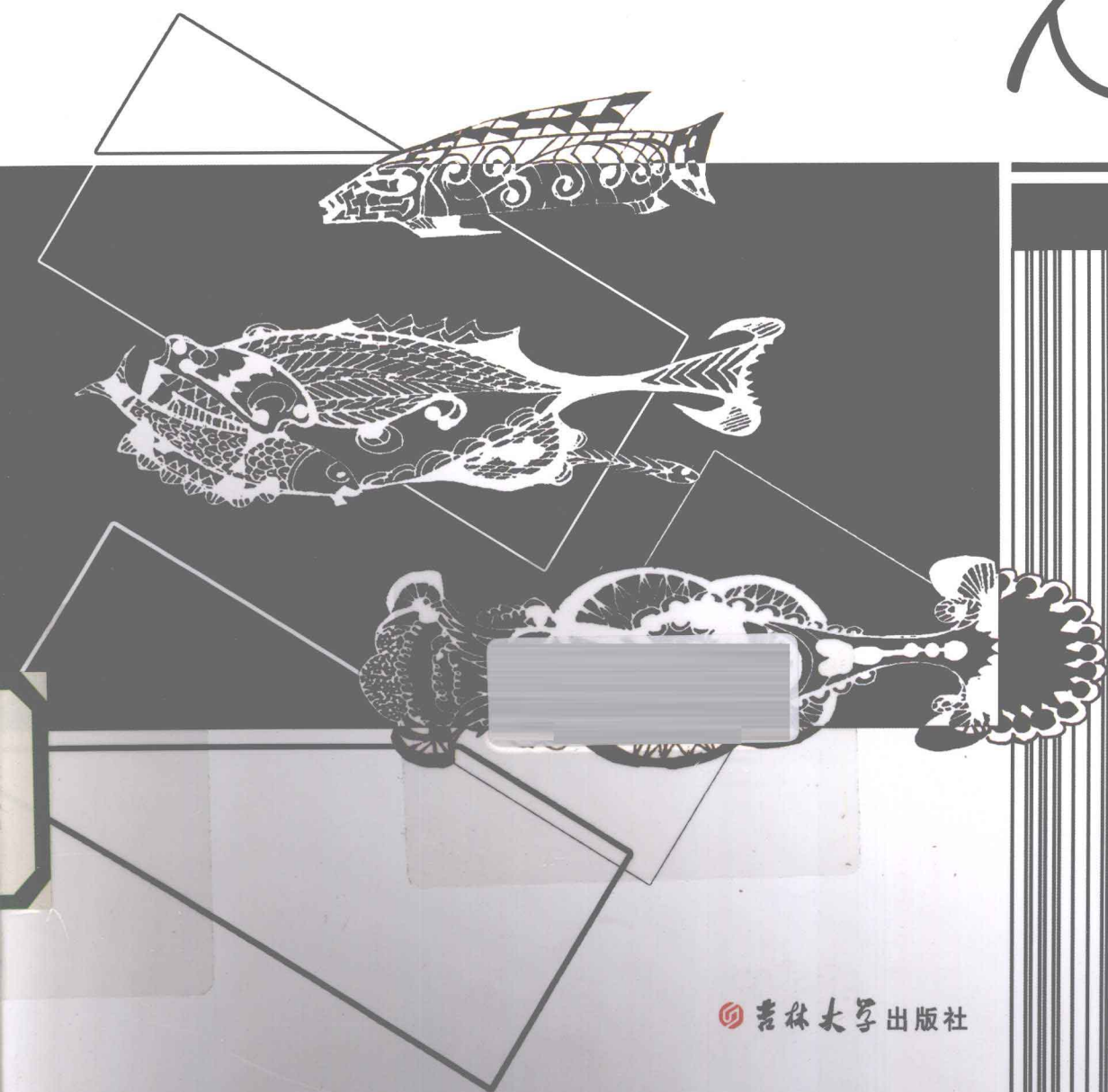

黑白装饰画

构成原理

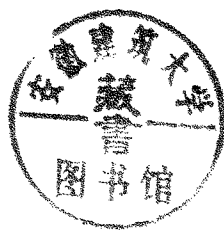
• 张帆 / 著

吉林大学出版社

黑白装饰画构成原理

张 帆 著

吉林大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白装饰画构成原理 / 张帆著. — 长春: 吉林大

学出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-5601-9069-3 I. ①黑… II. ①张… III. ①装饰美术—黑白画—绘画技法 IV. ①J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 217680 号

书 名: 黑白装饰画构成原理

作 者: 张帆 著

责任编辑: 安斌 责任校对: 王继祥

吉林大学出版社出版、发行

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 8 字数: 130 千字

ISBN 978-7-5601-9069-3

封面设计: 刘瑜

长春市新世纪有限公司 印刷

2012 年 9 月 第 1 版

2012 年 9 月 第 1 次印刷

定价: 32.00 元

版权所有 翻印必究

社址: 长春市明德路 501 号 邮编: 130021

发行部电话: 0431-89580026/28/29

网址: <http://www.jlup.com.cn>

E-mail: jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

第一章	黑白装饰画概述	(1)
第二章	黑与白的构成要素	(6)
第三章	黑白装饰画的概念及特点	(11)
第四章	黑白装饰画构成方法	(16)
第五章	黑白装饰画构成表现样式	(23)
第六章	黑白装饰画的创意	(34)
第七章	黑白装饰画绘制工具	(40)
第八章	黑白装饰画欣赏	(49)
结语		(132)

第一章 黑白装饰画概述

在人类的绘画史的进程中，黑与白是人类最初掌握的艺术语言，同时也是最具生命力的一种艺术形式。从远古的生存艺术至现代的表现艺术，人类对黑白艺术探究和实践的脚步一刻都没有停止。

黑白装饰画善于抓住形象的主要特征，删繁求简、画面简练，力求达到黑白对比强烈明快的艺术效果。表现方式上灵活运用点、线、面等多种形式，使画面黑、白、灰变化丰富，虚实层次错落有致，疏密空白安排得体，在形象上进行夸张、取舍、变形等手法，使画体现出情趣性、节奏感、韵律化，具备较强的装饰性。

现今，无论在绘画领域还是在设计领域，纯粹以黑白两色来表现的作品已日趋众多。如绘画中的白描、黑白插图、黑白版画；设计领域的商标“黑稿”、现代黑白广告设计、黑白图形设计、黑白装饰艺术品设计等都属于黑白画的范畴。

一、黑白画历史概述

从我国最早的黄河流域的彩陶绘画，到贺兰山麓的图腾岩画，再到马王堆的西汉时期帛画，都是以黑白或单纯的色调作为表现手段。西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画，法国拉斯科的洞窟壁画，古埃及的墓室壁画，古希腊瓶画，也都是以黑、白或单色为主。

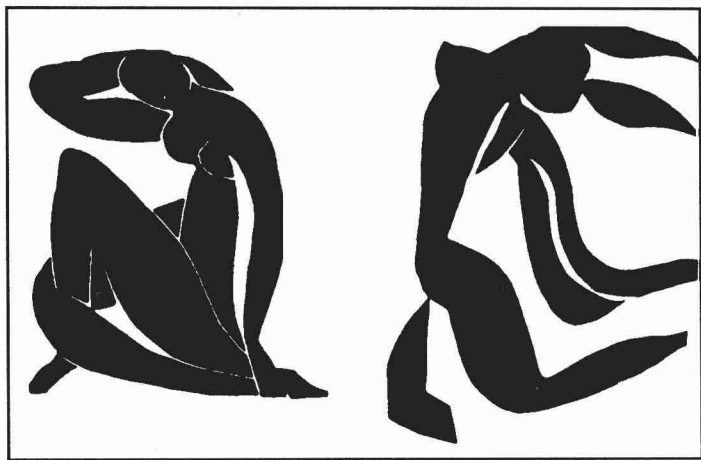
我国的彩陶

古希腊瓶画

在中国人心中，黑是实，白是虚，黑是一切，白则是空灵。黑与白如同有与无的相互浸润渗化，从而造就一个实中有虚，虚中有实，有无相生的大千世界。巧妙处理黑与白两个极端，把一切浓缩在黑、白巧妙组合的画面中，如同音乐与音响的旋律、节奏、配器等给人听觉上带来享受。

在世界美术史上，有许多经典的以黑白艺术作为表现形式的作者流芳百世。如：梵高、德加、克里姆特、达芬奇、马蒂斯、毕加索、高更、比亚兹莱、伦勃朗等等。

马蒂斯的剪纸

黑白装饰画从表现对象的角度主要分为：人物、动物、景物、静物、花卉等。黑白是单纯的，黑白又是丰富的。黑白画用点、线、形、黑、白、灰这样独立的绘画语言构成了黑与白独特的视觉艺术。黑白画的研究范围之广，影响之深，对造型艺术的影响也是举足轻重的。

二、黑白装饰画的定义

黑白装饰画是指用单一颜色形成的装饰性绘画。主要是将点、线、面等概念元素通过形态、大小、色彩、位置、方向、肌理表现在画面上，并用方向、位置、重心、空间和感觉等关系元素加以组合，构成画面的视觉效果。在这里需要强调的是装饰画的概念通常指带有浓厚的装饰意味，运用夸张、变形、概括和修饰等手法绘

黑白装饰画

制而成的图画。装饰画这个叫法在现代造型艺术中颇有争议,因为现代绘画中大部分作品都有强烈的装饰性,如抽象派的克里、蒙德礼安、康定斯基等人的作品;超现实主义和抽象主义兼而有之的米罗的绘画,以及野兽派的马蒂斯的绘画,印象派后期的高更等人的绘画,都是在造型上夸张变形,色彩上强烈夺目而具有浓厚的装饰意味。

三、黑白装饰画的特点

黑白装饰画不同于设计,它的主旨不像设计是围绕着设计的观念运行,因而其造型表现往往强调让所有的黑白语言汇集一个稳固的系统秩序之内。它是以黑、白对比为造型手段,画面主题以黑、白形体的巧妙组合来得以充分表现,具有高度概括的艺术特色。

黑白两色能最大限度地表达设计者的意图,反映艺术家的审美理想与趣味。黑白画的设计能表达美好的生活愿望,充满作者的感情,凝聚着丰富多变的形式美的原则。

黑白装饰画广义是指单一颜色和空白,即单色组成的画面。像中国传统的剪纸,或是由红白、绿白、蓝白等构成的绘画都可以认为是黑白画。

黑白装饰画对创作条件的要求相对简单,只要有单一的颜色、绘画工具和承载的画面即可,所以黑白装饰画具有最广泛的应用范畴。

四、装饰与构成

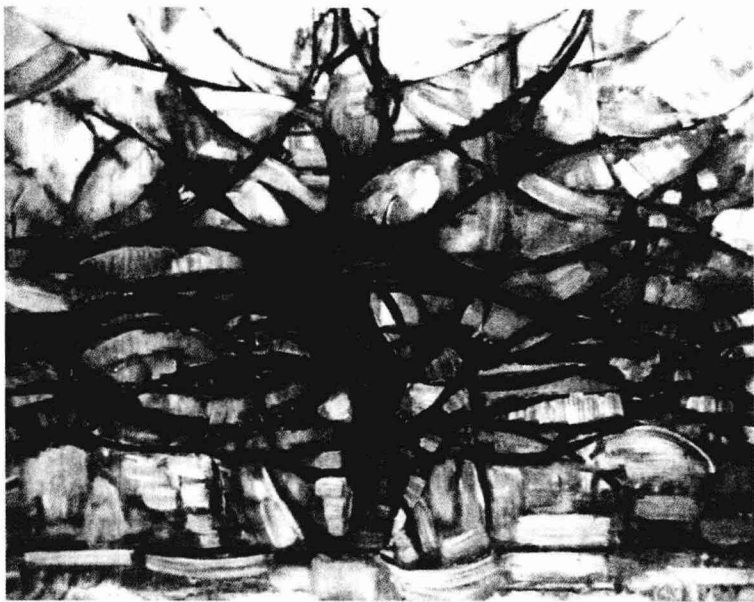
在日常生活中,自然图形与装饰图形随处可见,与我们的生活密不可分。装饰性绘画形式明显的特点就是以造型形象所具有的形式感和形式美直接对视觉产生作用。装饰绘画的形式感和形式美是同一事物的两个方面:形式感主要指艺术媒介在审美空间的表现或呈现;形式美主要指造型构成提供的视觉、知觉的审美价值。

构成设计是平面设计基础课程,掌握运用黑白两色的造型规律来表现所见事物和所见事物和所想象的事物。黑白两色所表现的内容及其广泛,既可以表现具体形态,也可以表现抽象内容。这些构成艺术启示了我们的创作灵感和培养了我们健康的审美情趣,通过学习黑白图形的构成原理使我们能更好地理解传统与现代、绘画

中国传统剪纸

与设计的相互关系以及从自然图形到创造图形的原创价值。

蒙德里安

黑白图形作为平面构成的基础，是一切设计之源，又是解决务实设计形式必需的练习。怎样利用这一传统资源，培养学生正确的观察方法、启发他们的创造性思维、抽象地表现自然、进行再创造设计，改变以往单一、平板的图案教学模式，则是我们极其关注的根本。

构成艺术最早产生于20世纪初期俄国构成主义运动，并很快影响到欧美各国的美术界和设计界。到目前，全世界艺术院校大部分都开设此课程，构成艺术已成为学生的必修课。其发展速度之快、拓展面之广，令人惊叹！现在，非但艺术设计专业在应用，就连国画、油画、雕塑等艺术形式都在吸取构成艺术的精华，创造性地与各种艺术专业有机结合。时代在前进，科学在发展，构成艺术不可能停留于20世纪初期的阶段，现代人的生活、现代人的理念，现代人的认识、现代人的思维、现代人观察事物的角度都与过去差别很大，构成艺术需要与时代同步前进。

五、黑白装饰画的审美价值与功能表现

单纯美

单纯不等于简单。就黑白画而言，它表现出了古典美、现代美、质朴美、艳丽美、这些统一在单纯之中。因此，保持作品的黑白对比协调，充分组织画面黑、白、灰层次的结构，就能让黑白画设计作品获得真正意义上的单纯之美。

质朴而丰富的视觉感受

质朴是因为黑白画不像色彩画那样亮丽，它基于单纯的黑、白让我们感到异常

的朴素、清雅、单纯和赏心悦目。丰富一词的含义在黑白画中的视觉化,已得到了巧妙的演绎,深度根本不亚于那些拥有漂亮色相的色彩画。这就是黑白画中单纯中见丰富、质朴中见内涵的美学价值。

设计基础训练的实用功能

通过对创作黑白装饰画基础的训练之后,能够进一步懂得和巩固形式美规律在黑白画作品中的运用,并且在画面的构图和主题的表现上能更好地体现作者的创作意图。另外,我们亲手绘制的一点、一线、一面等技术性的视觉符号,为将来做设计或绘画奠定了实用的基础。

达芬奇自画像

设计中的视觉艺术笔记

一幅好的绘画或设计作品问世,是艺术家经过观察、了解、思考、想象、借鉴、创造等一系列努力的结果。为了有创作灵感平时就需要积累大量的材料,以便作为引导自己创新设计的第一手形象资料,所以黑白画是伟大艺术家成功的第一步阶梯。

第二章 黑与白的构成要素

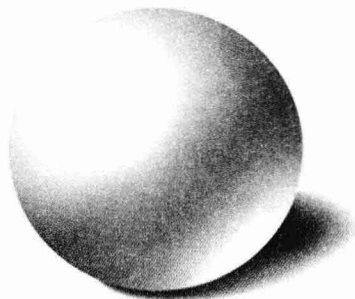
一、明度

人类的视觉由光线的传导而产生，没有光线视觉将不存在。在绘画中明度的作用是决定性的，没有光，一切都是黑暗的。明度在绘画中的作用体现在如下几个方面：

1. 明度显现物体的存在；
2. 达到一定明度才能显示物体的形状；
3. 有较高的明度时才能看清物体的颜色和细部；
4. 物体与环境的明度相同时，可以清晰的从复杂环境中显现出物体的轮廓。

通常我们在观察物体的特征时，从明度的角度我们可以把它概括为黑白灰。黑白显而易见，灰则呈现出万千种层次。对于不同灰度层次的定义，我们在观察中将它的来源归结于以下几种情况：

1. 物体本身的固有色；
2. 光线照射的影响；
3. 周围环境的影响；
4. 在环境中因反差程度的不同而形成的结果。

黑、白、灰构成

我们在实际设计中在衡量明暗程度时通常把明度划分为明值、暗值、中间值。

在设计中黑白灰各具特质，我们要根据表现的内容来确定黑白灰的不同应用。

黑色的特征和作用：有收缩和不透明性，白底中的黑色图形有坚实感。

白色的特征和作用：白色有发射光辉的作用，白色块面有比实际面积更大的视觉感受。

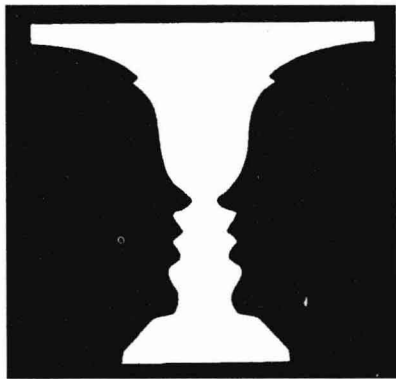
灰色的特征和作用：（1）扩展空间，增强层次、立体感；（2）增加形象的肌理质感；（3）缓冲黑白的强对比，转为弱对比，使调子柔和。

二、图与底

在现实世界中不存在实物形象与背景的关系，它是由人的认识总结所产生的产物。人的视觉在观察事物时，习惯性地注意重点，把其他周围的事物认定是环境或者是背景。视觉心理学认为：位于画面稍下方较稳定的形易成图。更具体地说，金字塔式等边三角形被认为较稳定；相应的对称性的形也易成图。设计者要有意识地利用视觉的局限性将注意重点突出为图，其他的则视为背景或者设计成底。

在实际设计中为了控制视觉的活动范围，绘画的背景基本上是被圈定了界限。视觉心理学家对图底结构进行实验并归纳总结出一定规律。艺术家又经过探索和创新，总结和归纳了新的规律，丰富和扩大了视觉艺术的内容和领域。

如果图的面积不变，放在不同面积的画幅中，由于背景底子大小不同，图底的密度比例也不同，所产生的效果自然存在差异；视野受到画框的限制，画中的物体就有靠近的感觉，没有边界的画，它的表现承载物（如纸张、花布、墙壁等）的实际条件而显效果。另外说一下，速写常常是没有画框的，它显示着生活的自然气息。另外，有些绘画是从有画框的作品中摘取的局部形象，即不带框也无背景，仅靠凝聚性而成图。没有边框的作品，之所以可以独立存在，之所以可以独立存在，与其说因是由图形的空间占有感所决定的，不如说是由欣赏者的视觉心理产生的补充作用更为重要。有些图形后面虽然是空白（包括素地，不一定是白色），但根据视觉心理的需要仍得加上边框。

图底反转

三、构图

构图是指创作者在一定空间范围内，对自己要表现的形象进行组织安排，形成形象的部分与整体之间，形象空间之间的特定的结构、形式，简言之，构图是造型艺术的形式结构，包含全部造型因素与手段的总和。构图是绘画中的重要环节，是构思和安排视觉要素的总设计。

构图包含许多对立因素以及相互的作用；图与底、明与暗、平面与立体、视角

与方向、动态与静态等，使他们在画面中安排取舍达到统一，就是理想的构图。在各种造型艺术中，构图称呼有别，例如绘画的“构图”，设计的“构成”，建筑的“法式”与“布局”，摄影的“取景”，书法的“间架”与“布白”等均指构图。

在实际设计中构图主要表现为：主体、对称、群化、复体、空白、裁剪、局部、分割和拼合。

(一) 构图概念的内涵丰富，它包括：

1. 艺术形象在空间位置的确定。
2. 艺术形象在空间大小的确定。
3. 艺术形象自身各部分之间、主体形象与客体形象之间的组合关系及分隔形式。

4. 艺术形象与空间的组合关系及分隔形式。

5. 艺术形象所产生的视觉冲击和力感。

6. 运用的形式美法则和产生的美感。

(二) 常见的构图形式

1. 水平式（安定有力感）
2. 垂直式（严肃端庄）
3. S形（优雅有变化）
4. 三角形（正三角画面构图较空，锐角构图具有刺激感）

5. 长方形（人工化，有较强和谐感）

6. 圆形（饱和有张力）

7. 辐射（有纵深感）

8. 中心式（主体明确，效果强烈）

9. 渐次式（有韵律感）

10. 散点式（有受边框约束，自由可向外发展）

例：埃及建筑胡夫金字塔三角形构图的稳定感，其巨大的震慑力，使千百万奴隶感到奴隶主统治的不可动摇。

俄罗斯彼得堡雕塑彼得大帝纪念碑的斜线构图运动感，体现了这位政治革新家那勇往直前不断向上的精神气概。

米洛的维纳斯的构图：①体形呈“S”形弯曲，自然优美；②脐点为全身的黄金分割点，咽喉为上身的黄金分割点，膝为下身的黄金分割点，比例非

比亚兹莱

米洛的维纳斯

常优美；③肩宽与臀宽之比也多取黄金分割之比例。

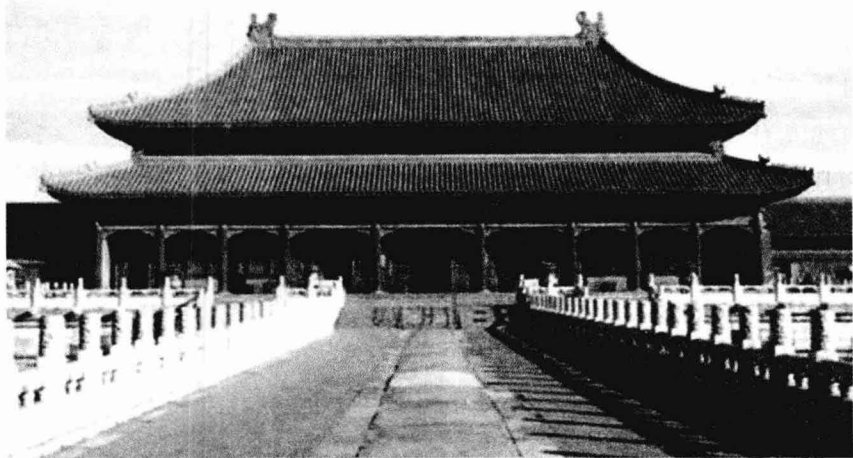
我们可以多看、多欣赏名家作品，思考构图的内涵和本质，然后或多或少在自己的作品中表达出来，最后我们一定得了解，总体构图形式与画面形象对应映照必然更集中，更准确，更全面地反应作品的内容和本质。

（三）构图的基本原则讲究的是：均衡与对称、对比和视点。

1. 关于均衡与对称

均衡与对称是构图的基础，主要作用是使画面具有稳定性。均衡与对称本不是一个概念，但两者具有内在的同一性——稳定。稳定感是人类在长期观察自然中形成的一种视觉习惯和审美观念。因此，只有符合这种审美观念的造型艺术才能产生美感，违背这个原则的，看起来就不舒服。

均衡与对称都不是平均，它是一种合乎逻辑的比例关系。平均虽是稳定的，但缺少变化，没有变化就没有美感，所以构图最忌讳的就是平均分配画面。对称的稳定感特别强，对称能使画面有庄严、肃穆、和谐的感觉。比如，我国古代的建筑就是对称的典范，但对称与均衡比较而言，均衡的变化比对称要大得多。因此，对称虽是构图的重要原则，但在实际运用中机会比较少，运用多了就有千篇一律的感觉。

中国宫殿建筑

在构图中最讲究的是“品”字形和三七律。品字形构图和三七律构图的方式常被人们称为黄金构图法，也有叫做为永恒的三角构图法，这些都是指均衡而言。“品”字形构图就是在画面上同时出现三个物体的时候，不能把它们等距离放在一条线上，而应使其呈现三角形状，像个品字。只要留意，这种三角在自然界中是无

处不在的。大山就是由无数的三角形构成，上下交错，井然有序，犹如一个巨大的品字状或三角形，具有强烈的排列韵味。

本来艺术就讲究的就是有法而无定法。总之，就是为了整个画面而考虑，去应用。对于摄影师而言。如能把均衡与对比运用自如了，也就算掌握了摄影构图的基本要领了。

2. 对比

对比的巧妙，不仅能增强艺术感染力，更能鲜明地反映和升华主题。

对比构图，是为了突出主题强化主题，对比有各种各样，千变万化，但是把它们同类相比，可以得出：

- a. 形状的对比。如：大和小，高和矮，老和少，胖和瘦，粗和细。
- b. 色彩的对比。如：深与浅，冷与暖，明与暗，黑与白。
- c. 不同层次灰度之间的对比。如：深与浅，明与暗等。

在一幅作品中，可以运用单一的对比，也可同时运用各种对比，对比的方法是容易掌握的，但要注意不能死搬硬套，牵强附会，更不能喧宾夺主。

3. 视点

视点构图，是为了将观众的注意力吸引到画面的中心点上。视点是透视学上的名称，也叫灭点。要把视点说清楚，还得从视平线、地平线、水平线这三条线上说起。视平线就是与眼睛平行的一条线。我们站在任何一个地方向远方望去，在天地相接或水天相连的地方有一条明显的线，这条线正好与眼睛平行，这就是视平线。这条线随眼睛的高低而变化，人站得高，这条线随着升高，看得也就越远。按照透视学的原理，在视平线以上的物体，如：高山、建筑等，近高远低，近大远小；在视平线以下的物体，如：大地、海洋、道路等，近低远高，近宽远窄。这样，以人的眼睛所视方向为轴心，上下左右向着一个方向伸延，最后聚集在一起，集中到一点，消失在视平线上，这就是视点的由来。

平视构图给人以亲近感

第三章 黑白装饰画的概念及特点

一、装饰画的概念

指带有浓厚的装饰意味，运用夸张、变形、概括和修饰等手法绘制而成的图画。装饰画这个叫法在现代造型艺术中颇有争议，因为现代绘画中大部分作品都有强烈的装饰性，如抽象派的克里、蒙德礼安、康定斯基等人的绘画；超现实主义和抽象主义兼而有之的米罗的绘画，立体派的毕加索以及野兽派的马蒂斯的绘画，印象派后期的高更等人的绘画，都是在造型上夸张变形，色彩上强烈夺目而具有浓厚的装饰意味。

毕加索

马蒂斯

二、装饰画的特点

1. 适应性：装饰画是为一定适用目的和使用要求而创作的。

2. 工艺性：装饰画由工艺材料、工艺手段结合来共同表现的。装饰画受加工手段和材料的制约。

3. 装饰性：运用夸张、变形、概括和修饰的手法，布局具有规范化、程式化的特点。

4. 程序化：即根据固有的或约定俗成的模式套路来进行。（如埃及古代壁画中的人物造型）

5. 夸张性：夸张所表现的对象的形体、比例、结构、色调、肌理、图案等特征，加大作品的表现力度。

克里姆特——分离派大师

三、装饰画的形式美法则

装饰画在表现形式上的一个重要特征是在变化与统一原则和秩序化原则共同作用下，而形成的具有规律化的创作风格。

变化统一法则

形式美的基本法则是由总法则变化和统一派生出来的，变化和统一贯穿于对称、均衡、调和、对比、节奏、比率等形式美的基本法则之中。

秩序化法则

秩序化是指自然状态的事物按一定秩序进行排列，并建立一种人为的艺术秩

序, 他使观赏者在心理上产生一种同步的情绪共鸣。

规律化法则

规律化就是创作者按一定的规律在艺术创作中根据主题和审美需要、表现客观世界, 使所要表现事物的主题肯定明确起来。因而规律化的处理需要丰富的生活积累和较高的艺术修养。规律化的大量积累可形成风格, 包括民族的、地方的、流派的、个人的独特风格。

古希腊装饰图案

四、黑白装饰画的图形应用

装饰画的最大特点是对事物原本形象的变形处理, 也是艺术家思想的体现。变形是将写生得来的素材, 进行艺术提炼、加工, 使对象从自然的常规中脱颖而出, 达到程式化和理想化的境界。装饰画的“人工美”、“意匠美”由此而形成装饰造型中的变形手法。

1. 省略与提炼

就是删繁就简, 省略局部和细节, 以加强形象整体感。

a. 影绘: 就是最大程度的省略, 中国的剪纸、皮影都是采用这种方法。简化了全部内部结构而只描写形象的轮廓。

影绘

光影省略