

黑白装饰构成表现技法

- 黑 白
- 超 然
- 欣 赏

王云英 编著

绘画技法研究

 辽宁美术出版社

J201/2

(绘画技法研究)

黑白装饰构成表现技法

黑白·超然·欣赏

王云英 编著

首都师范大学图书馆藏

首都师范大学图书馆

21553086

辽宁美术出版社

LIAONINGFINEARTSPRESS

选题策划：郭丽洁

技术编辑：王 东

图书在版编目(CIP)数据

黑白装饰构成表现技法：黑白·超然·欣赏 / 王云英编
著. —沈阳：辽宁美术出版社，1999. 1

(绘画技法研究丛书)

ISBN 7-5314-2071-6

I. 黑… II. 王… III. 黑白画—技法(美术) IV. J217

中国版本图书 CIP 数据核字 (98) 第 38264 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本：787 × 1092 毫米 1/16 字数：10 千字 印张：5

印数：1—3000 册

1999 年 1 月第 1 版

1999 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑：郭丽洁

责任校对：侯俊华

封面设计：栾禄璋

版式设计：郭丽洁

定价：15.00 元

目录

概述

第一章 5
黑形态与白形态

第二章 10
黑白艺术中的间色——灰调

第三章 21
黑白艺术与“数”的关系

第四章 29
作品欣赏

ADA89/04

H B Z S G C B X J F

概 述

黑白艺术是运用黑与白两个极色，经过画家精心的运作，来构建展现一个无限的精神世界。黑白存在于万物之中，又能超脱万物之外，它们代表着对立的两个方面，是矛盾的又是统一的。黑与白不但能使世界变得丰富多彩，而且，黑色和白色自身的组合构成，能创造出另一奇异的世界——黑白世界。它的范围不止限于在版画、黑白插图、黑白装饰画等，而且在现代设计领域里也常用黑白手段和技法来表现具有个性鲜明的设计世界。这是因为黑与白有一种在耀眼的色彩世界中能迅速平静人们心境的视觉功能，更显著的是，只有在纯粹的以黑白两色的艺术创作与设计，我们才能真正领略到它们那独立的艺术魅力。黑白自身的视觉形象创造和它的独立意义乃是黑白艺术的精髓。黑白艺术的价值乃是高度概括。

黑白艺术创作与制作程序的单纯，造型语言的简练，表现手法的概括和画面效果的明快它是显著的艺术特色。艺术创作原则是以少胜多，简化与再创造是伴随黑白创作的最有效的方式，简化是进入艺术的一种角度，一种方式。简化也是艺术的重要原则。以一当十，有时能去掉多余的非绘画性因素，而浓缩纯绘画形式的传达。而简化到了极限，就改变了习惯性的视觉经验，从而产生新的语言，进入再造的过程。这其中也包含抽象的艺术语言，它是用理性归纳的方法，将自然形象进行概括、简化，舍弃一切具体的东西，然后越过简化的界限，便构成抽象形态。抽象是一个莫大的概念，而黑白两色似乎天生就具有抽象的意味。因此变换黑白观念支配下的造型手段就可以获得无数种合乎抽象造型的装饰画面。

黑白艺术作品的创作无论是具象、抽象或意象的表现，其效果均可归纳到点、线、面的组织、构成与再创造中予以实现。点、线、面本身并不具备感情的特性，当人们以美的旋律把它们组合成一个艺术整体时就产生了感人的力量。

黑形态与白形态

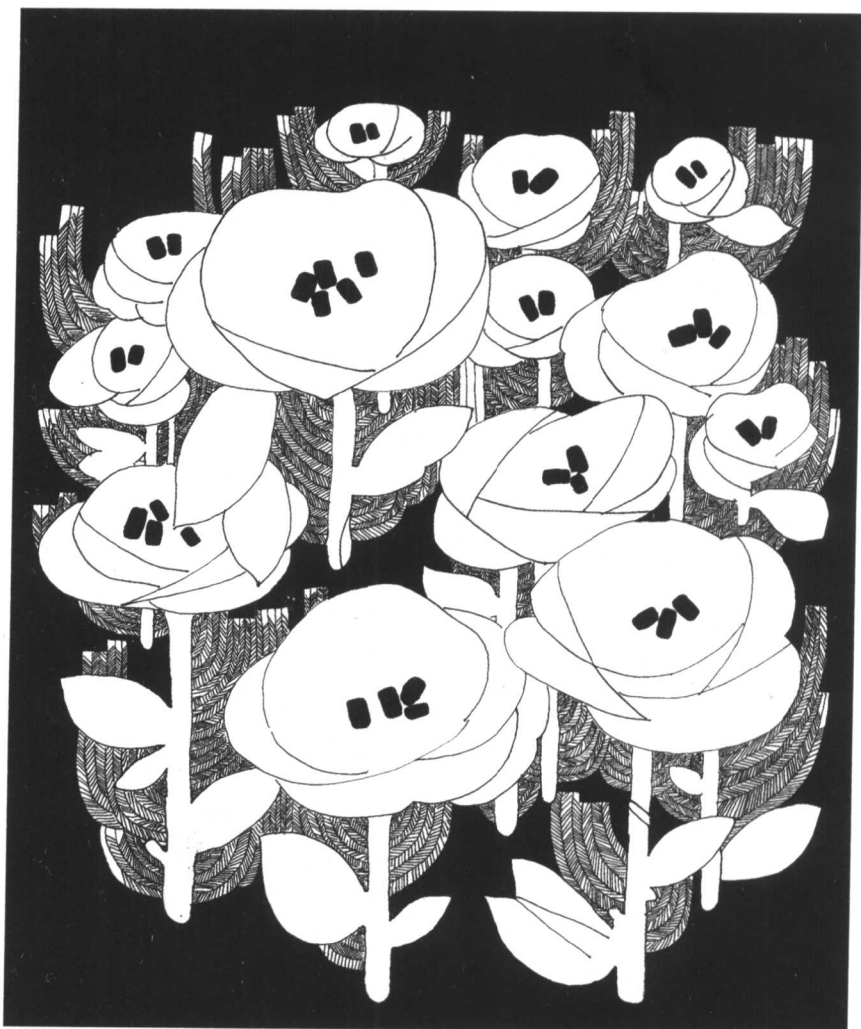
第一章 黑形态与白形态

在黑白艺术创作中，一黑一白相互依存，对黑白的理解，主要是指在黑白这两种对应关系中，依据创作构思设计形态的张力扩展所形成的装饰空间。形态有规则的、不规则的，有具象的、抽象的，形态的最基本的因素分解就是点、线、面。形态的不同给人以不同的视觉感受。

黑形态给人以充实、重量感，黑色是“有”的象征，在画面上容易被人注意到“形”的存在，黑白艺术的笔墨所到之处，也是黑白形态显现之处。黑形态的量感是白形态不可比拟的，黑色的形态特征、大小、粗细、长短、聚散，对画面的和谐、统一与平衡有着十分重要的作用。有时黑色在画面上作为白色的配角出现，只是作为图中的底，也不减弱它的形态在画面形式结构中的重要位置（图1、图2）。

（图1）

(图2)

白形态在黑白艺术中不论是用来表现图像或作为背景空间，都具有形的可见性，在黑底中白形态鲜明地显露出来，白形态成为图；但在白底中，白形态往往是“无”的象征，而被人们所忽视。人们习惯于把黑色看做实体，把黑形态视为主要的视觉对象。如果作品底色是白色，那么我们必须根据作品形态的整体分布用相对“粗犷的笔触”进行表现才能取得所需要的画面效果（图4、图5）。

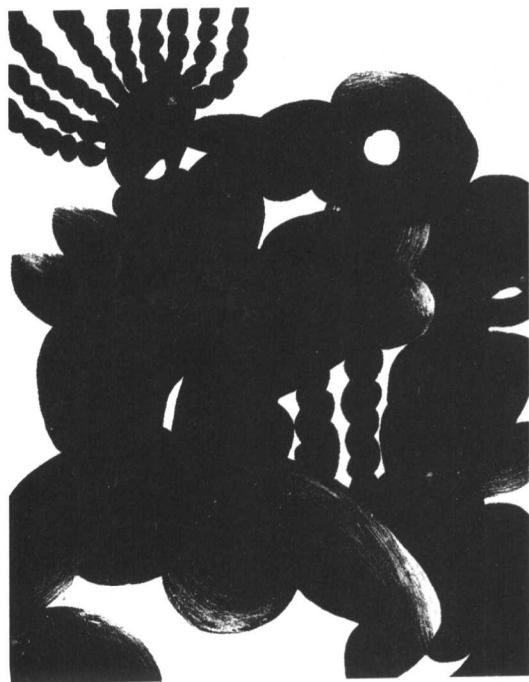
同样，如果在构想时将作品的风格定在相对柔和或轻盈的特点时，那么黑白的色域就得选择“细腻的笔触”，这样就能把黑白的多层次自然感展现出来（图3）。

在白底上用黑色表现图像时，空白的形态往往被忘记了。其实空白具有同等重要意义，当黑形态出现在画面时，白形态也同时存在了。白形态在画面上是很重要不可缺少的构成成份，此谓双关构成。一幅成功的黑白艺术作品也必定存在着成功的双关设计，在笔墨的组织中包含着空白“形”的组织。这些空白“形”对画面作品中的主要形象起着变化的作用（图6、图7）。

(图3)

(图4)

(图5)

(图6)

(图7)

黑白艺术中的间色——灰调

第二章 黑白艺术中的间色——灰调

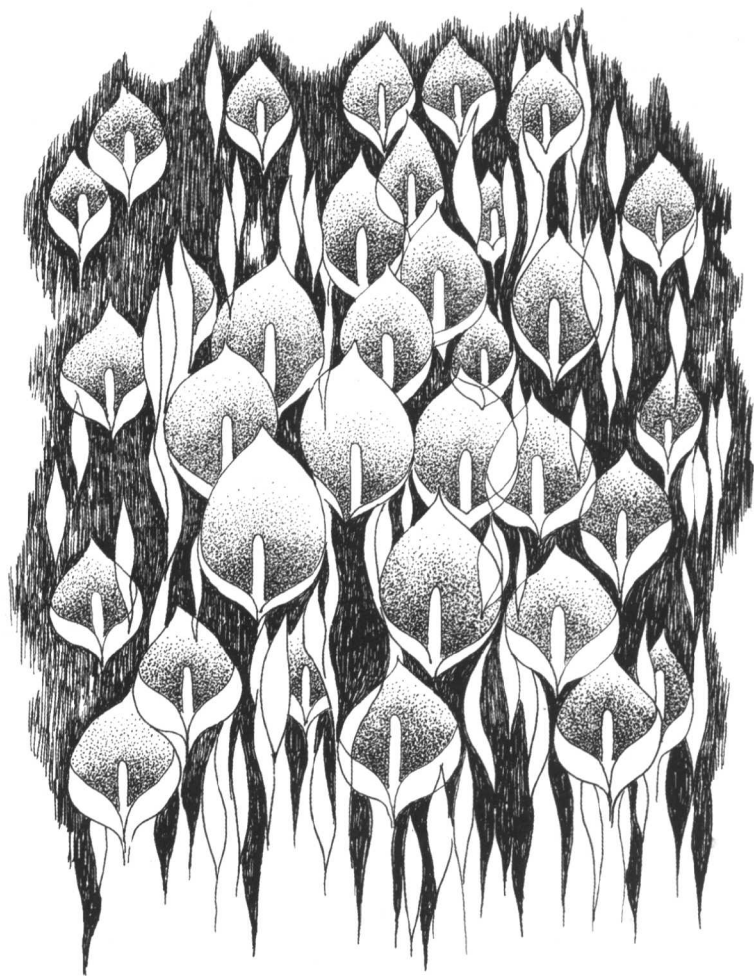
在黑白艺术创作中的灰调是以不同形状的点、线、面所组成的视觉上的灰，是与黑白相比较而言的，它在一幅作品里的作用绝不亚于黑和白。灰调是一个造型手段，帮助黑白去描绘对象，这是灰调的造型性，它在画面中起着装饰作用，能增加趣味和美感，这可以说是灰调的装饰性。此外，灰调还具有强烈的表现性。黑与白的特点主要在于概括和强烈，这既指黑白对比的强烈，也包含着灰调所具有的强烈的表现力。从而增强作品的艺术感染力。它给形象增加色彩，使欣赏者产生丰富的联想。

灰调的表现力是很丰富的。在大块的黑白之间，灰调子是它们的衔接与过渡，协调了二者的对比关系，使黑白的对比增加了强弱的变化。灰调子还可以作为相对独立的视觉语言，用灰调子组成的视觉单位与黑白在一起时，有自己独立的表现区域，形成黑、白、灰的并列关系。有时甚至灰调子作为主调，代替了黑白的位置。灰调子概括了黑白两极之间的色阶，它有着相当大的可变性，因此，灰调子的深浅变化便会产生不同的灰色层次。灰调的构成形式是无限的，在质感、空间、肌理的处理上灰调子大有用武之地，由于灰调子的组织、构成之差别，才使黑白作品变化万千。那么在艺术创作中怎样去组织灰调、去设计灰调、去安排灰调，方能达到正确的最佳的表现目的呢？前面谈到黑白艺术的灰调是由点、线、面所组成，这里所指的面，它既不是黑也不是白，而是用点或线、点线结合的灰面。

对纯粹形态的构成，点、线、面的定义除几何学的概念而外，更重要的是视觉的审美意义，如任何一个可见点都足以构成几何学上的面。我们甚至把常见的立体的水珠、星星都可以看成设计中的点，因此在创作、设计中的点都是比较而言，如大点在小点边缘就可能有的感觉。一个随手画的点在其规则的圆点边缘则被视为不圆的点，而在更为不规则的点群中则显得很圆，这里只有视觉形态的心理权衡标准。点是最小的基本形态，尚依其大小及形态而有多种变化，尤其在抽象上的点，更无一定的界限。点的概念，依各种事例的不同而与视觉感觉亦异，换言之，点是与其周围的融合中，带有最有限的意义，而且最整洁，在任何场合中，具有求心的性质。点又依其在平面上的位置的不同，而改变其性格。点在画面的中央时，显示绝对的严肃；点若不在画面的中央，则与平面相呼应而奏出相对应的韵律；点在平面上数量增加，则有集合与共鸣的倾向。点是最小的基本形态，点的运动为轨迹，由轨迹产生线。线有直线、折线、波线等，线是静的点而转变为动的线，并包括一定的紧张与方向。点与线更为重要的是在装饰应用中给予人们的感情作用，如：寓意、联想、幻想等。每种形态元素在不同的场合，就构成了不同的微妙的视觉感受和寓意。下面就着重谈谈点、线对视觉心理的作用。

点常在设计中用来决定位置，因其定点明晰准确，也会是用于设计的最后，有醒目提神的效果，即“画龙点睛”。点常表示小的概念，但它集结起来也能表示虚线、虚面，故而它又能显示众多、纷纭的感觉及聚散的现象。此外，点有活跃感、生机感、韵律感、导向感，如：带头、压尾、开始与结束的联想，群点的感觉更为复杂。从形式美的角度看内向的点有集中感，外向的点有离去感，若即若离点是一盘散沙的联想。

点在画面中的造型分为规则点与不规则点。规则点形成灰调子点是经过有秩序的组织，它们

(图8)

的排列有明显的人为设计，点在灰色的调子中受到组织形式的制约，它包括点的形状、距离的一致或是有规律的渐变，以及组织方向变化的一致性。以点组成的视觉单元有规律的重复也是规则点的一种组织形式（图8）。

不规则点：灰调子是点自由组织形成的，点的形状也可以有很大的变异性，有时点的形状与面或线的形状很接近，或与它们融合在一起，这要根据整体关系来区分。有的点并非是有意识地表现出来，用枯笔或快速运笔，或在质地较粗糙的纸上留下的飞白等。所以，不规则的点的组织形式也能反映出不同的艺术风格。不规则点组成灰调子往往是不均匀的，灰色的深浅靠点的密度、大小来掌握（图9~图11）。

线富有方向感，有一种动态的惯性产生及贯穿能力，也就是运动感，有着生命力的流露。线富于变化，对动、静的表现力最强，是曲、直、粗、细、长、短的最佳概念，是时间、空间的最佳依据。各种线中以直线为基本。直线之中，又可分为水平线及垂直线，这两种线都是欠缺动的性质，而属于沉默、安定的线。横线有平稳感、条理感；竖线有森然感；斜线有不稳定感；交叉线易产生繁杂或紧张感。所以，水平线和垂直线都欠缺感情的要素。根据康定斯基的观点，水平线是象征无限冷的运动性质；垂直线则象征无限暖的运动感；斜线则象征冷与暖的两种性质；任

(图9)

(图10)

意的直线，乃为欠缺冷、暖均衡的一种直线。上述四种线康定斯基用色彩表示如下：

水平线——黑

垂直线——白

对角斜线——红（灰或绿色）

任意直线——黄（或蓝色）

当直线受两外力交互作用时，则产生有角的折线；若两外力同时作用时，在它的压力下，一方产生同等的抗力时则产生曲线；在受力复杂的情况下便产生波形线。

线在画面造型组织中分为规则线与不规则线。

规则线：形成灰调子的线是有秩序的组织。大致具备有以下几个特点：线的宽窄变化一致、方向一致及间隔一致。灰调子的深浅是由线的宽窄、间隔、覆盖层次决定的。

黑白画和黑白版画中的灰调子都不乏规则线的运用，尤其是装饰画中的灰调子更常见于规则线，绘画与科技结合产生新的美术形式。其中，由线组成的灰调子是相当规则的，早期的西方版画或黑白画中的灰调子也常常是由规则线构成的，自有其时代特点。

规则线虽然具有规则、整齐的美感，但运用不当则产生呆板、单调。因此，规则线在应用时要和其他构成成份统一安排而又巧妙地结合才能在灰调子中充分发挥作用（如图12）。

(图 11)

(图 12)

首都师范大学图书馆

21553086

(图 13)

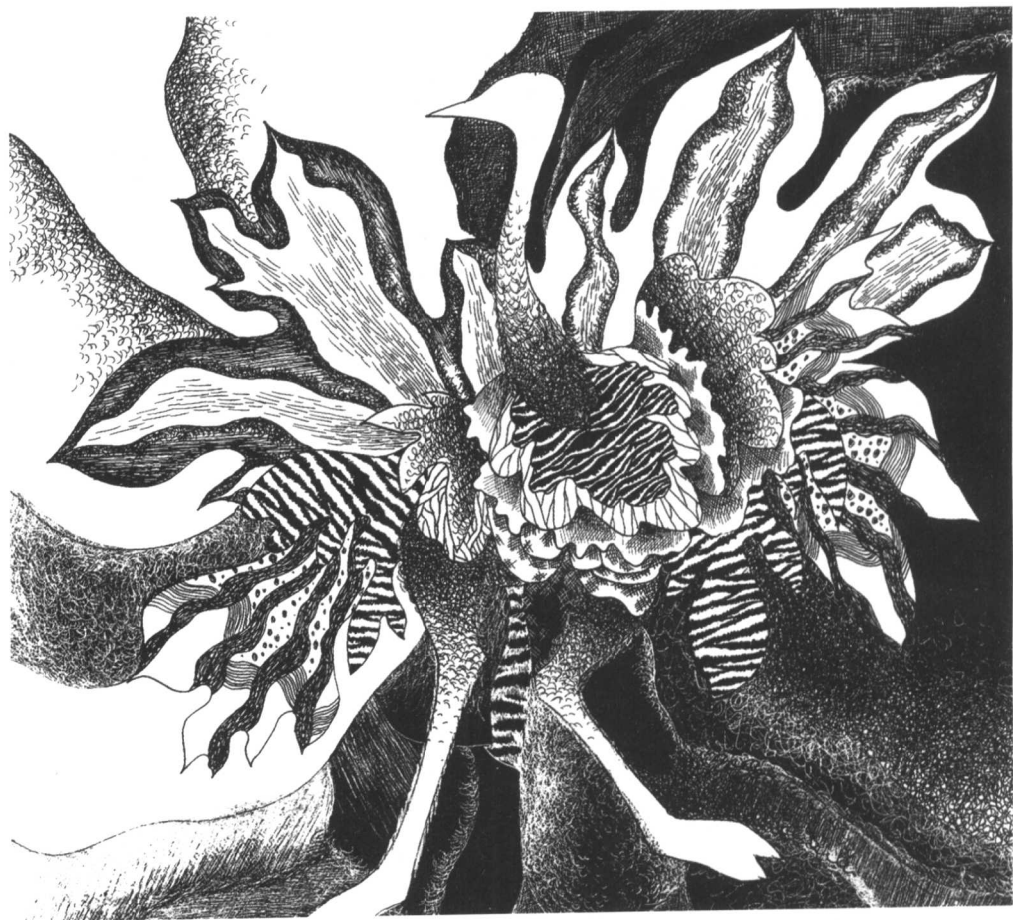

(图 14)

不规则线：灰调子是线的自由组织安排而成的，它们不受方向、间隔、宽窄的限制。因此在掌握了灰调子深浅程度的条件下，线的组织可以任意发挥。不规则线组成的灰调子给人以活跃、自然、生动，具有生命力之感，所以说不同的艺术形式与风格和不规则的线有紧密不可分割的关系。

点与线组成的灰调子有其自身的特点，黑白艺术中的灰调子往往点线并用，其中如果点多线少，或线多点多它们能组织出很多很多的艺术表现效果，使灰调子产生更多的变化和表现力，如图 13 是不规则线的画面，图 14、图 15 是点与线组成的灰调子。

(图 15)

点和线在画面中往往具有象征意义。换句话说：每种点线都透露着独特的个性，比如，我们常把粗犷的线与淳朴和忠厚联系在一起，把华丽的曲线与轻佻和妩媚联系在一起，把尖锐的直线与力量和冲突联系在一起等等。这些具有独特个性的点线经过画家的组织、排列、构成，在作品中本能地和某些情调、情绪、人的某些内心状态有同感的联系，使观者产生丰富的联想，而这些点、线在组织过程中，由于聚散不同、排列不同、运动方向不同，唤起人们的情感，联想也浑然不同。这就要求我们在创作中根据作品的内容、自己的主观意图，根据画面想要追求的情调，想要传达的情绪来有意识地将点线按一定的精神主题去选择、加工、组合、搭配、构成，使其特性与所要表现的黑白艺术主题产生强烈的共鸣（图 16）。

形成灰调子还有晕染，它是通过水分掌握的多少产生出深浅变化的调子，晕染的多种效果有很多因素，其中墨水、墨汁的成份不同，加水后在画面上产生的效果也各异。也可以在墨水、墨汁中加入其他的媒介物如牙膏、松香等会产生异想不到的效果。另外绘画形式、纸张工具等都是促成晕染不同效果的原因。晕染产生的灰调子能细腻表达黑白过渡关系，在插图连环画中不乏水墨画形式。

肌理、质感在黑白艺术中起着灰调子的作用。千姿百态的自然界，从微观到宏观给我们以无限的美感享受。它们的表相特征，反应出物质的质地及肌理。无论何种自然肌理，其各细部的纹