

庞宝金 编绘

黑白图案造型

东南大学出版社

HEIBAITUANZAOXING

黑白图案造型

庞宝金 编绘

东南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑白图案造型/庞宝金编绘. —南京:东南大学出版社, 2004.9

ISBN 7-81089-722-5

I. 黑... II. 庞... III. 黑白画-装饰美术-图案-设计 IV. J522

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 087847 号

东南大学出版社出版发行

(南京四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:宋增民

江苏省新华书店经销 通州市印刷总厂有限公司印刷

开本:880mm×1230mm 1/24 印张:6.75

2004 年 9 月第 1 版 2004 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~5000 定价:25.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向发行部调换。电话:025-83795801)

序

黑白装饰画是从古代装饰纹样中演化而来,它不像一般装饰纹样那样只求装饰性,而是表现出特定的题材与内容,并与时代性和装饰趣味性有机地融为一体,使它表现的主题更加鲜明突出,把这种形式作为插图、题花、版面设计之用,在美化版面方面,可获得理想的装饰效果。

书中尚有不足之处还望广大同仁和阅读者多指正。

庞宝金

2004年6月于唐山

目 录

画法技巧	/ 1
人 物	/ 10
花 卉	/ 41
动 物	/ 81
风 景	/ 110
刊头尾花	/ 139

一、工具与材料

俗话说:“巧妇难为无米之炊”,工具与材料的正确选用,是学画黑白装饰画的先决条件。没有得心应手的工具和材料画不出理想的作品。画黑白装饰画所用的工具和材料品种繁多,在此将工具和材料分别介绍给大家。

(一) 笔

有铅笔、钢笔、制图笔、直线笔、漫画笔、签字笔、标志笔、马克笔、蜡笔、毛笔等。

本书图案所用的笔——铅笔、漫画笔、毛笔。① 铅笔 一般使用中性铅笔, H、HB、B,用它画出的线条可轻可重。软性笔 2B~6B,硬性笔 2H~6H 一般不使用,太软的铅笔容易搞脏画面,太硬的铅笔在画面上容易留有印迹。② 漫画笔 它属于蘸水笔类,它的笔尖可分大号、中号、小号,画出来的线条粗细由笔尖大小决定。③ 毛笔 品种很多,总的来讲,可分为软性笔、中性笔和硬性笔三类。软性笔有羊毫、鸡毫;中性笔有羊紫兼、羊狼兼;硬性笔有紫毫、狼毫、鼠毫等。一般使用小狼毫、中狼毫两支硬性笔,用它勾线、添充大的黑色块。

(二) 黑色

常用的有:大众墨汁、“一得阁”书画墨汁、破素墨水、黑广告色等。

一般使用“一得阁”书画墨汁,它色泽好,有黑亮感,待墨色干后,用橡皮擦时,不脱墨,易保存。

(三) 纸

有白卡纸、复印纸、卡通漫画纸、水彩纸、水粉纸等。一般选用一些纸质密实、光滑、坚硬一点的绘图纸及卡通漫画纸作为创作用纸。因这种纸不易洇渗,画好的作品易保存。

二、写生

为了创作,任何画种都需要写生,只是写生的工具和方法不同。写生不仅是为黑白装饰画创作提供素材,也是画者对客观事物的观察力和表现力的具体体现。通过对客观事物的细致观察来发现典型美的因素,并记录下来,为今后创作提供可靠的依据。

(一) 用线描绘法

工具可选用铅笔和钢笔。这种方法近似白描,通过用线的粗细、长短、深浅、刚柔多种变化来刻画出客观物像的结构特征及运动规律。此法用笔一定要准确,不宜繁杂。(图 1)

(二) 明暗表现法

这种方法同纯素描是有区别的。它不强调过多的体积感、空间感和质量感,而是在刻画客观物像基本形的同时,略带有明暗,以此来表现出客观物像结构的转折,以及必要的细节和主次关系。(图 2)

(三) 依影法

此方法如同剪影。采用这种方法必须对客观物像进行大胆的概括与取舍,并抓住对象基本形的特征、动态来进行描绘。(图 3)

三、黑白处理

黑白装饰画的黑白不仅是主体,也是骨架。在黑白骨架上添加灰色血肉,使它们有条理、有节奏、有韵律的相互穿插与组合,并大胆的加以提炼与变形,即可画出生动、新颖、和谐的艺术作品。

(一) 以黑托白

用白色的点、线、面在黑底色上刻画物像,物像为主,黑底为辅,以辅托主,使被刻画的物像更加鲜明突出。(图 4)

(二) 以白托黑

用黑色的点、线、面在白底色上刻画物像。也就是说在平面上用黑色把构成物像特征的因素表现出来。(图 5)

图 1

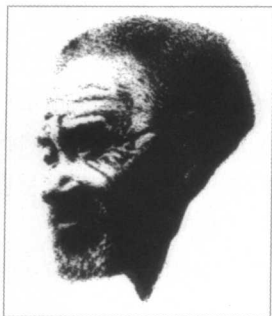

图 2

图 3

图 4

图 5

(三) 黑白穿插

利用以黑托白、以白托黑的方法刻画物像,虽然黑白对比强烈,但是在画面处理过程中有些单调。用黑白穿插方法是调整画面单调的最好手段。此法在刻画物像时黑白之间相互穿插组合,使画面黑中有白、白中有黑,黑白之间相互烘托,这样绘制出的画面既丰富又生动。(图6)

四、表现方法

黑白装饰画的表现方法很多。在这里主要谈一谈点、线、面、点线面综合、肌理这五种方法。

(一) 点

点有大点、小点、圆点、方点及不规则点等。在刻画物像时,可将点由疏到密、由小到大、阴点阳点互用的方式进行排列来表现物像的过渡面。(图7、图8)

图6

图7

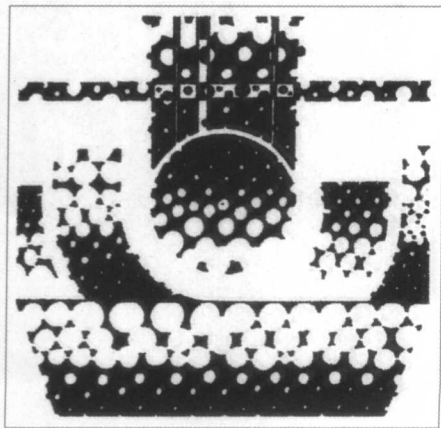

图8

(二) 线

线有粗细、长短、曲直、刚柔、疏密之分。线在组合方面是有规律可循的,它的规律是由疏到密、由细到粗、由长到短。只有不断练习线的组合,才能在刻画物像时得心应手。(图9、图10、图11)

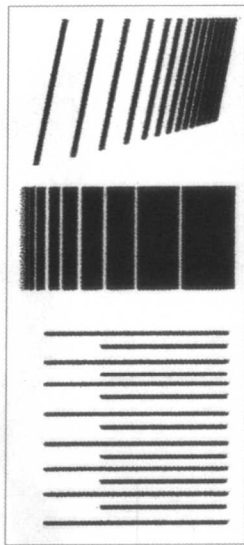

图9

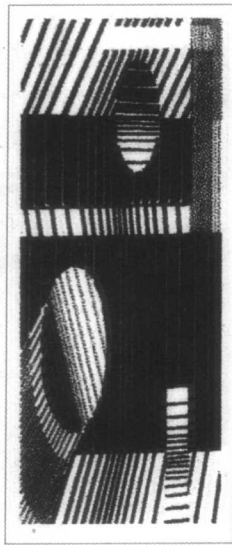

图10

图11

(三) 面

面实属二维。它有长度、宽度,没有厚度。面由线的移动或不按固定方向变动而产生。面在黑白装饰画中指构成客观物像因素的面积,并用黑色将其填满,与画面留白的地方形成黑白对比。

(图 12)

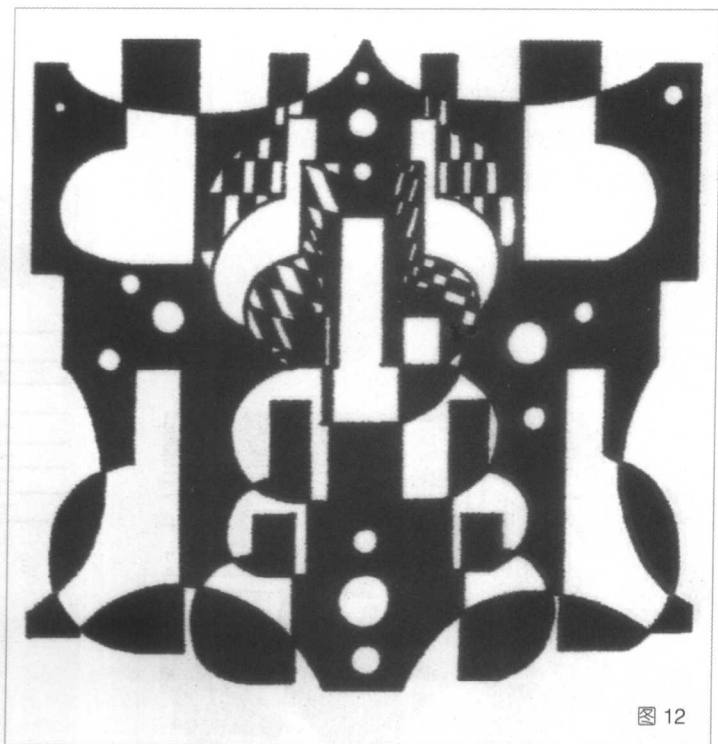

图 12

(四) 点线面综合

它是绘制黑白装饰画常用的方法，首先用线将物像的外轮廓勾画出来，然后用黑色平涂的方法把物像留有面积的地方涂黑，从而形成了黑白骨架。在用点或线的组合来刻画物像的过渡面，就形成了黑、白、灰关系。（图 13、图 14）

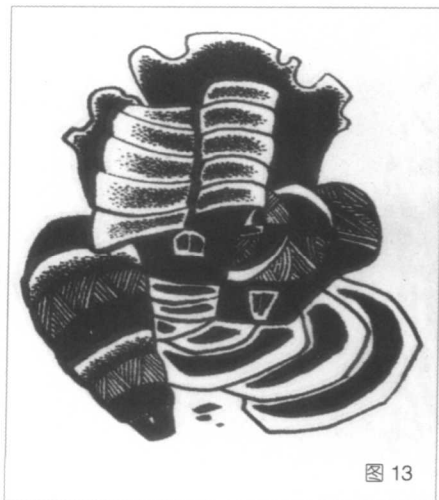

图 13

图 14

(五) 肌理

肌理的方法很多, 在这里谈一谈黑白装饰画常用的三种方法。

1. 喷点法

就是用一支废旧的牙刷, 蘸上墨汁(或黑广告色)然后另一只手拿着笔杆, 使蘸上墨色的牙刷在笔杆上反复搓擦(搓擦时要对准所喷画面的位置)。这样喷出来的点自然有变化。(图 15、图 16)

2. 压印法

这种方法可用绵丝、皱纸(把纸搓皱)蘸上墨汁(或黑广告色), 压到画面需要印的地方进行压印, 所压印出来的效果跟手绘的效果是截然不同的。(图 17、图 18)

图 15

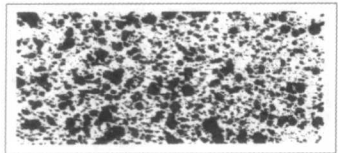

图 16

图 17 绵丝压印效果

图 18 皱纸压印效果

3. 涂蜡法

用白色的蜡笔或蜡块在所绘制的画面上有计划的涂蜡。(利用蜡和墨汁不溶的原理)然后用平涂方法在有蜡的地方进行涂墨,墨落到有蜡处就形成各种不同状态的斑纹。(图 19、图 20)

图 19

图 20

