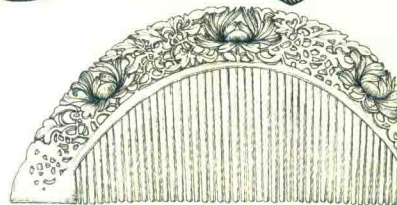
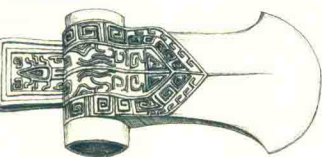
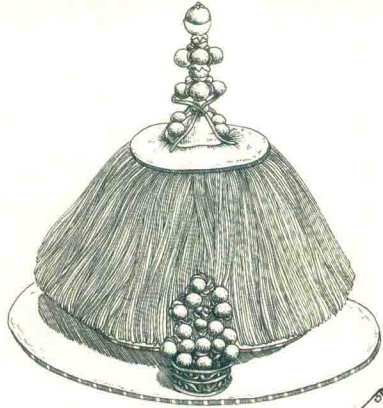

现代黑白插画与传统文化元素结合

用手中之笔感受中华之美

爱林博悦 主编 边柔峥

编著

中国元素手绘教程

黑

hei

白

bai

画

hua

意

yi

纹样

装饰图案

服饰

饰品与配件

戏曲元素与乐器

著名古迹

神兽传说……

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

爱林博悦 主编 边柔峥
编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

黑白画意：中国元素手绘教程 / 爱林博悦主编；
边柔崢编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.6
ISBN 978-7-115-49505-1

I. ①黑… II. ①爱… ②边… III. ①绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第226541号

内 容 提 要

黑白画是运用点、线、面的组合来创作绘画的一种艺术美学，画面具有独特魅力与韵律。本书以中国传统元素为主题，进行了装饰插画风的创作，读者不仅能学会黑白装饰画的绘制方法，更能深入体会中国元素的美感，并将其融入现代生活中。

本书共分为七章。第一章和第二章分别讲解了中国传统纹样及装饰图案的绘制；第三章讲解了中国各个朝代中典型人物服饰的绘制；第四章和第五章是传统饰品和配件，以及戏剧脸谱和乐器的绘制；第六章讲解了中国著名人文和自然景观的画法；第七章讲解了上古神兽图案的绘制。

本书案例丰富，图样繁多，适合热爱黑白画及对中国传统文化感兴趣的读者阅读，也可作为图案设计工作者的参考教材。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 边柔崢
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/20
印张：9.2 2019年6月第1版
字数：256千字 2019年6月北京第1次印刷
-

定价：39.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

传统纹样

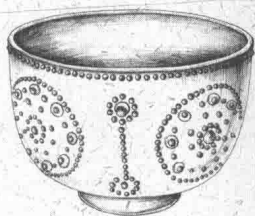
- 一 笔触和线条.....6
 - 常见的线条.....6
 - 常见的线条组合.....6
- 二 传统元素纹样.....7
 - 鱼形纹.....7
 - 凤鸟纹.....9
 - 云纹.....11
 - 雷纹.....12
 - 回纹.....13
 - 饕餮纹.....14
- 三 纹样的应用案例.....15
 - 回纹.....15
 - 莲花纹.....17
 - 弦纹.....19
 - 夔纹.....21
 - 连珠纹.....23
 - 梳篦.....25
 - 彩陶鱼纹盆.....27
 - 周凤鸟纹方壶酒器.....29
 - 云雷纹管釜钺.....31
 - 如意纹.....33

传统装饰图案

- 一 传统吉祥图案.....36
 - 太极图.....36
 - 八卦图.....37
 - 同心结.....38
- 二 建筑常用图案.....40
 - 八角样式棂花.....40
 - 冰裂纹样式棂花.....42
 - 步步锦样式棂花.....43
 - 龟背锦样式棂花.....44
 - 海棠样式棂花.....45
 - 盘长样式棂花.....46
 - 三交六椽样式棂花.....47
 - 四方纹样式棂花.....48
 - 套方锦样式棂花.....49
 - 万字纹样式棂花.....50
- 三 服饰常用图案.....51
 - 龙凤纹锦.....51
 - 龙凤虎纹绣.....53
 - 茱萸纹绣.....55
 - 印花敷彩纱.....56
- 四 器物常用图案.....57
 - 宝相花纹.....57
 - 牡丹纹.....59
 - 皮球花纹.....61
 - 螭纹.....63

传统服饰

- 一 周朝的服装.....66
 - 周朝的男性服装.....66
 - 周朝的女性服装.....68
- 二 秦汉时期的服装.....69
 - 秦汉时期的男性服装.....69
 - 秦汉时期的女性服装.....71
- 三 魏晋南北朝的服装.....72
 - 魏晋南北朝的男性服装.....72
 - 魏晋南北朝的女性服装.....74
- 四 唐朝的服装.....75
 - 唐朝的男性服装.....75
 - 唐朝的女性服装.....76
 - 唐朝的配饰.....78
- 五 宋朝的服装.....79
 - 宋朝的男性服装.....79
 - 宋朝的女性服装.....80
 - 宋朝的配饰.....82
- 六 元朝的服装.....83
 - 元朝的男性服装.....83
 - 元朝的女性服装.....85
 - 元朝的配饰.....86
- 七 明朝的服装.....88
 - 明朝的男性服装.....88
 - 明朝的女性服装.....89
 - 明朝的配饰.....90
- 八 清朝的服装.....91
 - 清朝的男性服装.....91
 - 清朝的女性服装.....92

传统的饰品与配件

一 饰品	94
鎏金菊花纹银钗	94
银镀金嵌珠宝蝴蝶簪	97
金镶玉步摇	99
银镀金嵌珠宝钗花	101
清高宗夏朝冠	104
孝端皇后凤冠	107
二 配件	113
鼻烟壶	113
水烟袋	116
文房四宝	119

传统的戏曲脸谱与乐器

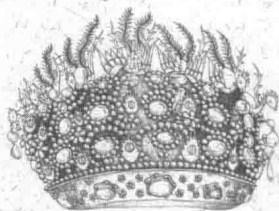
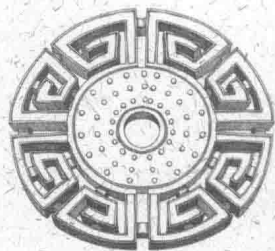
一 经典脸谱	126
净	126
丑	132
关公脸	136
尉迟脸	138
张飞脸	139
二 传统乐器	140
笛子	140
古琴	142
鼓	144

中国著名历史景观

一 人文景观	147
兵马俑	147
华表	150
古钟	153
石狮	155
古塔	157
寺院	163
二 自然景观	169
黄河	169
长江	172

上古神兽与传说

一 玄武	177
二 朱雀	179
三 青龙	181
四 白虎	183

爱林博悦 主编 边柔峥
编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目 (C I P) 数据

黑白画意：中国元素手绘教程 / 爱林博悦主编；
边柔崢编著. — 北京：人民邮电出版社，2019.6
ISBN 978-7-115-49505-1

I. ①黑… II. ①爱… ②边… III. ①绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第226541号

内 容 提 要

黑白画是运用点、线、面的组合来创作绘画的一种艺术美学，画面具有独特魅力与韵律。本书以中国传统元素为主题，进行了装饰插画风的创作，读者不仅能学会黑白装饰画的绘制方法，更能深入体会中国元素的美感，并将其融入现代生活中。

本书共分为七章。第一章和第二章分别讲解了中国传统纹样及装饰图案的绘制；第三章讲解了中国各个朝代中典型人物服饰的绘制；第四章和第五章是传统饰品和配件，以及戏剧脸谱和乐器的绘制；第六章讲解了中国著名人文和自然景观的画法；第七章讲解了上古神兽图案的绘制。

本书案例丰富，图样繁多，适合热爱黑白画及对中国传统文化感兴趣的读者阅读，也可作为图案设计工作者的参考教材。

-
- ◆ 主 编 爱林博悦
编 著 边柔崢
责任编辑 易 舟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京市艺辉印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/20
印张：9.2 2019年6月第1版
字数：256千字 2019年6月北京第1次印刷
-

定价：39.80 元

读者服务热线：(010)81055296 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字 20170147 号

传统纹样

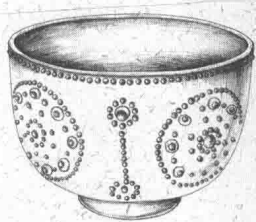
一 笔触和线条.....6	一 传统吉祥图案.....36
常见的线条.....6	太极图.....36
常见的线条组合.....6	八卦图.....37
二 传统元素纹样.....7	同心结.....38
鱼形纹.....7	二 建筑常用图案.....40
凤鸟纹.....9	八角样式棧花.....40
云纹.....11	冰裂纹样式棧花.....42
雷纹.....12	步步锦样式棧花.....43
回纹.....13	龟背锦样式棧花.....44
饕餮纹.....14	海棠样式棧花.....45
三 纹样的应用案例.....15	盘长样式棧花.....46
回纹.....15	三交六椀样式棧花.....47
莲花纹.....17	四方纹样式棧花.....48
弦纹.....19	套方锦样式棧花.....49
夔纹.....21	万字纹样式棧花.....50
连珠纹.....23	三 服饰常用图案.....51
梳篦.....25	龙凤纹锦.....51
彩陶鱼纹盆.....27	龙凤虎纹绣.....53
周凤鸟纹方壶酒器.....29	茱萸纹绣.....55
云雷纹管罇钺.....31	印花敷彩纱.....56
如意纹.....33	四 器物常用图案.....57

传统装饰图案

宝相花纹.....57	牡丹纹.....59
皮球花纹.....61	虺纹.....63

传统服饰

一 周朝的服装.....66	周朝的男性服装.....66	周朝的女性服装.....68
二 秦汉时期的服装.....69	秦汉时期的男性服装.....69	秦汉时期的女性服装.....71
三 魏晋南北朝的服装.....72	魏晋南北朝的男性服装.....72	魏晋南北朝的女性服装.....74
四 唐朝的服装.....75	唐朝的男性服装.....75	唐朝的女性服装.....76
唐朝的配饰.....78	五 宋朝的服装.....79	宋朝的男性服装.....79
宋朝的女性服装.....80	宋朝的配饰.....82	六 元朝的服装.....83
元朝的男性服装.....83	元朝的女性服装.....85	元朝的配饰.....86
明朝的服装.....88	明朝的男性服装.....88	明朝的女性服装.....89
明朝的配饰.....90	八 清朝的服装.....91	清朝的男性服装.....91
清朝的男性服装.....91	清朝的女性服装.....92	

传统的饰品与配件

一 饰品	94
鎏金菊花纹银钗	94
银镀金嵌珠宝蝴蝶簪	97
金镶玉步摇	99
银镀金嵌珠宝钗花	101
清高宗夏朝冠	104
孝端皇后凤冠	107
二 配件	113
鼻烟壶	113
水烟袋	116
文房四宝	119

传统的戏曲脸谱与乐器

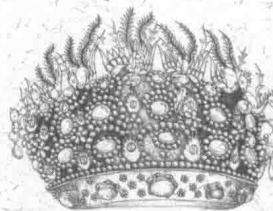
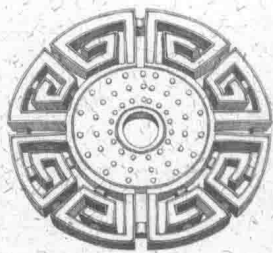
一 经典脸谱	126
净	126
丑	132
关公脸	136
尉迟脸	138
张飞脸	139
二 传统乐器	140
笛子	140
古琴	142
鼓	144

中国著名历史景观

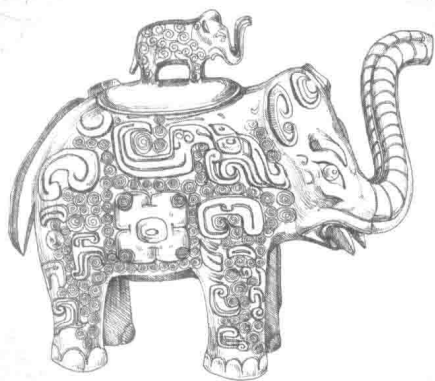
一 人文景观	147
兵马俑	147
华表	150
古钟	153
石狮	155
古塔	157
寺院	163
二 自然景观	169
黄河	169
长江	172

上古神兽与传说

一 玄武	177
二 朱雀	179
三 青龙	181
四 白虎	183

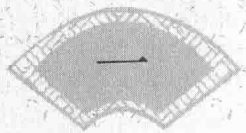
第一章

传统纹样

了解黑白画的基本构成和组合是学习黑白画的基础，只有学会了黑白画的绘画技巧才能更好地运用在绘画中。

本章主要通过简单的案例来讲解中国特色的纹样，纹饰是怎样绘制的，常用于哪些物品上，并在绘制的过程中学习黑白画的绘画技巧，了解中国特色纹样的历史背景和来源。

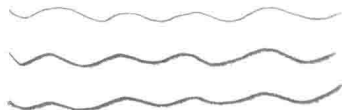
笔触和线条

常见的线条

绘画的基本要素包含点、线、面三种。在装饰绘画的过程中我们会用到很多种线条，如长线、短线、曲线和波浪线等。

直线

曲线

慢线

快线

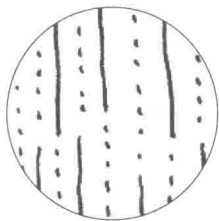

短排线

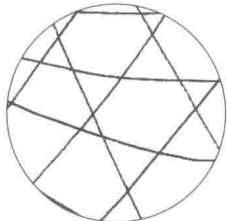

长排线

常见绘画要素的组合

点和线的组合

长线的组合

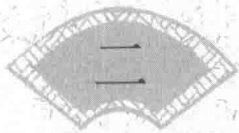
短线的组合

曲线的组合

线和面的组合

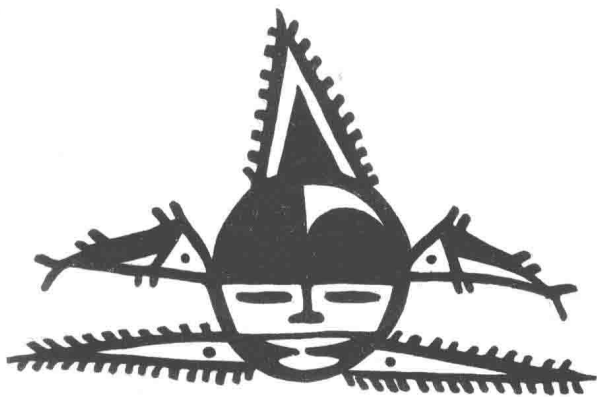

传统元素纹样

鱼形纹

■ 人面鱼纹

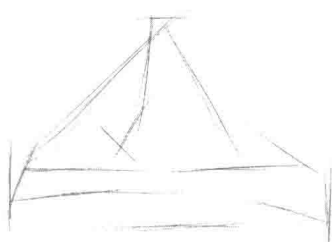
该纹样为图案化的人面形象和鱼纹的结合，反映了当时人们对富裕和丰收的期盼。

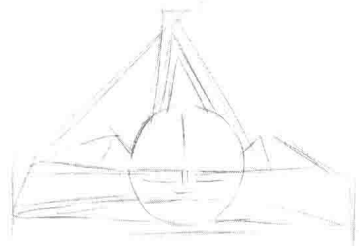
铅笔打稿

1. 在纸张上定出纹样上下左右的位置。

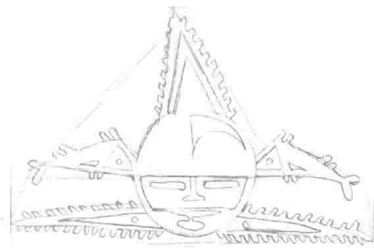

2. 用长直线切出图案的大致轮廓。

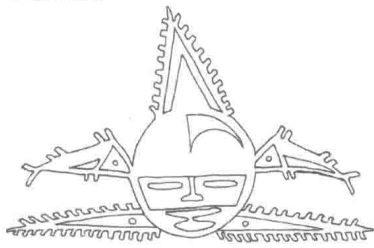

3. 定出细节的内容。

勾描线稿

4. 细致地刻画细节。

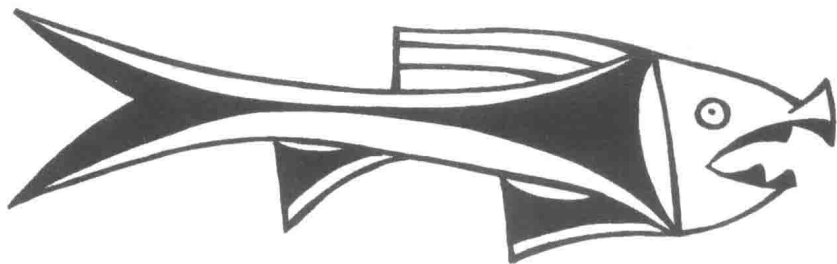

5. 用0.2mm 针管笔细致地勾出所有的轮廓线。

6. 用马克笔或大小楷（即大楷毛笔或小楷毛笔）填满空隙，调整边缘。

■ 鱼纹

铅笔打稿

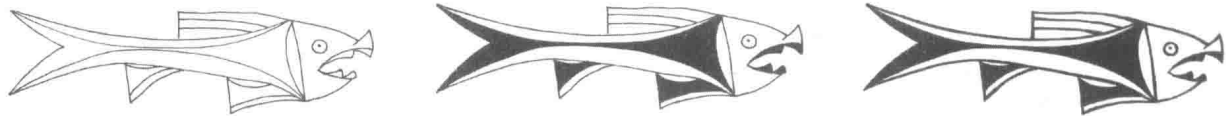

1. 在纸张上定出鱼纹的上下左右位置。

2. 用长直线切出图案的大致轮廓。

3. 画出图面的细节，定出线稿。

勾描线稿

4. 用 0.2mm 针管笔勾出外轮廓和里面的细节。

5. 用马克笔或大小楷填满黑色区域。

6. 用 0.2mm 针管笔加粗图案轮廓线，使图案更加饱满。

凤鸟纹

■ 凤鸟纹A

凤，在神话传说中为群鸟之长，尊为百鸟之王，是一种象征吉祥的神。凤鸟纹是青铜器中常见的纹样。

铅笔打稿

1. 定出凤鸟纹的位置，并画出大致轮廓。
2. 用长直线定出里面纹样的脉络。
3. 画出纹样的完整线稿。

勾描线稿

4. 用0.1mm 针管笔勾出轮廓及里面的细节。
5. 用马克笔或大小楷来填补线条之间的颜色，让纹样看起来更加生动。

■ 凤鸟纹B

铅笔打稿

1. 确定上下左右的位置，并找出里面细节的位置，定出线稿。

2. 画出完整且细致的线稿。

勾描线稿

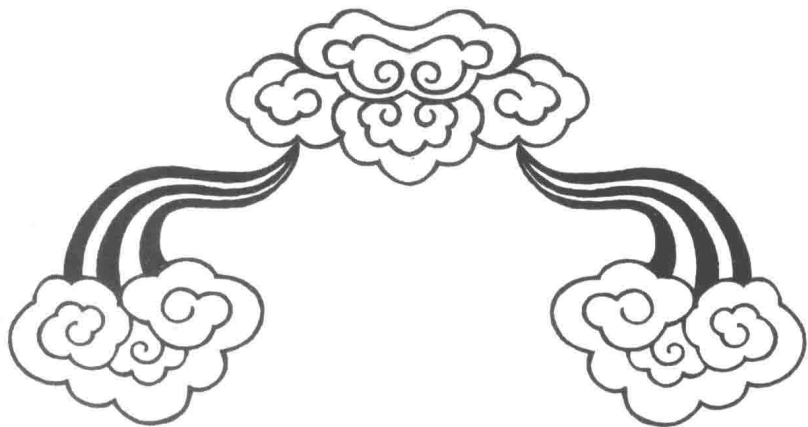

10 3. 用0.1mm 针管笔勾出轮廓及里面的细节。

4. 用马克笔或大小楷填补纹样的颜色。

云纹

云纹象征高升和如意，是常见的装饰纹样之一。

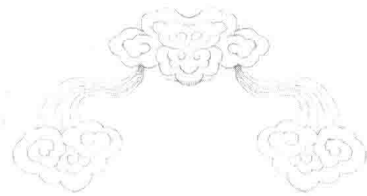
铅笔打稿

1. 定出云纹的位置，并画出大致轮廓。

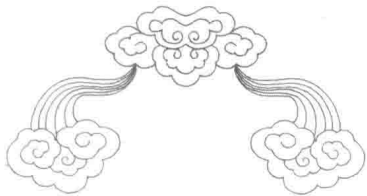

2. 用小短线画出云纹的大致外形。

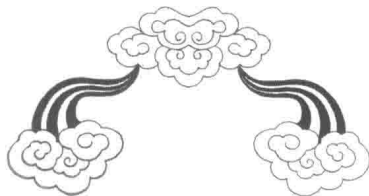

3. 细致地画出云纹的完整线稿。

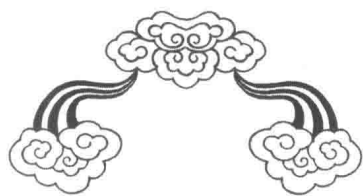
勾描线稿

4. 用0.2mm 针管笔勾出所有的轮廓线。

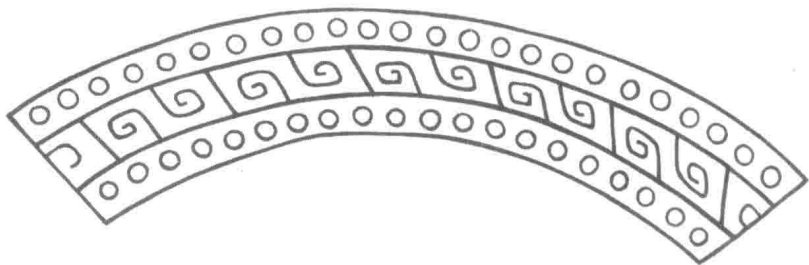
5. 用大小楷交错涂黑中间区域。

6. 用0.1mm 针管笔加粗上下两部分的线条，使图案有厚重感。

雷纹

雷纹是青铜器纹样之一，是一种以连续的方折回旋形线条构成的几何图案。

铅笔打稿

1. 先画出长方形的位置轮廓，并画出基础扇形。

2. 在扇形轮廓里定出雷纹的位置。

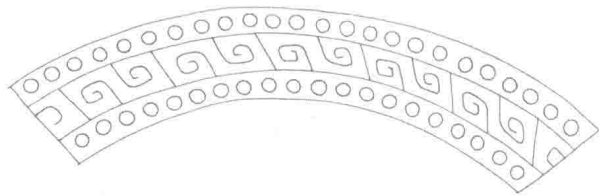

3. 画出细致准确的雷纹线稿。

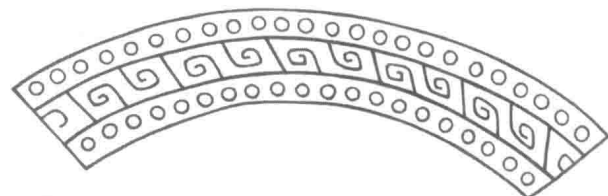

4. 画出雷纹上下两排的花纹线稿。

勾描线稿

5. 用0.1mm针管笔勾出轮廓。

6. 用0.2mm针管笔加粗所有的线条。