

美术·设计专业学校教学丛书

选修

第三册 黑白画·卡通
电脑美术设计

四川美术学院附属中等美术学校 四川省教育科学研究所 联合编写

美术·设计专业学校教学

选

修

第 三 册

黑 白 画
卡 通
电脑美术设计

王嘉陵
刘明明 编著
余 强

图书在版编目 (CIP) 数据

选修/王嘉陵、刘明明、余强编著
—北京: 大众文艺出版社, 1999.12
(美术·设计专业学校教学丛书)
ISBN 7-80094-498-0

I. 选…

II. ①王…②刘…③余…

III. 美术理论—专业学校—教学参考资料

IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字 (99) 第02333号

主 编	王嘉陵
编 委	吴唯理 黄冠新
	张 争 张世雄
	汪懋哲
责任编辑	隋 军
特约编辑	钱 竹 何建培
封面设计	黄冠新
策 划	李 毅

美术·设计专业学校教学丛书·《选修》

大众文艺出版社出版发行
(北京朝阳区潘家园东里21号)
邮编: 100021
都江堰九欣彩印厂印刷
新华书店经销
开本: 889毫米×1194毫米 1/16 印张: 4.5
印数: 1-6000册
1999年12月第一版 1999年12月第一次印刷

ISBN 7-80094-498-0/J·58

定价: 29.00元

编写说明

此套教学丛书根据现代美术教育的现状，结合国内美术教育的实际情况，以及大中专业学校美术教学的特点进行编写。在编著结构、文字及图片的选用上都注重了实用性、可视性、有效性和教学性，是一套适用于大中专、师范、电大、职大及自学等切实有效的教学丛书。

书中列有每学年的教纲，教师可根据本专业的需要扩充或压缩课程的内容和比例，保持一定的弹性。

此套教学丛书由四川美术学院附属中等美术学校组织教授及有关专家集体编写。

目 录

黑白画

第一章 概述	1
第二章 黑白画的形式与制作	4
第一节 黑白画的形式语言	4
第二节 如何制作黑白画	7
第三节 黑白画赏析	10
黑白画课教学大纲	14

卡通画

第一章 概述	15
第二章 卡通基础	18
第一节 工具材料	18
第二节 漫画素描	20
第三章 卡通造型	23
第一节 造型方式	23
第二节 造型方法	25
第四章 设计运用	30
第一节 卡通连环画	30
第二节 卡通影视片	34
卡通课教学大纲	38

电脑美术设计

第一章 概述	39
第二章 电脑美术设计基础知识	42
第一节 电脑美术设计的工作环境	42
第二节 数字图象的基本概念	43
第三节 与电脑相关的色彩知识	46
第三章 Corel Draw多功能矢量绘图及绘画软件	47
第一节 Corel draw系统概述	47
第二节 创作技巧实例分析	49
第四章 photo shop全能图象设计及制作软件	52
第一节 Photo shop5.0图象设计及制作工具	52
第二节 Photo shop5.0的主要功能及特点	53
第三节 创作实例与技巧	55
第五章 Auto CAD计算机辅助设计	59
第一节 Auto CAD绘图系统概述	59
第二节 Auto CAD绘图的主要功能	60
第三节 Auto CAD与三维建模	61
第六章 三维图形软件3D Studio	63
第一节 3D Studio软件系统	63
第二节 创作实例与欣赏	65
第三节 绘图软件的综合应用与创作实例	66
电脑美术课教学大纲	70

第一章 概述

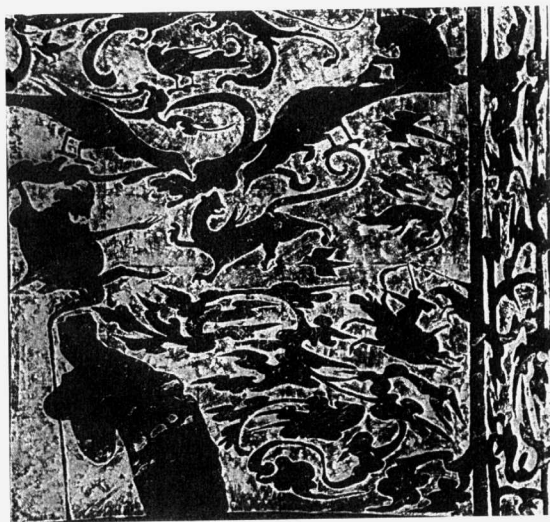

黑白画不是一个画种，只是一种绘画形式。由于形式规定工具只能采用黑白两个极端不能使用中间色，只能回答“是与非”，也称“非白即黑”。在如此简单的极限手法中表现无限丰富的形象思维语言，可以想象是多么困难，也正是因为这种极限的挑战使黑白画具有了独特的表现力，这种概括手法使黑白画形成了形式感最强的表现手法之一。所以也称为黑白画艺术，这个艺术的含义即处理、即表现。

用最极限的手法表现无限的世界，非用概括产生联想不可，这个联想就是形象的联想，在十分有限的形象语言中联想到无限的形象，形象联想的导引，面的边缘，边缘的象征语言，语言的夸张，提示功能……所以如果说电影是写实的油画，那么戏剧就是表现的黑白画。学习黑白画就是学习这种概括、夸张而产生丰富形象语言联想的表现手法。

黑白画除表现形象外，更为主要的是黑白构成本身就有十分强的抽象构成美，形象是媒介，精神是实质，黑白画所形成的构成上的美感也是黑白画最重要的灵魂。

一般以为黑白画仅为版画或仅为木刻，这种观念是片面的，前面已论定黑白画只是一种表现形式，虽然版画多有采用，但不仅版画一种，国画、油画、插图都有使用或运用部分形式语言。设计类使用也很多，也有专门用于图案的黑白画，就连雕刻类的阴阳平面刻，如果拓印出来也属黑白画的性质，甚至中国的书法艺术也是黑白艺术的一种体现。

在这里我们单独把它当一门课程，专门学习和运用这种独特的表现方式将会在我们无论从事何种专业都将有很大的益处和拓展表现力。所以无论是学习绘画类或设计类，黑白画的练习都应该作为一项专门的课程来进行。

由于时代的进步、科技的发展，我们表达有形世界的手法越来越多样、越自如。特别是色彩的绚丽多彩，对人的视觉感动更强更全面。而与人类文明同时诞生的黑白表现手法就显得过于简炼，但恰巧简炼又成为黑白画独特魅力的基本要素。“非白即黑，非黑即白”没有中间层次色，有些黑白画为了中间层次采用不规整的边缘和看似偶然的“飞白、飞黑”来表达中间层次的需要。简练，简——要求工具的简单，练——由于工具简单，又要表达形象，非反复淘练不可。简练产生单纯、鲜明、强调，而又比喻、虚拟、宽阔的独特的艺术语言。黑白画开始由于工具的不得已而为之到后来的特殊艺术语言的追求，说明了黑白画的生命力和重要性。

黑白画的层次表现受局限，形象的区分就是黑与白的界线，这个时候就必须打破素描的明暗约束，如果仅从物体的明暗来作为黑白的依据，想制作出一幅黑白画可以说是残缺不全，令人费解的，在这个时候黑、白仅是形象与形象之间的区分，而不是光线的界线，一般来说黑白画中是“无光”但“有界”。如黑白的需要，天空也可以是黑色，但并不意味着就一定是黑夜，地是白色的，也不是说土地不是黑色的。一切都是以形象为据，而不是色彩和体积。从黑白画的形式看，空间、体积只是一个比喻而不是表现，就像台阶的两个面，黑与白、白与黑！

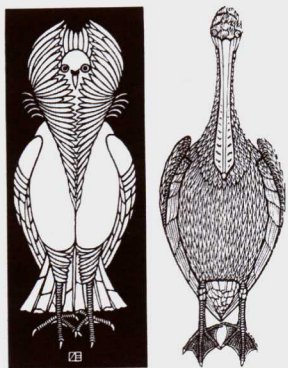

再说黑白画的灵魂——构成美，构成是一种抽象的概念，在构思一幅画时必须考虑形象以外的构成美。从构成的法则上讲黑、白不能均等，首先面积不能均等，线条不能均等，点块不能均等。就连线条运行方向都不能一样，严格地讲，除非特殊需要画面上不能有两块同样的黑白出现。也与构成法则要求一样，画面要有构成中心，要有运动的方向、运动的节奏。在变化中统一、在协调中对比，求得了具有构成美的画面，然后结合进形象就是一张完整的黑白画了。所以当你选定一张用于制作的稿子后，先作一张构成计划的小样，立即就可以看出你的构思的成败与否。

通过黑白画的学习训练可以开拓形象练习的新观念，最重要的是明白了一些构成美的法则。

第二章 黑白画的形式与制作

第一节·黑白画的形式语言

黑白画虽然是一种绘画形式，但它的形式语言也有其不同的画种依附性，虽然不一定在工艺上照做，但在语言特征上进行描摹，使其画面具有“作品感”，现较为普通的有以下几种黑白画形式语言。

1. 木刻形式 前面已提到由于木刻是用在平面的木板上刻出凹凸不同的线与面。通过拓印正好与木板相反的黑白效果。所以木刻可以说是运用最多的黑白画，也由于木刻的久远的艺术传统，而深深地影响到黑白画的形式语言，以至于一想到黑白画就认为是木刻。木刻艺术经过古今中外的艺术家长年的探索，已使木刻这一最为简练的表现手法演发出无限的艺术语言。我们在学习黑白画时，不得不大量地研究黑白木刻的形式语言，从中吸取丰富的经验。

木刻制作是用刀不用笔，所以刀的刻痕就是木刻的笔触，这种刀意也是其他画种所不能取代的特殊魅力。我们在制作木刻效果的黑白画时就对木刻刀笔触和木板拓印的效果进行研究、描摹。

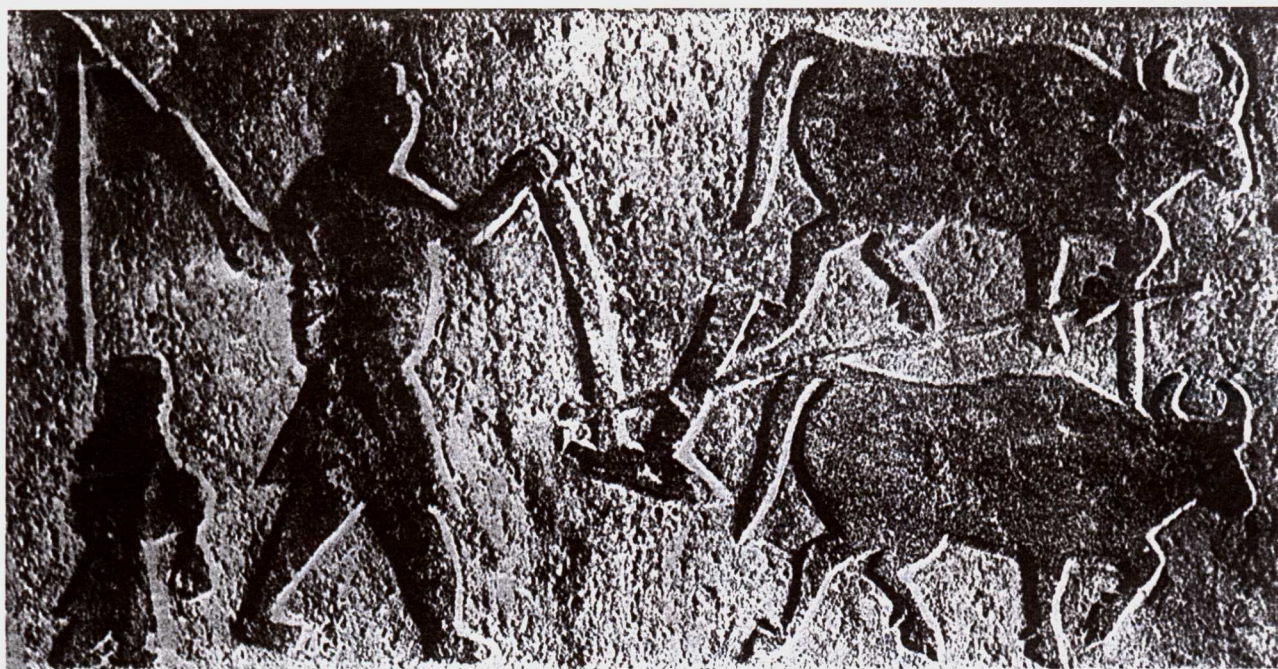
2. 国画白描 在国画中的白描最具黑白画的性质，因为它的工具也限定白纸，焦墨不能有中间层次。白描的形式语言也很特殊，全部采用线条，较之其它手法黑白画，表现形式最为极端简练，要想达到完美的形式，唯一可遁的就是线条的疏密，靠线的疏密来形成黑白面积上的变化，主次、层次上的变化。可以说白描是在线的运用上的独到是它的最具特色的形式语言。同时在其它画种上也大量用线来达到画面的需要。

3. 民间剪纸 中国的民间剪纸也是一门流行于民间的，很有特色的一种艺术形式。剪纸由于工具的特征强调了形的夸张与概括，也由于不能间断的要求使剪纸具备了独一无二的表现形式，极富装饰性和趣味性。

4.石刻 石刻也是十分久远的一门艺术形式，也由于石头的凿刻更为困难，形象表现就更加概括，黑白层次也更加简单。所举的范围实际上是用于插图，但插图采用了石刻效果。

中国古代石刻

石刻效果的插图作品

5.综合类 大多数黑白画都以木刻形式语言为基础，但由于中间层次和形象的深入的困难，大量采用点、线、面的结合来弥补上述的不足，特别是与面结合起来的线，造成了大量的中间层次与形象的丰富性。

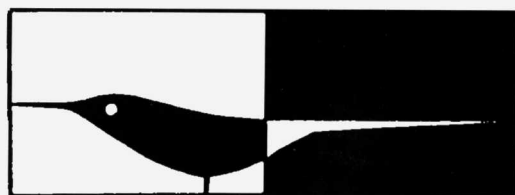
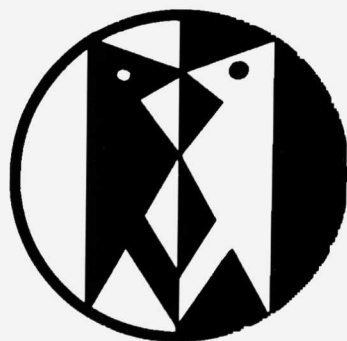

第二节 · 如何制作黑白画

如要真正能够理解和掌握黑白画的原理和艺术特点，非真正地完成一个阶段的黑白画的制作课程不可，不然仅靠临摹或简单地画一下是永远掌握不到黑白画的原理的。

因为在我们的眼里的现实世界和所接触的无论是国画、油画等大量艺术作品都是全色的层次丰富的，如何以这种照片或素描眼光走入极其比喻、概括的黑白画领域，这个过程就不那么容易了，非进行训练不可。

下面安排的课程是从素描写生开始，从色调丰富、形象完整的素描作业中逐渐演变，提炼成黑白画的过程：

步骤一、素描写生

首先选定一个有画意的地方写生，面对现实的景物，现场写生到素描本身就是一个创作的过程。在画素描时不要想黑白画，也不要有意在黑白上进行组织，只要尽力画出完整的素描写生就行了。

步骤二、计划构图

当拿到素描写生之后回到教室坐下来开始计划如何组织黑白构成，这就必须在最后作业之间有一个中间过程，这个过程就是计划构图，也不是草图。在构图里仅全力考虑黑白的构成关系，不用管形象，因为你手上已有了一张形象丰富的素描写生，在草图中要考虑的是整个画面的黑白比例。在整幅画中黑与白比例是多少，按构成法则黑白面积不能均等，黑白比例的差距表现了黑白意识的程度，如黑色比例超过90%，或白色比例超过90%，那黑暗与光明，沉重与轻松的感受是截然不同的。一般正常的比例在70%与80%之间。此张范画的黑白比例就在这个范围。

步骤三、完成作业

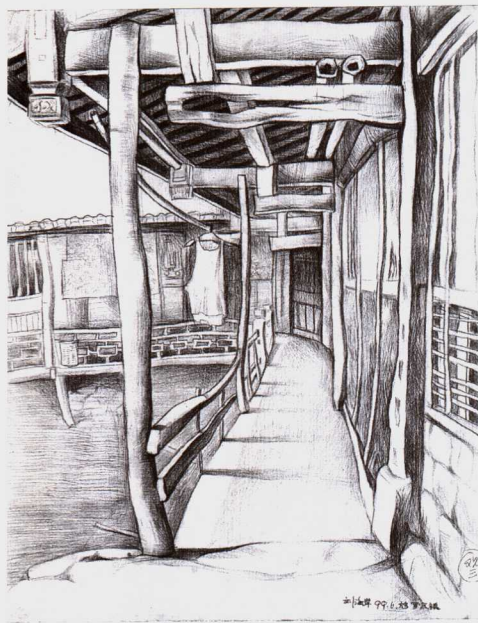
当计划构图基础认可之后就可以制作黑白画作业了。作业制作是十分严谨的事，每一个方面都要充分思考和准备，包括用什么色和笔。

先用铅笔仔细地慢慢画出黑白的范围，线条也必须每根不能少，在没全部画到位时不能上黑色，在上铅笔时可以适度调整，不能完全照构图，实际上铅笔线又是一次创作与确认的过程。

待铅笔勾好之后就可以上黑色了，上色过程更要仔细慢慢上，每一笔、每一块就要经过比较、经过思考，因为这又是一次更改的过程，黑色上去后发生的变化是以前不能完全计划和预想的，有些局部的不妥不要急于改过，可以通过相应的变化使其适当。黑色要上得平整、均匀，不能有色差，如对某些局部仍不满意，等黑色干定后可以用白色将其覆盖，多次反复，直到满意为止。

第三节·黑白画赏析

素描写生

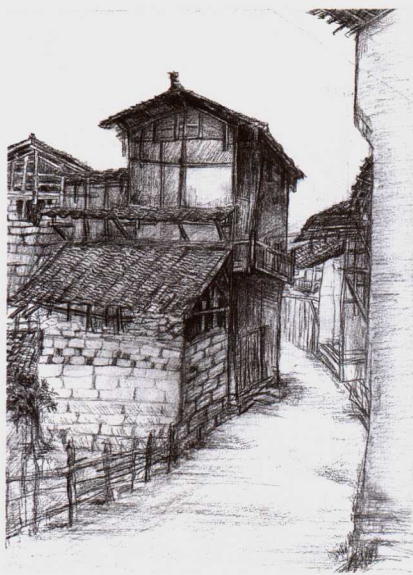

计划构图

完成作业

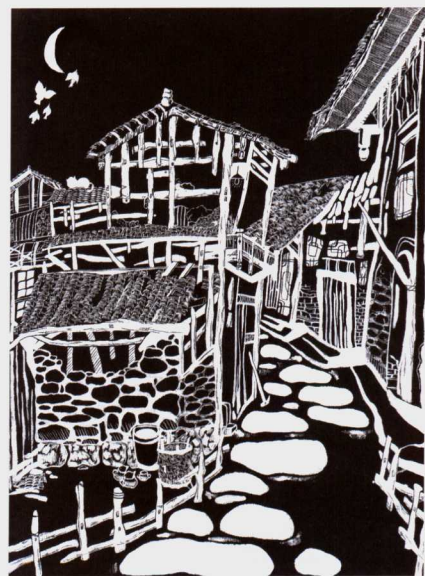
这几幅画的过程说明了如何从写生到制作出一幅黑白画作品的“提炼”经过。素描写生已经带有黑白画的目的写生，计划稿进行了黑白的计划、提炼、创意的跃进。完成稿时对画面的敲刻意制作使其成为有表现力的艺术作品。从开始的写生直到最后的作品可以比较出如何从全色到黑白的艺术魂力了。

素描写生

计划构图

完成作业

这几张作业也表现了从写生素材到最后作品的对比过程。

特别是房梁建筑这一张，从写生上看描绘了一座古建筑木结构的交错互连场面，但经过黑白构成的概括，使其具有了更具抽象美的黑白画。

