

卢德辉 庄丽凤 编绘

天津杨柳青画社出版

黑白风景图集

抄本

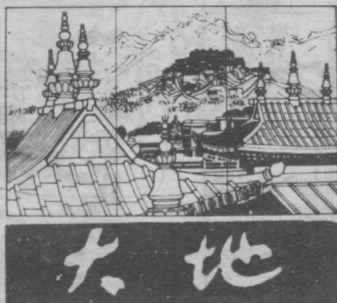

关于风景黑白画

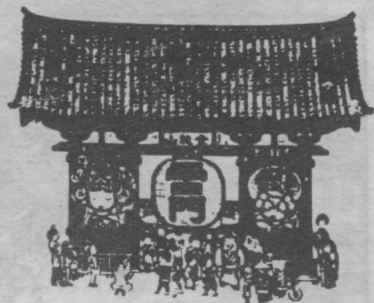
黑白画是以黑白为表现手段的一种绘画形式。它广泛地应用于书籍装帧、装璜美术、染织美术等专业的设计中，因此，在工艺美术院校中，它是重要的基本功之一。它应在不断的写生，从生活中获取素材和学习传统（包括外来艺术）的基础上进行装饰变化，来掌握黑白画的技巧和黑白画的创作。黑白画的训练内容要全面，花卉、风景、动物、人物都应掌握；但不同专业应根据各自的要求，有所侧重。下面从几个方面来谈谈关于风景黑白画的创作。

商标标志〔外国〕

题图

日本广告中的装饰画

壁挂〔日本〕

题图

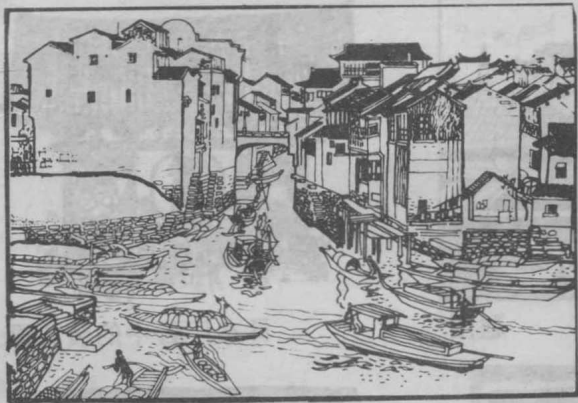

插图〔苏联〕

风景黑白画的应用举例

写生

写生是从生活中摄取素材的重要手段，也是认识生活的过程，更是进行黑白画创作的主要依据。当各种曲线蜿蜒交织的层层梯田，排列成行的飞翔雁群，起伏的群山，如带的弯弯河水，大理石的奇妙斑纹等自然现象呈现在我们面前时，它们所具有的美感，使我们感到统一、变化、节奏、韵律……这些艺术的规律是存在于大自然之中的！写生就是要从自然现象中发现和记录这些美的因素，启发我们进行美的创造。

从写生到装饰变化图例之一：

水乡

从写生到装饰变化图例之二：

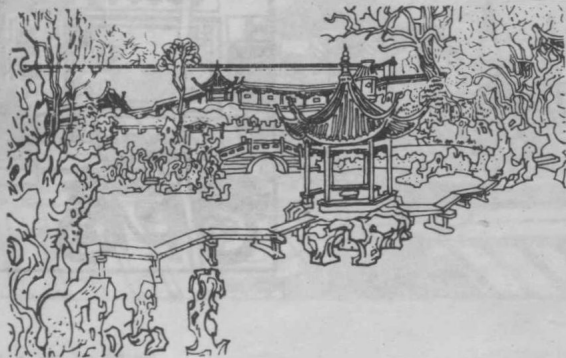
大禹陵

写生方法应该多种多样，或以线描为主，或用块面办法，或线面结合进行写生……。作为搜集素材的写生，既可以有面对物象进行详尽描绘并有完整的图的写生，也可只重物象结构而不讲究构图的写生；可有描写局部的特写，也可逸笔草草的构图性速写……。作为搜集素材，可以不拘形式，但应越详尽越好；有时，看来繁杂，绘画味道不足，但设计应用时，往往仍嫌不够，只有在丰富的素材基础上，方能删减、提炼……。也有在写生时就注意概括、归纳和夸张，追求装饰情趣的风景写生。我们会发现，装饰画家的速写和写生与油画家、国画家很不相同：他们往往更重黑白，更重结构；对光线的变化似乎漫不经心，甚至不注意描写深远层次。他们眼中另是一种天地：构图、黑白处理和艺术趣味……

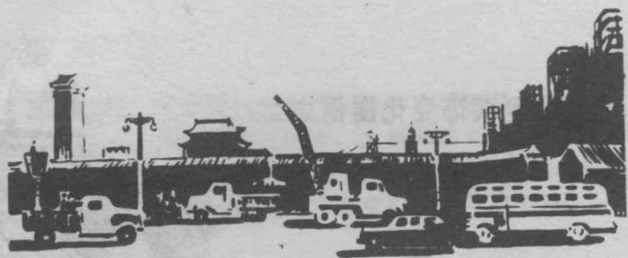
钢笔速写

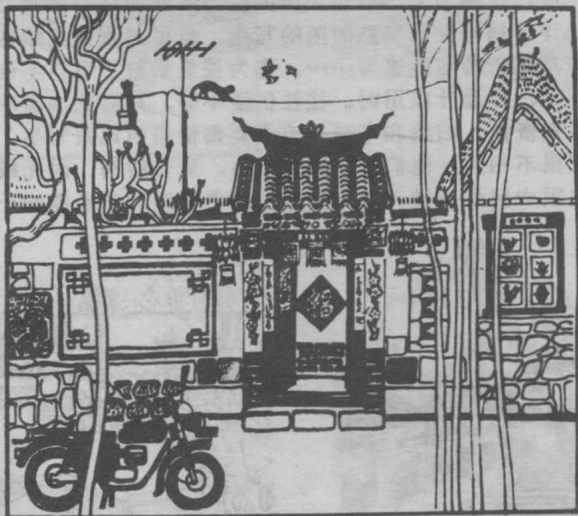
线描

构图性速写

块面方法写生

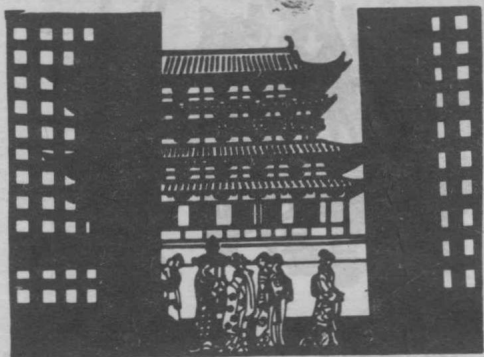

装饰性写生

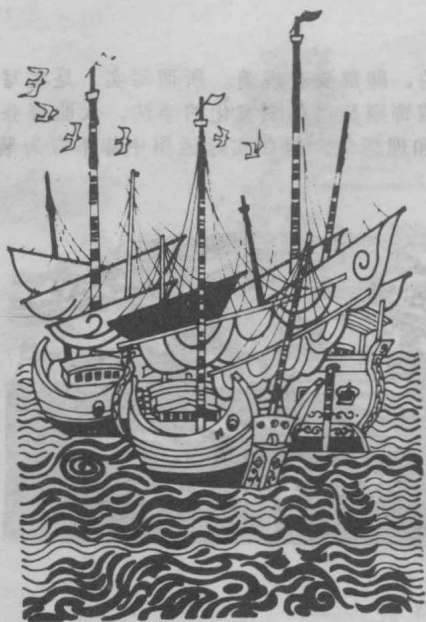
写生方法举例

写实与装饰

写实与装饰是艺术表现上的两种风格，但两者的目的却是相同的，即都要表现美。所谓写实，是在写生的基础上，较为客观地对待描绘对象，重视其表现的真实感；而装饰则是运用图案化的手法，大胆夸张，包含想象的因素来表达作者的构思，因而表现上更为自由、灵活和理想化。但在实际运用中却不应为装饰而装饰，应根据内容的需要来决定表现的形式。

写实方法的黑白风景图例

装饰方法的黑白风景图例

黑白画的构图

构图是将画面形象依构图法则，按变化与统一的原理进行有机组织，以表现作者构思的艺术手段。

黑白画的构图，应重视以下几个方面：构图结构（即骨架），形象的组合，实体与空间，即实与虚，或黑与白的关系。创作中，常使用方形、圆形、正三角形、倒三角形等形体或直线、曲线作为构图骨架。正是这些形体和线所具有的动势决定了整个画面的动势。一般讲，凡使用水平横向的直线进行构图的画幅，往往呈现宁静、稳定之感。而斜线则含有运动感。各种曲线、弧线均属运动线型。但弧线由于方向不同，动静感觉也不相同。呈水平横向状态的弧线，方向向下者，呈静态；向上者，呈动态。三角形正置，为静态；倒置，为动态。金字塔形为正置三角形，给人以牢固、肃穆之感。图形给人以完美、图满之感等等。为使作品富于形式感，其重要因素，就是成功的运用基本形来造成这种特征。

构图骨架是总体布局，组织黑白关系的依据，主要形象的定势定位，并使画面形成气势。另外，在构图时，除了注意实体形象，即实空间的作用外，尚应注意虚空间的作用，两者相辅相成，共同决定着画面的总体黑白关系。此所谓“虚实相生，疏密相用”。

装饰构图

在艺术院校的绘画基础课教学中，一般都是遵循着从光源出发进行观察，使用焦点透视的方法，表现物象三度空间的纵深立体效果。这些造型法则是大家所熟悉的。但若从装饰的角度出发，它却往往成为表现上的桎梏。艺术创作的实践早已突破了焦点透视、立体造型的束缚，尤其是东方艺术的表现，更有着许多不同于西方的独特方法。

中国传统装饰画中使用的平视体构图、立视体构图、散点式构图等装饰构图形式，都可供进行风景黑白画创作时使用。还如几何构成等方法，都可借鉴。

平视体构图用于现代装饰画、壁挂、商业美术、包装装潢等方面已屡见不鲜，这种构图方式，画面景物一律平视，不见顶部和侧面，画面景物的任何一点都与视线呈九十度垂直。这种构图方式，画面不受空间的限制，非常自由，运用得当，可造成强烈的画面装饰效果。立视体构图采用以大观小，以上望下法，景物立体，视野开阔，画面空间可以无限延伸。但它表现景物却不同于使用焦点透视那样把景物画出空间和立体效果；而是按一定程式进行。如画房屋顶面，侧面一律是与立面呈四十五度左右的倾斜平行线，无近大远小之别，没有灭点……。另外，中国传统绘画中使用的迥异于焦点透视的散点透视构图法，它对景物选取十分灵活，完全没有焦点透视那样视点的限制，可以自由变换视点，来完成对景物的描写，山水位置也可改变。中国画长卷、立轴都是这种散点式的构图。由于内容的要求，需要打破时空界限，把不同时间、地点的景物组合在一起，成为有浪漫和理想色彩的构图形式，称之为自由组合式构图，在一般黑白画创作中，内容若不十分复杂，就不必使用这种构图形式。把黑白画画于限定的形状中，如：扇形、圆形等形状中的，则称为适形构图。……。

平视体构图

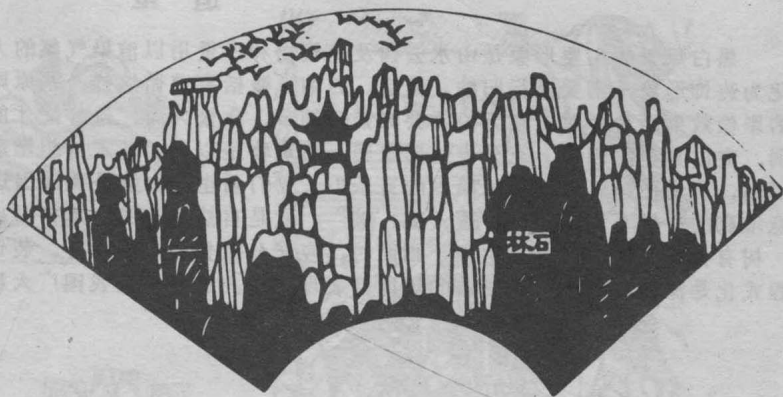
平视体构图

长卷构图

立视体构图

适形构图

装饰构图图例

造 型

黑白风景的主要形象是山水云树及建筑物和少量用以渲染气氛的人物、动物等。要使这些自然形象变化为装饰形象，则要进行归纳、概括。归纳、概括要遵循这样一些原则：重大形，重动势，特别重视轮廓的影像效果；舍弃对主题无关紧要的繁琐细节，化繁为简，这样，才能抓住形象的主要特征，通过加强减弱，突出其美的因素，充分表达形象美。建筑物是以人的艺术构想塑造而成，具有明显的节奏和韵律感，因而，有人把建筑比喻为“凝固的音乐”。我们画建筑物就是要画出这种美。中国园林中的山石也不是随意堆砌的。堆石讲求“瘦、透、漏、皱”。就是自然形态的山水树石也各有其面貌：山有山容，水有水貌，树有树姿，石有石态。出现于画面时，应充分抓住它们的特征。装饰的表现，常常使用程式化的手法。程式化是深刻观察自然而总结的规律性表现手法，这种手法我国广大群众是喜闻乐见的。

张光宇装饰画中的装饰形象

张光宇装饰画中的装饰形象

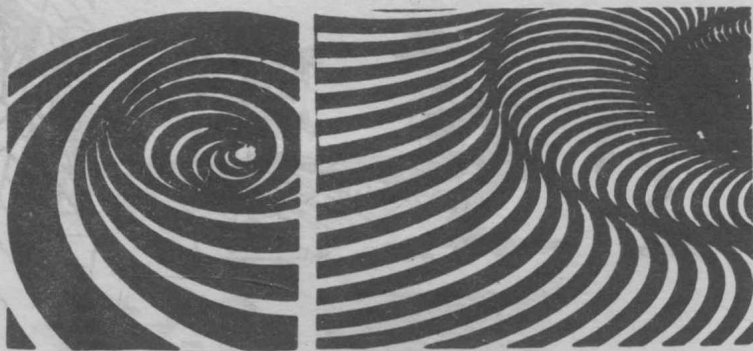
黑白与空间美

有人设想，艺术中如果没有色彩画又当如何呢？而且没有发明过颜色，只有铅笔、炭条、墨……，但答案是，艺术照样还是美妙的、多样的、多彩的。黑白画在艺术大师手中，其表现能力是无限丰富的。成功的黑白画确能使人从中感到一种单纯而高雅的美，但必需苦心经营，才能使黑白传情。经营黑白，首先要考虑画面的整体黑白关系，它是构图的有机组成部份。黑白布局要服从画面的构图结构，围绕骨架，经营黑白。其次要注意空白的处理，注意整体的实空间与虚空间的关系。一般在组织黑白时往往注重实体形象的黑白，而忽视实与虚之间的有机联系。中国书法、金石艺术的“计白当黑”、“布白”之说，对我们创作时经营黑白很值得借鉴。黑与白不能孤立开来，而是互相依存、相辅相成的关系。虚空间因实体形象而

形成自己的形体，若不注意这个虚空间的白，有时白竟可以破坏实空间的黑……所以，我们要善于运用艺术的法则，巧用黑白，造成黑白的节奏和韵律，来完成对景物的描绘。一定的内容，要求一定的形式，内容与形式应是相适应、相协调的。表达欢快、强烈的内容，黑白的节奏也应该是这样，在表现上，就应使用强烈、跳跃的黑白对比。若是安静、舒缓的节奏，那么，就该使用平稳的黑白排列来造成……节奏与韵律互为因果。当我们用一定的格式，使黑白成为有节奏的黑白时，画面空间的韵律也将相应而生。画面空间具有了节奏和韵律，才能是美的。我国古代彩陶的水纹，节奏优美，富于韵律感。六十年代流行于欧美的“光效应美术”，通过各种几何形体的渐变、交替，来造成画面的律动、振颤、放射、涡旋等各种效果。……这些，都可以启示我们创作时进行黑白的经营。

彩陶的水纹

光效应美术

关于灰

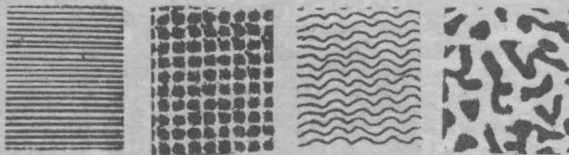
灰色可使画面表现效果更为丰富，富于层次变化，但黑白画的灰，并不是增加一个灰色，而是使用疏密、大小、长短、宽窄等不同的点线排列而形成的灰色块（面）。这些灰色块用来表现景物的层次及材料的不同质感，能使画面收到富于变化的效果。恰当地运用一些材料的质地纹理作为灰色，可得到事半功倍之效，如用丝瓜筋、海棉等可得到不规则的点，窗纱、人造革面等可得到规则的纹理，从而使点线变化更为自然和富有情趣。

用无规律的点表现草地、树叶

用有规律的点表现水

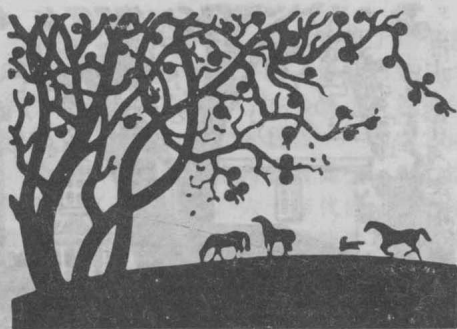
组成灰色块的各种点、线举例

表现方法举例

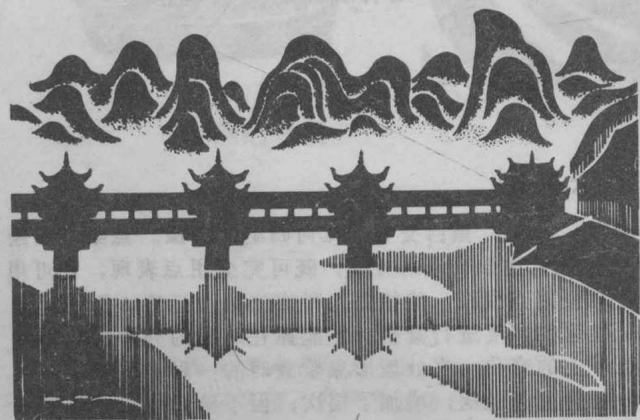
黑白画常用的表现方法有：点绘、线绘、块面表现、影绘、黑白交替、几何归纳等方法。点绘、线绘、块面表现是使用各种点、线和黑白色块及点线组成的灰色描绘物象的方法，既可完全用点表现，也可用线描表现，或用块面表现。但具体表现时，并不单一地使用点或线，往往是几种方法结合运用。影绘的方法，只强调物象的轮廓和影像效果，因而要选择特征性强的角度进行概括，才能抓住对象的外貌特征和内在性格。黑白交替的方法，实际上是运用黑白求得表现上的变化，来处理形象重叠时的一种表现方法。例如：若是黑白重叠，将重叠部分留为空白，其余部分仍为黑色色块，增加了层次，但不破坏形象的完整。几何形体表现是将物象的自然形完全摒弃，突出表现其某种几何形倾向的基本形，并将其概括为各种几何形体，如：三角形、圆形、菱形等。几何形体表现与抽象的表现尚不相同，它仍属具象的范畴。我国古代彩陶的水纹、山纹、涡旋纹、鱼纹等便是从自然形象概括变化为几何形的实例，这种表现方法更富有装饰意味。

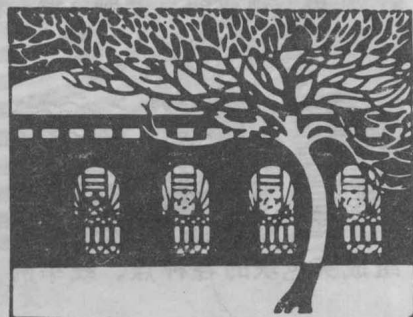
线描

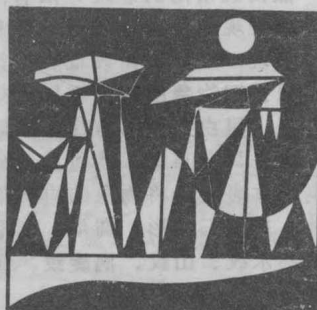
影绘

点线面综合

黑白交替

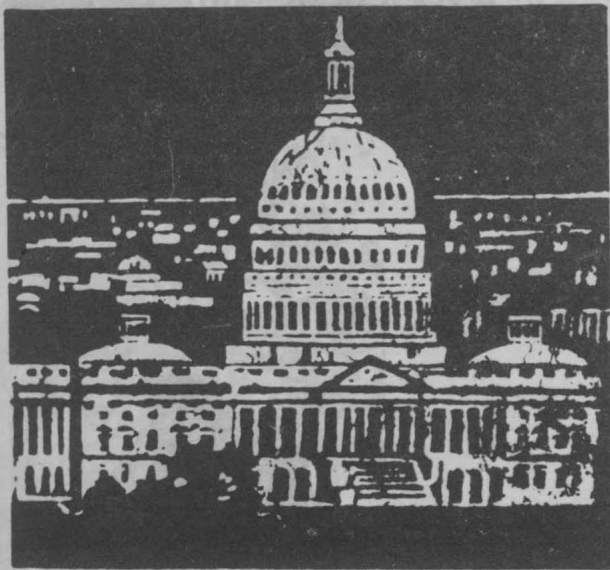

几何归纳

表现方法举例

工具与表现效果

使用不同的工具，可以得到不同的表现效果。同是用线、钢笔、直线笔划出的线，光洁、挺拔；竹笔勾出的线，刚健中带枯涩味；而用毛笔勾线，表现效果就更为丰富，一笔中便能含有轻重、快慢、顿挫和转折等变化。所以，在写生和绘制黑白画时，要善用工具，讲究笔法，以求达到：有力者如刻金石，坚实者似屋漏痕，流畅者若行云流水。……这样，就能增强黑白的美感，从而画出秀丽遒劲的线描、粗犷如石刻斧凿的块面、剪纸般的明快黑白等等不同艺术风格的风景黑白画作品。另外，使用拓印、胶雕、纸版漏印等制作方法，可使黑白画的表现效果更为多样。

胶雕

（它是用胶水将形象画于纸上，干后用黑色墨水或油画颜色涂满画面，然后冲洗，有胶水处现出白色並出现冰裂纹效果的方法）

竹笔

喷绘 ·

剪纸

毛笔

纸版漏印