

黑白 画 设计 基础

邢庆华
著

BLACK

图书在版编目(CIP)数据

黑白画设计基础/邢庆华著. —南京:江苏美术出版社, 2001. 2

ISBN 7-5344-1248-X

I. 黑... II. 邢... III. 黑白画—技法(美术)
IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001) 第 08095 号

责任编辑 许祖良

封面设计 卢 浩

版式设计 晓 晨

责任校对 刁海裕

责任审读 钱兴奇

责任印制 吴蓉蓉

黑白画设计基础

出版发行 江苏美术出版社

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

经 销 江苏省新华书店

印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 8

版 次 2001 年 3 月第 1 版 2001 年 3 月第 1 次印刷

印 数 1-6,000 册

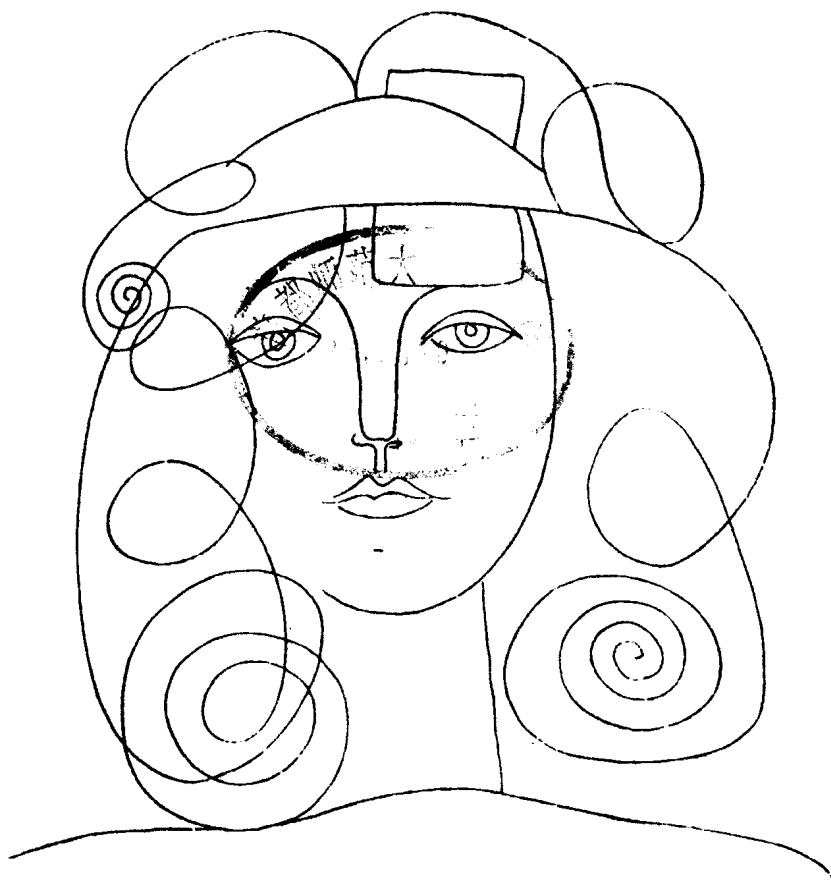
标准书号 ISBN 7-5344-1248-X/J·1245

定 价 25.00 元

J51/18

黑白画设计基础

邢庆华 著

江苏美术出版社

目 录

第一章 概述 4

- 一、黑白画设计的基本概念 4
- 二、黑白画与现代广告设计 5
- 三、黑白画设计基础的学习要领 9

第二章 黑白画设计的表现工具与材料 16

- 一、纸、笔的基本种类与性能 16
- 二、不同工具、材料、技法对黑白画设计产生的艺术效果 20
- 三、如何正确使用黑白画设计的各种工具和材料 23

第三章 黑白画设计的艺术观念及其表现形式 25

- 一、黑白色域的确立 25
- 二、独特的审美价值与实用功能的表现 29
- 三、表现形式的丰富性 36

第四章 元素性的黑白画设计与制作方法 42

- 一、“点”元素的黑白画设计步骤与方法 42
- 二、“线”元素黑白画设计与造型表现 49
- 三、“面”元素的黑白画设计与制作方法 53

第五章 抽象性黑白画设计 57

- 一、几何形态的黑白画构成表现 57
- 二、抽象性黑白画设计的核心原理与形式美感 59
- 三、抽象性黑白画的设计品格与制作要点 62

第六章 具象性黑白画设计 65

- 一、抽象手法下的表意性 65
- 二、黑白归纳、概括与具象形态特征的对应 66
- 三、黑白画设计中的装饰性 69
- 四、逼真感的追求 72

第七章 习作性黑白画设计 75

- 一、黑白画设计的习作训练范围 75
- 二、“语汇”与功力 79
- 三、习作性黑白画的设计方法与表现技巧 82

第八章 创意性黑白画设计 91

- 一、黑白画设计的创意路径 91
- 二、创意的方法与表现的形式 98
- 三、可视与“隐视”的完美结合 122

第一章 概述

一、黑白画设计的基本概念

无论在绘画领域还是在设计领域，纯粹以黑白两色来表现的作品已日趋众多。如绘画中的白描、黑白插图、黑白版画(图1、图2)；设计领域内的商标“黑稿”、现代黑白广告设计、黑白图形设计、黑白装饰艺术品设计等(图3、图4)，都是探求于这个朴素艺术世界中的珍贵结晶。可以说，自古以来黑白就以其特有的视觉效果在众多的视觉艺术领域赢得了人们的青睐，尤其在现代设计基础的教学 中，黑白画设计已成为不可缺少的一大链环，被高、中等艺术设计院校作为一门必修基础课程予以开设。

站在设计的立场上看，黑白画设计显然不同于纯粹绘画中的黑白画，它处在一个特殊的位置上。首先，设计的语汇始终是围绕着设计的观念运行的，因而其造型表现往往强调让所有的黑白语汇集于一个稳固的系统秩序之内，体现出与人类生活所需的新的美学准则。相比之下，纯粹绘画所反映出的黑白语汇的力量和角度似乎更多地集中在人类情感折射和艺术家的自我精神表现之中。所以，黑白画作为一种视觉表现方式在设计领域中的出现必然有它自己的个性特色。其次，从设计基础的训练方面看，通过黑与白的精心设计，可以最具体、最清晰地表述出任何一幅作品(包括作业)的设计理念，从而使作品的形式变得更加丰富多样，对于我们训练出一双“感受形式美的眼睛”能起到更实际、更有效的作用。

通过以上分析，我们不难理解，作为黑白画设计最基本的概念须以设计观念为前提，用黑色与白色这两大色域，最大限度地 将设计者的意图表达出来，以反映艺术家的审美理想与趣味。这是它区别于纯

(图1)

(图2)

粹黑白绘画的一种独特的设计手段。此外,由于设计观念对视觉元素的秩序强调,以及更多巧妙而生动的设计创意的切入,黑白画的设计形式从某种意义上变成了设计内容本身的一部分。因此,美化生活,装饰生活从中也得到了应有的体现,而黑白画设计为表达美好的生活愿望,充满了作者的情感,凝聚着丰富多变的科学形式美原理(图5、图6)。

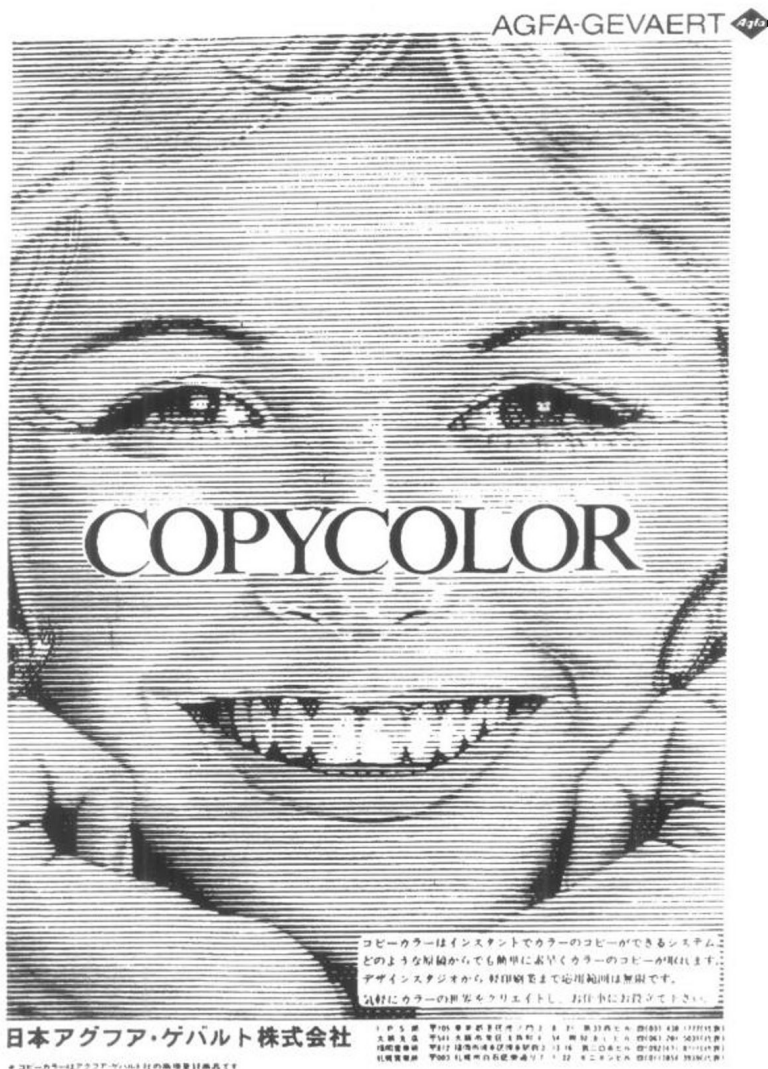
黑白画设计基础训练的灵活性,使我们认识到黑白画的美感表现还需要通过跨越设计自身的综合手段来充实自己,因此,从这一角度看,它并非与绘画领域绝缘,而是相反。为了黑白画设计中艺术美感的多层面显现,有意识地从其他视觉艺术门类中(尤指现代绘画)汲取营养是非常必要的。事实上,在现代绘画中,许多装饰变形的视觉表现和各种抽象形式的灵活运用使我们难以分清设计与绘画的明确界域究竟在哪里。或许,由于设计力量在当代人类生活中的壮大以及生活对艺术设计的更高要求,无形中让设计的“共通性”与绘画的“表现性”得到了有益的调和(图7、图8)。

从黑白画设计基础的层面上把握黑白画设计概念的内涵十分重要,它需要我们以设计为内在基点,然后从黑白的限定中借助艺术的美学原理以画面的形式展示我们的设计成果。同时,基础的特性又要求我们从设计的限定中争取更多的融通性,使黑白画的设计语言得到更为丰富的表述可能。正因为这种基础性,它将设计的目的淡化了,而仅仅把握住设计的特征,这是我们学习黑白画设计之前需要认识到的另一个方面。

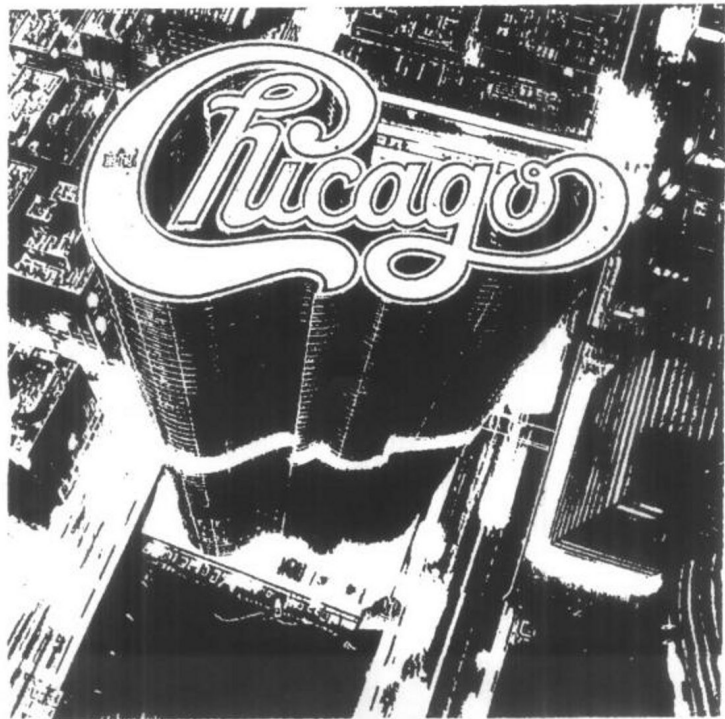
在黑白画设计中,设计作为其核心基点主要体现在两个方面:一是从整体上以方案及过程对黑白画予以基本的设计限定;二是从画面视觉元素上以设计的序列形式对我们所从事的黑白画设计加以具体的限定,使之在设计过程(包括作业的构思在内)和视觉模式上按照这些限定产生“语言”的个性特色。因此,黑白画设计作为一门基础课程的学习,我们不能忽视其概念上的深刻认识,以便在这门课程的学习中灵活而又牢固地把握到它的核心。

二、黑白画与现代广告设计

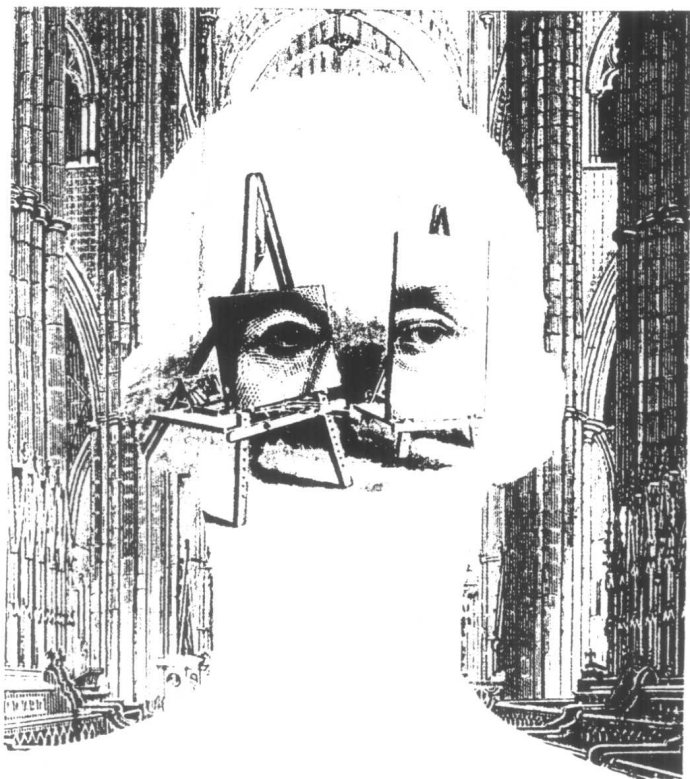
从黑白画设计的基本概念中,我们明白了基于设计前提下的黑白画面并非属于纯粹的绘画作品。尽管我们用“黑白画”的名称来命名,并且也

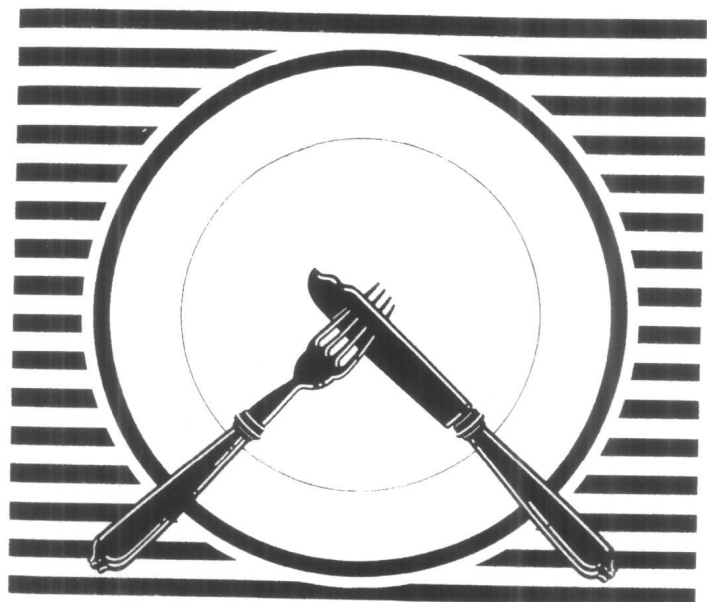
(图3)

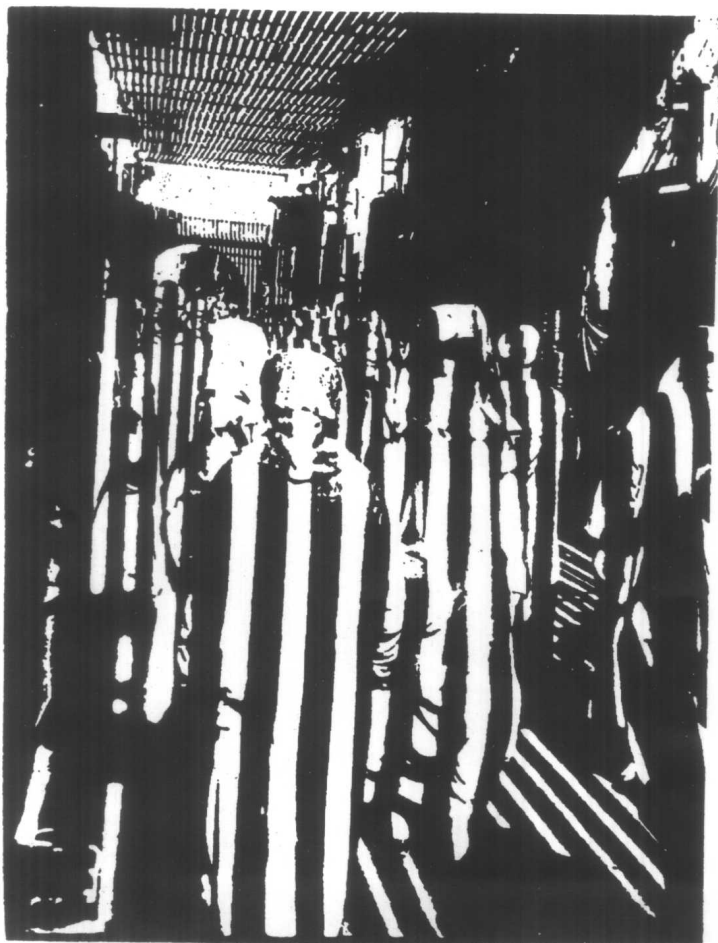
(图4)

(图 5)

(图 6)

(图 7)

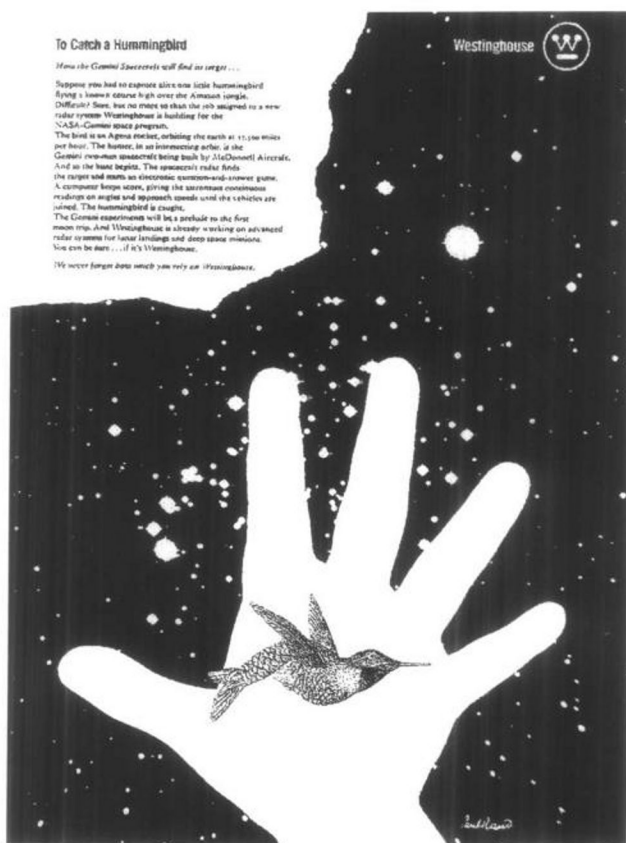
(图 8)

不排斥对绘画表现性的吸收,但这样的作品毕竟是被我们限定于设计的领域之内进行的。因此,无论是属于没有明确设计目的的基础训练,还是具有一定目的的黑白画设计作品,它们均属于黑白画设计的基础而予以被关注和研究的对象。

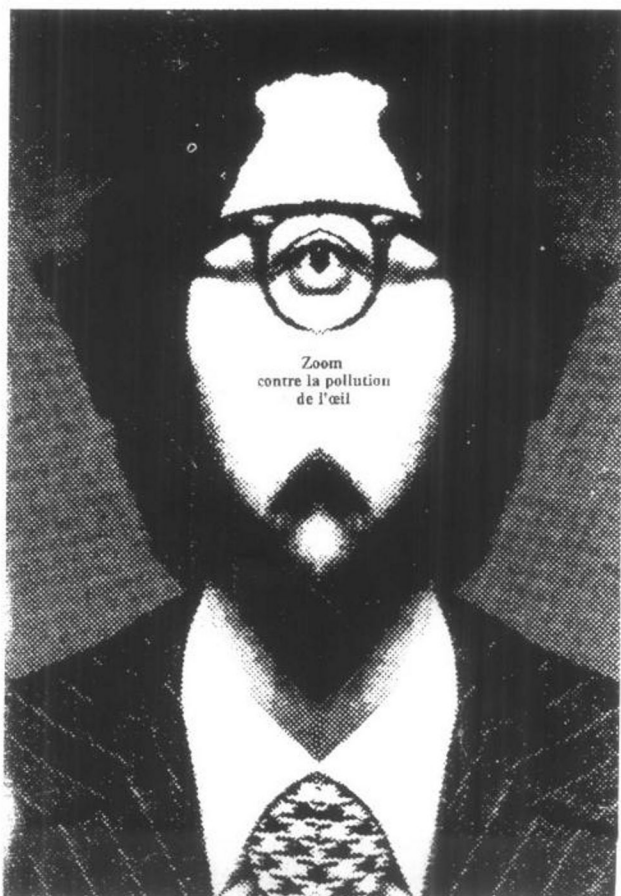
在现代设计领域,以黑白形式表现的画面被作为纯粹的设计作品在现实生活中直接产生作用的,多数是各种各样的广告作品。换句话说,黑白画设计作品作为某种视觉信息,在现代广告设计中起到了举足轻重的作用。设计家有时将一个别致的广告创意通过黑白画面的表述形式付诸实施,为此,他们对黑白画表述形式的选择本身,使得广告表现的艺术效应也变成了一种创意。从这个方面看,黑白画与设计方向的有机结合同样证明了黑白画一旦与设计的明确目的相结合就会变成一种独特的艺术载体而被人们所接受。

我们说广告是现代社会经济生活的润滑剂。在众多的广告识别系统内,黑白的表现手法始终成为设计师匠心获取的对象。即便在影视广告中也不例外。当我们看惯了无数彩色广告之后,偶尔在银屏上见到一幕黑白的广告表现,就会觉得耳目一新。在现代报刊杂志的广告中,我们同样不乏看到许多以黑白画的表现形式设计的广告作品,它们以别具一格的艺术面貌连同信息一道闯进人们的心灵,让接受者在得到信息的同时还能享受到艺术的美感。而这种美感与彩色画面的美感相比,显得更为单纯、质朴、强烈和深刻。黑白画作为报刊杂志广告的表现形式除了它上述的美感特征以外,还有一个显著特点,那就是经济、制作便捷、传达迅速、印象深刻。好的黑白广告艺术设计能以自身单纯的黑白效果达到其他彩色或摄影图片难以胜任的广告目的(图9、图10、图11)。

黑白画设计在现代广告设计领域的表现力不容忽视。通常,它依从社会生活对设计的需求,在设计师的笔下让作品不仅包含应有的广告信息量,而且不断地变换着艺术的表现手法,进而使黑白的单纯背后蕴藏着丰富的艺术含义,这种含义随着接受者的审美层次和能力的不同而变得无法确定。因此,以黑白画设计出的广告作品,其中广告的信息必须是真实可靠的,但艺术的品位择定由于或高雅、或深沉、或孤傲、或平庸,加之接受对象的群体艺术素养的不同而变得尤为复杂,导致了艺术表现在可变的流动状态中显示出它的真实力量。所以,用深厚的艺术底蕴支撑真

(图9)

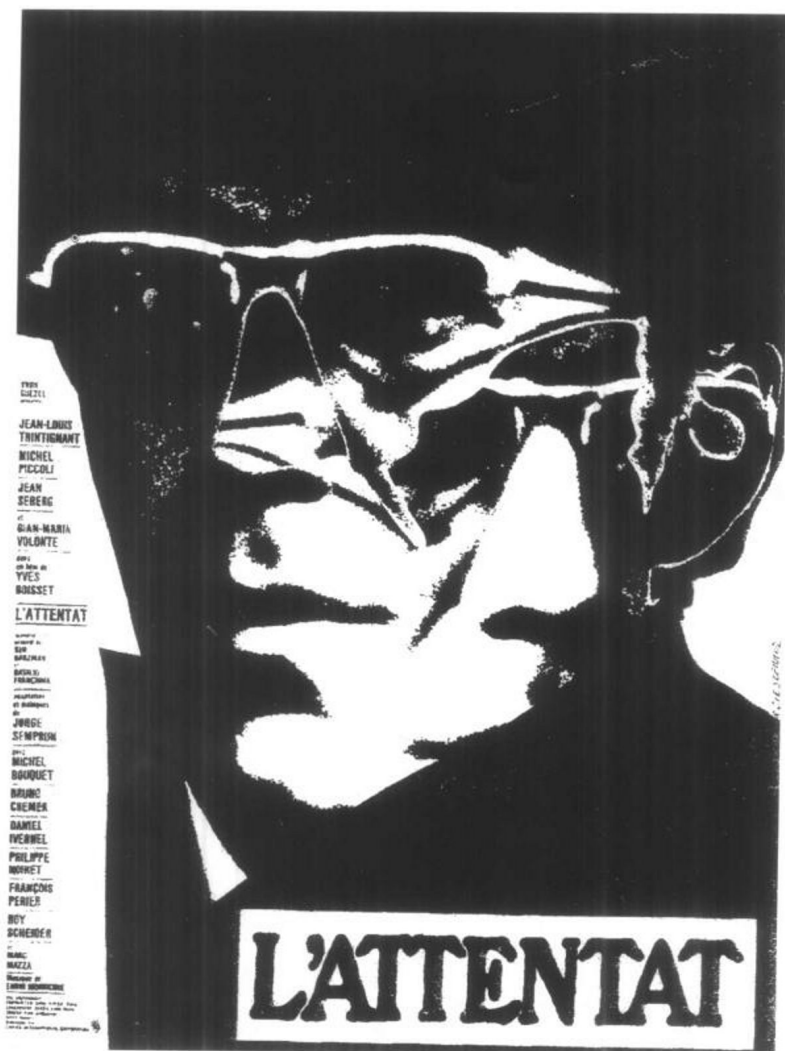

(图10)

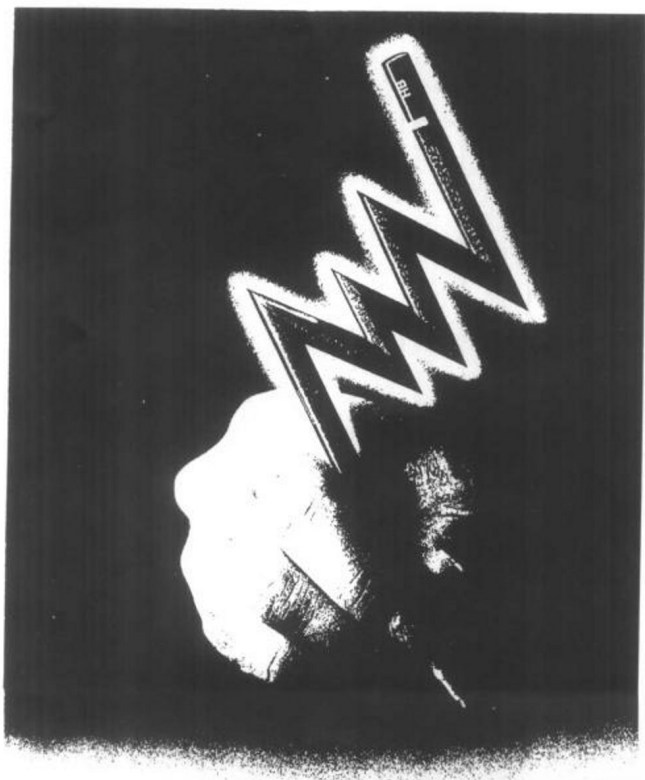
实的商品信息或其他一切社会活动的信息才能使黑白广告走向成功。否则,即使是真实可靠的信息,若遇上平庸的艺术形式作其“包装”,这黑白画式的广告设计也必然会滑向失败的深渊。在此,我们不仅认识到黑白画与现代广告设计的密切关系,同时还看到了作为可变的艺术性与信息的真实性在设计家的设计把握中须审时度势,真正让黑白艺术特性在正确的选择和定位下才能获得设计的成功。

现代广告设计的纷繁出现使观众对设计家提出的要求更高,他们喜欢作者简洁的设计。黑白广告作品的简洁化丝毫不破坏艺术的底蕴,而能使广告信息在艺术的氛围中发挥其最佳功能。

然而,择取黑白画的表现形式作广告设计的表述功能,其视觉语言的丰富性是直接与艺术的表现力极为相关的。例如,简洁、大方的黑白画面可使广告更为直观和响亮;逼真、细腻的表现手法可为广告形象的刻画达到真实性的描绘程度,而抽象的构成基底的辅助更可为广告设计的内涵大增容量(图12、图13)。由此可见,巧妙而艺术地发挥黑白画面在现代广告中的作用,不仅显示出设计创意的眼光,而且能让我们从更深层次上认识黑白画在现代设计领域所占的重要位置以及它那独特的艺术审美价值。

(图 11)

(图 12)

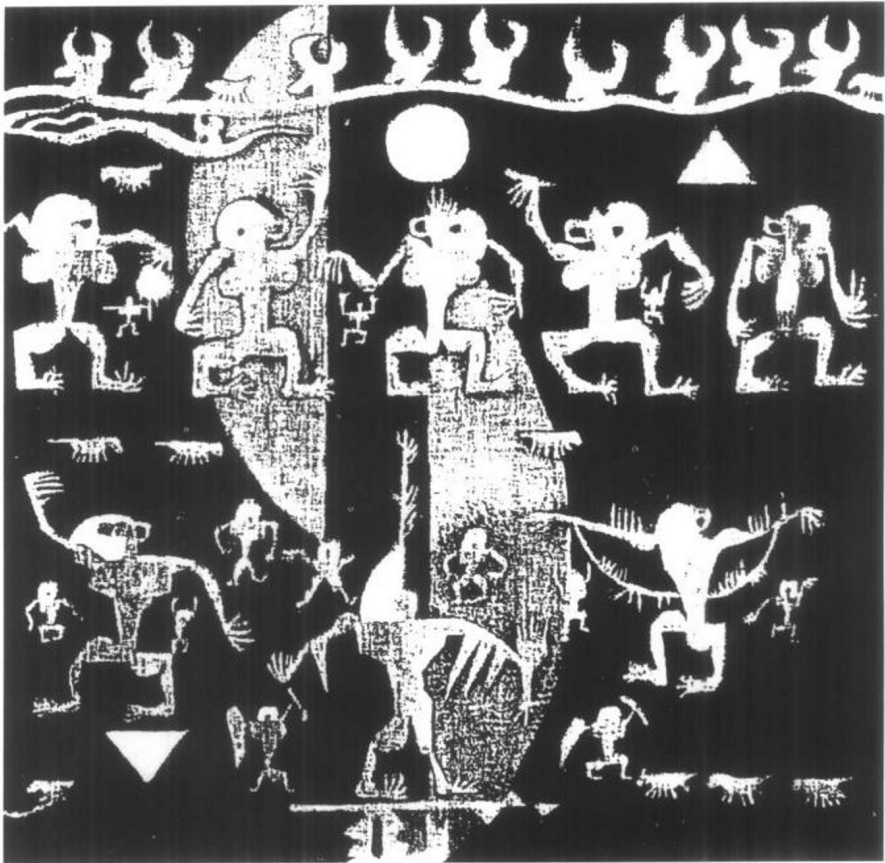
(图 13)

三、黑白画设计基础的学习要领

如前所述,黑白画设计具备了设计与绘画性表现的复合因素,即设计与艺术特性的有机合一。因此,在学习黑白画设计的基础阶段,必须以设计与艺术表现的规律为前导,努力从黑白画设计基础能力的主要方面来塑造和培养我们的知识结构。这样,我们才能将这门课程学深、学透,进而为今后的专业设计打好基础。

严格地说,黑白画设计基础的学习内容既丰富又严谨,尤其作为基础训练,它显得既宽泛又规范。因此,把握好黑白画设计基础的学习要领尤为重要。

1、认真浏览艺术史上的黑白画作品:无论是中外原始时代、古典时代,还是现代和当代,用黑白手法表现的艺术品比比皆是。虽然它们中的大部分被列入纯艺术类,但它们的黑白反差在作品造型中形成的艺术魅力是我们今天黑白画设计基础训练所要吸取的重要营养。此外,历史上的艺术作品,其中包括那些民间艺术作品在内,虽然没有舍弃色彩要素,但相比之下黑白要素显得更为突出,这类作品对于我们黑白画设计基础的学习仍然重要。例如,原始岩画艺术、彩陶纹饰、古代壁画、民间剪纸、现代绘画等作品都以明

(图 14)

快、强烈的黑白对比揭示出了作品的精神价值(图14—图16)。这对于启发我们黑白画设计的思路及表现技能不无益处。

(图 15)

(图 16)

2、思考黑白对比的艺术规律：

在黑白画设计基础的学习阶段，一个十分重要的问题是如何将黑白两色灵活转变为艺术的视觉效应，进而上升到艺术美的范畴，这就需我们从艺术规律上对黑白美感的基本原理多作思考。

在通常情况下，黑色和白色是在相互并存的状态下产生对比的。因此，任何一块黑色在画面中的出现都会同时制约或改变着白色在同一画面上给予我们的感觉。然而，为使黑白对比获得艺术的美感，其中对比适度的把握是极为重要的。若是对比过强，不仅看上去感到单调，而且还会使画面导致不和谐状态；如果对比太弱，就会失去美感的精神特征，容易给人带来烦闷的感觉。为此，要弄清楚黑、白两色在画面中的和谐关系必须从根本的规律性着手。

黑白画设计完美的艺术规律集中体现在对比的统一之中。具体地说，在黑色形态中不忘白色形态的穿插和设置；在白色形态中更注意黑色造型的定位与布设。两者你中有我，我中有你。切不可孤立地将黑、白两色单一思考和运用。此外，从黑白综合的精美层面上看，灰色在画面上也能起到黑白调和的作用(图 17、图 18)。依从这种“对比统一”的艺术规律，我们在黑白画设计的过程中就会处处立于主动地位；重要的是，我们能在这一规律中不断积累到处于黑白状态下画面和谐感的判断经验，从而提高黑白画设计的艺术表现能力。

3、掌握好工具材料的表现性能：我们说黑白画设计作品的艺术感染力虽然主要依靠从构想、造型、布设、黑白对比等方面予以达到，但如果忽视工具和材料的正确选择以及表现技巧的恰当使用，那么，作品最终的艺术效果就难以如意。换言之，工具、材料的正确使用可为黑白画设计作品增添光彩。为此，在黑白画设计的制作阶段，对原先作品的设想采用

(图 17)

(图 18)

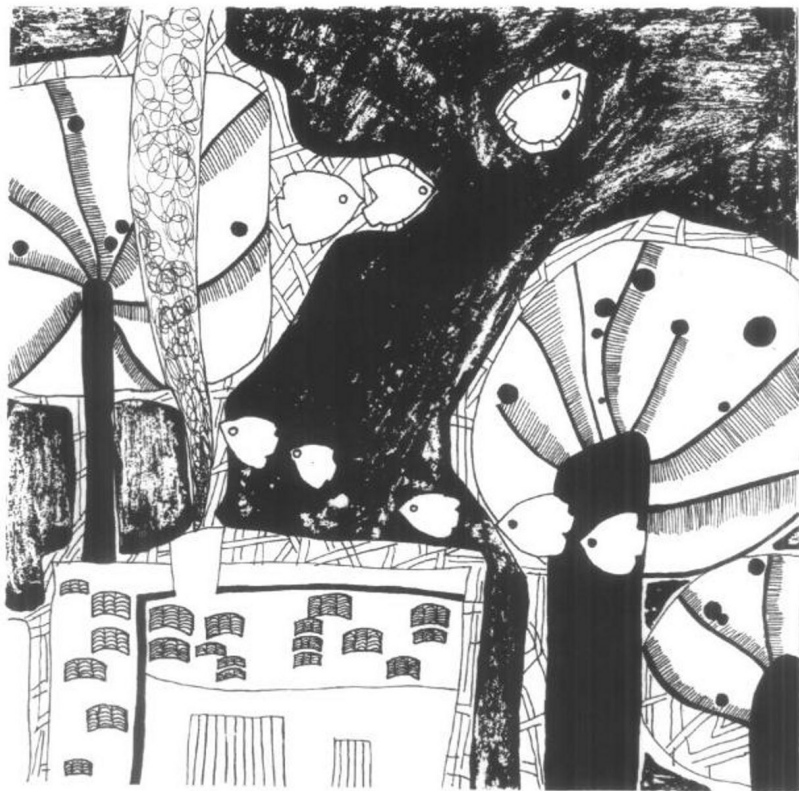
(图 19)

适宜的表现工具进行表现不可轻视。比如, 同是灰色调的表现, 用针管笔和毛笔会产生明显不同的视觉效果(图 19、图 20)。材料的选择也是如此。在白卡纸和黑卡纸、高丽纸和铅画纸上表现黑白画面必然效果相异, 加之工具和材料的综合运用, 还有表现技法的多样性使得黑白画作品的艺术效果更是丰富多彩、引人入胜(图 21—图 23)。当然, 工具、材料性能的最佳发挥必须在准确表现作品创意的前提下才能实现, 也最具有实际的意义。

4、根据创意需求选择恰当的表现技法: 工具和材料对黑白画设计的艺术效果固然直接相关, 然而, 表现技法的恰当选择更能体现出黑白画设计作品的创意特色。例如, 为要让作品表现出一片朦胧的意境, 便可选择喷或细密点的技法; 为了展示某一现代工业产品的金属质感, 采用点、线、面的综合表现技法更显得准确(图 24、图 25)。但我们还

(图 20)

(图 21)

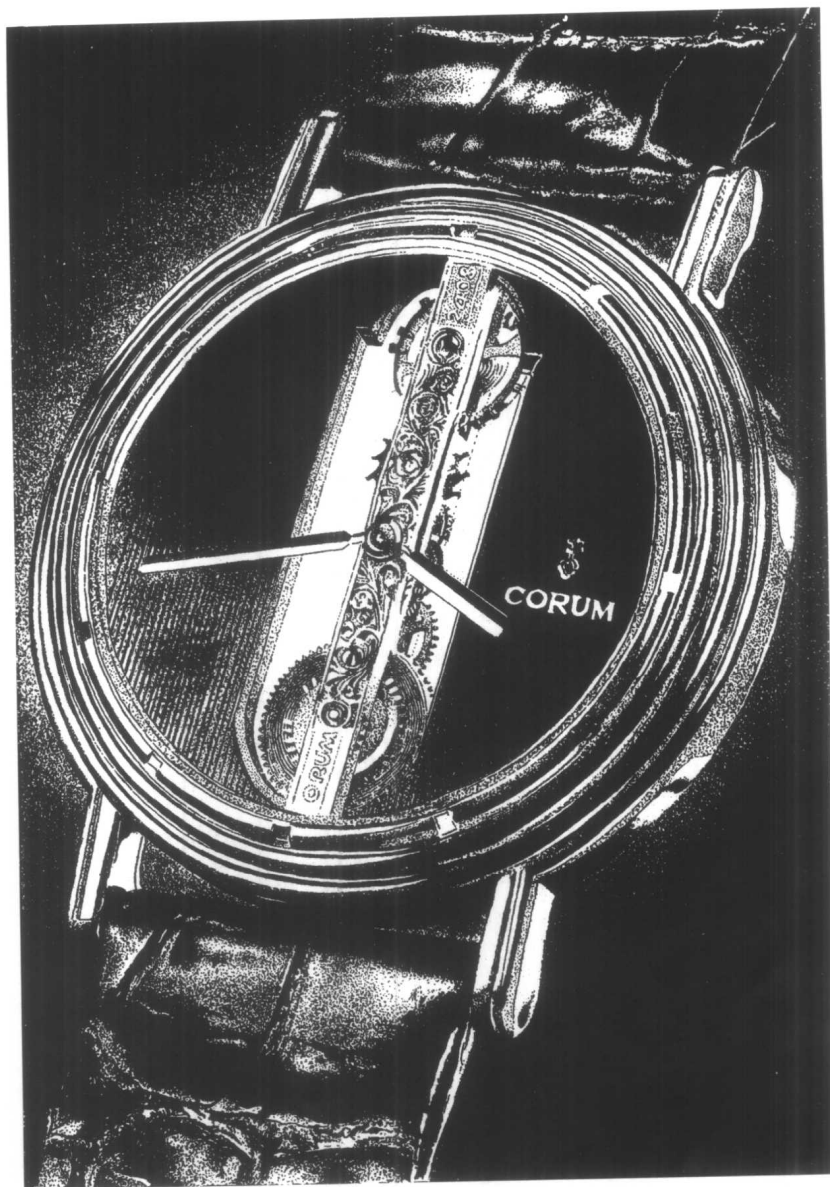
(图 22)

(图 23)

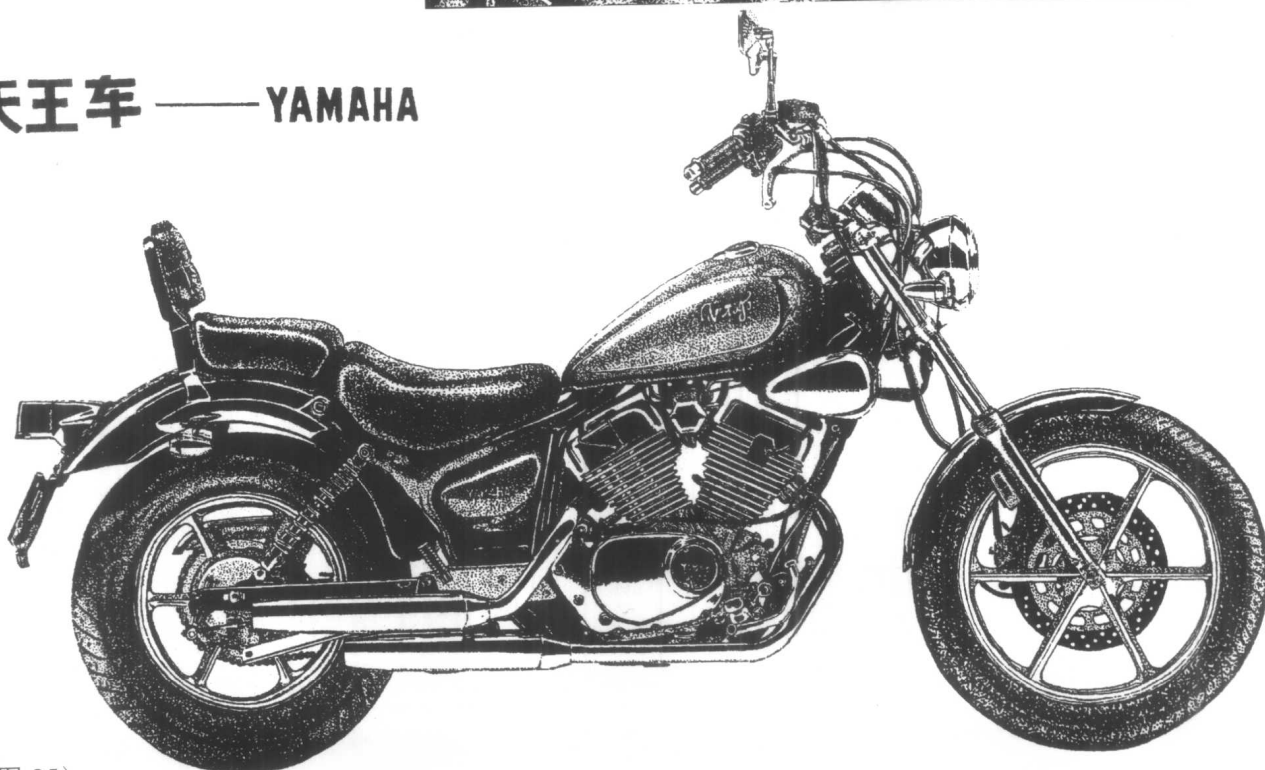
必须懂得：表现技法在黑白画表现中的语言特性不能孤立，当它将自己的这一特性真正起到推动作品创意的表现时，才不至于喧宾夺主。也就是说，如果技法运用不当，不仅不会给作品增添美感，有时反而弄巧成拙，给作品带来失败的危险。所以说，表现技法的变换和使用必须在作品创意需求的前提下才具有真正的美感价值（图 26、图 27）。

上述四点要领是我们在黑白画设计基础训练中把握作品质量、加强作品艺术感染力以及提高黑白画设计水平不可缺少的艺术要求。每一要领都不能简单地看待和轻易地忽视，它们总处于相互作用和制约的状态中。因此，全面、灵活地在黑白画设计过程中重视这些要领，对于任何一幅黑白画设计作品的成功都至关重要。

(图 24)

天王车 —— YAMAHA

(图 25)

• école nationale
de musique et
de danse de
montreuil •
saison
Musical
88-89

AVENUE DE LA RESISTANCE
93100 MONTREUIL TEL. 48.57.17.59

E N M D

En collaboration avec les Ateliers Municipaux de la Musique et de la Danse.

(图 26)

(图 27)

首都师范大学图书馆

21600267