

REN TI SHI ZHUANG DONG WU ZHUANG SHI

人体·时装·动物装饰

张建辛 郑军 绘编

张建辛 郑军 绘编

人体

时装

动物

装饰

黑龙江美术出版社

REN TI SHI ZHUANG DONG WU ZHUANG SHI

(黑)新登字第8号

人体·时装·动物装饰

张建华 郑军 编著

黑龙江美术出版社出版发行

(哈尔滨市南岗区黄河路1号 邮编 150008)

新华书店经销 黑龙江新华印刷厂印刷

1996年1月第1版 1996年1月第1次印刷

开本 787×1092 1/12 字数:10千

印数:1—5,000

ISBN 7-5318-0324-0/J·325 定价:22.80元

黑白相形 · 虚实相生

——黑白装饰画研习札记

黑白装饰画吸收了版画艺术的风格及图案的格律节奏、平面构成的骨格形式结构等装饰造型要素,将有形与无形相互补充,并把自然与装饰融贯在一起的黑白画种之一。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,我们就可以叫做黑白画。单色木刻,单色剪纸,焦墨、水墨、素描等虽在不同程度上都具有黑白画的特点,但不属于黑白画的范畴。

一、黑白意识

黑白意识属于审美意识的范畴,是指仅用黑白两色反映自然,认识自然的一种方式。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,也是作者被自然物象的外貌内质所吸引而产生的联想或思考。黑白是表现自然的媒介,意识是对自然中黑白的分析、认识和判断。所谓黑白意识,也是一种创作意识,它的形成是无规律的规律,是作者根据其艺术修养,对自然观察、理解、探索的结果。

通常,在工艺美术学院、美术学院,把黑白画的训练作为基础训练的一个重要部分,培养学生由自然界本身的感受而产生黑白意识,如,建筑物的光影、整齐有序的花叶的排列,斑马身上的斑纹。另外,从启发学生从黑白意识入手,将自然界物象本身所具有的黑白结构与主观的黑白意识相结合,培养学生用自己的黑白语言表现世界,用自己的黑白意识设置和分布,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。从形象思维到抽象思维的过程,强调技能与思维相结合,在大自然的万千物象中挖掘出新的含义、新的意境、崭新的形象。通过重新的组合,从中悟出超于自然的理想境界。

二、黑白画的空间

中国的传统艺术,自古以来就非常重视利用空间来抒情达意。书法上有所谓“晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意,明人尚态”的说法,充分说明历代的绘画与书法,在空间的应用、布局、风格上是非常考究的。并且有明显的差异。不同的意识,不同的思想情感,会创造出不同的且丰富多彩的空间形态,不同的空间形态给我们表现不同的内容提供了基础,使我们有可能去构造客观感受与主观想象相结合的画幅,去表现那山川河流,来

叙述这人间故事。

黑白画的语言决定了它的空间领域极为广阔,可以说是一种空间艺术。从构成表面上看,它似乎缩短了自然的空间距离,但从展现的内涵上看,它又是空间的延续。这种空间的缩短与延续,不是自然空间的再现,而是对自然空间的高度集合所产生理想外延的结果。

1. 黑白画与空间

在人类历史的几千年中,人们征服空间,营造空间,取得了丰富的经验,对空间的认识也日渐深入,人们给空间下了这样的定义:“空间就是被限制界定的自然,实体就是被占据的空间”。黑白画立足于画面的二维空间形态,却表现了客观世界的三维空间以及更多层次的空间。

2. 黑白与虚实

黑白画中的黑与白是指画面中的实体形象与空间形态,空间与实体是任何一个画种都要描绘表现的因素,但以“白”来表现空间,并作为主要造型手段的却是黑白画所独具的特点。还要强调指出,这里所说的“白”不是“白”颜色而是虚空间。“黑”也不是“黑”颜色,而是指占据空间的实体形象。

3. 想象的空间

黑白画既可以表现客观世界,又可以表现主观世界。既可以表现可视的,又可以表现不可视的。因此,黑白画的想象空间是非常大的。在想象空间中除内容上的充分发挥之外,更重要的也是比较难于理解的是使空白具有发人深省的想象的能力。例如:白石老人画鱼虾从不画水,空间的合理运用,使人感到鱼虾在水中游;宾虹老人不画云,而山间云海茫茫。这都是重视布白,合理运用空间,使空间产生促人联想的做法。想象的空间是使画面的意境冲破画面,无限延伸的一种做法。

4. 暗示空间

暗示空间是黑白画的另外一种表现空间的方法。作者以黑形或白形(即实形与虚形),设下暗示或提示点,来表现自然空间,使欣赏者产生不同程度、不同方向的联想。

庞薰莱先生在其著述《中国历代装饰画研究》一书中曾对我国传统的壁画、画像砖、民间工艺品及插图作过深入的研究,在说明暗示空间时也曾举例,在《武氏祠画像石》上有一个画面叫做“泗水捞鼎”,画面上描绘的是在秦始皇时期,发现了周显王时代沉没于泗水中的一只鼎,这只鼎就是九鼎中的一只,九鼎是传国的重器,所以秦王派遣了上千人去捞鼎。当鼎刚捞出水面时,鼎内突然冒出一个龙头,咬断了拉鼎出水的绳索,

鼎又重新落到水里不见。这个故事，毫无疑问是民间编造出来的。但故事的画面却给我们留下值得研究的资料，河道两边是河岸，每边有三个人，古时以三人为众，也就是画面利用暗示空间以三个人代表了很多。鼎的周围有几只鸟在飞翔，也暗示了一种欢乐的气氛。画面的左上方观景的人群后面放了一只飞鸟，从鸟的飞行方向和人群行走的方向，也暗示他们是从远方赶来的，这既是时间的暗示，又是空间的暗示，给欣赏者带来两种空间的联想及妙不可言的暗示含意。

在《西厢记》的插图上，陈老莲也是充分运用暗示空间，使“窥简”这个情节更加生动了。陈老莲并没有完全照书上所描写的那样去设计插图，而是凭自己的构思进行设计，鸳鸯正站在带有芭蕉画的屏风前，屏风上的芭蕉叶，更衬托出鸳鸯怕人发现的心理。另一幅是水仙梅花，通过这种暗示空间告诉人们，春天快来到了。树上双鸟，表示喜上梅梢，是幸福的前兆，最后一幅突出描绘了滚圆的荷叶，满开的荷花，还有双蝶翩翩，也是暗示这段姻缘美满幸福。

5. 展示空间

展示空间是作者将自然界的内部结构美展开，让人欣赏，有意缩短人与自然空间的距离，打破自然空间的局限性，将自然空间的特征典型化。这是艺术真实性和空间处理的关系。

戏曲里有一点启示性的景是可以的，如果用写实的实景，那么你在实景规定的情境里哪怕是随便转一个圈也是很难理解的。比如《秋江》行船应该是直走的，为什么可以在舞台上走圆场呢？这在真实的生活里是不可以的，在艺术的程式里是可以的。它在舞台上走圆场，在戏里并不是走圆场。要求在舞台上开一条河以便直线行舟是办不到的，所以用了展示空间的处理。戏曲“趟马”采用另一种手法，它不是直接去摹拟，而是用踢脚、耍鞭、翻身、打转、蹉步、圆场等程式来表达感情。这样，骑马的真实性差了，但通过对骑马的各种姿式的解剖展开来表现，在神似上，在全身线条韵律上却更见意境了。

另外像汉代画像石、画像砖的构图，敦煌壁画的故事叙述，以及明清时期的戏曲版本插图均在展示空间处理上有自己独特的手法。也许是当时的时代，工艺、材料的限制使他们不得不用尽心思去设计出更符合当时所制约的条件，但今天我们看来，正是当时的限制和制约使艺术的处理产生出了自己的独特性。

6. 计白当黑

黑白装饰绘画中，黑、白是同等重要的，但人们往往容易忽视白，把“白”（即空间）作为塑造实体的剩余物，这是极大的错误。黑是实形，白是虚形，同等重要，它们总是相辅

相成地存在着。它们互相排斥，空间不是实体，实体也不是空间，它们互相依存，空间是实体存在的依据，实体是空间存在的表现，它们互相制约与渗透，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性。中国的传统艺术中不乏此种优秀的范例。像“太极图”即是典型的黑白运用得当，相互矛盾又相互依存而不可分割的优秀作品。

在黑白装饰画的创作中，能熟练运用黑白二色的作者都懂得手画黑，心想白，这也是一个整体不可忽视其二部分。书法艺术大师们手中只有黑与白，准确的说只有黑，而用黑去布白，他们无一不是“知白而守黑”、“惜墨如金”，在一张白纸上没有任何矛盾，一旦落下一个墨点，矛盾开始形成，黑与白的矛盾、空间与实体的矛盾逐一出现，这些都掌握在大师的心中。出现矛盾，要去运用黑白解决矛盾，再出现再解决，就是在这样的反反复复中，布局完好，章法别致的书画作品形成了。

7. 空间的节奏与韵律

黑白装饰画特有的本领是在无论造型还是构图它都可以跳出自然，不受现有时间、空间的局限束缚。这就使它具有了时间的艺术性，诗歌音乐那样的艺术魅力。只要黑与白排列在一起就会产生节奏感，这节奏因黑白的比例分布不同而呈现出有时激烈、压抑，有时轻松、舒缓，有时重复或交替，有时则尖锐的对比，这节奏有时犹如紧张的快板，排列密集，有时却是柔和的慢板，平均而散稀。如果我们用一定的格律去组织起这些节奏的时候，就会产生出画面空间的韵律。所以，在黑白装饰画的创作中，我们一定要懂得它的节奏与韵律，而且要充分地运用这节奏与韵律的格式去组织画面，这样才能使画面具有诗的境界，才能表现出我们的情感。

三、黑白画的外延

所谓外延是人借助自然表现个人情感的过程。换句话说，个人的丰富情感，通过自然物象的刺激而产生的联想、发挥。即“情以物迁，物因情变”、“有感于物，有悟于心”。

作画者所表现的一草一木，不仅仅于此，它是体现作画者精神的追求、向往，还有表现作画者深层的思想，心底内涵以及情感的升华。我们在观看敦煌壁画时，不仅看到了壁画自身的价值，更看到了人的观念、道德、伦理、信念。使我们从壁画这个窗口窥见了那个时代人的精神世界。隋代的飘逸潇洒，唐代的高雅华贵……

黑白画属装饰画的范畴，它可以随意打破时空，也不受透视法则的约束，因而更具有理想的外延性和充分发挥的能动性。它的造型和构图，所展现出的时空且超越了自然的局限，单独的黑白语言可以表现出胜过纷繁色彩世界的境地。使我们同样可以领略到

阳光的灿烂,月夜的朦胧,茂密莫测的森林,茫茫无际的草原。

每种艺术形式,每位艺术大师,都深深懂得充分发挥作品理想的外延,留下作品,留给后人去欣赏,欣赏即是一种再创造,而作品的处延对于欣赏者来说就是一种自我的认识,修养的充分发挥和延续,使其画作的内涵情感冲出画面,以达到更高、更深的境界。

我们欣赏大师的作品,肯特的画,细腻、神秘,他在追求一种神圣的光;柯勒惠之的作品像她本人一样,犹如斗争的武器,愤怒、粗犷、有力;毕加索则轻松自如,洒脱随意;莫迪里阿尼的作品像在生死边缘上的呼喊,痛苦、挣扎、发泄,不顾一切地要创作;凡高的作品像他的笔触一样,宛如燃烧的火苗,是一种生命的渴望……

四、黑白在画面中的比例与感觉

画面中黑白的比例关系,是决定观者第一印象的因素,画面中白多于黑时,我们会感到宽敞、豁亮、轻松的感觉。当画面中黑大于白的时候,我们会感到相反的感觉,有充实感、饱满感,但同时也会有压迫和沉重感。黑白两色的成分均等时,我们会感到不同于前二种的第三种感觉,安静、平和,但同时也会有平淡、乏味感。

黑白的不同分量的分布也会引起光感的变化。黑大于白,即实形大于虚形时有逆光效果,反之则为顺光效果。另外,空间与实体的色度差也会引起光感觉的迥异,黑白的比例成分大,画面明晰,反之则朦胧。

人类对空间的感受是极为丰富的,而黑白虚实则是起非常重要的作用的,但是,即使是同一特定空间,人们的感受也会有所不同。有时因人,有时因物,有时因时,有时则因情而产生出变化多端,甚至相去甚远的不同的心理感受。了解和掌握这些因素,对我们的创作会有极大的帮助。

五、黑白画的技法

黑白画造型应当避免自然形态式的模拟,对所描绘的对象要进行归纳、概括、提炼,使之单纯、醒目,突出或夸张形象的主要特点个性和美感,减弱或删去形象的非特点,无美感的部分。

不同的描绘对象,应用不同的造型技法,当然还要结合作者的习惯和风格。

常用的造型技法不外是点、线、面,或以点绘为主,或以线绘为主;或以黑色面造型为主;或各种技法并用。

点、线、面的构成组织造型训练,是黑白装饰画训练的基础部分。抽象派大师康定斯基是首先提出点、线、面构成训练作为抽象绘画造型基础课程的第一位画家。现在各国所采用的点、线、面的构成训练都是康氏点、线、面基础造型理论的延伸。可见点、线、面

构成训练是何等重要。

1. 点

点表示位置,它没有长度或宽度,它是一条线的开始或终结,或存在于两线交叉处。这是几何学中点的概念。作为造型要素的点就不同了,我们认为当视觉感知到点时,他已经具备了一定的面积。作为造型要素的点、线、面用正确的数字和概念把它确定下来是不可能的并且无意义。我们认为点的感觉是相对的,点的感觉是赖于与其周围的造型要素相比较,或者与所处的特定外框相比之下显得细小而被感知的。所以在我们的视觉经验中,天空闪耀的星星,体育场对面观众的脸,大海中的远帆、露珠、雪花、卵石,以及大街上行走的人群,都能给人以生动的点的视觉形象。

点在面积上可大可小,形状上可呈方形、圆形、长方形、椭圆形、三角形等。

点的排列构成可根据结构、比例、骨架等造型要素的变化,排列出不同的图案。并在视觉上产生不同的效应。

以点表现空间的构成;

以点的组织表现形象的构成;

以点的大小变化造成色调变化;

以点的等间隔且有变化的组织,构成画面的节奏与韵律。

2. 线

“线”在几何学中的概念是“点的连续移动和终结。线有长度而无宽度。”造型艺术中线的形象有长度亦有宽度,但是宽度要小于长度,这时的形象才能感觉到线的形象。

“线”的总形可以直,可以曲,不规则或徒手绘写。

“线”自身的形有宽度,它的自身由两边缘造成,两边缘的形状决定线本身的形状。

“线”的两端宽窄异常,两端的形状无关紧要,但线形比较粗,则末端的形状就趋于显著。末端的形,可呈方形、圆形、针形或其他任何简单的形状。

“线”是东方艺术,中国传统艺术的重要技法之一。但是,我们今天研究的黑白装饰画的“线”不同于中国画的“线”。它可以超出毛笔勾勒的局限,多种工具共用。

在具体的表现技法上,有些造型完全用线绘的语言表现,有些亦可用线、面结合。

用线的目的在于塑造形象,但同时要注意线本身的形式美。

例如:直线使人感到力量,是刚;曲线使人感到优雅,是柔。

在一幅黑白装饰画中,只有直线会感到有骨无肉,只有曲线会感到有肉无骨。应当曲直并用,刚柔互济。但应有主导的方面,使之形成自己的特点、风格。

完全以线造型描绘的作品,也应注意线的疏密,线密处可做“黑”,线疏处可做“灰”,无线处可做“白”。这就是我们常说的,纯线绘的作品也应有黑白灰的观念。

3. 面

所有非“点”、非“线”的平面形象都是“面”的形象。面的形状种类甚多,现归纳如下:

几何形 由数学方式构成的形。

有机形 由自由弧线组成,有液体或生长的感觉。

直线形 由直线但不循数学方式而随意构成。

不规则形 由直线与曲线随意构成。

徒手绘的形 不用任何仪器帮助,自由绘写,像中国的书法。

意外形 即用特殊技法或特殊材料制作的形,或意外偶得的形。

在具体的黑白装饰画的创作中,面是其最主要的特征,个性所在,它最易达到明朗、强烈的效果并富于现代感。

4. 色彩(黑白关系处理)

黑白也是色彩,隶属中性色,是最为单纯的色彩,它可以表现出一种单纯的美感。在单纯的前提之下,仍然可以追求比较丰富的黑的色彩效果。

黑白装饰画同其它画种一样,也要求有统调;或以明调为主(白色为主);或以暗调为主(黑色为主);或黑白相间,产生各种灰色调。

在作画中,要注意黑白错觉的运用,白色有扩张感,黑色有收缩感,可以运用色彩的错觉来处理或补救画面的不足。

单纯往往是艺术的高级阶段,黑白装饰画本身具有单纯的特点。我们相信,黑白装饰画可以达到高度的艺术境地。

1995. 10. 20, 于济南

目 录

前言	时装篇 · 103
黑白相形 · 虚实相生	动物篇 · 157
人体篇 · 1	

前 言

具有生命力概念的人体装饰画,呈现在人们面前的是淡雅而梦幻的色彩,一切都含蓄委婉,给人以恬静、柔和的心绪。作为人类文化之一的人体艺术,在人类文明的衍进中,经历了自然崇拜、图腾崇拜、神的崇拜、祖先崇拜的迷蒙进程,它最本质地揭示了人与自然、人与社会更为微妙的联系,并成为一种特定的艺术样式。

动物装饰,是在于对形象的再创造,是去发现美、表现美和创造美,决不是照搬自然。除了观察动物的一般形态,还应注意其卧、跑、食、斗、鸣等时的神态。鹰的机敏、牛的憨厚、狮的傲慢、虎的威武、狐的狡黠以及马与驴、狼与狗、猫与虎的区别等。因此,了解、熟悉动物的特征和习惯是十分必要的。

时装,是现时流行的服装,它反映了时代的精神和风貌。美好的时装,给人以美好的享受。本书时装篇中所选辑的世界时装画,异彩纷呈,造型优美,风格多样,堪称时装画之粹,其目的是让服装设计工作者在设计时借鉴、欣赏。

总之,装饰画是一种追求形式美的艺术,是把艺术造型组合在点、线、面、形、色等因素之中,让它在对比中求调和;在节奏中求韵律;在统一中求变化;在虚实中求浓淡。绘编本书的目的在于探讨黑白装饰画的美学规律及表现。书中如有不妥之处,请指正。

· 编者 ·

·人体篇·

