

高等院校“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

黑白装饰画

主 编：任焕斌

人 民 美 术 出 版 社

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院
编写专家委员会名单

主任：王胜利 朱恪孝
副主任：王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐
          韩宝生 贺荣敏 贺 丹
委员：李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东
          杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程
          吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健
          彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据
黑白装饰画 / 任焕斌主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.4
中国重点美术学院系列教材
ISBN 978-7-102-05855-9
I. ①黑... II. ①任... III. ①装饰美术 - 黑白画 - 绘画技法 - 教材 IV. ①J525
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第071722号

策 划：王 远
主 编：任焕斌
参 编：梅 琦 邢 戈 王檬檬 高 蕾
          杨 志 余 颖 黄梦新 张爱苑
          王 晶 孙鹤来

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

黑白装饰画

出 版：人民美术出版社
地 址：北京北总布胡同32号 100735
网 址：www.renmei.com.cn
电 话：艺术教育编辑部：010-65122581
          010-65232191
          发行部：010-65252847
          010-65593332
          邮购部：010-65229381

责任编辑：王 远
封面设计：曹田泉
版式设计：杨 锐
制 作：张钟心 王莉莉
责任校对：马晓婷
责任印制：赵 丹
制版印刷：影天印业有限公司
经 销：人民美术出版社
2012年5月 第1版 第1次印刷
开 本：889毫米×1194毫米 1/16
印 张：8
印 数：0001-3000册
ISBN 978-7-102-05855-9
定 价：35.00元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题，请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

总 序

第一章 黑白装饰画的语言 /1

第1节 点成形 /2

一、点的线化 /2

二、点的面化 /2

经验提示：点化与面化

知识链接：点彩法

第2节 线成形 /5

一、直线 /5

二、曲线 /5

知识链接：白描

纤维软雕塑

经验提示：并驾齐驱的直线与曲线

第3节 面成形 /8

一、规则的几何形 /8

二、不规则形 /8

经验提示：不同分量感的面

知识链接：剪纸

第4节 光影成形 /11

经验提示：光影成形

知识链接：版画

第5节 色调成形 /14

经验提示：色调处理

知识链接：水粉画

第6节 综合成形 /17

经验提示：慎用装饰语言

知识链接：雕塑

第二章 黑白装饰画的装饰风格 /19

第1节 具象 /20

一、写实 /20

经验提示：抓住特点进行装饰

知识链接：工笔

二、超写实 /23

经验提示：超现实的情感特质

知识链接：摄影

第2节 意象 /26

经验提示：意向风格的绘画特点

知识链接：涂鸦

第3节 抽象 /28

经验提示：抽象风格的绘画特点

知识链接：康定斯基

二、冷抽象 /30

知识链接：野兽派

经验提示：画面组织

第三章 黑白装饰画的形式法则 /33

第1节 构图法则 /34

一、平视体构图 /34

经验提示：平视体构图的要求

知识链接：汉画像砖

二、立视体构图 /36

经验提示：灵活运用透视规律

知识链接：建筑效果图

三、综合体构图 /38

经验提示：综合体构图要点

知识链接：浮雕

第2节 空间法则 /41

一、变化与统一 /41

经验提示：活用空间构造法则

知识链接：《美的历程》

二、对称与均衡 /43

三、对比调和 /45

四、节奏与韵律 /47

五、条理与反复 /49

六、空间与分割 /51

第四章 黑白装饰画的画面关系 /53

第1节 黑白虚实 /54

一、虚实关系 /54

经验提示：黑白装饰画的“虚”与“实”

知识链接：素描

二、远近关系 /56

三、层次关系 /57

四、强弱关系 /58

第2节 对比互衬 /60

一、对比关系 /60

经验提示：适度对比

知识链接：矛盾空间

错视

1. 形状对比

2. 数量对比

3. 面积对比

4. 位置对比

二、主次大小关系 /64

三、正形、负形关系 /66

第3节 动静互衬 /67

一、静态 /67

经验提示：动态与静态

知识链接：彩色装饰画

二、动态 /68

三、动静关系 /69

第五章 黑白装饰画的创新点 /71

第1节 黑白装饰画的创新 /72

一、观念创新 /72

经验提示：黑白装饰画的创作要求

二、题材创新 /73

知识链接：观念艺术

知识链接：波普艺术

三、手法创新 /74

第2节 创作题材分类拓展 /77

一、日常生活 /77

经验提示：题材内容分类要求

知识链接：信息时代

二、政治经济 /78

三、历史文化 /79

四、流行文化 /80

五、行业视角 /81

六、个体情感 /81

第3节 材料拓展与技法 /85

一、纸 /85

1. 卡纸

2. 水粉纸

3. 水彩纸

4. 布面油画板

二、色 /85

1. 水粉颜料

2. 油画颜料

3. 丙烯颜料

4. 墨汁

经验提示：善用材料

三、笔 /86

1. 铅笔

2. 底纹笔

3. 水粉笔

4. 毛笔

5. 鸭嘴笔

四、新媒介 /86

知识链接：装置艺术

第4节 肌理变化 /88

一、肌理 /88

二、肌理的变化 /88

经验提示：善用肌理

三、肌理的拓展 /89

1. 绘画肌理
2. 褶皱涂色肌理
3. 喷洒肌理
4. 熏烧肌理
5. 刮刻肌理
6. 渍染肌理
7. 涂蜡肌理
8. 拓印肌理

知识链接：窗花纸样

富县熏画

四、肌理与情感 /92

第六章 黑白装饰画的创作方法 /95

第1节 综合表现示范作品 /96

示范作品一：《人生须细看》/96

经验提示：寻找元素

经验提示：艺术与生活

经验提示：元素加工

经验提示：多元化的创作方法

经验提示：多种方式进行创作

经验提示：元素的关联性

经验提示：创作过程

经验提示：细节的处理

示范作品二：《梦》/101

经验提示：创作之前的准备

经验提示：画面元素间的关系

经验提示：抽象变形

经验提示：宏观到微观

经验提示：高光处理

示范作品三：《马戏团》/103

经验提示：构图的选择

经验提示：黑、白、灰“三国演义”

经验提示：黑与白的层次

经验提示：节奏、细节与情感

经验提示：创作思路

知识链接：装饰画中的拟人

知识链接：装饰画中的象征

知识链接：装饰画中的夸张

知识链接：装饰画中的联想

第2节 水墨表现示范作品 /110

经验提示：画圆

经验提示：明矾水的使用

经验提示：纸、水、墨

经验提示：层次

经验提示：留白

经验提示：形象力

经验提示：款识

知识链接：水墨画的基本概念及其类型

知识链接：水墨画的工具与材料

第3节 木刻示范作品 /117

创作步骤 /117

经验提示：设想

经验提示：木灰

经验提示：复印

经验提示：转印

经验提示：刀法

经验提示：清洁

经验提示：修补

经验提示：签名

知识链接：版画的基本概念及其类型

知识链接：黑白木刻版画的基本概念

知识链接：木刻版画的制版工具、印刷工具
与材料

黑白木刻的刀法 /119

后 记

第一章 黑白装饰画的语言

教学目标：

了解黑白装饰画造型语言的特点。

教学难点：

黑白装饰画中点线面等造型语言之间的关系。

建议课时：16 课时

理论课 4 课时，实践课 12 课时。

第 1 节 点成形

第 2 节 线成形

第 3 节 面成形

第 4 节 光影成形

第 5 节 色调成形

第 6 节 综合成形

教学重点

黑白装饰画中造型语言的基本类型，黑白装饰画中造型语言的表达及运用。

第一章 黑白装饰画的语言

第 1 节 点成形

点在黑白装饰画中是一个相对存在的概念，它是视觉语言中最小的元素。从几何学的角度来看，“点”无大小、方向，仅有位置。但在黑白装饰画中，“点”是一切形态的基础，并具有大小、形状、色彩、肌理等属性。点分为规则形（几何形、机械形）和自由形（不规则形、徒手形、意外形）两种。大面积的“点”可以成为“面”，小面积的“面”又可以演变为“点”。

一、点的线化

将点有序排列形成线，可以形成直线，也可以是曲线。

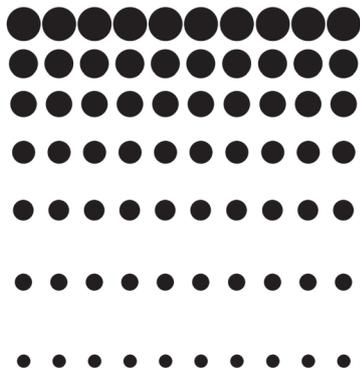
点形成直线

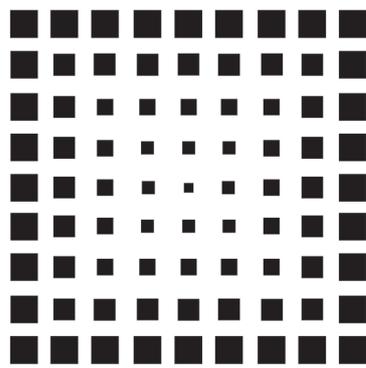
点形成曲线

二、点的面化

可以用规则的点，也可以用不规则的点，进行由大到小、由疏到密的排列，形成类似于渐变的过程，使视觉形态产生深浅、明暗和层次关系等多种变化。

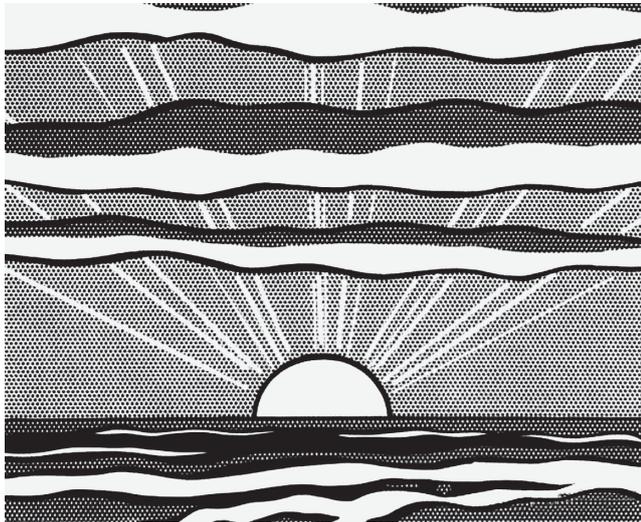
圆形点构成面

方形点构成面

经验提示：点化与面化

点的大小是相对而言的，在一定面积之内，被当作“点”；当点相对太大了，就会以“面”的形式出现了。

经典作品赏析

◀ 利希滕斯坦《黑白日出》

美国艺术家利希滕斯坦把点作为基本元素运用在作品中，拓展了波普艺术。画面中的虚实与层次关系，悉数用点来形成。作者将黑白灰分布得当，层次分明，并且运用点组成面，使得初升的太阳带给人愉悦感，并且使画面充满趣味性，吸引读者眼球。

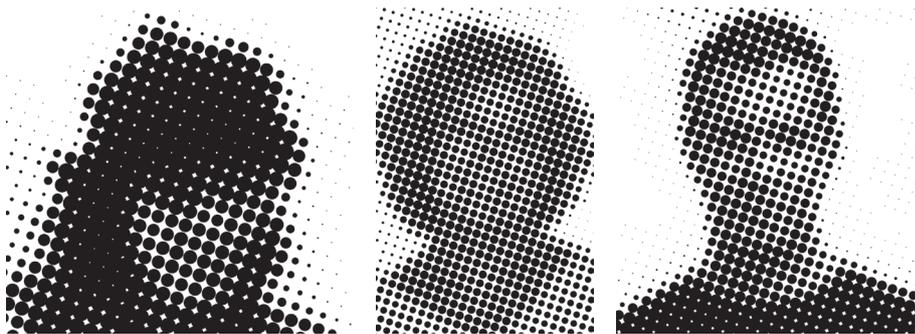
◀ 《八卦图》

在中国传统艺术中，“点”的运用非常普遍。最能反映中国古典哲学观念的“八卦图”把点成形的运用发挥到极致。画面中白点驻于大面积的黑体之下，黑点又驻于大面积的白体之中，一黑一白，对比分明，予人一目了然的视觉享受。仅仅用两个颜色却能将“黑白意识”表达得淋漓尽致。

教师作品赏析

▶ 西安美院教师 杨志《人像》

该系列作品以点的方式构成画面，通过点的排列，使画面富有节奏变化，同时融入了视错觉的理念，使画面更加具有内在的张力。

◀ 职业画家 贾明《视像—成长》

作者将一个家庭温馨生活场景的瞬间用视频的形式记录下来。众所周知，电视机的视频是以像素的原理呈现给观众的，于是作者在绘画语言上采用了大量点成形的形式去丰富、装饰画面，形成其独特的艺术风格。

知识链接：点彩法

将画面中的颜色分割成微小的点元素，将其排列或交错在一起，让观众的眼睛自行去调色的绘画形式称作“点彩法”。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 李蒙蒙

此学生作品较为娴熟地将点成形的装饰语言运用到画面背景中，画面中的主要形态则用线与面来刻画，与点所形成的形态之间，形成较大落差。将女主人公置于画面的中心位置，且用黑色和重灰色来刻画，更加突出主题。而背景则用大量的点元素来铺垫，形成的颜色浅显，再次强化了主题，形成了对比。

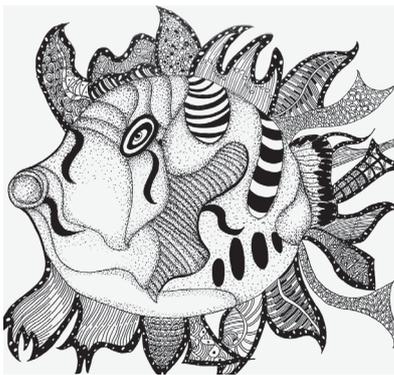
◀ 西安美院工艺系学生作品 何聪聪

作品为以点作为基础装饰语言而进行的写实性描绘，通过点纤弱的属性特质，表现出儿童皮肤的无瑕和衣服柔软的质地。黑、白、灰三色的合理布局使得整个画面层次分明。小男孩羞涩的表情让人瞬间将注意力转移到他的内心世界。

▲ 西安科技大学设计系学生作品
黄志恒

作品以钟表为基本元素，而钟表中的表盘则是以形态各异的点元素表述而成的。此种概括而夸张的装饰造型手法，带给人一种紧张而密集的视觉感受。

▲ 西安科技大学设计系学生作品
路娜

作者以虚实不同、形态各异的或大或小的点来描绘出一条欢畅游动的鱼的形态，画面颇具趣味性 with 动感。

◀ 西安美院工艺系学生作品 王维昕

一幅以点作为装饰语言的装饰画面，其成功之处在于作者对点的形态的理解与运用，将疏密关系、虚实关系处理得当，点的形状也不局限于圆点，而是多种多样的点形态并存。画面中的舞者优美动人的姿态与整个画面相互融合，协调统一。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《点的联想》《运动的点》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用以点形成的装饰语言，创作两张黑白装饰画。

第2节 线成形

线是因点的运动产生轨迹而形成的。

线从形态上可分为直线和曲线，两者都有着各自不同的性格特征。线的粗细变化也会产生相对不同的效果。粗线条视觉冲击力强，空间关系上会显得前进；细线条效果会显得弱，空间关系上会显得后退。而在明度关系

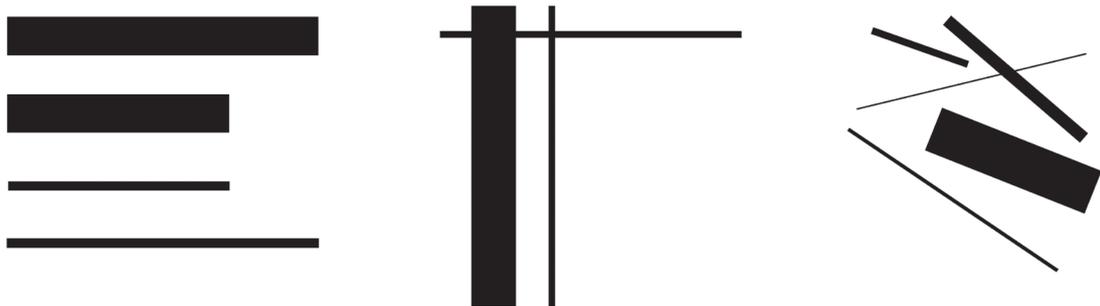
上，同样的线条，低明度的显得更为明确、肯定，视觉关系上显得前进；明度较高的相对显含蓄、隐忍一些，视觉关系上显得后退。

在线的疏密不同的情况下，间隔较密的线显得紧张、后退；间隔较疏的线显得舒畅、前进。通过线形的疏密也可以控制画面节奏，表现空间远近关系的变化。

线在装饰绘画中的应用，会因为线的长短、曲直、粗细、明暗、疏密等形态的不同而产生不同的视觉心理感受，从而使观者产生不同的情感体验。

一、直线

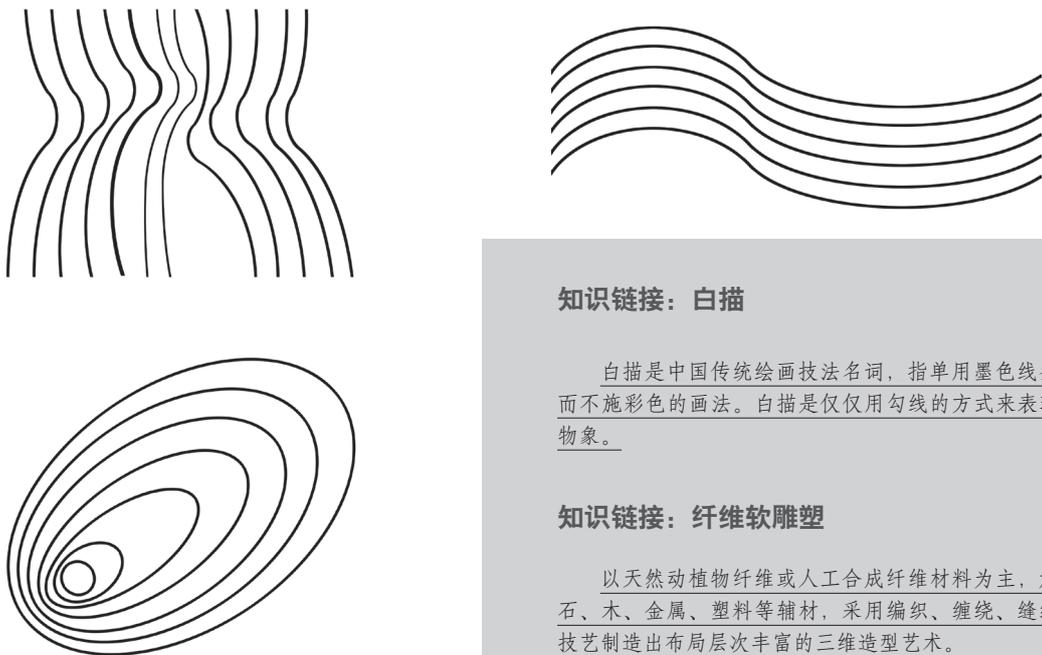
有明显的方向感，刚劲有力，给人以理性、坚强、果断、明确、冷漠之感。

二、曲线

以圆周曲线为代表，曲线又可分为几何曲线、自由曲线两大类。

几何曲线规律性强，具有明确清晰的识别性；自由曲线表现较为即兴，比较个性，具有难以重复的特征。与坚硬刚强的直线相比曲线更显柔和、女性化。

知识链接：白描

白描是中国传统绘画技法名词，指单用墨色线条勾描形象而不施彩色的画法。白描是仅仅用勾线的方式来表现画面中的物象。

知识链接：纤维软雕塑

以天然动植物纤维或人工合成纤维材料为主，加入硬质的石、木、金属、塑料等辅材，采用编织、缠绕、缝缀、拼贴等技艺制造出布局层次丰富的三维造型艺术。

经典作品赏析

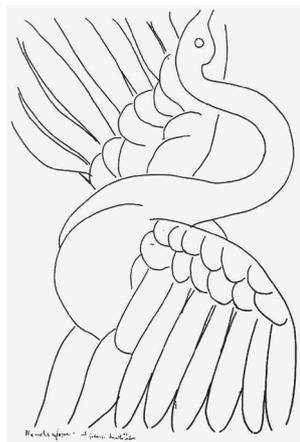
▼ 毕加索《和平的面容》

毕加索的此幅作品为线成形的典型范例，运用概括而凝练的线条加之透叠的表现手法，使画面产生丰富而又和谐的效果。

▼ 马蒂斯《天鹅》

野兽派代表人物马蒂斯的此幅以线成形的画作，以自由曲线为主体彰显了作者对曲线特征的理解，将其自由、活泼、柔和、韵律等特性通过画面发挥得淋漓尽致。

▶ 《十八描之高古游丝描》

该作品从侧面反映出在中国传统绘画中，不强调体、面与阴影等空间感的视觉关系，线的作用就更加凸显。线是中国传统绘画主要的也是最基本的造型手法。我们熟知的十八描均是以线成形的典型。

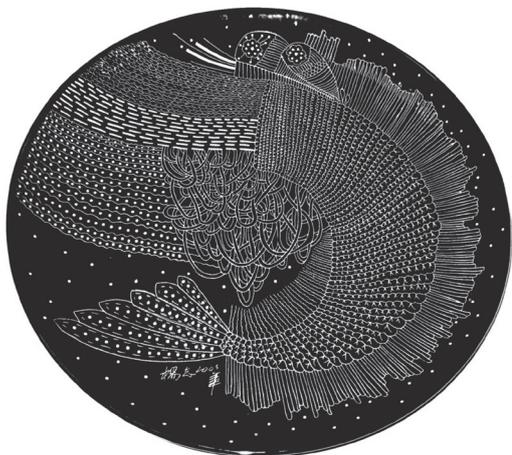
经验提示：并驾齐驱的直线与曲线

在分析了解直线和曲线的特性的基础上，在表现上搭配运用恰当，可以准确地表达画面含义。

教师作品赏析

▼ 西安美院教师 杨志《大龙虾》

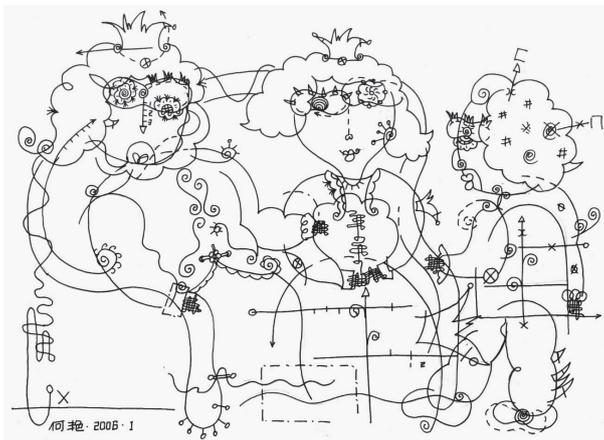
这是以线为主要构成元素的作品，通过考究的线段将画面营造得极富韵律之感，同时也具有很强的装饰感。

▶ 西安美院工艺系教师 梅琦《侍女图》

该作品描绘的是唐代侍女形象。画面中运用流畅的线条传神地刻画了两位唐朝女子，饱满的形态、飘逸的长衫、深情的容貌，不经意间将人引入到这幅画面中。作者运用了白描的表现手法，使得画面更加生动、引人注目。

教师作品赏析

◀ 四川美院 何艳《皇后》

通过具有弧度的灵动的线条穿插形成3个外貌各异的人物形态，形象栩栩如生，线条运用得非常娴熟，形成较有趣味感的画面。

学生作品点评

▲ 西安科技大学设计系学生作品 马可昕

作者运用单纯的线元素，描绘出一只匍匐的蜥蜴形态，黑与白相互交错的面元素形成的背景将其衬托得更加灵动。

▶ 西安美院工艺系学生作品 王飞翔

这幅以线成形的黑白装饰画作品，或长或短，或实或虚，不同类型的线在画面中均有出现，形成有主有次、虚实相间的画面关系。

▶ 西安美院工艺系学生作品 崔惠惠

在黑色的背景上，作者运用刮刻的技法在画面上形成虚实相间、长短不一的线来构成画面。画面装饰元素较为单纯，但装饰效果很强。

◀ 西安科技大学设计系学生作品 宁明宇

画面中，作者让粗犷和细腻清新的线条并驾齐驱，淋漓尽致地表现出江南水乡秀美清幽的街景，画面唯美生动。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《线的联想》《流动的线》

尺寸：25cm×25cm

要求：要求运用以线成形的装饰画语言，并注意线形变化，创作两幅黑白装饰画。

第3节 面成形

面作为线的移动轨迹，有长和宽，却没有厚度，在画面中往往占有较大的面积。点的汇集和变大、线的聚集和闭合都可以形成面。面的大小、曲直的变化，以及面不同位置的分布都是为了突出画面的主旨和使画面的装饰语言更为丰富。面具备一定的形状，因此也可以称为“形”。相较点和线而言，面因为面积较为庞大，因此在画面中易占据主导位置，也就更加具有视觉冲击力和鲜明的个性。

“点”强调位置，“面”则强调形状和面积。面是线的移动和汇集而形成的。千姿百态的面形概括起来可分为规则形与不规则形两种。

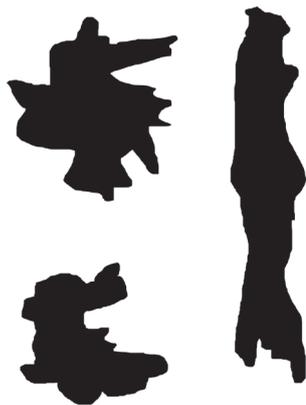
规则几何形

一、规则的几何形

是通过工具绘制出来的，又可分为直面形和曲面形，有规律可循，图形样式比较明确，并有可重复的特点，如圆形、方形、三角形、梯形等。

二、不规则形

是无规律可循的、具有偶然性，并且不能够二次复制的形状。不规则形又分为有机形和偶然形。在表现心理特征方面，直面形的面有果断、秩序、坚强等特征，曲线形的面具有含蓄、轻松、柔软的特征，任意形的面给人的感觉比较灵巧生动。

自由几何形

经验提示：不同分量感的面

在明度关系上，同样大小的面，以点或线组成的面会比实体涂黑的面更显单薄，分量感轻。

知识链接：剪纸

剪纸是中国古老的民间艺术之一，它的历史可追溯到6世纪。剪纸是一种镂空艺术，在视觉关系上给人通透之感。其载体是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。

经典作品赏析

◀ 马蒂斯 剪纸作品之一

作为野兽派的代表人物之一，马蒂斯的作品充满了狂野的原始风格。马蒂斯的剪纸作品中人物线条粗壮有力，颇具动感。画面中的点与线的元素寥寥无几，可以说完全作为烘托。大块面的塑造形成画面的生动与狂野之美。

教师作品赏析

► 清华大学美术学院 华健心《面造型》

该作品刻画了一位面带微笑，尽显和蔼可亲的男性。作者运用黑、白的合理组合安排，通过面积比例的不同，营造出画面的力度之美。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 张淑萍

这幅以面成形的黑白装饰画作品，有借助于工具完成的规则形，有徒手绘制的自由形，且在面的处理上有意识地采用了叠加、透叠、互借共用等表现形式，使画面呈现出一种丰富灵动的视觉效果。

► 西安美院工艺系学生作品 李金池

此学生作品表达一个静中有动的夜景。大面积的整块黑色构成了夜色的背景，不同面积大小的规则或自由的白色组成画面中的人物形象和背景建筑物，黑与白面积大小的不同处理烘托出夜的氛围。

► 西安科技大学艺术系学生作品 胡兵

作者运用大而简洁的块面来描绘一组大家耳熟能详的建筑物的形态，使画面颇具亲切感。这种大块面形态的运用，带给人一种久违的朴素与怀旧之感。

学生作品点评

◀ 西安科技大学艺术系学生作品 王珈玮

这幅作品极具机械形态之美，画面中面之间的曲直变化、大小对比，使理性元素呈现出感性之美。

◀ 西安美院工艺系学生作品 王榕

画面中主体人物逆风飞扬的长发极具动感，在强光的照射下形成了明与暗的多个层次。背景中旋转的琴键使画面滋生了韵律感。

▼ 西安科技大学艺术系学生作品 吴治中

画面中律动的人物与背景运用了透叠的表现手法，使形与形之间既彼此独立又相互关联，画面不但富有动感且颇具张力。

▶ 西安科技大学艺术系 学生作品 张浩文

这幅以劳作场景为主题的装饰画，巧妙地将人们各种劳作的场景错落地分布在同一平面上，人物、动物、植物等均以不同大小且各具特征的面形式呈现在画面中。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《面的联想》《灵动的面》

尺寸：25cm × 25cm

要求：要求运用以面成形的装饰画语言，并在创作时充分考虑面的特征，创作两幅黑白装饰画。

第4节 光影成形

根据物体的结构并结合光线变化通过装饰手法使之黑白分离，概括而形成独特的装饰效果，称为光影成形。光影成形是利用光的作用来进行形态塑造的，是对结构的进一步深入刻画，是在以线条为主的基础上，施以明暗和光影变化，强调物体结构的光照效果。用这种方法创作的黑白画立体感、空间感、视觉冲击力都很强。

形成物体表面明暗主要是三方面的因素，其中最重要的因素就是光源。光使物体的表面因构造不同而形成了不同的明暗关系。光是直线传播的，而物体是有体积的，这样就有了被光线照射到的部分的明和照射不到的暗。第二个因素是物体的体积和结构以及表面的质地不同。以上是两个主要方面的原因，还有一个不可忽视的方面，就是被描绘物体周边的环境，对物象的明暗也有一定的影响。

光影成形的表现手法在黑白装饰画的视觉语言中，一般都和写实的描绘手法相结合，塑造的画面效果视觉冲击力强，常给人以震撼的效果。

经验提示：光影成形

在光影成形中，不必考虑物体固有色对其画面的影响，仅考虑光线方向对实物产生光影变化而造成的画面效果。

知识链接：版画

版画是当代视觉艺术的一个重要门类。当代版画的概念主要指艺术家将自己的构想通过制版和印刷手法而形成的平面艺术作品。具体说是以刀或化学药品等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图像。

经典作品赏析

▼ 凯绥·珂勒惠支《母与子系列》

此幅作品通过光线变化，用概括简练的手法使黑白分离产生光影成形的装饰效果。高明度的受光面与被黑暗吞噬的背光面，黑与白的强烈对比表现出母子相依为命的凄苦意境，让观者伫足深思。

▼ 西盖罗斯《工人系列》

西盖罗斯的这幅作品也是光影成形的典型范例。在黑白分明、粗犷有力的装饰语言刻画之下，工人阶级为了生存而不得不辛苦劳作的画面得以充分表现。

教师作品赏析

▲ 西安美院工艺系教师 张媛邨《午夜》

此黑白装饰画作品装饰感较强，概括强调了午夜窗外月色对静物产生的强烈光影效果。黑与白的对比将画面空间感体现出来。这是一幅典型的光影成形作品。

▼ 西安美院工艺系教师 张媛邨《瓶》

这是一幅较为写实的光影成形黑白装饰画作品，画面中每个对象产生的黑白灰调子皆是由光线照射在不同色调的静物上造成的光影效果。

学生作品点评

▼ 西安美院工艺系学生作品 赵志浩

这幅学生以光影成形创作的黑白装饰画作品以写实生活场景为主，不仅在受光面与背光面的形上下功夫刻画，并且注重前景、中景、远景之间的虚实关系，使画

面层次分明、疏密得当，兼具强烈的节奏感。

▼ 西安美院工艺系学生作品 张亚娟

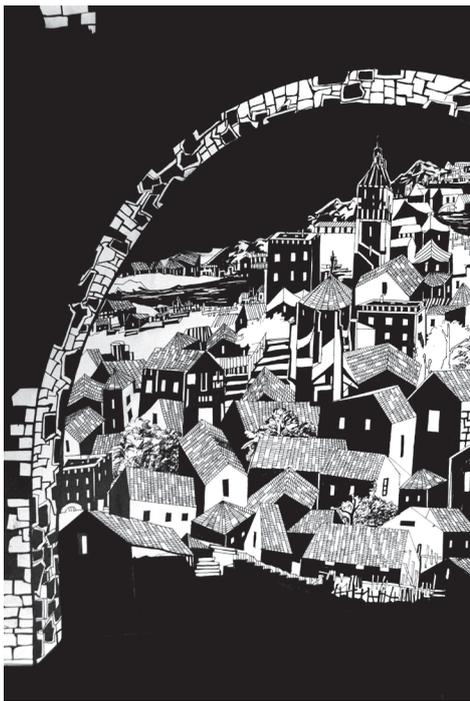
此学生作品以光影成形为主要表述方式，大面积的黑色中出现少许的白色为受弱光照射而形成的物象的边缘线，也形成了黑色画面中唯一的亮点，因而容易引起观者的注目，有效传达了作者的内心诉求。

学生作品点评

▼ 西安美院工艺系学生作品 王子夜

作品巧妙地利用一个被岁月侵蚀的桥洞引领出繁华祥和的村庄。桥洞的曲线与房屋的硬朗形成落差，大面积的黑色背景烘托出主体的深刻与鲜明。

▶ 西安美院工艺系学生作品 李金池

画面描绘了一片夜幕下的幽静山乡，使用光影成形的装饰手法，突出月色笼罩下的山脊和屋檐。白色屋檐与乌黑墙面相互映衬，形成了颇具韵味的清幽之美。

▶ 西安美院工艺系学生作品 祝勇

画面描绘了城市高架桥与其周围高耸建筑群组合而成的一幅城市景观。“S”形的高架桥穿插在直立的建筑之间，在强烈日光的照射下，形成快节奏的现代生活场景。

▶ 西安美院工艺系学生作品 刘乐

该作品通过倚窗而立的人的视角形成画面。窗外渐行渐远的建筑延伸了画面的空间感，同时巧妙地形成了黑白互衬的对比关系。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《流动的光》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用以光影成形的装饰画语言，并在创作时充分考虑面的特征，创作一幅黑白装饰画。

第5节 色调成形

在自然界中，各种物体经光照后自身所拥有的色调，通常被称为“固有色”。以色调成形也是黑白装饰画的基本装饰语言之一，其特点是不考虑光影变化，偏重于物体本身形态的概括和提炼。

在运用色调成形手法时，不依赖光的作用来塑造形象，而是将物体本身的固有色的明度作为处理画面中黑白、明暗关系的依据。如：发肤、服饰、景物、植物的固有色明暗度等。这种手法更注重图形本身的塑造，有外形清晰、明确的特点。

经验提示：色调处理

避免物体依赖光线塑造形态，而是仅仅处理物体本身的固有形态和结构。

经典作品赏析

◀ 安迪·沃霍尔《花卉》

该作品为表述一幅花卉形态。画面中黑白灰巧妙的布局，使得画面丰富多彩，且运用线条赋予形态生命这一特点，将画面肌理效果完美地表达。

▶ 安迪·沃霍尔《静物》

该作品为表述一组器皿。画面中运用白线将黑色背景巧妙分割，表现酒瓶的形态，形成良好的画面效果，很好地诠释了黑白世界。

经典作品赏析

▶ 安迪·沃霍尔《香蕉》

这幅作品看似简单，却运用黑灰两色将香蕉固有色和香蕉放久后的斑点分开表现。黑色的线条和灰色的小面的组合，成为色调成形的典型代表。

教师作品赏析

▶ 西安美院工艺系教师 张媛邨《快乐兔》

此作品主要以色调成形的语言形式表现，主体部分不考虑对象在光线下的明暗关系变化，主要将糖果外包装上的图案做色调上的区分来体现其装饰效果。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 沈亚东

作品表述一个喜爱音乐的学生形象。作者通过色调成形的手法进行描绘，人物以大面积的黑进行刻画，远处则选择面积相对小的形态来烘托主题，形成了近实远虚的视觉效果。

知识链接：水粉画

使用水调合水粉颜料在纸上绘制的画种。其特点处在不透明和半透明之间，可以在画面上形成艳丽、柔润、明亮、浑厚的艺术效果。水粉颜料含粉的特性会让其流畅性产生一定的阻力。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 程云珊

此幅学生作品，以色调成形为主创作，不对所描绘对象做任何环境影响的概括，仅表现其色调区别，用斑马本身富有很强装饰语言的纹身形式来进行装饰创作，使画面最终呈现黑白分明、疏密得当的视觉效果。

◀ 西安美院工艺系学生作品 苏薇巧

此幅以色调成形的学生作品，仅通过色调之间的不同单纯地表现画面。高低错落的瓶体具有韵律感，并且装饰感很强。

▶ 西安美院工艺系学生作品 牛亮亮

作品以色调成形为主进行黑白装饰画的创作，通过经纬线的交叠来形成由固有色而产生黑白交错的面形态，以此来凸显画面中静态的人物形象。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《点线面的联想》《汇集》

尺寸：25cm × 25cm

要求：要求运用以色调成形的装饰画语言，并在创作时充分考虑画面黑白面积对比，创作一两幅黑白装饰画。

第6节 综合成形

在黑白装饰画的创作过程中，形式规律是多种多样的。各具特色的点、线、面、光影等装饰语言不但可以单独构成画面，更可以综合运用。如有的以点元素为主，有的以面元素为主，或者以光影成形为主，也可以是多种形态相互交织、相互搭配，根据画面的主题需要而充分发挥各自特点来进行带有主次关系的穿插组合，丰富画面效果，将点、线、面各个元素之间的美感与特质带进画面之中，使黑白装饰画作品更加丰沛并充满生命力。

综合点、线、面、光影、色调，将几种表现形式灵活结合运用，可使画面较其他单一的视觉语言形式更加生动、丰富。

经验提示：慎用装饰语言

黑白装饰画的画面中经常汇集多种装饰语言，但装饰语言并非越多越好，要根据画面需要斟酌选用，并且要有主次之分，一切围绕主题来选择。

经典作品赏析

◀ 李在先《在红色条纹背景前面》

韩国艺术家李在先的作品洋溢着女性化特质，通过点、线、面、色调等多种装饰画语言综合运用，造成画面不同视觉的层次，让画面看起来整体统一而又不乏变化。

教师作品赏析

◀ 西安美术学院工艺系教师 余颖《魔镜》

作品将黑白装饰画语言做了综合呈现，表述一个面部扭曲的手执魔镜的女人形象。背景中古老而神秘的符号更增添了画面的神秘氛围。扭曲的面部用接近心的形态来表述，传达出讥讽与嘲弄的意味。

知识链接：雕塑

雕塑是众多主体造型艺术的一种，又称雕刻，是雕、刻、塑三种创制方法的总称。指用各种可塑材料（如石膏、树脂、黏土等）或可雕、可刻的硬质材料（如木材、石头、金属、玉块等），创造出具有一定空间的可视、可触的艺术形象。

学生作品点评

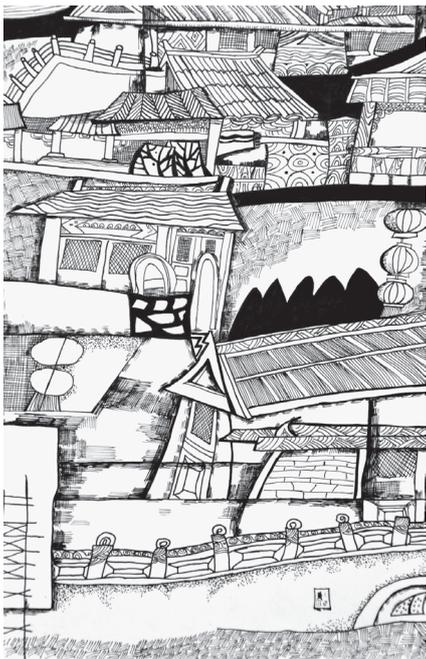
◀ 西安美院工艺系学生作品 夏佳华

该作品通过大面积的黑与白来描绘天与地的物象，错落有致而富有韵律的花和叶的形态作为点状元素呈现，弯曲的线形成了蛇的影像，很好地完成点线面三种视觉语言的交汇。

◀ 西安美院工艺系学生作品 卢丹妹

此幅学生作品在黑白装饰画语言上采用的综合成形的手法，丰富的点、线、面的运用并充分注意了其语言本身特点的变化，且画面丰富而有序，形成富有变化的层次关系。

▲ 西安科技大学设计系学生作品 朱俊磊

画面中，由近及远地表现了一个颇有纵伸感的村落一角。作者采用线的形态对房屋细心描绘，小面积的黑色用于衬托主体，并使画面产生了节奏感。

▲ 西安美院工艺系学生 姜彦伯

作品中大面积使用黑色，作为面的元素出现，结合流畅的线条形成面部的五官轮廓，加上各种形态的点元素，最终形成一个魔幻的面具的形象。背景的黑与面部的白，也形成相互映衬的对比关系。

◀ 西安科技大学设计系学生作品 赖阿龙

在黑色与灰色相互交织的背景衬托之下，细致地刻画了一个带有庄严与神秘之感的女性形象。人物的精致典雅与背景的简练概括具有较大落差，因此也更加凸显了主体的形态。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉颜料、白卡纸

题目：《梦境》《静物》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用以综合成形的装饰画语言，且装饰语言运用上不少于三项，创作两幅黑白装饰画。

第二章 黑白装饰画的装饰风格

教学目标：

了解黑白装饰画的装饰风格。

教学难点：

黑白装饰画中写实风格的表现语言。

黑白装饰画中意象风格的表现语言。

黑白装饰画中抽象风格的表现语言。

建议课时：16 课时

理论课 4 课时，实践课 12 课时。

第 1 节 具象

第 2 节 意象

第 3 节 抽象

教学重点

黑白装饰画装饰风格的多元化。

第二章 黑白装饰画的装饰风格

黑白装饰画以黑白对比为主要造型方法，知白守黑，以装饰性的手法来表现画面。“装饰”则是运用夸张、变形、概括、添加等多种艺术手法来传达画面黑白相间的美感，彰显了人类对美的追求及向往。在黑白装饰画中，黑与白之间相互映衬，最终形成一个实中有虚、虚中有实，简洁明快的黑白艺术世界。

黑白装饰画的画面造型风格具有多样性。整个造型艺术史所涵盖的原始的、宗教的、民间的、古典的、传统的、现代的、后现代的艺术形态都在黑白装饰画中得到充分体现。黑白装饰画的画面组织形式涵盖了秩序化、理想化、规律化与程序化的构成形式。它运用丰富的造型手法为人们所喜爱、欣赏和接受，承载了丰富的文化内涵。由于特定媒介及应用场所的不同，因而黑白装饰画的概念具有一定的模糊性，但总体上说，黑白装饰画的风格还是可以在庞杂的图像风格下被划分为具象、意象、抽象三大类型。

经验提示：抓住特点进行装饰

抓住事物的特点，描绘出真实对象的特性乃至质感。

第 1 节 具象

具象是与抽象的概念相对而存在的。具象作品中的艺术形象比较忠实于客观世界中的物象的表述，真实地描述着现实生活中的事与物，具有直观陈述的特质，并且能直观地传达出画面所蕴含着的艺术情感。与自然的物象相似或极为相似的具象描绘的艺术形式，追求的画面效果是真实且富有感染力的。它将真实的描绘与主观意识形态相结合，是相对客观的艺术形态，也是中西绘画模式中的主要创作风格之一。

一、写实

通过对自然物象的观察和描摹来再现客观世界中的物象，并以二维或三维立体的成像模式来表现真实的客观世界，表达出作者对客观世界的尊重，也是中西传统绘画的主要表现形式之一。在西方传统绘画中，主要体现为达·芬奇所说的“艺术是艺术的隐藏”，即艺术所有的技术和表现方法都是为了忠实地再现自然本身，并强调用三维空间来表述真实存在的客观世界，而中国传统绘画多是以线来塑造的二维空间。

经典作品赏析

▲ 阿尔布雷特·丢勒《英雄，死亡和恶魔》

阿尔布雷特·丢勒是文艺复兴时期的代表人物，他相信理性和知识会使人高贵，但却对死亡充满恐惧。作品中无论人物、动物、植物形态都采用了十分客观的写实性手法进行细致深入的描绘，表现出严谨、精细的风格，且带有北方哥特式艺术的特点，体现了丢勒细腻的情感与严谨的艺术态度。

▶ 常沙娜《德国鸢尾》

画面中表述的是生机勃勃的鸢尾花和繁茂的叶的形态。作者对其进行了非常客观和细腻的描述，通过饱含深情的富有弹性的笔触将鸢尾花勾勒得饱满生动，并且花朵与枝叶诸元素之间，相互映衬，层次分明，具有优美的韵律感。

知识链接：工笔

工笔也称“细笔”。用细致的笔法制作，用笔工整，注重细部的描绘，着重线条美，属于工整细致的中国画技法，大多追求写实的画面效果。

▲ 阿尔布雷特·丢勒《忧郁》

作品创作于德国宗教改革的前夜，画面通过光影素描般的写实性描绘和复杂的细节刻画，使画面中散发出一种阴郁与荒凉的感觉，表达出了一种探讨自然与人生的寓意，虽然是写实性描绘却充满了浓烈的象征主义色彩。其中对人物的细致刻画，不仅突出了主题“忧郁”和“悲伤”的情感氛围，也深刻表现了丢勒内心茫然失意的情感世界。

教师作品赏析

◀ 西安美院工艺系教师 高蕾
《镜花缘》

作品以灰色的色调以及写实手法为主，部分淡化了造型的特点。画面中宁静中流动的幻觉，营造出了一种似梦似真的城市镜像。

▶ 西安美院工艺系教师 高蕾
《正午》

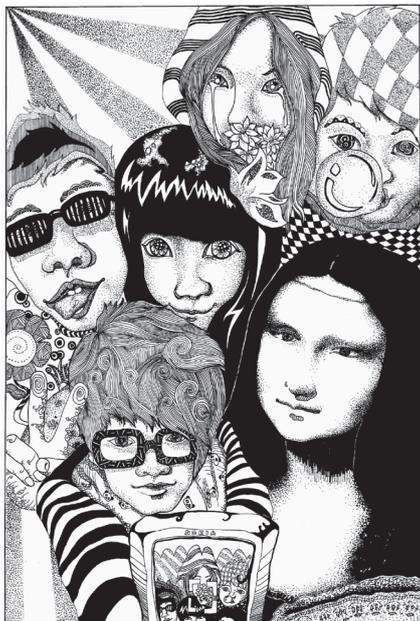
作品将人物形象处理在阴影中，并以写实的手法虚化处理，以突出那种正午时分阳光的明媚和屋内的慵懒气氛。

学生作品点评

▼ 西安美院工艺系学生作品 袁佳齐

画面为二维空间与三维空间相结合的表述形式，人物形象用点、线、面等多种元素综合呈现。人物的皮肤质地、五官特征与头发形态都进行了细腻深入的描绘，最终呈现出写实与装饰语言并置的趣味性与装饰感。

▼ 西安美院工艺系学生作品 冯龙渊

作品描绘了细腻生动又颇具神秘色彩的女性面庞形象，通过写实与略带夸张的造型手法，表现女子娇媚的面容和迷离的神情，使画面生动感人。

▼ 西安美院工艺系学生作品 张敬欣

作者以具像写实的风格描绘了“80”后的卡通情节。对于写实的人物和虚拟的卡通形象作者均予以精心的描绘。地面的条纹状装饰线拉伸了画面的空间感，并与画面上方的藤蔓植物形成曲与直的对比。

二、超写实

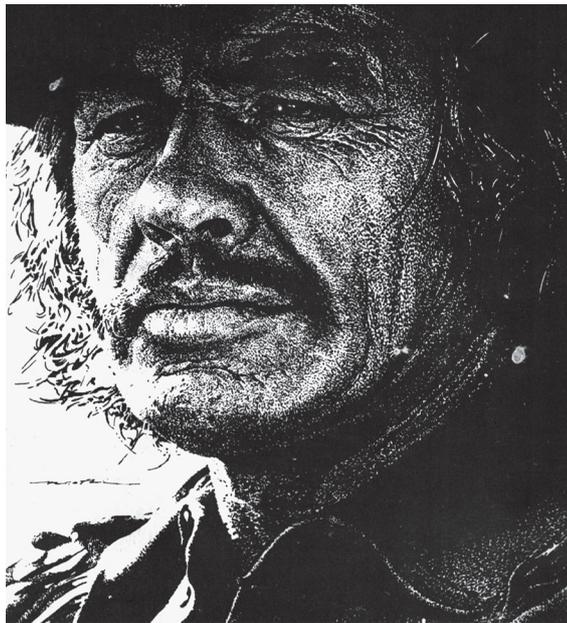
超写实，于20世纪70年代兴起于美国，又称为照相写实，顾名思义就是指比写实更加具有真实性，在三维空间的描绘基础上更加关注细节的深入刻画，从一般视觉距离上来看呈现非常精细的视觉特征，画面因此更具冲击力和真实性。通过绘画的形式呈现之后，超写实提供给我们对于真实世界的既熟悉而又陌生的视觉感触。

经典作品赏析

▲ 查克·克洛斯 美国《自画像》

查克·克洛斯是超写实主义的代表人物。其作品以人物为表现题材，以照片为参照，但超出一般的审美经验，往往尺寸巨大，一张单色的画往往要花费近4个月的时间。画面隐藏了作者的态度、情绪，以冷静、客观、精细的绘画方式将对象的所有细节同等对待，造成了真实中的距离感。

▲ 生赖范义 日本《查尔斯·布朗逊》

作品以出血的格式放大了查尔斯·布朗逊的面部特征，以点绘的方式将对象的所有细节精细描绘，展示出了对象复杂的内心世界。

经验提示：超现实的情感特质

在作画时往往要逼近对象以扫描的方法抓住每一个细节，用局部深入、整体观照的方法来完成画面。与摄影作品不同的是，画面融入作者的情感之后拥有生动的特性。

教师作品赏析

► 武汉画院 冷军《蒙娜丽莎——关于微笑的设计》

作者借用名画《蒙娜丽莎》的造型和姿态，描绘了一东方女子。大到女子光洁无暇的面庞，小到每一缕或弯曲或整齐的发丝，甚至毛衣上每一根经纬交织的质感都做了细致深入的写实性描绘，超写实的艺术魅力在画面中表现得淋漓尽致。

教师作品赏析

▲ 西安科技大学教师 董健《姑苏遗梦 NO.4》

作品运用写实的方式来表现一组苏州的传统建筑物，其外轮廓以圆形呈现，意在烘托出中国古典的绘画氛围。这也是油画与中国画的一次交流与碰撞，一次自我创作道路上的尝试。

▲ 西安美术学院工艺系教师 张媛邨《糖果 NO.15》

作品通过对糖果的深入描绘，抓住了事物的特征，将原本只有两三厘米的糖果颗粒放大十倍表现，使画面更为丰富，具有很强的视觉冲击力。在画面处理上，采取了虚实手法，更增加了视觉真实感。

学生作品点评

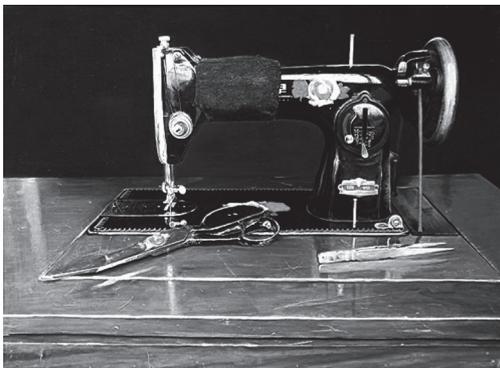
▼ 西安美院工艺系学生作品 胡磊

作品表述出一个三维立体的形态。画面中细腻的点状元素以及流畅的线条元素，相互交织，将动物皮肤粗糙凹凸的特性很好地再现出来，显示了作者娴熟的超写实绘画功力。

▼ 西安美院工艺系学生作品 王康

作者一丝不苟地描绘一个老缝纫机的所有细节，包括缝纫机上的丝丝划痕，表现出了岁月的痕迹。

知识链接：摄影

摄影是指使用某种专门设备进行影像记录的过程。一般我们使用机械照相机或者数码照相机进行摄影。有时摄影也会被称为照相。

学生作品点评

▶ 西安美院工艺系学生作品 袁啸尘

对枯树的写实训练一直是工艺系的传统训练科目，该同学在鸟与枯树质感处理上花了很多心思，同时也较好地把握了形体关系。

◀ 西安美院工艺系学生作品 李明

这是作者用了一个半月的时间创作完成的超写实作品。作者以其轻盈、细腻的笔触描绘了活灵活现的松鼠的形象，并深入细致地刻画了松鼠的毛发和苍老粗糙的树桩。

▶ 西安美院工艺系学生作品 高娜

作者以其扎实的基本功，塑造了农家小院一角的一组静物的形象，可以看出作者在创作时，对创作元素进行了艺术化的取舍。

◀ 西安美院工艺系学生作品 穆永峰

作者通过细心的观察和塑造，将一枚脉络清晰的枫叶与编织物的不同质感表达得真实而颇具感染力。

▶ 西安美院工艺系学生作品 李焯

在进行超写实的创作时，静物的摆放与选择同样也是很关键的，因为好的静物可以激发学生的创作欲。该同学以独特的视角为观者带来了一幅颇具新意的超写实作品。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉、白卡纸

题目：《人像》《花卉》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用写实的装饰风格来完成两幅黑白装饰画的创作。

第2节 意象

意象，从字表的意义来理解，“意”就是意念，“象”就是物象的意思。和写实不同，“意象”不拘泥于对自然物象客观真实的描摹，在一定程度上保有客观性，同时也要加入概括和相对抽象的元素。这部分抽象的画面形态，往往用夸张、提炼、概括变形的手法来表现，完全是主观情感的传达，并且可以打破时空观念、主观情意和外在物象相融合。

经验提示：意象风格的绘画特点

意象风格强调借物抒情，不反映客观对象，往往对形象进行夸张和“有意味”的变形。

经典作品赏析

◀ 比亚兹莱 英国《浸礼教徒约翰的头像》

比亚兹莱，这个仅受过2个月的美术正规训练，终年仅26岁的艺术天才，是19世纪末“颓废艺术”的典型代表。其作品充满了“恶与悲中的美”，把“悲哀当作唯一的真理”。画面出现了大面积的实体和空白，人物形象抒情而忧郁，充满了作者主观的情愫与渴求，表现出一种单纯中的罪恶感。之后的新艺术和装饰艺术风格直接受其影响。此作品间杂有古希腊瓶画艺术、洛可可艺术和日本浮世绘等多种艺术风格。

▼ 汉娜·荷希《用餐刀切》

图画中的形象有写实的，有夸张变形的，作者将各种碎片式的图像意象地拼贴在一起，展示了思维片段性的记忆。

教师作品赏析

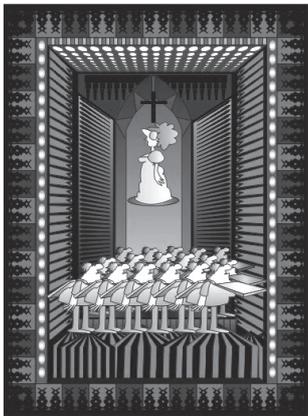
◀ 西安美院工艺系教师 任焕斌《说花》

“兰花花”是一种民歌，很好听，而“说花”，显然是说的比唱的还要好听，因为都说出了“花”了！这是一种对生活的感悟，更是一种乐观的人生态度。

▼ 西安美院工艺系教师 高蕾《青铜时代》

作品汲取了汉画像砖的造型特点，表现了古战场中兵戈相见的场景。同时在细节的处理上部分虚化，在凝重的风格中又制造了战场中的运动感。

学生作品点评

◀ 西安美院工艺系学生作品 陈娟娟

此图为学生系列作业《重重》中的一幅，表现了现代人在重重重压下的精神信仰。作品的人物是变形卡通化的，而周围的教堂背景则被处理成相对抽象的样式，曲的人物与直的背景之间，形成巨大的视觉落差，画中主题引人深思。

◀ 西安美院工艺系学生作品 唐白梅

画面中大面积塑造一个人物的面部形态，间而有之地出现带有魔幻色彩的怪物、剑、蛇等形态，主观与客观相互叠加、并置，营造了一个具有意象之美的黑白世界。

◀ 西安美院工艺系学生作品 王康

作者以安塞线描为创作蓝本，融入个人的理解，加以当代的造型手法来演绎，最后成为一幅具有意象之美的装饰画作品。

▶ 西安美院工艺系学生作品 陈珍

作者以反白勾线的方式在黑色背景上刻画了一组具有趣味性的兔子的形态，让观众不禁会心微笑。

▲ 西安美院工艺系学生作品 徐小凡

作者将自己伏案创作时的情景与自己画中出现的形态巧妙结合，而后形成这幅装饰画，其浪漫性不言而喻。

知识链接：涂鸦

英语中的“graffiti”意为“涂鸦”，起源于20世纪60年代美国的费城和宾夕法尼亚州。最初，制作者将自己的绰号以及自家门牌号之类涂绘于墙面等介质上，后来扩大到在汽车、火车和车站站台等不同表面上涂鸦，墙不再是唯一的介质。

作业布置与要求：

工具：针管笔、毛笔、叶筋笔、墨水、黑色水粉、白卡纸

题目：《情愫》《我的生活》

尺寸：25cm × 25cm

要求：运用意象的装饰风格来完成两幅黑白装饰画的创作。

第3节 抽象

抽象是指用简洁明了、高度概括、具有视觉冲击力的点线面形态元素主观组合的视觉形式。它抛弃了对自然对象的客观描绘，画面消解了对象的外部形态整体识别性，用传统绘画中的点、线、面、色块等粗浅的绘画语言，来显现画家内心的节奏与情感等抽象的内容，形成非具象、非理性的纯粹视觉形式，具有高度的象征色彩和强烈的形式构成面貌。抽象分热抽象、冷抽象和综合抽象。

一、热抽象

热抽象，也称为抒情抽象、感性抽象，即用抽象的形式元素来传达作者主观的情绪和精神，无规律的空间和形式组合。作品具有一种与音乐相通的韵律感，带有典型的表现主义色彩。

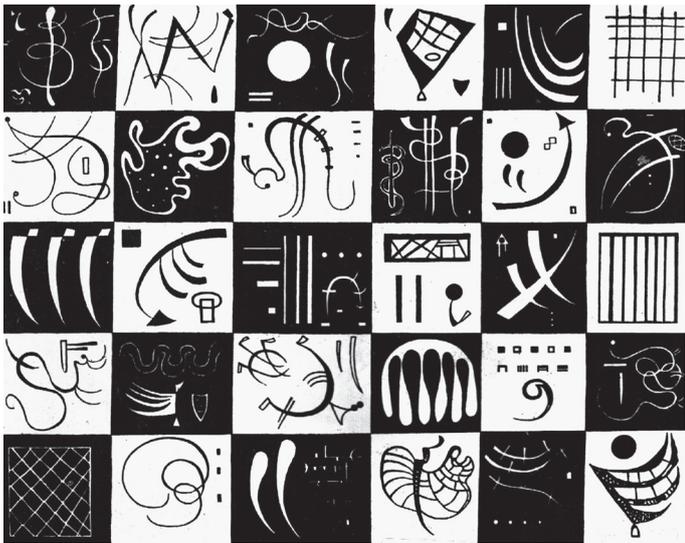
经验提示：抽象风格的绘画特点

抽象风格强调对点线面形式元素的有机组合和不同的抽象表现力。

知识链接：康定斯基

康定斯基为俄国抽象艺术家，是抽象画派和表现主义的创始者之一。其作品由浪漫式幻想转向几何图形的构图，具有一种新的意向，为现代艺术开拓了不同视野，带来全新的感受。

经典作品赏析

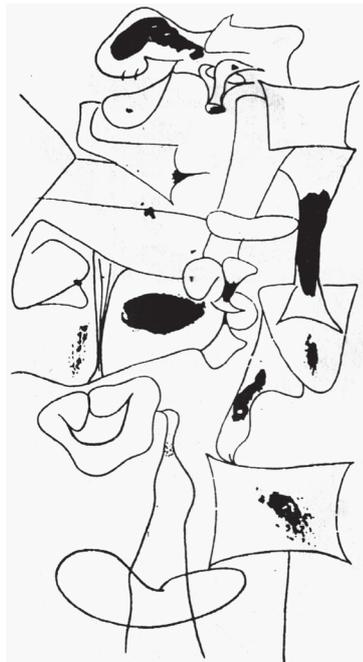

▲ 康定斯基 俄国《三十图》

作为热抽象的领军人物，康定斯基不仅有绘画实践的深厚功底，并且在将构成元素进行理论化的思考与梳理方面也颇有造诣，对于绘画中的每一种元素都进行了由内及外的深度分析。此图中，各种抽象元素的有机组合提示了不同的感觉体验，理智冷静的直线和活泼跃动的曲线共同出现，在抽象语言里探讨形式与意味之间的关系。

▼ 戈尔基《设计》

画面中点线面的组合以一种自由、轻快的方式组合，趣味感十足又别有寓意，形成了一种有机的抽象形态。

经典作品赏析

▶ 彭克 德国《奇洞》

彭克为德国新表现主义的代表人物，追求自我表现、自我联想，作品以抽象表现主义的方式表达了原始的、精神性的图像意义。

教师作品赏析

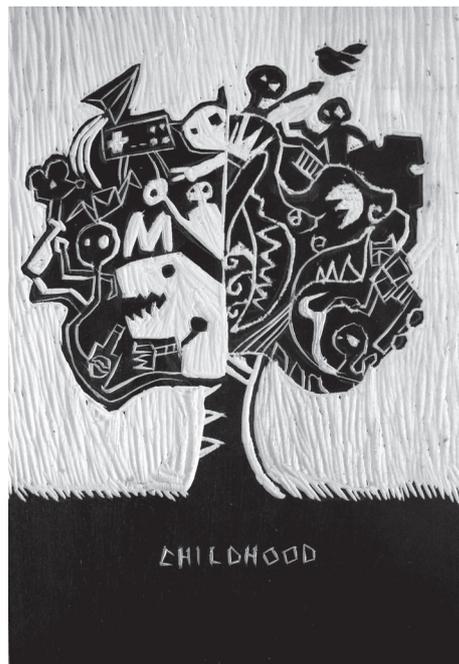
▼ 西安美术学院工艺系教师 高蕾《放飞·风筝》

作品以自由流动的曲线贯穿画面，风筝与云层叠加、重合、交错在一起，抽象地表现了风筝穿梭在云层中的感觉。

▼ 西安美术学院工艺系教师 孙鹤来《童年》

此作品为一黑白木刻，画面中除了一分为二的中轴线几乎再没有任何直线，十分恰当地表现了悠游四方、自由快乐的童年生活。

学生作品评价

◀ 西安美院工艺系学生作品 李涛

作者的创作灵感来源于摇滚乐，将摇滚乐强烈的节奏以黑白灰的形式诠释出来，很容易就把观众带入其中，充分感受艺术与音乐流淌律动的美。

学生作品评价

◀ 西安美术学院工艺系学生作品 刘晶

作品吸收了非洲木雕的表现风格，画面中自由流动的形态交相呼应，形成了一种欢快、明朗的氛围。

▼ 西安美院工艺系学生作品 张玲

此作品吸收了超现实主义米罗的风格，以流动的造型抽象地表现了一个少女的各种遐想。

▼ 西安美院工艺系学生作品 王曦

作者将多种元素进行提取与重新整合，在借鉴大师作品后，以热抽象的方式诠释了作者所理解的世界。

二、冷抽象

冷抽象，也称几何抽象、理性抽象，即以有规律的形式组合来安排点线面的画面关系。画面充满了一种理性的对形式的抽象组合，以表现“纯粹实在”的精神世界。其代表人物为蒙德里安。

知识链接：野兽派

野兽主义是1898—1908年在法国盛行一时的现代绘画潮流。它没有明确的理论和纲领。野兽派画家热衷于运用鲜艳、浓重的色彩，往往用直接从颜料管中挤出的颜料，以直率、粗放的笔法，创造强烈的画面效果，充分显示出追求情感表达的表现主义倾向。

经验提示：画面组织

画面中要包含具体的情节内容，运用点、线、面、色块、构图等装饰语言表现内心的情感。