

贡小明 毛云霞

著

重 塑 状 态

黑白
钢笔
花卉
插画

河北美术出版社

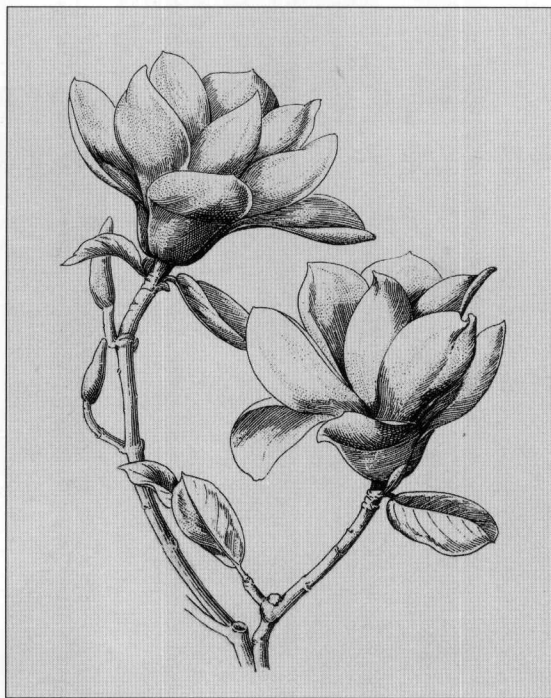

枫然 编

重塑状态

——黑白钢笔花卉插画

贡小明 著
毛云霞

河北美术出版社

• 作者简介

● **贡小明**，1962年出生，1986年毕业于河北师范大学美术系。现为河北科技大学艺术学院副教授，硕士研究生导师，学院科研、研究生办公室主任。长期进行油画艺术创作和教学。早期曾随母亲毛云霞画了大量的花卉素材写生和相关植物插图，后在绘画创作的同时，又涉足商业艺术插画领域，并撰写了多篇相关的学术论文并发表。

● **毛云霞**，1933年生人，河北师范大学教授。1955年毕业于沈阳东北鲁迅文艺学院美术部（后改为鲁迅美术学院），后一直在中国科学院林业土壤研究所和河北师范大学生物系从事科学植物插图的研究和创作，四十余年来为许多国家级重点科学出版工程项目绘制插图。如《中国植物志》（多卷本，由中国科学出版社出版）、《东北植物志》、《东北草本植物志》、《东北经济植物志》、《东北药用植物志》、《河北植物志》（三卷）（河北科学技术出版社出版）等，所绘科学植物插图数以万计，可以说呕心沥血，孜孜以求，奉献了毕生的精力和艺术才华。其插图的精湛技艺，可与世界先进国家媲美。为新中国成立之后的植物科学事业做出了巨大贡献，曾受到中国科学院和河北省政府等部门的重视、支持，获得各项科研奖励和表彰。

图书在版编目(CIP)数据

重塑状态：黑白钢笔花卉
插画/贡小明，毛云霞著。

石家庄：河北美术出版
社，2007.10

ISBN 978-7-5310-2904-5

I. 重… II. ①贡… ②
毛… III. 钢笔画：花卉
画—作品集—中国—现代
IV. J224

中国版本图书馆CIP数据
核字（2007）第135348号

装帧设计/枫然

责任编辑/戴建慧

枫然 / 编

贡小明 / 著
毛云霞

重塑状态——
黑白钢笔花卉插画
chong su zhuang tai

出版发行：河北美术出版社

地址：石家庄市和平西路新文里8号

邮编：050071

制版：河北九易数字技术有限公司

印刷：石家庄市东方彩印厂

开本：889毫米×1194毫米 1/16

版次：2007年8月第1版，第1次印刷

目 录

一、概述 /1

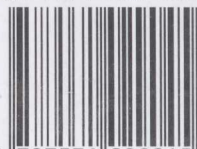
1.黑白画

2.黑白花卉插图的几种表现形式

3.钢笔花卉插画表现的要点

二、黑白钢笔花卉插画作品选 /10

ISBN 978-7-5310-2904-5

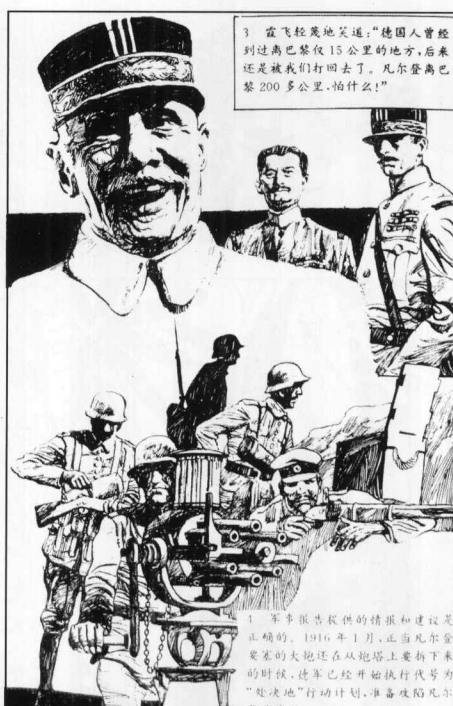

9 787531 029045 >

定价：15.00元

1—中国古典文学插图作品

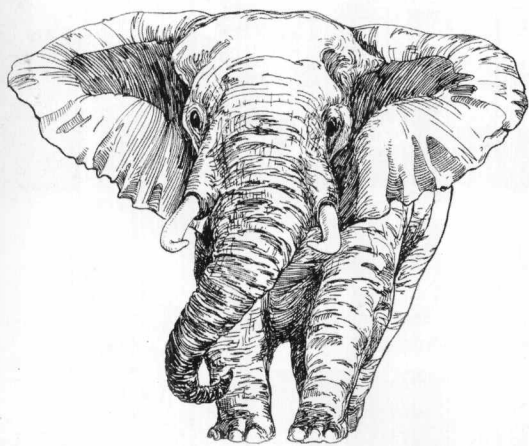

2—现代连环画作品(选页)

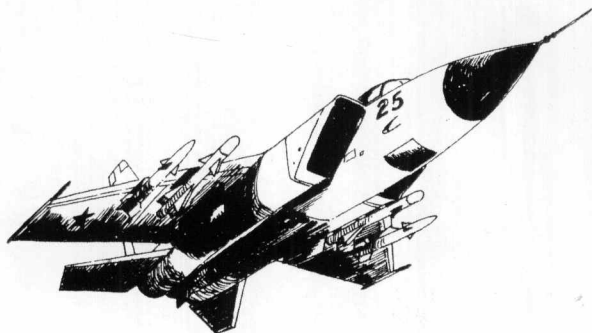
一、概述

1. 黑白画

黑白画,顾名思义,是指用黑色为颜料所绘制的单色画。黑白画可适用的题材十分广泛,如文学插图、连环画、花卉白描、人物线描、动物图案、风景图案、科普插画以及室内陈设图、广告插图、设计制图等等。作者一般根据用途、媒介或主题的选择而进行不同形式的创作。

3—动物插画

4—广告插画

5—[瑞典]佐恩铜版画

黑白画的美学价值在中国审美理论体系中占有重要的地位。

“画以水墨而成，能肇自然之性，墨为阴，白为阳，阴阳交构自成造化之功”（清·张式语）

“一阴一阳谓之道”。中国人视自然为活泼灵动的生命身，大千世界之所以能够化生流转，生生不息，完全是凭借阴阳互为推荡所致。黑白有大美，蕴涵着“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，前后相随”的艺术辩证法则。黑白于两极之间，净化出无比丰富的精神内涵，在单纯中尽显生命之光芒境界。

6—普希金的羽毛笔自画像

7—苏联文学插图

8—黑白花卉图案

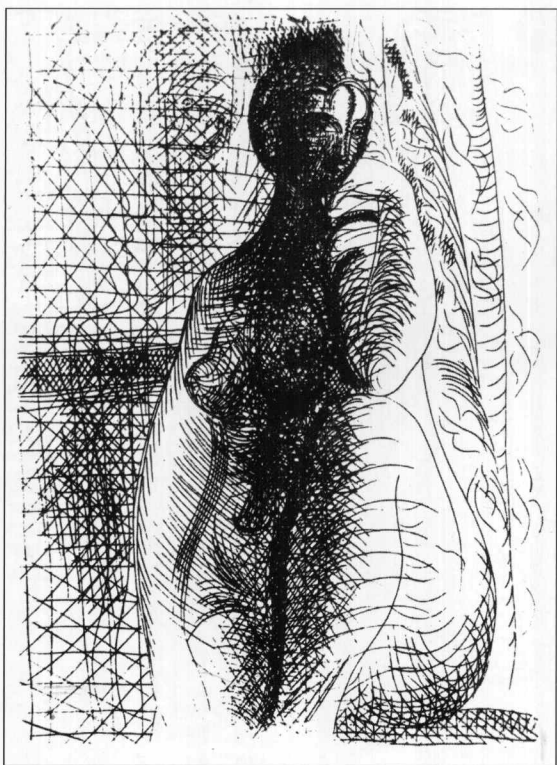
9—〔俄〕希施金钢笔风景插画

10—钢笔室内设计图

11—〔英〕布罗克的插图作品

12—〔西〕毕加索的钢笔画

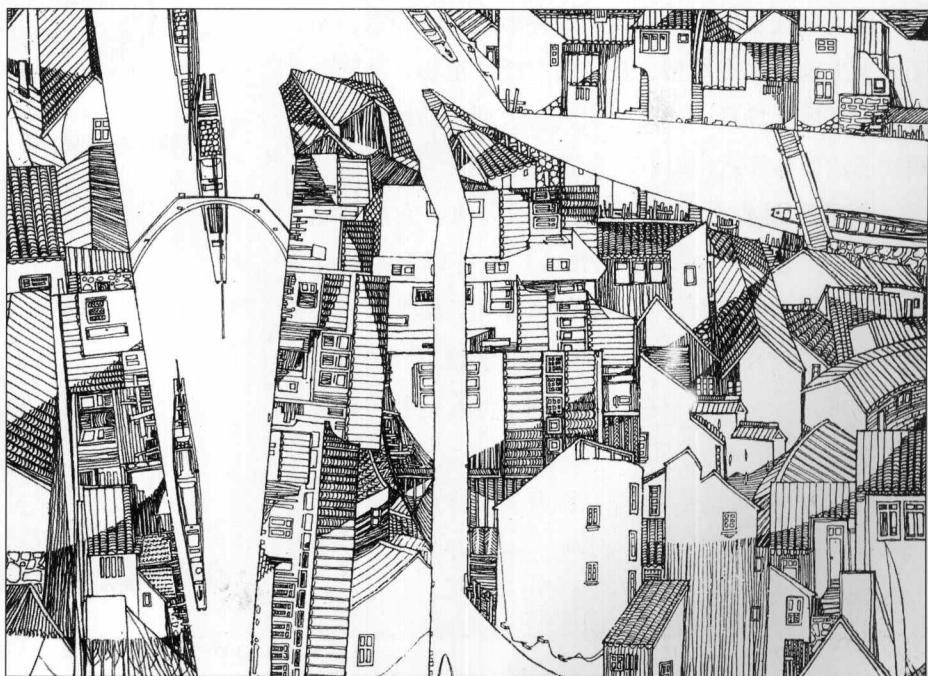

13—赵志光白描花卉（毛笔）

虽说世界是多彩的，但若用黑白的眼光去观看世界，黑白无所不在。即使是面对色彩艺术甚至雕塑创作时，也可隐见其中的黑白韵味。黑白艺术的创作原则就是以少胜多，用最简练的语汇表达其丰富的内容。许多世界艺术大师都画过精彩的钢笔画。如米开朗基罗、丢勒、伦勃朗、凡·高、杜米埃、德加、戈雅、佐恩、毕加索以及希施金、韦列伊斯基、列宾、库济米恩。

14—力群的花卉插图（木刻）

15—钢笔风景装饰画

2. 黑白花卉插画的几种表现形式

(一) 毛笔插画

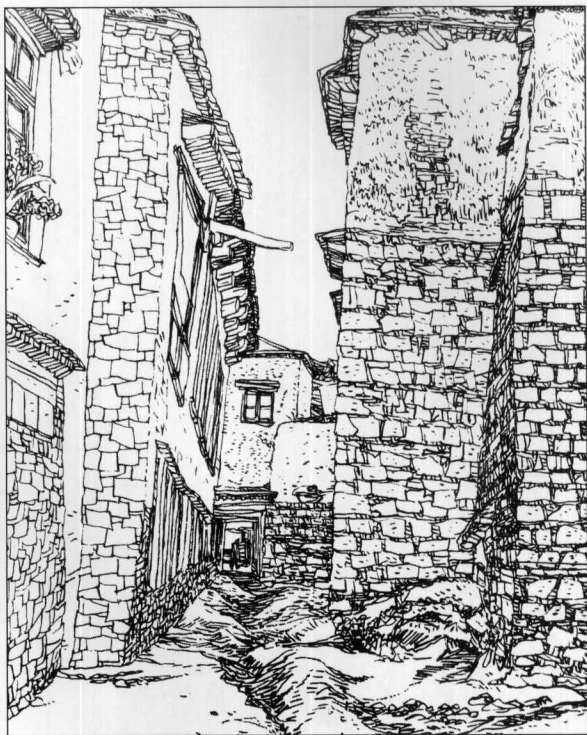
这是我国传统绘画艺术中特有的造型形式。线描既是中国画的造型基础，同时又可作为独立的艺术品欣赏。线描是中国工笔画创作的根基。线条的组织与结构是构成线描艺术的核心，中国古代之“十八描”的确立与流传至今，都是前人在无数次对客观物象的细微观察和描摹、提炼、归纳出来的不同形态的抽象符号系统，达到一种客观与感受相统一的神妙境界。它的形式美感突出在线描的节奏、韵律和格调上，同时，其造型的体积、空间感，物象的动态感及所表现的生气蓬勃的境界，都是中国画线描的审美价值所在。西方也有线描形式的作品和表现手法，但其线条与中国传统的线条不是一类的，这是因受硬笔所限。现代线描作品也大多是采用等线笔描画的，产生了现代的造型审美形态。如附图1、图13。

(二) 钢笔插画

钢笔是源自西方的硬笔之一。早期人们曾使用不同类型的硬笔，如：羽毛笔、芦苇笔、竹笔等。后来改用金属蘸水笔、吸水钢笔，现在多用针管笔、签字笔。钢笔的优点是携带方便、表现灵活、线条清晰、画作易于保存。钢笔画多用于收集创作素材，但同时也具有独立的欣赏价值。这种形式自由随意，易于表现生动的客观造型，且应用广泛，植物、动物、人物、环境、场景、建筑、家具、大型活动场面、微观物态造型等都适合用钢笔去描画。

钢笔绘画艺术有着广阔的应用天地。它广为出版、印刷、期刊、报纸、书籍、广告等媒介采用。在这一绘画领域中，没有色彩的喧哗和炫耀，然而，墨色的点、线及所组成的块面、空间和物态、影像，构成了和谐、强烈、宁静、优美的不同音韵和图像神采。

在各类文学插图、商业插画及动漫作品中，钢笔画的表现形式运用最多。本书所介绍的花卉作品也多用钢笔所绘制的。

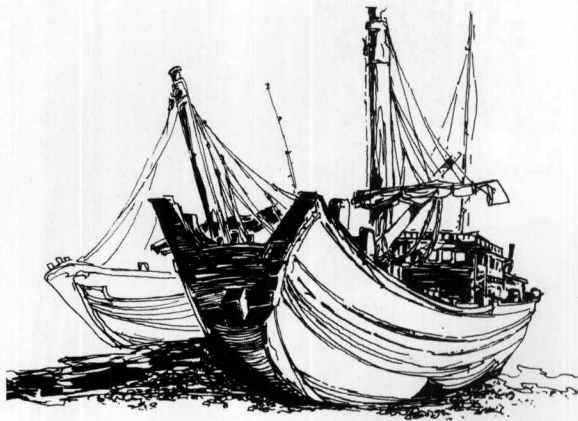
16—钢笔风景写生

17—钢笔人物肖像插画

18—钢笔人物动漫插画

19—钢笔景物写生

(三) 铅笔写生

铅笔是广大绘画作者都非常熟悉的绘画工具之一，更是美术学习者和爱好者最常使用的工具。其工具和所产生的绘画效果也不用赘述。在这里只提出一点，对于初学钢笔插画而言，在钢笔写生之前，可先用铅笔起草稿，将大的描绘对象结构、动势、构图等描画出来，然后再用钢笔加以确定，并在过程中修正铅笔描画时的误差，进一步强调艺术造型的效果。

当然，有许多画家都是直接用铅笔画成，并产生生动造型或画面。如附图20、图21、图22。

20—〔德〕门采尔的铅笔素描

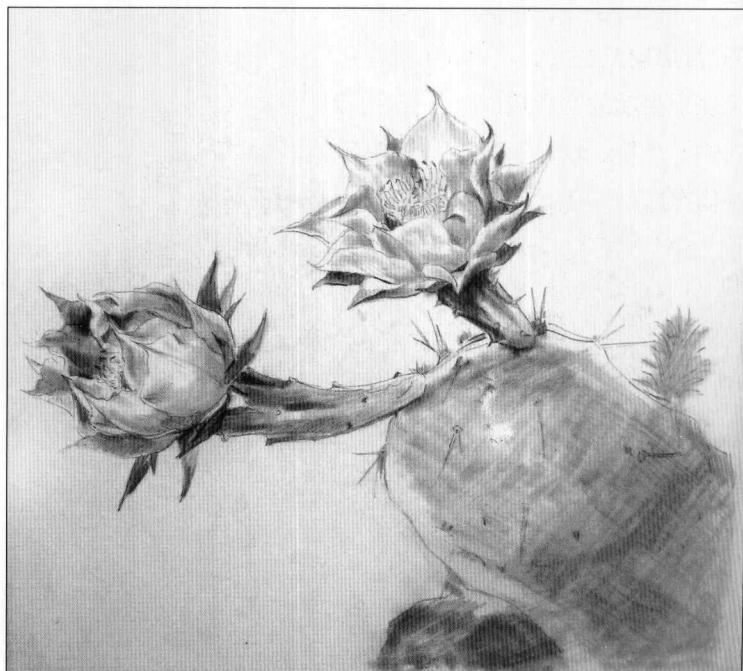

21—用铅笔画的动物写生

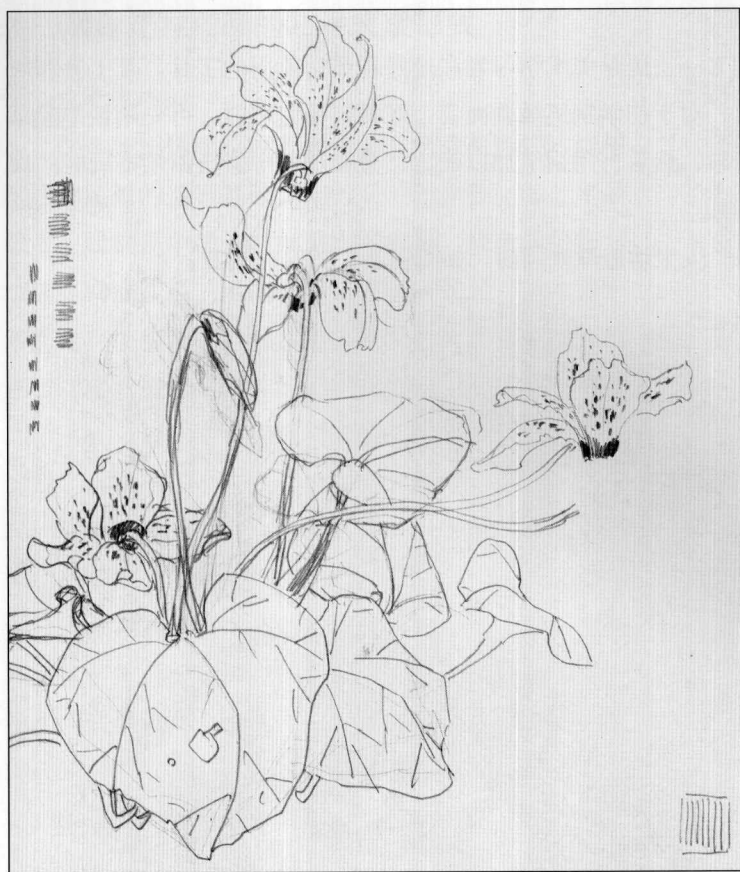
以下6-9页是作者的一些铅笔花卉写生稿和草图稿。

22—用铅笔画的花卉写生（周天民作品）

写生稿—1

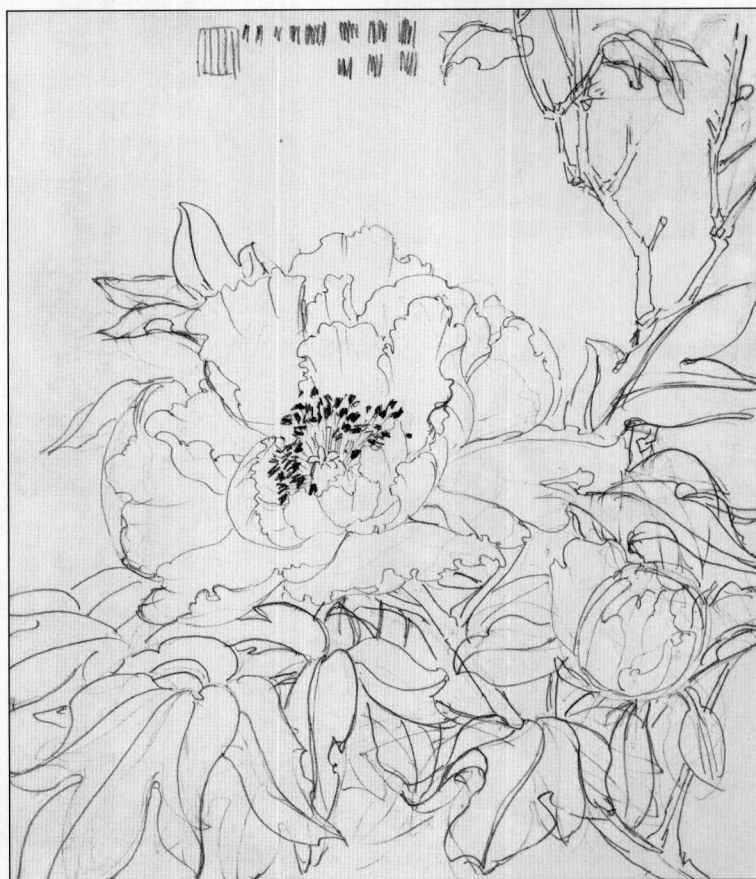

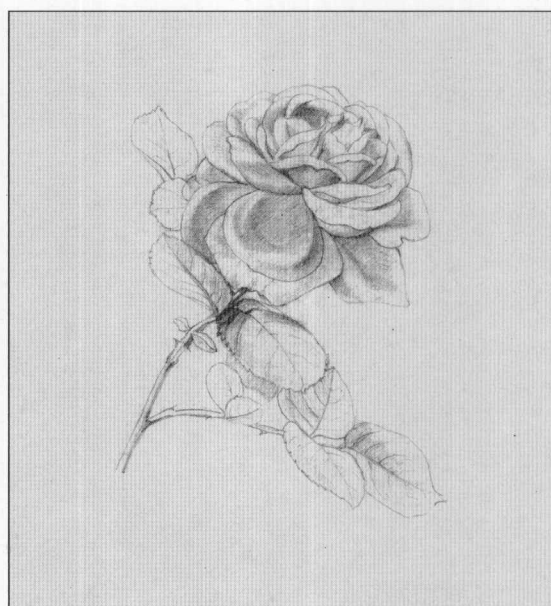
写生稿—2

写生稿—3

写生稿—4

写生稿—5

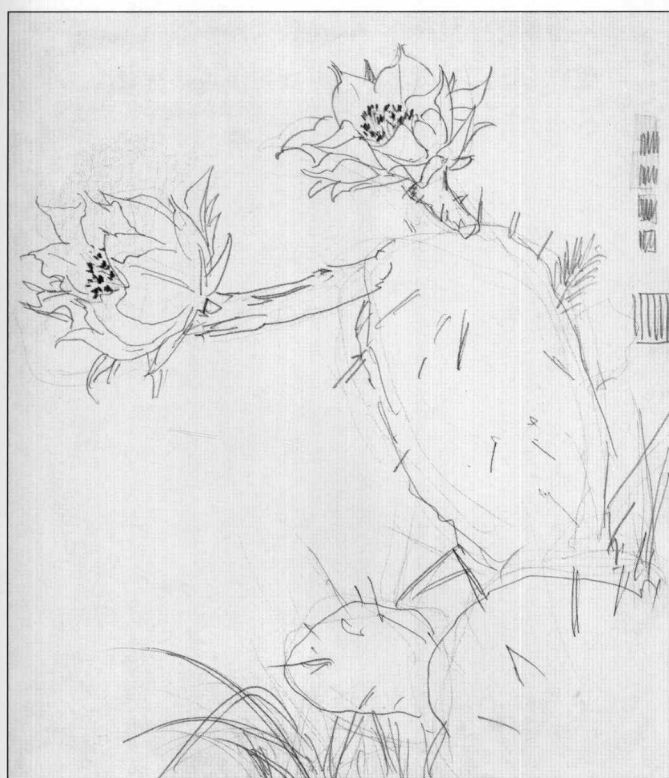

写生稿—6

写生稿—7

写生稿—8

写生稿—9

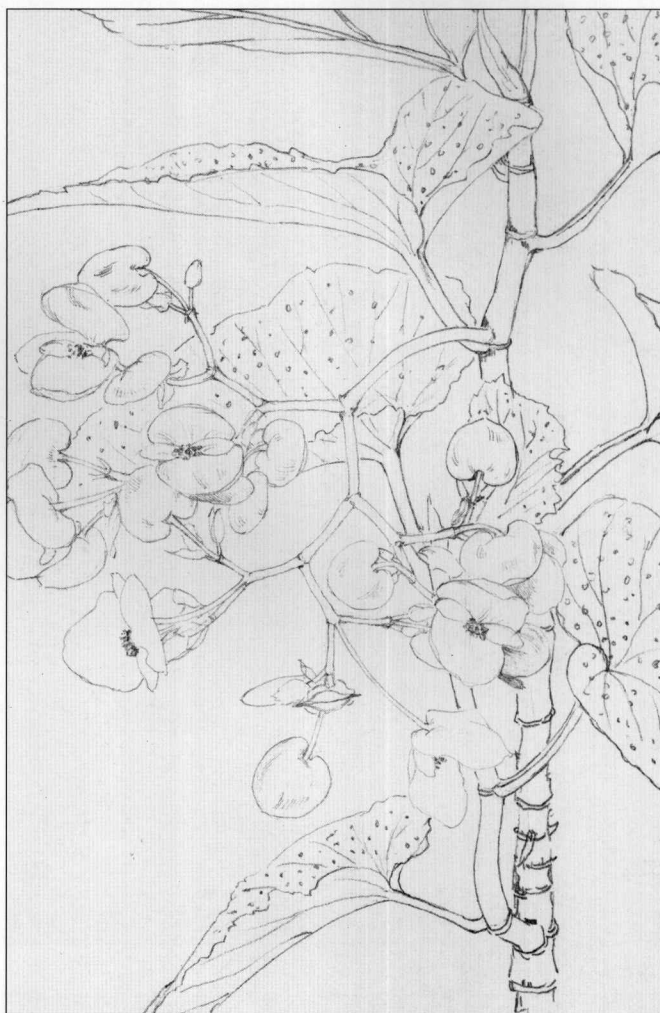

写生稿—10

写生稿—11

写生稿—12

写生稿—13

3. 钢笔花卉插画表现的要点

钢笔花卉插画有不同类型之分。如科学类花卉插画、文学类花卉插画、商业类花卉插画。类型不同，插画的风格表现就会有所不同。科学类花卉插画就要求所绘形象更真实、客观和精微。如36页、37页作品。商业类花卉插画则更多的是追求造型的戏剧性、愉悦性、装饰性、意喻性及创造性、广告性等，如附图8。文学类花卉插画就更强调其艺术的感染力和花卉的生命力，如附图14。

因此，花卉插画的风格是根据体裁或题材而有一定的变化和差别的，归纳起来可分为写实风格、抽象风格、装饰风格、动漫风格四种。作为黑白花卉插画这一造型形式，它具有独特的艺术效果和魅力。有的着眼于生动的花卉动态、枝叶的错落穿插、花果的开合向背等较写实的造型刻画，有的则主观地进行装饰性处理，将自然的花卉形态平面化、图案化，组成富有创作意味的人为图像，别具风韵。

在表现手法上，一般以线为主，用线的粗细、疏密、叠加等方法，以及晕线的艺术表现，使造型达到充实感、厚重感，有空间、有分量、有层次、有神韵。特别是运用黑白灰的素描塑造原理，有控制地处理明暗关系，使造型更加生动、鲜活，富于表现力。

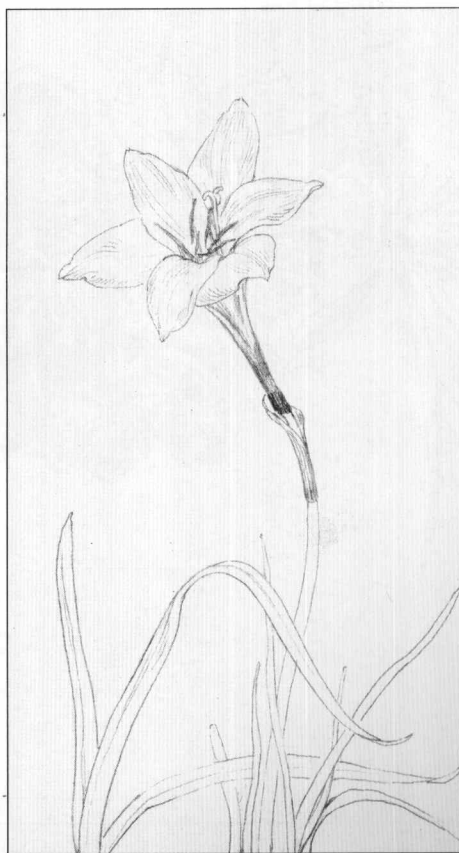
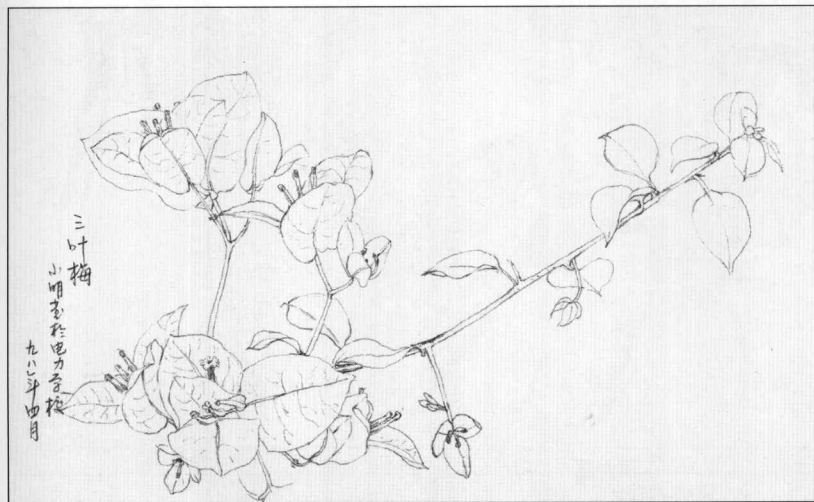

本书所选的钢笔花卉插画作品多为写实风格为主。

写生稿—14

写生稿—15

写生稿—16

二、黑白钢笔花卉作品选

碧桃 / 毛云霞

泡桐花 / 毛云霞

小明
92.7月

月季 / 贡小明

石榴花 / 毛云霞