

黑

——从素描过渡到装饰图形创意

白

HEIBAIHUO
ZHUANGSHITUXING
绘画与装饰图形

吕杰 著
中南大学出版社

黑

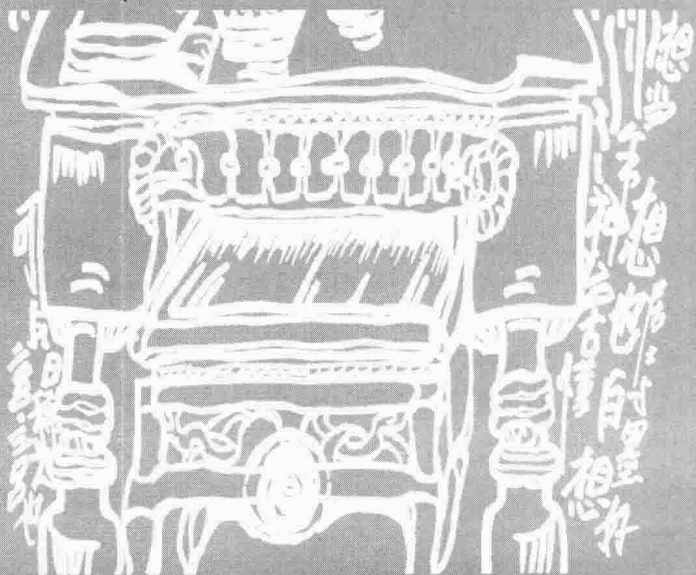
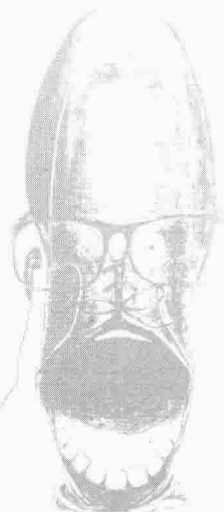
白

HEIBAIHU
绘画与装饰图形

ZHUANGSHITUXING

——从素描过渡到装饰图形创意

江苏工业学院图书馆
藏书章

吕杰 著
中南大学出版社

黑白绘画与装饰图形
——从素描过渡到装饰图形创意

吕杰 著

-
- 责任编辑 易红卫
- 出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482
电子邮件:csuchb@public.cs.hn.cn
- 经 销 湖南省新华书店
- 印 装 长沙环境保护学校印刷厂
-
- 开本 889×1194 1/24 印张 5.5 字数 100千字
- 版次 2002年12月第1版 2002年12月第1次印刷
- 印数 0001-2100
- 书号 ISBN 7-81061-579-3/J·010
- 定价 26.00元
-

吕杰，男，1964年9月出生
于湖南邵阳县。先后毕业于
湖南省轻工业学校装潢设计
系，湖南师范大学艺术学院
油画系，湖南师范大学艺术
学院美术教育研究生班。

多次获：“湖南之星”广告
设计金奖，广告、包装设计
银奖、铜奖。

获：“中南之星”招贴设计
金奖。

获：“中国之星”包装设计
铜奖。

湖南商学院艺术设计系（教
师）
中国包协设计委员会会员
湖南省包协设计委员会副
秘书长

自序

说不出的原因，我对黑白绘画有一种格外的偏爱，偏爱她的朴实、清白；偏爱她的方正、直率；也喜欢捉摸她的圆滑，游戏她的线条。当我手握墨笔漫游于画面的黑白之间时，有一种说不出的韵味和激动；多几笔则黑，少几笔则白，这种黑白量的变化全掌握在手中。在这种“度”的把握当中，才能真正体现自我。我很轻松，很自由。我想让学生也能感受这份轻松、自在，于是在素描教学中应用并研究她。让大自然中的美的印象尽情地流露在我和我学生的黑白世界里。

吕杰 2002年12月于长沙

——不像概说的概说

黑白绘画在色彩学体系里，它是最简单的存在方式。“黑”与“白”是两个极色，当画面中只存在“黑”与“白”两个色的相互作用时，也可表现出不同的形式和不同的语言效果。以“黑”、“白”形式存在的各种绘画领域中又有各不相同的称谓，如：素描、版画、插图、连环画、国画、装饰画、装饰图形和图案等。

在以“黑”与“白”形式出现的各种绘画中，“素描”最为朴素。传统素描力求造型准确，设计素描在塑造对象的同时，力求主观地表现个性对象；而装饰画力求形式变化多样，发展个性风格形成装饰美；图形又是力求有新意，且达到很强的视觉冲击力。在各种绘画载体的表现效果上一致力求表现对象的艺术语言准确到位。

“装饰”能运用于多种绘画形式之中。把素描、装饰及图形三者联系在“黑”、“白”体系里并运用于艺术设计专业的教学中，让学生的绘画能力转化为设计能力，使之达到自然过渡是非常必要的，也是这本书我想要说明的。

目录

自序

前言

——不像概说的概说

一、再识素描

1	素描的再认识	3
2	素描要从几何体意识向图形创意过渡	4
3	用眼睛去观察对象 用心灵去感悟对象	7
4	创造性思维是绘画表现的动力	9
5	写生培养创造才能和发展个性	10
6	素描的黑白灰	11
7	黑白装饰画	14
8	黑白装饰图形与素描（速写）	15
9	素描的装饰性	16
10	黑白装饰画认识的模糊性	17
11	图形与素描	21
12	图形个性创意与大众审美	22

二、黑白绘画作品选

1	黑白绘画	29
2	装饰素描	31
3	线描速写	37
4	装饰线描	54
5	装饰绘画	68
6	图形创意	90

三、教学相长

1	教学随笔	—— 师生对话	111
2	表现素描	—— 学生练习	114

一、再识素描

1 素描的再认识

“素描”顾名思义是素材的描绘，也是与彩色画相对应的单色绘画的总称。一般泛指：用铅笔、炭笔、毛笔、钢笔等较单纯的绘画工具所作的黑色（单色）画统称为“素描”。“素描”是造型艺术的基础，是艺术家的艺术修养的一个方面。是创作的素材及创作的辅助稿，是创作的过程，也是创作的本身。

素描在视觉艺术领域里，它训练的是人们对物体的观察能力、塑造能力、表现能力和审美能力。观察的角度不同，表现形式就不一样。表现的方法不同，塑造的效果也就不一样；塑造对象的真实程度并不等于造型能力的强弱尺度。不同的领域对素描的要求程度会产生偏差，素描本身的形式很简单，用单纯的绘画笔所作的单色画就是素描，但表现的形式多样。它的形式不局限于明暗调子，一切用黑白形式出现的画都是素描，它所产生的形式效果有黑白灰的关系，也有黑白关系。

素描在不同的视觉艺术领域里，其功能、任务及目的都依据不同的专业方向而存在着不同的差异。因此，素描不可能是单一的形式。现代素描的手法多种多样、形式千变万化，有的侧重结构、三大空间；有的侧重明暗调子、客观再现；也有的侧重线条、表现形式、黑白构成；还有的侧重意向表现、情感体现及主观创造。在当今艺术设计专业的素描练习中从客观地、朴素地、真实地描绘对象或再现对象，过渡到主观地、情感地、意向地表现对象，从而为完成某一方向性目的的设计教学任务打基础。基础性的训练同时又是创造性的训练，写生的同时又是创造的开始。

2 素描要从几何体意识向图形创意过渡

一、素描应从物体本质的反映向形式美感过渡

以往的素描教学大都是这样一个过程，即从几何体意识出发——“突出高地”——达到大的体积空间——做到本质，也可以说从解剖出发——做到本质。在这里它所强调的是空间感、质感、量感。但是针对从事设计专业的学生而言，素描不是单纯为技巧训练而作，不同的人可以根据自己的个性爱好和不同感受，确立适合于自己的表现形式。其素描应该在手法上更加多样、内容上更加丰富、形式上也应千变万化：既有侧重结构、明暗、空间（体感）的对比关系，也有侧重“点”、“线”、“面”的构成和“黑”、“白”、“灰”的构成及物体之间、物体本身的构成关系，还有侧重客观再现、主观创造。强调作者运用一切可利用的材料，用“黑”、“白”、“灰”形式，根据作者对对象的感悟，侧重选择适合个性的表现形式和手法来表现对象的物与物的构成关系；从而体现形式美感，完成从物体本质的反映向形式美感的过渡。目的是要达到提高图形创意的设计能力。

二、素描应从自然物体的描绘向主观感悟过渡

针对设计专业的学生素描训练中，写生或创作内容的选择与形式的表现应根据专业、个人喜爱或设计方向需要，从心灵里主观感受并深入体验创作对象，不约束个性的发展；基础的训练同时又是创造性的训练，研究创作对象和研究画面构成同样具有价值。边走边看，既是写生又是创作，从具象、意象、再到抽象，努力摸索每一幅作品在表现上的独立性，不同对象的存在能反映出不同的气质，这就要求作者不能用一种方法千篇一律地硬套客观事物和再现对象。写生的功能也就是创作的功能，让学生在素描写生中通过研究性练习与动态式表达，让心灵感受，获得正确表达是设计专业素描写生的终极目的，也是设计院校素描教学改革的方向。设计学

院素描教学如果不强调图形创意，学生在专业课程学习中，或在设计实践中就会存在如下几种现象：

- (1) 图形的运用往往显得呆板、乏味。
- (2) 图形意识贫乏者，往往存在一味的抄、搬现象。
- (3) 图形意识贫乏者，往往缺乏设计个性，没有设计新意。

以上三种现象都是缺乏设计能力的表现。

三、素描应从技巧性、模式型教学向启发性、开放型教学过渡

从心理学观点来看，学习素描的动机和目的首先是专业需要服务，而以前设计专业素描教学只强调绘画造型能力是不够的，我们应该在培养学生造型能力的同时，也应该注重启发学生图形创造力的培养。在当今素描教学改革中，我认为应该强调如下几点：

(1) 自然对象的素描写生是参照物，我们无需非常真实地再现对象，也无需对所有对象都讲究调子越丰富越好，而是要求作者用最简洁的方法，最大限度地压缩对象的调子层次，从而最有效地表现对象的某些方面。

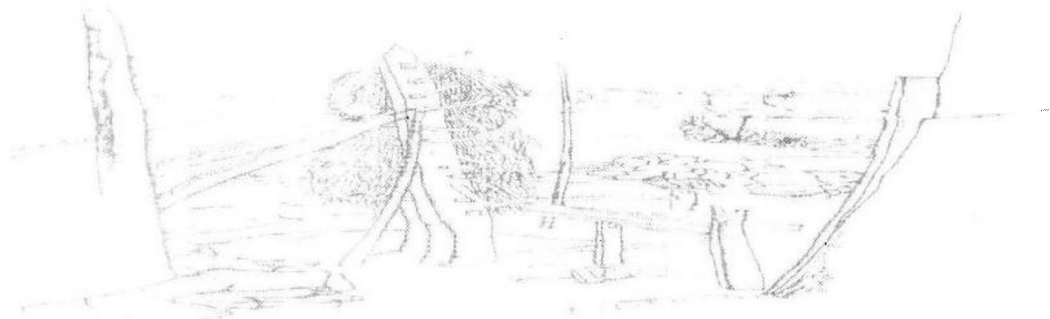
(2) 对象反映给我们的映象、特征，我们也无需过多地去强调光影与调子、质感与空间，还是要求作者研究对象之间存在的多种构成关系。首先选择自己感兴趣的、并能让自己激动的对象的特征及构成因素，从而产生联想；再寻找适合自己表现的方式方法，在纸面上能充分发挥自己的情感、流露个性，从而创造画面。也就是说：研究自然对象物的结构调子、空间原理及构成，和研究画面上的“点”、“线”、“面”，“黑”、“白”、“灰”形式肌理的构成，以及联想创造同样具有价值。而后者更需要学生充分发挥想象力和创造力。

(3) 学生原来所接受的素描概念和我现在提出的素描观点有较大的区别，在心理学中这是一个学习迁移现象，若学生认识不够就会产生负迁移

作用。所以我首先要求学生从思想上真正认识到素描教学改革的重要性和必要性，让学生对新的教学体系要有十足的信心，不能抱怀疑态度。其次，要求学生在实践练习中勤于思考，因为学生往往会感觉到脑海里很空虚，没有一个模式，而新的素描观点没有也不可能有的固定的模式；学习的结果是因人而异；学生练习所表现出来的是综合能力的体现。再次，要求学生多看资料，接受新知识、新观念来补充知识营养。

(4) 在教学方式、方法上，主要强调启发性教学，而不是技巧型教学，教师应针对不同学生用不同的方法去引导他们。

(5) 教师在教学中示范和讲评也是一个不可忽视的环节，学生的抽象图形意识在未形成之前，需要教师给他们直观示范并讲评，从而提高学生的审美力。艺术的进步离不开承传和创新，素描的学习也是一样，应针对学生的来源情况具体问题具体分析。如果学生的基本造型能力太差，则应分阶段地进行素描教学改革，让学生认识素描的表现力，也就是要加强学生对绘画语言具有丰富多样的表现力的认识，加深对事物的观察和用素描语言表达的把握，逐步提高图形创意能力。

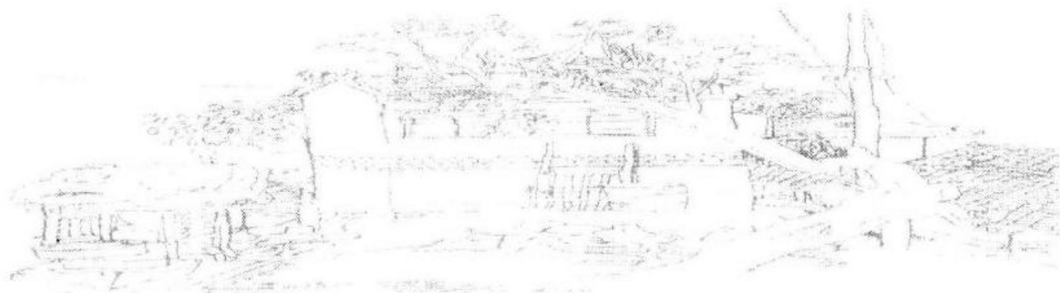

3 用眼睛去观察对象 用心灵去感悟对象

在科学与艺术大融合的艺术设计领域里，有些人对现在倡行的“专业素描”或“设计素描”不甚理解，甚至不加思考地反对。其理由是历来的素描教学追随着写实主义方法，认为客观地把对象画准确就是素描的标准。还有一些人拿设计的社会实用性这一理由把设计与艺术划分开来。这种把“素描”教学偏向绘画造型基础或者是偏向专业设计的现象，和把“素描”归属于艺术性或者是实用性的问题在此姑且不加评判。我觉得学生应该既要吸收绘画造型基础的优势特点，也要学习专业设计的长处，所以我建议：让我们用眼睛去观察对象、用心灵去感悟对象，并个性化地创造对象、表现对象。

在素描教学中，先观察后思考再创造是简单的辩证认识论。为什么在艺术设计领域里不能更深一层地去领悟呢？设计需要创造，绘画艺术同样需要创造。所以素描教学理应由原来的客观写实素描向主观意向素描、表现性及创造性素描过渡。这种改变就是要求学生多用眼睛去观察对象，并不是只说“三大空间”、“质感”和“明暗”。技法不是一成不变的，各种方法都可能是技法。对对象的理解不同，表现的方法也就不一样。写实主义素描仅仅是绘画的一种，而绘画相对于设计来说并没有受产品的功能性或实用性所制约，它通过主观想象、任意发挥可以启发学生的创造性思维，提高创造能力。这种思维应该是具有审美能力的思维。不管是建筑设计、视觉设计、服装设计，还是产品设计都能体现出绘画艺术是它们的源泉。设计师必须具备艺术家相似的审美力和创造力，以及独特的艺术个性，否则，只能是技术员或电脑操作员而已，玩弄一些电脑技术罢了。由于我国中小学阶段所受的美术教育很贫乏，因此在当前素描教学中也不能重设计而轻绘画，重电脑制作而轻素描。眼一心一手一图形（形象）四位

一体是目前高校艺术设计专业素描教学改革的根本所在。用眼看到的、用心想到的以及发自内心的情感所表现出来的对象，就是经过情感化了的主观形象，而这种主观形象又是建立在客观形象之上的。写生对象，同时也是创造对象。在这个大讲“创意”的时代里，什么都讲“创意”，如文字创意、文案创意、图形创意、广告创意，还有绘画创意等。当然，提倡“创意”并不是什么都等于“创意”。但是又有一些人把“基础”和“技法”等同起来看待。而素描又是艺术设计基础之基础课，似乎就更谈不上“创意”了。好像创意性素描或设计素描的存在缺乏根基，不能立足于艺术设计教育之中。那么它只能循规蹈矩、默守几十年流传下来的写实主义素描训练吗？否！我们讲素描专业化、图形化、情感化都不是“公式化”的创意，不是当今的创意八股。我们并没有只讲创意而不加思考地浮于表面；也并没有过度地强调基础课创造性，而完全忽略了最基本的“形”的训练，从而导致基础课被扭曲。其形式也并不是绝对化，也并没有固定的模式，在特定的情况下是可以成为内容的。因此艺术设计专业素描教学不是单纯的技巧训练，不同的人根据自己的个性爱好和不同感悟，确定适合自己的表现方法。手法多样、形式千变万化。不约束个性的发展，不能用一种技巧和方法千篇一律地再现客观对象。让心灵感受对象所获得的正确表达是设计素描的终极目的。

4 创造性思维是绘画表现的动力

创造性思维是艺术活动的动力，由于它不像绘画语言那样具有可视性，人们往往在基础训练中忽视了它的存在，忽视了这种创造精神的力量。根据主题表现的要求，结合对画面形式构成的体验，将情感融入到素描创意的表现中，可以使创造性思维的开掘和形式语言的铸炼等方面得到锻炼与提高。

创造性培养还需要重视知识的有效结构的作用。从总体上说，基础教学是知识的积累。然而，知识在认识过程中仅仅是创造的原材料。假如知识不能为一个心灵开放的人所活用，那么就不能引发为个人潜在的创造力。

素描，其意义不仅在于以最朴素的手段生动地表现对象，还可以用最简练的手法对画面的构成进行探索性的研究与实验。将自然形态用最简化了的“点”、“线”、“面”和“黑”、“白”、“灰”等造型要素进行有机的组合，构建具有一定表现力的画面是素描造型基础学习和研究中更注重创造力培养的新课题。随着教学进程的深入，会越来越显示出基础的重要，而造型基础教学，除了徒手绘画能力的提高和表现技法的训练之外，还应该重视创造性思维的培养。在整个教学过程中，要求学生对所学课程的内容能够融会贯通，在理解和掌握必要的基础知识的同时，把重点放在系统地把握课程知识结构的内在联系上。灵活运用素描的“质”的表现、“结构”、“明暗”、“构成”、“材质”、“肌理”的表现，创造性地训练、提高，更好地驾驭素描对象而不做素描对象的奴隶。

5 写生培养创造才能和发展个性

写生的过程除了基础训练以外，更多是培养创造才能和使艺术个性得以发展的过程。创造性思维的开掘，首先要培养自我认识的能力。如果对于要表现的对象以及运用的媒介缺乏认识，则带有盲目性。在写生中强调的首先不是绘画的能力，而是对其自我体验的提示、分析、思考、总结以至提高，让自己投身于艺术感受的特定情境之中去，尽最大能力刺激学习兴趣、表现欲望、发现自我。只有自如地表达学生自己对事物的感受，才能充分地、自由地流露心智和情感，才能推进其艺术创造力的开拓和个性化的发展。

风格是通过艺术家对最具表现力的形式因素的提炼和强化而形成的，标志着艺术家成熟气质的艺术语言。在绘画实践中，要细心体察那些体现自身感受的绘画语言在画面中的表现力，并努力将出自内心体验的造型语言加以发展，使之渐渐成熟。在探索性的尝试中，一旦它们渐渐形成了作品的鲜明特征，作品的个性特色也随之产生。风格不是刻意追求就能实现的，只求形貌不求立意，缺少精神体现则距艺术创造远矣。个性是多方面的存在，一是人的性格、文化、艺术修养个性，二是描绘的对象本身存在的个性状态、构成样式，三是表现对象时所运用的材料及方式、方法的个性。所以我说的写生个性是人、对象物及材质的综合。当个性建立在思维创造之中，才能产生出个性化的优秀作品来。

