

艺术造型 画面

陆红阳 著

美术出版社

112093

75-103

画形

艺术

调拨专业

陆红阳 著

广西美术出版社

序

黄文宪

DN32/16

天上的流云，地下的走兽，夏夜中透过窗棂的星光点滴，秋里飘落清泉的落英缤纷……这一切都化作一帧帧黑白素雅

的图案，如雾，如茶，如坠石，如微风；经巢羽成裘，拾贝成练之后，在我面前展开的是陆红阳的《黑白图案集》。

我与红阳先后毕业于中央工艺美术学院，我出来时他尚未入去，虽不同一个专业，师承的却是同一的教学环境，同一的教师群体，读着他的作品分外亲切，而产生了一种久违的共鸣；仿佛逝去的学习岁月又出现在面前……需圭元，这位中国现代图案教育的先驱，满头银发，慈眉笑目，谈笑风生在课堂上把中国古代图案的源流一道道出，深入浅出，使我们领悟到先人那些不经意地在庙底沟彩陶器皿上涂抹出来的圈圈点点中所体现人类初始的幼稚的创意；在三皇堆育铜宝鼎上刻铸出的回纹雷纹中显露了华夏民族童年时期深沉的哲思；汉魏风骨，唐宋气韵，明清时尚，直到近代式样……中国图案艺术的路露，就这样沐浴着我们干渴的心田，张婷的焦黑，吴冠中的点彩，常沙娜的敦煌飞天，韩美林的人物鸟兽，温缘昌的百花烂漫……这些良师的谆谆善诱，启发着我们一步步走进图案艺术的辉煌殿堂。以香港大一设计学院请来的吕立勋先生，操着只有我们两广人听得懂得香港白话，偶而也用普通话艰难地表达着从西方引入的现代构成原理，但同学们却从此打开了一扇通过世界图形设计之窗，面前的路变得广阔而开敞。地中海的风，大西洋的雨，宇宙的方圆都可以变成简洁的点、线、面、体；互相转换和重组的结果，同样可以构成一个奇妙，新颖的图案世界。林乐的订装饰图案上的黑白情趣，刘元风在时装画中飘动的线条，正是在这些同行同辈的作品上让我们体会到图案创新的希望之光……艺术上的中西互补，学术上的纵横交错，师承与创

新，探讨与争鸣，万象入画，与画出万象……我们就是在这样的环境中接受熏陶，进行艺术知识的重构和积淀，进行设计意识的更新和扬弃。在教与学的互动中，因人而异，高低参差，大路通天，云鹤高飞。三、五年过去了，八年、十年过去了，矢志于图案园地默默耕耘的依然存在，而矢志于黑白图案设计亦依然存在，但为数少矣！我认识的校友之中，红阳当属图案高手之类，不知是他对于图案的痴迷还是对于黑白的钟爱，或许是这珍贵的钟爱与痴迷使他在编著了一本本基础图案、装饰图案集之后，仍执意出版了一本黑白图案集。而且依然策划着出两集、三集、四集。写到此我想起了一位良师这样的一句话：美术的基本功是素描，设计的基本功是图案。细细琢磨确实正是这一道理；红阳执著此道当是懂得其中道理之人。

翻开翰墨飘香的画集，不见炫目的色彩，不见取定的形式，有的是极平凡而有趣的图形，扎实的造型，创新的意思。黑白灰掌握得极有分寸，点、线、面结合得恰到好处，精气神表现得连贯自然，这是我体会到的其中三点。这也是一般图案设计者不太容易做到的。体现了红阳对图案多年研究的心得和三易其稿的毅力，另外图案的处理常一新人耳目，风格多变，技法多样，避免了诸多图案书中类同，相近和平淡的面貌，是一本雅俗共赏，具有资料性、欣赏性、艺术性的，有相当水准的图案集，编辑者的慧眼使得这一图集能顺利出版，当令读者有一份意外的惊喜；而我却是一种由衷的期望……

愿红阳再接再厉，再出精品！

于南湖边 97.7.10.

自 圆 其 说

· 创作随笔 ·

(一)

不知从什么时候开始，人类就开始学会用简单的线条在洞壁上作画了，虽然没有色彩，但却被后来者推崇倍至，视为文化瑰宝，并冠以古朴、神秘之艺术。说来也令人费解，现代人对于现代黑白画艺术似乎并不像崇拜古人那样热情，这也许是人们已习惯于观赏色彩缤纷的画面，而忽略了黑白画艺术所独有的那份魅力和坦荡。

自我开始从事设计这一行，似乎就特别喜爱于黑白画之类的图案及图形。每次进书店，首选的书籍当数黑白画集，除了其价廉以外，更重要的是其物美，书里那些极具情趣的画面时常给予我异样的吸引力，令我爱不释手，最终购之回家，留作藏品兼资料，适时翻阅，确能启迪我的设计灵感，抒发创作的欲望并可带来无尽的乐趣。

黑白画的设计与创作，百家百法，不同作者的作品，都别具特色，风格形式多样而富于个性的情趣，实为美不胜收。以我而言，就特别欣赏北美爱斯基摩人画家创作的黑白画作品，在他们的作品里，无论是人物的造型，还是动物的塑造，始终洋溢着生活的气息，生动而感人，有着极高的艺术鉴赏价值，特别是枭鹰的造型更给人一种呼之欲出的感觉，造型上的大胆夸张，概括的点线面的表现技巧，怎不令人叫绝。另外，美国的版画家尼慈多夫斯基所作的作品，也是非常出色的。如在他所创作的《绵羊群》、《火鸡》、《鸵鸟》等版画作品里，就以变化丰富的线条为构成形式，勾画出了不同动物形象的特征，耐人寻味。还有许多现代艺术家们所创作的黑白画作品也是有着很高的艺术品味及鉴赏价值的，由于篇幅有限，在这里就不可能一一例举。有时在欣赏完风格各异的作品后，往往使我非常

钦佩艺术家们独到的鉴赏力及奇思异想的创造力，他们能够在有限的空间里精雕细画，虽缺少斑斓的色彩却寓意深远，似乎是在用黑白色彩的语言描绘一个动人的故事。

(二)

说到黑白画的创作，世界各国艺术家们创作的作品确实给了我很大的影响和启发，他们的作品蕴含着丰富的生活哲理及情趣。这些基本的因素在黑白画的创作过程中是非常重要的，因为任何一件成功的黑白画作品在创作的开始，都应是基于作者对周围环境的观察、研究及感受的结果，在我们身边的大千世界里，各种景物、人物、动物、花草树木，无一不是大自然赋予我们去进行构思的完美素材，正如爱斯基摩人手中绘出的枭鹰、鱼、海豹、人物等形象一样，为什么能令人感动并充满生活气息？那是因为所有的这一切，都是他们所生活的环境中最为常见，最为熟悉和重要组成部分。他们以自己最为朴素的表达方式——黑白画的形式将这一切付诸纸上，呈现在人们面前，以表达他们对于生活及艺术的追求，他们的行为正如远古时期的人们一样，将生活中的人或物及情景以简洁生动的形式绘于崖面或石壁上有着异曲同工之妙韵，因此我在开始创作之前，对于形象的选择或特别的挑剔，尽量去表现那些我所熟悉和感兴趣的東西，如在花卉植物方面，我多采用形体优美的莲花、菊花、牵牛花、仙人掌、棕榈树等形象。在动物方面，多以鸟类、鱼类及大象、马、牛、羊等个性较强的野生动物为主，在人物方面，主要以风格纯朴的少数民族为题材。而景物方面，以世界各地的名胜古迹为主，与此同时再施以不同的表现手法，使之更趋个性化，情趣化，这也是我对生活的观察、感受的真实再现。

在造型方面，也是决定作品成功的重要因素，因为装饰性的黑白画有着它特殊的造型形式法则，它不同于其它形式的作品创作。我在创作的过程中，始终注意黑白画造型的设计特点，既要有夸张变化，又不失基本特征，尽量要求设计的形象符合审美的原则，如在设计中尽量采用构图上的对称、均衡等视觉形式，在形象设计上多注意夸张物体的特征，取舍并简化不明显的部位，使作品具有更高、更生动的审美情趣。并力求针对不同的形象作不同的造型处理。

如在少数民族人物的形象设计中，大多体现在其服饰特征上一一衣裙、头饰、项饰、耳环、服饰图案等，为我的设计提供了第一手资料。另外再结合以一定的动态造型，使形象更趋生动和完美。而动物造型的设计，则主要从动物的形象特征、习惯动态中入手，以简练、夸张的造型将之勾画出来，如绵羊的卷角及绒毛、大象的鼻子、骏马高大的身躯、鱼类纺锤式扁平的身体等，对我来说观察并利用好这些特点，去画好一个动物的造型就快捷多了。当然，在本书的花卉、植物及建筑等图形的设计和创作中，大都采用了相同的手段，造型效果也颇为理想。

话说到这里，我又想起西班牙艺术大师毕加索在玻璃板上作画的情景（这是一部电视艺术片），他只用了十几秒钟就非常简练、生动地完成了一头牛的造型创作。这一过程虽然短暂，但却令我感动了很久，至今没能忘记。

在黑白画设计过程中，为了能够使每一个图形都有其鲜明的特性，这就要求融入较为丰富的表现技法，因为有了好的题材和造型，仅仅是完成了创作过程中的一部分，要将图形完整地体现出来仍需以某种表现形式来塑造，这就有必要通过运用不同的工具、材料和绘画手段及工艺来进行视觉化、艺术化的想象与制作，以下的几种

技法，是我在创作过程中采用的几种较为简便易行的技法。

1、线描法：这是一种较为常见的装饰手法，其特点可由不同粗细的线条的组合所形成的效果来决定，细线轻柔、婉转细腻，粗线则稳重大方，不规则的线则显朴拙而有变化。在线的运用过程中，还可因线的不同的方向、长短、疏密等组合方式而变化无穷；本书的许多图形就是由不同的线的组织形式来塑造的。

2、干笔法：此法的主要特点表现为粗犷、整体、层次丰富。用来刻画一些古朴的建筑、树木及庞大的动物等效果最佳，它将绘画中的素描、国画中的皴擦于墨及装饰绘画中干笔重彩等技法结合起来运用，却实有着独特的装饰效果，在本书的部分建筑及动物、人物画中，都影用了此法。

3、点线面结合法：这也是一种装饰绘画中常见的装饰技巧之一，由于点、线、面都有着不同的视觉效果，装饰性能，因此，如运用得恰到好处，那么可得出较为有变化、层次感强，虚实、远近等效果理想的图形作品。这里所指的点、线、面与面的各种变化，应根据总体效果来变化和运用，不应千篇一律，墨守成规。书中的部分静物、人物及动物作品都有范例。

4、蘸胶法：此法运用胶遇水融的基本特点来进行创作，方法是先用铅笔在纸面上（最好用厚些的胶面纸）勾出图形轮廓，然后用胶水（一般透明胶水即可）将需留白图形封好，待胶干后，用油画颜料（黑色）均匀地将图形全部画满（薄涂），涂好色后既可用水洗，蘸胶部分即随水而去，显露白色图形，最好不要冲得太干净，应看效果而定。这种技法的特点是可以出类似版画效果，有着较高的艺术品味和欣赏性，不失为一种出色的黑白画技法。本书的静物、人物及动物部分有例图。

5、托墨法：类似于装饰绘画中的托墨重彩画技法，方法是用高丽纸或宣纸等吸水性较好的纸张来制作，首先用铅笔勾好形，然后用水粉白色来留白图形画好。待干后，用墨汁在纸的背面均匀涂上

(墨汁不可太多,适可而止),墨汁会渗入纸的正面及部分图形上,即可得出类似于冰裂纹的装饰效果。本书的人体及动物部分有例图。

6、画腊法:这也是一种简便易行的技法,首先用铅笔勾画出图形,然后用白腊(腊烛)将留白部分图形画上封好,然后着以黑色,画腊的力度应根据画面的效果来定,力度大则防色力强,效果较亮,力度弱,则防色力差,效果呈灰。因此,初学者应通过多次的效果练习后再进行创作,并掌握此法的性能:画腊法的作品一般有着很微妙的肌理变化,层次丰富,有较特别的视觉效果。书中有部分的人物及人体、动物图形中采用了此法。

7、剪贴法:此法利用不同底纹效果的图形进行剪贴、组合,首先应特制一些如布纹、水纹及压印纹等纹理效果的底纹,然后根据图形的需要进行剪贴组合,此法的特点是图形视觉效果强烈,纹理变化耐人寻味,不同的纹理效果有时会得出出人意料装饰品味。

8、皱纸法:此法一般采用如高丽纸、宣纸或毛边纸等吸水性好的纸来制作,基本方法是用墨色在皱折好的纸上进行描绘,因纸面凹凸不平,墨色时隐时现,疏密有致,可用来表现一些粗犷的及抽象的图形效果,本书的部分图形也采用了此技法的特点。

9、仿民间剪纸画法:此法根据中国北方民间剪纸的造型特点来进行创作,一般效果表现为造型稚拙,线面相连黑白效果对比鲜明,有着强烈的乡土气息,大多用来表现一些生活中的人或情景,动物及花卉植物等。本书的部分图形也运用了此技法。

10、转印法(拓印法):一般是在另一张纸面或玻璃片等平面上画好或剪贴好所要转印的图形,并着以墨色在颜料未干时快速将白纸覆盖到图形上,在进行一定的刮压后,将转印纸掀起,即得出相应图形,此法成败要看最后的效果,可能要进行多次拓印和加工,作者需具备一定的制作经验,有时会得出很好的版画纹理效果。

11、刻画法:这种方法的基本步骤是在一张较为光滑的纸面上用水粉白色先涂盖一遍,待干,然后再涂上一层水粉黑色或油画黑

色,乘黑色未干,快速将设计好的图形用钢针笔(或其它尖状器)刻划上去,将底白色显露出来形成图形,刻划的程度视画面效果而定,最好能进行一定的点、线、面的刻痕变化,这种技法的图形有着较好的鉴赏性。

以上的这十一种技法是本书创作和设计的采用过程中采用的主要表现形式。由于时间的关系,作为新的技法还有待想象和开拓,我相信,今后仍会有许多新的方法和技巧得到运用和发展。

(五)

经过一年多的努力,这本画册终于有了一个答案,但仔细反思,却觉来之不易,在这期间,从题材资料的准备到造型技法的运用,着实让我忙乎了一阵,平时看到其它作者的黑白画集一本接一本地出版,想来一定不会很难,现在轮到自已出书,运作起来似乎就不像想象中的那样容易,如要达到较高的水准,则更需自己多下一份功夫。黑白画的创作乍看起来并不复杂,可事实并非如此,它不仅要求作者有扎实的绘画基础,而且要用熟练的设计造型能力及各种技法的运用能力,如稍有欠缺,就会出现单调、平乏的感觉,为了使本书保持在一定的高水准之上,有的图形几经推敲、易稿,变换技法才得以脱稿。但不管怎样,路还是走过来了。

本来预计半年内完成此书,却不曾想进展如此之慢,尽管这样,我仍然认为既是艺术作品,就应该一幅一幅地去认真思考、琢磨、仔仔细细地画,来不得半点马虎,否则将愧对我给我机会,给我帮助,给我勇气的朋友们。

借本书即将完成之际,再次对在编写过程中给了我不少指教和帮助的广西艺术学院黄文宪、李明伟老师及广西美术出版社的白桦和姚震西两位先生表示我真诚的谢意!

陆红阳

1997年6月于广西艺术学院

1-32 风景

33-44 静物

45-71 人物

72-81 时装

82-96 人体

目

录

动物 97-116

鸟类 117-131

鱼类 132-138

花卉 139-154

FENGJING

风 景

