湖北美术出版社

“十四五”职业教育国家规划教材

基础设计教学丛书

基础图案 500 例

人物 & 动物

R E N W U & D O N G W U

聂磊 万云青 编著

长江出版传媒
湖北美术出版社

从简单的图案造型方法到细节更多的创意组合，本书将带给你实用的帮助。易懂好临，富有启发与创意的作品图库，品味其设计灵感，你会在书中找到适合自己的东西，你会发现许多图例都是能借鉴与临摹的，许多的细节设计都能够复制组合到新的作品中去。

我们的帮助就是如此实用而简单！

图书在版编目(CIP)数据

基础图案 500 例·人物 & 动物 / 聂磊, 万云青 编著. —武汉:
湖北美术出版社, 2013.7 (2024.1 重印)

(基础设计教学丛书)

ISBN 978-7-5394-6273-8

I . ①基… II . ①聂…②万… III . ①图案设计 IV . ① J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 146546 号

丛书策划 / 韦 冰
责任编辑 / 孙华彦
装帧设计 / 韦 冰
技术编辑 / 杨经奎
责任校对 / 张 韵

基础图案 500 例——人物 & 动物

JICHU TU'AN 500 LI. RENWU&DONGWU

© 聂磊 万云青 编著

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社
地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号
电 话: (027) 87679520 87679521 87679567
传 真: (027) 87679523
邮政编码: 430070
网 址: www.hbapress.com.cn
电子邮箱: hbapress@vip.sina.com
印 刷: 湖北新华印务有限公司
开 本: 889mm×1194mm 1/16
印 张: 8.5
印 数: 4000 册
版 次: 2013 年 7 月第 1 版
印 次: 2024 年 1 月第 8 次印刷
定 价: 48.00 元

第一章 关于人物图案 /4

第二章 人物图案的造型方法 /5

第一节 人物图案的审美特征 /5

第二节 人物图案的造型方法 /6

第三章 人物图案设计优秀范例 /8

第四章 人物图案的延伸设计与运用 /66

第五章 关于动物图案 /70

第六章 动物图案的造型方法 /70

第一节 动物图案的写生 /70

第二节 动物图案的造型方法 /72

第七章 动物图案设计黑白表现技法 /73

第一节 点的表现技法 /73

第二节 线的表现技法 /73

第三节 面的表现技法 /73

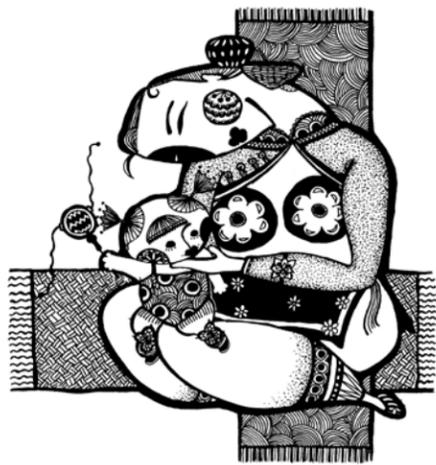

第八章 动物图案设计优秀范例 /74

第九章 动物图案的延伸设计与运用 /127

第十章 涂涂画画拓展练习 /135

第一章 关于人物图案

人物图案是图案造型训练的重要课题，也是装饰图案中难度较大的题材，它对造型能力、想象力和艺术素养的要求也是较高的。人物装饰图案除具有一般人物创作所具有的共同要求外，还有许多特点。它在构图中可以不受自然物象限制而服从视觉感受；它不注重画面的深度表现而重视画面空间的分割、位置布局、面积比例；在色彩的运用上要求富于装饰性，突破自然的描摹，不用把固有色、光源色和环境色看得太死，而且色彩的搭配使用完全服从画面需要，并依照设计者的主观意念、感受和激情去处理色彩，注重画面理想的装饰效果。

同一般的绘画人物造型相比较，程式化是图案人物造型的最大特点。它不以追求“逼真”地再现人物形象为目的，而是在领悟人物形象的形体比例、解剖结构、动态规律、动作特征的基础上，通过简化概括、夸张变形，强调人物的鲜明特征和神态表现。

人物图案要强调人物形象的鲜明个性和最大特征，人物的特征是人物图案变化的依据。人物的特征不仅表现为人的性别、年龄以及五官、四肢、体形的结构、比例等自然属性，还表现为人的民族、信仰、职业、文化素养、观念习俗等社会属性。

人物图案要突出人物形象的美感。人物图案的变化，无论是简化概括以提炼美的因素，还是夸张变形以强调美的特征，都是为了表现人物“形”的外在美和“神”的内在美。作为基础训练，人物图案的夸张变形不能随心所欲，更不能“以怪为美”，而应该把人物形象的特征、美的因素和神韵结合起来，通过人物的形体、动势、五官、四肢、发型、服饰等外在的形态美，表现出人物内在的神态美。

装饰人物创作是以美的艺术形式和丰富多彩的内容去展现一种向上的精神力量，以此表现和歌颂人们对生活的热爱与追求，也给人们带来美的享受。

装饰人物的创造天地极为宽广，既可以取材于生气勃勃的现实生活，也可以取材于浪漫幻想的童话、传说。装饰人物是唯美的艺术，通常不表现痛苦丑恶的内容。

不同的时代有不同的美。艺术创作也受科学、哲学和社会生活的影响，科技的发展和社会的进步，促进艺术表现形式的变化和发展。每个时代都有其美的标准和要求，只有热爱生命、热爱生活的人，才能把握时代美的需求，创造出符合时代审美要求的人物图案。

第二章 人物图案的造型方法

第一节 人物图案的审美特征

◇ 平面化

传统的绘画是在二维空间中表现三维空间，在平面上表现虚幻的纵深体积。在装饰绘画的画面中，面积是画面的基本因素，层次是画面的必然体现。画面组织是由各种形面来分割构成的，各个部分都要合理地存在、避让和使用，都要发挥出自己的表现力。也就是说各种形象所具有的大小、形状、黑白、虚实、比例和所占据的位置都要发挥作用，要使画面整体和谐，无用的细节都要减省，保留最主要的有助于画面表现的东西。画面要注重形体的表现，不强调空间的深度描绘。一切形式美法则都可以自由而理想化地在画面上得到运用，可以充分地发挥个人的想象力和创造力，使画面意境得到更充分的表达。

◇ 自由化

所谓自由化，即打破焦点透视，不遵守画面图形时空完整的法则，不拘于画面灭点透视的空间，人物形象以突出性格和特征为主，有时不拘于实际的尺寸，以画面形象比例和谐为准。打破灭点透视，创造不同于自然的第二空间，即人为画面空间。

可自由运用传统的散点平视、立视构图法，使方寸之地变得异常热闹和丰富。

创作时，可根据内容题材的需要，把不同时间、空间的物象自由地组织在一张画面上，充分发挥想象，运用虚拟、象征等各种手法，在画面上自由驰骋。形象之间、景物之间都可以根据需要自由表现，使得作品更具有艺术魅力，产生理想的艺术效果。

◇ 程式化、理想化

对程式化、理想化的追求，是装饰的一个最显著的特点，要求我们不能仅仅满足于表面的形、色，而应当深入地去寻找使形、色强化的特征，并重新去组织画面，创造新形象。不论是感觉到的还是想象到的，画面的组织结构，要有鲜明的形式感。程式化是一种独特的艺术符号，是特殊的艺术语言体系，它们的形成受着民族的、地区的文化传统与审美观念的制约。如中国的诗歌、戏曲、书法和绘画都具有完整的艺术程式。装饰人物对艺术程式的依赖和要求是很高的，画面的构成、点线面、黑与白的运用、形象的塑造及色彩都有其特点和要求。程式化的语言具有相对的稳定性与规律性，但这也不是一成不变的，要随着时代的发展不断创新、不断丰富。

■ 平面化

■ 自由化

■ 程式化、理想化

第二节 人物图案的造型方法

◇ 人物的形体

形体是人物形象美的重要因素之一，是美感产生的一个基本条件，同人的性别、年龄等相联系。人物图案就要借助形体的美来夸张变形，充分表现形体的美感。

◇ 人物的动态

人物的动态包含了对称与平衡、节奏与韵律等形式美的因素，也往往是人们情感的表达和自然流露。抓住人物美的动态及微妙变化，通过提炼夸张，使人物图案更具美感。

◇ 人物的服饰

服饰与人的关系最密切，人的性别、年龄、情感、性格、职业等都可从中得到反映。服饰的款式、色彩、质地等是人物图案中极重要的装饰因素。服饰美的表现要注意历史、地域、民族的特点，又要在突出特点的基础上，通过简化、夸张、修饰、添加等进行再创造。

◇ 人物的表情

表情并不单纯是人的面部变化，而是人的整体状态和情绪。人的表情是表达人的内心世界的窗口，透过这个窗口，可以看到人们心灵深处的活动。如诚实、勇敢、果断、凶狠、迷茫、怯懦等。人的表情是其感情的表达符号，这种符号能表达出喜怒哀乐。人的表情是其自然属性和社会属性的产物，不同的遭遇、不同的社会环境造成不同的表情。通过面部和身体的动势能表达出不同的表情。人物表情的改变和有意义的强调会对整个作品含义和情绪的传达起着关键的作用。

◇ 人物的细部

人物图案细部的精心处理，往往具有“画龙点睛”的效果。通过人物的一个眼神、一个手势、一件头饰的刻画，可以以形传神，更充分地表现人物的神韵。

■ 人物的形体与动态

■ 人物的形体与动态

■ 人物的动态

■ 人物的服饰

■ 人物的服饰

■ 写生原形

■ 装饰变形

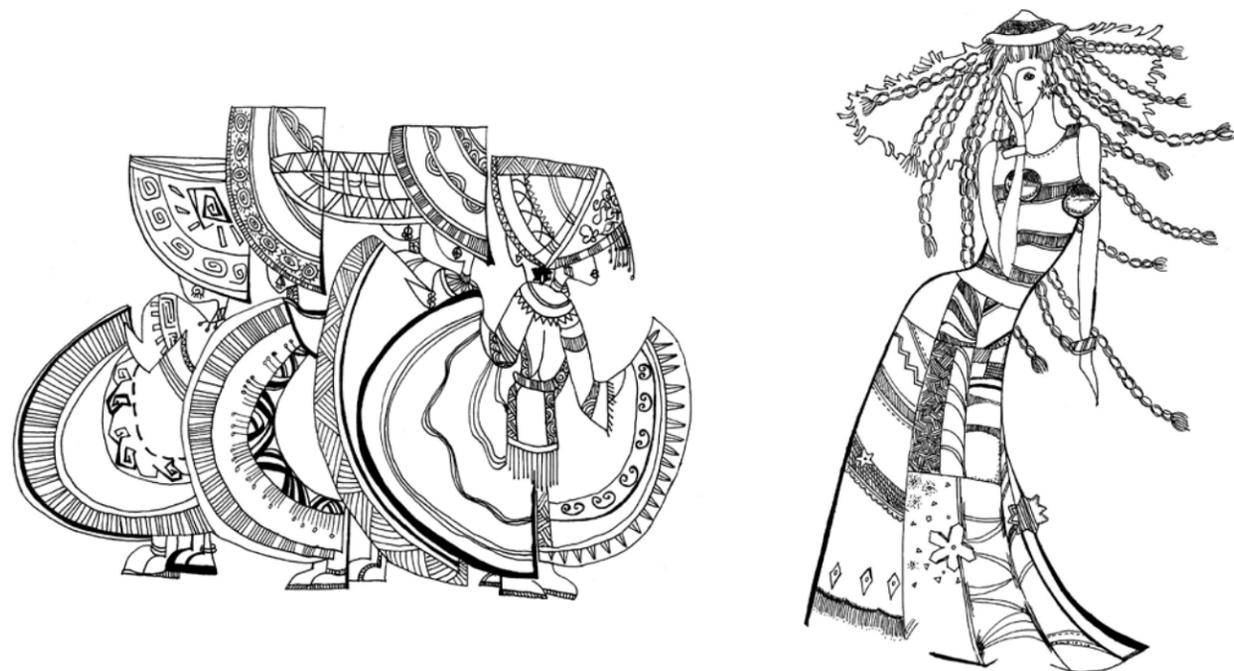

■ 人物的表情及细部表现

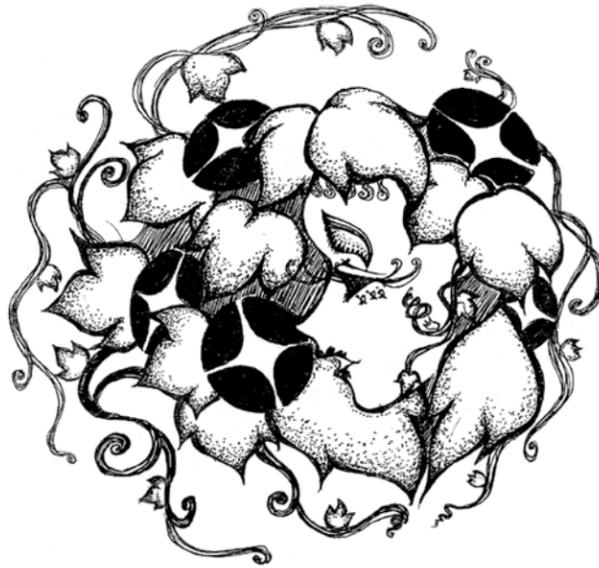

第三章 人物图案设计优秀范例

人物图案设计以人为主要表现对象，人本身的复杂性、多样性，还有整个人类社会的发展都可以在图案中反映出来。由此可以推想，以人为主题的图案设计，内容是多么地丰富。下面提供了部分人物图案设计造型的图例，供大家学习和参考。

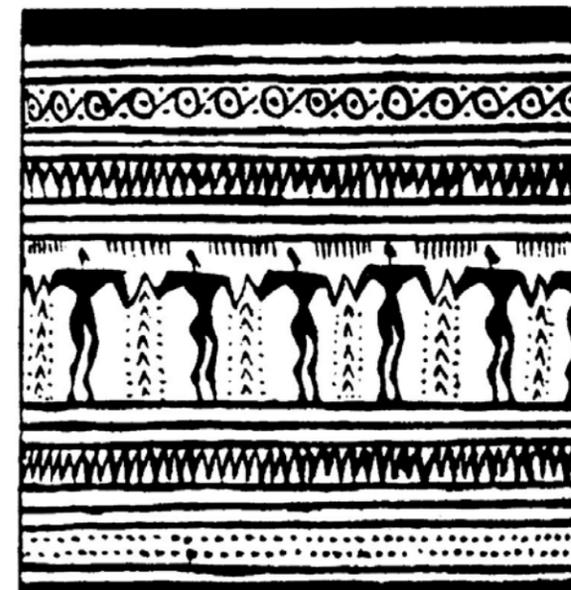
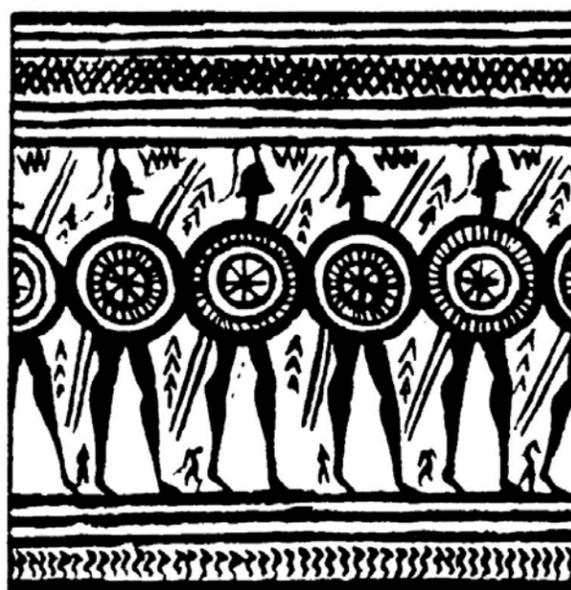

■ 每个民族、每个地区能遗存至今的图案，必定有其独特的历史文化和民俗气息。有别于本土的外国图案，总令人有耳目一新的感觉。学习、借鉴外国的优秀图案，有助于我们扩展审美视野和提高艺术修养。这里搜集了部分外国传统人物图案，供大家学习和借鉴。

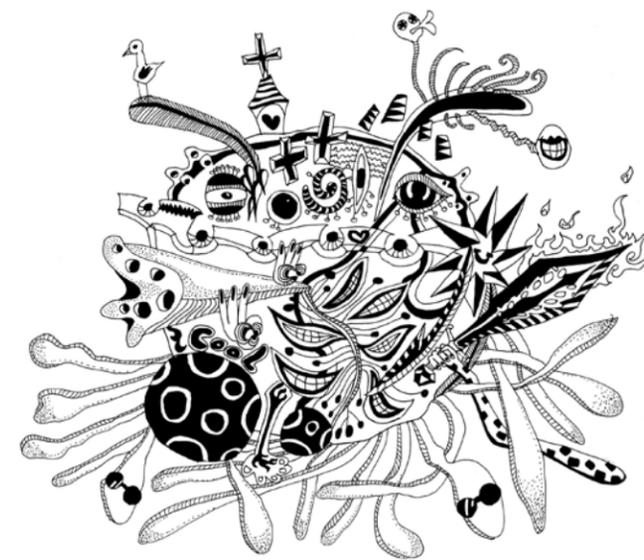

■ 人、酒瓶、吉他的组合，暗藏着艺术家的气质。

■ 花与饰物组合成人形，优雅且浪漫。

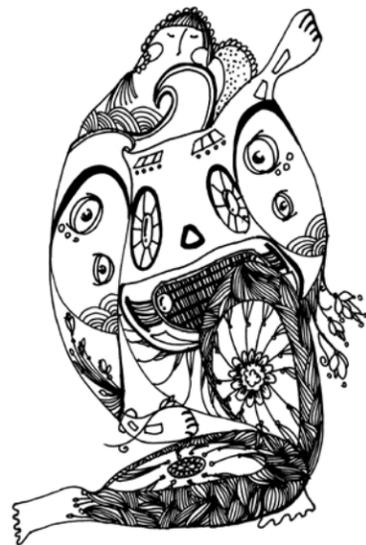
■ 散漫的时空、多变的形态、轻松的手法、无拘无束的想象，展现了人与自然的关系。

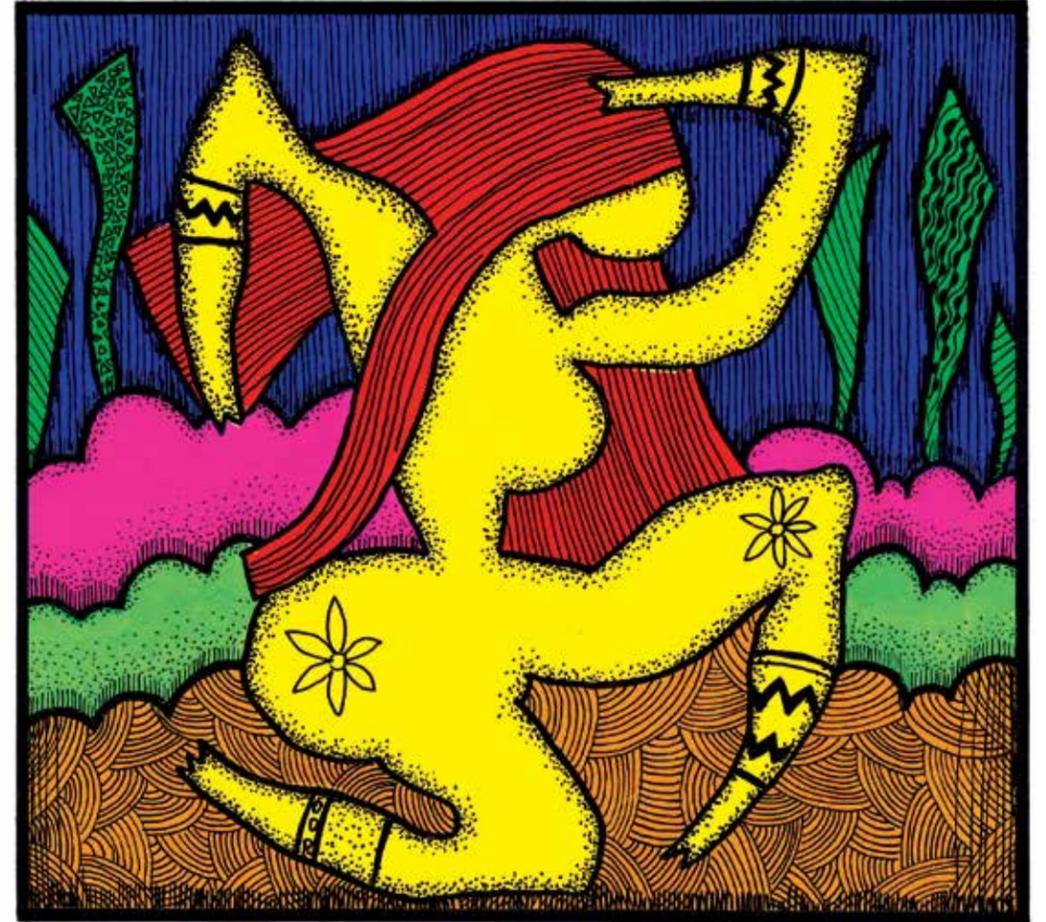
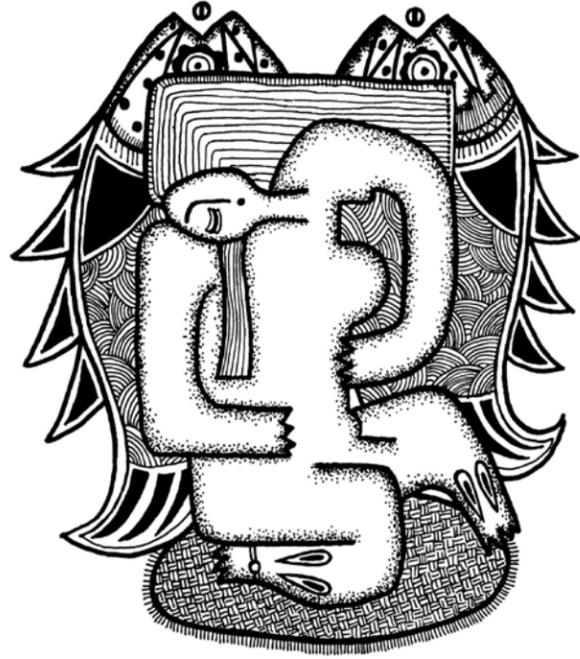
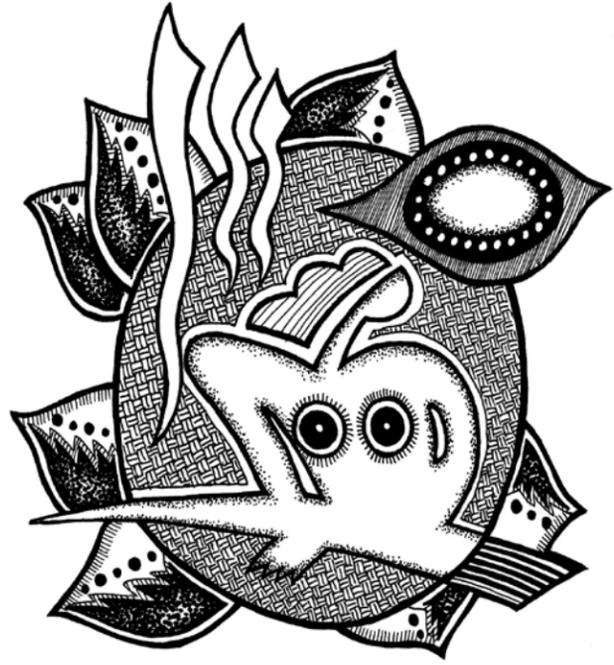
■ 花形饰人，人形带花，细腻且生动的线条组合成有韵律的画面。

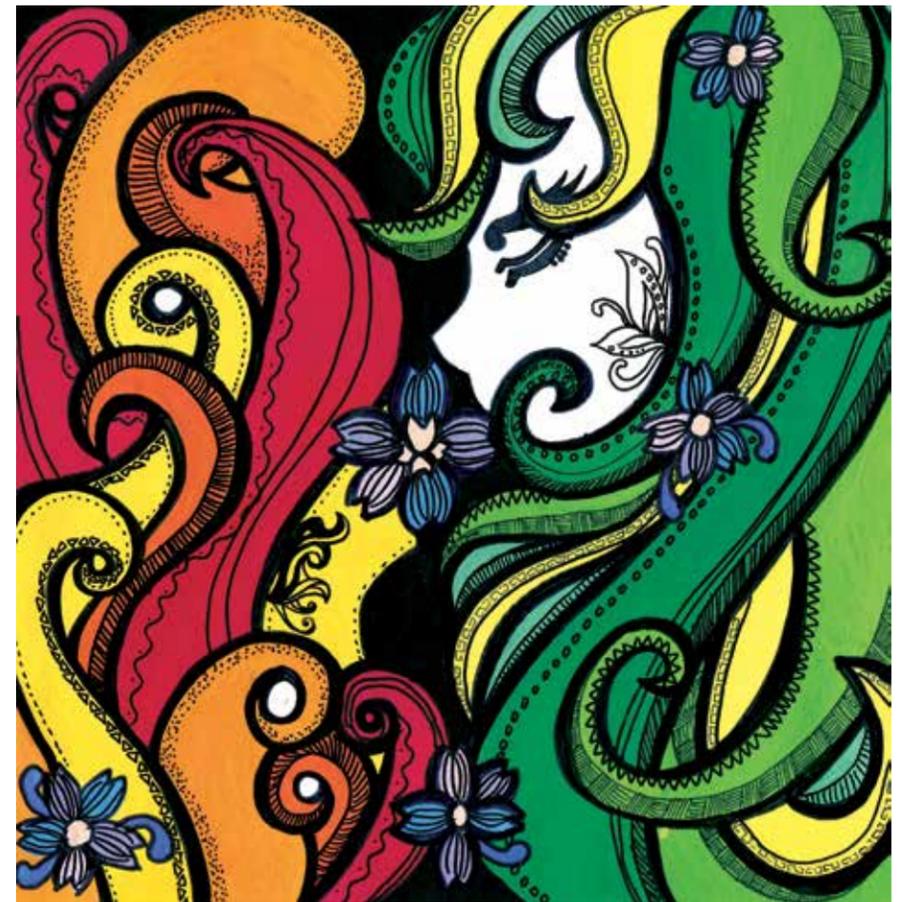
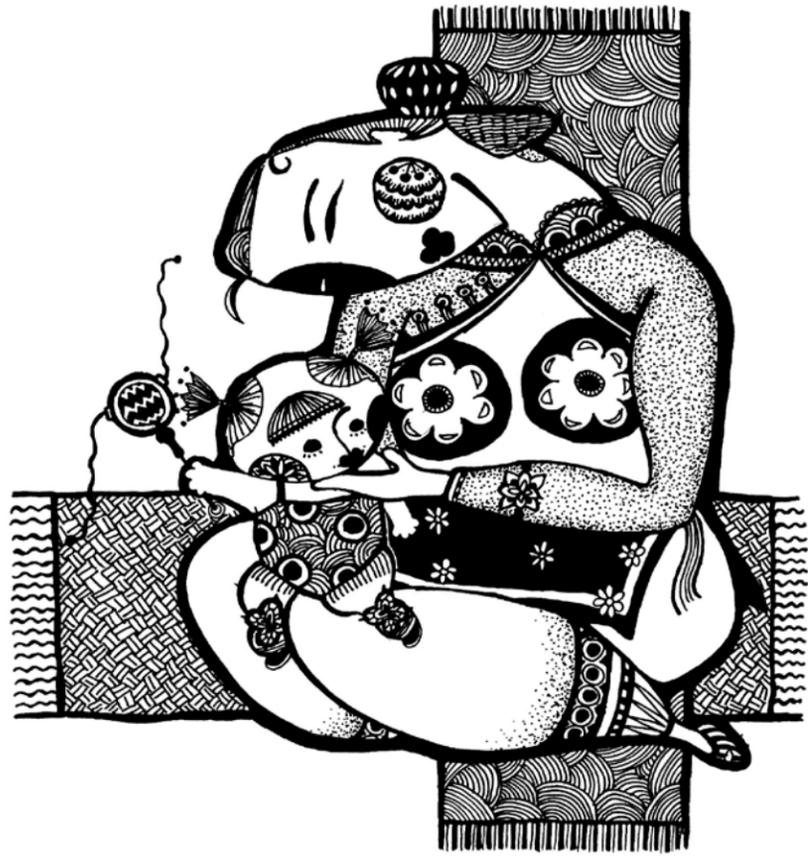

■ 极尽夸张的人物变形，充分地展示了人物图案的张力。

■ 花瓶还是“花瓶”

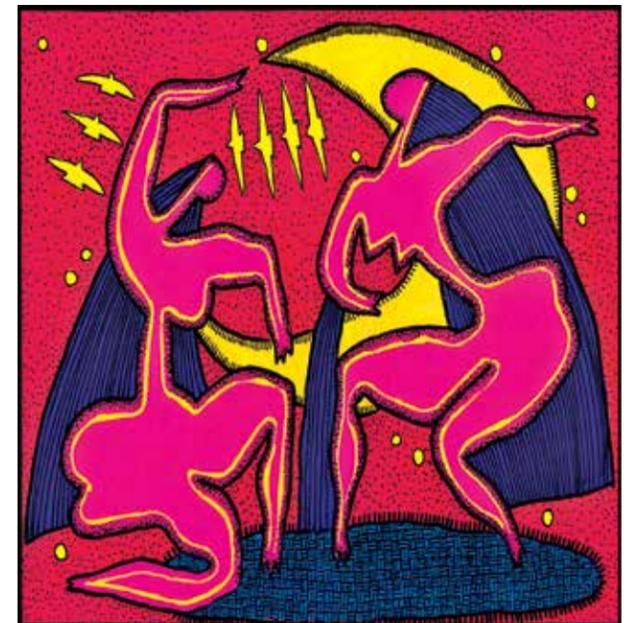
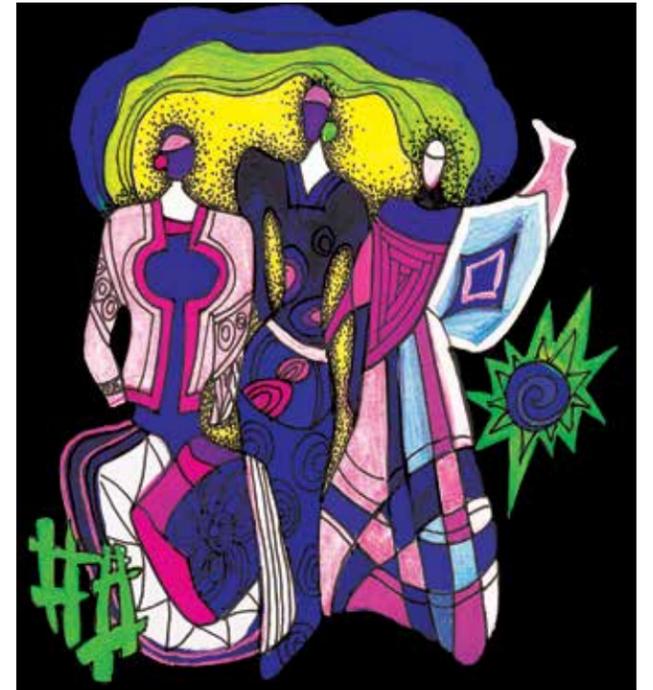

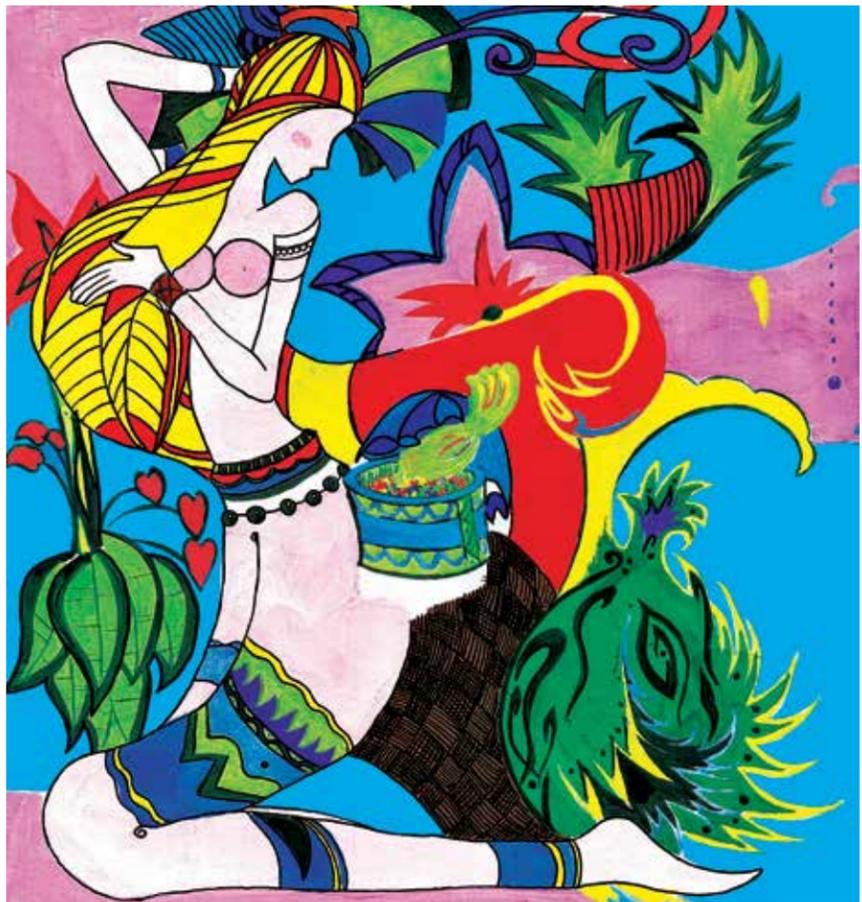

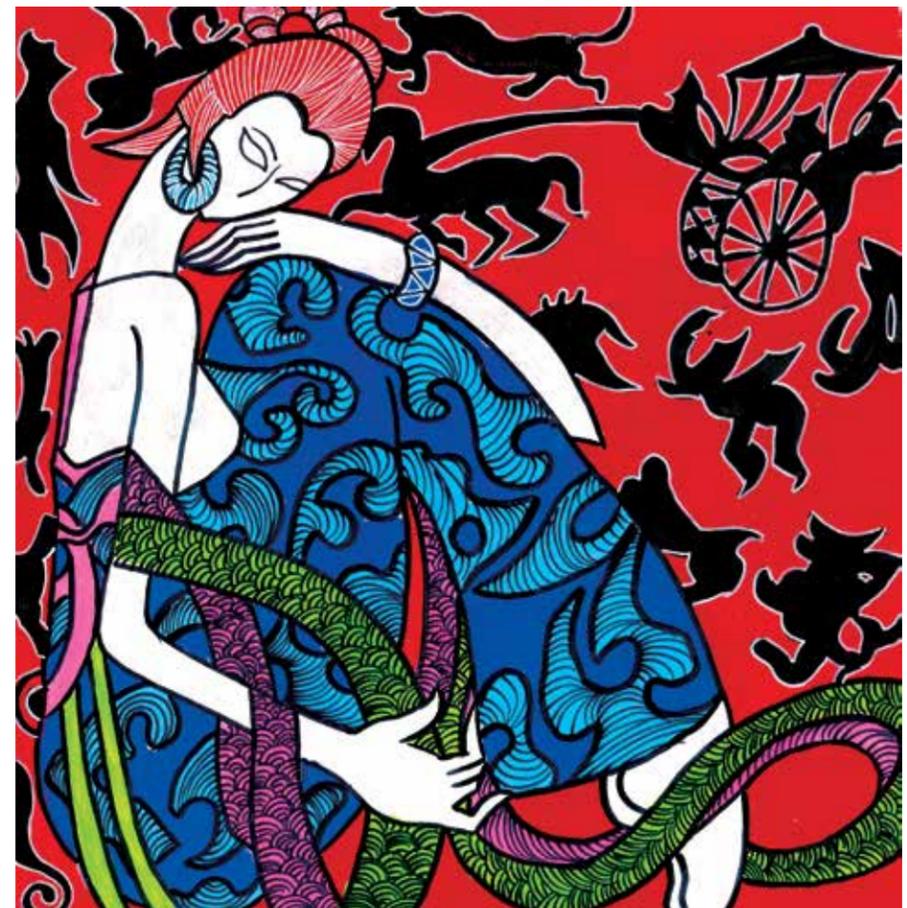
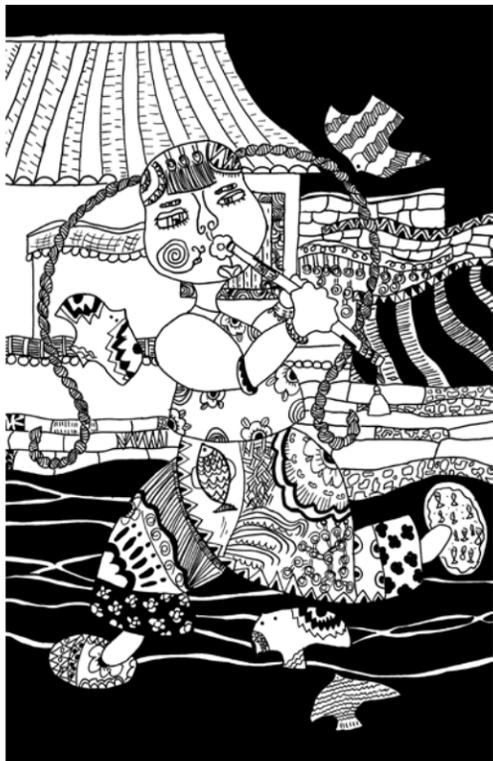

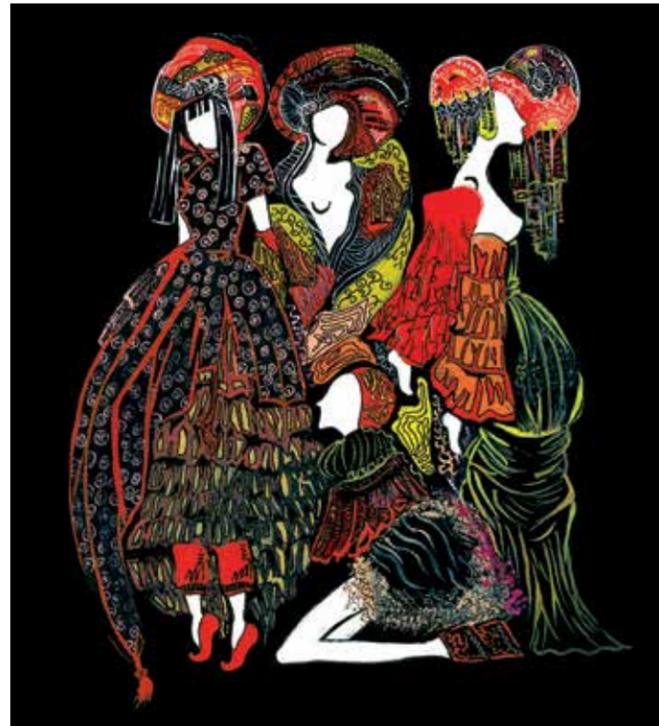

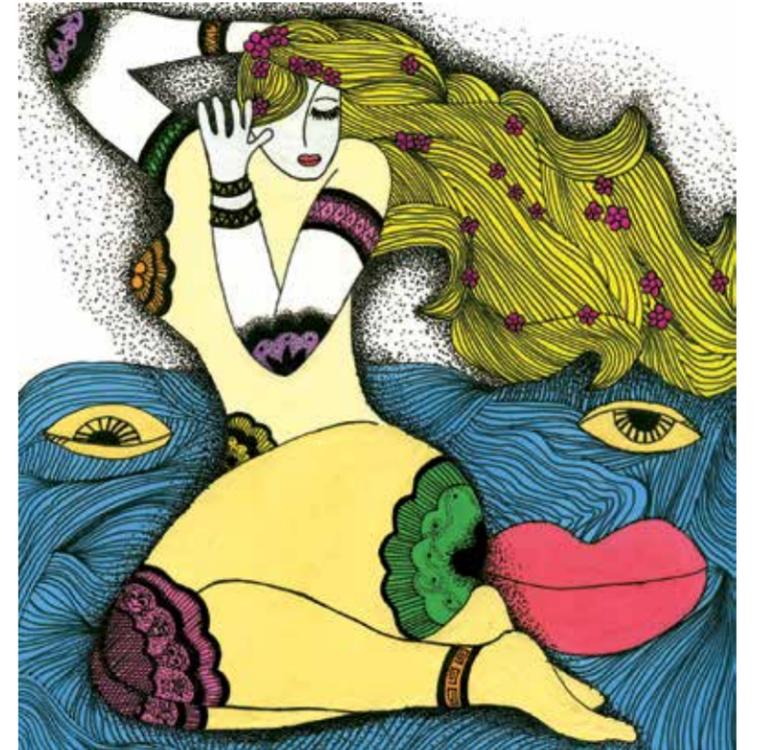
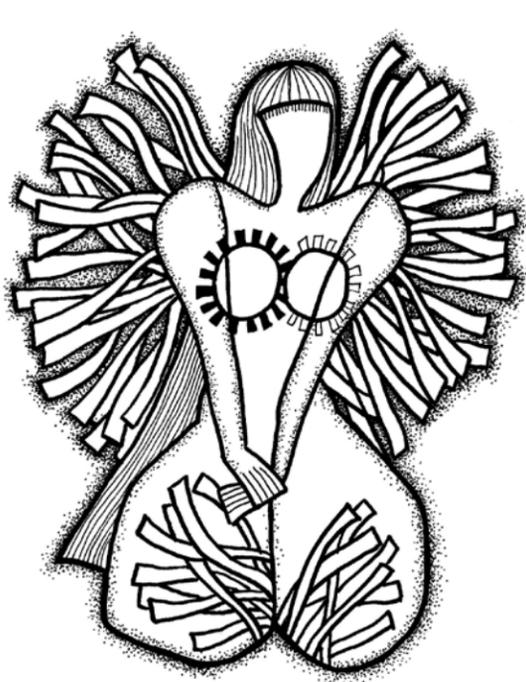

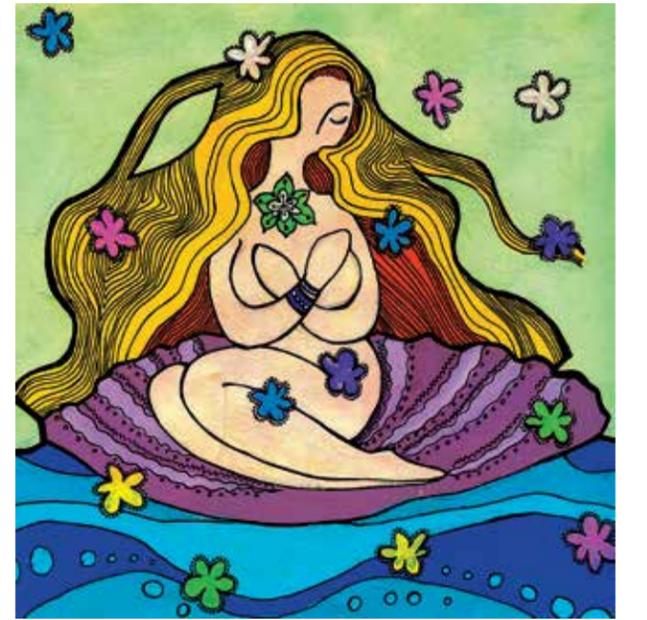
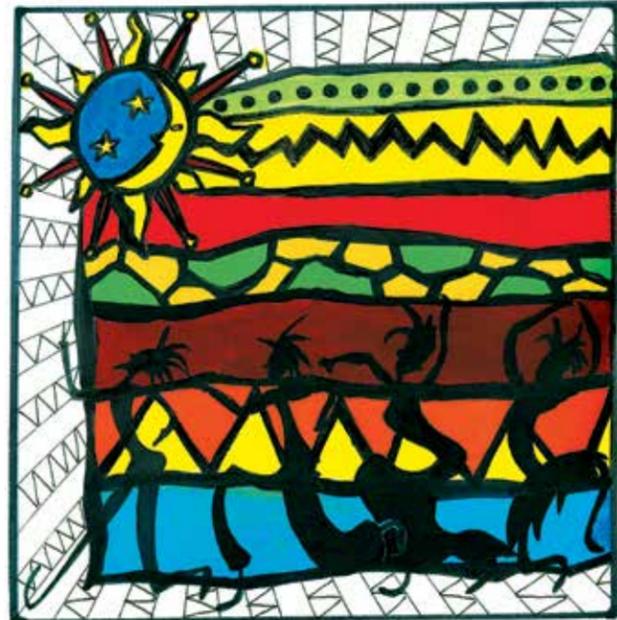
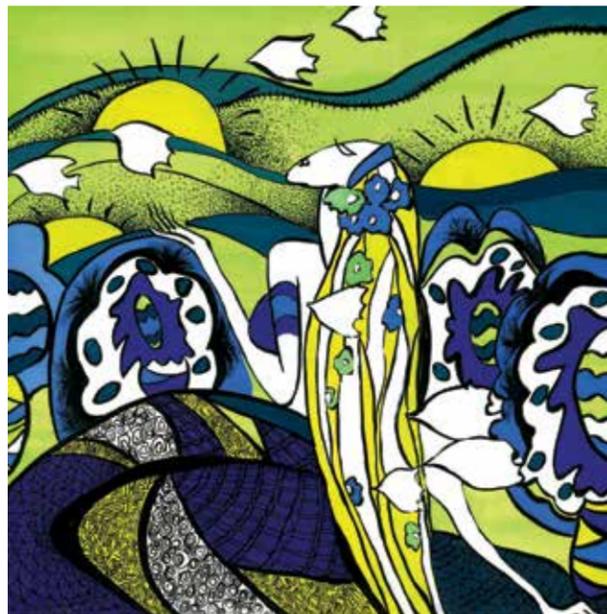

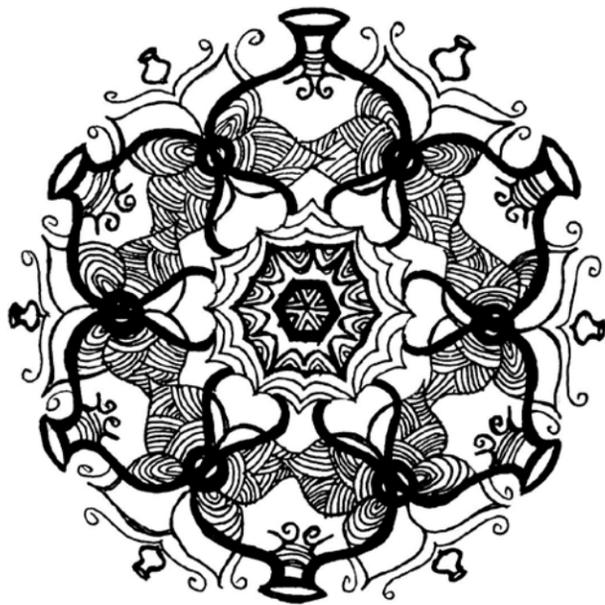
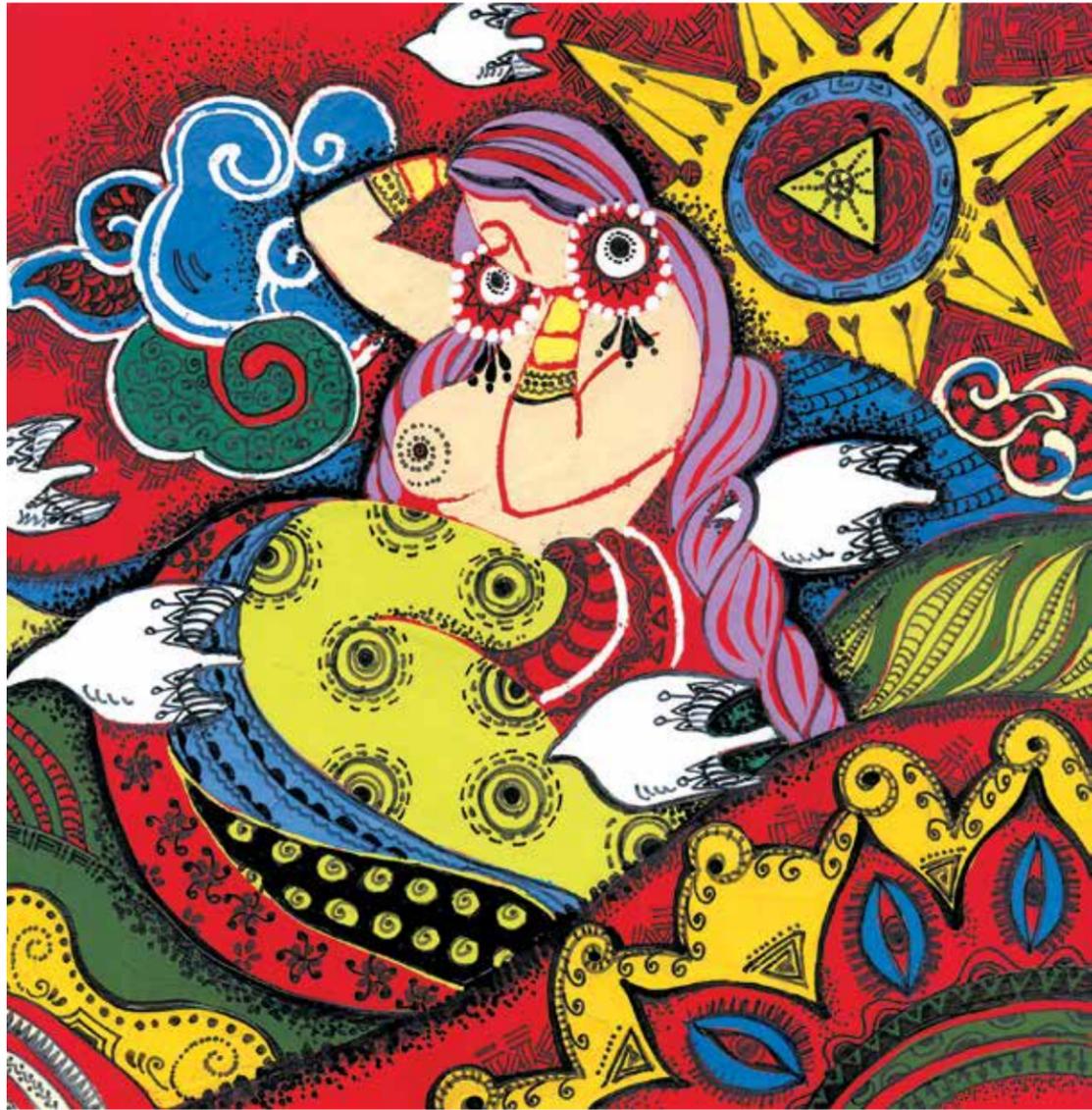

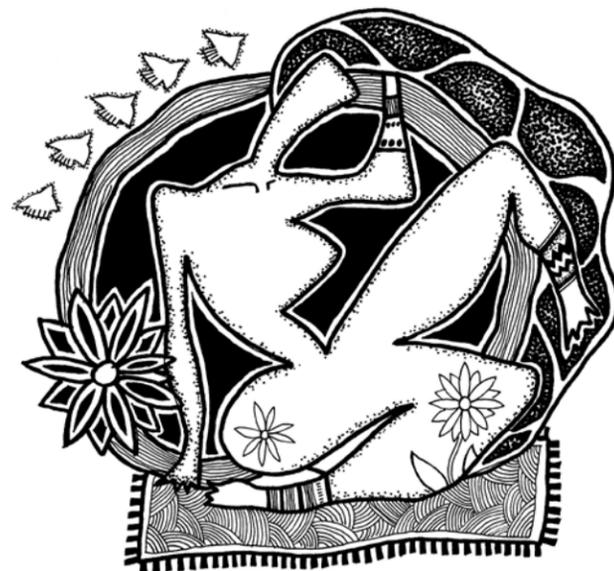
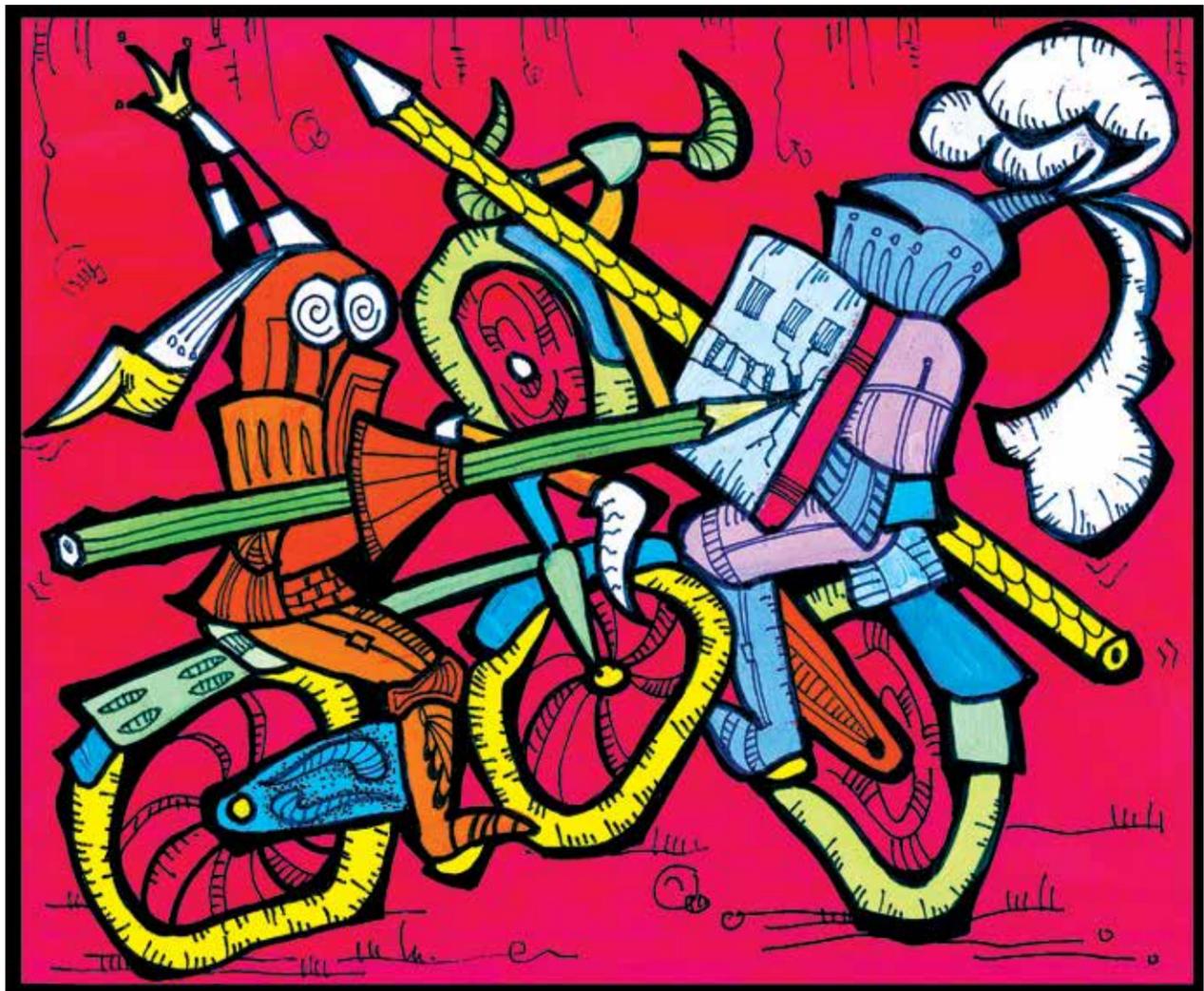
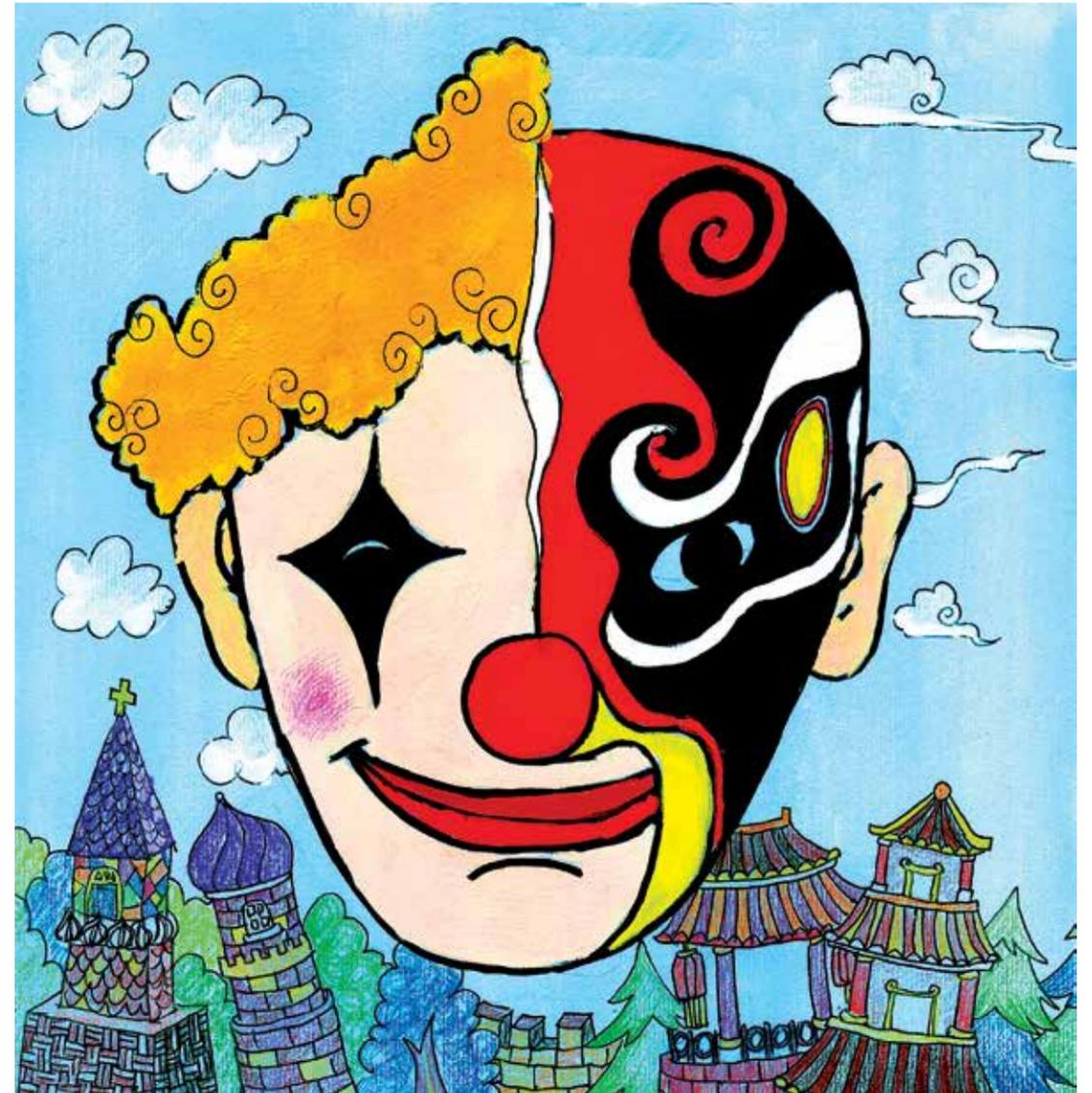

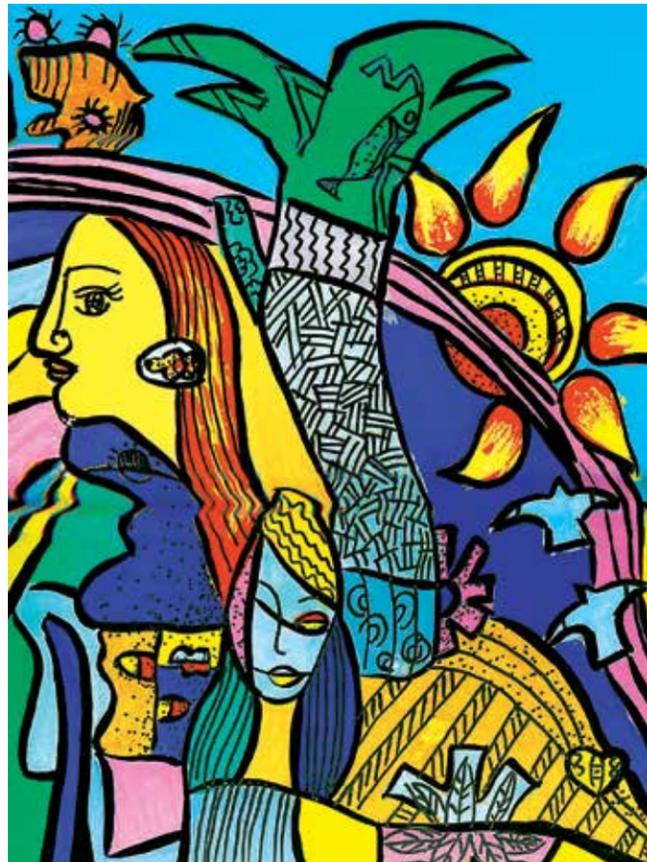
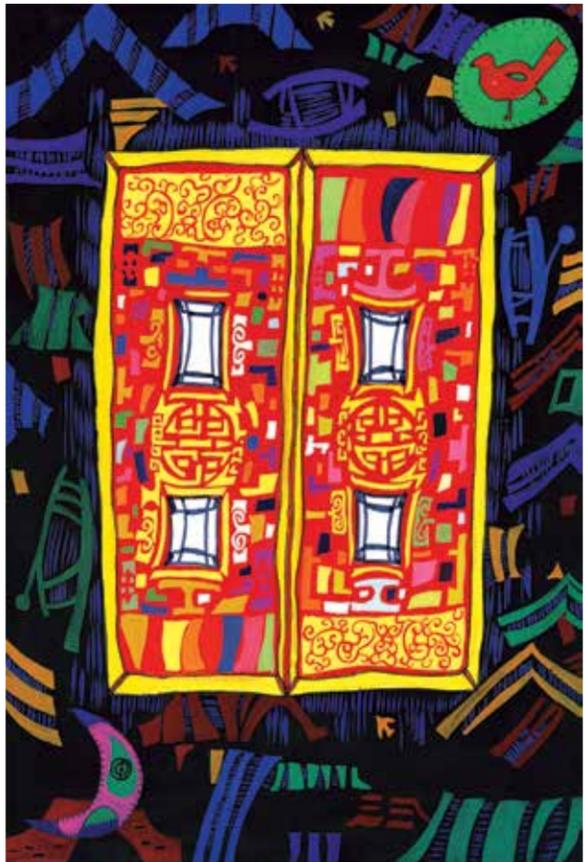

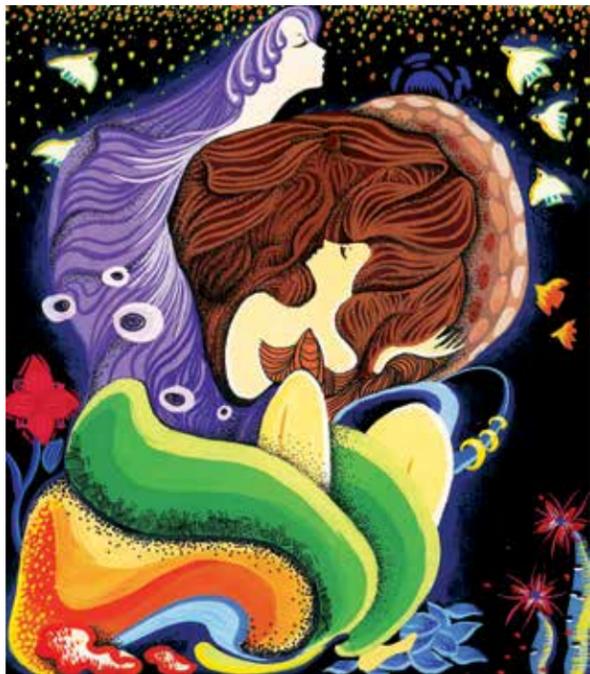
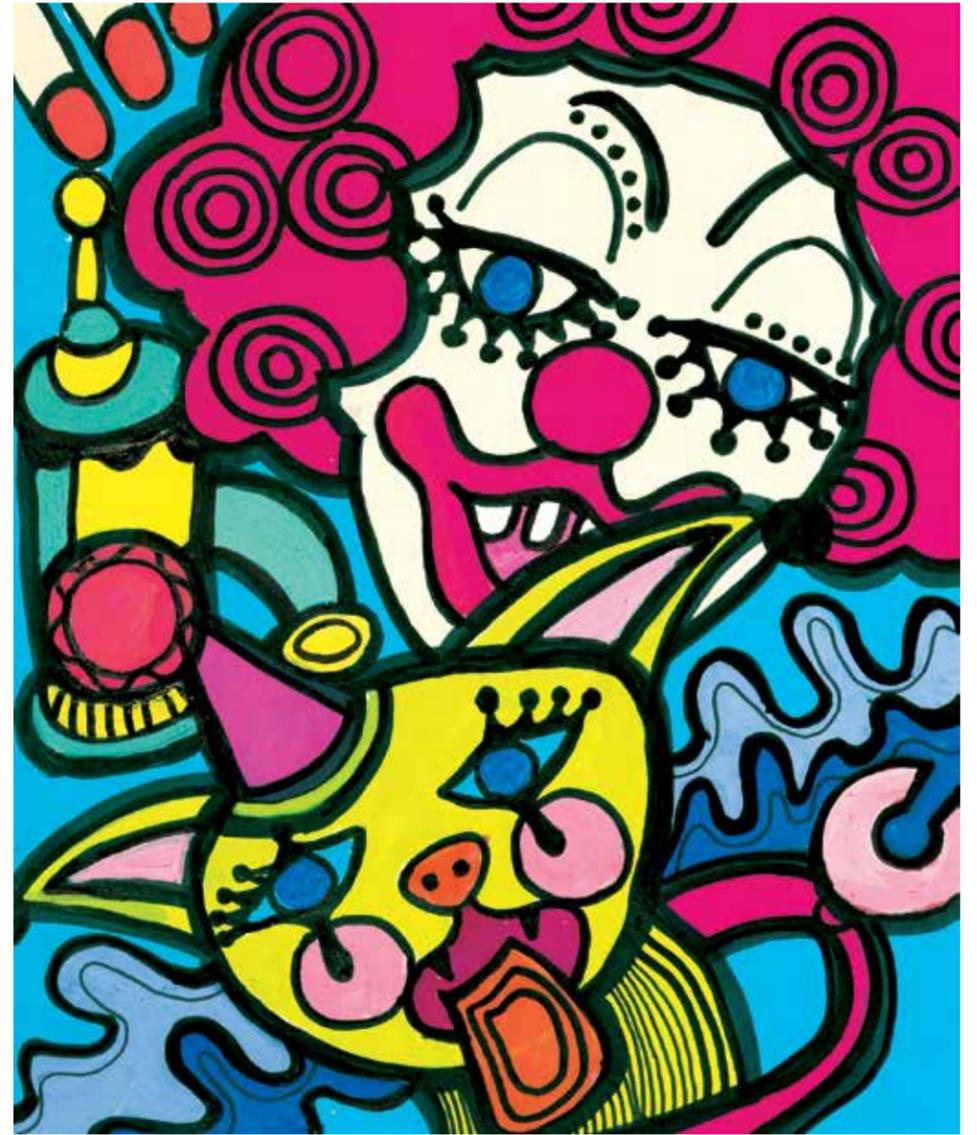

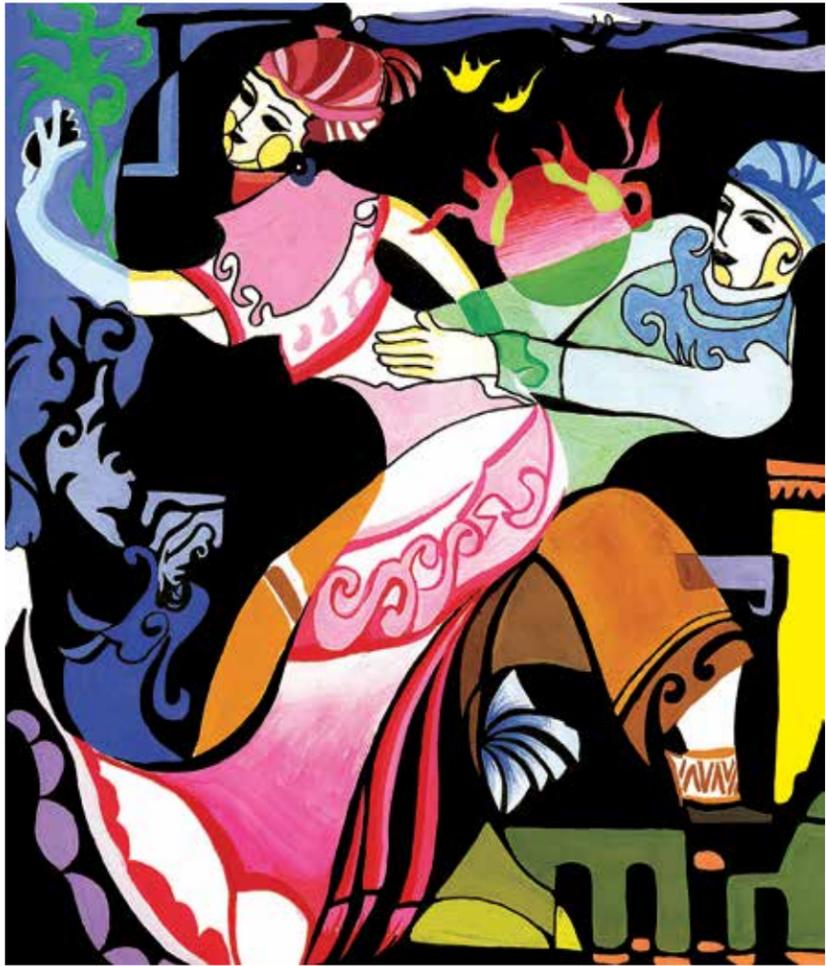

第四章 人物图案的延伸设计与运用

◇ 人物图案创意设计图例

人物图案设计的一个重要特点就是开放性，没有什么固定的形式。它总是随着社会历史的变化而变化，有着传统的沉淀，也不断有新的内容和形式充实进来。它还受到同期的艺术和文化的影响，所以人物图案设计是最灵活也是最有表现力的。

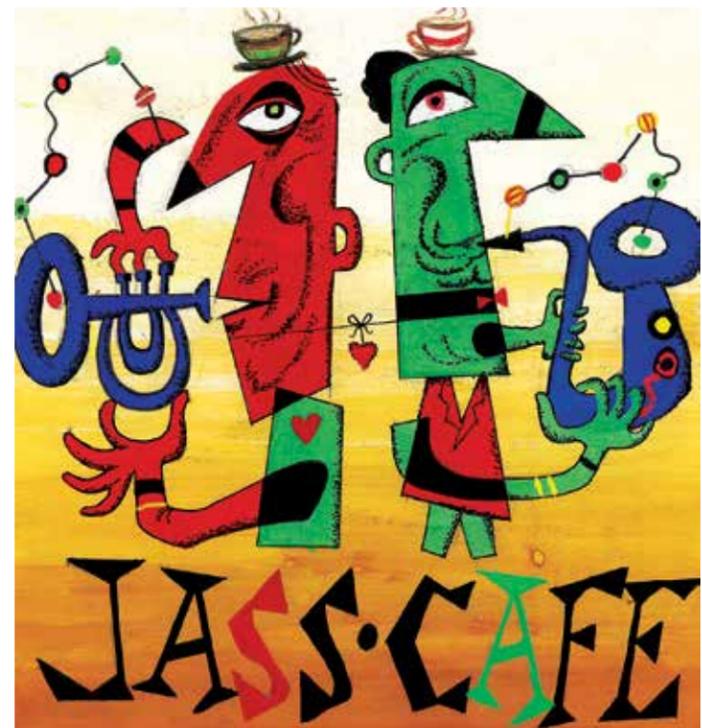
本章节的图案设计立意新颖、表现手法独特，是师生对新的图案表现手法的探索，旨在抛砖引玉，希望大家能从中受到启发，举一反三，设计出更多更好的装饰图案。

■ 鱼美人

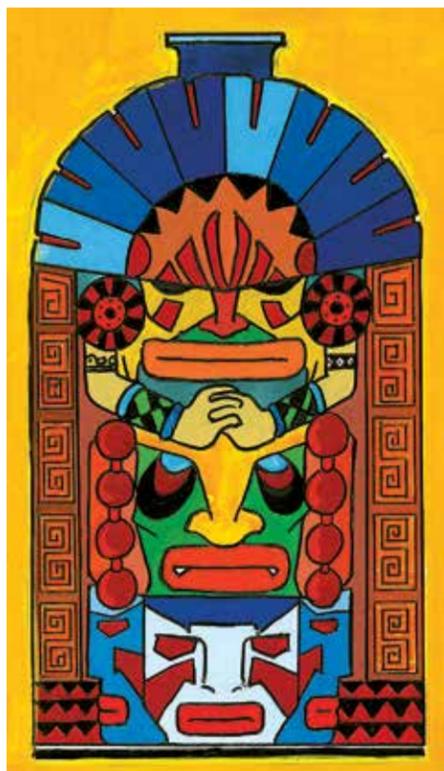

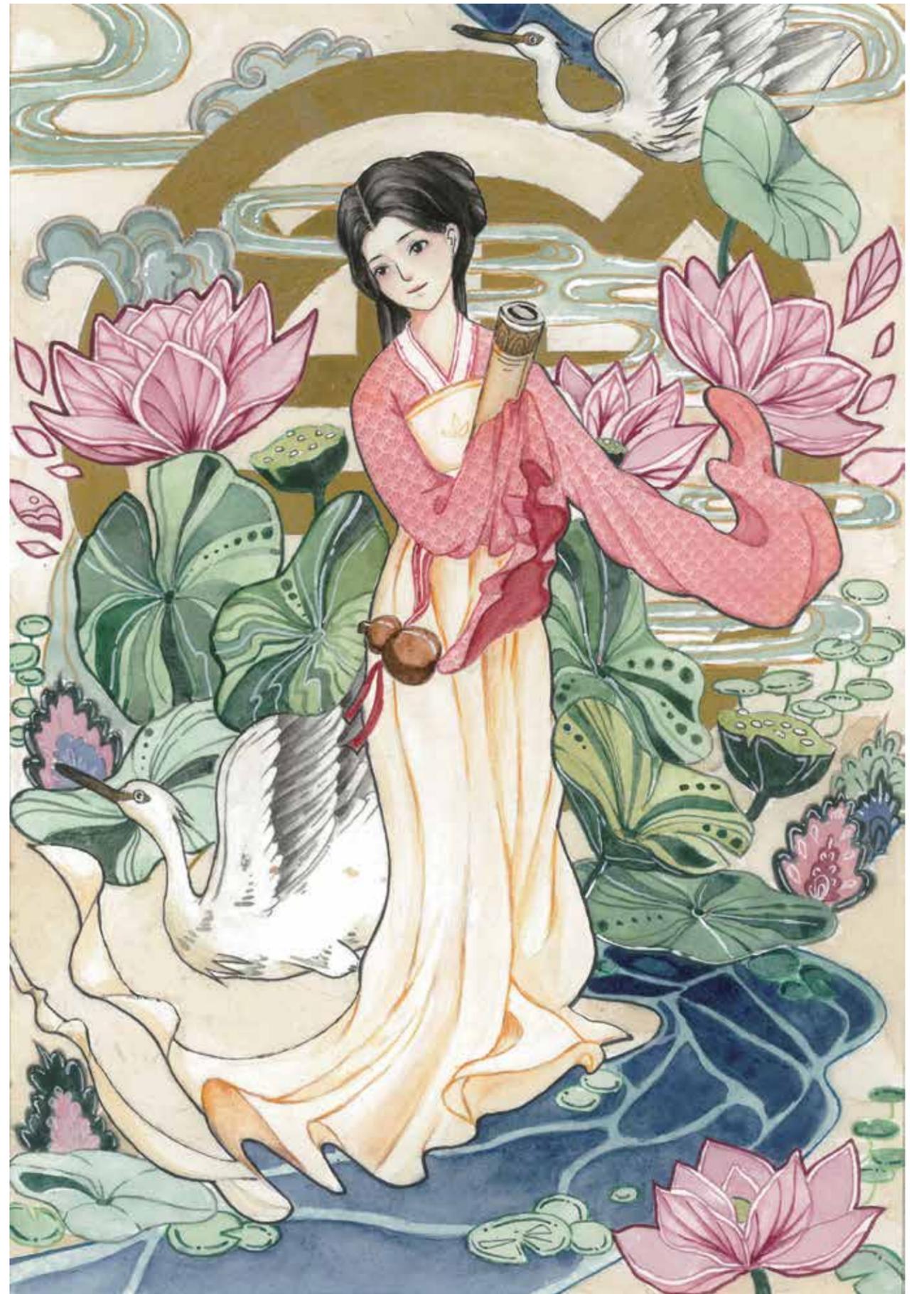
■ 激情的年代，奔腾的思绪。

◇ 人物图案的设计运用

人们周围所见的一切都可以成为设计的素材：神话故事中的人物、具有写实主义的人物图像、注重形式忽略内容的抽象艺术等。当然，设计师只有用自己擅长的变化语言重新审视素材，创作全新的人物作品，才可能尽情地表达自己图案的艺术内涵。

第五章 关于动物图案

各种可爱的动物和我们共同生活在这个美丽的世界上，虽然它们与我们语言不通，样貌迥异，但是它们或是憨态可掬，或是狡黠敏捷，或是忠诚憨厚，或是灵活敏感的各种个性特质以及它们千变万化的形态，都给我们的生活带来了更多的快乐，也为我们的艺术创作提供了丰富的题材。

动物图案，作为传统四大装饰图案中的一种，被我们经常运用到各种装饰主题上去，借助动物所代表的各种性格特征以及形象暗示来表达装饰意境。以动物形象为主的装饰图案创意设计，依然遵循着简化、夸张、抽象、凝练的原则，保持着规整、条理、韵律以及理想化的创作规律。

第六章 动物图案的造型方法

第一节 动物图案的写生

1. 动物图案的写生

对动物进行细致准确的写生描摹，是获得动物形貌特征的最有效方法。通过写生，从我们平时并未关注的角度去重新理性地审视动物，分析动物的体态特征、神情样貌、皮毛生长特点，以及眼神、牙齿、耳朵、鳞爪等个性化的外貌细节，为创意设计变形搜集素材。

动物具有野性美的特质，因为其潜藏的野性，使得我们难以捕捉到动物的形态，所以快速而准确地描写是我们在长时间观察动物之后应该做的。动物写生的原则，首先要细心观察动物体格、样貌、神态、动态特征等，然后掺杂大量记忆快速描写记录动态、神态，最后刻画动物的皮毛、鳞爪等特征。除了对外形特征的掌握外，动物写生最重要的是对动物神态的捕捉和描写。

◇ 掌握动物形体特征

形体特征包括肥瘦、大小、高矮等大体特征，以及动物身体局部与整体的比例。如长颈鹿的脖子与身体的比例，大象鼻子与身体的比例，雄狮的鬃毛与狮头的比例，马腿与身长的比例等。

◇ 掌握动物的动态特征

动态，是能够反映动物间不同属性的独特特质，是当我们不能看清动物类别时，凭借动态判断属于什么动物的依据。如黑暗

■ 动物写生

中我们能准确判断快速跑过的动物是一只猫而不是一只狗，这种视觉判断就是来源于我们平时对动物动态熟悉的认知经验。动态特征既包括动物运动时的体态变化，如头部与身体高低位置、扭动的变化、跑动时腿与身体整体动态的协调性，动物正面、侧面、背面的动态特点等；动物的动态特征还包括动物静止时的体态特征，如动物安静时身体各部分之间的比例与形状。静态特征与动物处于运动状态时是大不相同的，这些经验需要我们从对动物长期的观察中获得。

动态，可以概括为走动、跑动、跳动、游动、飞行、爬行、蠕动等，对这些列举的动态我们在写生表现时可以根据运动的不同属性采取不同的概括手段，如走动的节奏性在绘画上体现为动物关节位置的节奏，跑动的张力表现为描绘线条在接近真实的状况下最大限度地拉伸和扩张，跳动则体现在动物身体落点的高低位置，游动却是一定包含有“S”形躯体结构的表达，等等，我们可以结合这些运动的物理性规律来快速描写动物。

◇ 动物的神态特征

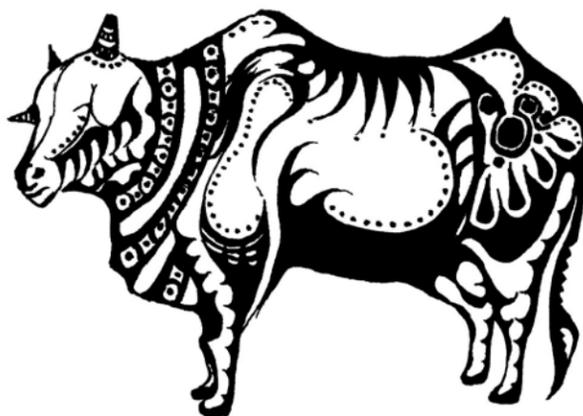
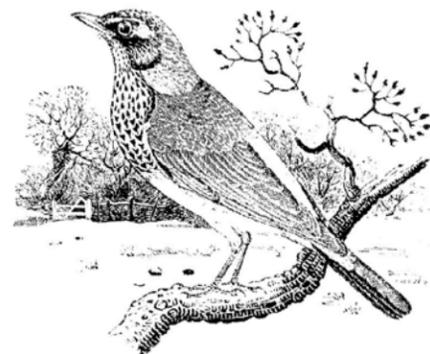
不同性格的动物神态各异，如忠实的牛相貌平和温驯，老鼠机灵敏捷，蛇神秘莫测，大象泰然庄重，狮子凛然威严，老虎霸气威风。抓住动物神态的特征是生动描写动物的关键。

2. 写生动物的图形化

图形化，即把写生动物形象转化为图案动物形象。

动物图案的设计是指在动物写生基础上，依据动物的特征，进行抽象化、归纳化和理想化的重新表达。找出动物形象与几何形象的关联，如浑圆的猪、条形的蛇、牛是几个倒三角的组合等，以这种思维方式来抽象化表现动物的形态特征。

动物的形态千变万化，为我们提供了丰富多彩的装饰题材，是装饰图形中的一个重要内容。它和植物花卉一样，是装饰设计取之不尽、用之不竭的创作素材。

第二节 动物图案的造型方法

1. 简化

动物是十分复杂的、有生命力的，但视觉的扫描往往会寻找一种几何形来加以对应，如蜷曲的刺猬被看成是球体，骆驼的双峰则被看成山形。因为这种客观对象与几何形对应物之间的联系较为明确，所以这就是一种思维的简化律，它对于装饰动物轮廓的确定具有重要意义。但是，动物的形体极为复杂，运动也很频繁，近似简单几何形的真实想象并不经常发生，这就要求以训练有素的眼与脑去做必要的分析和概括，力求通过敏锐的感觉与记忆去寻找简化的“形”，否则，就不成其为“装饰”，也谈不上“形式美”。另一个方面，思维的简化律带有强制性，也就是从主观愿望出发，强行省略客体的某些细枝末节，以达到一种预想的简化目的，就像梅花鹿只需表现鹿角一样。

■ 简化

■ 强化

■ 强化

■ 想象

2. 强化

经过观察以后，记忆的表象有一定的局限性，不但忽视了无关的细节，而且突出了最刺激、最强烈的部分。怒吼的雄狮我们看到的只是它的颜容，海鸥只剩下了双翅，蝴蝶的身体也几乎消失。强化和简化是密切相联的思维现象，所不同的是，前者更为突出了视觉感受中最强烈的因素，不仅是轮廓，而且包含斑纹色彩，乃至动物的表情。

3. 想象

艺术家往往能在创作之前便能想象出创作的结果，并以此来指挥自己的行为，它与思维密切相关，成为艺术创作中的重要思想活动。在想象之中，对于创作最为重要的是“再造想象”和“创造想象”。我们对动物的速写充其量只是一种概括的记录，它却能引发我们的“再造想象”，也就是记忆当时所见动物的形、神与姿态。当种种记忆、生活经验的表象经过创作想象的综合，各种新的形象就会在脑海中浮现。例如组合、夸张和联想都是想象综合的结果。

组合——把各种不同属性的物质、形象组合起来，粘合成理想化的新形象，如传说中的飞马、人鱼就是如此。

夸张——突出对象的某些特点，并且改变某些部分的数量和位置，如千手佛、九头鸟等。

联想——由此及彼的联想一般是符合常规的，如从鸟笼想到笼中的鸟，再想到鸟在林中以及林中的景色等。设计者的联想往往摆脱惯常的进程而突发奇想，产生独特的艺术构思。

第七章 动物图案设计黑白表现技法

黑白图案具有明快、强烈、简洁、朴实的特点，它既是动物图案基础训练的重要内容，又是动物图案独具一格的表现形式。黑与白为非彩色中的极色，它们既是客观物象明暗关系的集中概括，又是客观物象色彩关系的高度提炼升华。黑与白，既是相互对立的，又是相互依存的。没有黑即无所谓白，没有白也无所谓黑。因此，在动物图案的黑白表现中，要像中国传统绘画讲究的“计白当黑”“摆实就是布虚，布虚就是摆实”那样，“惜墨如金”，要特别重视图案的黑白布局。

图案黑白表现技法的元素是点、线、面。

第一节 点的表现技法

点在图案中应用非常广泛。在我国传统图案中，新石器时代的彩陶图案，即可看到点的熟练应用。唐代的地砖、瓦当以及宝相花的联珠装饰等，无一不表现出用点的巧妙。民间蓝印花布图案也多用不同大小、不同形状的点来表现。现代印刷工艺中的网纹，也是通过点的大小、疏密的变化来表现形象。点，在黑白图案中具有丰富的表现力。点有不同大小、不同形状的点。点的形状同描绘工具有着密切的联系。点的描绘工具一般用毛笔、绘图笔等，也可以特殊材料为工具表现各种具有特殊形象的点。在图案的表现中，规则的点具有统一的美感，不规则的点具有变化的美感。点可以组成图案形象的线，也可组成图案形象的面。

第二节 线的表现技法

线在图案中应用广泛，变化无穷。从新石器时代的彩陶纹，到中国传统建筑中的窗格、栏杆、花砖、花墙图案，以及蜡染、蓝印花布、挑花、刺绣等民间图案，无一不有线的的应用，具有强烈的民族风格。战国的铜器、漆器，汉代的瓦当等，或庄重、或灵活、或精细、或朴实，充分体现了线所具有的丰富表现力。千姿百态的线，一般可归纳为两大类：一是直线，一是曲线，并表现为不同的形式，具有不同的表现特征。在黑白图案中，线的表现多种多样，运用灵活。

第三节 面的表现技法

面是图案的基本表现方法之一，应用也颇为普遍。在传统图案中，汉代画像砖就主要以面表现，造型浑厚、朴实，多取形象的侧面，十分注意动态，有着很高的艺术成就。民间工艺中贴花、剪纸、皮影，在面的应用上也各具特色，具有很高的艺术价值。

■ 点的表现

■ 线的表现

■ 面的表现

■ 点、线、面的综合运用

点、线、面的综合运用与表现

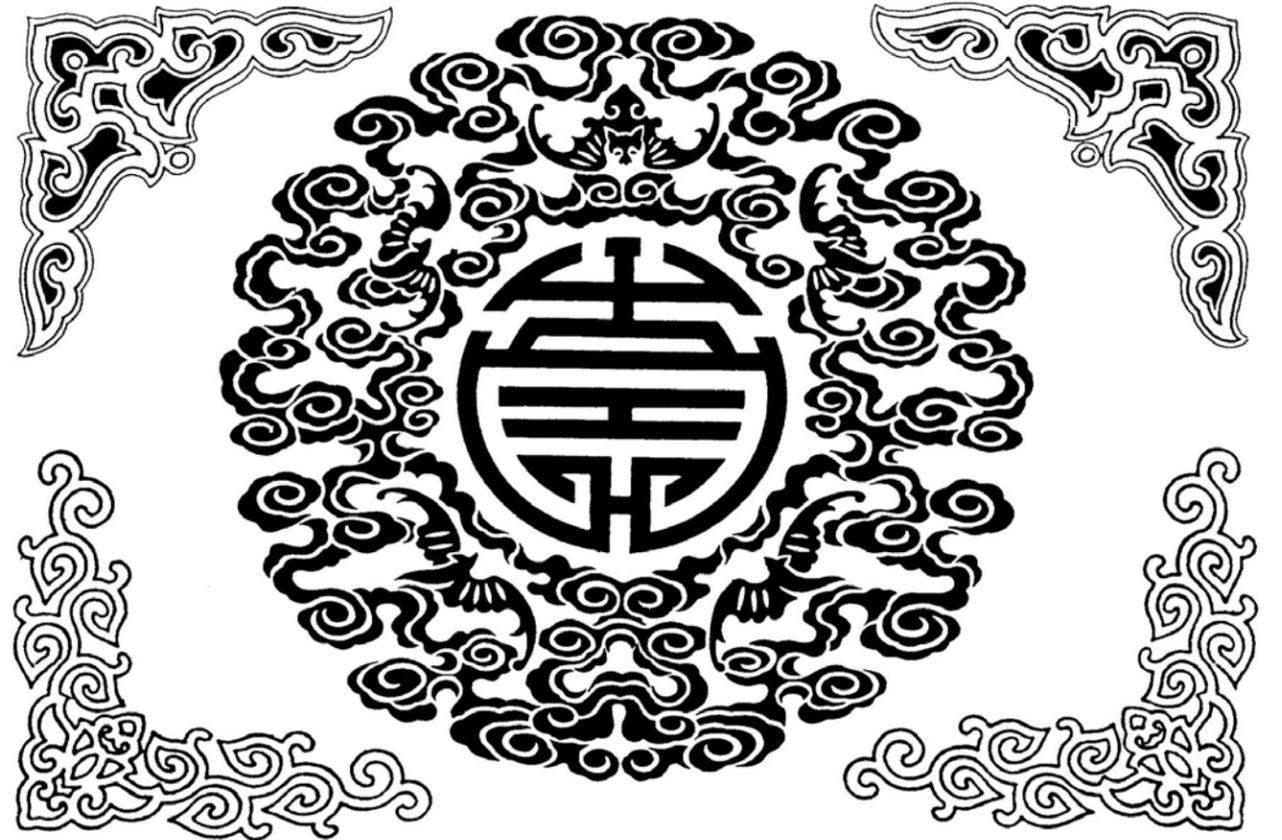
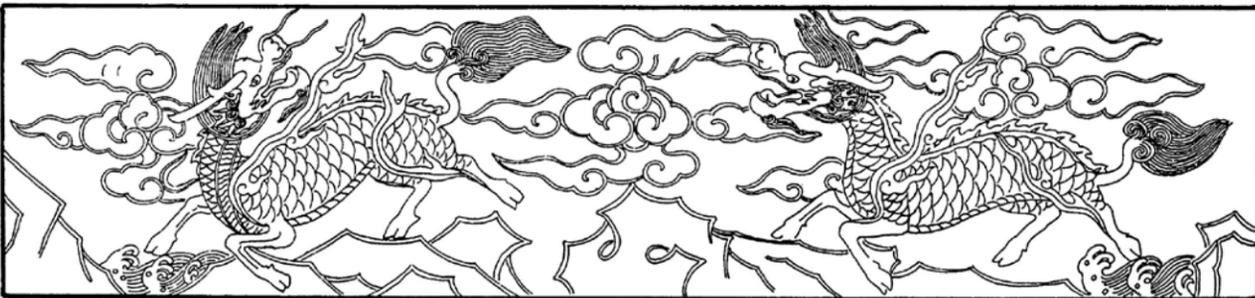
点、线、面的综合运用，可以充分发挥如点的含蓄、细腻，线的飘逸、优雅，面的强烈、粗犷等各元素的不同表现特征，更具多样的变化和丰富的表现力，以适应图案不同内容与表现形式多样化的需要。点、线、面综合运用的黑白配置，黑多于白时，有时给人以饱满、充实、庄重的表现特征，有时又给人以神秘、压抑的心理感受。白多于黑时，有优雅、轻快、宽阔的表现特征，有时又给人简单、冷清的心理感受。点、线、面的综合运用，必须注意有主有次，切忌等量平列。既要避免杂乱、繁琐，又要避免单调、空洞。要有条理而不单调，有变化而不混乱。

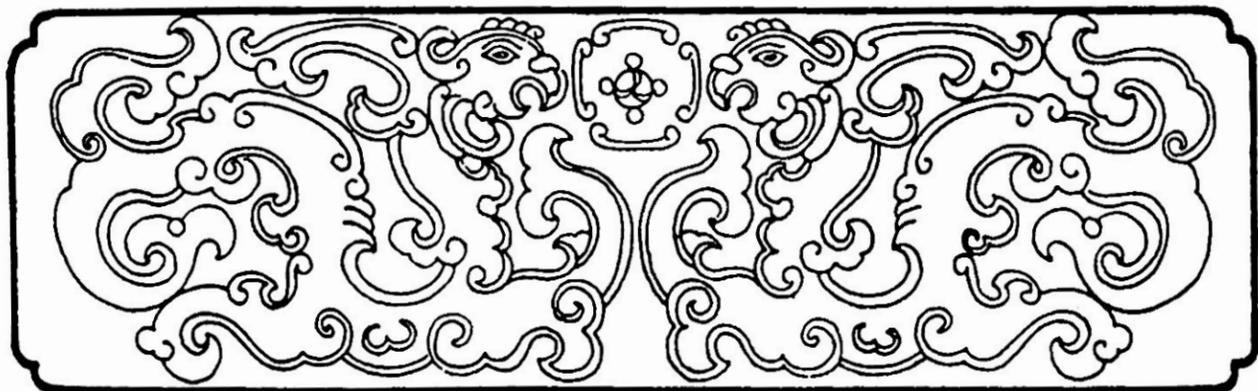
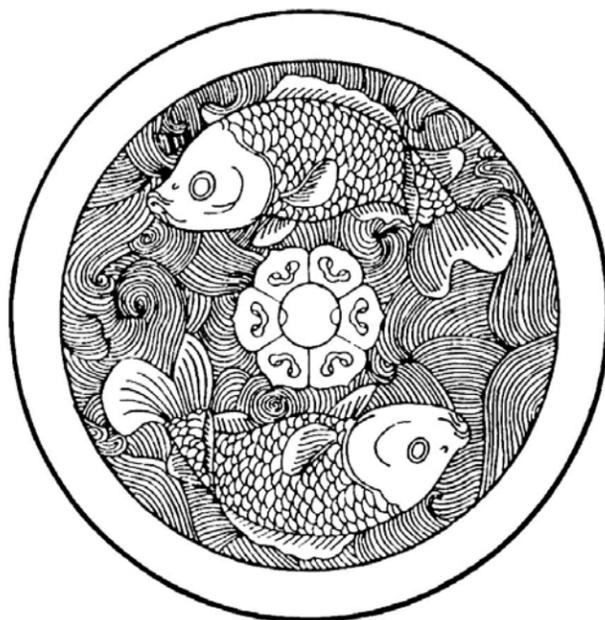
第八章 动物图案设计优秀范例

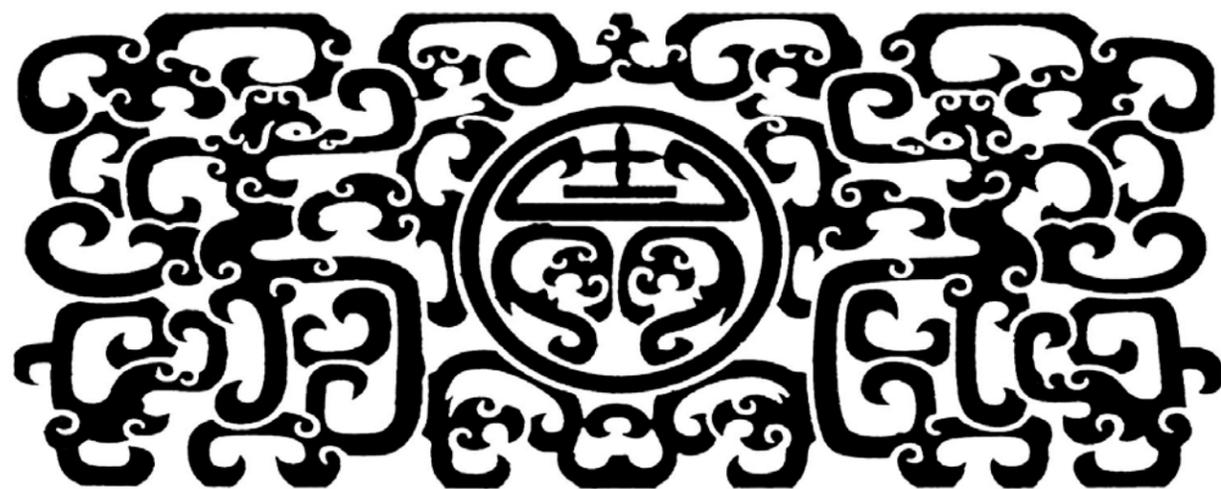
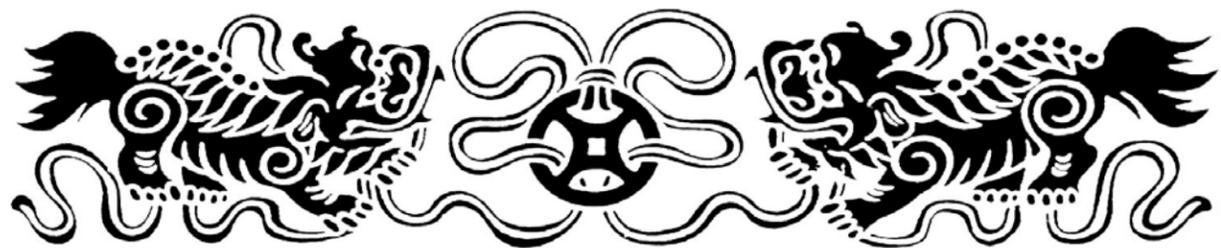
◇ 传统素材图例

素材是思维耕耘的土壤。我们崇尚原始和经典，因为只有原始和经典的东西，才透出浑厚的文化底蕴。我们同样相信，越是民族的，也越是世界的。俗话说得好：成功的创意源于对素材恰当的运用，创意是在思维的耕耘中撞出的智慧火花。我们通过学习和借鉴传统纹样，可以使我们在设计图案时少走些弯路。我们在搜集和应用资源时，要认真研究分析，取长补短，学会合理使用，为此我们搜集了以下动物图案资料供大家参考学习。

◇ 十二生肖图案造型设计图例

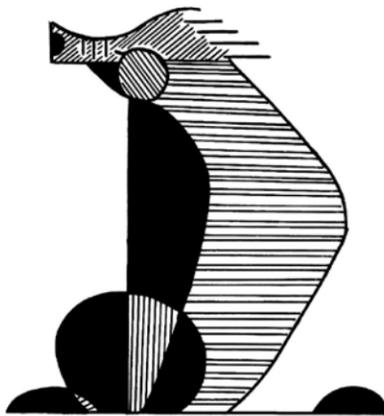
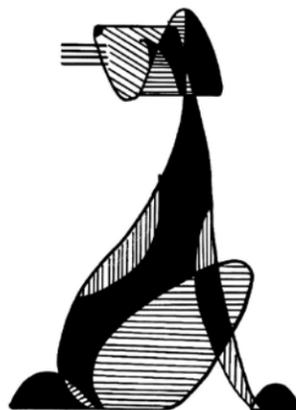
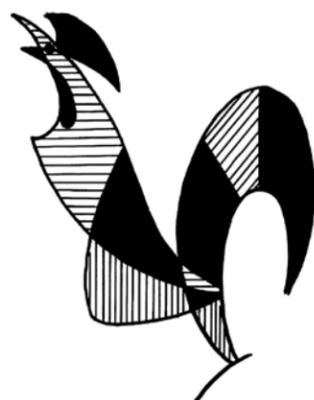
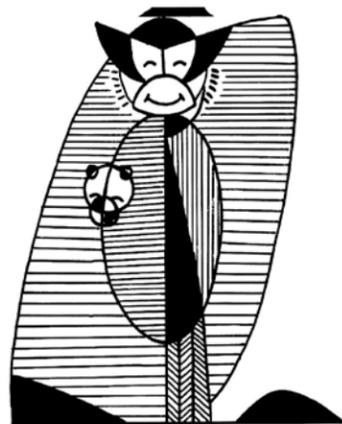
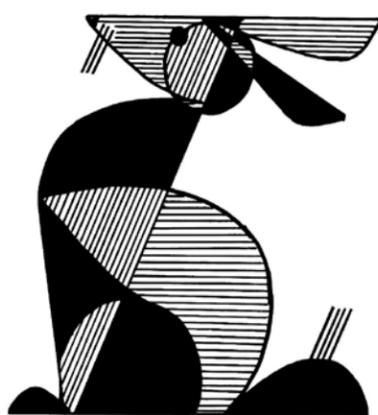
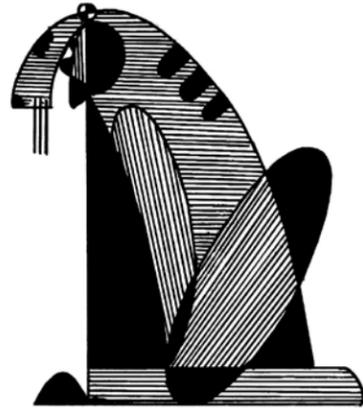
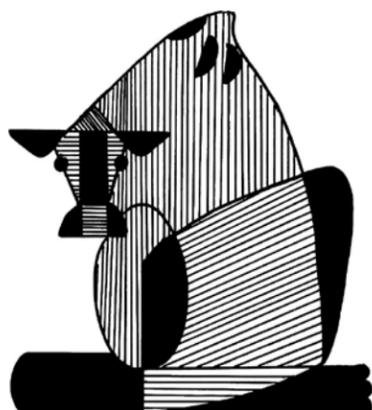
在中国传统纹饰图案中，十二生肖图案一直是我们学习、创作和借鉴的主要题材之一。人们利用生肖动物的个性化特征，经过简化、夸张、变形，添加装饰元素，借以表达人们对命运的祈祷和美好的意愿。

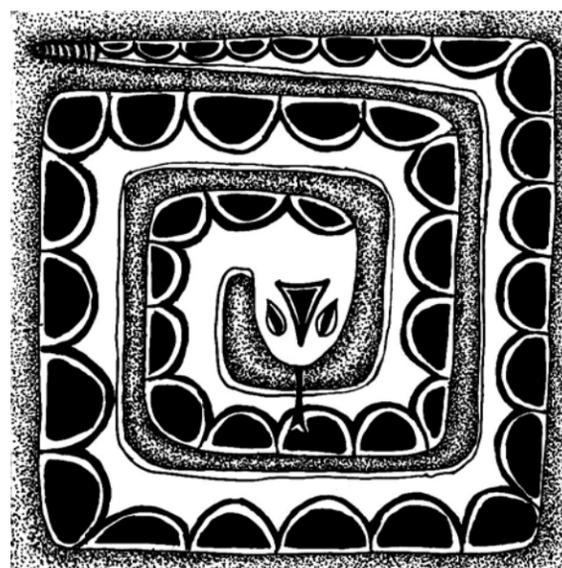
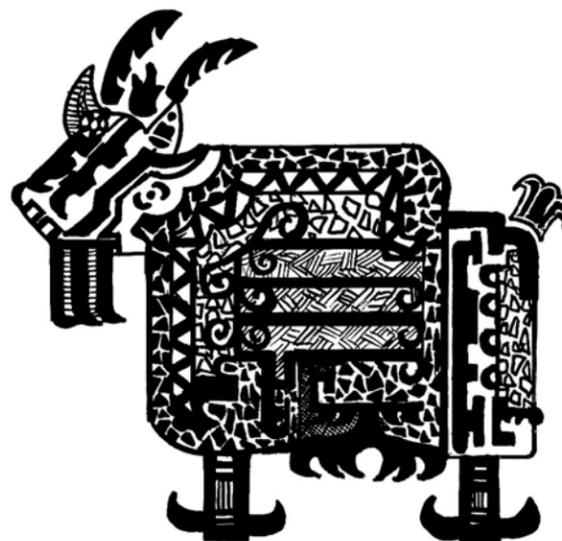
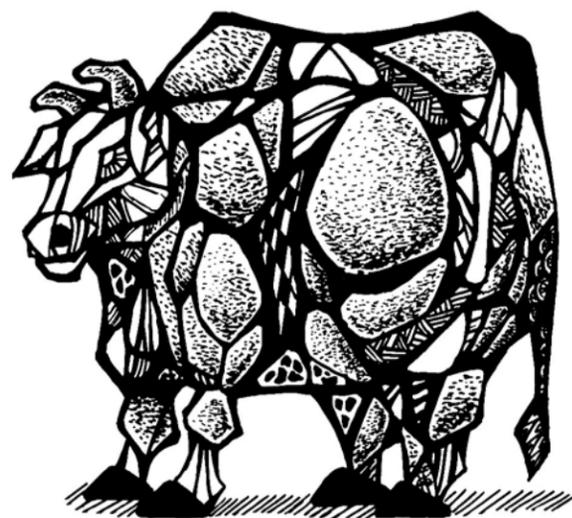
■ 剪纸，是我国传统民间艺术形式的一种，借鉴剪纸艺术的表现手法和特点，将其运用到十二生肖设计中来，使得图案更加具备统一的风格和完善的技巧。

■ 十二生肖头部图案的表现，重点体现了不同生肖的个性，运用拟人手法，强化动物的形态特征，使动物拥有了人类的个性与寓意。

■ 点、线、面的合理运用，表现出动物的雍荣华贵、优雅与倨傲。

■ 将生肖题材与卡通造型相结合，使传统题材有了新意。

◇ 动物图案创意设计图例

本章节的图案设计，创意新颖、表现手法独特，是师生们对图案新的表现手法的探索，旨在抛砖引玉。希望大家能从中受到启发，举一反三，设计出更多更好的装饰图案。

■ 竹子的特征添加，增加了长颈鹿的高度和优雅。

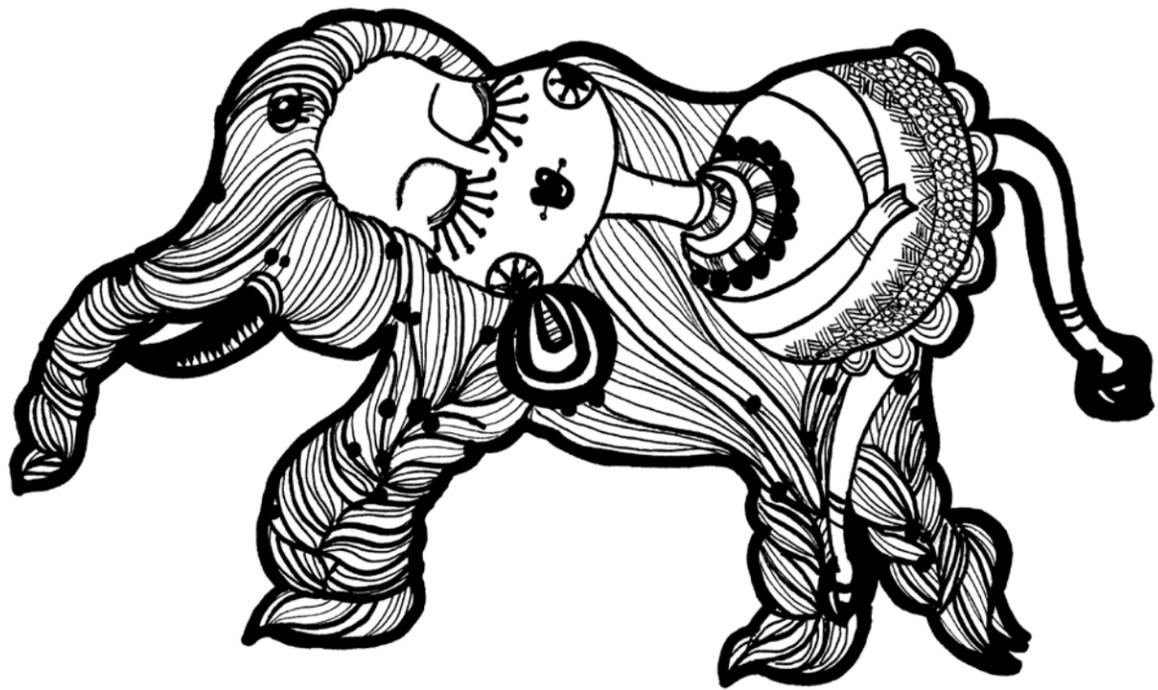
■ 伸展卷曲的线条使鸟儿如飞天般翩然起舞。

■ 通过夸张、添加、异形同构等手法，大胆地对动物形象再创造，产生了奇幻、幽默、有趣的动物造型。这种图案创意设计不仅可以拓展你的想象力，更为你的图形创意打下良好的基础。

■ 头饰的添加使山羊的造型增加了戏剧性。

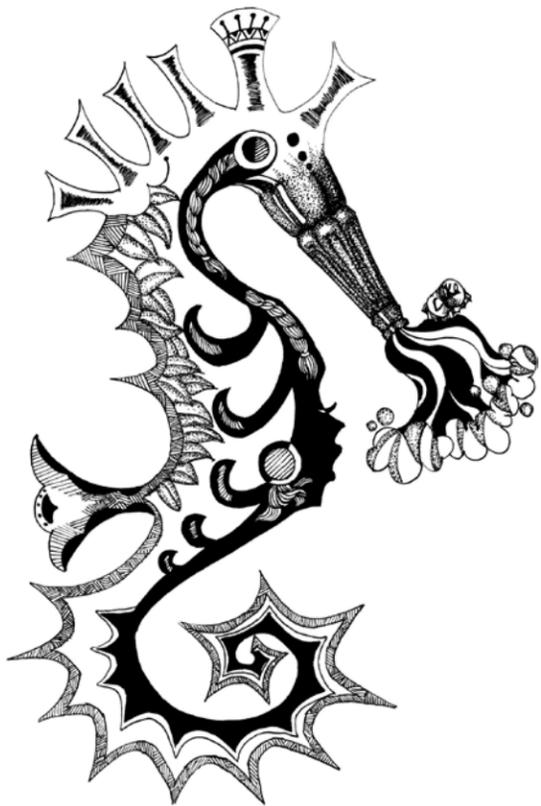
■ 繁复纹样的装饰使长颈鹿如贵妇般华丽而优雅。

■ 谁会想到摩登女郎竟然能和大象融为一体。

■ 混沌的时空，充满想象的装饰变化，塑造了一只充满异国情调的动物形象。

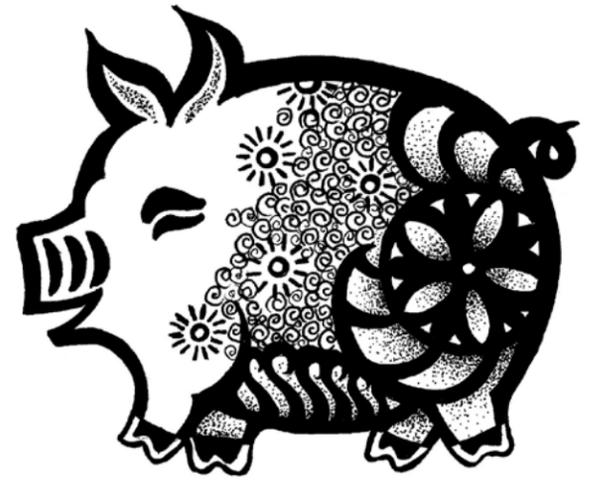
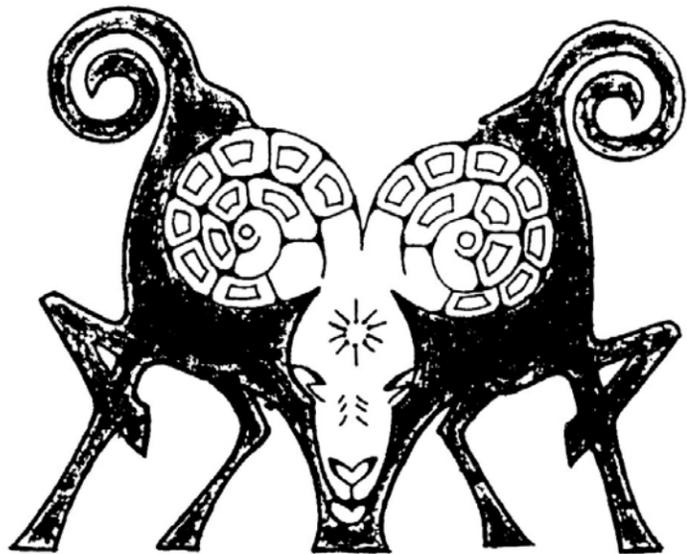
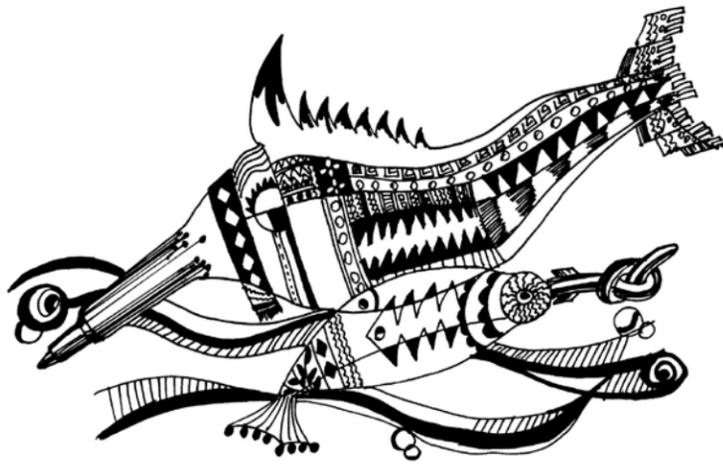
■ 夸张的造型带给我们的是一只海马王子。

■ 鹿的拟人化表现传递出的是爱护和珍惜。

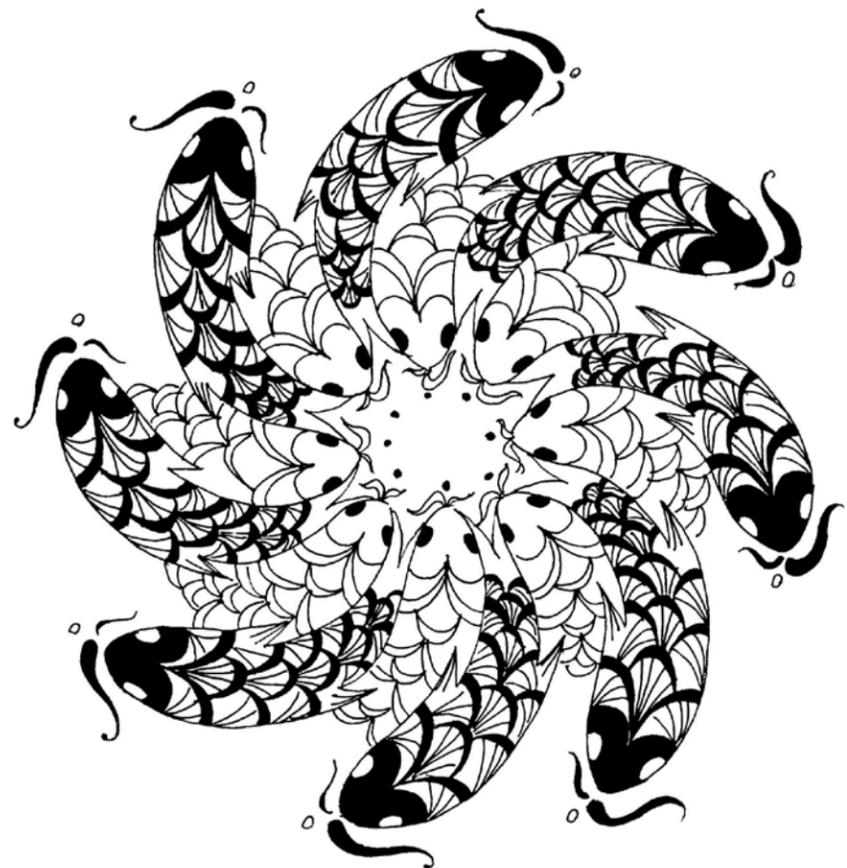
■ 是羊还是少女？是荷花还是蜻蜓？多种形象的创造性组合塑造出了我们眼前这个梦幻离奇的动物形象。

◇ 动物图案造型设计图例

动物图案设计是以动物写生为基础的，是对动物的形态、神态进行的提炼和夸张，是对动物个性化特征最为精炼的表达。

下列图例是结合点、线、面的装饰元素，运用不同的表现方法对同一动物写生原形进行装饰设计，希望大家能从中找到设计规律，掌握设计方法。

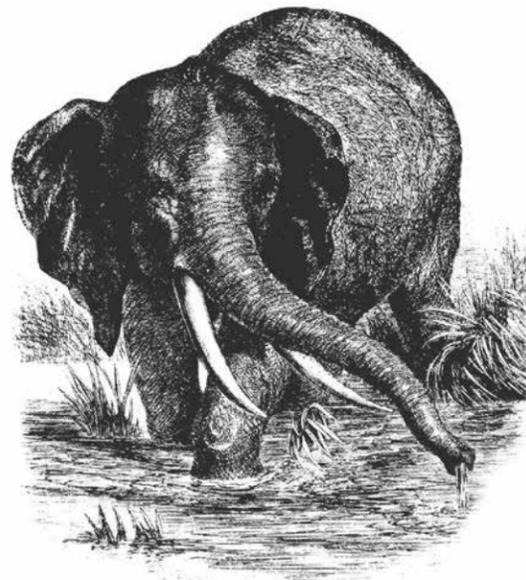
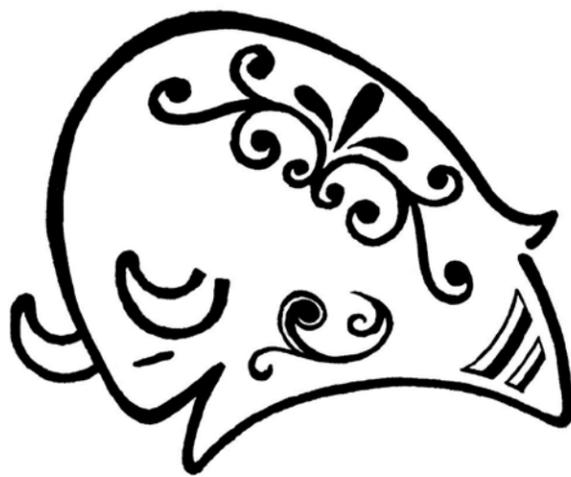

■ 写生原形

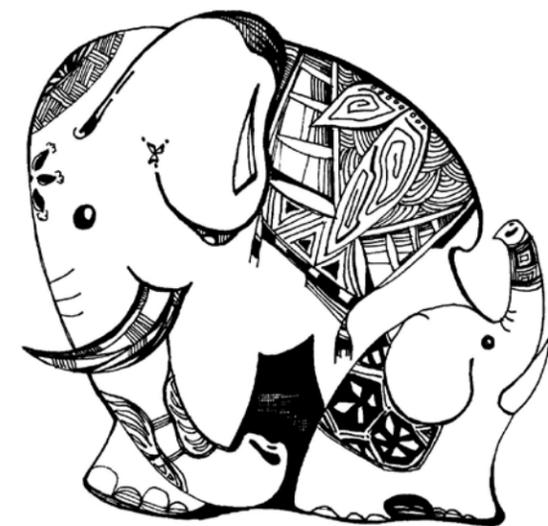
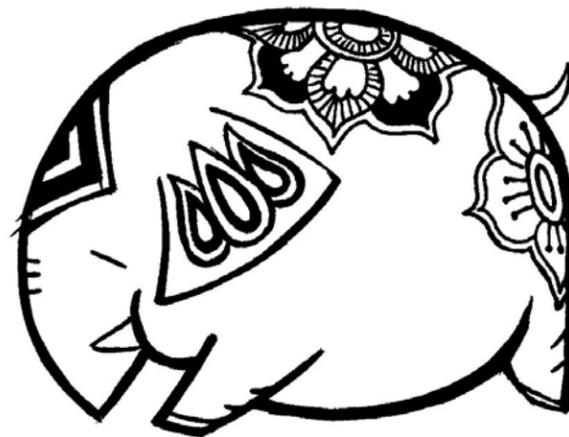
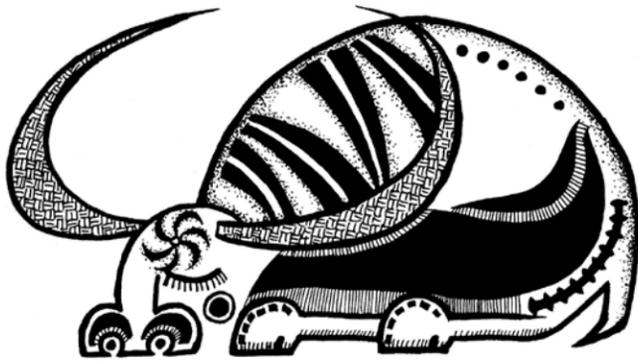

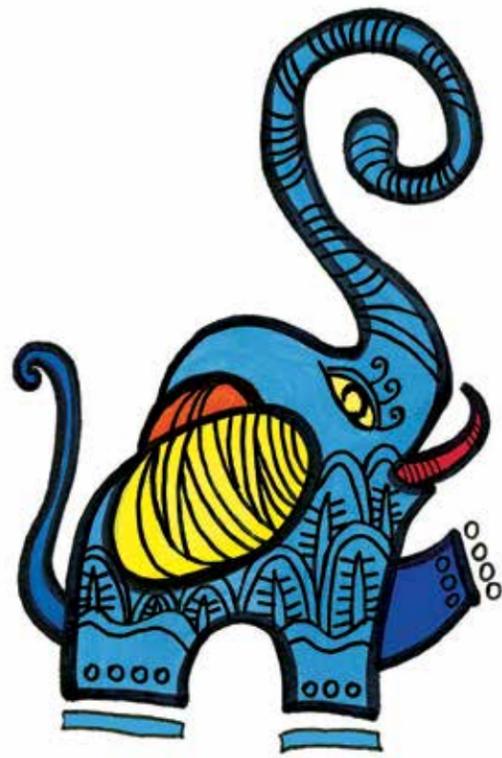
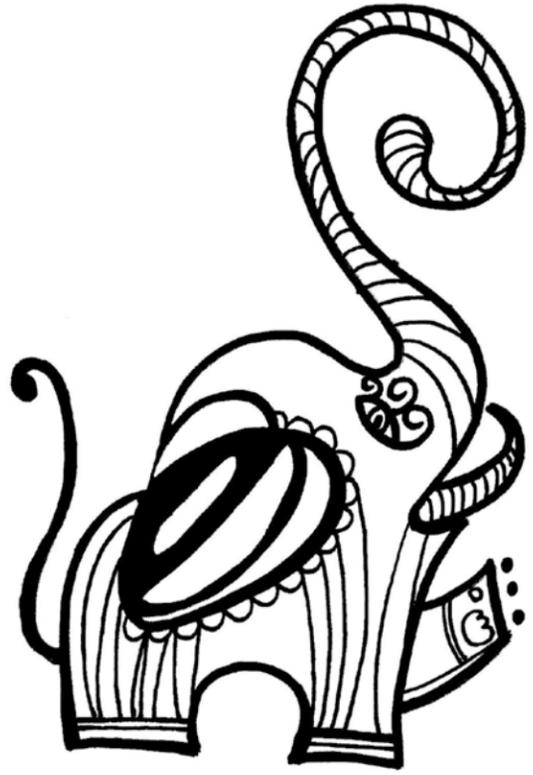

■ 写生原形

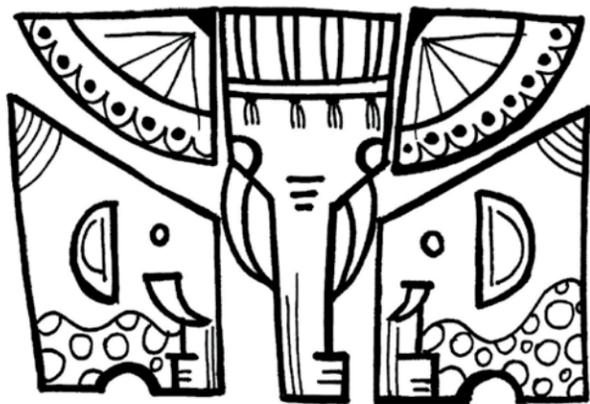
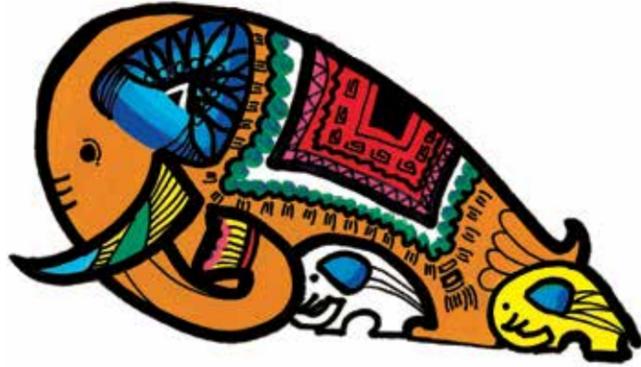
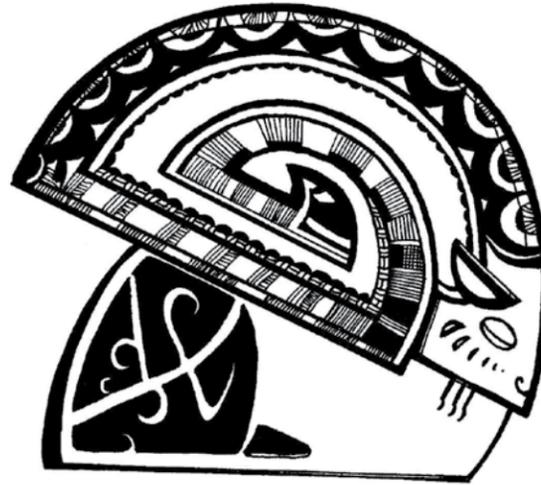

■ 写生原形

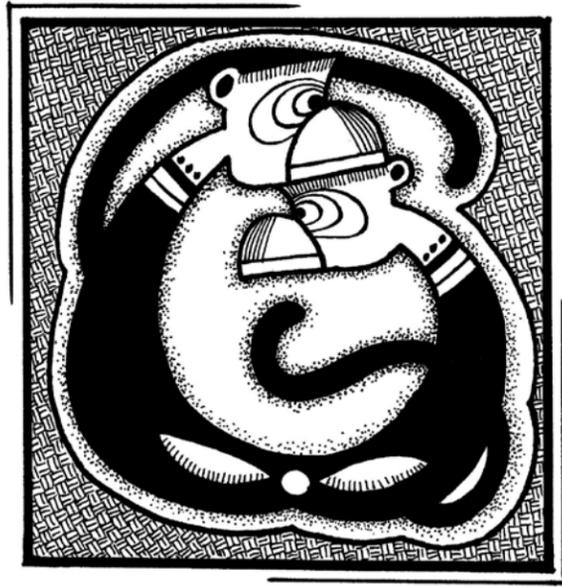

■ 写生原形

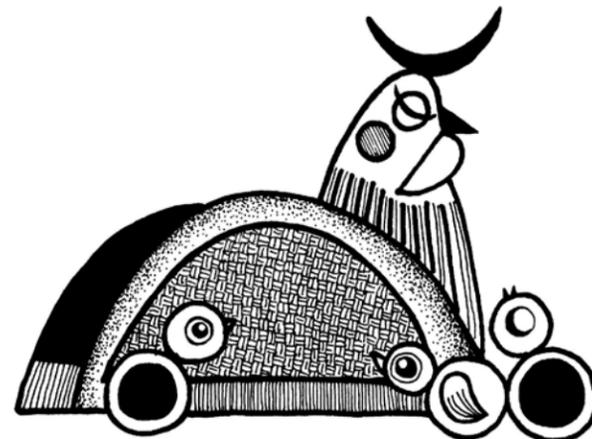
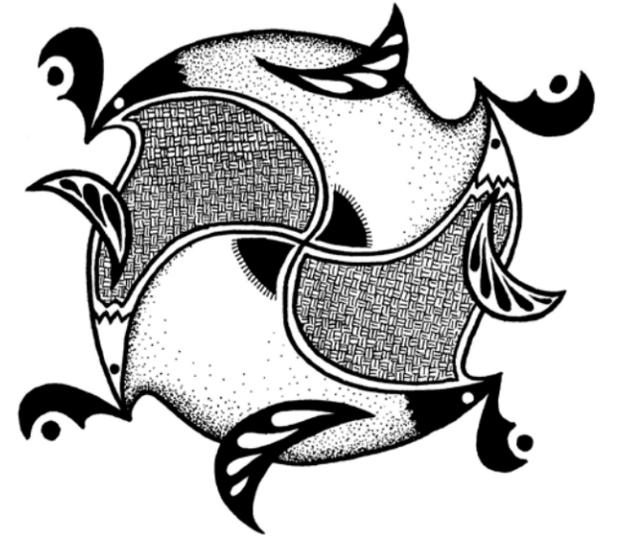
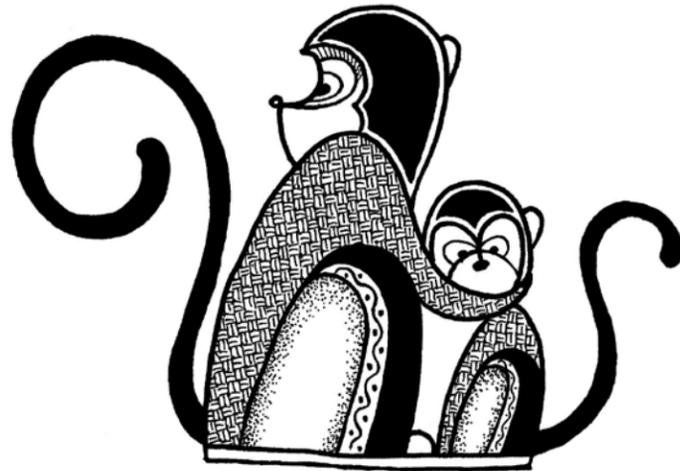
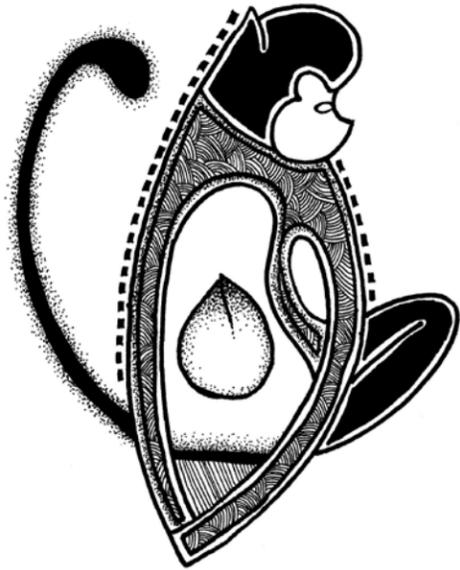

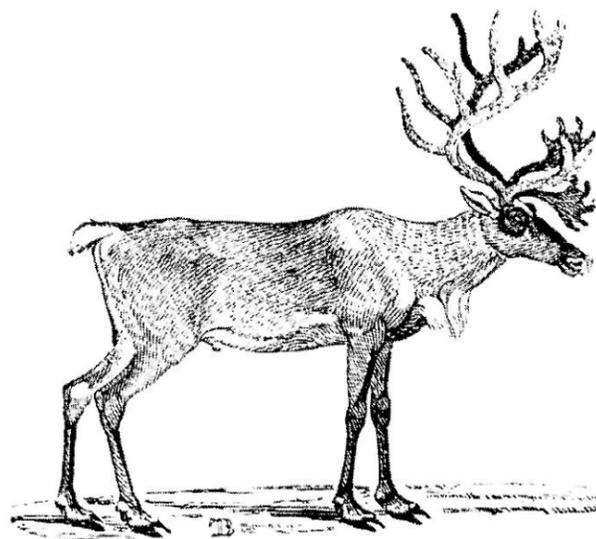
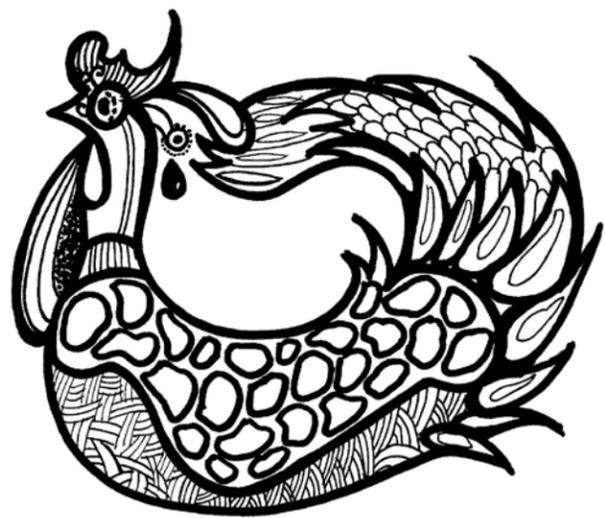

■ 写生原形

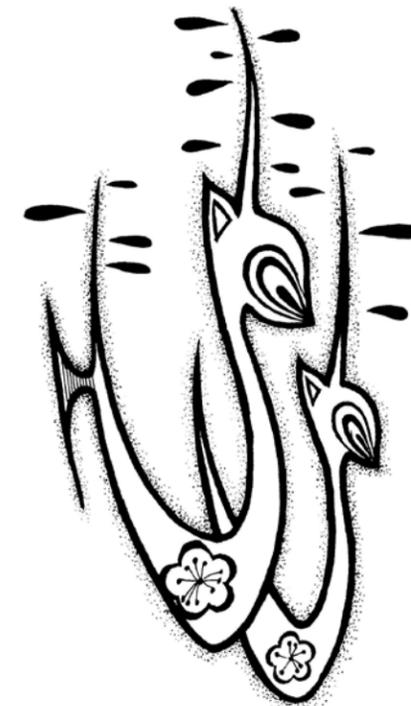

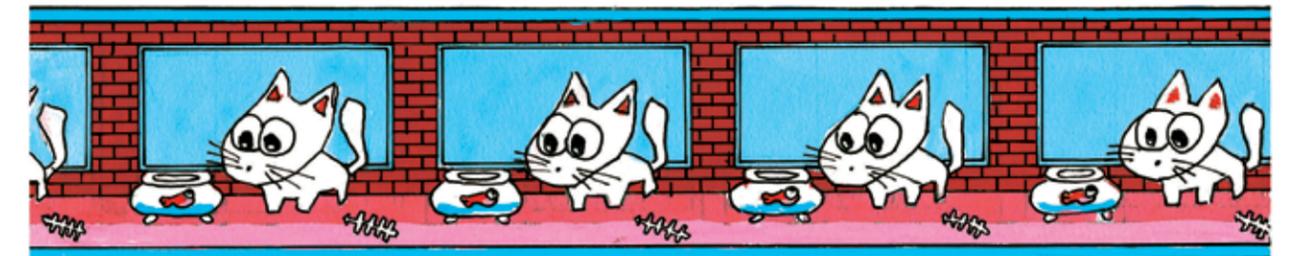
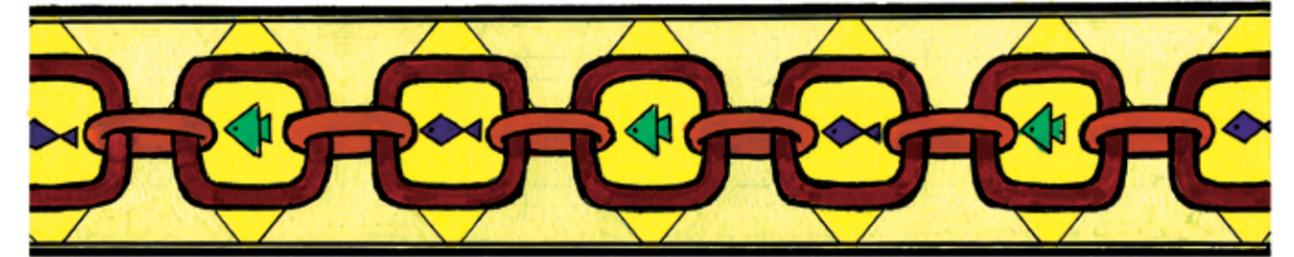
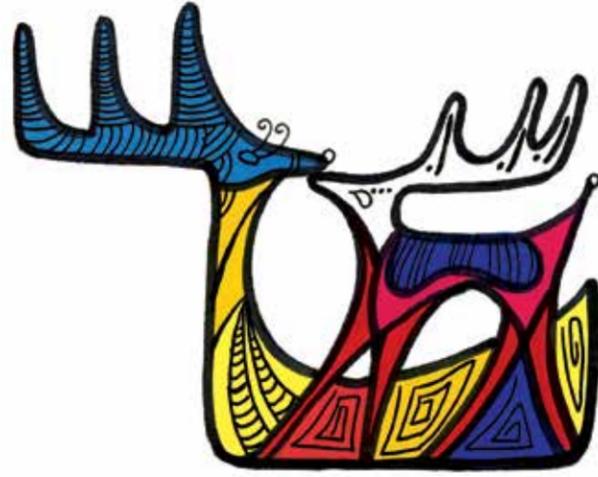
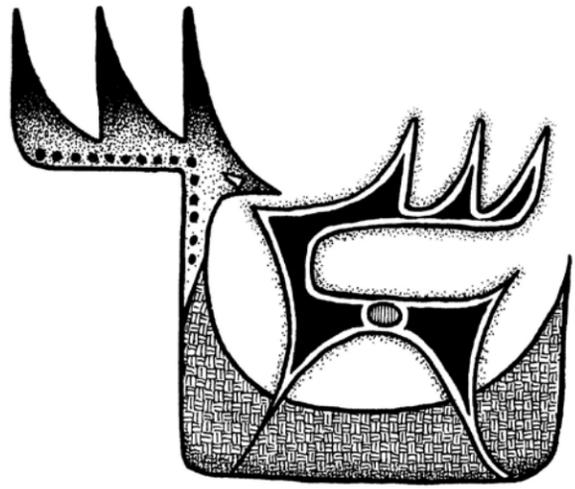
■ 写生原形

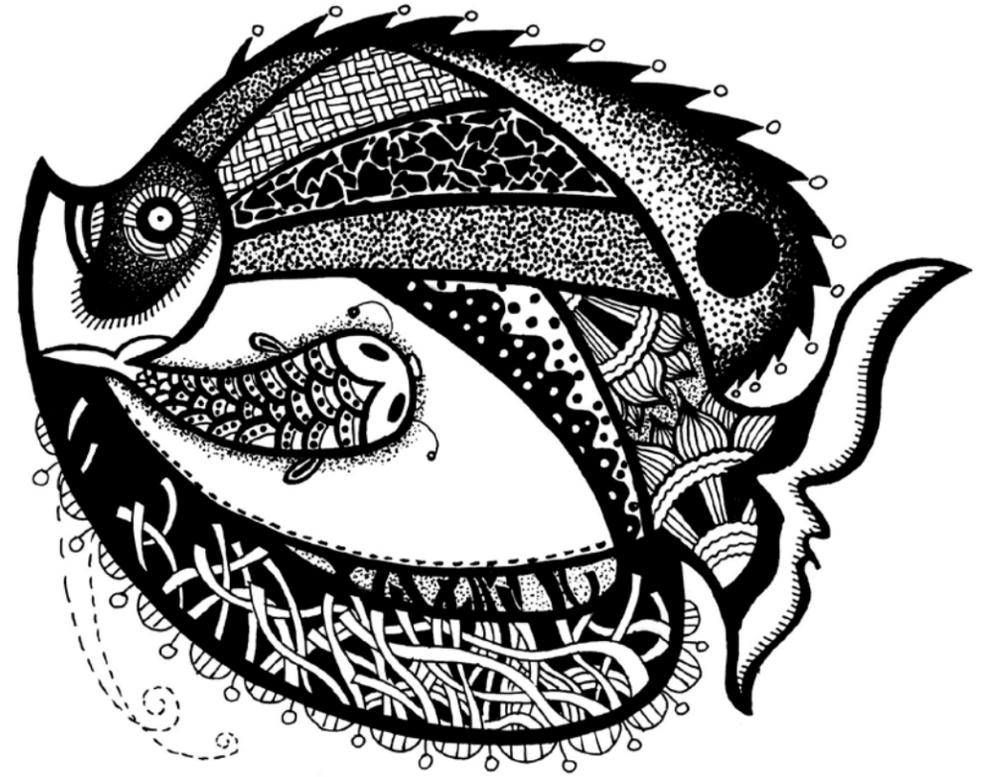

■ 写生原形

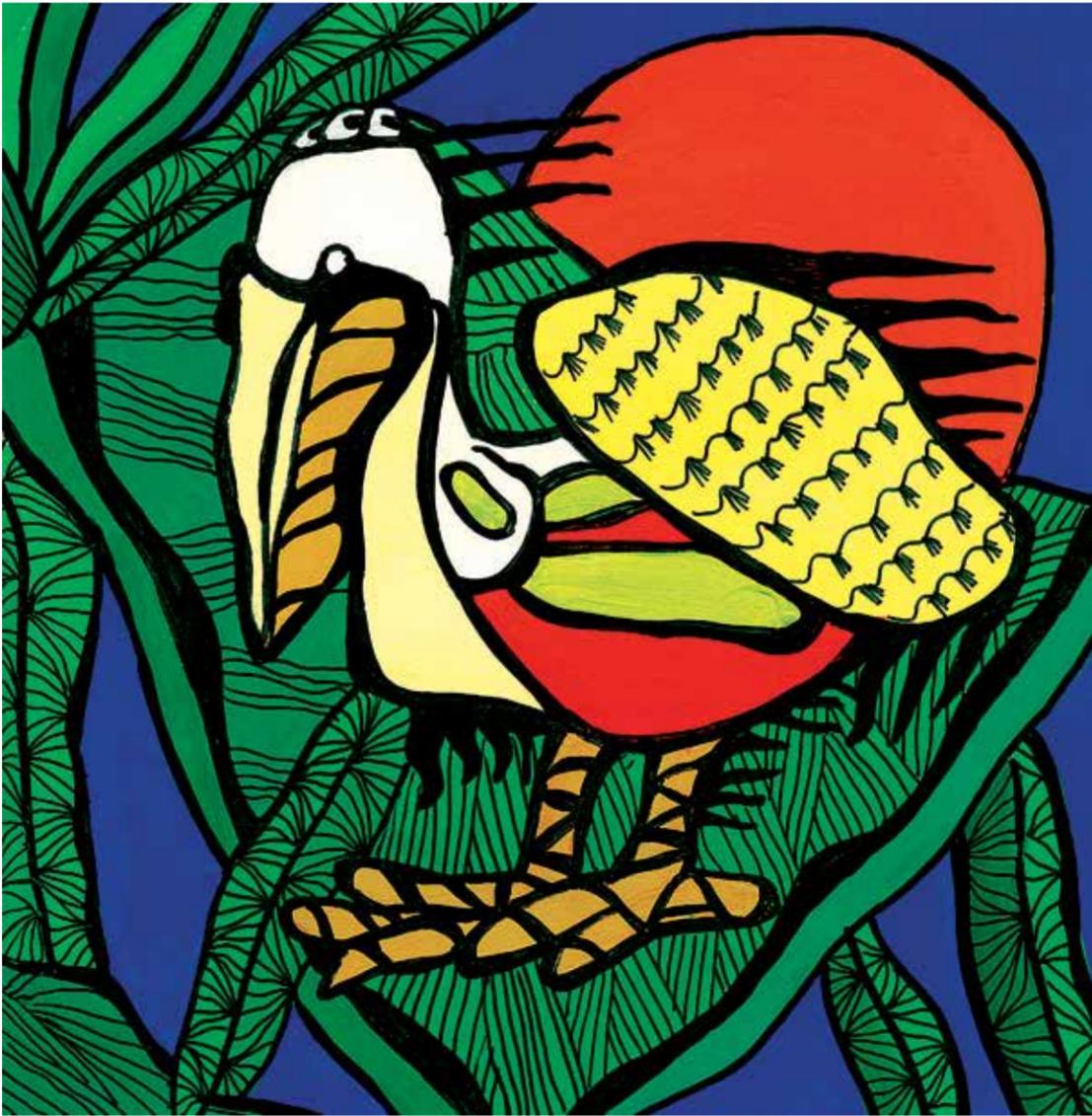
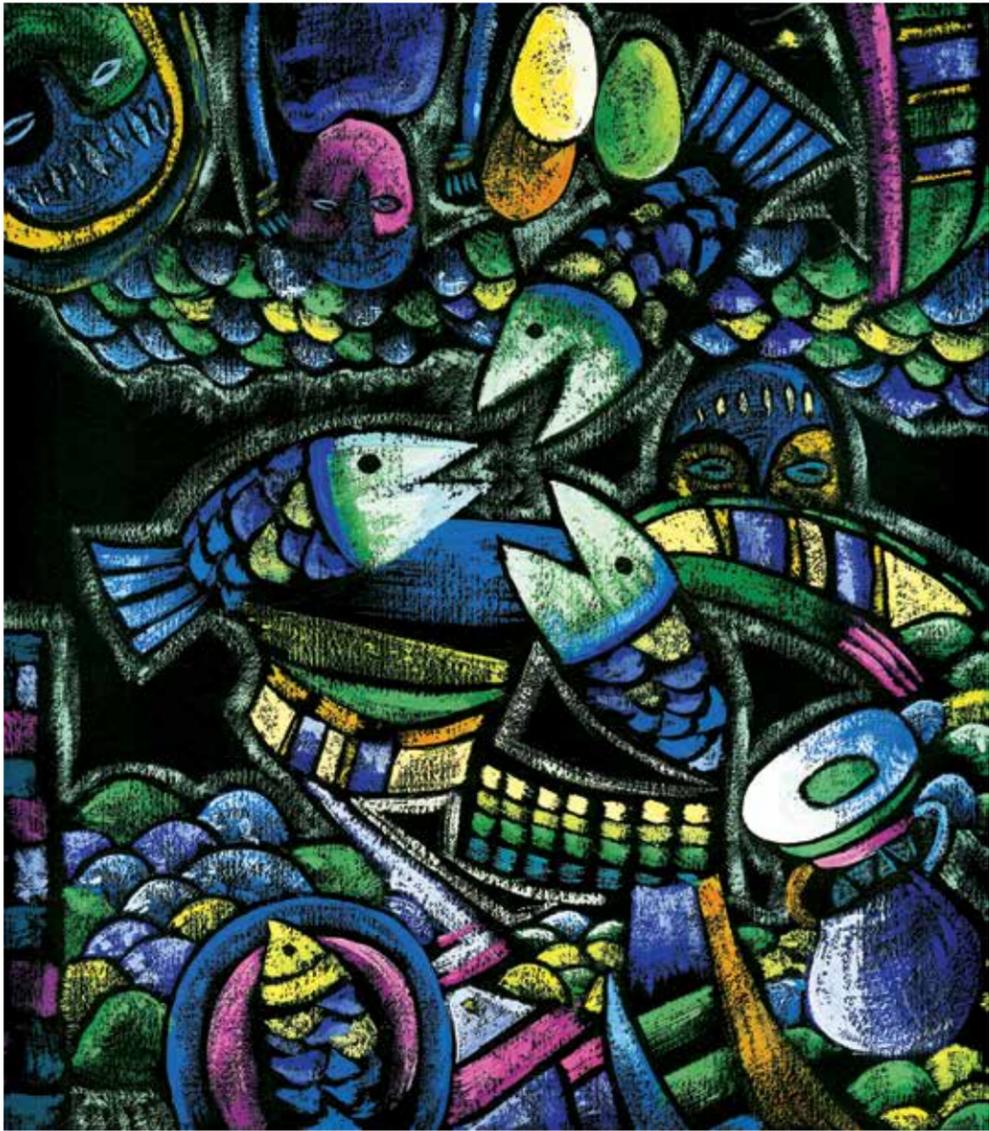

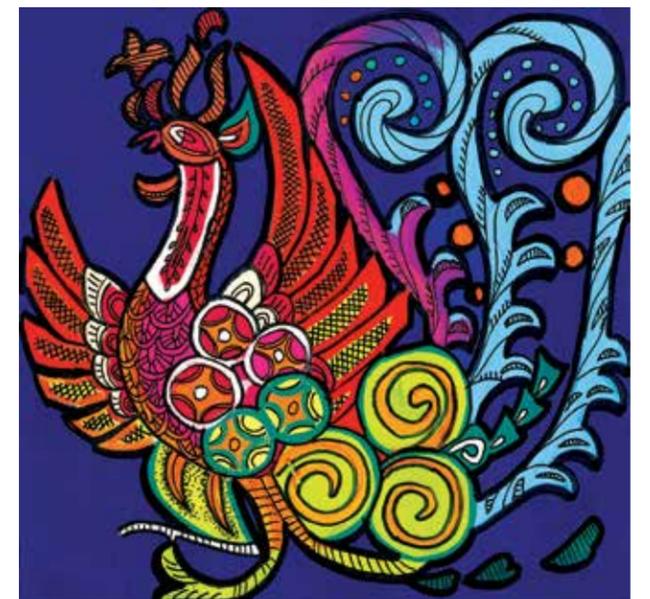
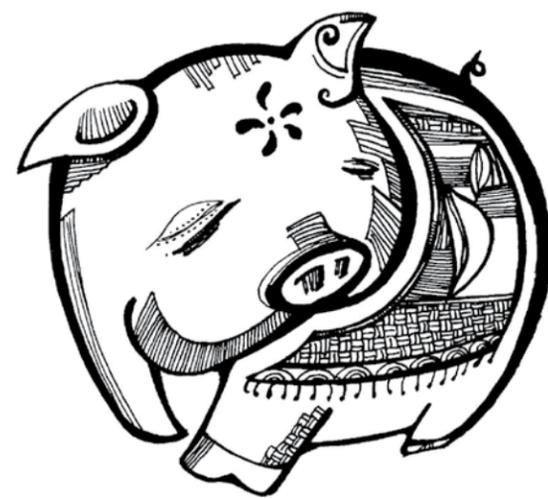

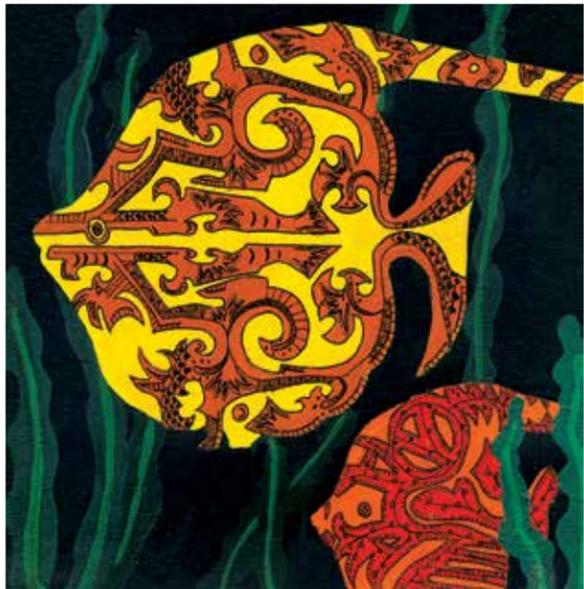

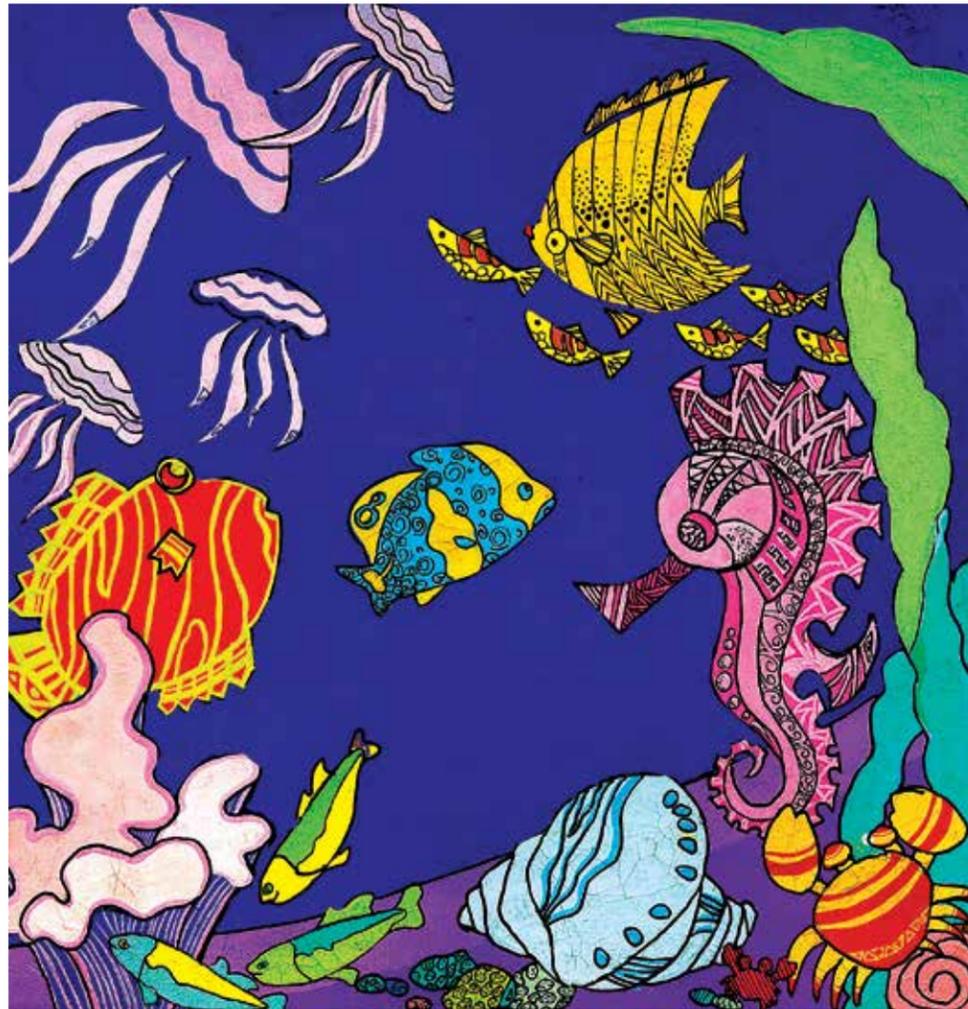

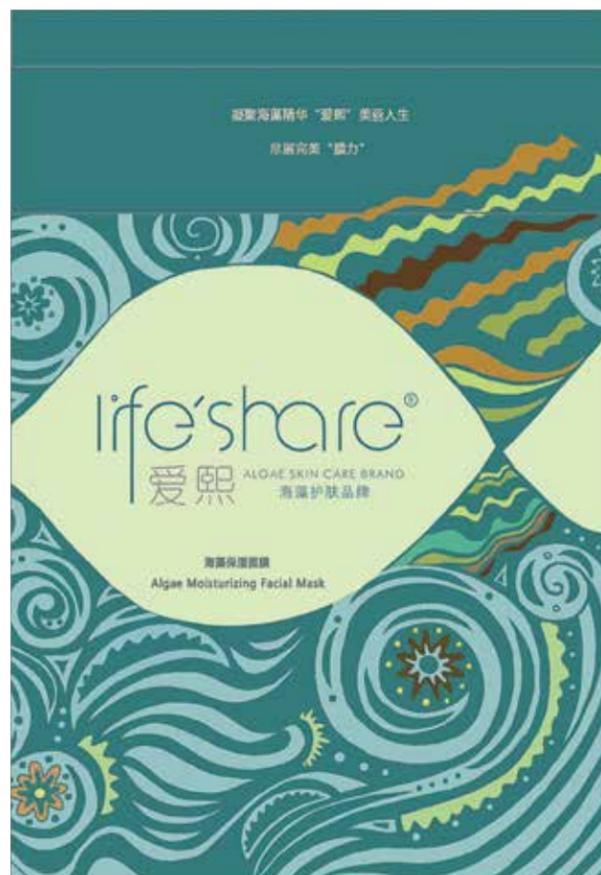
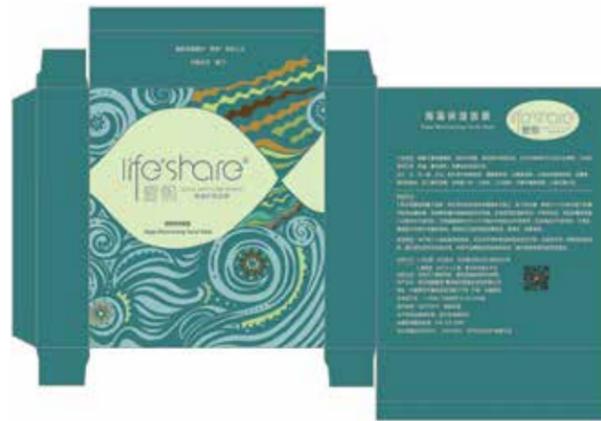

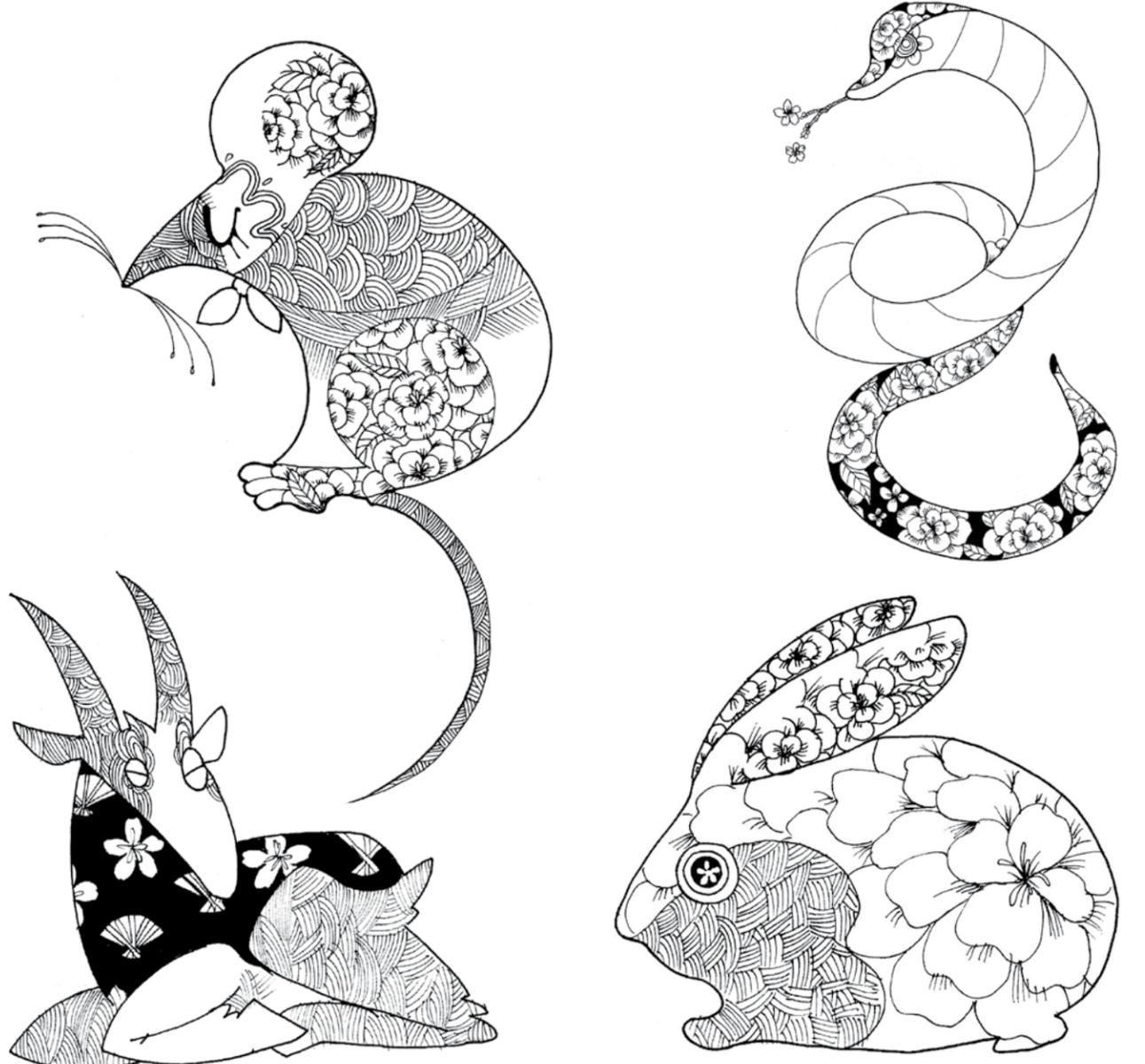
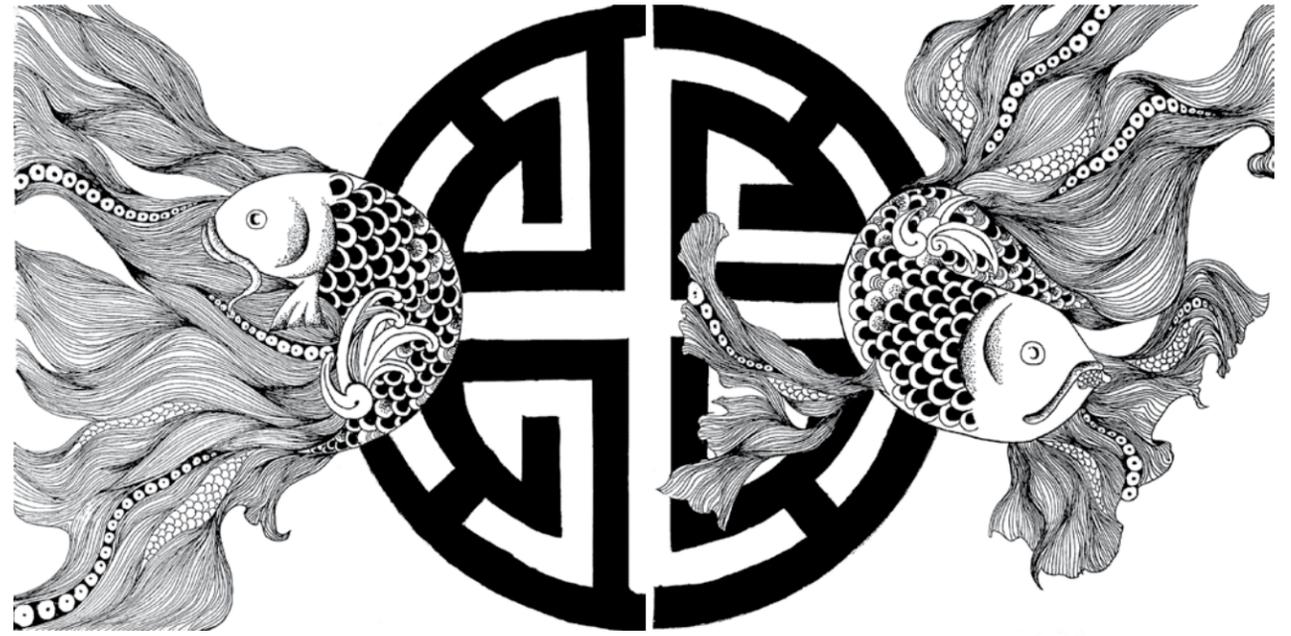
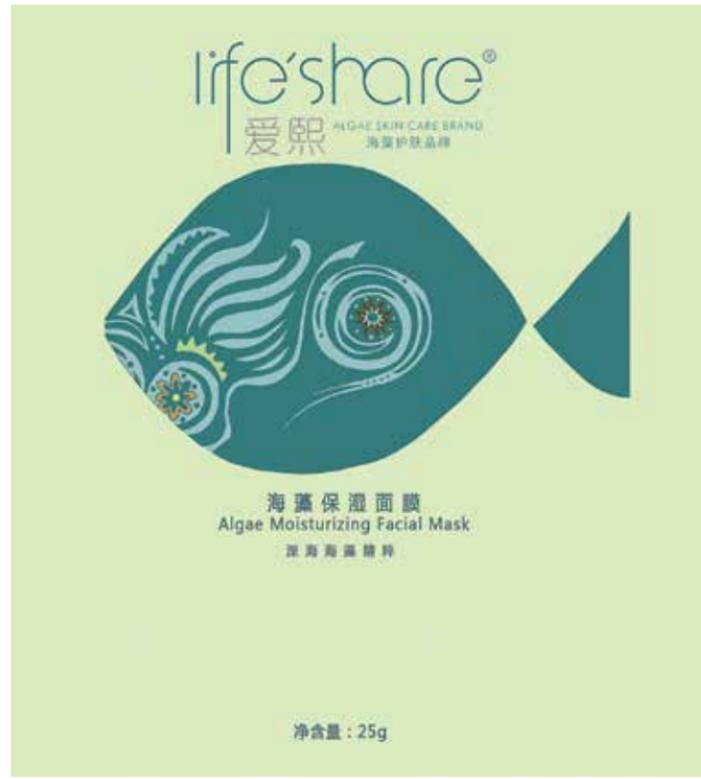
第九章 动物图案的延伸设计与运用

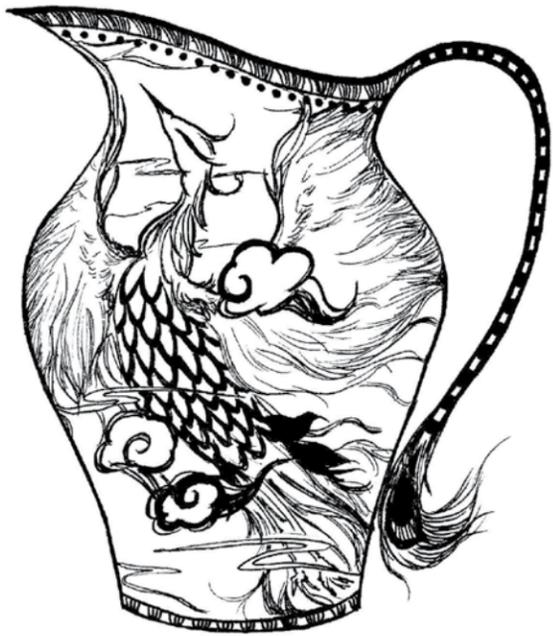
当传统图案因应用而改变，现代图案也因创作主体的革新而创意迭出。为适应各种复杂的状况，满足多元的需求，现代图案发生了各种设计变化，如图案的适形性增强、图案由二维向多维空间转化、图案与图形创意的结合与演绎、多种设计物料的介入等，并由此发展为“图案+”的多种艺术形式，即图案在插画设计、包装设计、广告设计、书籍设计、空间设计、造型设计等领域的融合设计。延伸设计给图案创造出新的生长路径，使之拥有更多的延展表现主题和更广泛的应用表现空间。

■ 动物图案元素合理地运用于服装设计创作中，可以增加服装的时尚感和神秘感。

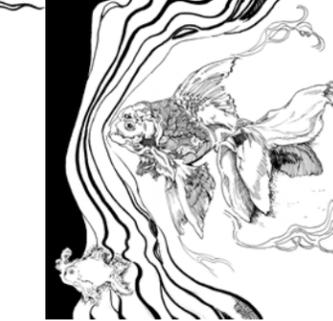
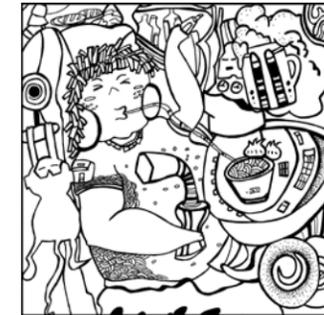

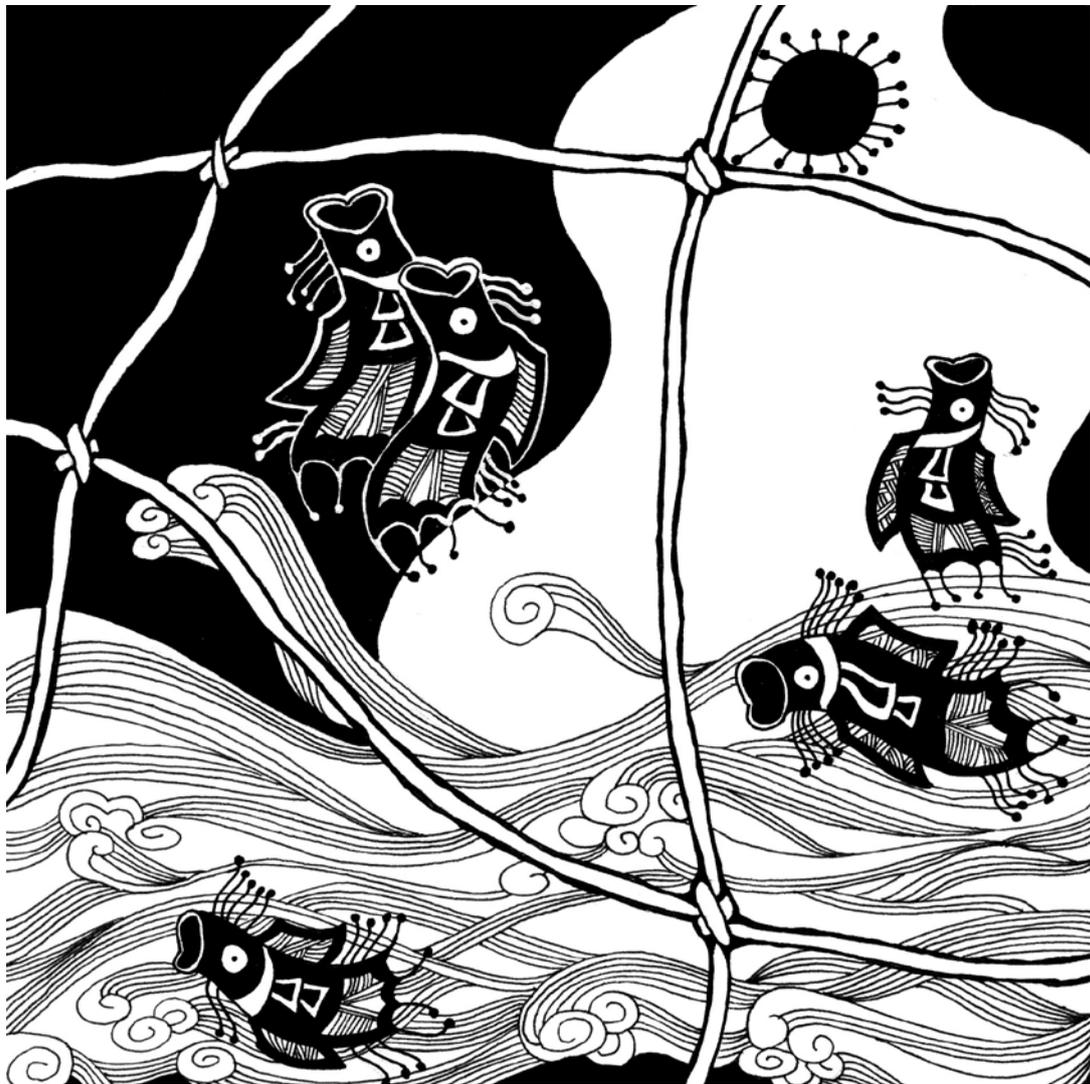

■ 动物与陶罐的结合，巧妙生动、出人意料。

第十章 涂涂画画拓展练习

下面这些图案素材，你可以扫描二维码下载大图，然后展开想象的翅膀，随心地进行创作。接下来，拿起你擅长的工具（彩铅、水彩、水粉、蜡笔），填涂你喜欢的色彩吧！

参考文献:

1. 李贤编著. 黑白构成图案. 贵阳: 贵州美术出版社, 1986年
2. 康冉, 何宝森著. 装饰画的形式美. 北京: 对外贸易教育出版社, 1987年
3. 魏诗国编著. 图案. 成都: 四川教育出版社, 1988年
4. 胡家康, 周信华编著. 图案基础与应用. 上海: 东华大学出版社, 2006年

本书大部分作品是作者与学生共同思考、学习、探讨的成果,也有一些是学生临摹的优秀习作。提供作品的部分学生名单: 刘晓沙、鄢政、郝韵、丁伟艺、伍翼、雷曼、贺雅菲、裴佳慧、潘菲、廖迎、任毅、谢甜甜、徐静雯、曾维薇、夏蕙若、李青桐、魏瑾云、代悦、刘单、陶逸菲、夏会灵、吕牧骏、袁睿卿、梁浠雅、赵佳媛, 河思远、高可欣、魏子媛、贺雅菲、任伟宁、熊瑾、向维露、傅雨婷、王媛玉、韩知晓、牛丽莹、董祉君、曹丰垣、罗梦云、徐艺瑞、杨静雯、孙宇靖、梅林、马丹、李爱、金希、李唯、骆晓雪、张毛敏、赵婧、曾珍、李秋婷、彭白薇、王羽茜、周慧、周丽、吴勋、陈恬、刘叙疑、胡丹、袁泓媛、何博、陈灵倩、廖青青、卢妍、刘雨婕、张凌云、李叶子、杜斯佳、李泽吟、周鑫、龚雪、张彦、秦思、秦梦、余丹、高芳轶、万月、蔡黎、余鹏、李程、柯璐璐、王雪琪、徐婷莉、张昭昭、范琳瑕、王琪、谢雯妃、杨柯、胡迪、严淑、邱雨、张曼、李晶晶、李苏伟、李青、张琪、钟思颖、秦齐、许可可、蔡奔、张曼玉、李梦颖、郭喆、罗梦娜、葛一君、汪涵、王子涵、文梦宇、戴安妮、钟思颖、邱雨、匡亚慧、李珂馨、顾卓颖、张一洁、康依依、谢英杰、孟艳平、黄晓林、王珊、贺梦琳。

◎书中传统素材图例以及白描写生图例,是本书编著者与学生早期图案资料中收集的老一代艺术家的作品。在编撰过程中,由于工作量大、时间紧,无法与有关图片作者取得联系,在此深表歉意。欢迎图片作者与本书编著者或出版社联系,我们将按国家稿酬标准付酬。