

中央工艺美术学院装潢设计艺术系

教材丛书

黑白画技法

华健心 编著

黑龙江美术出版社

中央工艺美术学院装潢设计艺术系教材丛书

黑白画技法

美术出版社

中 央 工 艺 美 术 学 院 装 潢 设 计 艺 术 系

教材丛书

J214
95-90

黑白画技法

华健心 编著

编辑委员

陈汉民

陈汉民

副主编

王国伦 高中羽 何 洁

编 委

陈汉民 王国伦 高中羽
何 洁 吴冠英 华健心

黑龙江美术出版社

(黑)新登字第 8 号

责任编辑:原守俭

封面设计:黄 维

版式设计:饶忠伟

黑 白 画 技 法

黑 龙 江 美 术 出 版 社 出 版

(地址:哈尔滨市南岗区黄河路 1 号 邮编:150008)

黑龙江省新华书店发行

黑龙江新华印刷厂制版

黑龙江新华印刷厂印装

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:8.5 字数:20 千

1996 年 4 月第 1 版 1996 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7-5318-0348-8/J·349 定价:19.80 元

序

《装潢设计基础教材》是中央工艺美术学院装潢设计系授课的基础教材,是由各位老师在教学研究、工作实践的基础上并参阅了国内外部分有关资料编写而成。作为教材,它力求理论性与应用性相结合,涉及装潢设计艺术的诸多方面,内容丰实,可供有关工艺美术学院,企业设计人员,影视美术设计人员,美术爱好者参考、学习。

我国正处在改革开放、大力发展经济的历史时期,商业贸易的不断发展,市场竞争的不断激化,人民群众消费需求的不断提高,都迫切需要装潢设计水平与其相适应。设计文化在经济发展和人民生活中的作用和地位是

不言而喻的,自19世纪90年代英国的莫里斯(William Morris)倡导的“艺术与手工艺运动”百年以来,现代设计运动蓬勃发展,蔚为大观,而平面设计尤其呈现出多采的风貌,在设计理论上亦日趋多样化。虽然在设计艺术中一加一不等于二,也不应当存在一成不变的模式,但是艺术创作的规律或基本原理是依然可循的。我们编写这套丛书既是阐述了设计中基础性的概念与规律,也是一种研究性的探索与小结,为繁荣和发展我国现代装潢设计贡献一份力量,这是我们的编著宗旨。任何一套教材都需要不断地充实、提高,我们殷切地期望得到读者们更多的指正。

目 录

引 · 1

第一章 概论 · 2

一、黑白画技法课程之教学要求 · 2

二、分类及特点 · 2

(一)功能性分类及特点 · 2

(1)广告类黑白画 · 2

(2)文化类黑白画 · 3

(二)艺术性分类及特点 · 8

(1)写实法 · 8

(2)归纳法 · 11

(3)漫画法 · 13

(4)抽象法 · 15

第二章 创作的基本规律 · 16

一、概述 · 16

(一)均衡 · 19

(二)对比 · 20

(三)和谐 · 22

二、黑白造型 · 23

(一)黑色为主造型 · 23

(二)白色为主造型 · 26

(三)灰色 · 29

三、黑白构图 · 36

(一)主次 · 36

(二)均衡 · 39

(三)稳定 · 42

(四)图地 · 42

(五)互换 · 45

(六)繁简 • 50

(七)对比 • 51

(八)统一 • 52

第三章 技法与表现 • 53

一、黑白画技法 • 53

(一)点造型 • 53

(二)线造型 • 58

(三)面造型 • 64

(四)综合造型 • 68

二、黑白画表现形式 • 72

(一)光影法 • 72

(二)平光法 • 73

(三)综合法 • 75

(四)互衬法 • 76

附图 • 79

引

黑白是单纯的,黑白是丰富的。

黑白以单纯的色调描绘着色彩斑斓的世界,以它简洁明了的语言表现着令人遐想的时空。

现代文明使人们生息的空间绚烂多姿。色彩已成为人们生活中不可缺少的要素之一,人类对于色彩的欲求通过高新科技得到充分的满足(如:彩色电影、彩色电视、彩色摄影、服饰色彩等)。在需求、欣赏这丰富色彩的同时,人们又向往宁静、朴素、单纯的色调——黑白。比如,彩色摄影普及的今日,黑白摄影被人们尊为艺术摄影;黑白服饰(婚礼服)、家用电器、商品包装设计中的黑白色调均成为尊贵、高口味的象征。这一切都说明了色彩不能代替黑白,黑白的魅力是永恒的。

黑白是相互对立的,是色彩的开始和归宿,故称其为“极色”。黑白艺术把这两个相对立的要素巧妙地搭配、组合,产生出诸多妙不可言的形态。

自然界中某些黑白现象亦给人带来启示,如斑马身上的黑白条纹有一种秩序与节奏、视觉幻变的美感。古代先民的“阴”、“阳”观念,太极图的意蕴,便是我们祖先从自然经验中得到的辩证法和永恒的周而复始的运动规律,由黑白启示中寻到一个支点,从而引发

矛盾与转化,并得到了一个重要经验——黑白的相互依存,无黑即无白,有黑即有白——生命的不灭(图1)。

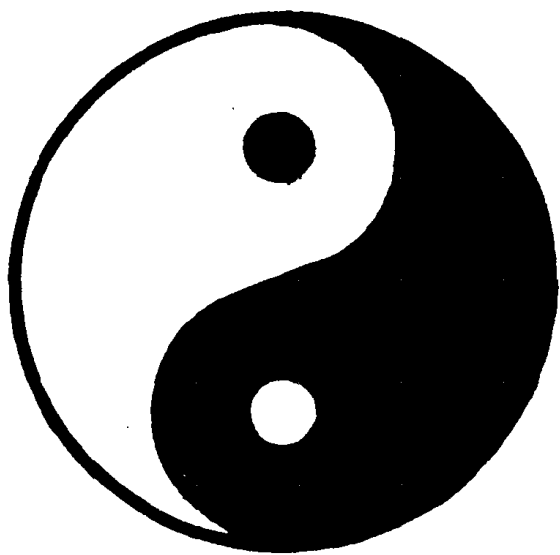

图1 太极图 黑白的相互依存

黑白是对立的,因而是鲜明的,所谓黑白分明。愈是黑白分明,形象就愈强烈。

造型艺术中常以单纯为最佳,而单纯往往蕴涵着广博。

以色彩表现物象通常给人一种比较固定的模式,视觉感受到的色彩限定了人的想象。

黑白则给人一个较为广阔的联想空间。黑白所传达的并非单一的色彩关系。一幅成功的黑白作品,貌似单纯的表现形式,包含着极丰富的色彩与内容,人们可能根据个人的好恶、经历及一时一地的心境感受到不同的色彩和含义,也是一种外延与内涵的表现。透过一种单纯的、直观的形象,得到一个丰富的、自由的空间。黑白艺术的魅力之所以经久不衰亦在于此。

第一章 概 论

一、黑白画技法课程之教学要求

黑白艺术种类颇多,如黑白绘画、黑白木刻、黑白图案等。

黑白画是平面设计专业的专业基础课之一,是一门以表现技法为主的课程。目的是训练学生对形的认识和表现,掌握以黑白二色塑造形象的能力,利用点、线、面表现不同的物象(人物、静物、景物等),既能用黑白塑造层次丰富、生动逼真的写实形象,亦能用黑白

塑造简练概括的归纳形象。为其它专业设计课程的学习奠定必要的造形表现基础。

二、分类及特点

平面设计中的黑白画包括黑白广告和黑白插画,一般多在各类报纸、刊物、书籍内出现。在这些多为黑白印刷的宣传媒介中,黑白画的设计既要有较强的艺术感染力,又要具备实用的功能性,无论任何一种实用美术设计,艺术性和功能性都是不可缺少的。

平面设计中的黑白画,可以作两种分类:功能性分类、艺术性分类。

(一)功能性分类及特点

(1)广告类黑白画:主要指报纸广告、杂

图 2—1 报纸黑白广告

志广告、宣传品、产品目录上的黑白画(图2)。由于广告的特性,此类黑白画必须形象生动、造型准确、层次清晰、黑白效果鲜明、引人注目(图3)。题材主要以产品、人物为主,表现形式多为写实法(图4)。

(2)文化类黑白画:主要指书籍中的黑白插画,可分为文学作品中的黑白插图和书籍中的其它插画。

这类黑白画在书籍中具有补充、强调、装

饰的功能,能辅助体现作品内容、帮助读者了解书籍的主题。书籍中的黑白插画在具备功能的前提下,更强调本身的艺术性,既是以图解意,又是独立的作品。表现形式比较自由,可以是写实的、具象的;也可以是漫画式的、抽象的(图5)。

琥珀色の香り、バルカン。

琥珀色に香らせる獅子でありたい。

たて髪に王者の誇りを

男は腐肉をあさるハイエナであつてはならない。

あの世まで、追いつけてゆく。

獲物を追って生まれてきた男は

この世に

獲物をすくませる。

たて髪を炎と化し

知恵深き老獅子は

千里の彼方に獲物を追いつめる。

若き獅子は、たて髪なびかせ

男は、獅子でありたい。

たて髪に王者の誇りを香らせる
獅子でありたい。

オールドアレ 2,500円
全24品 6,000円~2,500円

男の髪に人生の波。ゆつたりと
バルカン ヘアリキッド 1,500円

图2—2 宣传品、杂志广告中的黑白画

图 3—2 广告类黑白画

图 4—1 用写实手法表现的广告类黑白画

图 4-2 用写实手法表现的广告类黑白画

图 5—1 用写实手法表现的文学类黑白插图

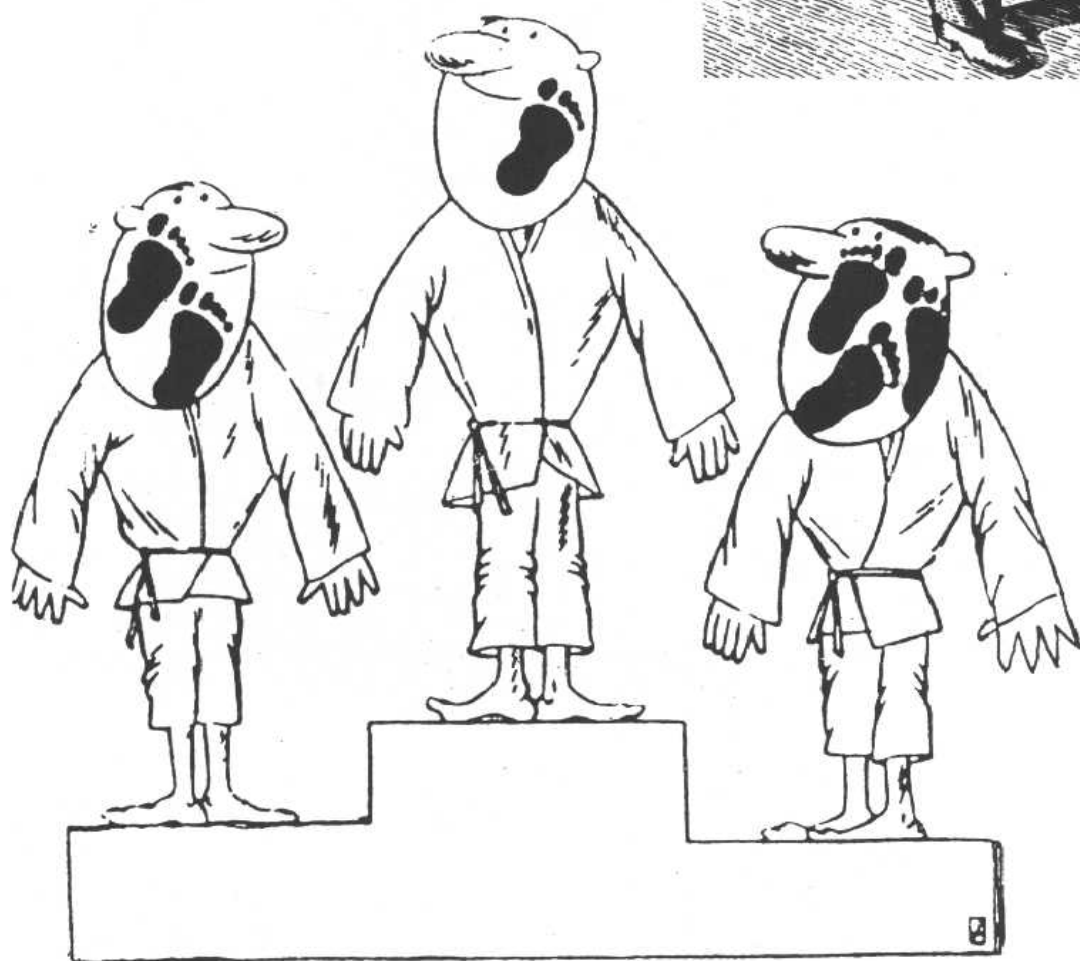

图 5—2 有幽默感和讽刺意味的黑白插画

(二)艺术性分类及特点

是指表现形式和方法上的不同。

(1)写实法:准确的造型、丰富清晰的层

次是写实类黑白画的主要特点(图6)。题材有人物、动物、静物、工业产品、景物等。

图6—1 写实法

图 6—3 写实法

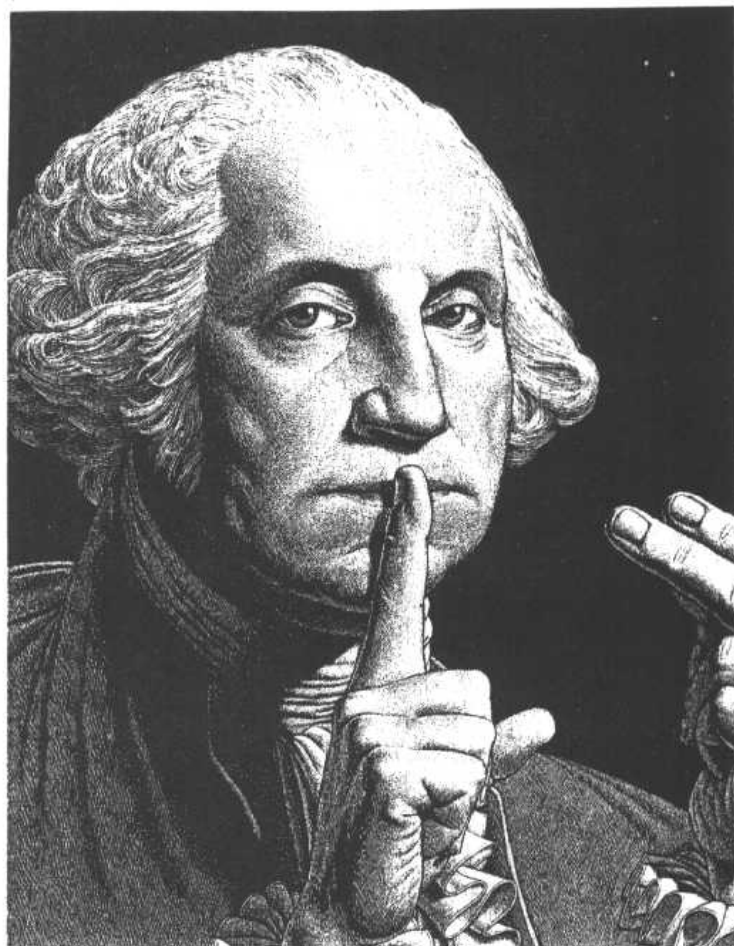

图 6—2 写实法

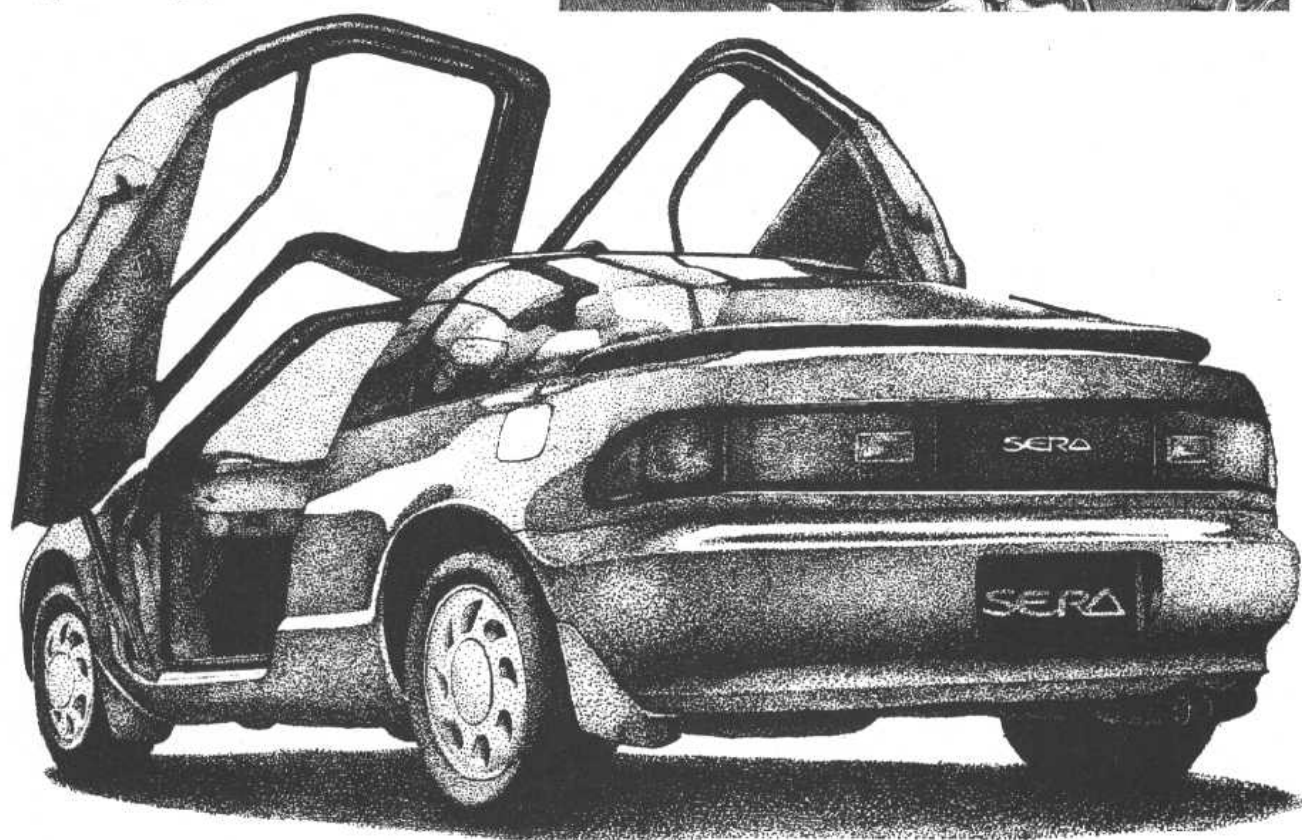

图 6—4 写实法

(2)归纳法:简洁、鲜明的黑白关系,概括、提炼的造型是归纳类黑白画的特点。以自然形象为依据,经过取舍,舍弃自然形象中非本质的琐碎细节,用简洁单纯的形式,创造出鲜明的黑白形象。题材有人物、静物、自然景物、工业产品等(图7)。

图 7—1 归纳法

