

黑白画

现代设计基础教材丛书

柒万里 著

广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黑白画 / 柴万里编. — 南宁: 广西美术出版社, 2003.7
(现代设计基础教材丛书)
ISBN 7-80674-391-X

I. 黑… II. 柴… III. 黑白画—技法(美术) IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 055866 号

艺术顾问 黄格胜 李绍中

主 编 陆红阳 喻湘龙

本册著者 柴万里

编 委 柴万里 黄文宪 汤晓山 陆红阳

喻湘龙 李明伟 张燕根 黄江鸣

黄卢健 林燕宁 蒋才冬 林振扬

袁筱蓉 何 流 胡文杰 胡文娟

赵慧宁 叶颜妮 李西宁 钟云燕

罗 鸿 苏华君 利 江 陶雄军

李 娟 江 滨 尹 红 陆海燕

策 划 姚震西

责任编辑 白 桦 何庆军

封面设计 姚震西

版式设计 静 坤

丛书名: 现代设计基础教材丛书

书 名: 黑白画

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号(530022)

发 行: 广西美术出版社

制 版: 深圳市彩帝毕升实业有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2003年8月第1版

印 次: 2004年6月第2次

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 5

书 号: ISBN 7-80674-391-X/J · 275

定 价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

J51
Q016

现代设计步入了一个新的阶段，它在不断发展、创新。现代社会对设计的要求也越来越趋于个性的完美追求，在今天这个市场经济繁荣的时代，设计包含了许多新的观念与文化，阐述了当今的人们已不再满足于物质生活的简单重复与消费，在追求物质丰富的同时，也不放弃对深层文化内涵的渴求。

说到设计，人们往往误以为这只是设计师们独有的特权，其实不然，设计应是人类生活中一个不可或缺的组成部分，生活中的每一件物质产品都是根据人们的生活需要来进行设计和生产的，当然它也融合了人们的精神和价值取向。人人都有参与设计的权利与天赋，每一

一件成功的产品设计，都表达的是设计师与大众相共有的创意与默契。在现实社会里，设计师们参与的设计实践不胜枚举，如环境艺术

序言

广西艺术学院院长 黄格胜

艺术设计、装潢设计、服装艺术设计、广告设计等，有时他们也会介入到各类社会及文化活动中，如文艺演出、公益宣传等活动的设计与策划。其中有集体的行为，也有个体的行为，这表明设计的思想已深入到我们生活的方方面面。

为了提高全民的设计意识与素质，设计教育的任务更显得任重而道远。艺术院校中设计教育的不断创新与改革是当前非常重要的工作课题，而其中教材的编写与研究成为重中之重，没有完善的教材体系，将会制约设计教育的发展，影响到设计人才的教育与培养。同时，由于近年来报考艺术类院校设计专业的考生不断增多，他们非常需要一套针对性强、质量高、有特色的辅导教材。本次由我院设计系教师主导及部分外省市艺术院校教师、设计专业人员配合编写的《设计基础入门丛书》的重新出版，是一件非常值得庆贺的大事，对设计教育的发展和普及有着深远的影响和意义。希望本套丛书的出版与发行，对促进设计专业教学质量的提高，满足广大设计爱好者的需求，提高人民群众的设计意识与素质发挥良好的作用。

1033943

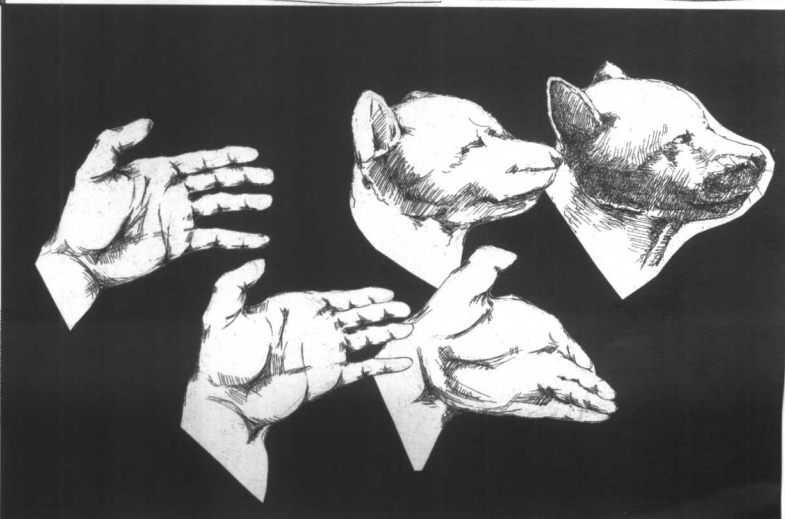
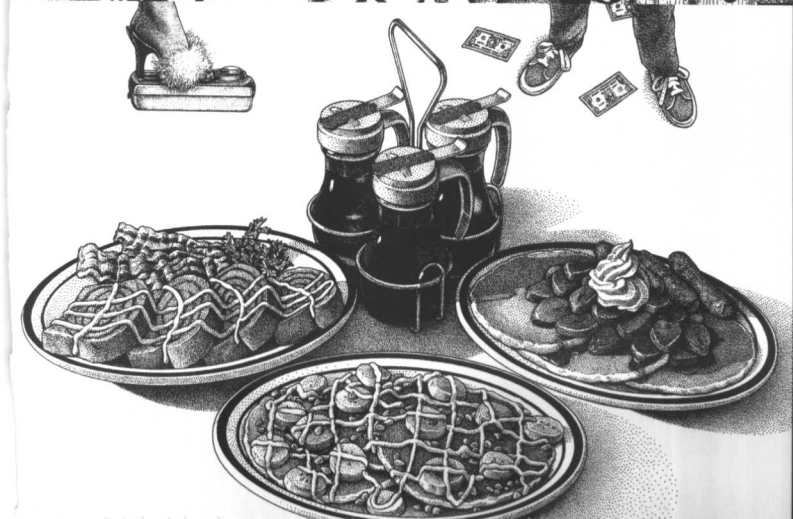
005 74/01

10

目录

- 4 第一章 黑白画绪论
- 6 第二章 黑白画的形式
- 10 第三章 黑白画的基础训练
- 12 第四章 黑白画的设计语言
- 22 第五章 黑白画的设计风格
- 54 第六章 黑白画的设计方法与步骤
- 60 第七章 国内外黑白画精品欣赏

第一章 黑白画绪论

黑白画作为一门独立存在的艺术形式，用它那纯洁朴实的一黑一白，围绕黑白的对比、转换、虚实以及节奏等变化构成美的旋律，把五彩缤纷的世界概括于一体，对比鲜明地形成了一种极其典雅的文化品位。随着文化的交流与发展，黑白画艺术的表达不断找到新的突破口，使黑白语言的覆盖更加宽阔深远。纯粹绘画的黑白画，是人类感情的折射和艺术家的自我精神表现，而在设计领域中出现的黑白画，使作品的形式变得更加丰富多彩。

一般来说，黑白画设计的表达有以下几种：以点、线、面等抽象符号形态组成的抽象性黑白画，呈现出冷静、富于理智的审美品质；以客观事物为对象的具象性黑白画，推崇的是自然、饱含活力的气息；装饰性的黑白画，以其强烈的装饰韵味把我们的审美情感推到一个极富品位的高度；还有常被广告领域采用的超写实性黑白画，是设计意识与表现技巧的完美体现，它向人们传递着一种精妙绝伦的视觉语言。

从黑白画自身的艺术观念上看，黑白画要求我们用设计的方法、理念结合黑白这个独特的画种构造一个新的视觉体系，艺术观念本身也正是由作品设计思维和设计理念通过视觉过程体现出来的。从艺术规律上看，无论是纯粹的黑白画还是设计的黑白画，它们都是相通的。黑白画设计必须强调在黑白视觉氛围中体现其审美价值。在中国画表现中，我们很早就知道了“知黑守白”这个重要的美学原理，黑白画亦如此，在这个规律指导下驾驭作品中

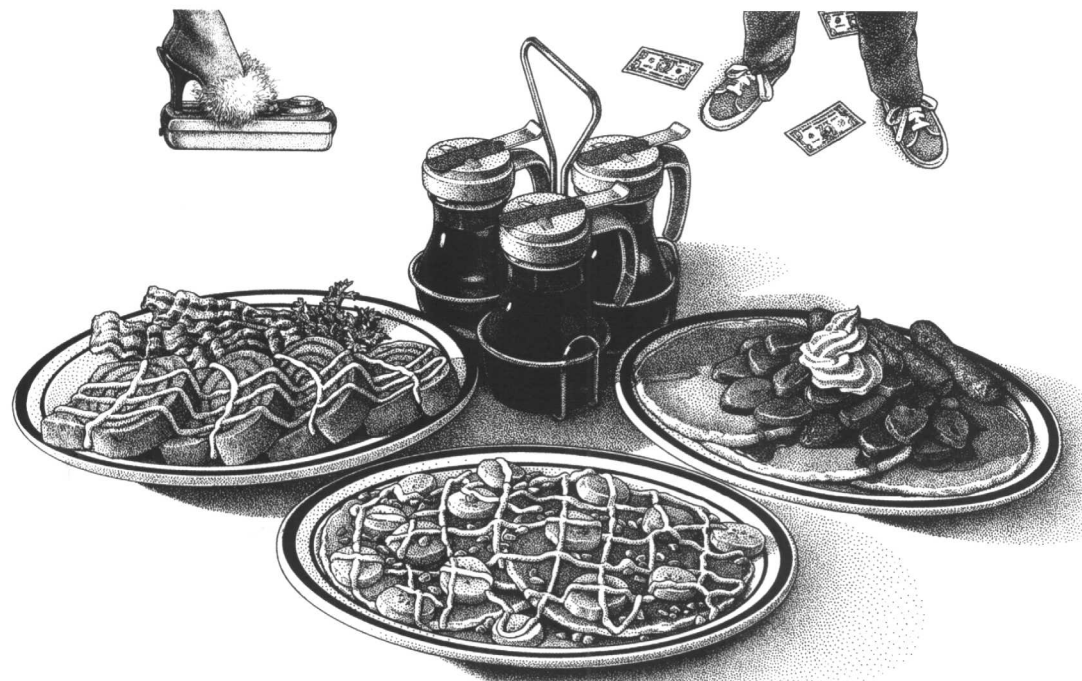

的黑白两色，围绕艺术的美感在作品中的定位。黑白画设计中，首先须以设计观念为前提，用黑色白色这两大色域，最大限度地将设计者的意图表达出来，以反映艺术家的审美理想与趣味。其次，设计观念对视觉元素的秩序强调，巧妙生动的设计创意的切入，使黑白画的设计形式从某种意义上变成了设计内容本身的一部分。

对于初学者来说，黑白画设计的学习有助于艺术造型能力的锻炼和表现技法的提高。因此本书的编写针对设计黑白画，以设计为中心运用黑白两色，借助艺术的美学原理如何表现黑白画作品；图文并茂，通过黑白艺术造型夸张、变形、简化、想像等案例，拓展初学者对造型的理解；基础部分由浅入深地阐述、分析了元素性、抽象性黑白画

的设计步骤与方法，使初学者得以循序渐进地吸收；装饰性黑白画及超写实性黑白画的理解与练习可以使黑白绘画的技法得到进一步提高。展示一批中外优秀的黑白画作品，以期视野开阔，获得某种灵感的启发。

本书编写的优点在于紧贴初学者心理，采用的个案分析中，不仅遵循传统美学原则，同时吸收现代绘画超时空的艺术造型手法，体现出强烈的时代感，耐人寻味；循序渐进的设计步骤的演示，给初学者一个明明白白的交代，从而形成良好的沟通。学习一般是从临摹、模仿起步的，作为一名设计工作者，编写本书旨在能给予初学者创造思维的启迪与有益的帮助，愿为那些希望将来在黑白艺术世界里任意发挥自我特征的独创者助一臂之力。

第二章 黑白画的形式

在现代设计中，黑白画的表现形式彰显了其独有的视觉特征，点、线、面元素的运用，简单中却见典雅、朴实的艺术风格，围绕着黑白、虚实、大小、韵律与节奏的变化，把五彩缤纷的世界概括于黑白一体，让人觉得黑白画的世界具有了更深远的意境，更加耐人寻味。在现代设计教育中，黑白画的课程已列入了必修的基础课程，这对于培养学生的造型与创造能力是非常有必要的，让学生从中去体会黑白画真正的设计手法与含义。在现代的设计作品里，黑白画形式的运用已非常广泛，如商品的包装与广告设计，以及各种性质的艺术插画设计、效果图设计，都表现出了一种极富冲击力的视觉形式，这是其他的表现形式所不能达到的。

商品广告

商品广告

商品广告

插画

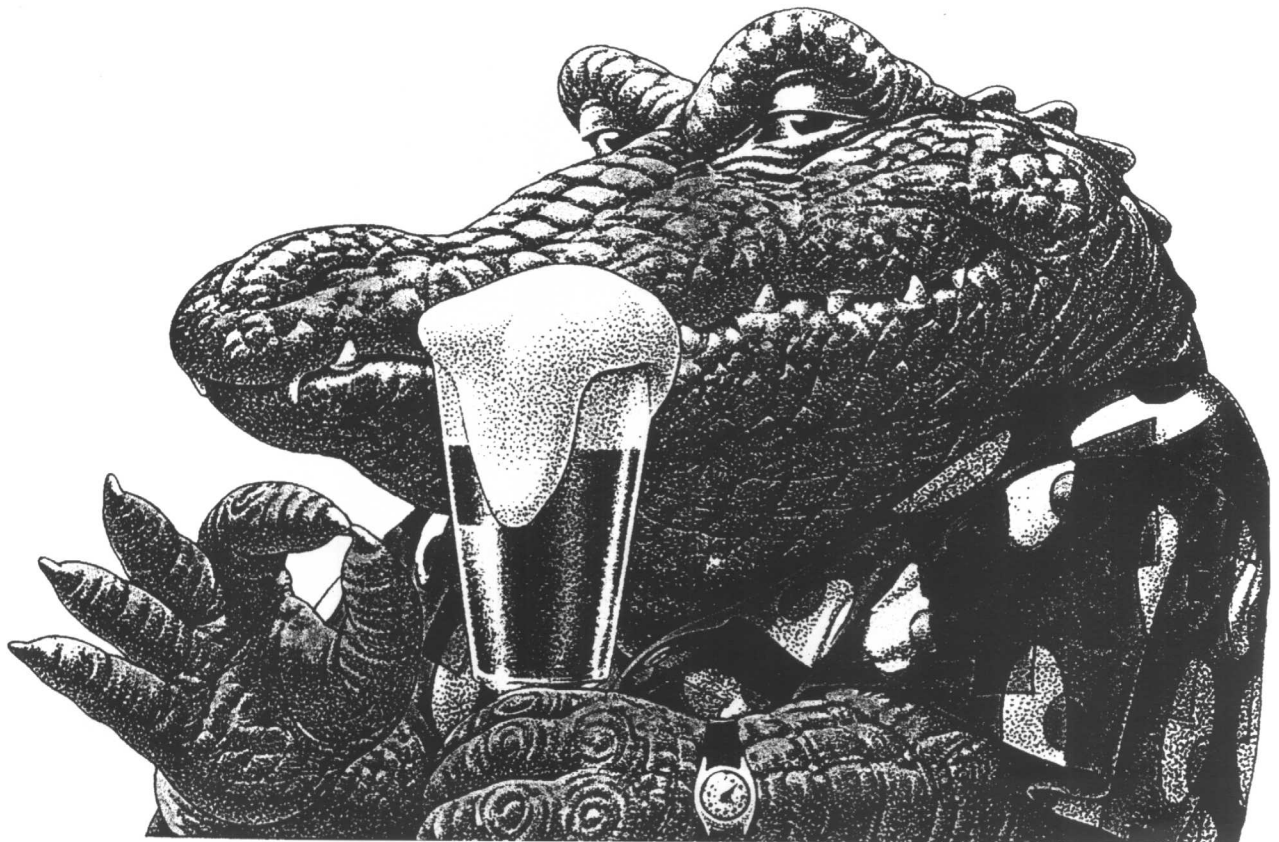

插画

插画作品点评：

黑白画常被用作插画的表现手段，如这几幅插画作品将点、线、面等黑白画的元素处理得非常理想，将人物、动物及科幻形象的特征表现得栩栩如生。

插画

效果图

效果图

效果图

产品效果图点评:

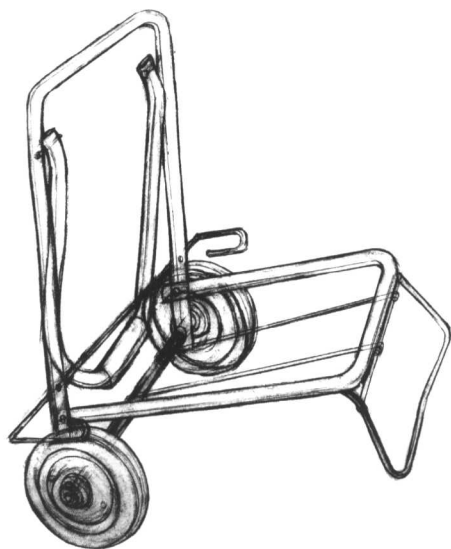
作为商业广告的内容之一,商品的表现向人们提供了直接的视觉形象,利用黑白画形式真实再现商品的特点,让人们除了直接感受到产品的造型以外,更重要的是同时也得到了产品文化的信息。

效果图

第三章 黑白画的基础训练

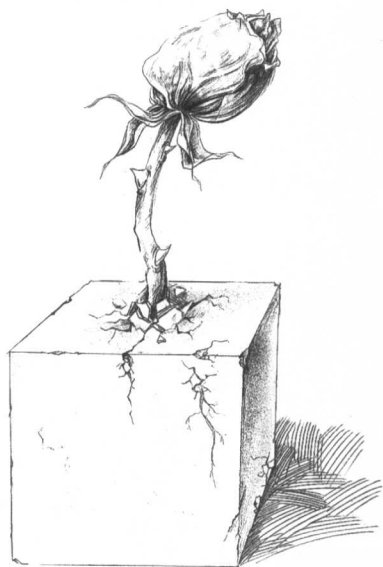
正如其他的专业性质一样,良好的造型基础是学好任何一门专业的前提,黑白画的基础是指扎实的素描造型训练,在很多设计专业课程中造型素描(也称结构素描)被排在了二、三年级的基础课阶段,对学生的基本造型能力作进一步的加强。这对于今后各门功课的学习是非常有帮助的。素描在造型课里,我们一般要求学生运用各种效果去表达物体的形体结构、透视关系,以及进行一定的创意训练,当然,表现的效果会因不同的工具而有所不同,如铅笔的表现较为细致,层次丰富,而钢笔的点和线又可得出不同表现形式。训练的题材应是多方面的,大到风景,小到生活中的小件物品,不过,题材的选择还应看是否能达到训练的目的。作品的表现都应具有较强的艺术风格和情趣。

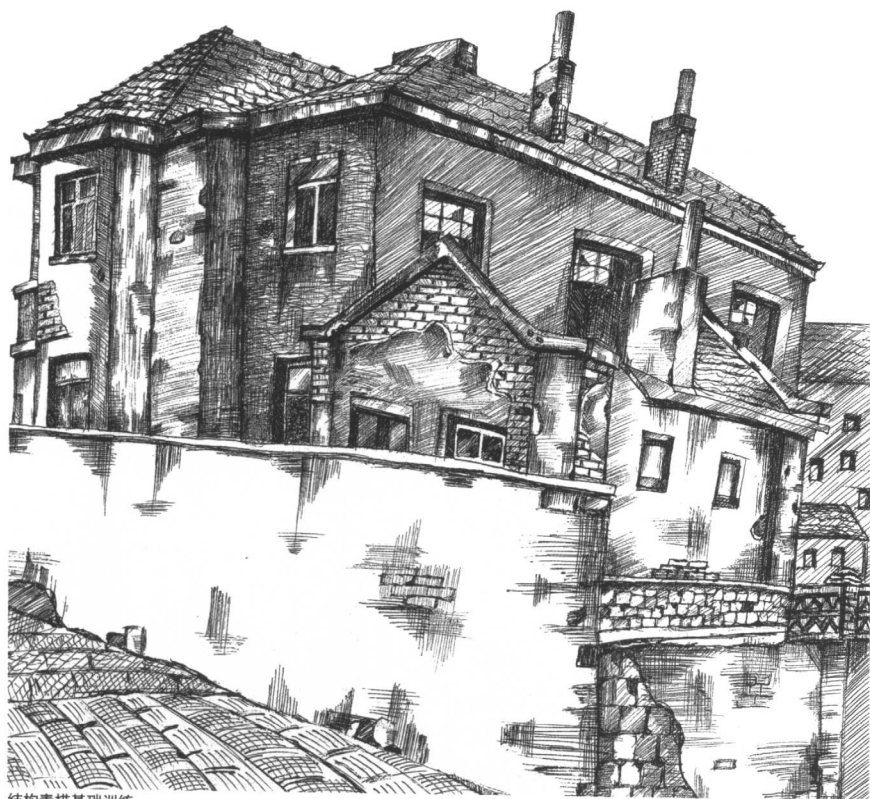
结构素描基础训练

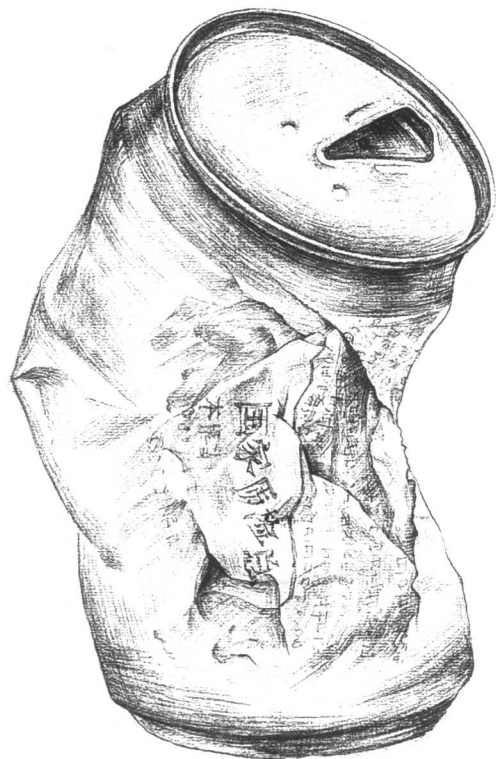
结构素描基础训练

结构素描基础训练

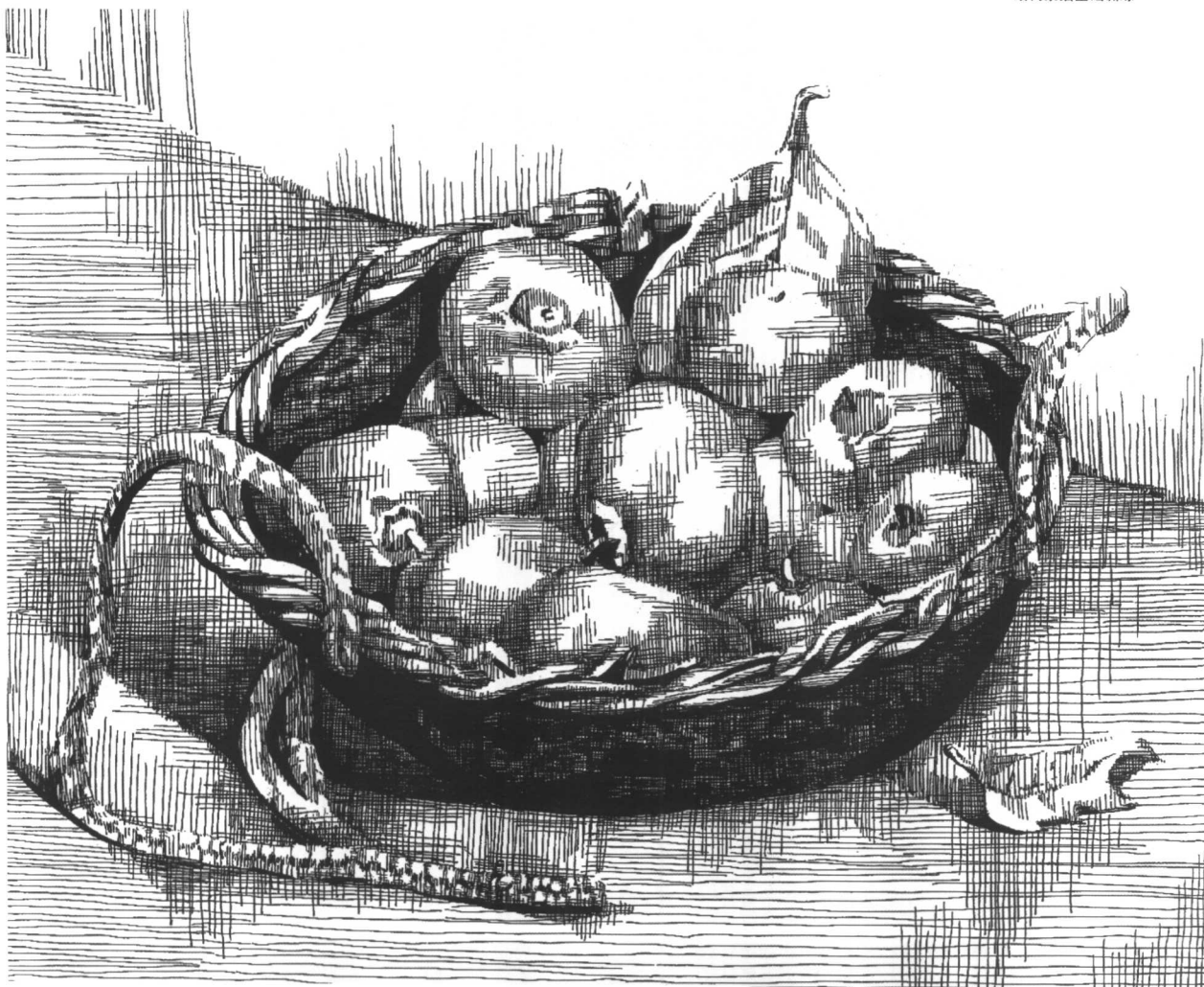
结构素描基础训练

结构素描基础训练

结构素描作品点评:

黑白画的基础是从素描造型开始的,从图上的作品中可以看到,学生在进行结构素描的训练时,已打下了良好的基础。对产品的细致刻画是训练时的必备手法,各种结构与透视的空间,传达了设计者对于形体的认识与理解。

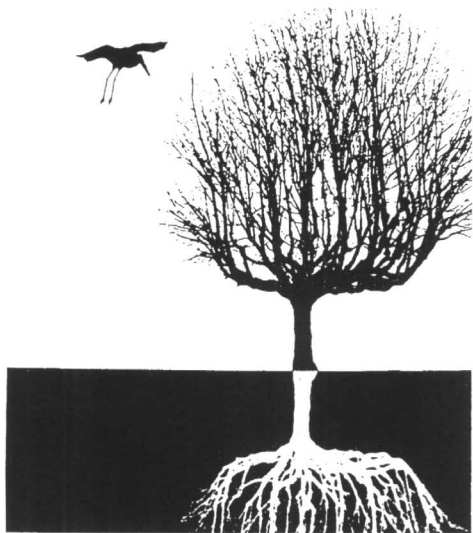
结构素描基础训练

第四章 黑白画的设计语言

“黑白画”言下之意是指利用黑白之间的对比关系来进行设计的黑白画作品。黑与白的关系看似简单，但却又寓有胜于五彩之理念。“黑无白不显，白无黑不彰……则有彩骈臻，虽无色，胜于有色矣……”黑白关系的合理运用，则会创作出无数精彩的作品。我们这里所要讲述的是如何利用黑白对比关系及点、线、面等基本的造型语言与形式去表达美妙的黑白世界。

1. 点的变化

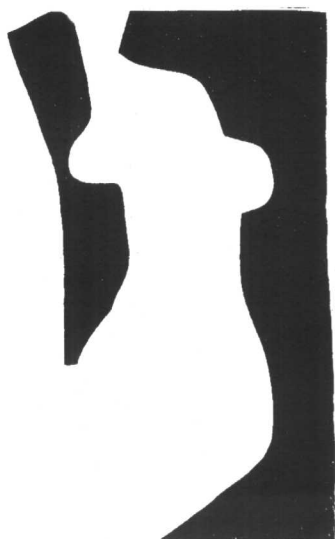
点是造型语言中最为活跃的元素，不同性质的点所形成的造型语言是迥异不同的。细致的点表达着均匀的层次变化，不规则的点则具有着抽象的品质，耐人寻味，不同规律排列的点，也会产生不同的设计取向与效果。

设计语言

设计语言

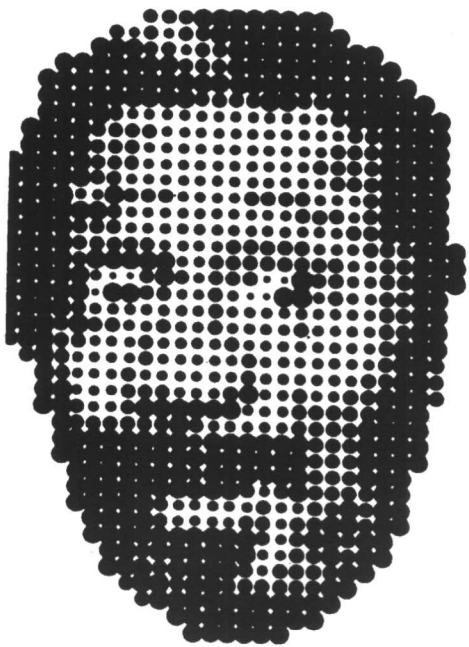
设计语言

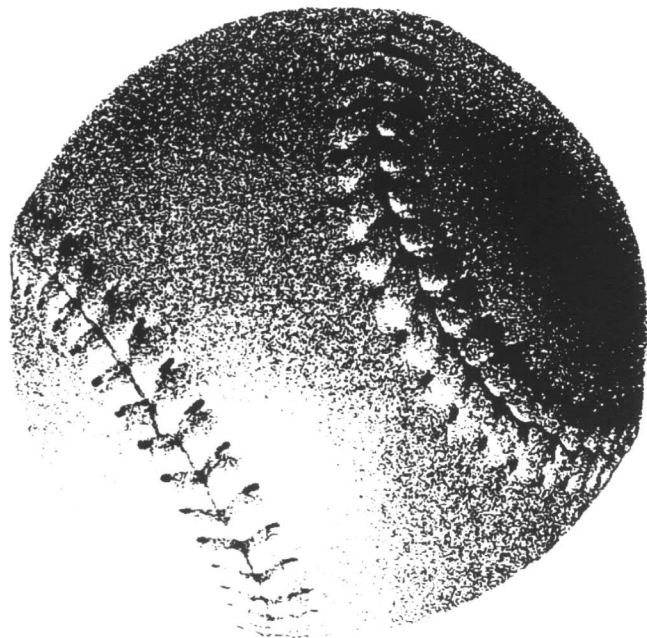
设计语言

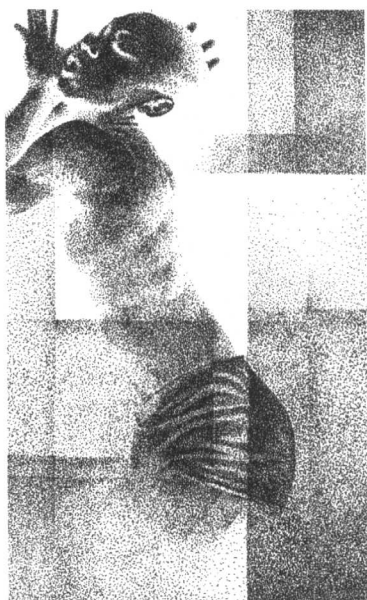
点的变化

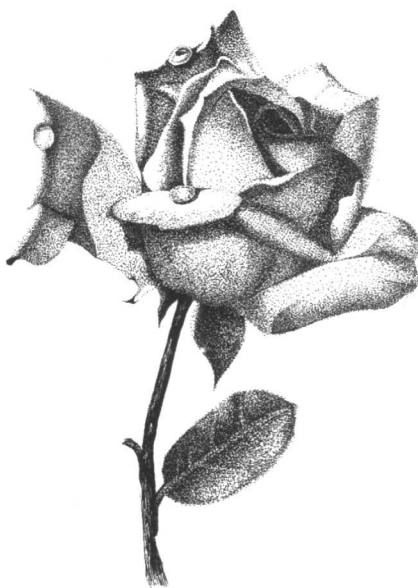
点的变化

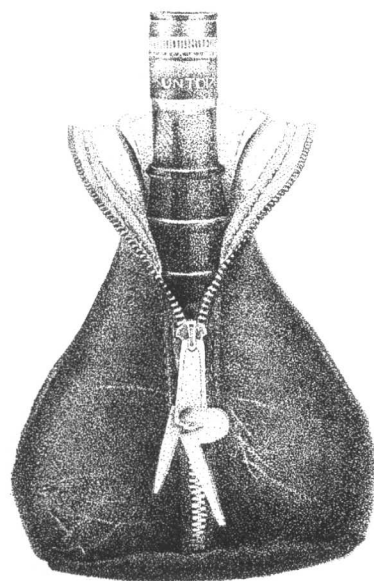
点的变化

点的变化

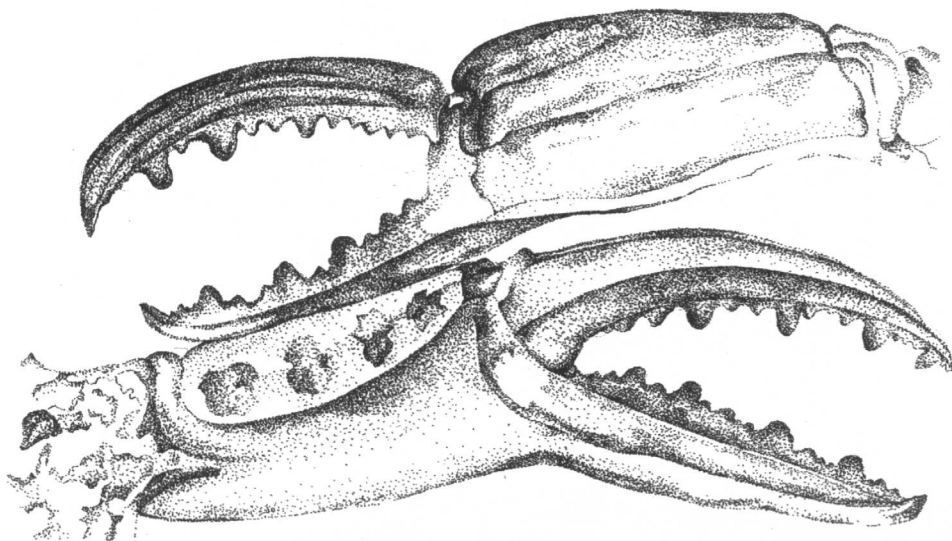
点的变化

点的变化

作品点评:

以上这几幅作品运用不同形式的点来进行表现,有粗点、细密的点等多种变化,可见点的表现范围是非常广泛的,其表达的设计内涵也是较有特色的。

点的变化

2. 线的变化

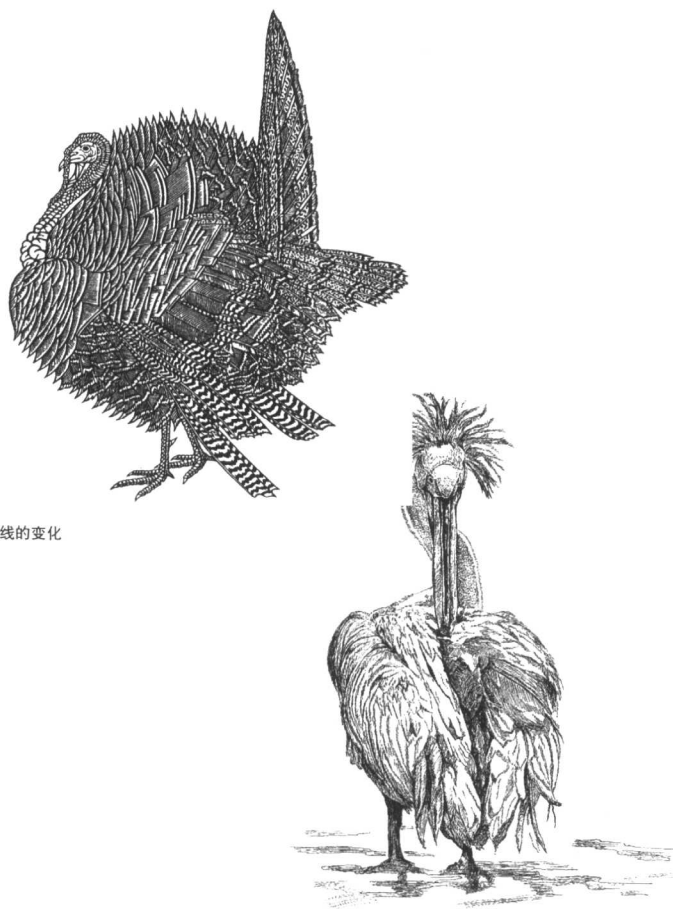
与点的元素一样，线在黑白画中始终保持着其特有的表现趣味，在某些特定的形体中，线的表现会超出其他形式的表现局限，使画面更具有美感和欣赏性。线的表现非常丰富，长短、粗细、曲直、疏密、干湿等效果都会呈现出各不相同的风格与特征。

线的变化

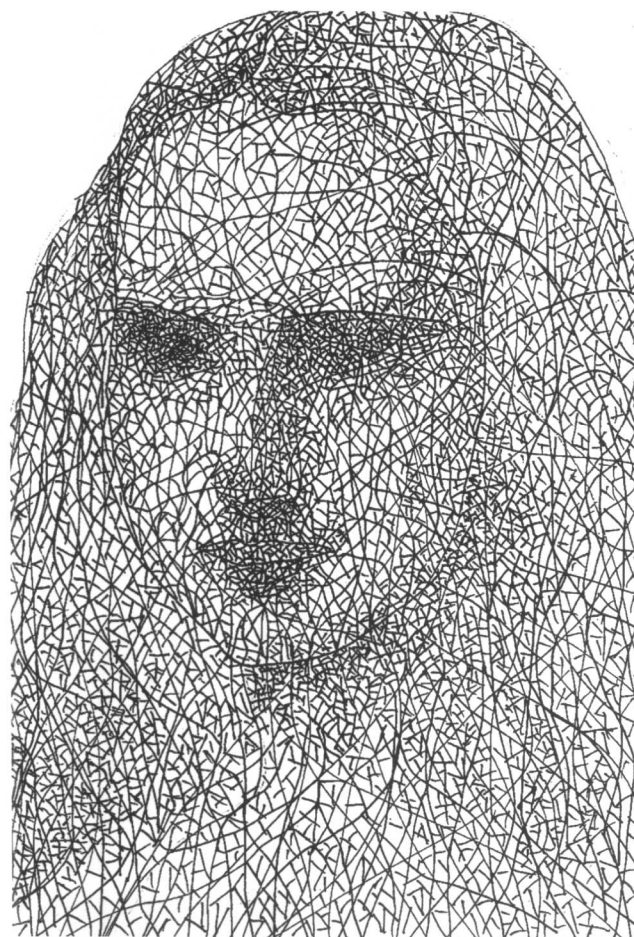

线的变化

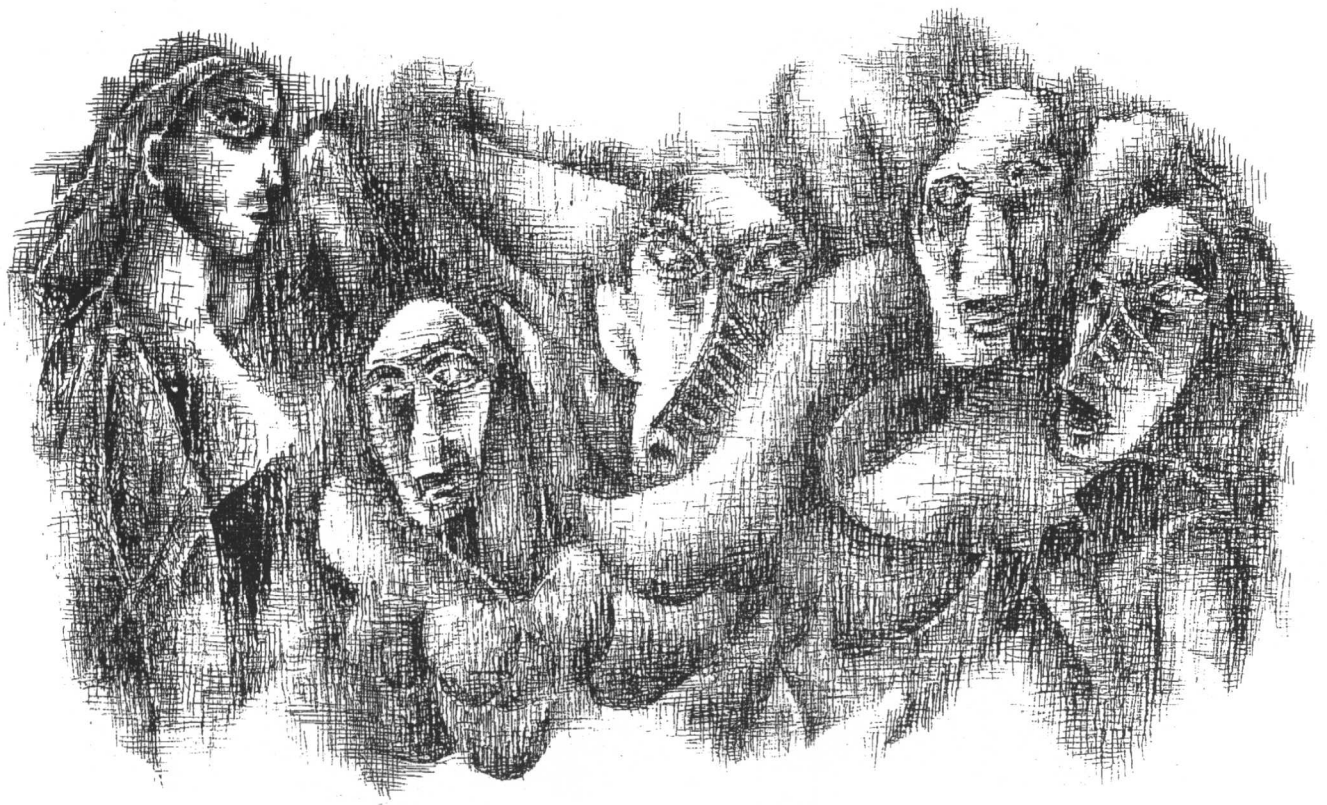

线的变化

线的变化

线的变化

线的变化

线的变化

线的变化图例点评：

线的表达有着更为优美的语言，各种形态的线，启迪了人们美的遐思。上面这些例图的展示，形式各异，长短交错，随形而变，疏密有序，各有千秋，线的视觉效果，确实有其丰富的含义。