

艺术丛书

黑白画技法

李曙光 编著

北京工艺美术出版社

(京)新登字210号

责任编辑: 游 牧 张冬卉

版式设计: 邹 文

封面设计: 粒 子

黑白画技法 李曙光 编著

北京工艺美术出版社出版发行
(100009 北京市东城区沙滩后街30号;
电话: 4031811;电报挂号: 北京3711)
新华书店发行
北京市美通印刷厂印刷

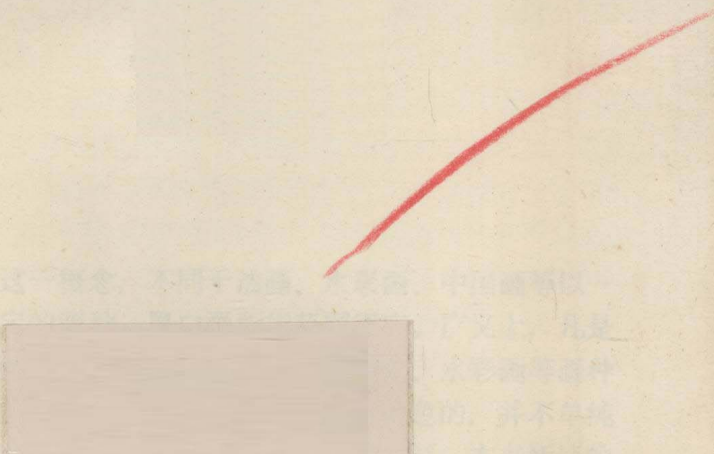
787×1092毫米 1/32开本
2印张 图版16页
1993年9月第1版第1次印刷 1~5000

ISBN 7—80526—099—0/G·37 定价: 3.50元

装饰艺术丛书

黑白画技法

李曙光 编著

目 录

目 录

引言	3
黑白画小史	4
黑白画概说	6
黑白画创作技法	9
黑白画作品分析	28
黑白画作品(图1~图35)	48

引言

黑白画这一概念，不同于油画、水彩画、中国画等以一定材料而界定的画种。黑白画所指范围很广。广义上，凡是单色的绘画都是黑白画。当然油画、中国画、水彩画等画种也可表现为黑白画，但这些画种常规下是彩色的，并不单纯以黑白为表现形式，故不是本书所谈之黑白画。本书所谈的主要是自觉地以“黑白”为约束形式的带有一定装饰性的黑白画。

黑白画小史

作黑白画(除版画)所用的工具、材料和绘制过程较为简单,人类最早期的绘画活动基本上是以黑白画的形式进行的。原始人在岩壁上用矿物质材料画的单色图形就是最早的黑白画。我国汉代画像石、画像砖及南北朝时期的石刻画虽不是用单一颜料绘制而成,但如果用纸和墨将其上面的图形拓下来,则是地道的黑白画了。如此说来,古希腊的瓶画也可归入早期黑白画之列。我国的文人水墨画,西方人叫它水彩画,中国人则不认同。水墨画的灵魂在于“墨”,它根本区别于水彩画中的“彩”。“墨”,即“黑”,这里即含有黑白画之义。但这种传统的文人画发展至今,则向彩色方向发展,故一般水墨画不在黑白画之列。

黑白画在我国发展到明朝已很成熟,自身的特点也较清楚了,明朝画家陈老莲(陈洪绶)为《西厢记》作的插图及《水浒传叶子》、《九歌图》等是这一时期黑白画的杰出代表。清朝任

谓长的插图人物继承了陈老莲的表现方式，基本上形成了我国传统的用线为表现形式的黑白画面貌。

在西方，文艺复兴至19世纪中叶，黑白画主要是以版画和素描的形式出现。欧洲人并不叫它“黑白画”而称之为版画和素描。我们从黑白画发展的大范畴出发，把它列入黑白画是为了对黑白画演变的历史能更好地理解。这时的黑白画是写实的，缺少平面装饰趣味，黑白在画面中没有独立的意义，它随着光影而变化。线也不象中国绘画中的线。中国绘画的线从一开始即有自身独立意义，并从客观中抽象出来，有自身的形式规律和装饰趣味。这时期西方绘画的线是体积的转折符号。西方绘画自印象主义以后，从传统的观念中解放出来，有些画家所作的黑白画似乎也向东方靠拢——黑白画中的线独立出来了，画面也向平面化变化，同时亦具有一些装饰趣味。如马蒂斯、克里木特、比亚兹莱等人的作品即是。

现代绘画材料空前发达，随着新的材料与工具的出现，产生了一些新兴的画种。但古老的黑白画仍充满生机，近来黑白画又吸收了现代平面构成及想象构成原理，使自身的特性进一步发挥出来，黑白块、线和点的运用更是变幻无穷。现代人的奇思妙想及画面构成的形式法则在黑白画中被体现得淋漓尽致。

黑白画概说

如所有绘画一样，黑白画一开始(人类早期社会除外)即表现出东西方不同的风格，中国的线描与西方的素描也有着根本的差别。中国的线描黑白画与中国画一样表现出较多的主观因素，从心而发，讲究神似，更讲画面自身的章法与神韵。客观物象是主观加工过的，有一定程式化与装饰性的形象。西方的黑白画与西方其它绘画种类一样，表现出较多的客观因素，讲究形似，对形体的塑造能力很强。

自近代以来，东西方交流越来越多，绘画上的相互影响也越来越大。就黑白画而言，东西方已没有根本上的差别。

尤其是很大一部分黑白画向装饰化发展，且现代构成的法则对黑白画的影响越来越大，东西方的黑白画差别就更小了。

黑色是红、黄、蓝三原色的化学反应终极，白色是红、黄、蓝三原色的物理反应终极，黑白二色概括了整个自然界的颜色，是极端丰富的颜色，又是极端单纯的颜色。黑白画中不同大小的黑白块面，不同长短粗细的线条，不同形状的点划，都能产生无穷无尽的变化，犹如一部交响乐，奏出各种美妙的旋律。与色彩画相比，黑白画往往有斑斓的色彩所达不到的刺激人的视觉与感染人的情绪之效果。美国伟大的画家洛克威尔·肯特曾说：“戏剧欢腾热烈的场面固然可以造成强烈的气氛，但单人的独白往往更具有感人肺腑的艺术力量。在繁华的色彩舞台上，我喜欢用单纯的黑白独白。黑白最简单、最醒目，因为在远距离的视觉中，一切中间调子都会消失。简单而纯朴的话语，却最能打动人的心扉。”肯特的黑白画作品正是实践了以上的话语，他的单纯、朴素、简洁的黑白画作品确实具有震撼人心的精神力量。

中国人很早就懂得黑白画的形式法则，所谓阴阳对立统一的概念，正是黑白画根本的法则。中国道教的太极图中的阴阳(黑白)相互对立又统一，你中有我，我中有你，互为依存，互为矛盾地构成统一体，这既是对宇宙万物矛盾运动的

解释，又是黑白画创作过程中的最佳指导原则。中国画的“计白当黑”“虚实相生”等观念标志中国人对黑白画的理解是辩证的。此种观念在现代荷兰籍画家埃舍尔的作品中才得以体现，这说明西方人对这个观念的认识比中国要晚许多年。不过西方绘画中对造型的严肃追求和严谨的造型手段是中国传统绘画所不具备的。

我们可以看出，黑白画的形式法则实际也反映了整个美术的基本法则。学习黑白画是一个想要步入美术殿堂的人所必须懂得的一门学问和必须掌握的一种技法。黑白画不但是多种美术门类的基础，而且它本身也是一个独立的门类，有着广泛的艺术探索天地和实际用途。书籍、报刊插图、连环画、报刊杂志题图尾花等均以黑白画的形式为多。这一方面是因为黑白画简洁明了，绘制周期短，具有很强的时效性，另一方面，黑白画可以节约印刷品的成本。作为文学读物的插图，黑白画高雅的书卷气是彩色画所不及的。

一个人不管他想当画家或是实用美术家，学习黑白画是非常必要的。尤其是对初学者或条件不甚好的业余者来说，学习黑白画不但必要而且可行。黑白画所用材料、工具简单（版画除外），一张白纸，一只毛笔或钢笔，一瓶墨汁（或黑墨水）即可使你开始黑白画的学习历程。

黑白画创作技法

前面已经提到，黑白画的范畴不是像油画、中国画那样以材料、工具及一套基本技法而界定的。黑白画是相对于彩色画而言的一个广泛的概念。很多画种都可以以黑白画的形式出现，很多材料、工具都可以绘制黑白画，所以黑白画的技法也是丰富多样的，传统的工具材料所形成的技法正在发展，一些新型的材料工具的出现又使人们创造出更多新的技法。以目前黑白画技法的发展情况来看，基本上可分为手绘（包括喷绘）和版画两大类。版画（如铜版、石版）技法较复杂，制作条件要求高，材料和工具一般人不具备的，所以这里主要谈及的是简单可行的手绘的技法。下面便以各种不

同手绘工具来分类，谈谈一些基本技法。

一、毛笔

毛笔是我国传统的绘画工具，表现力强，线、面及中间的灰色过渡调均可表现，是黑白画的最主要绘制工具。

1. 黑白色块的表现技法：

单纯的黑白块(不含中间色调)富有平面装饰的简练明快风格。以毛笔蘸墨汁在不同质地白纸上以不同笔迹画出的黑白画会有不同效果。毛笔蘸墨汁在光滑的纸上果断画出墨块，效果光挺，黑白强烈，富有装饰味和浪漫色彩，如张守义的插图黑白画(图①)。反之，用毛笔蘸上较少墨汁，然后在一张较有吸水性的备用纸或布上将蘸到的墨汁轻轻擦去一些，再在表面较粗糙的白纸上画，用笔肯定迅速、有时还可画出一些“飞白”，这样的效果则浑厚、质朴，适宜画带有中间过渡的灰层次的写实性黑白画。

美术院校的同学中间流行一种方法也很不错。用无色的蜡在表面粗糙且较吸水的纸上轻轻擦几遍，然后用毛笔蘸上墨汁在上面画，这样涂出的黑块效果古朴、厚实、润泽，有种很独特的效果。

毛笔、墨汁所画的以黑白块的对比、穿插为主的黑白画较适合作外国文学作品的插图及报刊杂志上的题头尾花等。

2. 黑白线的表现技法:

用毛笔以线的形式作的黑白画，也就是我国传统所称的“白描”。其用线不同于西方绘画中线的概念，中国传统绘画的线有独立意义，它本身一方面代表了所表现物象的形体符号，另一方面则记录了画家的精神气质和作画过程。画家作画前，已成竹在胸，意念贯通笔端，所谓“风趋电疾、意在笔先，画尽意在”便是传统白描作画过程的写照。可见传统中国毛笔白描，并不以客观描摹物象为最高准则，它更注重的是借客观物象为媒体，抒发画家的主观感受，并赋予线本身以生命。所以中国传统的毛笔线描中的线已不是单纯的客观物象的形体符号，它是有独立生命和独立审美价值的“语汇”。有的线如行云流水，舒展潇洒；有的势如破竹；有的如枯枝龙爪苍劲老辣；有的浑厚质朴；有的则龙飞凤舞，充分显示出画家作画时的澎湃激情。一般作毛笔白描可根据所描物象和画家个人的风格追求选择毛笔。毛笔有较硬的狼毫和较软的羊毫，也有介于二者之间的。同一支毛笔，中锋、侧锋、逆锋等不同运笔方式所表现出的线条个性也是不同的。

现代很多画家以毛笔白描所作的连环画、插图或题图尾花很多具有强烈地装饰性，线多用铁线描，富于弹性。因此类画画幅一般不大，故多用“小狼圭”、“小衣纹”等。

3. 带中间灰色调的技法:

此种技法在现代印刷品尤其是文学作品出版物中应用很广，大量的文学作品插图和连环画都采用这种技法。与单纯的黑白块和单纯的线描相比，这种技法浑厚，层次丰富，写实的表现力较强。

用毛笔作带中间灰调子的黑白画，最好多备几支不同型号不同材质(如羊毫、狼毫等)的毛笔，用硬一些的笔(如狼毫)在铅笔稿的基础上勾出轮廓线，然后用较软一些的笔(如羊毫)或用秃了的旧笔蘸上墨汁后在一块备好的布或纸上轻轻擦一擦，使笔头上的墨汁存留很少，处于半干状态，然后用这支笔在画面上轻轻扫出中间的灰调。这种画法有点象用铅笔画素描，但没有铅笔素描那样丰富的中间灰调。与铅笔素描另一个不同点是：铅笔素描是由浅入深一层层一遍遍地画，而这种带中间层次的毛笔黑白画则以“黑白”二字为主，先在画面上确定下来大的黑白块，在黑白二极之间才是中间的灰。灰只是黑白二极之间的过渡和体面转折的辅助因素。

作带中间层次的毛笔黑白画，选择纸张也是很重要的。根据所要表现的画面内容和个人爱好及风格可选择不同质地的纸张，如底纹较粗的水彩纸适宜画活泼、轻松、洒脱等风格的画。因纸质粗，地纹凸凹不平，墨汁画上去纸面上凹的

纹理涂不上墨，所以墨涂不实，这样画面边线就刻画不死，显得生动活泼。但有一缺点，就是画面容易松散，这一点作画时要注意。与水彩纸相反，表面光滑的白卡纸画起来感觉细腻，细部可以刻画得很深入，适宜表现光挺、结实、细腻、精致的对象，如现代生活中的汽车、机械、现代化的建筑等。在这类纸上作画，画面容易死板，这一点要注意。另外，吸水性强和吸水性弱的纸，其效果也不同，这一点可在实践中慢慢掌握。

二、钢笔

用钢笔绘制黑白画，在西方历史悠久且成就辉煌，西方的许多文学作品的插图大都用钢笔为工具绘制而成，一些艺术大师如毕加索、马蒂斯等也都用钢笔作过许多精妙的素描作品，并将钢笔的特性发挥到相当的高度。现代社会随着商业的需要，用钢笔绘制情节性强的连环画在全世界很风行。用钢笔绘制的连环画，画面清晰明确，局部可以刻画得很细致，既可写实也可装饰，且宜于制版印刷。用钢笔绘制连环画因工具简单方便，所以画起来很快，符合现代商业社会快节奏的要求。

在我国用钢笔绘制黑白画较西方晚，但现在越来越多的画家喜欢以这种工具作画，现在以钢笔绘制黑白画已和毛笔

绘制的黑白画旗鼓相当，成为最普及的两大黑白画种类之一。

1. 钢笔写实性黑白画的传统技法：

这种技法深受写实性油画和素描的影响，主要是如实地描绘客观事物。作为绘画工具的钢笔，其本身的特性发挥不多，这种技法的黑白画，钢笔画的特有风格还没形成，主要是依附于传统的铅笔和木炭的表现形式，以光影和明暗表现客体的体积和质地。在以这种技法绘制的黑白画中，线和黑白块并用，但线只是客体边缘及转折符号，这种线不象中国毛笔白描的线那样舒展流畅，而是时断时续，时粗时细，总之，是以表现客体的结构转折为宗旨。这种技法中的黑白块也不带有任何平面装饰因素和构成特点，黑白是以光影为转移的，黑即是阴影，白即是受光面，画面本身不明显带有作者主观因素中的“设计”观念，而是一切从客观对象出发。这种技法实际上也可称为“钢笔素描”。

2. 装饰性的钢笔黑白画技法：

欧洲近现代的一些画家为文学作品创作了不少带装饰性的钢笔黑白画插图，这些作品精美典雅，有很浓的书卷气和文化味。如英国画家奥勃莱·比亚兹莱为《莎乐美》等文学作品作的插图。英国画家约翰·奥斯登为《一千零一夜》作的黑白插图。这些黑白画插图均超出小品的范围，是精美的具有

很高文化品味的真正艺术佳作。我国现在也有不少画家在作这种装饰性的钢笔黑白画，如林晓等人画的一些装饰画即是颇具情趣和高品味的作品。那么，怎样才能掌握这门技法呢？当然首先要有绘画造型的基本功，这是各种绘画所必须共同掌握的，这里主要谈装饰钢笔黑白画的画面结构处理。钢笔黑白装饰画不象传统的写实性钢笔画那样以客体结构和光影为表现对象，而是更讲究画面本身的自律性，它是平面的，黑白块不受光影的制约，是根据画面自律性的需要而安排的。

钢笔装饰黑白画的基本原素是点、线、面。以点、线、面组成黑白及不同层次的灰。黑白当然是涂黑和留白，灰主要是以不同密度的线、点及小的装饰花纹组成。较带古典味或罗可可风格的钢笔装饰黑白画很注重画面的疏密处理，密的地方（如花纹、首饰、服装饰品）刻画得极细致精到，疏的地方则大面积留白或涂黑，这点与我国书法的“密不透风，疏能走马”的理论相通。现代味的钢笔黑白装饰画更注重黑白的穿插节奏与变换（如埃舍尔的作品）及虚实相生，黑白相生的现代构成法则，这一点也与中国道教的虚实对立统一说相通。

3. 钢笔线描技法：

钢笔线描在这里是指用钢笔作的以纯线条画成的黑白单