

中

央

工

艺

美

术

学

院

基

础

教

学

技

法

丛

书

陈辉 编著

安徽美术出版社

黑白 · 图案 · 艺术

中央工艺美术学院基础教学技法丛书

黑白 · 图案 · 艺术

陈 辉 编著

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑白·图案·艺术/陈辉编著.-合肥:安徽美术出版社,1999.1(1999.10重印)
(中央工艺美术学院基础教学技法丛书)
ISBN 7-5398-0707-5

I. 黑… II. 陈… III. 图案-设计-高等学校-教学参考资料 IV. J51

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63822 号

黑白·图案·艺术

安徽美术出版社出版	安徽省新华书店发行
杏花印务股份有限公司印刷	印张:7.5
开本:889×1194 1/16	1999 年 1 月第 1 版
2001 年 8 月第 3 次印刷	

ISBN 7-5398-0707-5/J·707 定价:18.50 元

序

中央工艺美术学院基础部成立至今已越过了十个年头，初建时基础部聚集了学院内的绘画基础、设计基础以及专业设计各方面的优秀师资力量，其目的是要拓宽学院内各专业的的基础范围，淡化专业界线，强化教学管理，引进竞争机制，最终达到提高教学质量之目的。

基础部以绘画基础课的教师为多，力量强，同时，又汇集了各系各专业的教师，大家积极热情、忘我工作，为初建的基础部以及摸索过程中的教学体系打下了坚实的基础。

这套系列技法丛书即是学院基础部全体教师长期探索的成果。我认为它有着以下几方面特色：

1. 实践性 技法丛书不是从技法出发，也不是个人技法体会，而是教学实践的成果，是长期以来与众多班级的学生共同创作实践的体会，因此，它丰富且具有说服力；

2. 交融性 从基础部成立至今，整个过程是一个多学科人才深入交流、对教学不断切磋的过程，绘画基础课或者说造型基础课与专业基础课的交融是很难得的，它将使各种艺术创作的表现得以升华；

3. 创造性 丛书的作者大多年富力强，努力探索，在继承传统和学习老一辈艺术家的创作成果基础上不断出新。他们结合 90 年代青年人的知识构成，认真组织了这套具有针对性的技法丛书。

我相信通过这套丛书，读者会看到艺术设计教育领域内的基础教学也正在呈现着为适应未来发展而努力的姿态。

中央工艺美术学院院长 王明旨

作者简介

陈辉,1959 年生于安徽合肥,1985 年毕业于中央工艺美术学院陶瓷美术系,现为中央工艺美术学院副教授、基础部副主任兼设计教研室副主任、中国美术家协会北京分会会员、北京青年画家协会会员。作品多次在国内外展出并获奖。

目 录

第一章 写 生

1. 熟悉对象的基本方法	1
2. 写生的步骤及一般规律	2
3. 写生的工具	2
4. 写生的部位	2
5. 写生中应注意的问题	2

第二章 变 化

1. 归纳与取舍	3
2. 夸张与变形	3
3. 提炼与重复	3
4. 想象与添加	3
5. 巧合与共用形	3
6. 超自然与同构	3
7. 改写与重组	4
8. 打散与分割	4

第三章 图形美的法则

1. 内容与表现形式的统一	5
2. 强调形式感	5
3. 注重装饰性	5
4. 打破时空界限	5
5. 注重形与形的相互关系	5
6. 体现节奏、韵律、调式感	6
7. 图形的寓意	6
8. 表现技法的运用	6

第四章 图形的构图方式

1. 平视构图	8
2. 展开式构图	8
3. 适形构图	8
4. 立体式构图	8
5. 重叠式构图	8
6. 散点式构图	8
7. 自然形构图	9
8. 综合式构图	9

第五章 图形的表现形式

1. 不同的艺术表现形式	10
2. 不同的肌理表现形式	10
3. 运用黑白影像的表现形式	10
4. 运用地繁图简的表现形式	10
5. 运用图繁地简的表现形式	10
6. 以点线面与黑白灰结合的表现形式	10
7. 在图形中含有透视线表现形式	10
8. 运用黑白的表现形式	10
9. 超时空、超现实的表现形式	10
10. 运用不同点的表现形式	10
11. 运用不同线的表现形式	10
12. 运用点和线结合的表现形式	10
13. 运用刀、圆规等工具在黑色底子上刻线的表现形式	10

附 图

第一章 写生

作为装饰图案基础的对景物写生,应注重主观感受和写意,通过写生,感受对象的内在生命力。体会物象在我们的感觉下的结构、形状、节奏韵律以及物象间的内在、外在联系,并通过直观感觉产生的丰富想象,以特定的、概括的表现形式反映景物,浪费而不失真,概括而不失丰富。罗丹说:“美是到处可见的,生活中不是缺少美,而是缺少发现,缺少对表现生活的艺术感染力的冲动。”同样的对象,会由于学生对其审美角度的不同、情感与感受的深度与广度的不同、表现物象的技术素质高低而出现不同的结果,这样就对学生提出了不同于绘画基础写生的独特要求。装饰画中的表现语言很丰富,学生要根据不同的对象、不同的感受,审时度势,选择合适的表现语言,把自己的追求融于写生中,这样,写生才有内涵,才能是真实的。我们不能把写生看成完全的再现客观对象,装饰图案的写生,还要考虑写生课程与下一阶段的变化课程的衔接问题,就是在写生中就开始渗透了变化中所要强调的因素——想象与秩序;也就是说,现阶段的写生是为下阶段的变化作准备的。这样,把观察事物的形和表现事物的意结合起来,然后通过大量的写生练习,达到心手合一、随心所欲的境界。只有具备了这种素质,才能将写生与变化自然地结合起来,从而完成从写生到变化的过渡。

对于有绘画基础的人来说,照物写生,客观地描绘对象并不困难,而对变化归纳则显得力不从心。这说明只单一地写生对象的外部形状,而不对物象用装饰的眼光进行仔细地观察和深入地研究,就感受不到想象与平面性和重构性的装饰规律。那么,即使画得如何像,那也仅仅是客观的描绘,而不是装饰图案意义上的写生。换句话说,不敢打破自然形的结构与造型的限制,忽略形式美的规律,也就没有主观感受。黑白装饰图形里的写生,与绘画基础训练的写生最大的区别还在于,写生的形似,只是艺术表现的一种手段,正如立体派画家毕加索所说的:“艺术家必须懂得让人们相信虚构中的真实。”这里说明了艺术与生活之间的关系。写生由形的相似、貌的相似,升华为新的、美的再造形象,从而引导人们接受其美的存在。

黑白装饰图形写生有以下几个方面的内容。

1. 熟悉对象的基本方法

熟悉自然对象,要掌握最基本的写生方法,按写生速度的快慢,精细程度的不同,可分为速写、素描、白描、影像等形式。在写生时,可根据需要,选择不同的形式。

①速写

速写适用于各种类型物象的表现,尤其是运动中的对象,如:运动中的人物、走兽、飞禽、昆虫和交通工具等。把握概括的、整体的运动特征,以简洁生动的笔法,在短时间内记录对象,必要时还可以文字记下具体特征,以备在下阶段的变化课程中使用。此种表现形式,有助于提高概括能力,达到快速、准确、心手同步。

②素描

素描是以单色记录对象,表现物象造型、结构、立体、空间、调子以及虚实关系的一种形式,通过光影的变化来刻画物象的形体、量感、质感。此种表现方法有助于深入细致地理解对象、塑造对象,也适合微观景物的描绘和利用超写实手法对对象进行描绘,所表现的对象相对静止。

③白描

白描是以单一的线条来塑造对象的一种形式,通过线的变化来表现不同的形态特征、结构组织、构图形式。此种描绘方法细密、生动、具体,是图案写生中最方便、应用较广泛、较适用的一种形式。

④影像

影像是一种强调物象轮廓和投影的表现形式,以处在暗面的黑影虚形反衬亮面的实形,或以单一的黑来体现轮廓形。此种方法单纯,整体感强,具有一定的平面性,写生时用此法可明显地带有装饰性。

2. 写生的步骤及一般规律

写生的步骤一般遵循以下的规律:

观察—比较—分析—慢写—速写—记忆—默写。

3. 写生的工具

写生的工具可有铅笔、炭笔、钢笔、圆珠笔、绘图笔、毛笔等。

4. 写生的部位

按写生的部位大小及整体形象特征的不同,可分整体写生、局部写生、宏观写生和微观写生。

5. 写生中应注意的问题

在写生中,常常会碰到这样那样的问题,以下几种比较有代表性的需要特别注意:

①要抓住对象最有代表性的特征,选择最美的造型姿态,以最适合的角度去描绘;

②在写生时,要注意画面的完整性,即构图效果和视觉效果的整体性,要由近到远,由局部到整体,由点到面,由小到大,逐步扩展,进而达到完整和统一;

③在描绘物象的特征、选择物象有趣的部分时,要注意哪些地方要加强,哪些地方该减弱,要去粗取精,突出物象的不同的性格和不同的特征;

④要掌握写生的基本规律,从简到繁,由浅入深,以形写神,形神兼备;

⑤知法不落法才能出新,要打破常规性、习惯性的构图形式,以新规律破旧规律;

⑥在写生的最后阶段,要融入装饰特征,即平面化、拟人化、想象化、秩序化、技术化的表现手法。

第二章 变化

写生进入到归纳变化,是客观物象通过主观反映而创造的第二自然。变化不是最终目的,变化是为了将写生得来的素材进行主观的、有意识的处理,以取得与主体关系的和谐与呼应,在有限的空间里与其他条件融合,寻求不同的形在同一画面里的共性,最后达成统一的表现形式,形成整体的共鸣。装饰图案有其自身的独立性和规律性,通常将其归纳为:平面化、单纯化、秩序化、平衡化及和谐化。这里所讲的平面化是造型的二维性,单纯化是形的概括性,秩序化是构图的规律性,平衡化是量感一致的静止现象,和谐化是形与形之间的统一性。装饰图形的变化手法,我们大致可以归纳为以下 8 种。

1. 归纳与取舍

归纳与取舍是指抓住对象美的、本质的、个性的部分或整体,进行提炼、概括,使图形更具典型性。(附图第五部分图 3,4)

2. 夸张与变形

夸张与变形是将自然形象最具代表性的特征加以夸张,使其更醒目、更集中、更有代表性、更一目了然。(附图第一部分图 21,23)

3. 提炼与重复

提炼与重复是对自然形先进行提炼概括,确立单独的基本形后,再进行反复排列组合,通过这种重复,形成井然有序、疏密有致、虚实相间的装饰图形。(附图第六部分图 1,11)

4. 想象与添加

想象与添加是在某一个图形的中间或周围适当加入一些装饰造型,使原有的图形更加丰富完善,以活跃画面的气氛,增加艺术效果和艺术想象力。(附图第四部分图 1,2)

5. 巧合与共用形

巧合与共用形是运用巧妙的艺术构思,利用形与形之间的穿插与重叠,产生共用形。可以共用某一形的局部,也可以共用一个整体形,还可以是一个大形中涵盖着几个小形,使人产生趣味性的联想。(附图第六部分图 4,5)

6. 超自然与同构

超自然与同构是打破自然现象的客观性,将自然形态进行创造性的构思,把不同时空发生的现象同时组构在一起,使图形具有浓厚的浪漫色彩和超自然的艺术魅力。(附图第九部分图 2,4,14)

7. 改写与重组

改写与重组是根据古今中外有代表性的优秀作品加以重组和改写,将原有的作品赋予新的表现语言,使画面中体现装饰的特征。(附图第一部分图 16—19)

8. 打散与分割

首先将单件的完整的物象进行平面分割和打散,平面分割和打散以后的图形,形象是不完整的,可以任意放大或缩小形的比例结构。此法宜于表现缩短的时空,有怀旧和回归意味。

掌握和了解以上方法,有助于我们提高对装饰变化规律的认识。

第三章 图形美的法则

图形变化的艺术表现形式是多种多样的,在掌握图形变化的一般规律后,就要选择合适、恰当的表现形式来表现。在表现图形变化时要遵循一定的法则,这些法则一般都有一定的规律形式,能产生井然有序的美感。秩序能使图形里的诸多元素产生和谐共鸣。如果说秩序是形式美法则的根本,那么比例和平衡是形成秩序美感的基础,反复与重组是构成图形美的基本条件。从中可以看出,无秩序的混乱不可能产生美感。我们将图形美的法则归纳为以下 8 种。

1. 内容与表现形式的统一

确立内容与表现形式的统一,具体的表现方法和特定的内容相融洽。欢快的场景,适合于明朗的调子和轻松的线条来表现;笨拙的动物适合以饱满的形,不流畅的线来表现;表示年代感的建筑,则可以用拓印、留飞白的表现手段。(附图第一部分图 26、第五部分图 7、第六部分图 24、第十部分图 5)

2. 强调形式感

在图形变化时,要敢于突出形式感,突破自然形或自然状态的局限,敢于想象重构,在不违背装饰美的一般规律下,任意组合图形。可以保留自然形象,加强形式感的构图,也可以改变自然形象重新组合和设计。(附图第三部分图 4、第六部分图 2 和图 3)

3. 注重装饰性

构图要有装饰性,尽量不取焦点成像,减弱透视距离,以重叠、组合、穿插、平衡、聚散等平面处理手法来表现对象。通常用平视、正侧视、正俯视、正仰视、垂直视、展开视来观察对象,组合构图。(附图第八部分图 5—8)

4. 打破时空界限

在进行图形变化时,可以不受时间、空间、季节等客观物象的限制,构图可以根据所表现的内容,展开自然想象,任意添加或删减。可以将不同时空的对象安排在同一时空里,也可以将同一对象在不同季节里的景象安排在同一画面里。如在民间剪纸中我们常常可以看到,一棵树既开花,也结果,叶中带花,花中藏叶;反映动物的形象时,连外表看不见的体内骨骼和器官也同时表现出来了。人们不会因为这些作品所表现的内容违背了客观现实而否认图形美的存在。(附图第一部分图 20、第二部分图 4、第十一部分图 10 和图 14)

5. 注重形与形的相互关系

利用图形与地形的反转和形与形的相切组成的共用形来丰富和完善画面。图形是实形,是画面中

突出的形;地形是虚形,是画面中后退的形。图形与地形的相互反转是利用图形中形与结构的反转、重合、包围、挤压等合成形式使图形与地形相互作用、相互依衬,地托图形、图反衬地形。作为虚形的地形可转换成实形,而实形的图形又可转换成虚形的地形。这种虚实相互反转,能在单纯的构图骨架中寻找丰富的形。形与形的相切,有意与无意中产生的第三形,即透叠形,能给图形增加趣味性、神秘性,使视觉不断地在画面中搜索,不时会发现新图形,继而视觉又回到原图形。这种扩张与收缩的视觉,本身就能感到画面的丰富。装饰画中此法运用较多。(附图第六部分图 29、第十三部分图 8 和图 9)

6. 体现节奏、韵律、调式感

图形变化要有节奏、韵律、调式。画面中要有大中小形的相互穿插,以密集与松散的对比产生层次。以多个造型的面积所形成的范围构成可比调子,调子的变化是随整体的结构和面积大小的变化而转换的。我们以国画中的“知白守黑、计白当黑”的整体布势来看图形的节奏和调式。知道留白时,要相应配置黑的面积;布黑时,要看到白的存在。是对比关系,还是调和关系,在构图前就应确立,并以特定的形式感和黑白灰关系产生节奏和调式。黑与白在图形中是很容易分辨的,但灰色在装饰图形中不是简单的白色加黑色的混合,而是通过形的重复和对比所出现的面而生成的灰。大面积的黑或白周围的小形,只要构成一定的量,其视觉效果就会呈现出灰色;灰色也可由不同形状的点排列组合而成,不管是自然形缩小的点,还是几何形缩小的点,结果是一样的;还可由密集的黑线或白线的排列,让我们感到灰色的存在;另外,缩小黑白反差,把明度靠近,也是形成灰色的方法。这样,灰色的度数会有变化,灰色的层次也最丰富。(附图第六部分图 1—30)

7. 图形的寓意

理想化、浪漫化、象征性的想象图形,这些图形多以传统纹样里的吉祥图案为主,如《百子图》、《年年有余》、《福寿图》、《松鹤延年》等民间图案。

8. 表现技法的运用

利用各种技法、各种肌理和质感来提高视觉效果,丰富并完善画面。肌理效果是画面中的技法或技术处理的表现手段,用来加强视觉的注意力和画面的表现力,避免画面空泛、单调,多用于抽象图形或图形中面积较大的部分。对于画面概括又较空泛的作品,以微观的肌理处理表现画面里的图形或地形是非常恰当的;运用传统图案中的画像石、画像砖、青铜器的拓印肌理来表现浑厚古朴、斑驳粗犷、形状残缺不全、外表经风化和残蚀已不复齐整的物体,能鬼斧神工般地创造新的效果,具有年代久远、历史沧桑之感觉。

利用湿画法和喷涂法,可以使画面产生朦胧含蓄、酣畅淋漓、变幻莫测的感觉,以表现神奇、空旷、清新、虚幻的意境。

印象派中的点彩画法,创造了视觉空间混合之效果。我们眼中看到的画面,时近时远,时而清晰,时而模糊。这些彩点是不同明度、不同色相之点的排列。点的面积微小,但构成整体画面后,并无琐碎之感。在装饰图案的创作中,常常运用此法。

在纸面上利用工具也可以表现不同的肌理和质感,如用钢针划纸面、用刀片刮切纸面以制造效果;也可以利用不同质地的纸或材料表现特殊的肌理和质感,如用粗糙的纸来表现表面粗糙的物体等;还可把纸经过挤压、揉皱、刮毛、粘贴等来制造特定的肌理效果。利用这些特殊的手段在纸面上表现出特定的物质视觉感,如制作出有金属、陶瓷、石头、木料、织物、马赛克、大理石、玻璃、青铜器等不同物质的

质感的作品。

用于图案创作的技法还有许多,如干画法、分染法、拓印法、不同的艺术形的重复和叠加法、露底法、剪拼法、挤压法、脱胶法、积水积墨法、堆积法、明暗法、刻线法、空线法等。

还可用不同的艺术形式,如油画、水粉画、水彩画、国画、版画、雕塑、剪纸、蜡染等来进行图案的表现。(附图第一部分和第二部分)

第四章 图形的构图方式

与绘画艺术的构图相比,图形的构图方式有许多特殊之处,如重叠式和立体式构图等。图形的构图就是搭一个装饰图形的基本骨架,也就是图形分割面按一定的比例搭配。它遵循着装饰图形变化的规律和装饰美的法则。

图形的构图方式归纳起来有 8 种。

1. 平视构图

构图以平视、正视、全侧视或垂直俯视、垂直仰视等透视法来经营、安排画面的整体结构,这时的图形外形单纯,但内部结构形成变化。此种构图只强调图形的二维空间。(全部附图中除第七、第九部分图例)

2. 展开式构图

画面可以无限延伸、展开,可以每段一个内容,但必须有统一的形式感;也可以一种内容进行多种组合,如屏风的构图形式。此种形式还用于大型壁画、大空间场景的装饰等。(附图第一部分图 29、第十三部分图 9)

3. 适形构图

这种构图形式有一定的外形限制,图形要适合于外形,随外形的变化而变化,在有限的空间里设置完整的形象。(附图第六部分图 6,7,11,15)

4. 立体式构图

画面见侧面、或俯面、或仰面,有透视线并表现三维空间。它不同于绘画的客观表现,而是经过归纳和概括并重新组合,以装饰的特点出现的。(附图第七部分、第九部分)

5. 重叠式构图

把两个或两个以上的形象布置在画面中,使画面中的形与形交错、重叠,覆盖的实形被隐去,代之而出现的是两形相交而出现的新的第三形,同时会出现共用形或共用线,这样,就会丰富画面的构图,增加耐人寻味的联想。这也是此种构图的特点。(附图第六部分图 4,5,7,13,29,30,31)

6. 散点式构图

单一或多元的形象,处于平衡、均匀排列的状态中,各单元经自由组合,但仍保持各自的独立性,这样形成的构图有整体的外形或较强的形式感。(附图第十二部分图 7,8,11,13,14)

7. 自然形构图

把自然形态经过装饰性的归纳、组合、排列,构成装饰图形,但仍保持着原来的自然形,这样形成的构图有生动、活泼、自然的装饰特点。(附图第六部分图 12,17,23,25,26,28)

8. 综合式构图

利用古今中外的优秀范图,根据所表现的内容,选择相应的图形合成画面,在画面中要体现中西结合、传统与现代结合的特点。(附图第一部分图 16,17,20,22,23)

第五章 图形的表现形式

这一章着重介绍图形的表现形式以及学生优秀作品的示范图例。这些作品以不同的构图方法表现了画面成型的基本规律；以不同的艺术处理手法展现了图形艺术表现的多样性；以不同的视觉肌理制作展示了图形艺术表现的丰富性。学习者可以通过这些范图了解图形装饰的各种表现形式和手法，要善于分析和理解不同风格、不同特点的作品，经常练习，掌握不同的表现方法，不断提高审美力，不断发现美的规律。

图形的装饰可以概括为 13 种表现形式。

1. 不同的艺术表现形式(附图第一部分)
2. 不同的肌理表现形式(附图第二部分)
3. 运用黑白影像的表现形式(附图第三部分)
4. 运用地繁图简的表现形式(附图第四部分)
5. 运用图繁地简的表现形式(附图第五部分)
6. 以点线面与黑白灰结合的表现形式(附图第六部分)
7. 在图形中含有透视线表现形式(附图第七部分)
8. 运用黑白的表现形式(附图第八部分)
9. 超时空、超现实的表现形式(附图第九部分)
10. 运用不同点的表现形式(附图第十部分)
11. 运用不同线的表现形式(附图第十一部分)
12. 运用点和线结合的表现形式(附图第十二部分)
13. 运用刀、圆规等工具在黑色底子上刻线的表现形式(附图第十三部分)

下面用具体的图例来分别说明。