

新 编 黑白画理

白 鑫 编著

XINBIAN
HEIBAIHUALI
BAI
XIN
BIAN
ZHU

▲ 辽 LIAO 宁 NING 美 MEI 术 SHU 出 CHU 版 BAN 社 SHE

新编黑白画理

XINBIANHEIBAIHUALI

ISBN 7-5314-2850-4

9 787531 428503 >

ISBN 7-5314-2850-4/J·1865

定价: 29.00 元

邮购部: 辽宁美术出版社图书发行部 地 址: 沈阳市和平区民族北街 29 号 电 话: 024-23419474 邮 编: 110001

XINBIANHEIBAIHUALI

新
编

黑白画理

BAIXINBIANZHU

白 鑫 编著

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

新编黑白画理 / 白鑫编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2002.1

ISBN 7-5314-2850-4

I . 新... II . 白... III . 黑白画—技法 (美术)
IV . J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 078933 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码: 110001)

沈阳市第三印刷厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/16 字数: 40 千字 印张: 14

印数: 3001-6000 册

2002 年 1 月第 1 版

2002 年 7 月第 2 次印刷

责任编辑: 刘新泉

责任校对: 鑫 泉

封面设计: 刘新泉

版式设计: 刘新泉

定价: 29.00 元

● 第一章	黑白灰	7
● 第二章	点	21
● 第三章	线	31
● 第四章	面	49
● 第五章	语言	59
● 第六章	重复 渐变 特异	87
● 第七章	节奏与韵律	93
● 第八章	对比与调合 变化与统一	103
● 第九章	错觉与图地	117
● 第十章	光感	135
● 第十一章	空间	147
● 第十二章	构图	159
● 第十三章	夸张与变形	177
● 第十四章	剪纸与影绘	193
● 第十五章	想象	207

DIYIZHANGHEIRAIHUI

第一章 黑白灰

在光的作用下，人类依靠视觉来认识世界。

我们应当注意的是，组成我们人类视觉的两个因素：明度和色彩。

明度与色彩在人类的视觉上是难以分割的，正如世界上没有不含色彩的明暗，也没有不含明暗的色彩。

但我们知道，色彩是可以用单纯的明度来表现的，就象黑白照片、黑白电视机图象一样。彩色照片可以转化为黑白照片，而黑白照片却不能被完全还原成彩色，因为色彩是千变万化的。

在视觉中，色彩更接近真实的世界，黑白则是概括的，有更多理性和抽象的味道。

黑与白标志了色彩的两极，容纳了万千变化。

从色彩角度来看，互补色的光混合产生白光，互补色的颜料混合产生黑色。从非色彩意义上看，它们体现了一种独立的重要作用，正如鲁道夫·阿恩海姆所说：“经验证明，如果把互补色并列放置在一起，就会产生一种平衡的完结的经验”。这也说明，黑与白是具有包容性、稳定性并富于理性的两种颜色。

《老子》中写到：“玄之又玄，众妙之门。”这“玄”即是黑色。黑色是充满哲学、充满思想意味的颜色。同时，它又是无色相的。所以，黑色是具有浓厚神秘色彩的，由现实生活中区分出来的，非具象的颜色。就如同中国道家思想被称为“玄学”，中世纪教士身披黑色长袍一样，被人类赋与一种思想，一种意味，使人感到神秘而且高深。

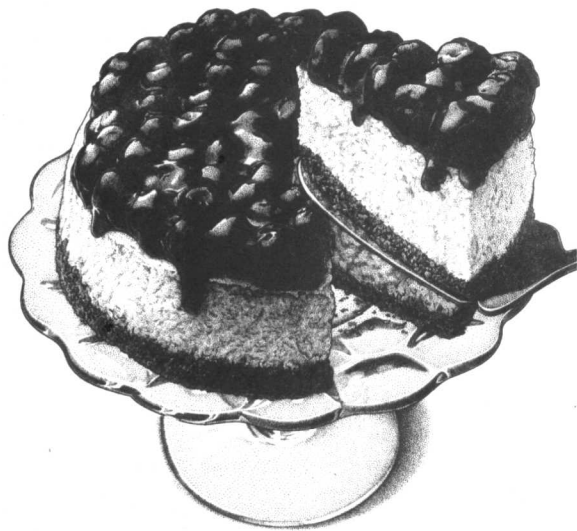
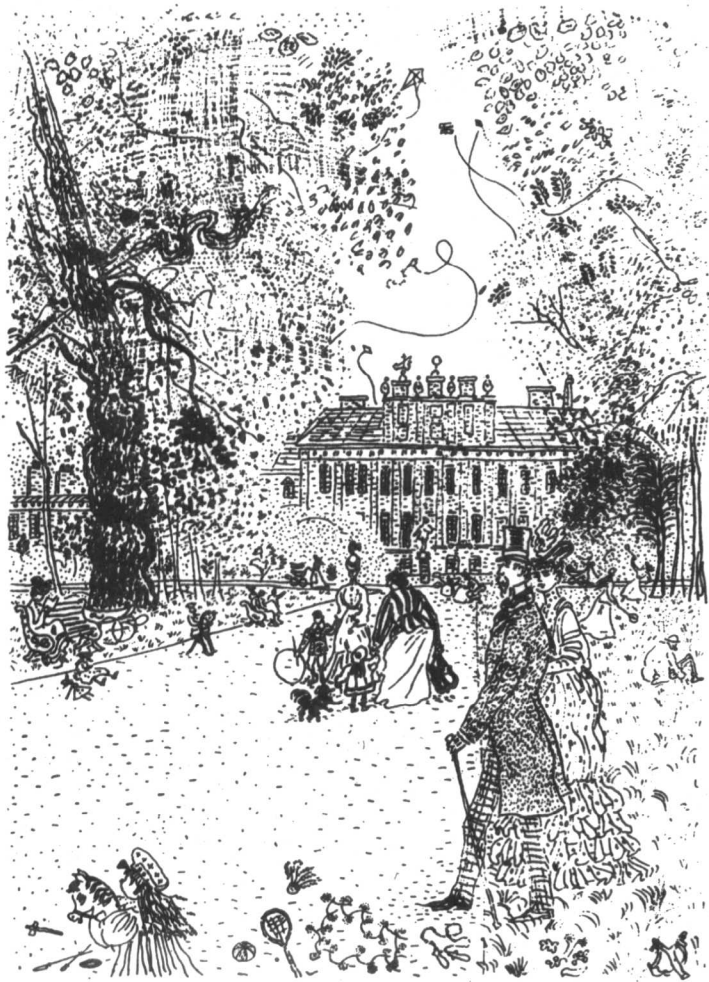
提起道教就要提起“太极图”。《系辞上传》上说：“易有两极，两极生四象，四象生八卦”。太极阴阳是我国哲学意识的根源，阴阳两极同时又是黑白两极，黑与白是辩证的，对立统一的两个极端。

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作的艺术作品。

鲁道夫·阿恩海姆说：“互补色与白色之间有着潜在的血缘关系……然而，白色又有独特的双重性。一方面，它是一种最圆满的状态，是丰富多彩，形状各异的各种色彩加在一起之后而得到的统一体；但另一方面，它本身又缺乏色彩，从而也是缺乏生活多样性的表现。它既具有尚未进入生活的天真无邪的儿童所具有的纯洁性，又具有生命已结束的死亡者的虚无性。”白色是明度最高的颜色，同黑色一样，它也是无色相的。它既具有包容性、给人以暇想的余地，又让人感到空虚冷落。

在中国绘画中，“计白当黑”正说明了空白的重要性，与画面的主体部分比较起来，空白通常是作为负形存在的，是虚的。而画面中主体多以黑色图形为主，是正形，是实的。

这样的一实一虚，一张一弛达成了画面的和谐与统一。

灰是介于黑、白之间的中间层次，灰被认为是柔和而忧郁的。

灰色的柔和来自于人类的视觉感受。因为柔和，所以灰色具有陪衬的作用。眼睛不能承受长久的强烈的反差作用，灰色能让视觉平静下来，所以，灰色又是雅致的。

灰具有丰富的层次。可以简单分为重灰、中灰、浅灰、亮灰等。因为它的丰富，使画面也具有丰富的层次，有丰富的内容。

通常说来，表现画面灰部分的手法就是整个画面的手法，因为在画面上表现黑、白的方法比较简单，而表现灰部则有众多的手法，它可以用铅笔、钢笔、毛笔等不同工具来表现，它可以用细密或粗放的线、调子等不同笔触来表现。

黑、白、灰在画面中所占的比重不同，画面会产生不同的调子，产生不同的视觉效果。

当画面以白和亮灰为主时，画面呈亮调，给人以轻松、明快的感受。

当画面以亮灰与灰调为主时，画面呈灰调。

当画面中以中灰为主时，画面呈中灰调。这时画面基本保持黑白平衡，给人以平稳、匀称的感受。如果安排不好，有时会出现零散、无重心的感觉。

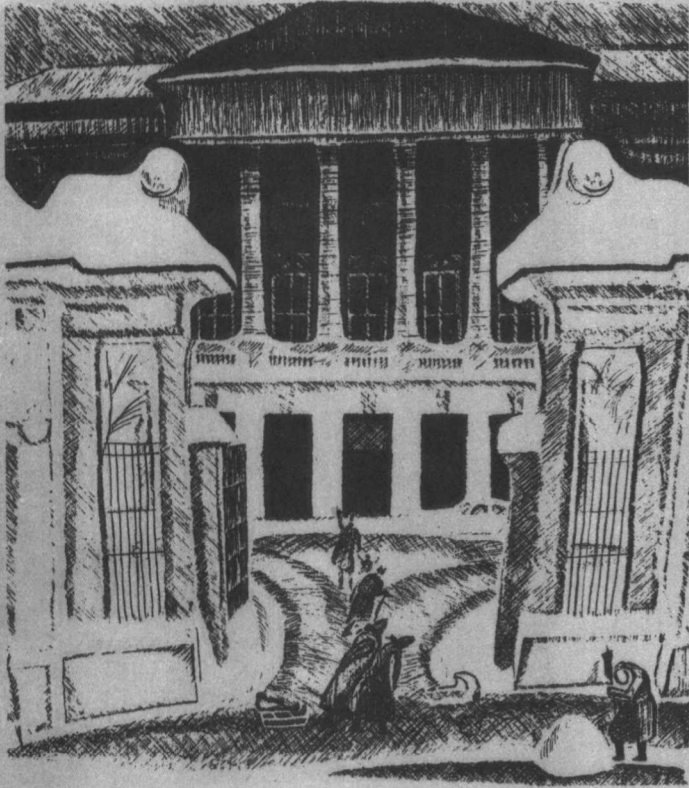
当画面以暗灰调为主时，画面呈重灰调，给人以忧郁、沉重的感觉。

当画面以重灰与黑色为主时，画面呈重调，给人以沉重、厚实的感觉，有很强的量感。

黑、白、灰也是我们艺术的眼光来看世界的基础。

初学西画时要学习素描，学习怎样用明暗五调子表现物体的量感和质感。初学国画时要分清墨色，在国画中“墨分五色”即“焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨”。不管是东方，还是西方，都以运用黑、白、灰三者作为绘画的基础，它是最基本的艺术语言，是进入艺术殿堂的钥匙。

在长期的发展中，形成了以单纯的黑白作为表现形式的艺术门类。包括中国画中的水墨、白描；版画中的黑白木刻；剪纸和影绘；黑白插图及构成艺术等等。

