

黑白装饰画技法

2003

段世俊 吴惠良 编绘

武汉测绘科技大学出版社

黑白装饰画技法 800 例

编文：段世俊 吴惠良

绘画：吴惠良 段世俊

武汉测绘科技大学出版社

(鄂)新登字 14 号

黑白装饰画技法 800 例

段世俊 吴惠良 编绘

武汉测绘科技大学出版社出版

湖北省丹江口市印刷厂印刷

新华书店湖北发行所发行

787×1092 1/32 开本 5 印张

1992 年 9 月第一版 1992 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-81030-199-3/J·3

印数: 0001-8000

定价: 4.00 元

编 者 的 话

随着现代文明的发展,人们将色彩视为无穷无尽的境界,画家们不用色彩似乎不足以显示自己的才华,依赖色彩表现已成为时尚。人们常常把目光盯在中国画、油画、水粉画上,对黑白装饰画颇为不屑,以为它不能登大雅之堂。

宋代卢梅坡《雪梅》诗中曰:“梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。”这道出了一定的哲理。每一种事物都各有所长,绘画艺术亦如此。用色彩表现自然美,用黑白表现自然美,同样是各有所长,各有所短。黑白画不会被人淡忘,黑白画的艺术魅力自有它迷人之处。

中国人对黑白的理解最为精辟、最有哲理,凝结了中国人的智慧。古代中国人认为黑与白是一对立的事

物两极,具有高深莫测的奥秘。一幅道教太极图象,黑白二色共处于一个圆球之中,正是古人对宇宙的具体体验。黑与白孕育了中国文化,中国人用黑白去创造艺术的最高境界。

本书作者运用黑白装饰手法,吸收国画、油画、版画的一些表现形式,将长期工作、生活实践中摸索出的感受和体验,奉献给读者,希望能使欣赏者产生共鸣,对初学者以借鉴、帮助。水平所限,不当之处,恳盼读者赐教。

编绘者

一九九二年三月

一、黑白装饰画的构图与造型

黑白画是以黑白为表现手段的一种绘画形式,它广泛应用于书籍装帧、报刊题花,装潢美术等专业的设计中。而黑白装饰画最重要的是黑、白、灰空间的安排,点、线、面的组织,归纳起来就是构图和造型。

1. 构图

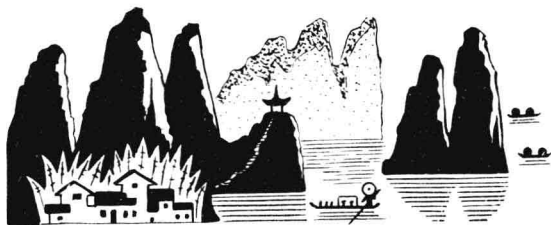
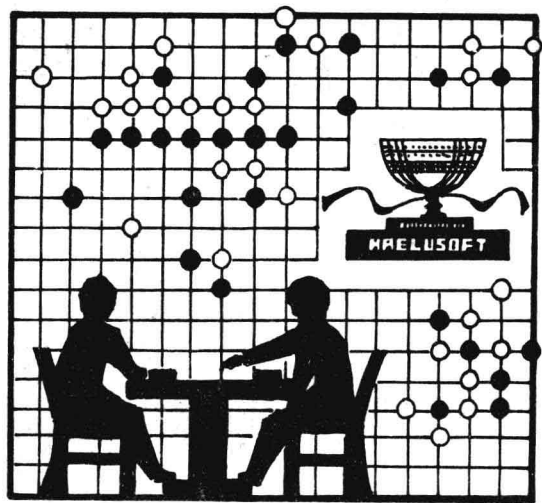
黑白装饰画的构图,应重视以下几个方面:构图结构(即骨架)、形象组合、实体与空间,即实与虚、黑与白的关系。常使用方形、圆形、三角形等形体或直线、曲线作为构图骨架。构图骨架是总体布局、组织黑白关系的依据,能使主要形象定势定位,并使画面形成气势。除注意实体形象外,还应注意虚空间的作用,两者相辅相成,即所谓“虚实相生,疏密相用”。

2. 造型

黑白画的主要形象是山水云树及建筑物和少量用以渲染气氛的人物、动物等。要使这些自然形象变为装饰图象,则要进行归纳、概括。归纳、概括要遵循这样一些原则:重大形、重动势,特别重视轮廓的影像效果,舍弃对主题无关紧要的繁琐细节,化繁为简。这样,才能抓住形象的主要特征,通过加强或减弱,突出其美的因

素,充分表现形象美。黑白装饰画的表现,常常使用程式化的手法,程式化是深刻观察自然而总结的规律性表现手法。这种手法我国广大群众是喜闻乐见的。

二、黑白装饰画的表现方法

黑白画常用的表现方法有:点绘、线绘、块面表现、影绘、黑白交替、几何归纳等方法。

点绘、线绘、块面表现是使用各种点、线和黑白色块及点线组成描绘物象的方法。具体表现时,并不单一地使用点和线,往往是几种方法结合运用。影绘的方法,只强调物象的轮廓和影像效果,因而要选择特征性强的角度进行概括,抓住对象的外貌特征和内在性格。黑白交替的方法,实际上是运用黑白求得表现上的变化,来处理形象重叠时的一种表现方法。例如:若是黑白重叠,将重叠部分留为空白,其余部分仍为黑

色色块,增加了层次,但不破坏形象的完整。几何形体表现是将物象的自然形完全摒弃,突出表现其某种几何形倾向的本形,并将其概括为各种几何形体,如三角形、圆形、菱形等。我国古代彩陶的水纹、山纹、画纹等便是从自然形象概括变化为几何形的实例。这种表现方法更富有装饰意味。

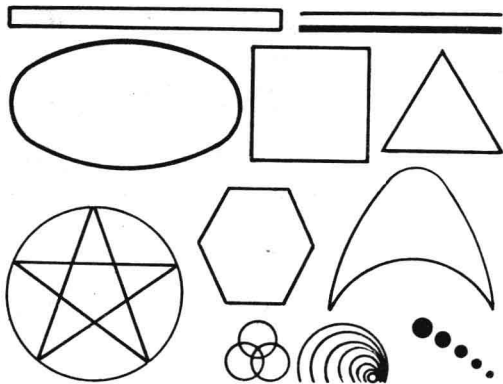
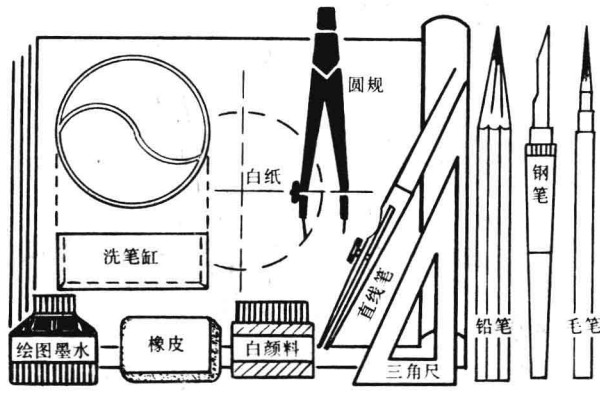
三、工具与表现效果

绘制黑白画应准备以下工具：H 铅笔、橡皮、15~20 厘米直尺，三角尺，两用绘图圆规，黑色碳素墨水或绘图墨水，绘图直线笔 1~3 号，小白圭毛笔以及白色广告颜料和白纸。

使用不同的工具，可以得到不同的表现效果。同是画线，钢笔、直线笔画出的线，光洁、挺拔；竹笔勾出的线，刚健中带枯涩；而用毛笔勾线，表现效果则更为丰

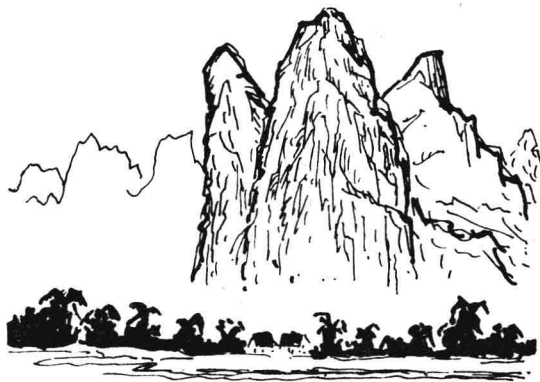
富，一笔中含有轻重、快慢、顿挫和转折的变化。所以，在绘制过程中，要善用工具，讲究笔法。另外，还可使用拓印、胶雕、纸版漏印等制作方法，令黑白装饰画的表现效果更为多样。

根据多年的实践，下面将黑白装饰画的风景、人物、花卉、动物、刊头设计、尾花、剪纸及美术字的制作和技法逐一介绍。

1. 风景

风景写生是风景装饰画创作的一种手法。风景图案必须来自大自然,从大自然中摄取素材。比如各种曲线蜿蜒交织的梯田,排列成行的雁群,起伏的群山,如带的河水,大理石的奇妙斑纹等。自然现象呈现在面前时,它们所具有的美感,能使我们感到统一、变化、节奏、韵律……写生就是要从自然现象中发现和记录这些美的因素,启发我们进行美的创作。

风景写生

写生方法应该多种多样,或以线描结合,或用块面方法或线面结合。作为搜集素材的写生,既可以面对物象进行详尽描绘并有完整的图,也可以只重物象结构而不讲究构图。但应越详尽越好。有时看来繁杂,绘画味道不足,但实际应用时,往往仍嫌不够。只有在丰富的素材基础上,方能删减、提炼……。将写生收集到的资料,经过加工、整理、提炼,将风景的自然形态及其规律概括起来,从而达到装饰和设计的要求。

变化到图案

2. 人物

人物写生是学习人物装饰画设计的重要手段。人的出身、职业、生活经历不同,反映在外貌和精神上也不同。通过写生能掌握用图案设计的手法,简练、明快地塑造人物形象,从而为设计服务。

变化写生

与其它变化写生相比,人体变化写生的难度特别大,它需要一定的解剖知识,并掌握一定的图案变化能力。运用这种写生形式和方法不能只停留在对人体外貌轮廓的描绘上,要找出人体的特征和人体美的因素,同时要对现时的人体进一步地概括与提炼、加工、整

理,以便能直接用于图案设计。

夸张与巧妙

夸张与巧妙是夸张人物图案变化的重要方法。经过夸张的图案造型能使图案设计增加感染力,使形象更为突出。图案变化的夸张方法,包括造型和黑、白、灰调子等方面,具体处理时,必须注意整体特征和细部特征的结合。如果只注意形象的细部特征而忽视了整体特征,就会失去形象感染力。

巧妙即巧合之意,在变化图案形象时,可以运用巧妙的构思穿插,使人物形象更典型、更富于联想。运用巧妙的手法能使人物图案造型别开生面,独具一格。

3. 花卉

观察写生

写生前要对花卉的各部分生长结构认真观察,尤其是对即将描绘部分的结构要细看,然后找出所需要的形态和角度。初学时应从基础开始,先画一花一叶,从简入繁,从局部到整体。这样既可逐步熟悉花卉的生长规律,也可以锻炼写生技巧,为造型变化为花卉图案打下良好的基础。写生所画出的形象,不仅要表现质

感,而且必须突出它的特征。此外,在写生中,还须提炼、取舍,把自然形象加工为艺术形象,使之更加完美,更加典型。

艺术造型

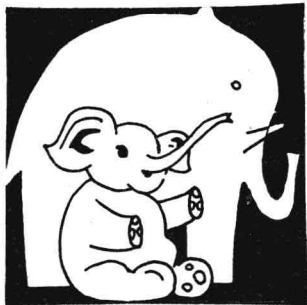
写生不应仅满足于精确的形似,重要的是要通过精确的形似,表达出花的内在生命。所以写生不应仅注意轮廓,而更应注意如何描绘生动的形态,表达出它的内在精神。

4. 动物

写生与变化

动物写生是动物图案创作的一种手段。动物图案写生侧重于整体的、提炼的、简化而生动的描绘。由于动物静止的状态很少,在写生时要及时、迅速、准确地“捕捉”形象。一般来讲,写生工具以铅笔(炭铅笔)、毛笔、钢笔等为宜,这几种工具容易掌握,携带方便。

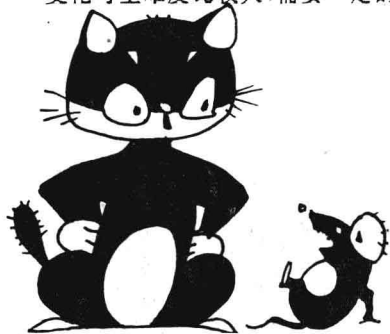
变化写生难度比较大,需要一定的造型能力和图案变化能力。要找出动物的特征,进行加工、提炼,再经过艺术创造,获得美的动物图案。以虎、熊猫、鹿这三种动物为例。虎

生活在深山老林,是一种猛兽,体形厚实,线条流畅,四条腿强壮有力,行走步子非常稳健;熊猫的体态笨拙,外形多曲线,呆中寓精,动作迟缓多趣;鹿则温顺善良,体形线条流畅,少直线,灵巧、健美,腿细而长,奔跑迅速。掌握了这些动物的体态、性格,就便于进一步深入刻划它们的特征,抓住最本质、最精美的东西加以夸张。

丰富巧妙

丰富是在动物图案变化中不可缺少的艺术处理手段,即在高度提炼的基础上对形象特征的细部刻划,使形象有变化而不致于单调贫乏,加强造型装饰效果。

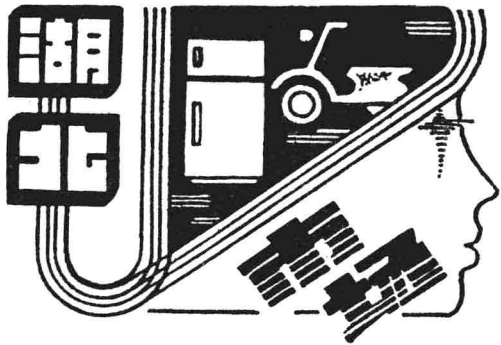
巧妙是巧合的意思。在变化图案形象时,可以运用巧妙的构思、穿插,使动物形象更典型,更富于联想。运用巧妙的手法使动物造型别开生面,独具一格,形象更完美、更生动、更丰富。

5. 刊头设计

刊头设计究其本身就是一幅完整的作品,它主要出现在报纸、杂志上。从内容上有山水、花鸟、动物、人物、美术字等等。它构图新颖,别具意境,黑白分明,富有形式美。

刊头设计画虽属于“小品”之列,但是,一些装饰艺术的基本规律和法则,作者的艺术个性、艺术素养等等,都会在这小小的画面中充分地体现出来。刊头画的一个重要特点是“出题目做文章”。也就是说,作者一定要按照一个版面或一个专栏的文字标题进行设计。它的表现形式和手法可以多种多样,但都要受标题的约

束,具有各自不同的内涵和范围。因此,刊头画不是一般的黑白装饰画,而是有明确主题的黑白装饰画。

刊头画的创作,除了刻划好物象以外,尤为重要的一点是要在构思上下功夫。要画出能充分表达主题内容、有特色的作品来,创作前,要善于动脑筋思索,明确主题内容,用什么图案形式来表现。如不弄清主题,画出来的作品尽管技巧不错,但因主题不突出,就显得平淡无奇,失去了刊头画美化、丰富版面的实际意义。

字与画的关系

刊头画的特点是画上配有字。而其他画种,如宣传画,画面上虽有美术字,但一般都起标题作用,与画面外的标题差不多。而刊头画则不同,刊头画上的字不单说明某一版面、某一专栏的主题内容,而且文字本身就是构成画面以达到形式美的一个重要因素,是画的一部

分。刊头画上的图案,不仅说明文字的内容,说明这个版面或专栏的内容,而且与文字交织在一起,形成“水乳交融”的紧密关系。

刊头画的文字有两种类型:一是固定字体(书法)作长期使用。如《解放军报》的“长征”,凡遇此种类型,作者在设计画稿时应先将文字的位置考虑进去,使之突出。刊头画的文字非常重要,就如同一个单位的招牌,文字应明显属于主体,画面则围绕主体构思。二是有纪念意义的刊头,如《法制日报》的“海外天地”等,没有明确要求固定字体,这就需要作者从文字到画面进行整体设计。在构思中无论哪种形状,文字都应居主体地位,安置在醒目、突出的部位,然后根据文字内容来设计画面。这是刊头画与别的画种不同的一个显著的特点。

刊头画上的美术字大体可分为写实与写意两大类,在表现形式上又有平面、立体、变形等许多形式。初学者最好先掌握宋体字的结构和基本笔划,因宋体字结构严谨、笔划整齐、字形美观、古朴大方。宋体写得准确、熟练了,再学写立体、象形等形式的字体就不难了。此外,在设计刊头画时,有时还可运用汉语拼音字母以美化图案,但在书写过程中,一定要注意不能喧宾夺

主,字体的统一和结构要准确。同时,还要细心核对,避免出现差错。

刊头画的表现手法

就刊头画的构图来说,运用得较多的是对比手法。归纳起来,有以下几种:

动静对比:主要是方向、动态上的对比。如动与静,平与直,正与斜等的对比,这都是使表现对象具有活力

的基本方法。没有动态,就会使画面呆滞,缺乏生命。

虚实对比:中国画论中有“疏可走马,密不透风”之说。可见疏密关系是历来画家所注意的。刊头画也是这样,实的部分是画面的主体,因此,主体的物象必须精雕细刻,使其醒目突出。

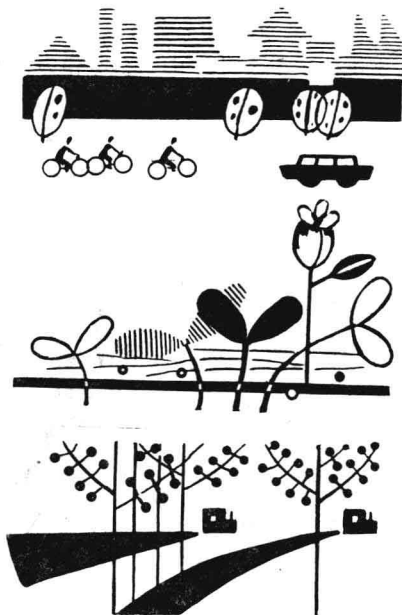
黑白对比:这种对比手法十分朴素、简洁、明快。如运用得当,可增加画面的层次,并对突出主体、形成画面视觉中心起到关键性的作用。但黑与白的色块切忌过于集中某一角,使画面失去均衡感;同时,还应注意不能过于分散。

6. 尾花

尾花就是一幅小巧而精致的刊头画,一般多用在某种文章的结尾,用以充实版面、活跃版面,并使版面更生动、更丰富。

尾花的表现形式有山水、花鸟、人物、动物、建筑等等。其构成形式,一般以单独纹样为主,也可用绘图形式。花边应以几何图形为主。

7. 剪纸

剪纸是民间普遍流行的一种装饰艺术。它是群众文化生活的一种艺术表现形式。

中国的剪纸艺术,历史悠久。由于它使用的工具和材料最简单、最普通,因此在我国民间也最普及。

剪纸的应用范围极为广泛,有作为艺术装饰用的窗花、门笺、灯花、喜花、礼花、鞋花、枕花;有作为手工制品装饰的,如陶瓷和印花布上的纹样;还有作为独立欣赏用的作品等等。随着改革开放的不断深入,国外的剪影艺术也逐渐流传到我国。剪影艺术如同我国传统

的皮影一样,它寥寥数剪,将人物的喜、怒、哀、乐跃于纸面,五官特征维妙维肖,令人如醉如痴。

剪纸
(影)艺术创

作的重要特征是,以剪代笔,根据直观和印象,对物体进行大胆的捕捉和再创造。用夸张变形、简练明快的手法,通过黑白、虚实、疏密、线条、装饰、对比等艺术语言,经过提炼与压缩,把图样联成一体,使复杂的形体臻于单纯,使事物的性格特征更加鲜明突出,形成独特的艺术表现手法。

8. 美术字

美术字是随着近代工艺美术的发展而产生的一种造型新颖、作字生动、富有很强表现力和感染力的新型字体。美术字种类繁多,但大多是由宋体、等线体、隶书,仿宋等变化而来的。归纳起来可分为两类:写实美术字和写意美术字。

写实美术字

这类美术字根据汉字字体的原有形式略加变化而成,没有过多的夸张和装饰,适宜于庄重严肃的标语及标牌、书签等。

音乐会 欢渡国庆
保护环境 造福人类