

黑白报头图案选

曹尔强 绘

HEIBAIBAO TOUTUAN XUAN

山东美术出版社

黑白报头图案选

曹尔强 绘

山东美术出版社

黑白报头图案选

曹尔强 绘

山东美术出版社出版 山东省新华书店发行 山东新华印刷厂德州厂印刷
1990年12月第1版 1990年12月第1次印刷 印数：1—20,000

787×1092毫米 24开本 3.5印张 定价 2.90 元

ISBN 7—5330—0363—2 / J · 364

浅谈现代黑白装饰画与技法

（一）装饰画的概念与发展历史

黑白装饰画是装饰图案的一种表现形式。概括说就是用简单的黑白两种颜色，把某种物体的造型结构、色调、纹饰，通过点、线、面的表现手法，运用对比、均衡、统一等造型法则加以高度概括、提炼，形成为简练、明快、耐人回味的各种图案形象。

黑白装饰画是工艺美术的分支。她有着绘画工具少，色调简练，画幅小，应用范围广的特点。就其应用特点而言，归纳起来可分为欣赏和实用两种，前者是以装饰品为形式出现的，装饰画、壁挂、陶瓷挂盘、及各种镶嵌壁画等，后者是以日常用品为形式出现的手帕、印花布、丝绸、书籍封面、报纸、杂志、版报题花插图、商品包装装潢等。

进入人类社会之后，人们依靠语言进行思想交流。但是，由于语言在交际活动中受到时间和空间的限制，人们就用符号记录语言，这些符号大多是发源于图画的，而在这些图画中又有相当一部分是装饰画，装饰画是劳动人民创造的。从原始社会开始，人们在认识自然和改造自然中使装饰画得到不断发展。

在新石器时期，我们的祖先在创造彩陶工艺时，他们以几何形纹样、动物纹样和植物纹样等为依据，描绘出了美观、简单、大方的图案，这些图案显示出了早期图案来源于劳动与生活的自然美。当人类进入封建社会时期，随着生产技术的提高，使青铜器的造型和装饰更富有变化。在汉代，工艺美术也进入了一个兴盛时期。在铜、漆器上，画像石、画像砖上、壁画上、帛画上、图案造型都表现出相当高的艺术水平和技术水平来。装饰画在各个历史时期的不断发展，为我国的艺术宝

库增添了光彩；也为我们美术工作者学习优秀民族艺术传统，继承和发扬图案艺术奠定了坚实的基础。

（二）装饰画的作用与入门方法

黑白装饰画是一种实用、易学的画种。她可以陶冶情操、增强记忆，提高艺术概括能力。当你通过学习黑白装饰画，逐步掌握关于形象创造的原理、规律等之后，以及掌握一种系统的形象创造思维方式时，即会深有感触地意识到，它对提高自己的审美能力与艺术修养是大有裨益的。

环境与时代是作用于我们观念的重要因素。因此，对于初学者来说，除了认真、刻苦地学习基础知识之外，应对自己所处的时代和环境加以细心地观察，采取开放式的学习态度，象蜜蜂一样采百花之精。要善于观察思考和发现新的东西，勤于构思和创作，培养积极的创作意识，从而使自己的作品具有时代感。

学习黑白装饰画，一是攻读基础知识。有计划、有步骤，由浅到深的学。二是广泛临摹。要从临摹开始练笔、练思、练精，要在广泛临摹中取百家之长，得其精华，逐步形成自己的创作风格。三是收集资料。日常生活中的许许多多的装饰图案都要收集，包括中外的有关资料，就连版画等与图案有联系的画也应收集。四是广交益友。要多与同行接触，互相交流、互相切磋，可学到书本上学不到的知识。五是构思创作。要想掌握这门知识，创作出理想的作品就要多练习、多构思、多创作。

（三）装饰画的表现手法

形象是指文学艺术区别于科学、哲学等学科的一种反映现实的特殊手段。黑白装饰画的形象就是用点、线、面按照图案规则在平面构思设计表现出来的。在平面设计中，出现于平面上的形象，包含着视觉的各个元素。因此，形象有形状、大小、色彩、质量等性质。形象的分类有自然形象、抽象形象、意象形象等。

点、线、面是形象基本形式的构成元素。点虽有位置、大小、但没有方向。细小的形象称之为点，所谓细小是比较而言，一个形象称之为点，不是由它自身的大小所决定，而常由它的大小与周围形象所产生的比例而决定的。点有大小之别，当

然也有形状之别。理想的点虽然是圆，但决不仅限于此，它可以是正方形、三角形、多边形或其它种种的不规则形状。线是点移动的轨迹。线有长线有短线，有粗线有细线，有直线有曲线。面是线的移动轨迹。所有非点非线的平面形象统称之为面。面有几何形、有机形、直线形、不规则形之别。

(四) 装饰画创作的规则

黑白装饰画在艺术上有其自己的特点，在形式上亦有其自己的创作规律。它同一定的内容相结合，却又带有相对的独立性。装饰画在艺术形式上具体的规则表现为：

一、动与静相结合。黑白装饰画的形式，变化因素越多则动感越强。相反，统一的因素越多则静感越强。我们在创作中要避免两个极端，如果变化过多，画面容易杂乱无章，如果统一过分，又会使画面死板单调。静与动是相比较而存在的，一般可有主有次，在一幅黑白装饰画面中，有动有静，使其有机地相结合是比较理想的。

二、虚与实相结合。所谓“虚”就是使你在画面中能见到的模糊形象。在一幅画面中只有虚会给人茫茫然的感觉，而只有“实”又会给人没有空间的感觉，缺乏层次感。如果只画某一景物的局部特写，是可以只“实”不“虚”的；如果只画某一景物的远景也可以以“虚”为主，如果画面有远、中、近景便可虚实结合。

三、均称与平衡相合。均称在假定的中轴线的两侧或上下为同形同量，呈完整相等状态，即形式相同，分量相等的色调景物。均称的形式有左右均称，上下均称，三面均称和四面均称等。它的特点倾向于统一，较之平衡式容易产生严肃、静止的感觉。平衡为异形同量，即分量相同，不同形体的景物和色调。平衡的形式以不失重心为原则，它的特点倾向于变化，较之均称式容易产生活泼、生动的感觉。均称与平衡两者可以结合起来，但要主次分明。

四、节奏与韵律相结合。黑白装饰画中的渐大渐小，渐长渐短，渐增渐减，渐浓渐淡等，都是节奏与韵律变化的表现形式。

五、条理与反复。如若把条理解释成“有条不絮”，那么反复也就是“往返重

复”，总括起来即有条不絮往返重复。条理会产生整齐、庄重的感觉，反复会产生律动的效果。

六、对比的运用。在质、量、色方面互相差异甚大的两个要素，同时或暂时排列在一起时，两者的相互特征会更加明显，使人感到强烈的对照，这就称之为“对比”。“对比”是为了加强主题的表现力，她不仅因色调明暗产生对比效果，其它如大小、动静、垂直与水平、多与少、粗与细、疏与密等都属于对比的法则。

七、比例要合适。比例是部分与部分，部分与整体之间的数量关系。黑白装饰画与其它画种一样也要讲究比例，它是构成画面比例关系的重要因素。

八、格调要统一。统一是将多样性归纳为一个整体，又称为多样统一。统一不是反复某一种原理，但也不意味着随意变化，不守章法。这里所说的格调要统一，就是指在某一幅黑白装饰画中内容、表现手法、表现规则都要统一起来，使之形成一个有机的整体。

(五) 装饰画的工具与用品

总的说来，创作黑白装饰画所用的工具比一般画种简单。因为我们所表现的黑白装饰画具有画面小，反差大的特点，所以，绘制黑白装饰画应用质地结实，纸面纹理细，不宜吸水，光洁度高的白色纸为宜。

绘制黑白装饰画不宜用软、粗、重的铅笔。构草图或打底稿时要用较硬较细或小学生用的普通HB铅笔，画稿时可根据画面需要使用钢笔和毛笔。钢笔可用成套的绘图笔，因其粗细规格齐全，使用方便。另外，我们也可以找几支普通钢笔或老式的鸭嘴钢笔，根据需要用铁钳子将笔尖夹成一定弯度，弯度越大线条越粗。毛笔根据需要选用小中号狼毫笔。毛笔在绘制图案中主要是用来勾画块面的，有时也用它沾上白广告色作修改或处理点线。

绘制黑白装饰画主要用高级墨汁，现常见的有“一得阁墨汁”和“中华墨汁”，还有白广告色，在使用墨汁时最好把瓶中上层较淡的部分倒掉或在使用前将瓶中墨汁摇晃均匀。

