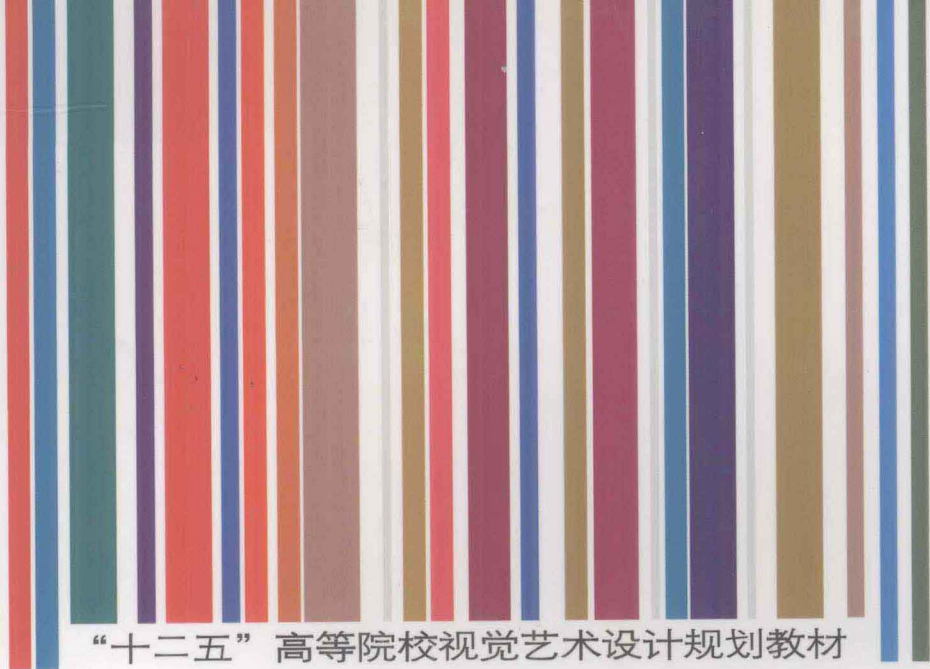

“十二五”高等院校视觉艺术设计规划教材

黑白装饰艺术

罗辉
朱明哲 著

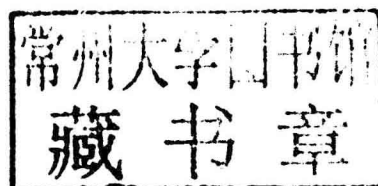
人物篇
动物篇
装饰篇

Harbin Engineering University Press
HEUP 哈尔滨工程大学出版社

" 十二五 " 高等教育视觉艺术设计规划教材丛书

黑白装饰艺术

罗 辉 朱明哲 著

图书在版编目 (C I P) 数据

黑白装饰艺术 / 罗辉, 朱明哲著.
-- 哈尔滨: 哈尔滨工程大学出版社,
2011.7

ISBN 978-7-5661-0153-2

I. ①黑… II. ①罗… ②朱… 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
(2011)第189632号

责任编辑 张忠远
装帧设计 于静霞

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
地 址 哈尔滨市南岗区东大直街124号
邮 编 150001
发行电话 0451-82519328
传 真 0451-82519699
经 销 新华书店
印 刷 黑龙江艺德印刷有限责任公司
开 本 889mm X 1194mm 1/16
印 张 7.5
字 数 150千字
版 次 2011年9月第1版
印 次 2011年9月第1次印刷
定 价 25.00元
<http://press.hrbeu.edu.cn>

黑白装饰艺术前序

随着时代及艺术教育的不断发展变化，黑白装饰艺术的内涵也不断扩展和延伸。黑白装饰的形式上更加注重多样化及个性化，产生的作品具有优雅的形式和概括性的画意。在黑白装饰艺术的创作中，应从自然界中汲取养分，在写生变化中逐渐提炼、归纳自然界美的形式，在形式中发掘美的元素，借助创作者的情感和对生活的直接感受，发挥想象力，运用点、线、面、肌理等手段来创造美、表现美。黑白装饰艺术更加强调点、线、面造型因素的均衡、对比、节奏、韵律、多样统一等形式美法则。在长期的艺术实践和艺术创作过程中不断探索、积累，充分了解古今中外不同历史时期艺术流派风格特点，从多视角多层面入手，对客观物象直接进行表现。

黑白装饰艺术所表现的内容十分广泛，如花鸟鱼虫、畜禽走兽、山川海洋、风景人物、历史故事、民间传说等都是装饰艺术表现的范畴和描绘的主题，所以在基础训练中有花鸟、人物、风景以及主题性装饰画等彼此联系又各自独立存在的课题。

装饰艺术起源于约公元前二万年左右，根据西班牙阿尔塔米拉洞穴、法国拉斯科洞穴内壁画的考证，原始人通过简洁的图形来表现他们对宇宙的梦想、生活劳动和图腾崇拜等。装饰艺术在世界各个国家，都是人类艺术起源的最早艺术表现形式之一。它们造型的共同特点是直观、单纯与稚拙，视觉表现力强的效果。中国的装饰绘画历史悠久，其中原始黑白装饰艺术可以追溯到新石器时代，中华祖先在陶器制作工艺中运用各种装饰图案，已经十分熟练并掌握了装饰艺术表现语言，创造了二方连续等表现形式，尤其善于使用点、线、弧形、半圆形、圆形等，表现图案流畅的运动节奏

感，开启了中国装饰绘画先河。中国装饰图形直接影响到汉字的起源，从出土的甲骨文中，我们可以看到祖先非凡的智慧，既是字，又是装饰图形，仅仅用几根直线、曲线，就能把象形特征刻画得栩栩如生。充分体现着我们先祖在劳动生活中具有深刻的体验和细致的观察，使其表现技巧有如此高度的概括和如此准确的表达。

我们在学习中国传统图案的表现技巧时，应吸收和借鉴国外的装饰图案和其表现形式。现代西方的黑白装饰绘画、抽象绘画、平面构成等表现形式也应予以借鉴，以丰富我们的装饰语言，为黑白装饰艺术创作打下扎实的基础。装饰绘画语言是以符号美的形式来表现的，创作者在画中所采用的元素应该在画面中起到一种统一和谐、化繁杂为条理的作用。另外，应注意的是，简洁、概括与条理不等于简单。对自然物体的条理化要有目的地提炼，很大程度上简化、筛选掉对画面起破坏性作用的线条与形状，保持形象轮廓的简洁性和图形化。

一幅装饰画创作的优与劣，构图是至关重要的。为了创造出鲜明又富有时代风格的装饰艺术，在构图方面要有较强的自由性和灵活性。打破时间、空间的限制，充分发挥主观创造力，巧妙组织画面结构。装饰艺术形式就是从客观自然物体，经过人为的艺术加工，展示绘画自身独特的艺术风格，是一种明快、简洁、符号化的表现形式。西方绘画先驱马蒂斯认为：“构图，是画家为表达自己的感受，把各种不同因素用于装饰手法按画家的意图安排的艺术。”由此可见，装饰绘画的构图是自由和主观的。构图是装饰艺术的骨架，犹如美丽的大厦的内部框架结构。装饰性的构图有别于写实绘画构图，它不受自然物象的时间、空间限制，如太阳、月亮、星辰和春、夏、秋、冬等都可以在一幅画面中表现。

在造型训练方面，通过写生变化创作出具有个性鲜明和感染力强的装饰造型。装饰造型要理想化、象征化，符合装饰艺术的变化自然规律。逐渐形成将三维物体变化成平面的轮廓表现力。有别于写实绘画模拟自然的三维空间的绘画形式，装饰绘画不擅长表现真实的空间，它对空间的理解着重于利用平面图形之间的关系来处理图形大小以及点、线、面之间的疏密节奏关系的二维空间。我们在创作时，常常面对一个非常简单的图形，一只小鸟、一片树叶，不知道如何构成

一幅装饰绘画作品。但当我们把它经过装饰语言处理，用不同的装饰元素符号、不同的方向、大小的设置、重复的排列，便能使一个简单的图形在画中丰富无比。在自然物体中，一个简单的形象，经过装饰的图形处理，其本身已具有审美价值。这些简单的形象好像被我们赋予了生命，活跃在画面中，形成视觉的生灵，诱惑着视觉的审美。

变形也是黑白装饰艺术的一个重要课题。变形就是富有表现力的美，是艺术家揭示大自然的审美尺度，是装饰艺术表现的重要手段。变形、夸张是对艺术语言的强化，情之所至，以表达真实事物感受为主，使画面更加丰富感人。有许多中国传统的民间美术也运用了夸张变形的手法，如民间绘画、民间剪纸、服饰图案等。在进行夸张变形的基础训练时，重要的是要根据传统审美规律和从现代大师作品中悟出真谛。正如齐白石大师所说：“作画妙在似与不似之间，太似以为俗，不似为欺世。”即是指明，变形一定要在客观形象的基础上，根据自己所学的知识技能，夸张自己对客观形象的感受，把复杂的部分舍去，保留形象最美的部分。可以从轮廓外观形象，用加法或减法，缩短或拉长，抓住轮廓的特征，加上主观表现，发挥创造，但必须保留自然形的特征。

黑白装饰艺术的创作首先要深入生活、收集素材，在这期间要注意观察生活中美的要素，理解形象的特征、结构、动态、色彩，了解不同的传统文化、审美习惯、风土人情等情况。其次是装饰语言的掌握，由于客观的审美需要，形式美成为黑白装饰艺术核心。黑白装饰的构成形式、造型方法是创作的重要环节。通过装饰语言的变化，创作出具有强烈感染力和鲜明个性的装饰艺术作品。装饰语言中的形式美、程式化、规律性重复等都具有很强的装饰性能，这些装饰美的要素在作品中制造出特殊美感。初学者提高装饰创作水平的最好方法，是从临摹入手，以写生作为依据。临摹是学习传统表现技巧的最佳方法之一，进行大量的临摹，可从优秀

画家对形象概括的装饰语言中吸收养分，师古人而化之，加上自己在生活中观察和写生，反复练习，融入自己的个性语言，一定能创作出优秀的装饰艺术作品。

最后，黑白装饰艺术表现技法的灵活运用，按黑白装饰创作内容的要求对形象进行概括、提炼、归纳、夸张、变化形成的一种具有独特美感的艺术形式，使其具有象征性、浪漫性、装饰性。运用点、线、面、大小、疏密、轻重、虚实不同的变化处理手法，营造不同的艺术效果。其中肌理的应用也是装饰画中的一个突出特征，它有独特的装饰语言表现力。肌理本身具有视觉审美的诱惑性，不同材料产生不同的材质美感。在创作应用中，经过同一画面不同材质的对比、调整，可以创作出不同风格的装饰艺术作品。在大型的装饰艺术作品中，掌握材料的特性和工艺制作中的肌理效果同等重要，应用材质美要有敏锐的眼光。肌理作为一种视觉艺术语言，为丰富装饰艺术效果提供了无限的生命力。

总之，黑白装饰艺术作品的创作注重强烈的装饰性，将自然界中的自然形态经过装饰手法、工艺手段和表现技法融汇，形成充满韵律美的艺术形象，也是意象和秩序美的结合。同时作品的形式要有创新，格调清丽，内容要有生命力，过程要有激情，从作品中有散发出一种装饰美感的隽秀和魅力。

植物篇

目 录

植物篇	001
动物篇	027
人物篇	064
装饰篇	106
后记	128

植物篇

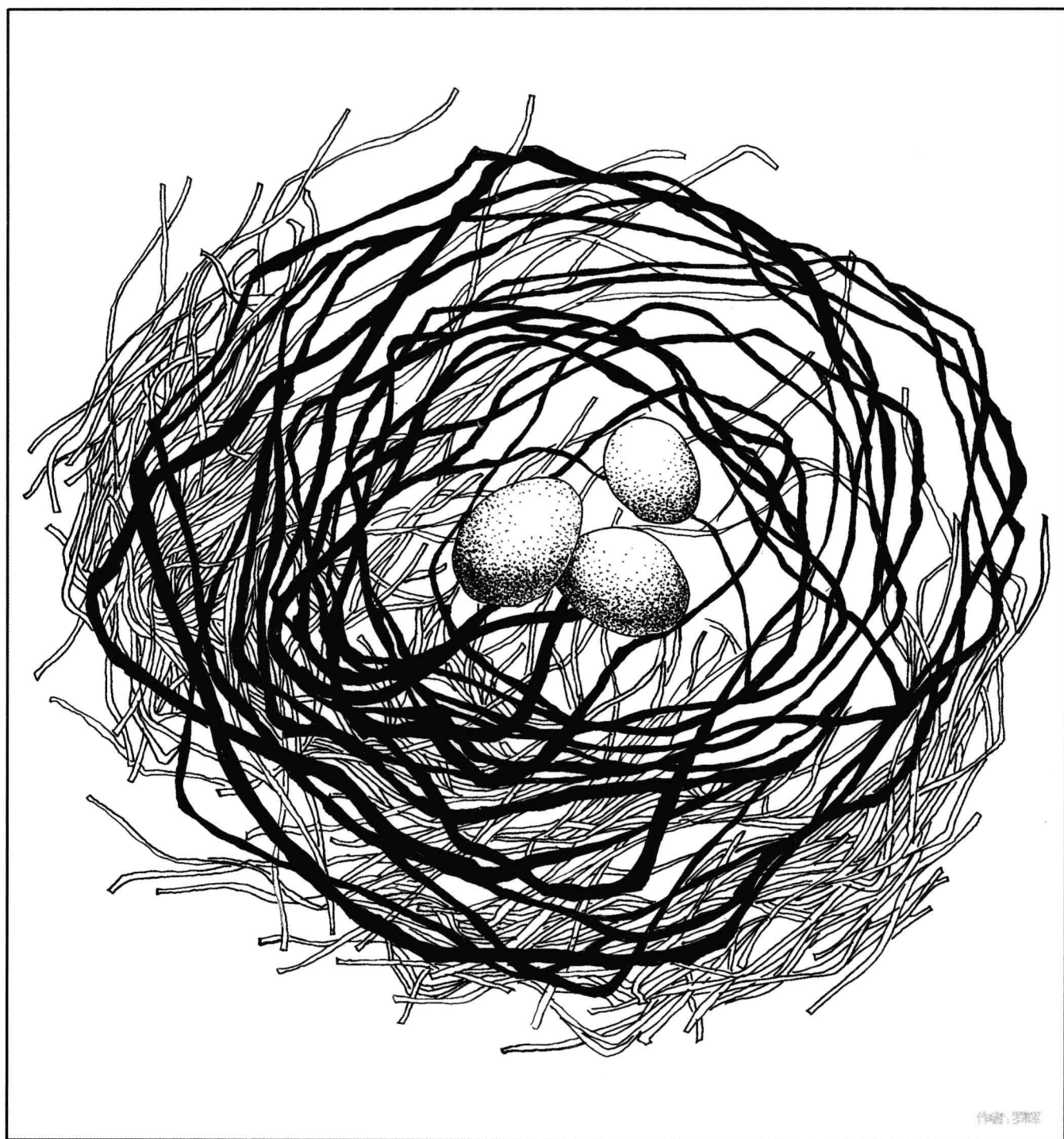
植物写生和再创作是黑白装饰画的基础课程之一。在对自然植物进行写生时，画者内心的许多思考，艺术表现手法的提炼都是必不可少的。植物写生、创作的艺术笔法提炼，营造个性化秩序，从凌乱庞杂的自然界观察、梳理出为我们所用的艺术灵感、艺术线条。这是从艺者需要锻炼培养的能力。

在装饰艺术构图中，点线面的运用是其艺术语言的重要符号，创作时以不同造型、或大或小的抽象符号，穿插于完整的构思当中。观赏者眼中看到的是植物叶、茎、果实、花蕊在艺术家片纸落墨时跃然纸上，活灵活现地展示着自然的风华。而内在的思维过程，艺术语言符号的合理运用，点线面的主次相谐、错落变化，艺术规律的审美内涵，都悄然隐含于作品背后。这些，正是从艺者要努力追寻和掌握的。

黑白装饰画创作中的形式美，包括节奏与韵律、空间与分割、比例与尺度、平衡与不平衡等构成因素。在进行装饰画造型的训练时，要注意拓展以点线面为构成元素的造型表现范围。在画面中，由线及面、线即为形，形即为线，二者相互兼容，互为通用。点与线形结合，灵动地协调画面空间分布关系，创造出亦线亦形、亦形亦面，节奏划一的装饰性效果。

在设计黑白装饰造型的时候，一定要掌握好造型语言统一与变化的关系，最好在写生实践与写生变形中反复练习，不断提高艺术修养，久而久之，才能提升自己黑白装饰画的创作能力。

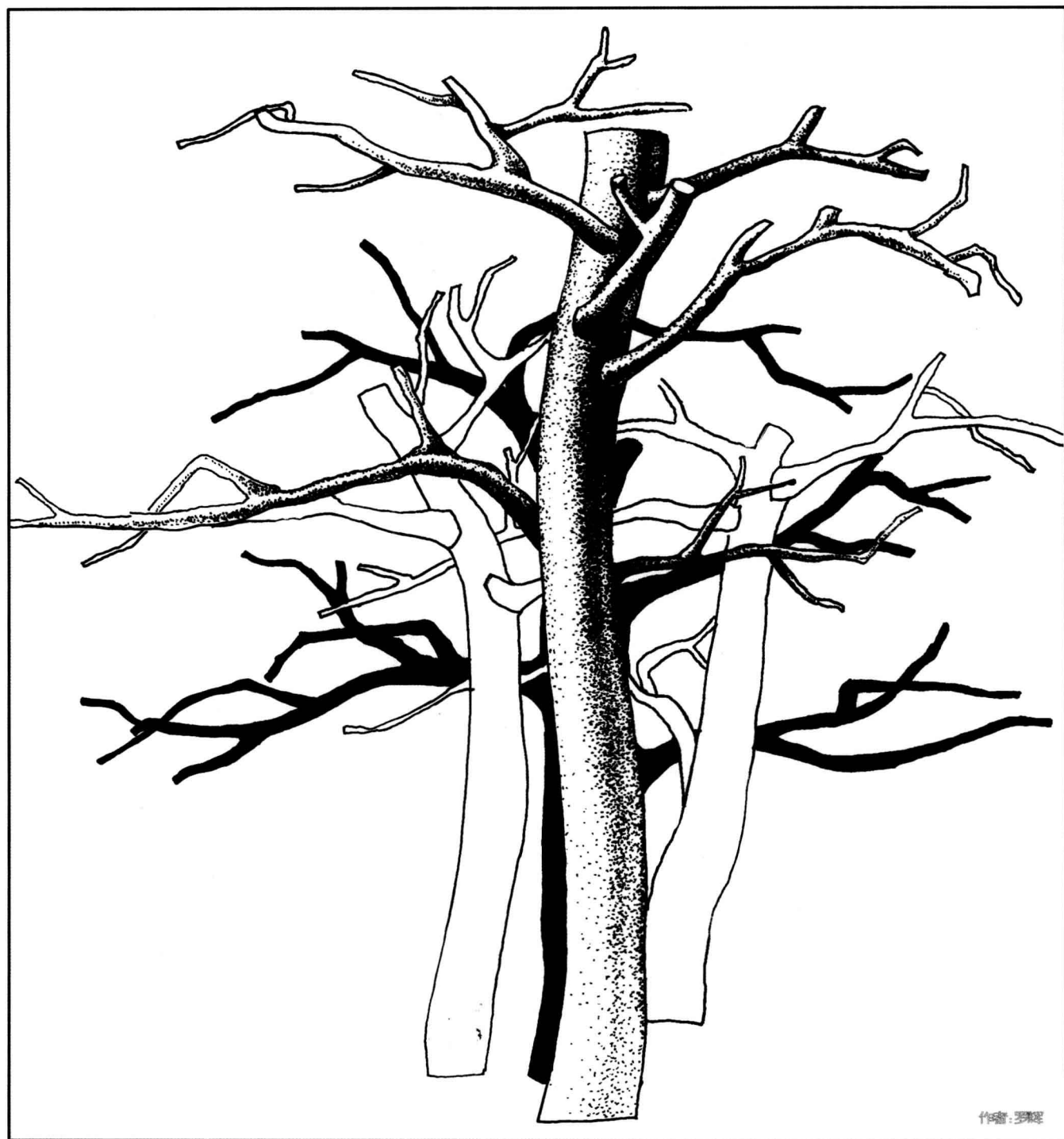
我们在进行植物装饰画创作时，首先要注意的问题是形式与内容的协调统一，不同的题材内容需要不同的艺术手法与之相互呼应。另外对植物刻画的高度概括也是必不可少的，没有提炼就没有艺术感染力。经常梳理艺术思维，把提炼、概括和想象融化为自己的潜意识，使其成为自己的艺术素养。一幅成功的黑白装饰画，笔调要丰富感人，更重要的是每个主题表达得要恰到好处，追求作品美感的独特而使其富有生气。

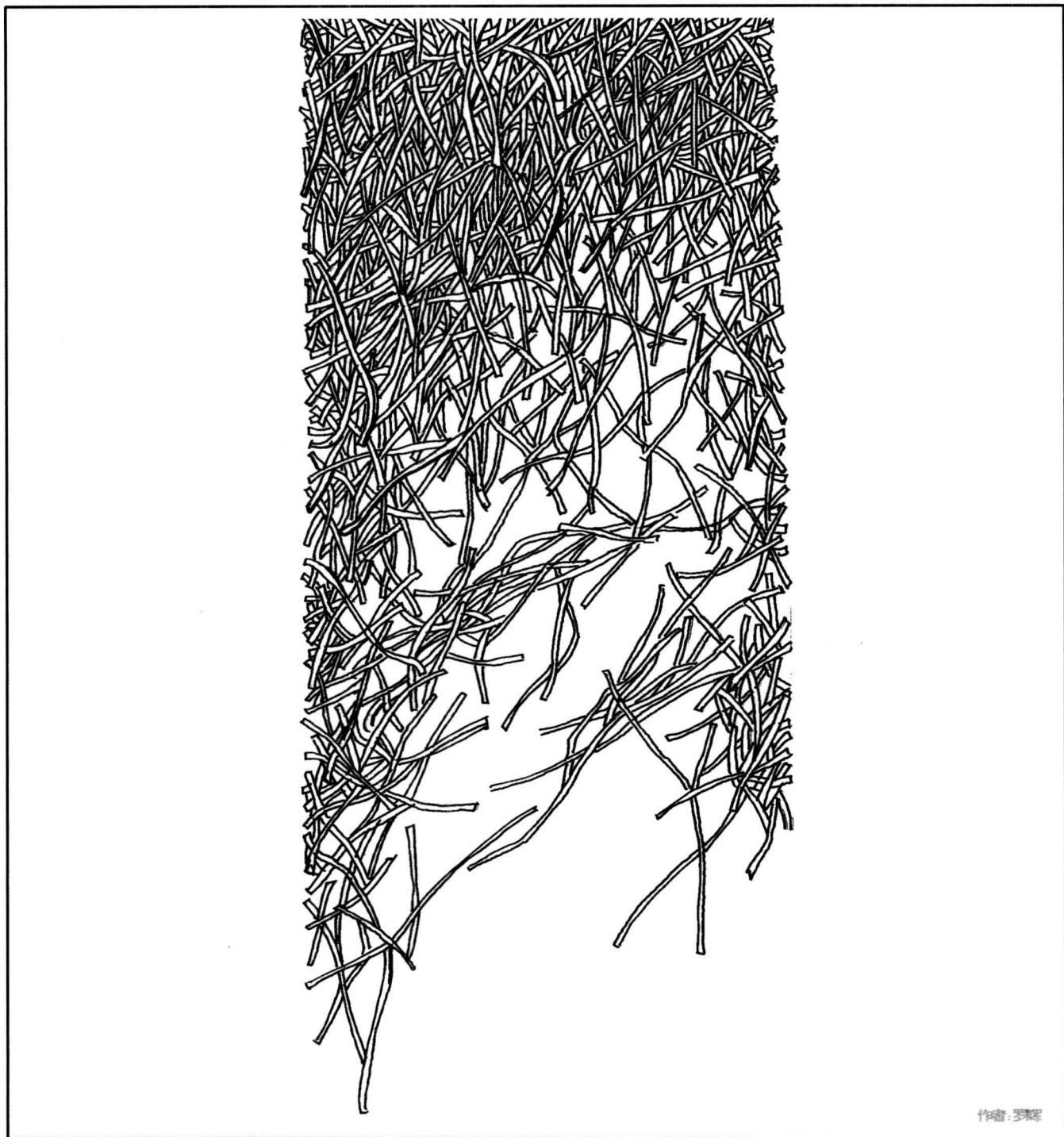
写生的目的是锻炼艺术家的心灵，使其思想和所看到的景物融为一体。舒展舞动的茎叶，若羽毛一样柔美，细腻的笔调有条不紊地勾勒下去，亦像艺术家琴键上的手指，手指弹到哪儿，哪里就流泄出音符。

饱满的花朵和羽翼飞翔的叶，利用不同疏密的线形成的黑白反差，产生了空气流动感。

由线而面，由面而点。这幅画简单直接地传诉着画者的艺术，画面中的点却把观者引向了画者的思想深处。

作者：罗寒

司空见惯的街边一角，无立意的偶然片段，自然得让我们无须追寻它的内涵。在艺术家的笔下，这些仿佛凝伫的生活角落，一经点画，便触动了我们内心沉浸已久的情愫，

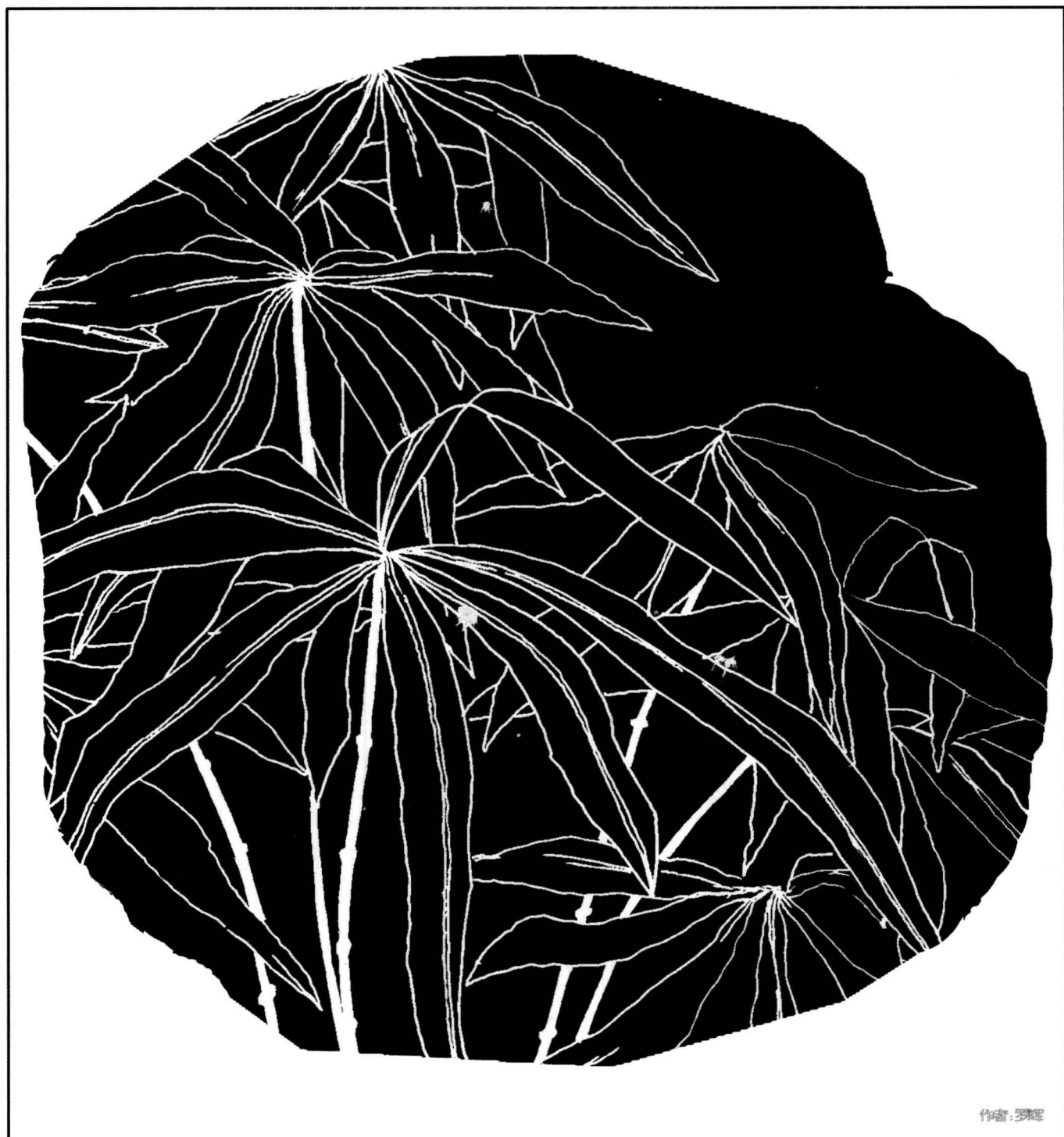
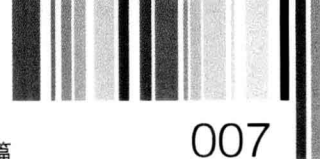

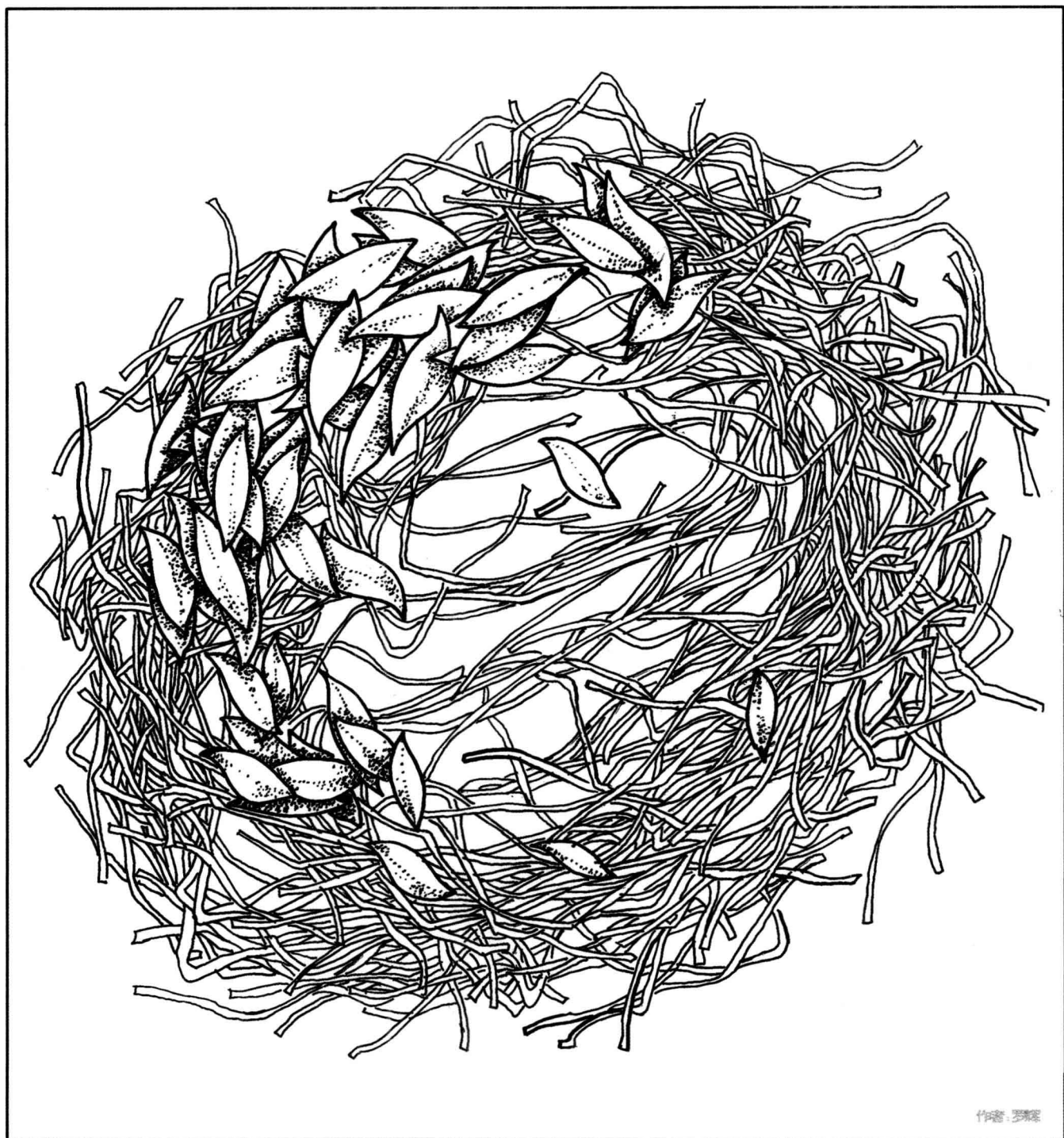
006

植物篇

静美的花在绽放，是人生里的一种情境。艺术需要这种情境。写生时，植物在你面前，而美就在你心中。

大自然中花的柔美总是带来勃勃生机。大面积的植物叶形成了整体构图中虚拟的面，富含规则的线条运用构成衬托出美丽花朵的宽宽的“线”。这是一幅点、线、面写生创意的作品，立意完整大气，线条穿插虚实有序。