

李仲信 郑军 编著

新

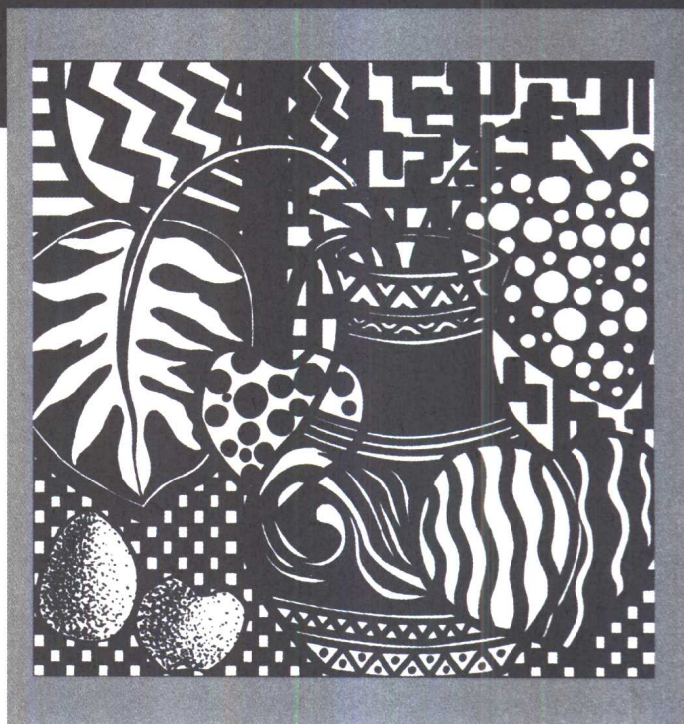
黑白装饰 画设计

XINHEIBAIZHUSHIJI
XINHEIBAIZHUSHIJI

山东画报出版社

新黑白装饰画设计

李仲信 郑军 编著

山东画报出版社

图书在版编目(CIP)数据

新黑白装饰画设计/李仲信,郑军编著. —济南:山东画报出版社, 2002.9
ISBN 7-80603-671-7

I. 新... II. ①李...②郑... III. 装饰美术—黑白画—技法(美术) IV. J525

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 065048 号

书 名 新黑白装饰画设计

编 著 李仲信 郑军

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市经九路胜利大街 39 号 邮编 250001

电 话 总编室(0531)2060055-5420

市场部(0531)2053182(传真)2906847

网 址 <http://www.sd-pictorial.com.cn>

<http://www.sdhbs.com.cn>

印 刷 山东新华印刷厂潍坊厂

厂 址 潍州路 753 号 邮编 261041

版 次 2002 年 9 月第 1 版

印 次 2002 年 9 月第 1 次印刷

规 格 16 开(889 × 1194 毫米)

7.5 印张 306 幅图 20 千字

印 数 1-6000

I S B N 7-80603-671-7

定 价 18.00 元

如有印装质量问题,请与出版社资料室联系调换。

前言

彩色装饰画、黑白装饰画,都具有很强的装饰性,它们的表现空间大,限制少,表现力丰富,题材也广泛。主要包括人物装饰、动物装饰、风景装饰、花卉装饰、静物装饰等。它可以运用各个画种的工具与材料进行创作。通过巧妙的构思、自由的构图、多变的手法、抒情的色调,以及平面化的处理,最终达到既实用又赏心悦目的装饰效果。

风景装饰的题材非常广泛,树木、山川、乡村、田野、都市等都是描绘的对象。一幅优美的风景装饰画,能使人发现平常在大自然中发现不到的美,不仅看到画中之景,更能感受到景中之情。缺乏意境的风景装饰画是不能引人入胜的,只有将自身的激情、灵感和自然景物融为一体时,才能表达出特定的意境。人物装饰是最常见的表现形式,它所表现的内容包括各种形态的人物形象。在人物的表现上,一定要把握好人物的造型、结构和比例,人物造型要优美和夸张。动物装饰所表现的内容包括对可以表现的各种动物的夸张描写,其形象特征、运动及拟人的状态是变化的重点。各类动物有其自身的形象特征,它们奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态以及迷人的神情等,也是变化时所关注和掌握的。花卉包括草本和藤本,花卉装饰,应根据自然形象的特征、结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化。

很长时间以来,彩色装饰画和黑白装饰画在美术院校设计专业里,是作为设计基础开设的。在具体教学中,一是溯源追本,从临摹入手积累经验,逐渐掌握一种造型能力。因为中国传统艺术历史悠久,以其特有文化内涵和艺术风格闻名于世界,了解并借鉴这一文化遗产,对于今天的创作是很有必要的。二是从写生入手,逐步变化,以达到装饰的目的。先写生后变化,是彩色与黑白装饰画练习的基本功,写生变形是关键、是前提。大自然中的物象是取之不尽、用之不竭的源泉,通过写生,可

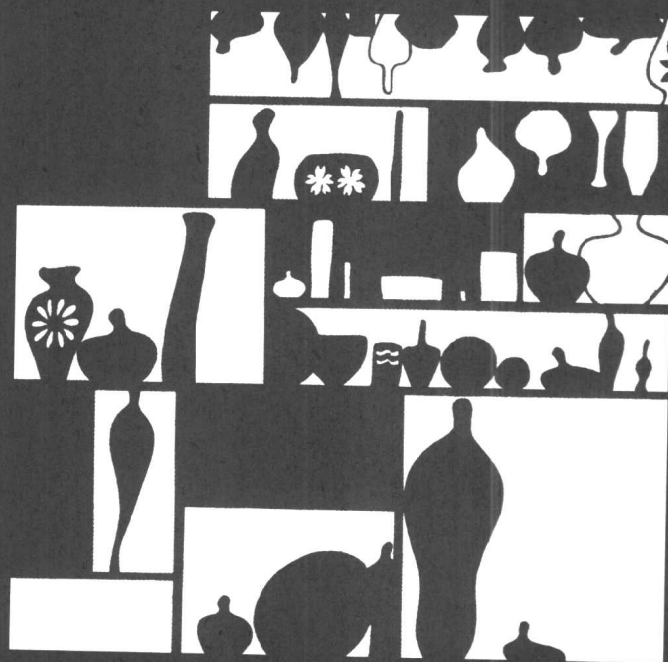
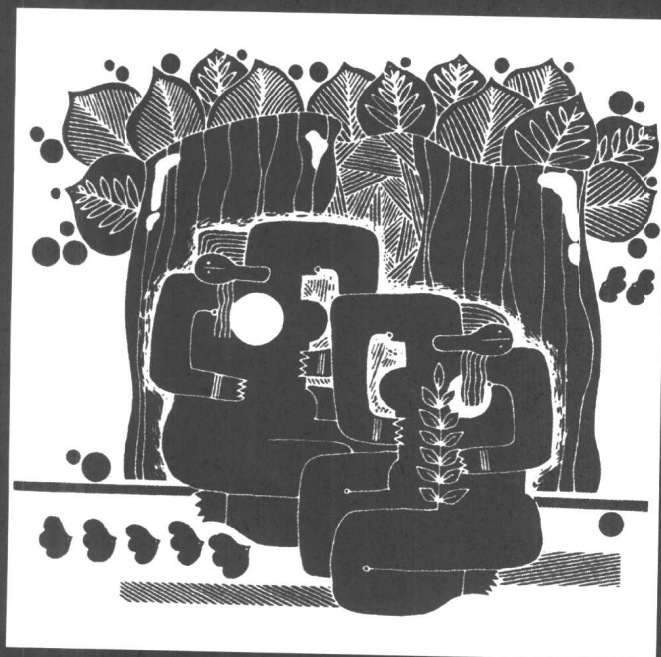
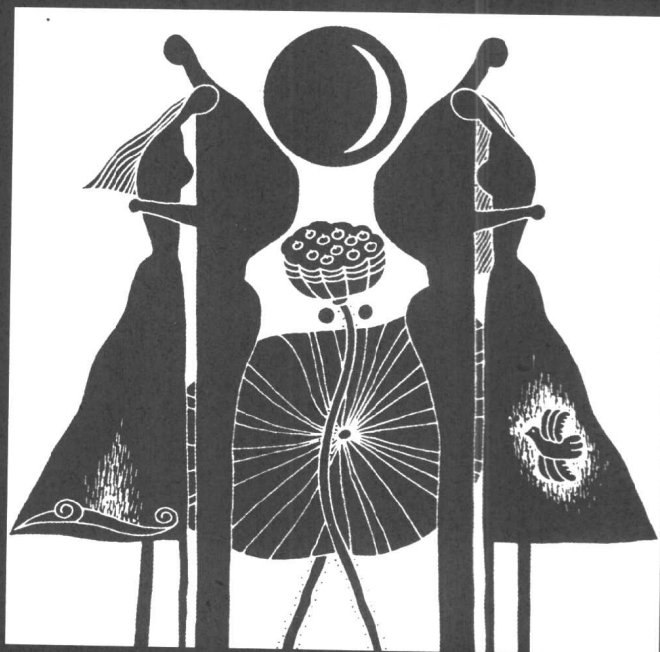
以认识客观事物并掌握规律,为创作汇集素材。在写生时,可将自然色彩进行归纳处理,练习时只能利用几种简单的色块对其形体进行概括,形成统一的、彩色或黑白色调关系。熟练地掌握这一技巧,对日后的专业设计是大有益处的,因为这种归纳练习,在很大程度上已属于设计思维的重要组成部分。以临摹、借鉴中外优秀作品所得到的素材,称为间接素材;以写生为手段,直接从自然界中获取的素材,称为直接素材。不论采用何种方式训练,其目的都是通过教与学,使艺术和工艺相结合。

本书冠以“新”装饰画设计,主要是从以下方面考虑的:其一,过去的装饰艺术教学只注重了手头功夫的训练,而现在由于计算机技术的介入,对这一艺术的创新(特别在表现技法上)产生了深远的影响,因而在设计及创作上也随之产生了变化,这些变化,在本书中已有所体现。其二,本书是根据历年来的考试情况和编者自己的教学实践经验而编写的,具有针对性。读者可以通过看、练、想的过程,逐渐熟悉和运用装饰画设计的基本技法,从而达到运用自如的目的。其三,基本理论知识的讲述简明扼要,系统实用,同时绘制了大量图例,使读者在练习和创作设计时有一个完整的参考和借鉴。

这套彩色、黑白装饰画设计丛书既可作为大中专院校的教材,又可作为美术高考生的考前指导资料,同时还可供工艺美术界专业设计人员参考。值得一提的是,读者在参考借鉴的过程中,要分析该作品的创作思路、创作过程、创作手法以及学习要点等,在学习中思考,在思考中提高。本书如能成为读者的良师益友,使读者在欣赏与学习中得以提高创作水平,是编者的最终目的。

编者

2002年7月1日

作品提供

祝晓艺	王娜	李彩霞	王敏	邓平	冯莉	江春霞	刘涛	徐明明	胡大伟	史艳丽
路鹏	郭琳琳	姜伟	邱伟玲	张宁	曲展	孟昕	张君	黄程鹏	刘新刚	戴芳
姜平平	马健芑	韩雯	李萌	张维	李士锋	马相亮	郑军	徐丽慧	董亚楠	唐振涛
宋辉	徐迎春	孟繁江	李丽	侯琳琳	侯明慧	付海燕	徐莉	李彩	赵然	

第一章 关于黑与白 1

第二章 黑白画的分类及特点 3

- 一、黑白画的分类 3
- 二、黑白画的特点 10

第三章 黑白画形的表现 19

- 一、点的表现 20
- 二、线的表现 23
- 三、面的表现 25
- 四、综合表现 27

第四章 黑白画的构图处理 32

- 一、主次 33
- 二、稳定 33
- 三、图地 34
- 四、对比 35

第五章 黑白画的艺术处理形式 37

- 一、对称形式 37
- 二、均衡形式 41
- 三、渐变形式 43
- 四、分割形式 44
- 五、特异形式 45
- 六、重复形式 46
- 七、密集形式 47
- 八、空间形式 48

第六章 黑白图形创意设计 52

- 一、影子的异常变化图形 52
- 二、渐变演化图形 54

第七章 黑白装饰画参考 58

- 一、人物黑白装饰画参考 58
- 二、花卉黑白装饰画参考 82
- 三、风景黑白装饰画参考 97
- 四、动物黑白装饰画参考 104
- 五、静物黑白装饰画参考 107

第一章 关于黑与白

世界是彩色的，但是，通过概括和抽象之后，这五彩缤纷的世界，又只限在黑白二色之中。从彩色到黑白，从有彩到无彩，是人类认识世界的一种超越。的确，将自然界丰富多变的色彩，最大限度地简化为黑与白两大元素，具有简洁、纯朴而充满力量的美，产生一种独特的魅力。它吸收了版画艺术的风格及图案的格律节奏、平面构成的骨骼结构等装饰造型要素，将有形与无形相互补充，把自然与装饰融贯在一起。从广义上讲，凡是只用黑色一种颜色作画，画面只呈现黑白效果的绘画形式，我们便称之为黑白画。单色木刻、单色剪纸、焦墨、水墨、素描等，虽在不同程度上具有黑白画的特点，但不属于黑白画的范畴。

实中含虚，虚实相生，是黑与白结合的视觉效果。但这种结合对色彩斑斓的自然形态，要归纳、要概括、要提炼、要重动势，尤其要重视形象效果。剪纸艺术是最好的例证，它既单纯又绚丽多姿，既统一又多样化，在大面积的黑影中做有限的装饰，使装饰艺术的奥妙在其中得到淋漓尽致的发挥。有人说：“一切人类知识得自人类经验，没有别的知识来源。”其实，在黑白画中也是如此，同一墨水，其笔触大小、墨色浓淡、线的方向不同，会产生千万种变化。试验不同材料的使用可能发现新的现象，同一墨水，不同纸张，或者同一纸张，不同的笔都会产生不同的效果。颜料与颜料之间，颜料与调和材料之间的亲和性和排异性，所带来的效果也有所不同。把编织物、树皮、布等复印或摄影后复印，再观察由立体转为平面所具有的纹理特征，会发现其在组合后的效果也极具美感。一片树叶、一朵白云、一波水纹、一只蚂蚁等都会给人们带来生活的热情与希望。粗糙、光滑、细腻、坚硬等不同的纹理质地会表现出诸如温暖、冰冷、亲切

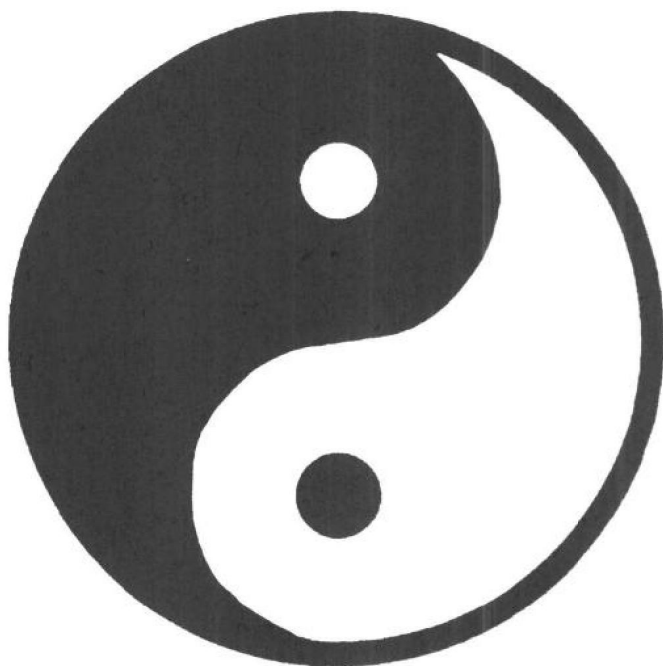
等触觉感。自然与人、环境与人、生活与人引出了无穷无尽的故事，而将这些故事变成作品，就会使人激动不已，这些都可以成为黑白画要表现的素材。

我们将黑白画比作“无彩缤纷”，因为黑与白是无彩度系色，但是，按照色彩学的研究，它们又是有彩系色彩在明度上的相应表现。因此，有过一定色彩修养和色彩经验的人，会在“无彩”中看到“有彩”，也就是说在无彩中看到“缤纷”。

无论是何种造型技法，黑白装饰画都是以黑白为造型手段，通过点、线、面、体的组合，去刻画具有生命活力的自然形象，从平面中唤出对象的形态，以简朴的画面、完美的结构、丰富的变化来表现自己的情感、思想和智慧。点，充实、精细，随着形体的需要而改变组织方向，点的大小又产生出空间感。线，是东方造型艺术之魂，其表现形态千变万化，神韵万般。面，高度概括，省略枝节，化繁为简，是画面的“基石”与力量所在。

用黑白两色反映自然并认识自然，称之为“黑白意识”，也是一种创作意识，是作者根据自身艺术修养，对自然观察、理解、探索的结果，它是对自然的表象、思想、情感以及思维等几种心理的综合反映。黑白是表现自然的媒介，建筑物的光影、花叶的排列、斑马身上的斑纹等，都可以用黑白语言来表现。通过对自然的黑白设置、分布、次序、组合，使之具有一种视觉上的愉悦和美感，如同音乐的旋律、节奏、和声、配器等，给人听觉上带来享受一样。

黑白画中的黑与白是同等重要的，即黑是实形，白是虚形，而人们往往忽略白，把“白”（即空间）作为塑造实体的剩余物。其实，黑白总是相辅相成地存在着，空间不是实体，

实体也不是空间，空间是实体存在的依据，实体是空间存在的表现，空间的分布决定着实体的构成，实体的构成又影响着空间的组织。实体占据空间，空间也具有自身的形象。例如，中国传统艺术中的“太极图”，便是典型的黑白运用得当、相互矛盾又相互依存而不可分割的经典设计。书法中的黑与白，准确地说只有黑，是用黑去布白。在一张白纸上落下一个墨点时，黑与白的矛盾、空间与实体的矛盾便出现，出现矛盾，要去运用黑白解决矛盾，直至布局完美、章法别致的书画作品形成。完美的书画作品，无一不是“知白而守黑”。

总之，黑白画应理解为无所不在的艺术形式，它广泛应用于广告设计、书籍装帧设计、以及其他各类平面设计之中，还被运用在工业设计、环境设计、服装设计、绘画、雕塑、建筑等方面。

第二章

黑白画的分类及特点

一、黑白画的分类

黑白画的分类是根据诸方面的性质,从不同的角度进行归纳并划分的。如作品出自民间艺人之手,称为民间黑白画;具有吉祥象征寓意的作品,称为吉祥黑白画;以剪纸的形式出现,称为剪纸黑白画等等。我们现在介绍的是人物黑白画、动物黑白画、风景黑白画、花卉黑白画和静物黑白画。这五种黑白画是设计时所常见的,它们之间可以相互联系,密切地组合在一起而成为一个整体的画面,也可以单独地以单一内容而存在。

1. 人物黑白画

人物黑白画描绘的对象是人物和人物生存、活动的场所,即环境,它和生活联系密切,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。它包括儿童、人体、时装、体育、舞蹈、头像等内容。

儿童黑白画所表现的是儿童的童趣,人物造型要表现得天真可爱,在大胆夸张变化的同时,应注意头部与全身比例的关系,整体形式上也可以用卡通的装饰手法处理。人体黑白画,作为人类文化的人体艺术,在人类文明的衍进中,经历了自然崇拜、图腾崇拜、神的崇拜、祖先崇拜的迷蒙进程,它最本质地揭示了人与自然、人与社会极为微妙的联系,并成为一种特定的艺术样式。时装,是现实流行的服装,它反映了时代的精神和风貌。美好的时装,异彩纷呈,造型优美,风格多样,给人以美的享受。体育黑白画,应体现出体育运动的力度与速度,不论田径、体操、武术、球类等,都有各自的特点、难度、技巧和要求。运动员从训练开始,便遵循着系统的学习程序,进行着严格的体能与竞技的训练,

他们在运动中呈现的运动与体态的和谐美感,以及运动极限所产生的张力,都是我们所要表现的内容。舞蹈因动态变化大、动感强、造型优美而成为装饰变化的素材。变化时要夸大人体的动态,刻画出人物外轮廓流线型的曲线美感,可将头、身及四肢的方向作大的方向转动,同时头部和全身的比例关系也应夸张拉长。以头像为素材的黑白装饰画,在设计中要注意情感的表达,五官及头饰是着重表现的对象。少数民族的服装头饰就具有很强的装饰性,经过修饰整理,便可成为一幅完美的装饰画。

人物黑白画所表现的各种形态的人物形象,造型一定

要处理得优美生动,要把握好人物的结构和比例,并做适当的变化与夸张。

2. 动物黑白画

动物黑白画描绘的是动物形象特征、运动及拟人的状态,这是变化的重点。它们所具有的奇异色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等也是所要关注和掌握的。

动物黑白画,关键在于对形象的再创造,要发现美、表现美和创造美,不是照搬自然。除了观察动物的一般形态,还应注意其卧、跑、食、斗、鸣等神态。鹰的机敏、牛的憨厚、狮的傲慢、虎的威武、狐的狡猾以及马与驴、狼与狗、猫与虎等,在抓住形象生长规律的同时,竭力突出特征,并要夸张它,使它更加醒目,突出与众不同的特点。

动物黑白画力求“神似”,设计时应充分发挥想像力、表现力和变化能力。变化后的形象不同于现实中的形象,但

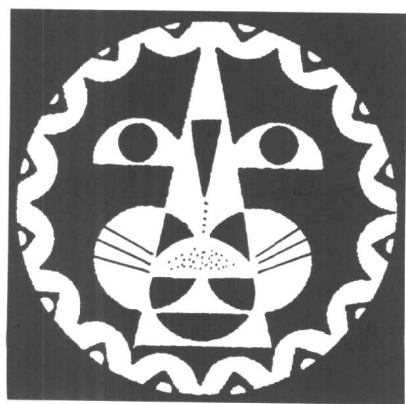
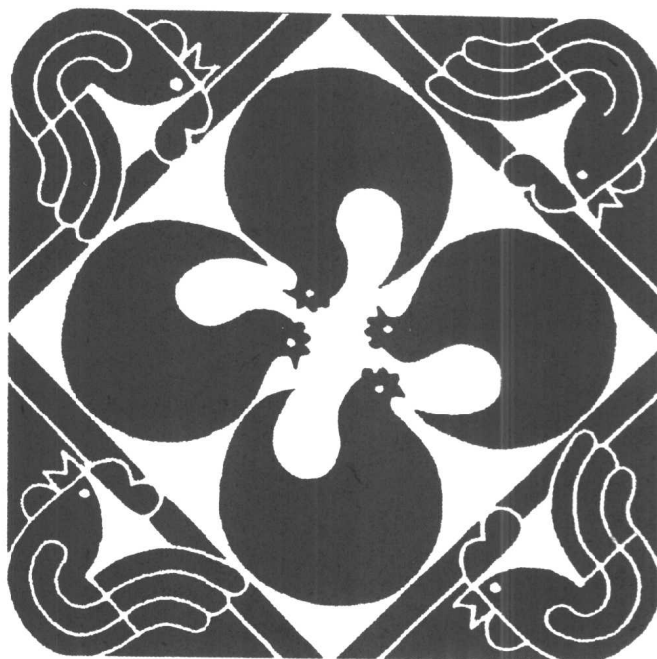
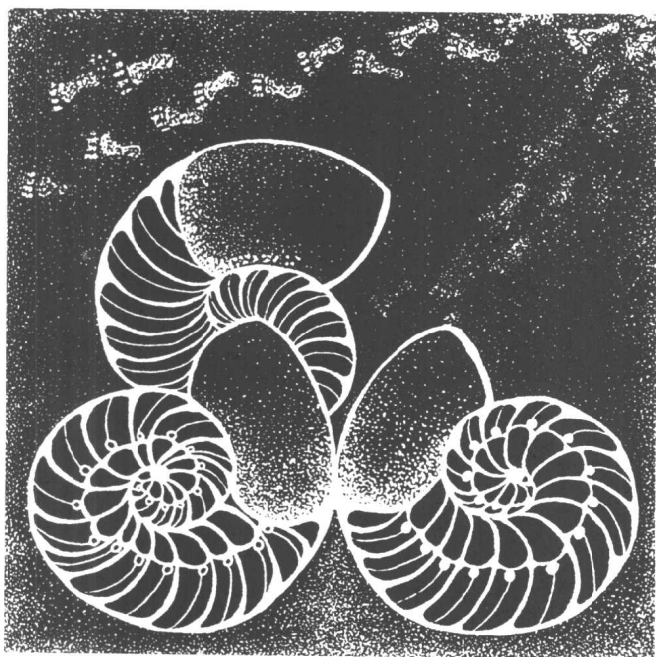
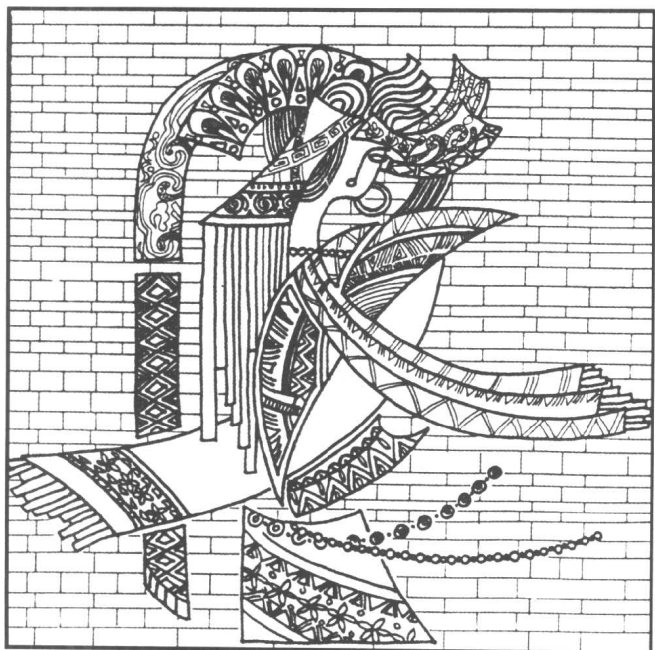
它必须保留原来动物形象的主要特征,并使原有的特征得到加强,更醒目、更典型、更具代表性。

3. 风景黑白画

风景黑白画以自然环境为描绘对象,包括自然景物、山水、花卉、草木和建筑等,它不仅能再现大自然千变万化的景象,更能揭示大自然的美。一幅完美的风景黑白画,能使人们看到平时大自然中发现不到的美,不仅看到画中之景,更能感受到景中之情。

风景黑白画的题材非常广泛,大部分是对树木、山川、田野、山村等大自然和人为景色的描写和夸张。人们通过对自然景物的观察和写生,经过变形、取舍、添加等装饰手法进行表现和处理,通过高度概括和有机的取舍方式,增加一些主观和臆想的装饰纹样进行美化,从而达到一种高度艺术加工的装饰效果。

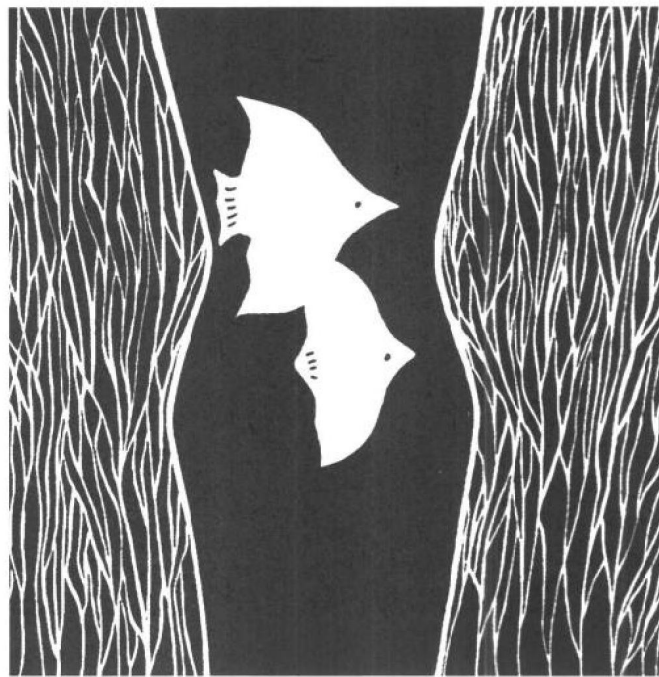
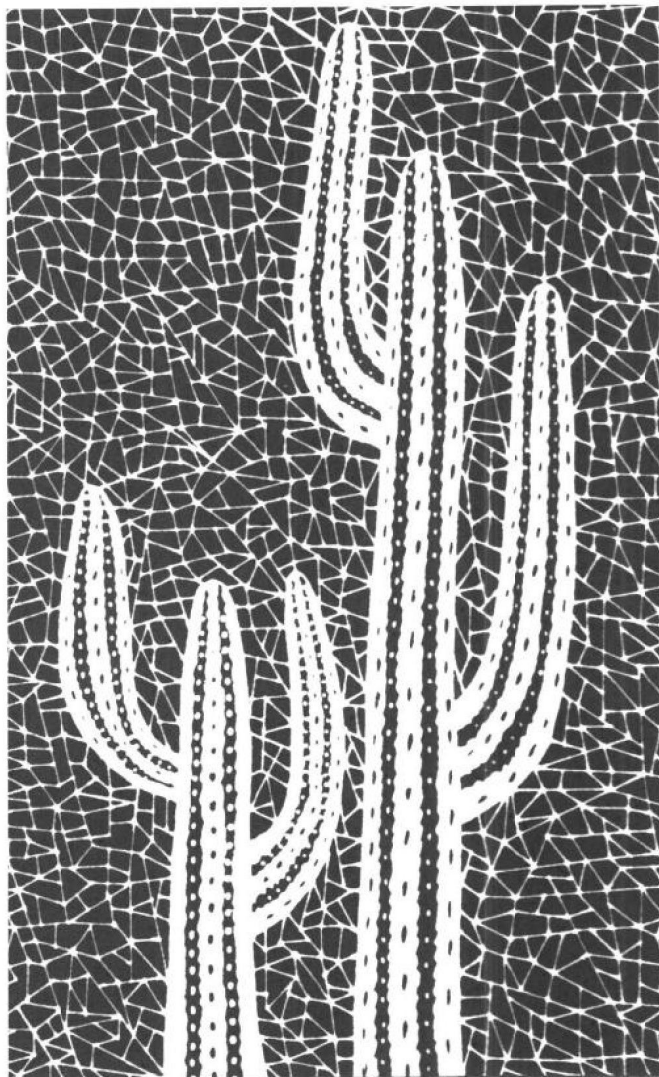
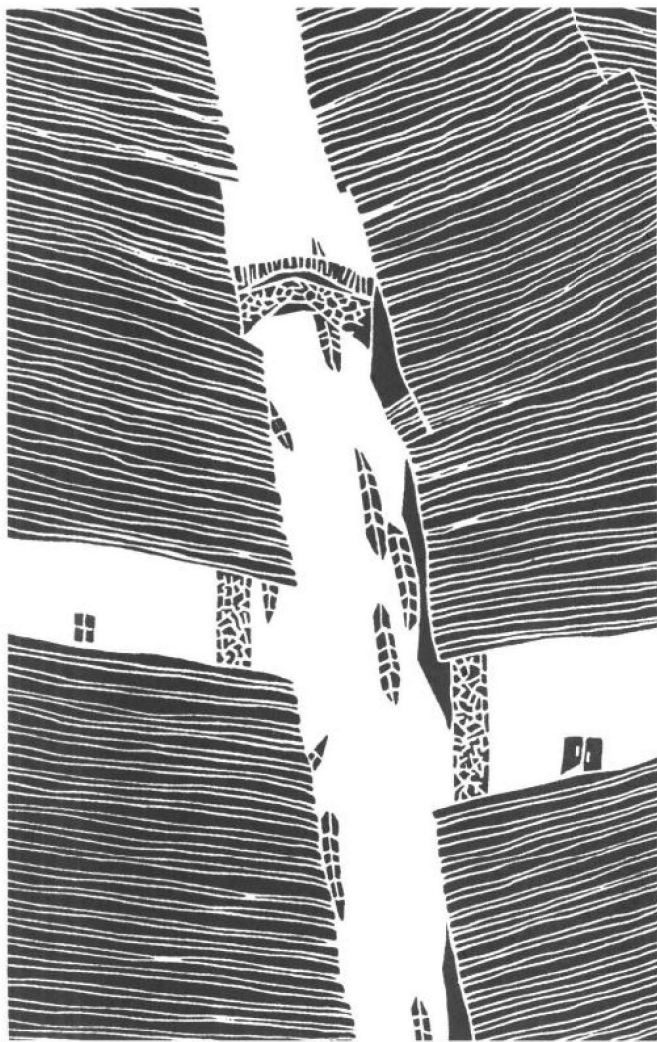

4. 花卉黑白画

花卉是人们喜爱的植物，早在魏晋南北朝时期的敦煌藻井图案中，花卉就占有很大比例，其中的莲花纹、卷草纹，造型巧妙，穿插有序，令人称绝。唐代的织锦、宋代的绢丝织品，花卉图案也占有很大比例。陶瓷艺术中具有代表性的青花瓷，也大量运用了花卉这一素材进行装饰。

作为装饰素材的花卉植物，一般均为草本或藤本，设计时应根据自然形象，就其特征结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化。叶片一般在茎或枝节上生长，有叶柄和叶身，也有无叶柄而直接包裹在茎上的，如美人蕉、玉米、高粱等的叶片，就属于无柄叶，这种叶一般呈抱茎鞘状。一个叶柄只生一片叶的称单叶，生小叶多片而排列不一的称羽复叶和掌复叶。茎，也叫枝干，在装饰变形中起连接、骨架、穿插等作用。茎的形态分为直立茎(松、柳等)；葡萄茎(土豆、南瓜等)；攀缘茎(葡萄、紫藤等)。

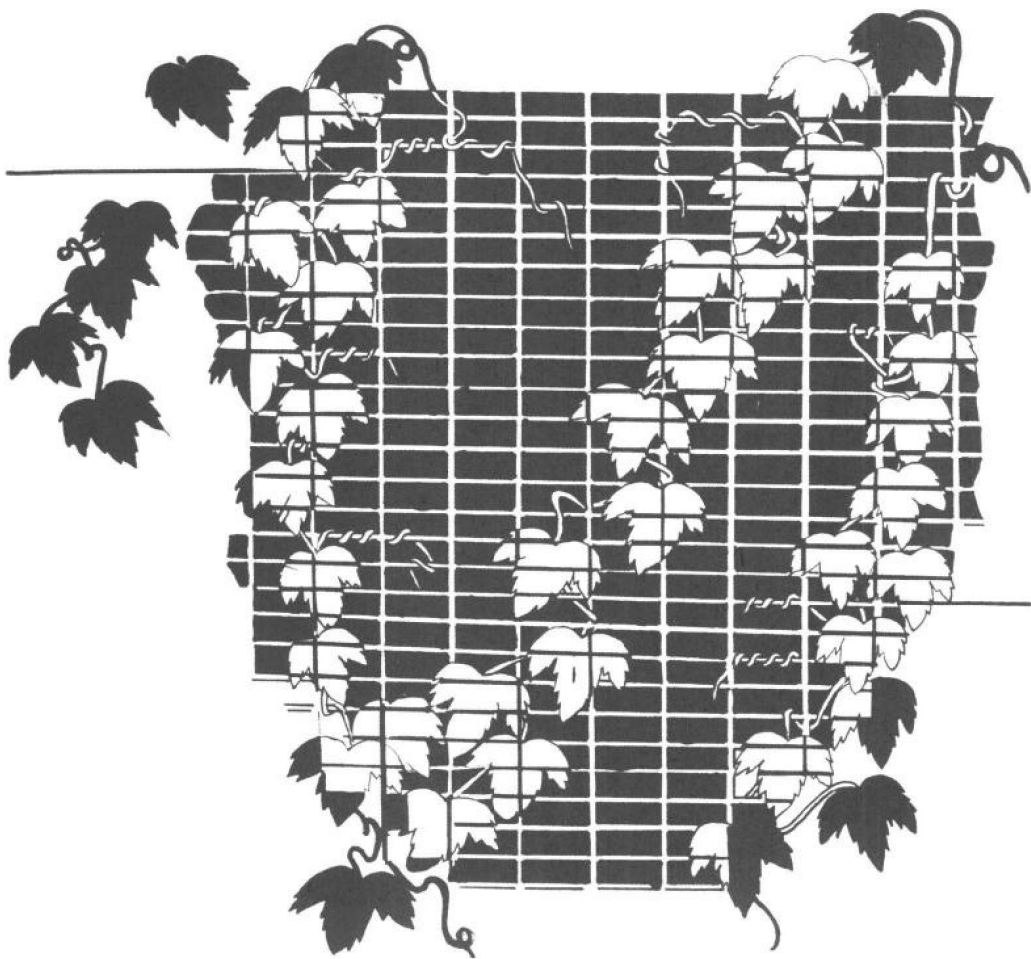
花卉黑白画在变化时,要注意花瓣的造型及瓣数,单蕊还是多蕊,是长还是短,应注意观察花形的各个角度,看看哪个角度最能体现出其造型特征,有的花形正面特征不明显,而侧面特征却很生动。至于叶子的造型,则应观察其外形特征,是圆叶还是尖叶,叶脉是对生还是互生,只有仔细观察,在设计时才会做到心中有数、得心应手。例如:菊花的品种很多,花瓣多呈细长条形,自由穿插,造型各异,以侧面造型为好;叶片外形呈单片多角形,叶脉为相互生长。马蹄莲的外形极似三角马蹄形,花蕊呈长条圆形,叶片较大,叶脉互生,花茎很长,造型以侧面为佳。郁金香花的花形为五至六瓣,花瓣呈勺状,带少量花蕊,花茎较长,叶片较大,叶脉排列有序,造型以侧面为主。荷花的花瓣外形呈勺状椭圆形,花苞为多层花瓣组合生长,花蕊较大;荷叶多为圆形,叶片较大,叶脉清晰;它的另一特征是根茎细长。梅花为五瓣花瓣,中间有多枝花蕊,开花时无叶,枝干交叉生长,多

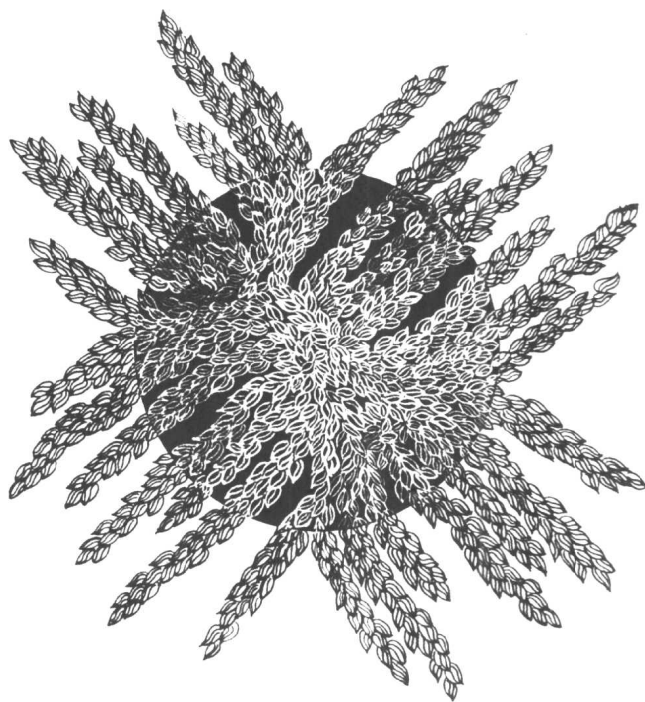
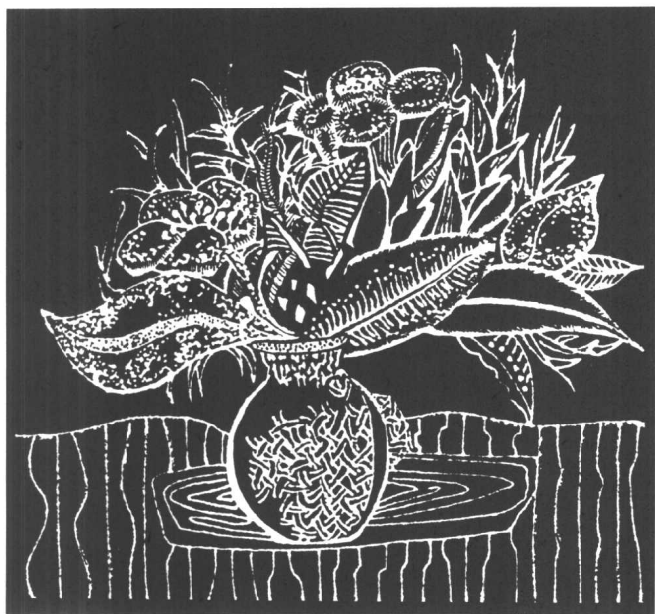
于枝干挂花。牵牛花的轮廓极似喇叭形,有少量花蕊;叶子为三片对生,呈三角形。吊金钟花的最大特点是花苞倒挂生长,形似钟,花托上翘;叶子为三片一组,叶脉互生,极具特色。

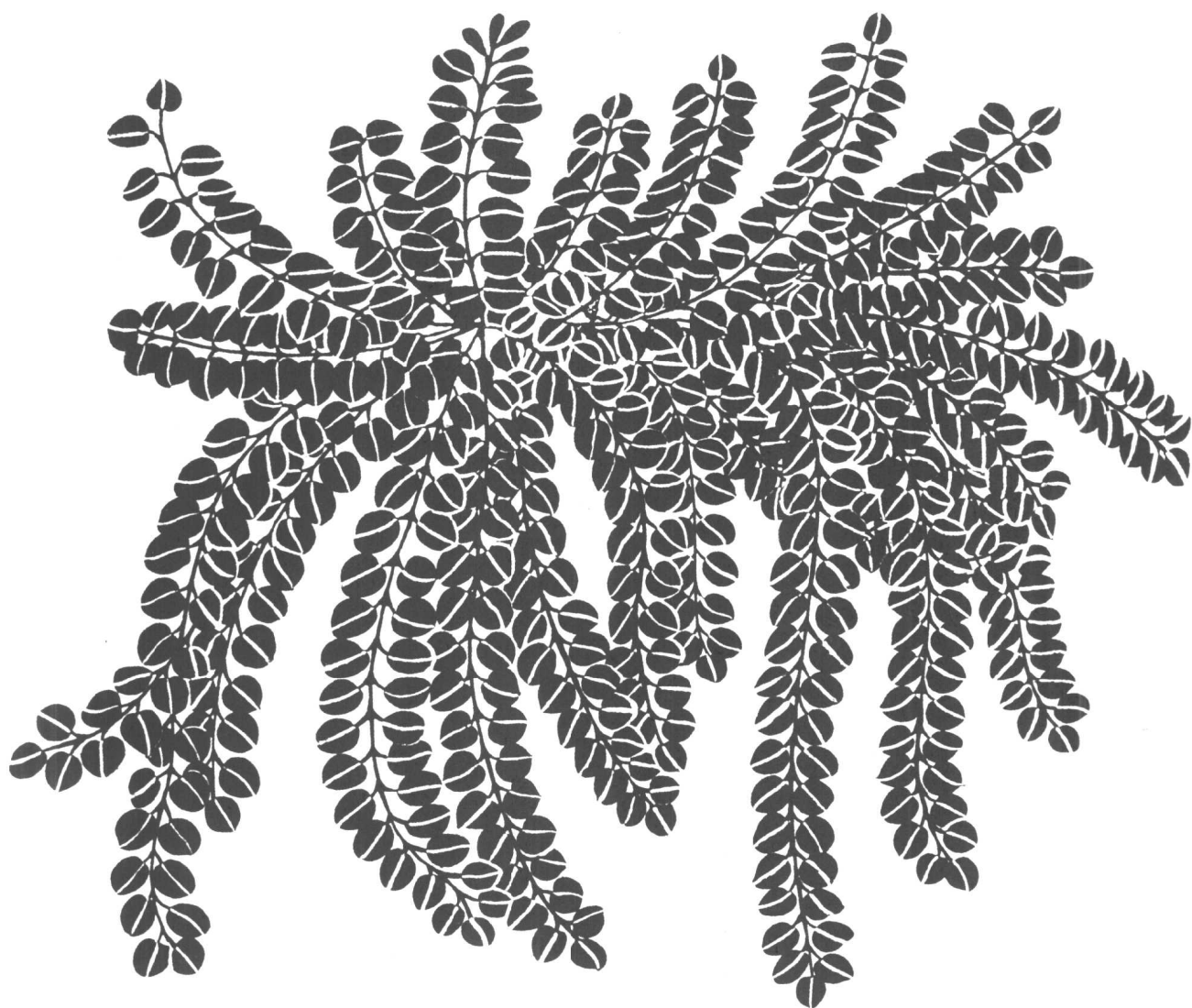
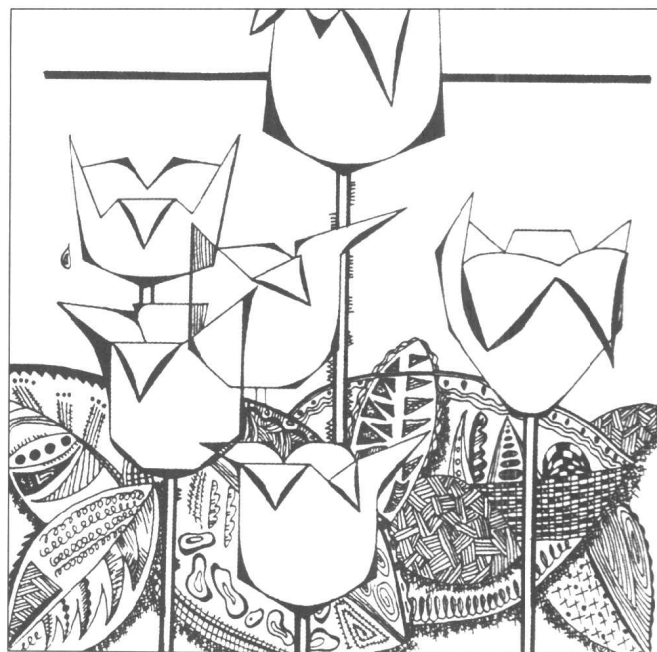
5. 静物黑白画

静物黑白画包括陶罐、瓷盘、玻璃器皿,水果、蔬菜,以及花卉衬布等,将它们合理地组合在一起,以形成虚实、疏密、主次、前后等既统一又有变化的组织关系。

静物黑白画中的黑与白处理十分重要,或以黑色块为主形成暗色调;或以空白纸为主形成亮色调;或以黑白色块各占一半形成灰色调。在大面积的黑色块中,应安排一白色小块,起到透气的作用。在大面积白色块中,也应安排一黑色小块,起到点缀活跃的作用。黑与白相互穿插使用,会使黑白画更加丰富多彩。

二、黑白画的特点

黑白画的最大特点是黑白分明。它既是对立的，又是统一的，越是黑白明确，形象就越强烈。色彩不能代替黑白，黑白艺术则能把两个相对立的要素巧妙地搭配组合，产生出许多美的形态。现实生活中的黑白艺术照片、黑白服饰、商品包装中的黑白设计等，均被尊为高贵的象征。一幅成功的黑白装饰画，看似形式单纯，却包含着极丰富的色彩与内容，人们透过这一单纯的形象，便能得到一个丰富而多彩的世界。

黑白画具有装饰化、平面化、单纯化和秩序化等特点。

