

黑白装饰画

HEIBAIZHUANGSHIHUA

杨钢 主编

牛玖荣 编著

艺术设计经典丛书·基础类

郑州大学出版社

艺术设计经典丛书·基础类

黑白装饰画

HEIBAI ZHUANGSHI HUA

杨 钢 主编

牛玖荣 编著

郑州大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

黑白装饰画 / 牛玖荣编著. — 郑州: 郑州大学出版社, 2004. 1

(艺术设计经典丛书·基础类 / 杨钢主编)

ISBN 7-81048-859-7

I. 黑… II. 牛… III. 装饰美术—黑白画—技法(美术)—高等学校—教材 IV. J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第123772号

郑州大学出版社出版发行

(郑州市大学路40号 邮政编码:450052)

出版人:谷振清 发行部电话:0371-6966070

全国新华书店经销

河南省瑞光印务股份有限公司印制

开本:889×1194 1/16

总印张:51.75

总字数:1193

版次:2004年1月第1版 印次:2004年1月第1次印刷

书号:ISBN 7-81048-859-7/G·98

本册定价:49.80元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

李岚清说过：“艺术教育不是技术教育，不是抚琴唱歌，是人的素质教育。”为了响应国家教育部2002年5月出台的《全国学校艺术教育发展规划》，2003~2005年全国所有高校艺术课教学将全部使用改革后试编的新课程标准和教材。因此，实事求是，因地制宜，整合社会团体和艺术家优势，鼓励艺术团体、教学单位或个人编写出突出各自优势和特色的精品素质美育教材或美术、设计专业教材，当是适逢其时之事。

本套丛书正是根据传统美术与设计教学课程实际，专门针对艺术类院校美术相关专业编制的教材，侧重素质美育教学的内容改革、技艺传授的新思维与方法论、动手实践解决问题能力的提高，旨在打破过去传统教育中长期沿袭的单一专业教育模式只是单纯的艺术知识传授的局面，培养学生的文化修养和艺术鉴赏能力，拓宽学生的知识面；提高大学生处理和解决实际问题的整体素质和实践技能，拓宽和开发新型思维，以增强创新意识，与时俱进。

该丛书涵盖设计、绘画、书法、摄影、艺术理论等学科，作为编写新型艺术课标准教程的一种探索与尝试，图文互动，具有一定的学术价值与实用价值。然囿于时间仓促、水平所限，不当之处在所难免，敬希同道不吝赐正。

总策划：尤汪洋 张怀强

2004年元月

黑白装饰画是艺术设计专业必修的基础课程。它是最早的艺术形式之一,它与人类朝夕相处,以它那审美的特质,激励着人类爱美的欲望和对审美的要求,成为人类文化的一个重要组成部分。在人类生活中,装饰画到处可见,它以不同的特点、形式、材料改变着人类生活习惯和审美心理。它对我们了解各种文化形态与艺术设计的相互关系起着重要的作用。

黑白装饰画具有极强的装饰性,它题材广泛,表现力丰富,可运用各种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,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。并以它那简洁、明快、朴素、强烈而优美的特点,在视觉设计领域中独具风貌。

全书共16章,从黑白装饰画的概念、分类、特征、我国传统及不同风格的装饰画入手,从装饰画的构图、形式、题材、造型、表现手法、黑白装饰画与设计、图形创意及科技发展对黑白装饰画的影响等方面,深入浅出、图文并茂地进行了较详细的讲述,易于读者理解书中所叙述的艺术理论同具体装饰画的关系,从而使艺术理论得到有力的补充。

为使艺术设计专业的学生或艺术设计工作者具有综合设计的深厚基础,系统学习掌握这一学科知识,培养其较高的审美能力和实践表达能力的同时,培养其创造性思维及独立创作的能力是十分必要。因此,我们编写了《黑白装饰画》一书。

本书注重基本理论和艺术实践的相互结合,既可作为大中专院校的教材,又可作为美术高考生的考前辅导资料,同时还可供专业设计人员参考。读者在参考借鉴的过程中,要对作品的创作思路、过程、手法以及学习要点等进行分析、思考,在思考中提高。本书如能成为读者的良师益友,使读者在欣赏与学习中得以提高创作水平,是编者的最终目的。

另外,在编写过程中,由于时间仓促和篇幅所限,对问题的叙述可能有不完善之处,请各位专家、同行给予赐教。

2004年元月16日

第一章 黑白装饰画的概念

第一节 黑白装饰画的概念.....	2
第二节 黑白装饰画的特点及范畴.....	3
第三节 黑白装饰画造型要素.....	3

第二章 黑白装饰画的分类

第一节 按形态分类.....	8
第二节 按从属性分类.....	9
第三节 按用途分类.....	10
第四节 按实际应用分类.....	10
第五节 按空间分类.....	10
第六节 按题材分类.....	10
第七节 按组织形式分类.....	12
第八节 不同装饰风格的黑白装饰画.....	13

第三章 黑白装饰画的特征及工艺

第一节 黑白装饰画的艺术特征.....	17
第二节 黑白装饰画与工艺.....	21

第四章 中国传统的及不同风格的装饰画

第一节 中国传统风格的装饰画.....	25
第二节 民间装饰画的风格.....	30

第五章 黑白装饰画的构图

第一节 透视构图.....	35
第二节 形与形的适应式构图.....	37
第三节 形象重复构图.....	38
第四节 构图的层次.....	39
第五节 打破时空的构图.....	40

第六章 黑白装饰画的素材

第一节 装饰画的写生目的和要求.....	42
第二节 收集素材的方法.....	44

第七章 黑白装饰画的形式规律与法则

第一节 变化与统一.....	49
第二节 对称与平衡.....	50
第三节 对比与调和.....	53
第四节 节奏与韵律.....	54
第五节 比例与对照.....	55

第八章 黑白装饰画的造型

- 58.....第一节 写实造型
59.....第二节 归纳与夸张造型
60.....第三节 添加、删减与求全造型
62.....第四节 组合式造型
65.....第五节 形与形的适合造型

第九章 黑白装饰画的表现

- 69.....第一节 点的表现手法
70.....第二节 线的表现手法
72.....第三节 面的表现手法
72.....第四节 点、线、面的综合表现
74.....第五节 仿真表现手法
75.....第六节 其他的表现手法

第十章 植物黑白装饰画

- 78.....第一节 花卉植物的特征
80.....第二节 植物装饰画的造型

第十一章 动物黑白装饰画

- 85.....第一节 动物的特征
86.....第二节 动物的装饰造型

第十二章 人物黑白装饰画

- 93.....第一节 人物造型的特点
94.....第二节 人物造型的方法

第十三章 风景及其他黑白装饰画

- 103.....第一节 风景黑白装饰画
107.....第二节 其他题材的黑白装饰画

第十四章 黑白装饰画与设计

- 110.....第一节 黑白装饰画与器物设计
110.....第二节 黑白装饰画与建筑环境设计
111.....第三节 黑白装饰画与视觉传达设计
116.....第四节 黑白装饰画与纺织品设计

第十五章 黑白装饰画的图形创意

- 119.....第一节 图形创意的含义
120.....第二节 图形创意的手法

第十六章 科技发展对黑白装饰画的影响

- 125.....第一节 科技发展对装饰艺术的要求
125.....第二节 科技发展与装饰艺术

第一章 黑白装饰画的概念

第一节 黑白装饰画的概念

第二节 黑白装饰画特点及范畴

第三节 黑白装饰画造型要素

第一章

黑白装饰画的概念

大千世界，气象万千，日月交替，阴阳转换，世间万物无不对立统一于黑白二色之中。黑与白是辩证的，它标志着色彩的两个极端，容纳了万千变化。黑白装饰画中没有黑，白就不那么白，黑就不那么黑。黑中显白，白中见黑，互相交错，构成既协调又有节奏美感的形式。从色彩的角度来讲，互补色的颜料混合产生黑色，互补色的光混合产生白色，从非色彩的角度来讲，它们体现了一种独立的重要作用。黑白具有一定的包容性，稳定性，并是赋予理性的两种颜色。从大自然缤纷的色彩到无彩的黑白，无不体现出人类认识世界的一种超越。明度与色彩在人类视觉上是很难划分的，正如世界上没有不含色彩的明暗，也没有不含明暗的色彩。但是，我们知道色彩是可以单纯用明度来表现，就像黑白照片、黑白影视图像一样，色彩照片可以转化为黑白照片，而黑白照片却不能完全还原成色彩照片，因为色彩是千变万化的。因此，我们把黑白装饰画看做“无彩缤纷”的视觉形象，黑色与白色在色彩学中属无彩色系，但是，按照色彩学的研究，它们又是有彩色系色彩在明度上的相应表现。因此，有一定色彩修养和色彩经验的人，会在无彩中看到缤纷。

第一节 黑白装饰画的概念

一、黑白装饰画的概念

装饰画，英文是decorative painting，按中文理解将自然物象加以无规则的加工变形后用于装饰的画。装饰画不是一个画种，只是造型艺术的一种风格类型。

黑白装饰画从广义上讲，凡是只用黑色一种颜色（单色）作画，画面只呈现黑白（单色）效果的绘画形式，称之为黑白画。当画面同时具有装饰性的构图、形象、表现形式时，具有装饰功能和装饰风格的黑白画，称之为黑白装饰画。它是以点、线、面、体造型要素，用黑白色来表现艺术家思维、观念的一种装饰手法。通过概括、提炼、归纳和抽象，人们将自然界丰富多变的色彩，最大限度地简化为黑与白两大元素，使它具有简洁、纯朴且充满活力的美，并产生一种独特的魅力。黑与白在气质上是与哲学相契合的。与色彩相比较而言，黑与白组成的艺术作品丝毫不逊色于运用色彩构成创作的艺术作品。它吸收了版画艺术的风格及图案的格律节奏、平面构成的骨骼结构等装饰造型要素，将有形与无形相互补充，把自然与装饰融会贯通在一起。

二、黑白装饰画与色彩装饰画的区别

黑白装饰画不像色彩装饰画那样依靠绚丽的色彩变化效果去打动人们的心弦，也无法借助色彩来弥补装饰画自身的不足。它必须用黑白构成实实在在的装

饰形象,以新颖的构思、构图等艺术形式的美感去感染观者。因此,要求装饰画设计者掌握装饰画创作的一般规律和熟练的艺术表现技巧,把有色世界概括为黑与白的世界,这除了要用科学的方法分析外,还要遗貌取神。舍去自然对象的表面细节,捕捉自然对象内在的、生动的美的本质,把写生变为写意,使装饰创作的形象达到形神兼备,当然,这还需要装饰画的创作者具有敏锐的观察力和丰富的想像力,只有这样,才能得心应手。

第二节 黑白装饰画的特点及范畴

一、黑白装饰画的特点

黑白两色互为对比,处于色彩的两极。由黑白所构成的装饰画面,最易产生明快、对比的效果。因此,黑白装饰画具有简洁、明快、朴素、强烈而又优美的艺术特点,在视觉艺术领域中独具风貌。黑白装饰画由于制作方便、工具简单、效果明显又具有广泛的实用价值及审美价值,因而得到观者的青睐。

二、黑白装饰画的范畴

黑白装饰画具有特定的装饰性和实用性,是与工艺制作相结合、相统一的一种艺术形式。装饰画有多层含义,广义指属于环境与器物装饰方面的绘画。狭义指装饰壁挂、壁画、商业美术中的广告画等。装饰画偏重于表现形式的装饰性,和一般写实的绘画不同,可以独立存在。因此可采用各种不同手法、材料进行表现。如单色剪纸具有极强的黑白装饰画的特点,所有剪纸都具有装饰风格,可以说剪纸就是黑白装饰画,但是,通常称为剪纸。单色木刻是一种黑白画,而且,大多数黑白木刻都具有其装饰风格,但在画种上仍隶属版画。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。

黑白装饰画是一个广泛的概念。它既可以独立欣赏,又可以广泛地运用于多种领域。从装饰的应用范围上讲,装饰画是实用性的艺术设计种类。它是一种无所不在的艺术形式,黑白装饰画,广泛应用于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、室内纺织品设计、壁画设计、室内陈设物设计、绘画、雕塑、建筑等方面。在信息传播中的广告、包装、标志、插图、样本和各种用品也都包含着装饰的因素,均属于装饰画的范畴。

第三节 黑白装饰画造型要素

一、构成要素

黑白装饰画,无论用何种表现技法,进行造型设计,都是通过点、线、面、体的组合去刻画具有生命活力的自然形象,从平面中唤出物象的形态,以简朴的画面、完美的结构、丰富的变化来表现自己的情感、思想和智慧。

1. 要素之一——点

利用点的大小、疏密、轻重、聚散,表现黑、白、灰的色阶。表现画面的空间,可层次分明,可含蓄耐看(图1-1、图1-2)。

图 1-3 线

图 1-4 粗细不同的线

2. 要素之二——线

利用线的刚柔、缓急、粗细、曲直,表现出形体的结构,其表现形态千变万化,神韵万般,优美生动,粗犷豪放,是东方造型艺术之魂。画面高度概括,省略枝节,化繁为简,是画面的“基石”与力量所在(图1-3、图1-4)。

3. 要素之三——面

利用面的大小、形状、虚实、位置表现出对比强烈的明暗,可安定平稳,可气势磅礴。

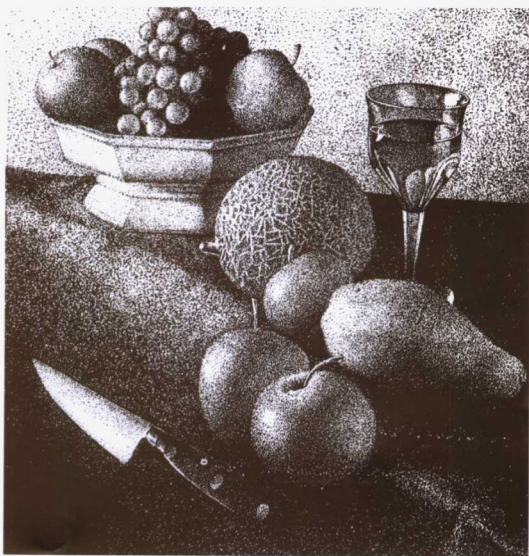

图 1-1 点

图 1-2 点

图 1-5 线、面

图 1-6 点、线、面

当然,更多的是将2种或3种要素结合起来使用,不同性格的点、线、面,通过设计者的精心安排,可以创造出不同风格的装饰画来。有的偏于写实,有的侧重抽象,有的可精描细绘,有的可徒手勾勒,有的以线条流畅著称,有的以结构精巧取胜,表现风格丰富多彩(图1-5、图1-6、图1-7)。

图 1-7 点、线、面

二、黑与白

在黑白装饰画中,黑与白同等重要,一般以黑为图,白为底,而人们常常会忽略白色,把白(空白即空间)作为塑造实体的剩余物。其实不然,白在画面中起着重要的作用。因为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,实体的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的相互矛盾又相互依存而不可分割的经典设计(图1-8)。图1-9是一幅外国黑与白(图与底)巧妙结合的装饰画。再如中国山水画中的空白充分表现出大自然气势磅礴、雄伟壮观的景象。

黑白装饰画中虚实相生,是黑白结合的视觉效果。但这种结合对色彩斑斓的自然形态,要进行高度的概括、提炼、归纳、取舍,要注重其动势及其形象的审美效果,从而体现出其单纯的艺术风格。它可以运用各种工具和材料进行艺术创作。通过巧妙的构思,自由的构图,不同的表现手法,以及平面化、秩序化的处理,最终达到既实用又能使观者赏心悦目的装饰效果。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,在大面积的黑影中做有限的装饰,使装饰艺术的奥妙在其中得到淋漓尽致的发挥(图1-10)。

黑白装饰画具有很强的装饰性和实用性,它的表现空间很大,表现力极为丰富,题材广泛。它是作者根据自身艺术修养,对自然观察、理解、探索的结果,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,如同音乐优美的旋律、节奏、和声、配器等,给人听觉上带来享受一样,会令人激动不已。

图 1-8 黑与白

图 1-9 黑与白

图 1-10 风景剪纸

第二章 黑白装饰画的分类

第一节 按形态分类

第二节 按从属性分类

第三节 按用途分类

第四节 按实际应用分类

第五节 按空间分类

第六节 按题材分类

第七节 按组织形式分类

第八节 不同装饰风格的黑白装饰画

第二章

黑白装饰画的分类

黑白装饰画的广泛应用性,使其在不同领域,呈现出独特的装饰形式和艺术风格。明确划分黑白装饰画的种类,有利于揭示不同类型黑白装饰画之间的特点和规律;深刻认识黑白装饰画上的差异性,便于对黑白装饰画进行分门别类的研究。探讨黑白装饰画的分类是为了研究黑白装饰画在不同应用领域中的特性。

黑白装饰画的范围非常广泛,构成了黑白装饰画艺术种类的多样化。由于装饰的目的、装饰的对象、装饰环境和装饰条件的不同,黑白装饰画的种类多种多样,相互间有着很大的差异性。如:器物装饰方面的绘画;环境装饰方面的绘画;壁画、广告画、室内纺织品设计、壁画设计、室内陈设物设计;信息传播中的广告、包装、标志、插图、样本和各种用品也都包含着装饰的因素,运用工艺材料和手段制作而成的绘画和运用一般绘画的材料和工具绘制而成的装饰画。在分类方面不可能从一个角度进行全面概括,因此从不同的角度出发会产生不同的分类方法。黑白装饰画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。在这里需要指出的是,各种类型往往是互相交融的。黑白装饰画有以下几种分类方式。

第一节 按形态分类

黑白装饰画按形态可分为:运用工艺材料和手段制作而成的黑白装饰画和运用一般绘画的材料、工具绘制而成的黑白装饰画。

一、不同材料、工艺制作出的装饰画

运用工艺材料和手段制作而成的黑白装饰画,应服从制作工艺、材料、工具的要求。如在室内环境中的木雕、铁艺、壁挂、纺织品等,如图2-1的黑色铁制床头,采用金属材料,特殊的工艺(采用弯曲、焊接等)制作而成,铁艺与室内纺织品的白色,构成黑白对比,相互衬托的装饰效果,舍弃一方,另一方则黯然失色。

二、绘制而成的装饰画

运用一般绘画的材料和工具绘制而成的黑白装饰画,不受工艺制作的限制,作者可依据装饰的目的进行创作,它偏重于表现、写意,强调主观感受,赋予浪漫主义色彩,多表现为主观时空。

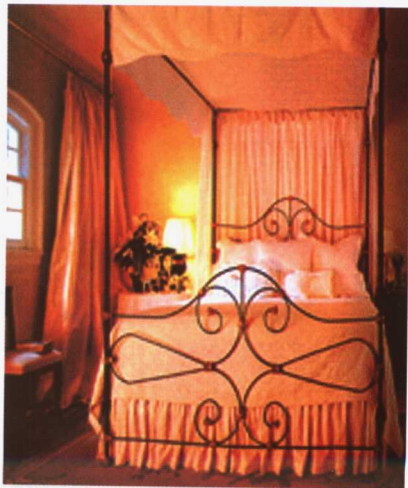

图2-1 铁艺

第二节 按从属性分类

黑白装饰画按其从属性可分为从属于工艺制作的装饰画和从属于环境的装饰画。

一、从属于工艺制作的装饰画

1. 从属于器物的装饰画

从属于器物的装饰画,指在器物上出现的纹样和画面,这些纹样和画面首先是为了装饰器物而绘制的,具有一定的装饰功能及装饰风格。它是器物的有机组成部分,在构图和造型时,首先要考虑器物的形,装饰图形要与器物保持统一。如彩陶、青铜器、玉器、漆器、瓷器、木器等所有器物依据器物的造型进行装饰设计。器物装饰画依附于器物表面,无论器物是方是圆,就装饰画本身来说,仍属于平面装饰的范畴。器物装饰画有绘制的、有刻制的、有浮雕状的、有镂空状等,也有各种技法并用的。不仅要考虑构图和形状的统一,而且必须服从工艺制作的要求。

2. 从属于工艺制作的装饰绘画

从属于工艺制作的装饰绘画,是指用一定的材料,通过特殊工艺制作而成的装饰画,如印、染、织、镶嵌、木版印刷等形式的画面,其构图、造型、黑白处理都应服从制作工具材料的制约,在制约范围中,取得自由和各自的装饰特点。

二、从属于环境的装饰画

从属于环境的装饰画(如壁画、壁挂、壁纸、地毯、室内纺织品、室内铺设物、陈设品等),是环境的有机组成部分。在设计构图时,首先要考虑环境的装饰需要,并与其保持统一,弥补其不足,为其增辉。

黑白装饰画的造型设计要服从环境,根据环境的功能和审美需要,设计与环境协调一致,提高其审美价值,使造型设计成为环境装饰的有机组成部分。造型的大与小、繁与简、刚与柔、动与静等都要从实际出发,服从环境装饰的要求(图2-2)。

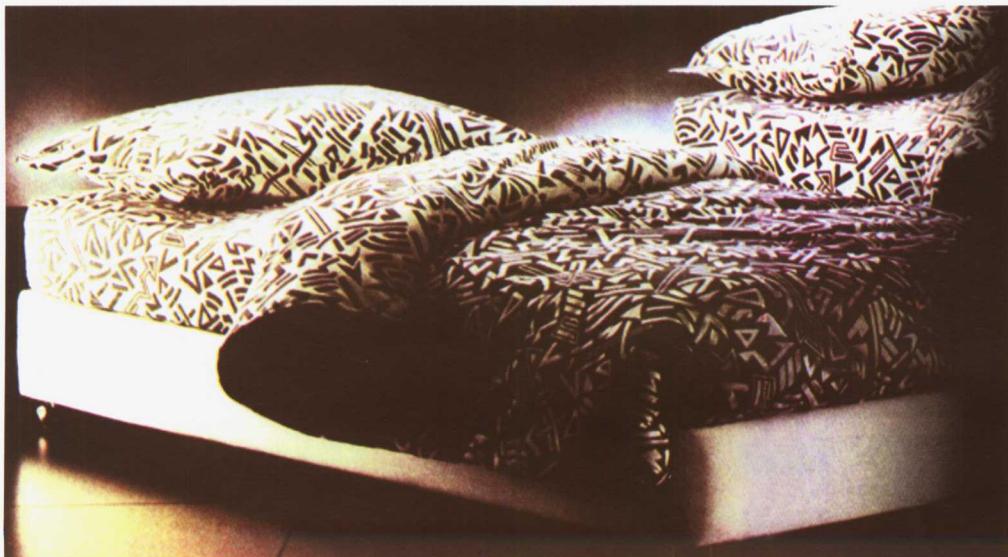

图 2-2
室内纺织品

第三节 按用途分类

黑白装饰画按用途可分为日用品的黑白装饰画和陈设装饰品黑白装饰画。

一、日用品黑白装饰画

日用品黑白装饰画是指我们日常生活中所接触到的物品装饰,它起着美化物品的作用。如染织黑白装饰画、陶瓷黑白装饰画、服饰黑白装饰画、文具等。

二、陈设装饰品黑白装饰画

陈设装饰品黑白装饰画是指陈设装饰品上的装饰,主要起着点缀、美化环境的作用,如装饰壁挂、书籍装帧、陶瓷小饰品、屏风装饰、金属工艺品、木制浮雕壁饰品等(图2-3)。

第四节 按实际应用分类

黑白装饰画按实际应用可分为基础黑白装饰画和专业黑白装饰画。

一、黑白基础装饰画

黑白基础装饰画不是针对某种工艺制作、实用功能的要求进行设计的,而是为了学习和掌握装饰造型、构图的基本规律而绘制的黑白装饰画,以求为今后的装饰设计打基础。

二、专业黑白装饰画

专业黑白装饰画是指针对各专业的需要进行的装饰设计。不论是日用品还是装饰品,在设计时既要符合完整的审美要求,又要符合实用功能和工艺制作要求。

图2-3 编织壁挂

第五节 按空间分类

黑白装饰画按空间可分为平面黑白装饰画和立体黑白装饰画。

一、平面黑白装饰画

平面黑白装饰画是指在二维空间进行黑白装饰画的基础练习和应用,于平面设计中有意图的表现,如染织装饰、书籍装帧、广告招贴等(图2-4)。

二、立体黑白装饰画

立体黑白装饰画是相对平面装饰画而言的三维黑白装饰设计。如用于建筑、家具、陶瓷品、金属制品、木雕等方面的装饰设计。

图2-4 招贴设计

第六节 按题材分类

黑白装饰画,按题材可分为植物黑白装饰画、动物黑白装饰画、人物黑白装饰画、风景黑白装饰画和其他黑白装饰画。