

新编黑白画教程

贵体侃 编著

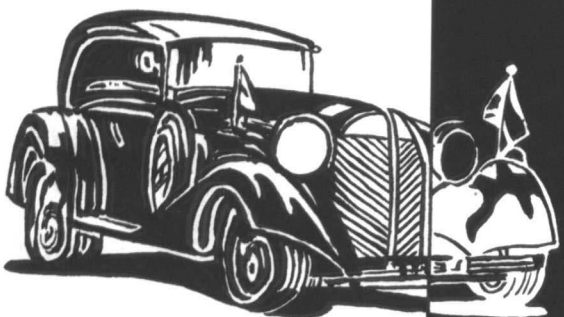

河南美术出版社

新编黑白画教程

贵体侃
编著

河南美术出版社

新编黑白画教程

编著 贵体侃

责任编辑 严文俊

河南美术出版社出版发行

郑州市东方红彩印厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 6 印张

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印 1—3 000 册

ISBN7-5401-0710-3/J₂·595

定价:10 元

序

自然界中的生态、气候、地壳、天体都在各自的规律中运行,生物和人类也都有着严密的生命秩序。当代著名艺术史论家E·H·贡布利希说:“有一种秩序感的存在,它表现在所有的设计风格中,而且我相信它的根在人类的生物遗传中。”E·H·贡布利希在他的《秩序感》一书里,以大量的例证表明在自然界的生命体中,有一种本能的对规律性的强烈需求。人类在他们的社会实践以及艺术创造中,自觉地探寻着各式各样的规律与秩序。

绘画与设计属视觉艺术,虽然在深层的领域里,有永远说不清道不明的话题,一种如梦幻、宗教、感悟等等空玄的境界。超现实主义的口号高喊“一切权利归想象”,爱因斯坦说:“想象力比知识更重要。”然而,绘画与设计都是需要将视知觉的形式外化的。而人类的视知觉,无论从物理、生理和心理诸方面,均可以作出科学的剖析与阐释,即它是有规可循,有矩可依的。

贵体侃教授积数十年教学经验所著《新编黑白画教程》一书,是一部对黑白画原理,点线面、肌理等基本语汇,构图形式法则,写生技法等等视觉规律,进行细腻而透彻分析、描述的教科书。书的内容除色彩以外,绘画基础知识几乎全都涵盖。全书图文并茂,深入浅出,严密有序。

规律的把握,秩序的依循,有利亦有弊。掌握规

律,可以使艺术的技巧熟练,进程加快;循规蹈矩,又会扼杀艺术的灵性,使艺术走向死亡的陷阱。遵守规则,有视章法,是艺术趋于成熟的表现,而打破旧规章,超越旧秩序,新的艺术生命方可能诞生。艺术家与工匠的差别在于:前者属于创造,后者属于制造。创造需要突破规矩,制造必需严守定法,无论是创造还是制造,无论是熟练地运用规律还是下决心打破规律,都需要对规律性和秩序感有认真的学习和把握。所以贵体侃著的《新编黑白画教程》一书,对于学习绘画与设计的青年朋友,就有必要去认真翻阅了。因为它会使你在面对繁杂的世界时,具有一双清醒而明晰的眼睛,加速去伪存真、由表及里的视觉筛选。它会使你巧妙地运用黑白规律,加强绘画与设计的视觉冲击力,以充实作品的精神容量。当然,正如《围城》的哲理一样,一旦你掌握了黑白画的基本规律,你必将会有突围的念头产生,于是创造之光在天边闪亮,新的生命迎面而来。当你从成功的舞台走下,回首坎坷的往事,或许,正是这些基础的知识,正是这本教科书,点破了你朦胧的泪珠,剔开了你灵感的外壳,燃起了你情感冲动的火焰……

曹新林

1997年10月于郑州

目录

序	(1)
第一章 概述	(1)
第一节 黑白画的定义及应用范围	(1)
第二节 黑白画的艺术特色	(4)
第二章 黑白画的技法特点	(6)
第一节 黑白画的造型要素	(6)
一、点	(6)
二、线	(15)
三、面	(21)
第二节 黑白画的黑白处理形式	(25)
一、黑白并置	(25)
二、黑白互换	(26)
三、黑白互浸	(27)
四、黑与白的边缘虚化	(28)
五、黑白形的趋合	(29)
六、黑白共用相生	(30)
七、黑白“闭锁”	(30)
第三节 黑白变化的节奏和艺术处理	(32)
一、黑白变化的节奏	(32)
二、黑白变化的艺术处理	(33)

第三章 黑白画写生技法	(40)
第一节 黑白画与素描在光线处理上的异同	(40)
第二节 黑白画写生中光线的处理	(41)
一、侧光	(41)
二、平光	(41)
三、背光	(41)
四、无光处理	(43)
第三节 黑白画的空间处理	(45)
一、应用透视法表现空间	(45)
二、利用非透视法表现空间	(45)
三、利用大黑与大白表现空间	(47)
第四节 黑白画中的质感处理	(48)
一、通过认识物象的形体外貌表现质感	(48)
二、通过不同物质的肌理、结构来表现质感	(50)
三、以不同性质的点、线处理表现质感	(51)
第五节 黑白画写生的基本程序和描绘方法	(56)
一、黑白画写生的基本程序	(56)
二、绘制黑白画的几种简易方法	(57)
第四章 黑白画的构图	(60)
第一节 构图因素	(60)
一、线	(60)

二、形	(62)
三、明暗	(66)
第二节 构图的形式美法则	(68)
一、多样统一	(68)
二、对比	(69)
三、均衡	(72)
四、节奏	(77)
五、呼应	(78)
六、“黄金律”	(79)
七、关于空间分割	(81)
八、透视关系对于视觉心理的影响	(82)
第五章 利用科技手段加工绘制的黑白画技法	(85)

第一章 概 述

第一节 黑白画的定义及应用范围

把黑白二极色作为独立的绘画表现因素,应用于创造画面,为时甚早,几乎和人类文明同样古老。考古中发现的大量文物,包括中国彩陶、非洲岩画、岩刻等就有许多显示精美形象的堪称“黑白画”的艺术品。

对黑白画进行理论性的探讨和应用,把黑白画定作美术院校的课程,在我国只不过是 20 世纪 70 年代后期的事情。

那么,什么叫黑白画呢?

广义地说,黑白画是指与色彩画这个庞大的画类家族相对应的画种。确切地说,黑白画是以点、线、面、形为造型要素,通过运用黑、白二极色表现艺术家思维、观念,创造简洁、生动、鲜明形象的一种绘画形式。黑白画、黑白装饰画、黑白版画、黑白广告画、黑白插图……均因其不同的内涵应用于各种不同的实用范围。(图 1、2、3、4)

图 1

姚新东

图 2

贵树红

现代商业广告宣传,运用了各种各样的、行之有效的形式与媒介,将可能丰富的商业信息传达给社会各界。印刷品广告是一种应用极广、传达范围极宽、宣传效果良好的商业广告形式。印刷品广告中,采用黑白(单色)印刷亦极为广泛。虽然本世纪以来,彩色印刷技术发展很快,各种精美的彩色印刷的商业广告宣传品随处可见。但是,由于经济成本和媒介物的局限,许多报纸、期刊杂志、宣传卡、书封和插画等仍采

用单色印刷,甚至在印刷技术比较先进的国家和地区也是这样。因此,商业广告宣传离不开黑白画。

商品黑白画是一种采用单一色,组织黑、白、灰色调来描绘商品精确完美的外形及内观,塑造清晰鲜明的商品形象,为商业广告宣传服务的画种。

视觉传达设计的主要任务是传达信息。现代人高速度的生活节奏,多空间的生活和环境,要求设计者能以生动、鲜明、简洁、明快的形象结构,向人们传达这种视觉信息。黑白画正是以其明确而清晰的“视觉力”向人们展示其独特的作用,而使人们得到较强的信息感受。

在装璜设计中,黑白画乃是基础训练项目之一。黑白画作为书籍装帧插图,更由于它的艺术魅力吸引着读者,经受起时间的考验,永葆其生命力。广告宣传的插图和图例采用黑白画形式,具有独特的朴实格调。

图 3

贵树红

图 4

胡一川

进行产品设计,黑白画也是最可利用的方法。对产品的外形、内部结构、工作原理状况均能作出理想的、有专业性的、准确无误的描绘。

商用黑白画作为一种商业广告设计的方法,和它的各种技巧方法揉合在一起,互相补充,能使商业广告的宣传效能更大,传达范围更宽、更迅速及时。

连环画、版画、插图、招贴画、漆画、壁画、剪纸、贺年卡、题花、标志、包装装潢等等,虽然并不都以黑白画的名称出现,但都充分运用和发挥着黑白画的特点和技法。

由于黑白画具有明确、简洁、易于描绘、制作方便、经济

图 5

刘显英

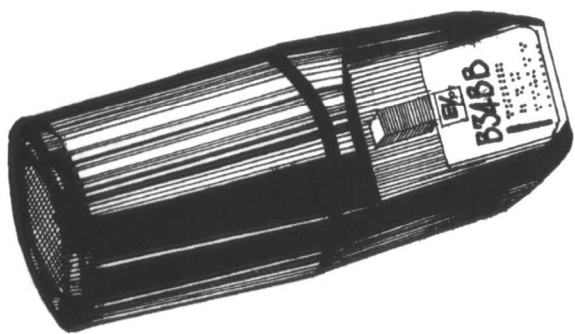

图 6

柳搏

等特点，与其它画种相比，应用范围更为广阔，它渗透于生活的各个方面。因此，深入学习和研究黑白画的规律和技法，成为专业和业余美术工作者不可缺少的基础训练之一。现在不少美术院校和专业都非常重视黑白画的教学并把它列入装璜、壁画、版画、染织美术、陶瓷美术、服装设计、工业造型等系和专业的必修课。(图 5、6、7、8、9)

图 7

贵树红

图 8

秦晓飞

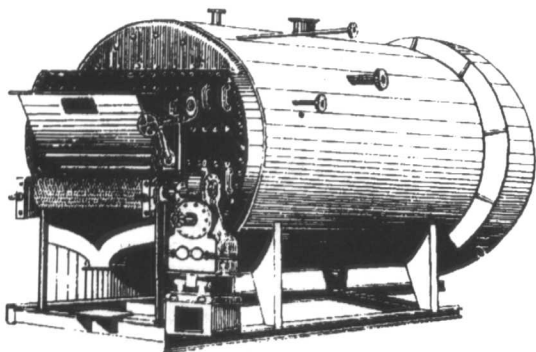

图 9

鞍山广告公司

第二节 黑白画的艺术特色

黑白画是用黑与白二极色作画,而且采用的是没有浓淡变化的二极色。因此,黑白画在色层上有自身的局限性。然而,正是这种局限性产生了黑白画独有的艺术特点。

黑白画的特点表现为造型手段的简洁性、单纯性、广泛性和可应用性。

黑白画既不能象素描那样运用多层次灰色表现对象的丰富色层,也不能象中国画那样进行反复皴、擦、点、染描绘对象,更不可能象色彩画那样,对对象作淋漓尽致地描绘而达到客观对象的再现。

黑白画靠单一的颜色组织黑、白、灰的有限变化来概括多姿多彩的物象,利用最单纯的黑白语言,把净化的、精粹的艺术形象呈现在观众面前。黑白画是在自己独立的世界里找寻自己的用武之地,单纯、强烈、鲜明的表现形式成为黑白画的艺术特色。黑白画要求用以少胜多的处理方法产生感人的艺术魅力。

黑白画一般需在作画之前对画面构图、表现手法、黑白处理进行设计,并把一般绘画语言转换为黑白语言,这就是黑白画的艺术处理。黑白画的形式美往往就是在克服仅能用黑白二极色这种自身的局限性中产生的。

黑白画技法是进行绘画艺术创作的手段,也是工艺美术设计的一种基础技法。(图10、11)

图 10

贵树红

图 11

贵树红

第二章 黑白画的技法特点

第一节 黑白画的造型要素

要创作黑白画,学习黑白画的表现技法,首先要研究了解组成黑白画的诸造型要素。黑白画的造型要素可归纳为点、线、面三要素,此三要素各有自身不同的性格,不同的视觉效果和反应。掌握这些要素的特点和它们之间的组合关系,并巧妙地在黑白画创作中灵活运用,可以为我们表现各种不同的情感和视觉效果,创作理想的黑白画奠定一个良好的基础。

一、点

人们一般认为点只是一种细微不足道的东西,其实,它在视觉造型中起着非常重要的作用。在绘画中,点的存在往往使画面周围的空间充实或造成紧张感,同时也给观众带来了轻重、沉浮、秩序等情感。在黑白画中,由于色阶的局限,灰色层次基本上是靠点或接近于点的线构成的。

在几何学上,点只具有位置而无其面积。然而作为造型要素的点,为了让人看得见,产生视觉效果,自然地具有面的可能性。所以,点不但是可视的,而且在造型上具有面积的成份。

那么,究竟多大的面积才能算点呢?没有具体数量限制。究竟什么形状才能算点呢?也不可能有什么规定。点的性质关键决定于它与周围的其它造型要素相比较,才能作出判断。象夜晚天空中的星星,白天空中的飞鸟,大洋上的船只,无论其形态如何,都具有点的性质。因此,可以说点与线、点与面,并无具体的区分标准,除了依靠它与周围造型因素相比较或视其存在的位置如何,就只能用感觉来体验了。

1、点的视觉特征

就造型要素来说,点是最基本的要素,它是一切形态的基础,是力的中心。点本身可以有各种不同的大小或形态存在。

(1)点本身具有集中和凝固的视觉效果。在画面空间中放置一个点,很容易使视线集中,且有重点感:(图 12)

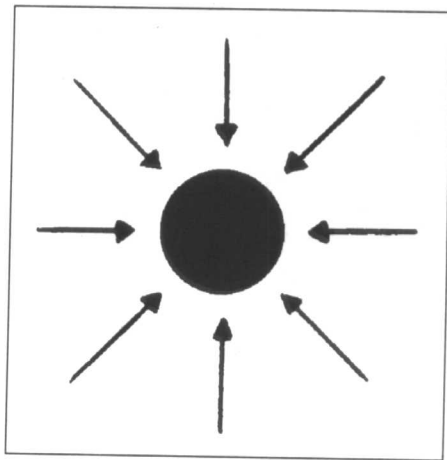

图 12 点位于中心,安定、单纯,具有求心性和注目性

(2) 同样的点, 在不同的空间中, 因面积对比作用, 会产生出面积大小的视觉变化。(图 13)

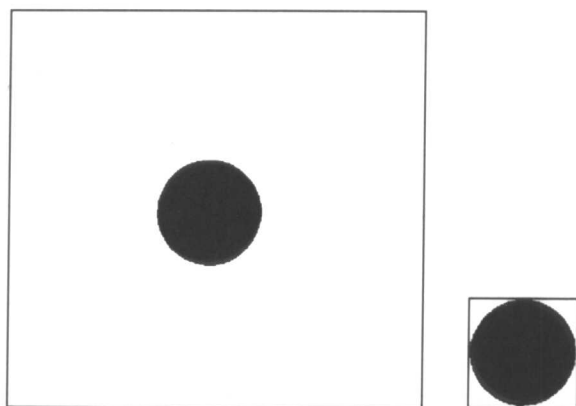

图 13

(3) 原来感觉是“点”的形, 若其形内或周围加上其它造型要素, 将使其失去“点”的性质, 而呈现“面”的性质。(图 14)

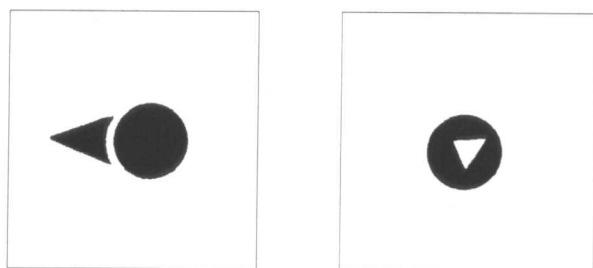

图
14

(4) 点的秩序排列可产生一种张力感, 而点与点之间又有一种引力感, 张力和引力均能促成产生线感或面感, 而减弱点的性质。即使大小相同的两点并置(间距小)也会造成“线”感(虚线)。(图 15、16)

图 16 两点大小一样会造成视觉反复产生虚线效果

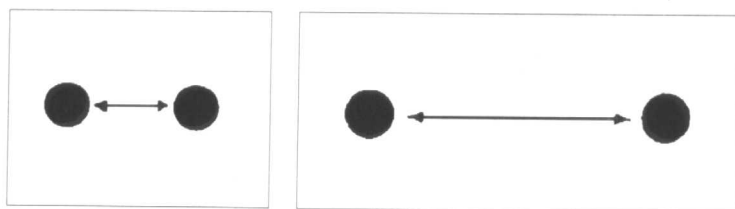
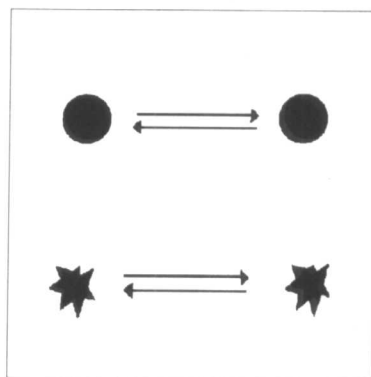

图 15 近距离两点之间, 由于张力的动感, 产生线的感觉。根据两点间距离的长短产生张力的强弱变化。

(5) 点的集合会产生面的效果。就是大小相同的三点非直线地放在一起,也会产生“面”感,点越多面感越强。(图 17、18)

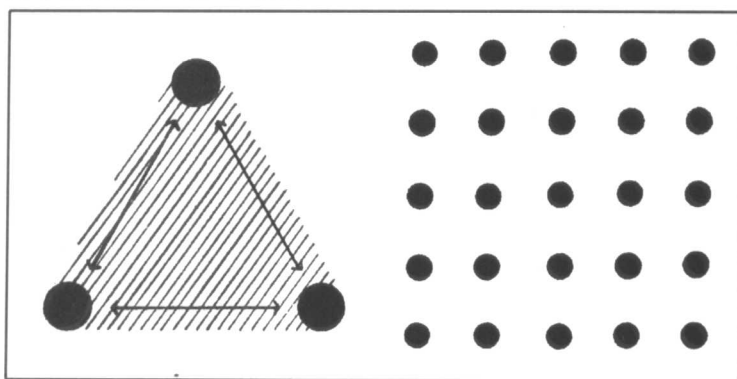

图 17 点的集合产生面的效果

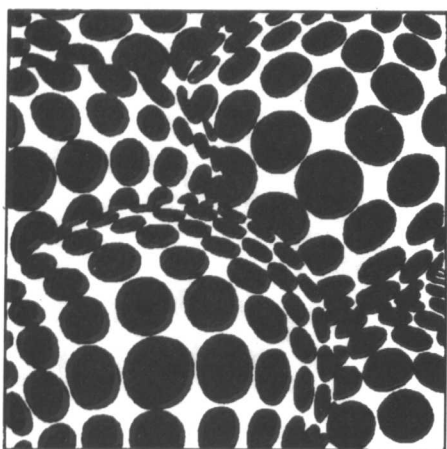

图 18 点的集合产生曲面的效果

(6) 在可以感觉出“点”性质的范围内,无论它是何种形,均具有“点”的性质,其中尤其以圆形“点”的性质更强。(图 19)

(7) 间形的点,面积越小越具“点”的性质。(图 20)

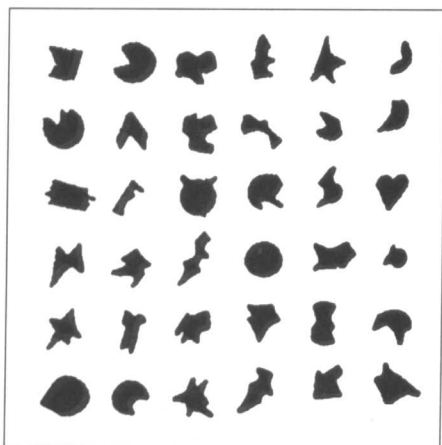

图 19 不同的形状均具有点的效果

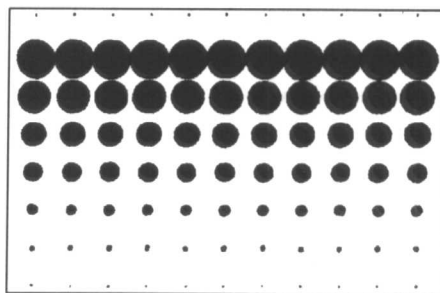
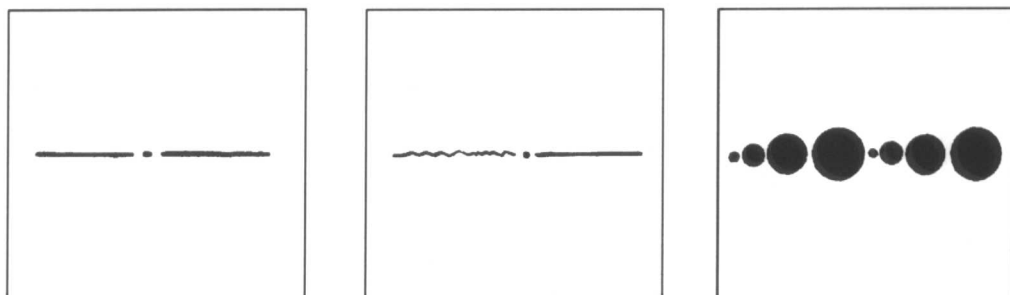

图 20

(8)“点”在不同场合,分别可具有下列效果:A、中止休息;B、连接异质;C、韵律、节奏。(图 21)

A 点有中止、休息的效果

B 点有连接异质的效果

C 点的连续会产生节奏、韵律、方向的效果

图 21

(9)当点与点之间的距离过大时,亦会产生分散的感觉。(图 22)

图
22

2、点的构成方法

(1)点的不连接构成

A、等间隔构成

点的等间隔构成会给人以井然有序、有规则性的美感。但这种秩序性的美感缺乏个性,不大适合表现强烈的印象。以等间隔有秩序美的构成为基础,适当加上一些变化要素,可产生某些独特的效果。

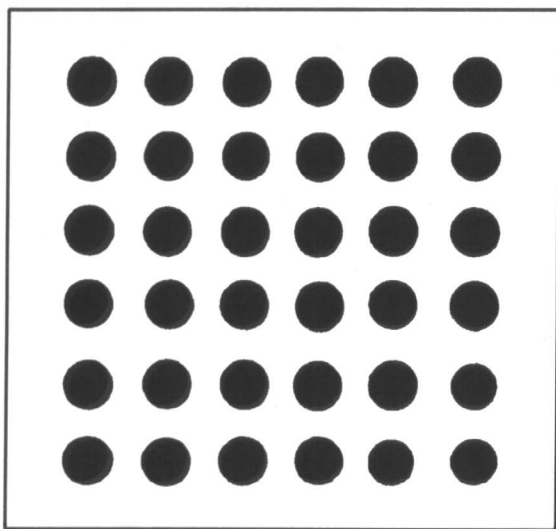

图 23 点的集合会产生虚面效果

点的集合会产生虚面效果。(图 23)

大小点并置,大点首先引起注意,然后才是小点。大小点并置还会产生具有深度感的空间效果,“近大远小”。(图 24、25)