

▲高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

黑白装饰画

任焕斌 主编

20% 的最新教育理念

30% 的最新实战导航

50% 的经典案例解析

高等院校“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

黑白装饰画

主 编：任焕斌

人民美术出版社

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院 编写专家委员会名单

主任：王胜利 朱恪孝

副主任：王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐

韩宝生 贺荣敏 贺 丹

委员：李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东

杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程

吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健

彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据

黑白装饰画 / 任焕斌主编. -- 北京 : 人民美术出版社, 2012.4

中国重点美术学院系列教材

ISBN 978-7-102-05855-9

I . ①黑... II . ①任... III . ①装饰美术 - 黑白画 - 绘画技法 - 教材 IV . ① J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第071722号

策 划：王 远

主 编：任焕斌

参 编：梅 琦 邢 戈 王 棠 棠 高 蕾

杨 志 余 颖 黄 梦 新 张 爱 纯

王 晶 孙 鹤 来

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

黑白装饰画

出 版：人 民 美 术 出 版 社

地 址：北京北总布胡同 32 号 100735

网 址：www.renmei.com.cn

电 话：艺术教育编辑部：010-65122581
010-65232191

发行部：010-65252847

010-65593332

邮购部：010-65229381

责任编辑：王 远

封面设计：曹田泉

版式设计：杨 锐

制 作：张钟心 王莉莉

责任校对：马晓婷

责任印制：赵 丹

制版印刷：影天印业有限公司

经 销：人 民 美 术 出 版 社

2012 年 5 月 第 1 版 第 1 次印刷

开 本：889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张：8

印 数：0001-3000 册

ISBN 978-7-102-05855-9

定 价：35.00 元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题, 请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一貫制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作是长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社
人民美术出版社

目 录

总 序

第一章 黑白装饰画的语言 /1

第1节 点成形 /2

一、点的线化 /2

二、点的面化 /2

经验提示：点化与面化

知识链接：点彩法

第2节 线成形 /5

一、直线 /5

二、曲线 /5

知识链接：白描

纤维软雕塑

经验提示：并驾齐驱的直线与曲线

第3节 面成形 /8

一、规则的几何形 /8

二、不规则形 /8

经验提示：不同分量感的面

知识链接：剪纸

第4节 光影成形 /11

经验提示：光影成形

知识链接：版画

第5节 色调成形 /14

经验提示：色调处理

知识链接：水粉画

第6节 综合成形 /17

经验提示：慎用装饰语言

知识链接：雕塑

第二章 黑白装饰画的装饰风格 /19

第1节 具象 /20

一、写实 /20

经验提示：抓住特点进行装饰

知识链接：工笔

二、超写实 /23

经验提示：超现实的情感特质

知识链接：摄影

第2节 意象 /26

经验提示：意向风格的绘画特点

知识链接：涂鸦

第3节 抽象 /28

经验提示：抽象风格的绘画特点

知识链接：康定斯基

二、冷抽象 /30

知识链接：野兽派

经验提示：画面组织

第三章 黑白装饰画的形式法则 /33

第1节 构图法则 /34

一、平视体构图 /34

经验提示：平视体构图的要求

知识链接：汉画像砖

二、立视体构图 /36

经验提示：灵活运用透视规律

知识链接：建筑效果图

三、综合体构图 /38

经验提示：综合体构图要点

知识链接：浮雕

第2节 空间法则 /41

一、变化与统一 /41

经验提示：活用空间构造法则

知识链接：《美的历程》

二、对称与均衡 /43

三、对比调和 /45

四、节奏与韵律 /47

五、条理与反复 /49

六、空间与分割 /51

第四章 黑白装饰画的画面关系 /53

第1节 黑白虚实 /54

一、虚实关系 /54

经验提示：黑白装饰画的“虚”与“实”

知识链接：素描

二、远近关系 /56

三、层次关系 /57

四、强弱关系 /58

第2节 对比互衬 /60

一、对比关系 /60

经验提示：适度对比

知识链接：矛盾空间

错视

1. 形状对比

2. 数量对比

3. 面积对比

4. 位置对比

二、主次大小关系 /64

三、正形、负形关系 /66

第3节 动静互衬 /67

一、静态 /67

经验提示：动态与静态

知识链接：彩色装饰画

二、动态 /68

三、动静关系 /69

第五章 黑白装饰画的创新点 /71

第1节 黑白装饰画的创新 /72

一、观念创新 /72

经验提示：黑白装饰画的创作要求

二、题材创新 /73

知识链接：观念艺术

知识链接：波普艺术

三、手法创新 /74

第2节 创作题材分类拓展 /77

一、日常生活 /77

经验提示：题材内容分类要求

知识链接：信息时代

二、政治经济 /78

三、历史文化 /79

四、流行文化 /80

五、行业视角 /81

六、个体情感 /81

第3节 材料拓展与技法 /85

一、纸 /85

1. 卡纸

2. 水粉纸

3. 水彩纸

4. 布面油画板

二、色 /85

1. 水粉颜料

2. 油画颜料

3. 丙烯颜料

4. 墨汁

经验提示：善用材料

三、笔 /86

1. 铅笔

2. 底纹笔

3. 水粉笔

4. 毛笔

5. 鸭嘴笔

四、新媒介 /86

知识链接：装置艺术

第4节 肌理变化 /88

一、肌理 /88

二、肌理的变化 /88

经验提示：善用肌理

三、肌理的拓展 /89

1. 绘画肌理	经验提示：创作思路
2. 褶皱涂色肌理	知识链接：装饰画中的拟人
3. 喷洒肌理	知识链接：装饰画中的象征
4. 熏烧肌理	知识链接：装饰画中的夸张
5. 刮刻肌理	知识链接：装饰画中的联想
6. 渲染肌理	
7. 涂蜡肌理	
8. 拓印肌理	
知识链接：窗花纸样	
富县熏画	
四、肌理与情感 /92	
第六章 黑白装饰画的创作方法 /95	
第1节 综合表现示范作品 /96	
示范作品一：《人生须细看》/96	
经验提示：寻找元素	
经验提示：艺术与生活	
经验提示：元素加工	
经验提示：多元化的创作方法	
经验提示：多种方式进行创作	
经验提示：元素的关联性	
经验提示：创作过程	
经验提示：细节的处理	
示范作品二：《梦》/101	
经验提示：创作之前的准备	
经验提示：画面元素间的关系	
经验提示：抽象变形	
经验提示：宏观到微观	
经验提示：高光处理	
示范作品三：《马戏团》/103	
经验提示：构图的选择	
经验提示：黑、白、灰“三国演义”	
经验提示：黑与白的层次	
经验提示：节奏、细节与情感	
	经验提示：创作思路
	知识链接：装饰画中的拟人
	知识链接：装饰画中的象征
	知识链接：装饰画中的夸张
	知识链接：装饰画中的联想
	第2节 水墨表现示范作品 /110
	经验提示：画圆
	经验提示：明矾水的使用
	经验提示：纸、水、墨
	经验提示：层次
	经验提示：留白
	经验提示：形象力
	经验提示：款式
	知识链接：水墨画的基本概念及其类型
	知识链接：水墨画的工具与材料
	第3节 木刻示范作品 /117
	创作步骤 /117
	经验提示：设想
	经验提示：木灰
	经验提示：复印
	经验提示：转印
	经验提示：刀法
	经验提示：清洁
	经验提示：修补
	经验提示：签名
	知识链接：版画的基本概念及其类型
	知识链接：黑白木刻版画的基本概念
	知识链接：木刻版画的制版工具、印刷工具
	与材料
	黑白木刻的刀法 /119

后记

第一章 黑白装饰画的语言

教学目标：

了解黑白装饰画造型语言的特点。

教学难点：

黑白装饰画中点线面等造型语言之间的关系。

建议课时：16课时

理论课4课时，实践课12课时。

第1节 点成形

第2节 线成形

第3节 面成形

第4节 光影成形

第5节 色调成形

第6节 综合成形

教学重点

黑白装饰画中造型语言的基本类型，黑白装饰画中造型语言的表达及运用。

第一章 黑白装饰画的语言

第1节 点成形

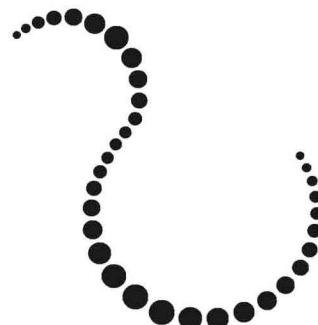
点在黑白装饰画中是一个相对存在的概念，它是视觉语言中最小的元素。从几何学的角度来看，“点”无大小、方向，仅有位置。但在黑白装饰画中，“点”是一切形态的基础，并具有大小、形状、色彩、肌理等属性。点分为规则形（几何形、机械形）和自由形（不规则形、徒手形、意外形）两种。大面积的“点”可以成为“面”，小面积的“面”又可以演变为“点”。

一、点的线化

将点有序排列形成线，可以形成直线，也可以是曲线。

点形成直线

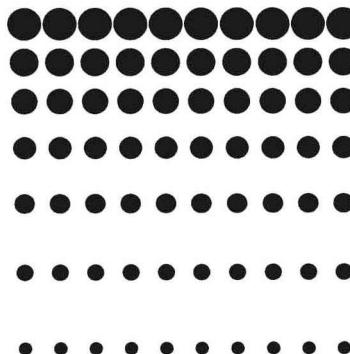
点形成曲线

经验提示：点化与面化

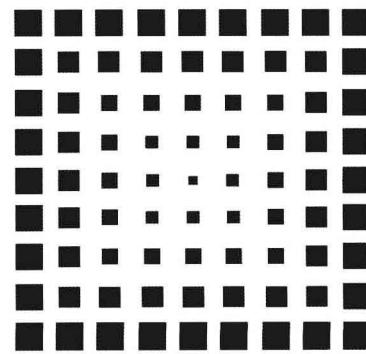
点的大小是相对而言的，在一定面积之内，被当作“点”；当点相对太大了，就会以“面”的形式出现了。

二、点的面化

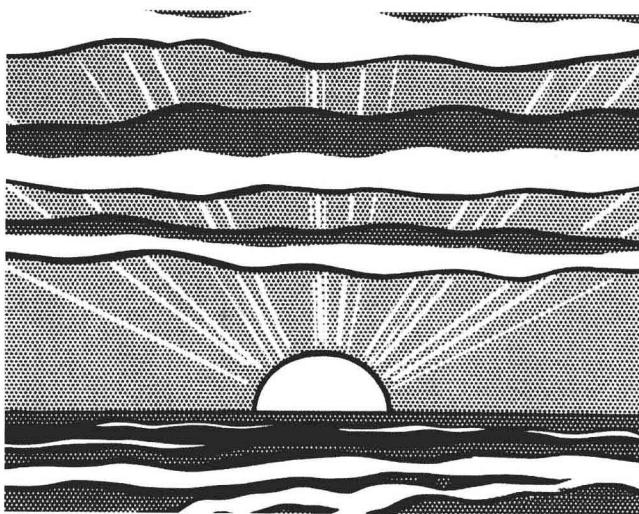
可以用规则的点，也可以用不规则的点，进行由大到小、由疏到密的排列，形成类似于渐变的过程，使视觉形态产生深浅、明暗和层次关系等多种变化。

圆形点构成面

方形点构成面

经典作品赏析

◆ 利希滕斯坦《黑白日出》

美国艺术家利希滕斯坦把点作为基本元素运用在作品中，拓展了波普艺术。画面中的虚实与层次关系，悉数用点来形成。作者将黑白灰分布得当，层次分明，并且运用点组成面，使得初升的太阳带给人愉悦感，并且使画面充满趣味性，吸引读者眼球。

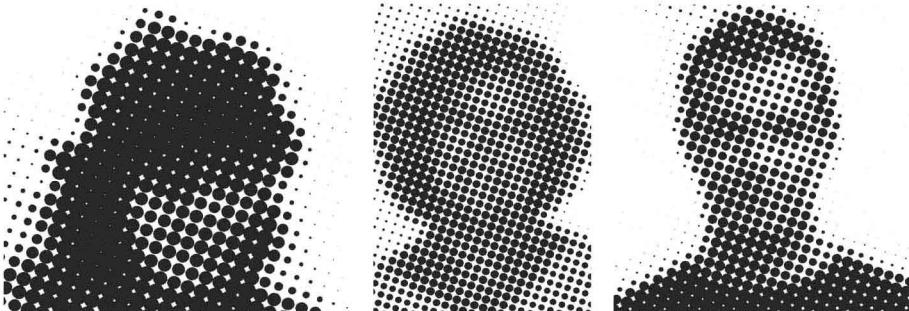
◆ 《八卦图》

在中国传统艺术中，“点”的运用非常普遍。最能反映中国古典哲学观念的“八卦图”把点成形的运用发挥到极致。画面中白点驻于大面积的黑体之下，黑点又驻于大面积的白体之中，一黑一白，对比分明，予人一目了然的视觉享受。仅仅用两个颜色却能将“黑白意识”表达得淋漓尽致。

教师作品赏析

► 西安美院教师 杨志《人像》

该系列作品以点的方式构成画面，通过点的排列，使画面富有节奏变化，同时融入了视错觉的理念，使画面更加具有内在的张力。

► 职业画家 贾明《视像一成长》

作者将一个家庭温馨生活场景的瞬间用视频的形式记录下来。众所周知，电视机的视频是以像素的原理呈现给观众的，于是作者在绘画语言上采用了大量点成形的形式去丰富、装饰画面，形成其独特的艺术风格。

知识链接：点彩法

将画面中的颜色分割成微小的点元素，将其排列或交错在一起，让观众的眼睛自行去调色的绘画形式称作“点彩法”。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 李蒙蒙

此学生作品较为娴熟地将点成形的装饰语言运用到画面背景中，画面中的主要形态则用线与面来刻画，与点所形成的形态之间，形成较大落差。将女主人公置于画面的中心位置，且用黑色和重灰色来刻画，更加突出主题。而背景则用大量的点元素来铺垫，形成的颜色浅显，再次强化了主题，形成了对比。

◀ 西安美院工艺系学生作品 何聪聪

作品为以点作为基础装饰语言而进行的写实性描绘，通过点纤弱的属性特质，表现出儿童皮肤的无瑕和衣服柔软的质地。黑、白、灰三色的合理布局使得整个画面层次分明。小男孩羞涩的表情让人瞬间将注意力转移到他的内心世界。

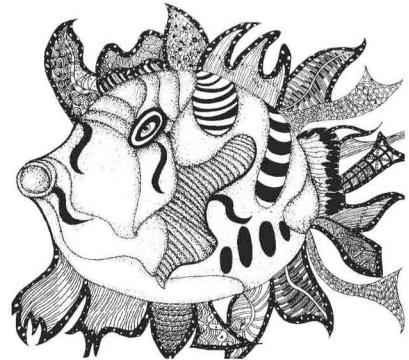
◀ 西安美院工艺系学生作品 王维昕

一幅以点作为装饰语言的装饰画面，其成功之处在于作者对点的形态的理解与运用，将疏密关系、虚实关系处理得当，点的形状也不局限于圆点，而是多种多样的点形态并存。画面中的舞者优美动人的姿态与整个画面相互融合，协调统一。

▲ 西安科技大学设计系学生作品 黄志恒

作品以钟表为基本元素，而钟表中的表盘则是以形态各异的点元素表述而成的。此种概括而夸张的装饰造型手法，带给人一种紧张而密集的视觉感受。

▲ 西安科技大学设计系学生作品 路娜

作者以虚实不同、形态各异的或大或小的点来描绘出一条欢畅游动的鱼的形态，画面颇具趣味性与动感。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《点的联想》《运动的点》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用以点形成的装饰语言，创作两张黑白装饰画。

第2节 线成形

线是因点的运动产生轨迹而形成的。

线从形态上可分为直线和曲线，两者都有着各自不同的性格特征。线的粗细变化也会产生相对不同的效果。粗线条视觉冲击力强，空间关系上会显得前进；细线条效果会显得弱，空间关系上会显得后退。而在明度关系

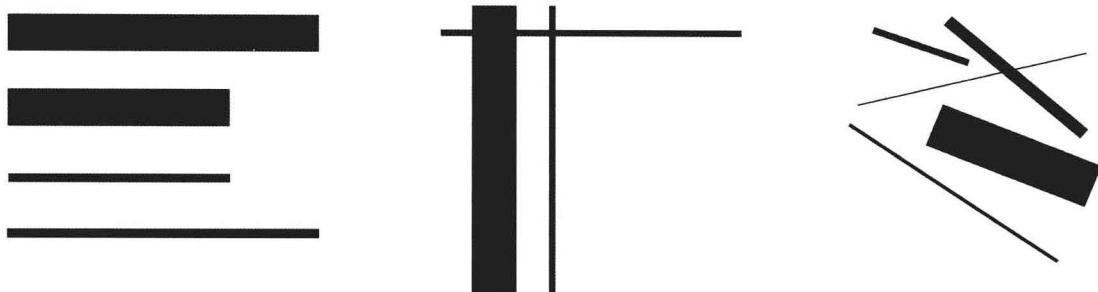
上，同样的线条，低明度的显得更为明确、肯定，视觉关系上显得前进；明度较高的相对显含蓄、隐忍一些，视觉关系上显得退后。

在线的疏密不同的情况下，间隔较密的线显得紧张、后退；间隔较疏的线显得流畅、前进。通过线形的疏密也可以控制画面节奏，表现空间远近关系的变化。

线在装饰绘画中的应用，会因为线的长短、曲直、粗细、明暗、疏密等形态的不同而产生不同的视觉心理感受，从而使观者产生不同的情感体验。

一、直线

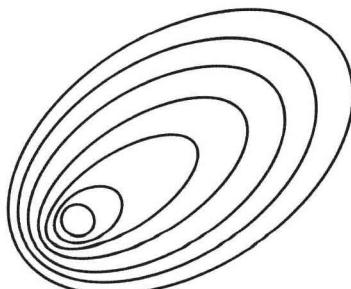
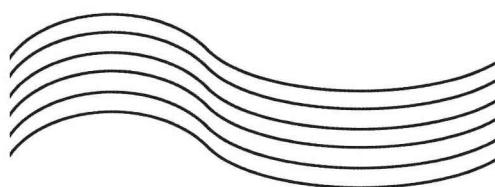
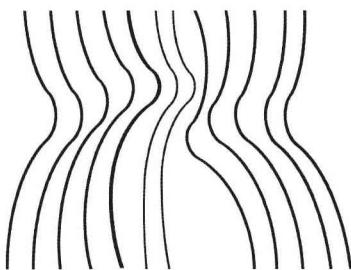
有明显的方向感，刚劲有力，给人以理性、坚强、果断、明确、冷漠之感。

二、曲线

以圆周曲线为代表，曲线又可分为几何曲线、自由曲线两大类。

几何曲线规律性强，具有明确清晰的识别性；自由曲线表现较为即兴，比较个性，具有难以重复的特征。与坚硬刚强的直线相比曲线更显柔和、女性化。

知识链接：白描

白描是中国传统绘画技法名词，指单用墨色线条勾描形象而不施彩色的画法。白描是仅仅用勾线的方式来表现画面中的物象。

知识链接：纤维软雕塑

以天然动植物纤维或人工合成纤维材料为主，加入硬质的石、木、金属、塑料等辅材，采用编织、缠绕、缝缀、拼贴等技艺制造出布局层次丰富的三维造型艺术。

经典作品赏析

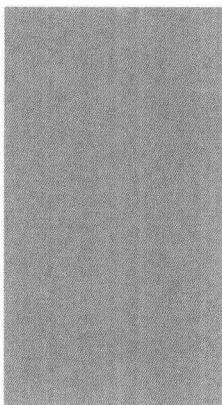
▼ 毕加索《和平的面容》

毕加索的此幅作品为线成形的典型范例，运用概括而凝练的线条加之透叠的表现手法，使画面产生丰富而又和谐的效果。

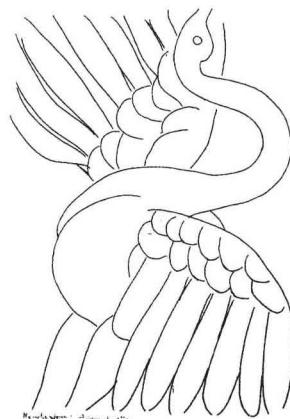
► 《十八描之高古游丝描》

该作品从侧面反映出在中国传统绘画中，不强调体、面与阴影等空间感的视觉关系，线的作用就更加凸显。线是中国传统绘画主要的也是最基本的造型手法。我们熟知的十八描均是以线成形的典型。

▼ 马蒂斯《天鹅》

野兽派代表人物马蒂斯的此幅以线成形的画作，以自由曲线为主体彰显了作者对曲线特征的理解，将其自由、活泼、柔和、韵律等特性通过画面发挥得淋漓尽致。

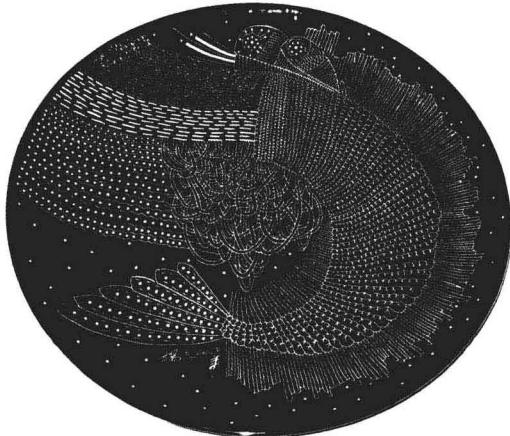
经验提示：并驾齐驱的直线与曲线

在分析了解直线和曲线的特性的基础上，在表现上搭配运用恰当，可以准确地表达画面含义。

教师作品赏析

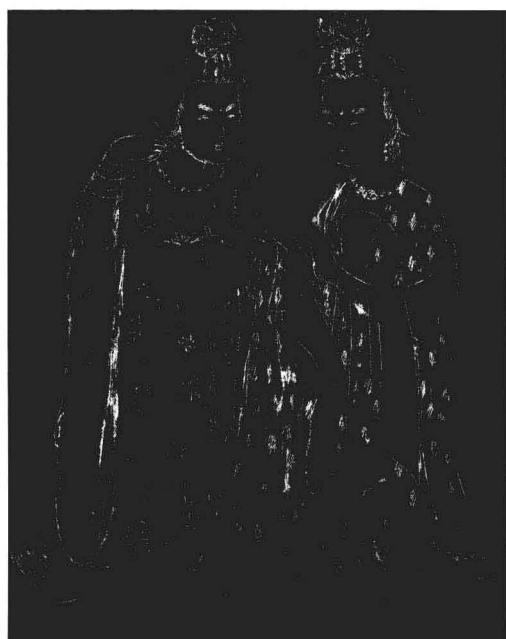
▼ 西安美院教师 杨志《大龙虾》

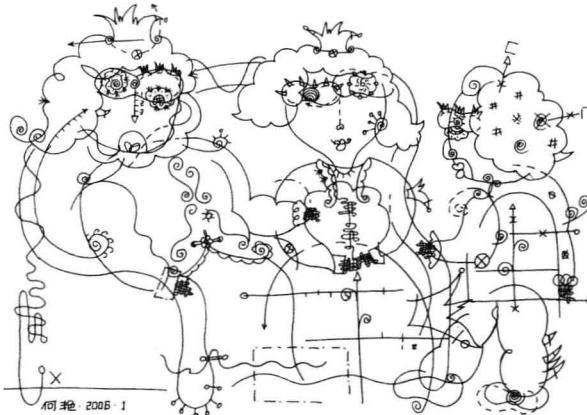
这是以线为主要构成元素的作品，通过考究的线段将画面营造得极富韵律之感，同时也具有很强的装饰感。

► 西安美院工艺系 教师 梅琦《侍女图》

该作品描绘的是唐代侍女形象。画面中运用流畅的线条传神地刻画了两位唐朝女子，饱满的形态、飘逸的长衫、深情的容貌，不经意间将人引入到这幅画面中。作者运用了白描的表现手法，使得画面更加生动、引人注目。

教师作品赏析

◀ 四川美院 何艳《皇后》

通过具有弧度的灵动的线条穿插形成3个外貌各异的人物形态，形象栩栩如生，线条运用得非常熟练，形成较有趣味感的画面。

学生作品点评

▲ 西安科技大学设计系学生作品
马可昕

作者运用单纯的线元素，描绘出一只匍匐的蜥蜴形态，黑与白相互交错的面元素形成的背景将其衬托得更加灵动。

▶ 西安美院工艺系学生作品

王飞翔

这幅以线成形的黑白装饰画作品，或长或短，或实或虚，不同类型的线在画面中均有出现，形成有主有次、虚实相间的画面关系。

▶ 西安美院工艺系学生作品 崔惠惠

在黑色的背景上，作者运用刮刻的技法在画面上形成虚实相间、长短不一的线来构成画面。画面装饰元素较为单纯，但装饰效果很强。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《线的联想》《流动的线》

尺寸：25cm × 25cm

要求：要求运用以线成形的装饰画语言，并注意线形变化，创作两幅黑白装饰画。

◀ 西安科技大学设计系学生作品 宁明宇

画面中，作者让粗犷和细腻清新的线条并驾齐驱，淋漓尽致地表现出江南水乡秀美清幽的街景，画面唯美生动。

第3节 面成形

面作为线的移动轨迹，有长和宽，却没有厚度，在画面中往往占有较大的面积。点的汇集和变大、线的聚集和闭合都可以形成面。面的大小、曲直的变化，以及面不同位置的分布都是为了突出画面的主旨和使画面的装饰语言更为丰富。面具备一定的形状，因此也可以称为“形”。相较点和线而言，面因为面积较为庞大，因此在画面中易占据主导位置，也就更加具有视觉冲击力和鲜明的个性。

“点”强调位置，“面”则强调形状和面积。面是线的移动和汇集而形成的。千姿百态的面形概括起来可分为规则形与不规则形两种。

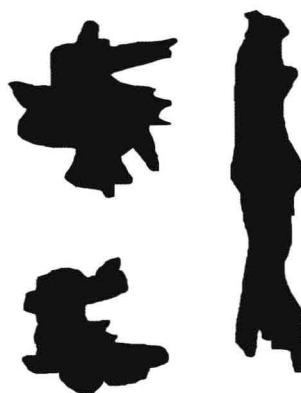
规则几何形

一、规则的几何形

是通过工具绘制出来的，又可分为直面形和曲面形，有规律可循，图形样式比较明确，并有可重复的特点，如圆形、方形、三角形、梯形等。

二、不规则形

是无规律可循的、具有偶然性，并且不能够二次复制的形状。不规则形又分为有机形和偶然形。在表现心理特征方面，直面形的面有果断、秩序、坚强等特征，曲线形的面具有含蓄、轻松、柔软的特征，任意形的面给人的感觉比较灵巧生动。

自由几何形

经验提示：不同分量感的面

在明度关系上，同样大小的面，以点或线组成的面会比实体涂黑的面更显单薄，分量感轻。

知识链接：剪纸

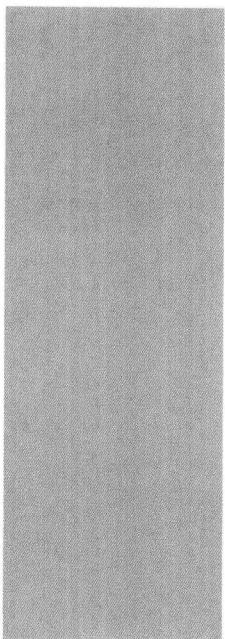
剪纸是中国古老的民间艺术之一，它的历史可追溯到6世纪。剪纸是一种镂空艺术，在视觉关系上给人通透之感。其载体是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

经典作品赏析

◀ 马蒂斯 剪纸作品之一

作为野兽派的代表人物之一，马蒂斯的作品充满了狂野的原始风格。马蒂斯的剪纸作品中人物线条粗狂有力，颇具动感。画面中的点与线的元素寥寥无几，可以说完全作为烘托。大块面的塑造形成画面的生动与狂野之美。

教师作品赏析

▶ 清华大学美术学院 华健心《面造型》

该作品刻画了一位面带微笑，尽显和蔼可亲的男性。作者运用黑、白的合理组合安排，通过面积比例的不同，营造出画面的力度之美。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 张淑萍

这幅以面成形的黑白装饰画作品，有借助于工具完成的规则形，有徒手绘制的自由形，且在面的处理上有意识地采用了叠加、透叠、互借共用等表现形式，使画面呈现出一种丰富灵动的视觉效果。

◀ 西安美院工艺系学生作品 李金池

此学生作品表达一个静中有动的夜景。大面积的整块黑色构成了夜色的背景，不同面积大小的规则或自由的白色组成画面中的人物形象和背景建筑物，黑与白面积大小的不同处理烘托出夜的氛围。

◀ 西安科技大学艺术系学生作品 胡兵

作者运用大而简洁的块面来描绘一组大家耳熟能详的建筑物的形态，使画面颇具亲切感。这种大块面形态的运用，带给人一种久违的朴素与怀旧之感。

学生作品点评

◀ 西安科技大学艺术系学生作品 王珈玮

这幅作品极具机械形态之美，画面中面之间的曲直变化、大小对比，使理性元素呈现出感性之美。

◀ 西安美院工艺系学生作品 王榕

画面中主体人物逆风飞扬的长发极具动感，在强光的照射下形成了明与暗的多个层次。背景中旋转的琴键使画面滋生了韵律感。

▼ 西安科技大学艺术系学生作品 吴治中

画面中律动的人物与背景运用了透叠的表现手法，使形与形之间既彼此独立又相互关联，画面不但富有动感且颇具张力。

▶ 西安科技大学艺术系 学生作品 张浩文

这幅以劳作场景为主题的装饰画，巧妙地将人们各种劳作的场景错落地分布在同一平面上，人物、动物、植物等均以不同大小且各具特征的面的形式呈现在画面中。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《面的联想》《灵动的面》

尺寸：25cm×25cm

要求：要求运用以面成形的装饰画语言，并在创作时充分考虑面的特征，创作两幅黑白装饰画。