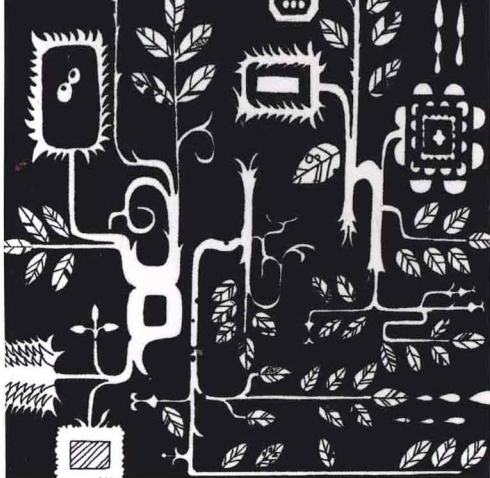

基础设计教学丛书

黑白画设计

综合篇
ZONGHEPIAN

郑军 徐丽慧 编著

500

例

作品图库易懂好临

富有启发与创意

许多细节设计

能够复制组合到你新的作品中

我们的帮助就是如此实用而简单

湖北长江出版集团

湖北美术出版社

黑白画设计 500 例

HEIBAIHUASHEJI500LI

郑 军 徐丽慧 编著

湖北长江出版集团
湖北美术出版社

从简单的装饰画造型方法到细节更多的创意组合，本书将带给你实用的帮助。易懂好临，富有启发与创意的作品图库，品味其设计灵感，你会在书中找到适合自己的东西，你会发现许多图例都是能借鉴与临摹的，许多的细节设计都能够复制组合到新的作品中去。

我们的帮助就是如此实用而简单！

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白画设计 500 例 / 郑军, 徐丽慧 编著.

—武汉: 湖北美术出版社, 2011.8

(基础设计教学丛书)

ISBN 978-7-5394-4343-0

I. ①黑…

II. ①郑… ②徐…

III. ①黑白画—绘画技法—高等学校—教学参考资料

IV. ①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 166095 号

丛书策划 / 韦 冰

责任编辑 / 韦 冰

装帧设计 / 韦 冰

技术编辑 / 李国新

黑白画设计 500 例

© 郑军 徐丽慧 编著

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

网 址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

印 刷: 武汉三川印务有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8

印 数: 4000 册

版 次: 2011 年 11 月第 1 版

2011 年 11 月第 1 次印刷

定 价: 35.00 元

第一章 黑白画绪论

第一节 概述 /4

第二节 关于黑与白 /8

第二章 黑白画的分类及特点

第一节 黑白画的分类 /12

第二节 黑白画的特点 /16

第三章 黑白画的设计语言

第一节 点的表现 /19

第二节 线的表现 /23

第三节 面的表现 /28

第四节 综合表现 /31

第四章 黑白画的构图处理

第一节 主次 /38

第二节 稳定 /39

第三节 图地 /40

第四节 对比 /41

第五章 黑白画的艺术处理形式

第一节 对称形式 /44

第二节 均衡形式 /48

第三节 渐变形式 /50

第四节 分割形式 /51

第五节 特异形式 /52

第六节 重复形式 /53

第七节 密集形式 /54

第八节 空间形式 /55

第九节 创意形式 /57

第六章 黑白画参考与应用

第一节 人物黑白画 /62

第二节 花卉黑白画 /76

第三节 风景黑白画 /88

第四节 动物黑白画 /101

第五节 静物黑白画 /119

第六节 黑白画应用 /125

第一章 黑白画绪论

第一节 概述

黑白画是一门独立存在的艺术形式，它具有很强的装饰性，其表现空间大，限制少，表现力丰富，题材也广泛。主要包括人物装饰、动物装饰、风景装饰、花卉装饰、静物装饰等。它可以运用各个画种的工具与材料进行创作。通过巧妙的构思、自由的构图、多变的手法、抒情的色调，以及平面化的处理，最终达到既实用又赏心悦目的装饰效果。

风景装饰的题材非常广泛，树木、山川、乡村、田野、都市等都是描绘的对象。一幅优美的风景装饰画，能使人发现平常在大自然中发现不到的美，不仅看到画中之景，更能感受到景中之情。缺乏意境的风景装饰画是不能引人入胜的，只有将自身的激情、灵感与自然景物融为一体的时候，才能表达出特定的意境。人物装饰是最常见的表现形式，它所表现的内容包括各种形态的人物形象。在人物的表现上，一定要把握好人物的造型、结构和比例，人物造型要优美和夸张。动物装饰所表现的内容包括对可以表现的各种动物的夸张描写，其形象特征、运动及拟人的状态是变化的重点。各类动物有其自身的形象特征，它们奇异的色彩、特殊的结构、多变的形态以及迷人的神情等，也是变化时所关注和掌握的。花卉包括草本和藤本花卉装饰，应根据自然形象的特征、结构、生长规律有规范、有重点地加以装饰变化。

很长时间以来，黑白画在美术院校设计专业里，是作为设计基础开设的。在具体教学中，一是溯源追本，从临摹入手积累经验，逐渐掌握一种造型能力。因为中国传统艺术历史悠久，以其特有文化内涵和艺术风格闻名于世界，了解并借鉴这一文化遗产，对于今天的创作是很有必要的。二是从写生入手，逐步变化，以达到装饰的目的。先写生后变化，是黑白画练习的基本功，写生变形是关键，是前提。大自然中的物象是取之不尽、用之不竭的源泉，通过写生，可以认识客观事物并掌握规律，为创作汇集素材。在写生时，可将自然色彩进行归纳处理，练习时只能利用几种简单的色块对其形体进行概括，形成统一的黑白色调关系。熟练地掌握这一技巧，对日后的专业设计是大有益处的，因为这种归纳练习，在很大程度上已属于设计思维的重要组成部分。

以临摹、借鉴中外优秀作品所得到的素材，称为间接素材；以写生为手段，直接从自然界中获取的素材，称为直接素材。不论采用何种方式训练，其目的都是通过教与学，使艺术和工艺相结合。

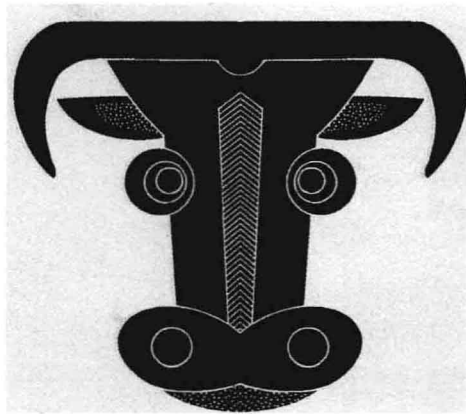
本书的编写主要是从以下方面考虑的：其一，过去的装饰艺术

■ 郑军

■ 孙育新

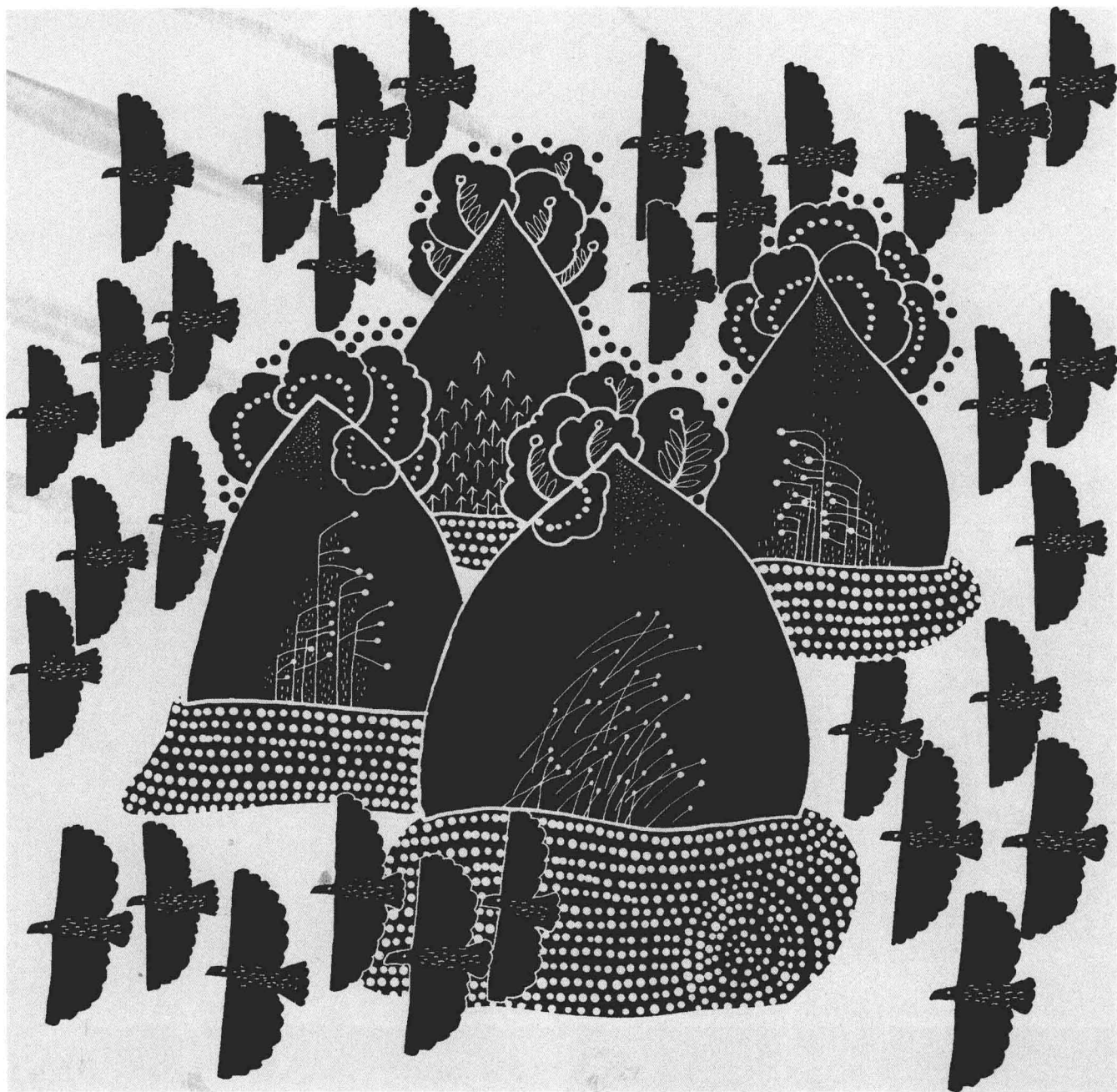

■ 郑军

教学只注重了手头功夫的训练，而现在由于计算机技术的介入，对这一艺术的创新（特别是在表现技法上）产生了深远的影响，因而在设计及创作上也随之产生了变化，这些变化，在本书中已有所体现。其二，本书是根据编者的教学实践经验而编写的，具有针对性。读者可以通过看、练、想的过程，逐渐熟悉和运用黑白画设计的基本技法，从而达到运用自如的目的。其三，基本理论知识的讲述简明扼要，系统实用，同时绘制了大量图例，使读者在练习和创作设计时有一个完整的参考和借鉴。

■ 郑军

■ 郑军

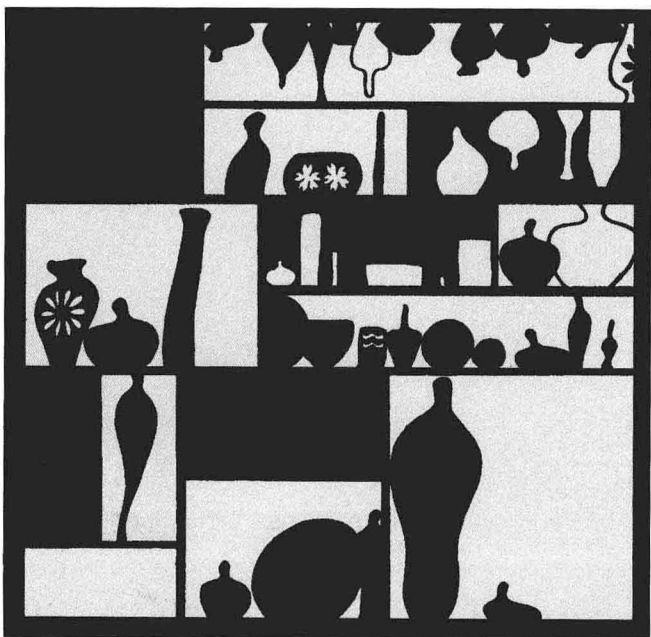
■ 郑军

■ 郑军

■ 郑军

■ 江春霞

■ 徐丽慧

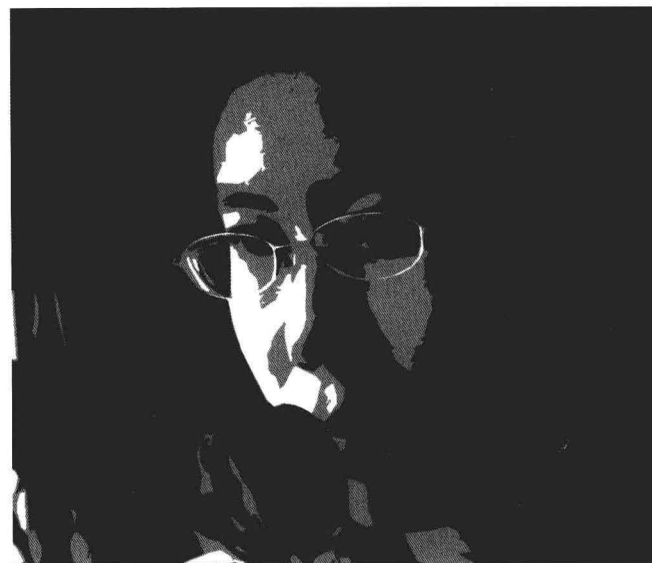
照片原图

绘图笔效果

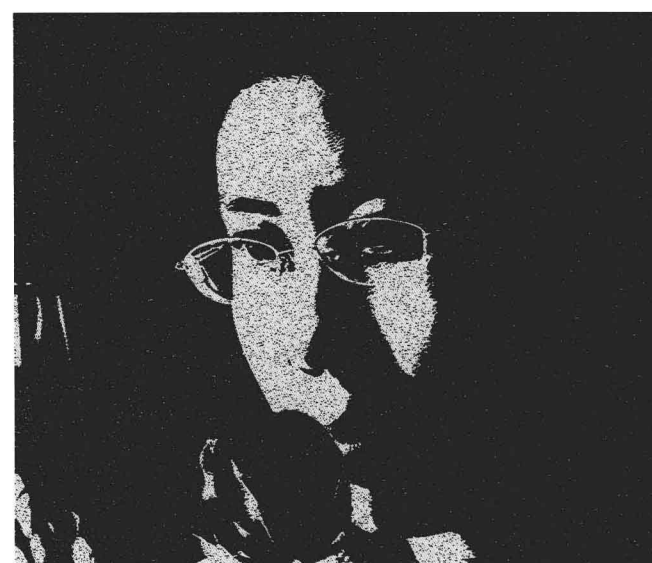
撕边效果

木刻效果

图章效果

便条纸效果

第二节 关于黑与白

世界是彩色的,但是,通过概括和抽象之后,这五彩缤纷的世界,又只限在黑白二色之中。从彩色到黑白,从有彩到无彩,是人类认识世界的一种超越。的确,将自然界中丰富多变的色彩,最大限度地简化为黑与白两大元素,具有简洁、纯朴而充满力量的美,产生一种独特的魅力。它吸引了版画艺术风格及图案的规律节奏、平面构成的骨格结构等装饰造型要素,将有形与无形相互补充,把自然与装饰融贯在一起。从广义上讲,凡是只用黑色一种颜色作画,画面只呈现黑白效果的绘画形式,我们便称之为黑白画。单色木刻、焦墨、水墨、素描等,虽在不同程度上具有黑白画的特点,但不属于黑白画的范畴。

实中含虚、虚实相生,是黑与白结合的视觉效果。但这种结合对色彩斑斓的自然形态,要归纳、概括、提炼,要重动势,尤其要重视形象效果。剪纸艺术是最好的例证,它既单纯又绚丽多姿,既统一又多样化,在大面积的暗影中做有限的装饰,使装饰艺术的奥妙在其中得到淋漓尽致的发挥。

有人说:“一切人类知识得自人类经验,没有别的知识来源。”试验不同材料的使用可能发现新的现象,同一墨水,不同纸张,或者同一纸张,不同的笔都会产生不同的效果。颜料与颜料之间,颜料与调和材料之间的亲和性和排异性,所带来的效果也有所不同。把编织物、树皮、布等复印或摄影后复印,再观察由立体转为平面所具有的纹理特征,会发现其在组合后的效果由立体转为平面所具有的纹理特征,其效果也极具美感。一片树叶、一朵云彩、一波水纹、一只蚂蚁等,都会给人们带来生活的热情与希望。粗糙、光滑、细腻、坚硬等不同的纹理质地,会表现出诸如温暖、冰冷、亲切等触觉感。自然与人、环境与人、生活与人引出了无穷无尽的故事,而将这些故事变成作品,就会使人激动不已,这些都可以成为黑白画要表现的素材。

我们将黑白画比做“无彩缤纷”,因为黑与白是无彩度系色,但是,按照色彩学的研究,它们又是有彩系色彩在明度上的相应表现。因此,有过一定色彩修养和色彩经验的人,会在“无彩”中看到“有彩”,也就是说在无彩中看到“缤纷”。

无论是何种造型技法,黑白装饰画都是以黑白为造型手段,通过点、线、面、体的组合,去刻画具有生命活力的自然形象,从平面中唤出对象的形态,以简朴的画面、完善的结构、丰富的变化来表现自己的情感、思想和智慧。

点,充实、精细,随着形体的需要而改变组织方向,点的大小又产生空间感。线,是东方造型艺术之魂,其表现形态千变万化,神韵万般。面,高度概括,省略枝节,化繁为简,是画面的“基石”

■ 人物黑白画 (郑军)

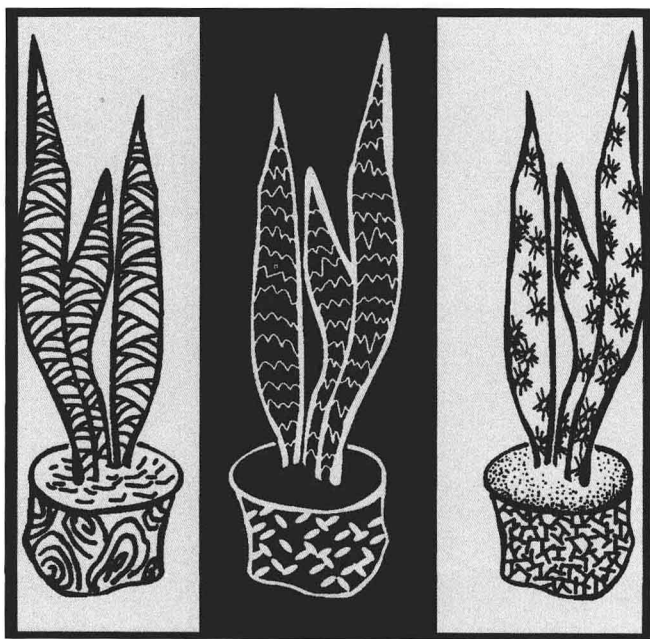
■ 人物黑白画 (许彦)

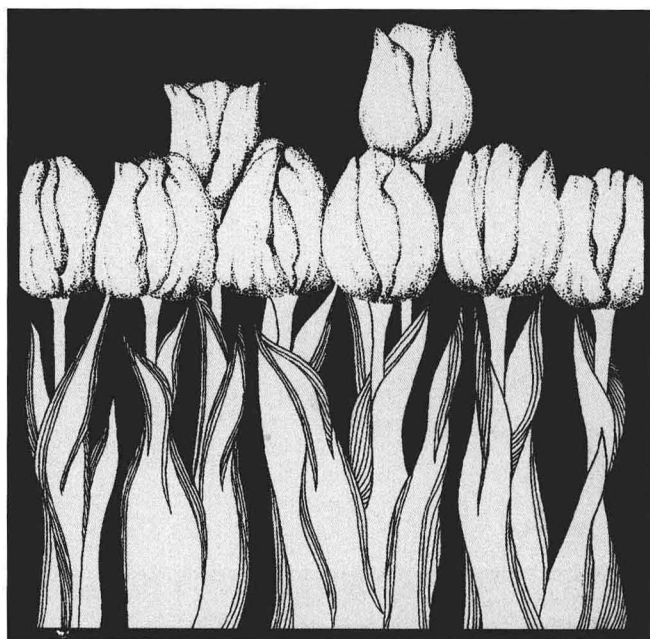
■ 人物黑白画 (祝晓艺)

■ 风景黑白画（朱永超）

■ 花卉黑白画（戴芳）

■ 花卉黑白画（邓平）

■ 风景黑白画（郑军）

■ 风景黑白画（郑军）

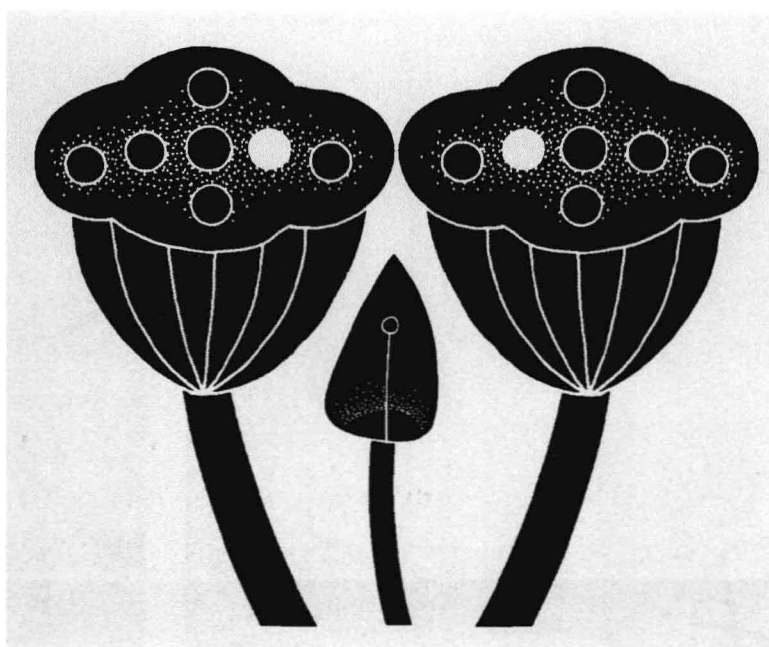
■ 人物黑白画（郑军）

与力量所在。

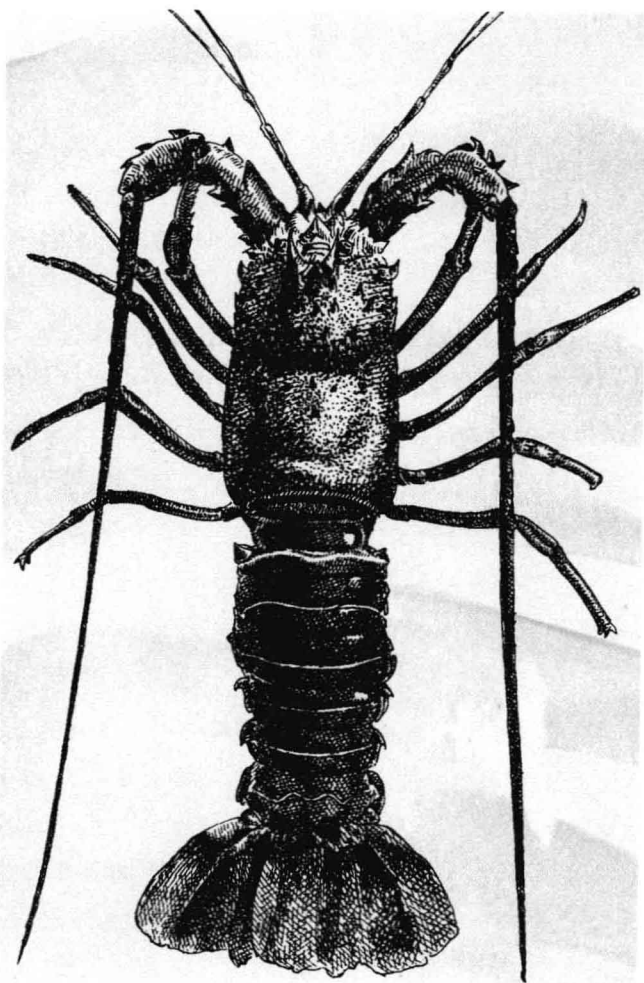
用黑白两色反映自然并认识自然，称之为“黑白意识”，也是一种创作意识，是作者根据自身艺术修养，对自然观察、理解、探索的结果，它是对自然的表象、思想、情感以及思维等几种心理的综合反映。黑白是表现自然的媒介，建筑物的光影、花叶的排列、斑马身上的斑纹等，都可以用黑白语言来表现。通过对自然的黑白设置、分布、次序、组合，使之具有一种视觉上的愉悦和美感。如同音乐的旋律、节奏、和声、配器等，给人听觉上带来享受一样。

黑白画中的黑与白是同等重要的，即黑是实形，白是虚形，而人们往往忽略白，把“白”（即空间）作为塑造实体的剩余物。其实，黑白总是相辅相成地存在着，空间不是实体，实体也不是空间，空间是实体存在的依据，实体是空间存在的表现，空间的分布决定着实体的构成，实体构成又影响着空间的组织。实体占据空间，空间也具有自身的形象。例如，中国传统艺术中的“太极图”，便是典型的黑白运用得当、相互矛盾又相互依存而又不可分割的经典设计。书法中的黑与白，准确地说只有黑，是用黑去布白。在一张纸上落下一个墨点时，黑与白的矛盾、空间与实体的矛盾便出现，出现矛盾，要去运用黑白解决矛盾，直至布局完美、章法别致的书画作品形成。完美的书画作品，无一不是“知白而守黑”。

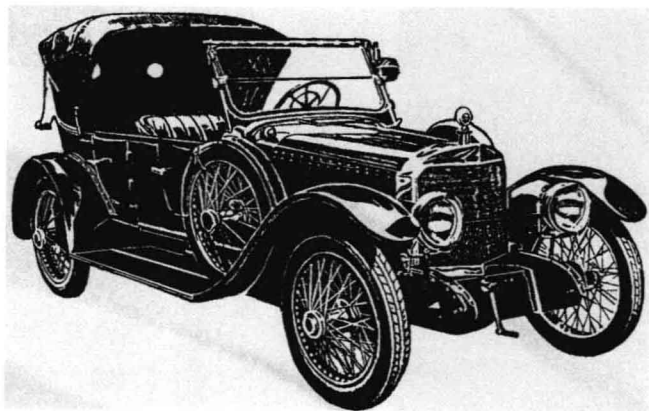
总之，黑白画应理解为无所不在的艺术形式，它广泛应用于广告设计、书籍装帧设计以及其他各类平面设计之中，还被运用在工业设计、环境设计、服装设计、绘画、雕塑、建筑等方面。

■ 花卉黑白画（郑军）

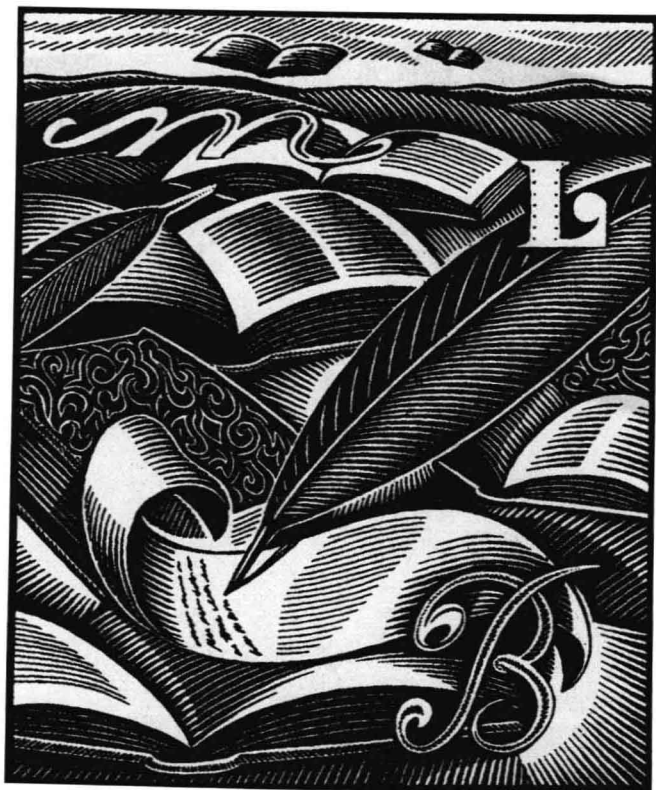
■ 动物黑白画（徐丽慧）

■ 交通工具黑白画（佚名）

■ 国外静物黑白画

■ 国外静物黑白画

■ 国外静物黑白画

第二章 黑白画的分类及特点

第一节 黑白画的分类

黑白画的分类是根据诸方面的性质,从不同的角度进行归纳并划分的。如作品出自民间艺人之手,称为民间黑白画;具有吉祥象征寓意的作品,称为吉祥黑白画;以剪纸的形式出现,称为剪纸黑白画,等等。我们现在介绍的是人物黑白画、动物黑白画、风景黑白画、花卉黑白画和静物黑白画。这五种黑白画是设计时所常见的,它们之间可以相互联系,密切地组合在一起而成为一个整体的画面,也可以单独地以单一内容而存在。

1. 人物黑白画

人物黑白画描绘的对象是人物及其生存、活动的场所,即环境,它和生活联系密切,并常常带有一定的主题性,应用特别广泛。它包括儿童、人体、时装、体育、舞蹈、头像等内容。

儿童黑白画所表现的是儿童的童趣,人物造型要表现得天真可爱,在大胆夸张变化的同时,应注意头部与全身比例的关系,整体形式上也可以用卡通的装饰手法处理。人体黑白画,作为人类文化的人体艺术,经历了自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜的迷蒙进程,成为一种特定的艺术样式。时装黑白画反映着时代的精神风貌,其造型优美,风格多样。体育黑白画,应体现出体育运动的力度与速度,不论田径、体操、武术、球类等,都有各自的特点、难度、技巧和要求。运动员从训练开始,便遵循着系统的学习程序,进行着严格的体能与竞技的训练,他们在运动中呈现的运动与体态的和谐美感,以及运动极限所产生的张力,都是我们所要表现的内容。舞蹈因动态变化大、动感强、造型优美而成为装饰变化的素材。变化时要夸大人体的动态,刻画出人物外轮廓流线型的曲线美感,可将头、身及四肢的方向做大的转动,同时头部和全身的比例关系也应夸张拉长。以头像为素材的黑白装饰画,在设计中要注意情感的表达,五官及头饰是着重表现的对象。少数民族服饰头饰就具有很强的装饰性,经过修饰整理,便可成为一幅完美的装饰画。

人物黑白画所表现的各种形态的人物形象,造型一定要处理得优美生动,要把握好人物的结构和比例,并做适当的变化与夸张。

2. 动物黑白画

动物黑白画描绘的是动物的形象特征、运动及拟人的状态,这是变化的重点。它们所具有的奇异色彩、特殊的结构、多变的形态、迷人的神情等也是所要关注和掌握的。

动物黑白画,关键在于对形象的再创造,要发现美、表现美和

■ 人物黑白画(张晶)

■ 人物黑白画(刘岩)

■ 人物黑白画(刘豪)

创造美，不是照搬自然。除了观察动物的一般形态，还应注意其卧、跑、食、斗、鸣等神态，强调鹰的机敏、牛的憨厚、狮的傲慢、虎的威武、狐的狡猾以及马与驴、狼与狗、猫与虎的区别等，在抓住形象生长规律的同时，竭力突出与众不同的特征，并要夸张它，使它更加醒目。

动物黑白画力求“神似”，设计时应充分发挥想象力、表现力和变化能力。变化后的形象不同于现实中的形象，但它必须保留原来动物形象的主要特征，并使原有的特征得到加强，更醒目、更典型、更具代表性。

3. 风景黑白画

风景黑白画以自然环境为描绘对象，包括山水、花卉、草木等自然景物和建筑等，它不仅能再现大自然千变万化的景象，更能揭示大自然的美。一幅完美的风景黑白画，能使人们看到平时大自然中发现不到的美，不仅看到画中之景，更能感受到景中之情。

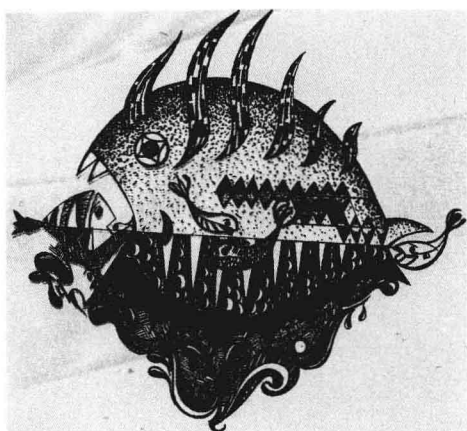
风景黑白画的题材非常广泛，大部分是对树木、山川、田野、山村等大自然景色的描写和夸张。人们通过对自然景物的观察和写生，经过变形、取舍、添加等装饰手法进行表现和处理，通过高度概括和有机的取舍方式，增加一些主观和臆想的装饰纹样进行美化，从而达到一种高度艺术加工的装饰效果。

4. 花卉黑白画

花卉是人们喜爱的植物，早在魏晋南北朝时期的敦煌藻井图案中，花卉就占有很大比例，其中莲花纹、卷草纹，造型巧妙，穿插有序，令人称绝。唐代的织锦、宋代的绢丝织品中，花卉图案也占有很大比例。陶瓷艺术中具有代表性的青花瓷，也大量运用了花卉这一素材进行装饰。

作为装饰素材的花卉植物，一般均为草本或藤本，设计时应根据自然形象，就其特征结构、生长规律进行规范的、有重点的装饰变化。叶片一般在茎或枝节上生长，有叶柄和叶身，也有无叶柄而直接包裹在茎上的，如美人蕉、玉米、高粱等的叶片，就属于无柄叶，这种叶一般呈抱茎鞘状。一个叶柄只生一片叶的称单叶，生小叶多片而排列不一的称羽复叶和掌复叶。茎，也叫枝干，在装饰变形中起连接、骨架、穿插等作用。茎的形态分为直立茎（松、柳等），葡萄茎（土豆、南瓜等），攀缘茎（葡萄、紫藤等）。

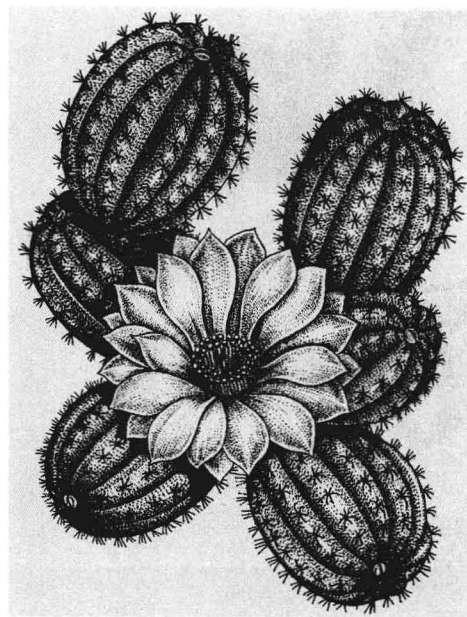
花卉黑白画在变化时，要注意花瓣的造型及瓣数，单蕊还是多蕊，是长还是短。应注意观察花形的各个角度，看看哪个角度最能体现出其造型特征，有的花形正面特征不明显，而侧面特征却很生动。至于叶子的造型，则应观察其外形特征，是圆叶还是尖叶，叶脉是对生还是互生。只有仔细观察，在设计时才会做到心中有数、得心应手。例如：菊花的品种很多，花瓣多呈细长条形，自由穿插，

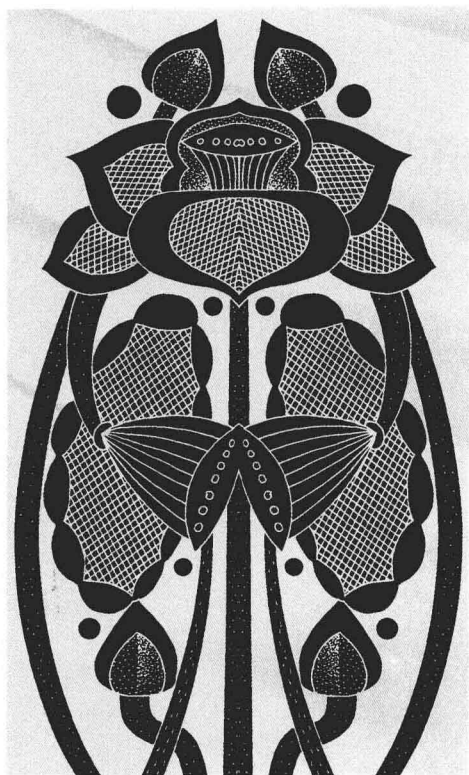
■ 动物黑白画（刘豪）

■ 风景黑白画（郑军）

■ 花卉黑白画（徐丽慧）

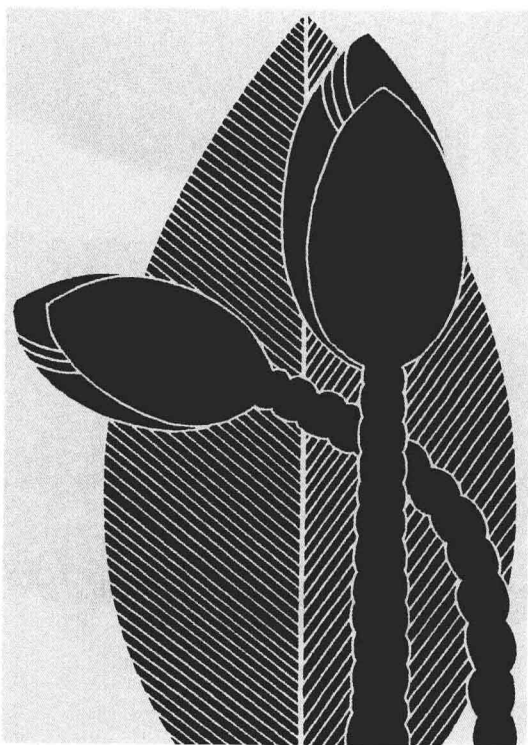

■ 花卉黑白画（郑军）

造型各异，以侧面造型为好；叶片外形呈单片多角形，叶脉为相互生长。马蹄莲的外形极似三角马蹄形，花蕊呈长条圆形，叶片较大，叶脉互生，花茎很长，造型以侧面为佳。郁金香花的花形为五至六瓣，花瓣呈勺状，带少量花蕊，花茎较长，叶片较大，叶脉排列有序，造型以侧面为主。荷花的花瓣外形呈勺状椭圆形，花苞为多层花瓣组合生长，花蕊较大；荷叶多为圆形，叶片较大，叶脉清晰；它的另一特征是根茎细长。梅花为五瓣花瓣，中间有多枝花蕊，开花时无叶，枝干交叉生长，多于枝干挂花。牵牛花的轮廓极似喇叭花，有少量花蕊；叶子为三片对生，呈三角形。吊金钟花的最大特点是花苞倒挂生长，形似钟，花托上翘，叶子为三片一组，叶脉互生，极具特色。

5. 静物黑白画

静物黑白画包括陶罐、瓷盘、玻璃器皿、水果、蔬菜，以及花卉、衬布等，将它们合理地组合在一起，以形成虚实、疏密、主次、前后等既统一又有变化的组织关系。

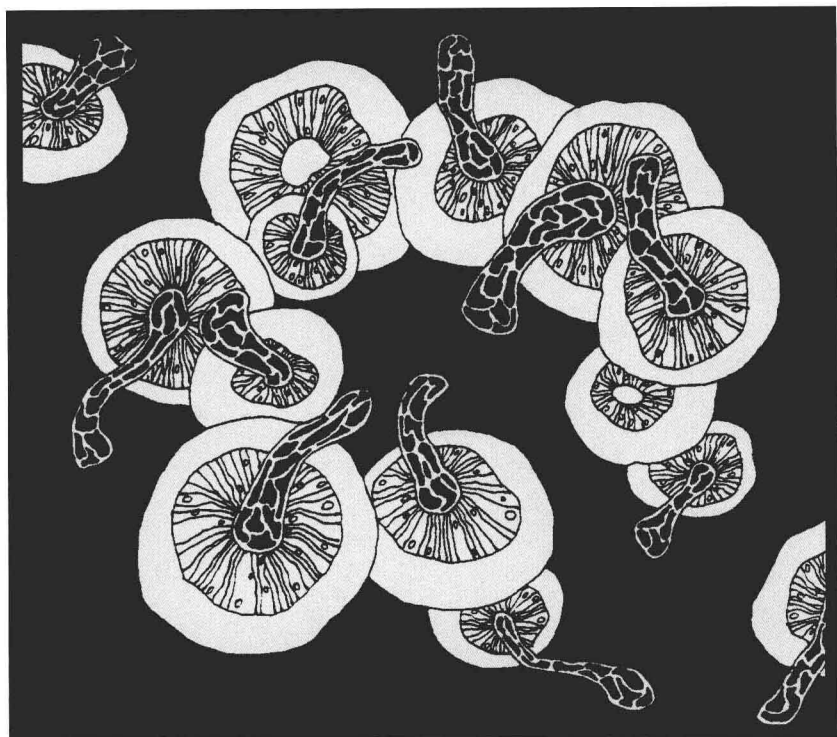

■ 花卉黑白画（郑军）

■ 花卉黑白画（祝晓艺）

静物黑白画中的黑与白处理十分重要，或以黑色块为主形成暗色调；或以空白纸为主形成亮色调；或以黑白色块各占一半形成灰色调。在大面积的黑色块中，应安排一白色小块，起到透气的作用。在大面积白色块中，也应安排一黑色小块，起到点缀活跃的作用。黑与白相互穿插使用，会使黑白画更加丰富多彩。

■ 静物黑白画（韩雯）

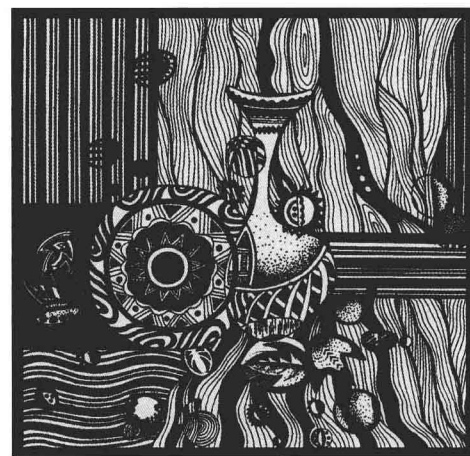
■ 静物黑白画（李彩霞）

■ 花卉黑白画（张健蕾）

■ 静物黑白画（王娜）

■ 静物黑白画（史艳丽）

第二节 黑白画的特点

黑白画的最大特点是黑白分明。它既是对立的，又是统一的，越是黑白明确，形象就越强烈。色彩不能代替黑白，黑白艺术则能把两个相对立的要素巧妙地搭配组合，产生出许多美的形态。现实生活中的黑白艺术照片、黑白服饰、商品包装中的黑白设计等，不少被尊为高贵的象征。一幅成功的黑白装饰画，看似形式单纯，却包含着极丰富的色彩与内容，人们透过这一单纯的形象，便能看到一个丰富而多彩的世界。

黑白画具有装饰性、平面性、单纯性和秩序性等特点。

1. 装饰性

装饰性是黑白画的基本艺术特征，它是相对于写实性而言的，偏重形式美的表现，注重赏心悦目的优美艺术效果。无论是古代的、现代的、中国的、外国的、民间的、高雅的艺术，都能从中汲取营养。在进行创作过程中，以自然形象为依据，经过取舍，舍弃非本质的琐碎细节，用单纯的形式，创造出鲜明的黑白形象。题材有人物、静物、景物、工业产品等等。

2. 平面性

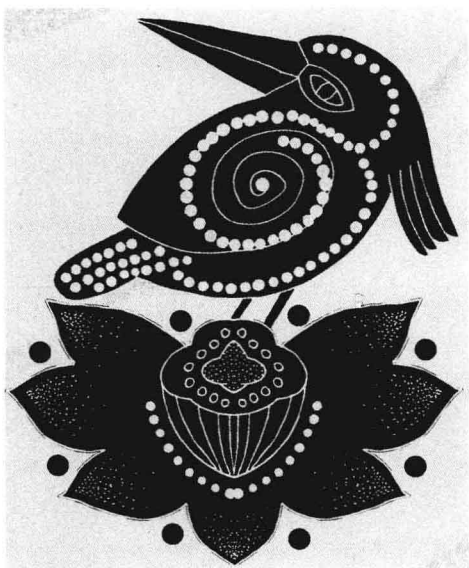
现实世界中的物象是存在于三维空间中的，其长、宽、高体现出立体性，黑白画是在二维空间的平面上描绘出具有三维空间真实的立体效果。平面化是黑白画的基本特征，有时还有意识地追求浮雕式的“扁平化”效果，这样可以避免因平面化而造成的单薄感，从而使作品更有力度，更醇厚。

3. 单纯性

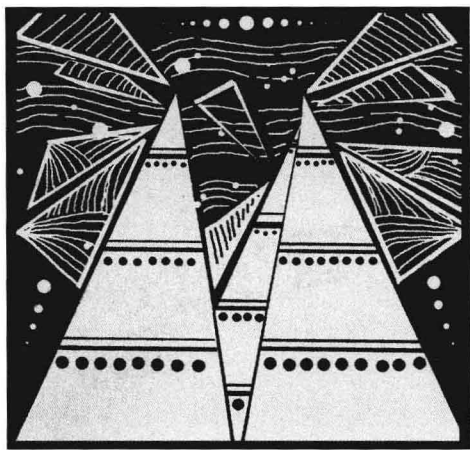
单纯性的画面给人以醒目的印象，具有大方、简洁、整体有序的特点。单纯的造型注重整体效果的表现，只保留必要和少量的细节描绘，将那些节外生枝的细节、多余的形状和色块删减掉，把杂乱琐碎的形状归纳为整体。单纯化不是简单化，表面看似简单的效果，却凝聚了丰富的设计要素。

4. 秩序性

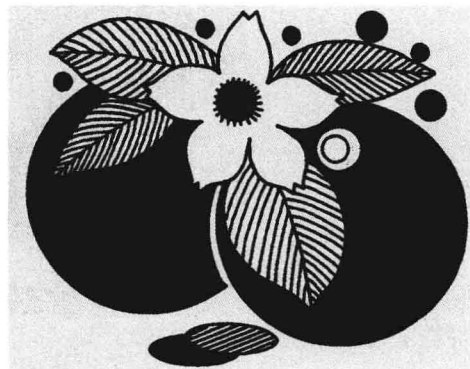
秩序性是画面内在的结构关系和外在的结构关系相关联所形成的一种整体性构成。它具有美的节奏，而美的节奏又产生了一种秩序化美感，使观赏者在心理上产生快感和美感。具有内在秩序的作品则美，无内在秩序的作品则乱。多样与统一、对称与平衡、对比与调和、比例与尺度、节奏与韵律、条理与反复等等，都是前人总结出来的具有秩序美的韵律。单纯的要素相互结合，会产生简洁的秩序；复杂的要素相互结合，会产生丰富多样的秩序。

■ 动物黑白画（郑军）

■ 风景黑白画（李士锋）

■ 静物黑白画（徐丽慧）