

色彩传奇
谱写永恒的
黑

感受黑白世界的精彩，
体验黑白世界的格调。

与

白

李杰臣 编著

电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

色彩传奇
谱写永恒的
黑

感受黑白世界的精彩，
体验黑白世界的格调。

与

李杰臣 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

内容简介

在千变万化的色彩世界中，有一些色彩是比较特殊的，它们便是黑白灰，虽然它们没有彩色的绚丽，但是其力量不可小视，它们有着比彩色更为持久的经典感受，在视觉上带给我们非凡的体验。本书结合具体作品，分析黑白灰所带来的视觉感受与其品质，从而让读者感受到这个没有色彩的世界，也有着同样的精彩。

本书列举了大量的作品，并结合关键词对作品进行解析。这些关键词概括了黑白灰的品性，也概括了黑白灰在作品中所带来的感受。通过这样的方式，读者能够更加轻松地体会到黑白灰的魅力，并将这种魅力用到实践中去，或得到了更多的灵感，这也是编者希望通过本书所达到的效果。

本书适合从事平面设计的专业人士阅读，也可以作为平面设计和视觉传达设计专业院校的教材，供学生和教师阅读参考。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据

谱写永恒的黑与白 / 李杰臣编著. -- 北京 : 电子工业出版社, 2014.9

(色彩传奇)

ISBN 978-7-121-24081-2

I. ①谱… II. ①李… III. ①绘画 - 鉴赏 - 世界 IV. ①J205.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 187132 号

责任编辑：田 蕾

文字编辑：马 鑫

印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

装 订：北京顺诚彩色印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编：100036

开 本：720×1000 1/16 印张：13.25 字数：318 千字

版 次：2014 年 9 月第 1 版

印 次：2014 年 9 月第 1 次印刷

定 价：59.80 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

前言

人们对于黑白灰的追逐总是延绵不断的，有多少摄影师仍然沉醉于照片那黑白的明暗之中，有多少设计师们仍陶醉于黑白的经典之中，又有多少画家仍然坚持于黑白的绘画之中。人们在孜孜不倦地追逐黑白灰的同时，也让黑白灰的魅力变得更为丰富。本书则试图开启这扇黑白灰世界的大门，让人们感受黑白灰的丰富与魅力，体验黑白灰的精彩。

有了黑白灰便有了黑白灰的搭配，而除了黑白灰本身的意义，这些搭配也具备着耐人寻味的意义。在本书中，编者试图在探讨黑白灰的同时，也对黑白灰搭配与分布进行分析，并希望通过分析，让读者能更好地利用黑白灰的搭配，创作出更多关于黑白灰的经典作品。因此，本书也通过实际案例，阐述了诸多设计师的创作理念与设计手法，使读者在理解黑白灰的同时，也能获取更多的创作灵感，从而形成自己的创作理念。

本书共分为9章，在分别对黑白灰进行剖析，并让读者初步认识黑白灰之后，又主要通过诸多的作品，使读者具体理解黑白灰的意义与其带给这些作品的不同视觉感受，以及这些感受背后的理论支持，使读者从了解黑白灰逐步过渡到理解黑白灰，并运用黑白灰的实践层面。

首先，在第1章中，编者对黑白灰进行了大致的描述，并通过一些具体的设计作品与黑白画作去具体分析黑白灰所带来的视觉与心理感受，让读者踏入黑白灰的世界。

在本书的第2章中，编者通过明暗光影去阐述黑白灰的视觉感染力，这些光影通过黑白照片展示在人们面前，这些被记录的明与暗、光与影、黑与白，给读者展示了一个黑白的世界；第3章中仍旧是对黑白照片的分析，而这样的分析不再停留在视觉的层面，而是进一步分析了黑白照片背后的故事，使读者进一步理解什么样的场景使用黑白摄影方式会更有意义。

第4章则是采用了设计作品作为描述对象，将读者带入设计中的黑白灰世界；第5章也着重阐述设计作品，但这些设计作品带来了一种特殊感受，通过黑白灰这样的感受变得更加特别。通过对它们的分析，读者能进一步理解黑白灰，了解不一样的黑白灰。

第6章则是通过建筑的角度分析黑白灰的使用。世界上有的建筑本身是黑白灰的，有的

建筑在黑白灰中更具意义,通过这样的视角,读者或许能发现建筑与黑白灰的另一番天地。

第7章与第8章中包含了大量黑白绘画作品,有大师的经典素描作品,也有现代极具个性的插画作品,而此刻黑白灰不仅是一种画面效果,更是画面暗含的意境美。

最后一章,则作为一个拓展的部分,给大家一个思考黑白灰的角度——“女性”。本章通过摄影、绘画、设计产品、建筑等不同的创作形式,分析了黑白灰的“女性”气质,希望读者在开阔思维的同时,更多地了解黑白灰的魅力所在。

在本书的编写过程中,编者采用了图文并茂的编排方法,通过介绍黑白灰的不同搭配与它们背后的故事,让读者在直观地感受到黑白灰世界的同时,也学会思考它们背后的意义。通过思考与学习,找到一种创作的灵感或思路,从而进一步完善对于黑白灰的理解,进一步提高对于作品的把控力,也进一步提升审美能力。

在此感谢:孟尧、李晓华、陈慧娟、周维维、李江、王彦茹、徐文彬、朱淑容、刘琼、赵冉、杨欣、王异钢、李德华、罗春银,为本书出版做出的贡献。

最后,由于编者水平有限,在编写本书的过程中难免会存在疏漏之处,恳请广大读者批评指正,并登录www.epubhome.com提出宝贵意见,也可以加入QQ群280080336与我们交流。

编者

2014年8月

反侵权盗版声明

电子工业出版社依法对本作品享有专有出版权。任何未经权利人书面许可，复制、销售或通过信息网络传播本作品的行为；歪曲、篡改、剽窃本作品的行为，均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人应承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。

为了维护市场秩序，保护权利人的合法权益，我社将依法查处和打击侵权盗版的单位和个人。欢迎社会各界人士积极举报侵权盗版行为，本社将奖励举报有功人员，并保证举报人的信息不被泄露。

举报电话：(010) 88254396；(010) 88258888

传 真：(010) 88254397

E - m a i l: dbqq@phei.com.cn

通信地址：北京市万寿路 173 信箱

电子工业出版社总编办公室

邮 编：100036

目录 CONTENTS

Chapter 01

谁说世界都是彩色的

黑色 / 在沉默中爆发的力量	2
白色 / 纯净又洒脱的最佳主角	6
灰色 / 无法被忽视的关键存在	10

Chapter 02

明与暗、光与影的交响曲

明亮 / 一抹明亮的光芒	14
光影 / 就像刻录机中久远却美好的光影	18
剪影 / 打动人心的黑白剪影	20
影子 / 影子比实物更能展现美	27
倒影 / 镜像艺术的魅力展现	29
概念 / 没有概念的概念	35

Chapter 03

藏在黑白身后的故事

孩童 / 游走在世界边界的孩童	38
孩童与黑白 / 黑白的单纯也是孩童的纯洁	40
孩童与黑白 / 黑白勾勒出的坚强与坚定	41
流浪者 / 徘徊在探险世界的旅行家	44
长者 / 生活历练后的坚韧与智慧	48
人性 / 捕捉镜头下的人性感情	54
哑剧 / 用心感受静默的力量	60
牢笼 / 囚禁在牢笼中的悲伤	62
老照片 / 引人怀念的老照片	64
道路 / 时间在岁月里留下的脚印	68
都市 / 掩盖在浮华背后的一抹忧伤	71

Chapter 04

不可逾越的品质象征

高端 / 彰显稳重高端的现代设计	74
品质 / 品质是需要时间打磨的	78
品味 / 令人铭记于心的时尚品味	82
经典 / 没有片刻单调的经典演绎	86
质感 / 散发如金属般的质感光泽	88
精细 / 注重精细的细节打造	92

Chapter 05

素净中的高调

脱俗 / 因自由而展开的心灵释放	98
素雅 / 从素雅中发现真正的丰富	100
凋零 / 无须陪衬的存在感	104
唯美 / 透明中的唯美世界	106
动与静 / 一半炽热一半静谧	111

Chapter 06

无可触及的秘密基地

朦胧 / 琢磨不透的朦胧触感	114
神秘 / 孤独又神秘的天际	117
奇幻 / 不可思议的奇幻旅程	120
深邃 / 显现空间的深邃	122
记忆 / 记忆仿佛是一幅黑白水墨画	125
神圣 / 不可侵犯的神圣之地	128
哥特式 / 与黑暗做伴的哥特故事	132

Chapter 07

画布上的黑白笔触

艺术 / 感受不一样的条纹艺术	134
温度 / 即使是黑白也是有温度的	144
细腻 / 铅笔刻画的细腻情感	154
细节 / 展现精致细节的艺术作品	160

Chapter 08

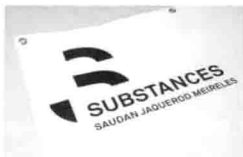
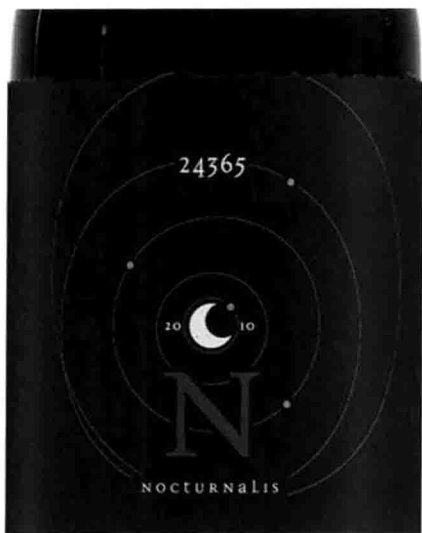
无法保留的美

留白 / 预留的空间、绵延的思绪	166
简练 / 干练中的质朴之美	167
极致 / 黑与白的极致地带	170
纯粹 / 非黑即白的纯粹存在	172
想象 / 看不见的无限想象	174
幻想 / 属于黑白灰的幻想世界	176
空灵 / 飘逸洒脱中的纷乱体验	180
延伸 / 空间中的创意延伸	181

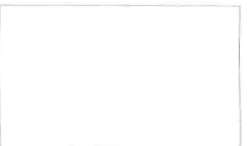
Chapter 09

散发的心灵光芒

疗伤系 / 仿佛轻轻掠过一阵和煦微风	184
野性 / 充满叛逆的野性魅力	189
温情 / 传递爱意的绵绵温情	192
性感 / 不可或缺性感元素	194
女人味 / 柔情似水的女人味	198
深思 / 女性深思的智慧光芒	200
真实 / 覆盖女性气息的真实存在	203

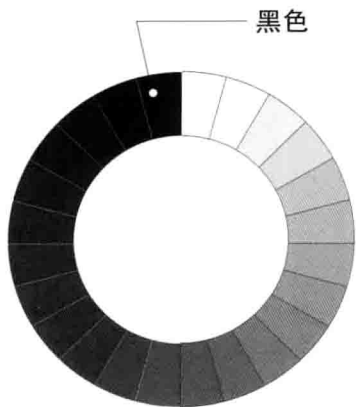

的确，我们生活在一个彩色的世界中，浮浮沉沉的七彩世界映射着人生的百味，但谁说世界都是彩色的？黑白灰也存在于这个彩色的世界中，黑白灰或许不单单只是黑白灰，它们暗含在世界中每一种纷繁的色彩之上，有了它们的存在，我们才能辨别不同的色彩，辨别这些色彩不同的明暗与深浅。而这样的黑白灰，可能存在于照片中，可能存在于产品中，也可能存在于画中，它们甚至存在于大自然中，它们存在于我们生活的方方面面。黑白灰被人们组合或运用，在搭配间展示着黑白灰的美丽，同时，这片黑白灰也许是大自然的鬼斧神工，充斥着奥秘与幻想。总之，我们在黑白灰的世界中感悟与发现，它们看似单纯而简单，却包含着纯粹与真理。

黑色 / 在沉默中爆发的力量

黑白灰同属于无彩色，在色彩三要素中，它们只拥有明度的属性，这样的特性让它们成了特殊的色彩，它们也各自散发着不同的品质与魅力。或许在不同的民族与不同的文化背景中，黑白灰有着不一样的意义，但它们的搭配却共同创造了无数经典的作品、场景与故事，它们给人们带来的视觉体验是相似的，这种视觉体验也逐步深入人心、令人回味。

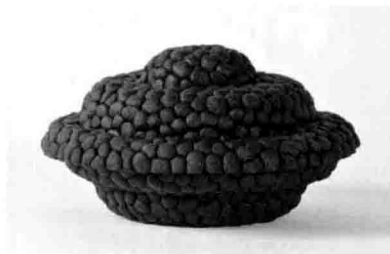

黑色象征着夜晚、黑夜，在大多数地方黑色代表着死亡与邪恶，但同时黑色也有着积极的正意象，例如，黑色也会带来沉静、神秘、庄严、高贵、含蓄与优雅的体验。黑色带来的这些心理感受或许是因为黑色属于零分光折射率色彩，也就是说它吸收了所有的光线，当光遇到它时，都会被吸收而隐藏起来。黑色的这种特性，让黑色像是一个无底洞，它吸收了所有的能量，强大得让人压抑与恐惧。同时也是因为这种吸收，让它充满了内容，而这些内容隐藏在黑色中，我们难以触碰，这又让黑色那神秘、高贵、庄严、含蓄的气质凸显，也或许正是因为这种特性，让黑色成为了一种永不过时的经典色彩。

当黑色被赋予在了作品之上时，黑色的意义变得更加具体，人们能够更加直观地感受到黑色所带来的视觉效应，也从这种感受中，体会着作品所蕴含的思想与意义。然而，作品与黑色之间是存在相互作用力的，也就是说或许是设计师们刻意挑选了黑色，此刻黑色给作品带来了独特的感官享受；又或许是这些作品的造型及其所包含的思想，让黑色有了更多的含义，让黑色变得更加丰富，有了更多的表情。换言之，设计师们在将理念注入到了作品中的同时，也赋予了黑色更多的意义，让黑色在作品的身上绽放着魅力，这魅力更让作品富含了观赏性，也饱含了设计师们的想法。这组由Debbie Wijskamp设计的名为“Black Ruby”的作品似乎正在传达着作品与黑色间的作用力。

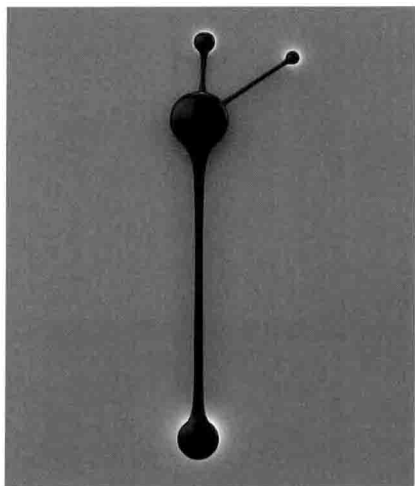
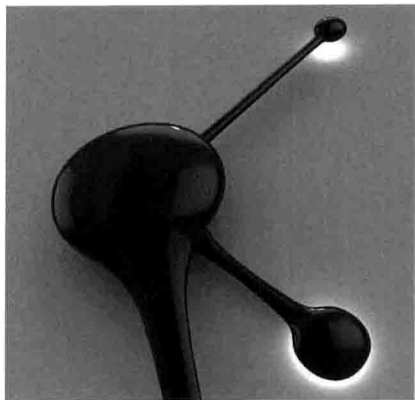

这是荷兰设计师Debbie Wijskamp通过回收废汽车轮胎,然后将轮胎的橡胶材料,改造成颗粒,拼接而成的这组碗与壶。材质本身是黑色的,结合黑色本有的特性,当这组产品覆盖了黑色时,产品有了简单却又不失时尚的观感。

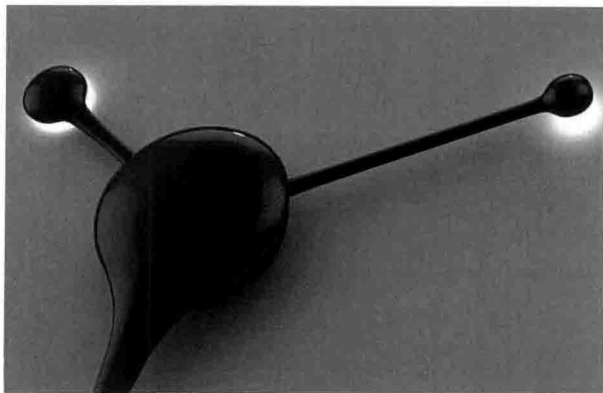
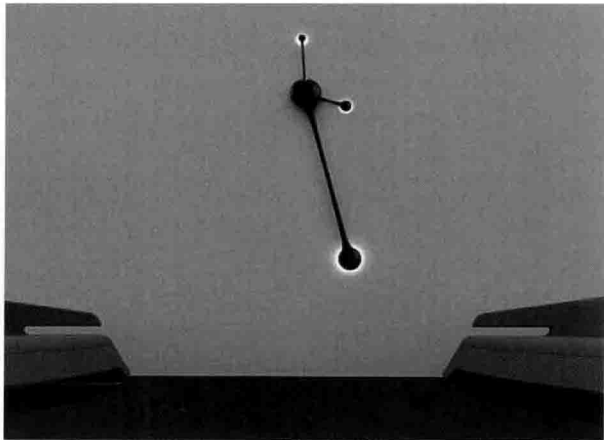
而同时,这组产品也有着新颖的造型与俏皮的外表,产品的表面,由泡泡一般的颗粒组合而成,一个个不规则的小圆球拼凑成了凹凸不一的纹理与质感。这样的不规整,又让这组作品有了活泼的气质,而此刻的黑色似乎也受到了感染,这样的造型让黑色在时尚中又多了一分可爱的味道。

同时这件摆钟造型的特别之处在于，它没有了外形边线的限制，整个摆钟显得开阔而宽广。钟摆那被刻意拉长的造型，似乎也将这份开阔感延续，此时的黑色除了白色点缀时，带来的那份如宇宙般的神秘感与包容感外，黑色中无拘无束、放浪不羁的品格也被激发，并带到了作品之上，让作品的那份大气感变得更加豪迈。设计师对于黑色的理解与把控，能让设计作品不仅拥有更为丰富的视觉体验，也能让作品更赋黑色的内涵与精神，它们使设计作品变得更具魅力与气魄。

黑白灰在无彩色的世界中，都是只具备“明度”色彩属性的颜色。明度是指色彩的亮暗程度，在黑白灰中，白色的明度最高，黑色的明度最低，灰色则处于中间。白色与黑色的明度一高一低，代表着耀眼与浓烈，其中黑色的浓烈就如同宇宙一般，无止境的黑暗，让黑色充满了神秘的气息，这样的神秘感也蔓延到了这件现代摆钟的设计之上。这件摆钟通体呈现黑色，而在黑色的边缘点缀了一丝白色的亮光，结合大面积的黑色，让整件摆钟似乎在描绘着宇宙的奥秘一般。黑色象征着浩瀚无边的宇宙，白色则是零星点缀的一颗颗星球，此刻黑色在神秘中又带来了包容万物的大气感，并将这份感觉带给了这件设计作品，同时摆钟那简单的造型结合黑色的纯粹，也让摆钟显得简约与时尚。

在设计师Timothy John的手中，黑色又被编织上了不一样的气质。如这组设计作品，Timothy John利用布料构成了这些作品的外表，而黑色作为布料的色彩，让这些作品具备了如黑色般简单的性格——布料的编织穿插与交错，或许让这些作品外形的结构显得复杂，但当黑色笼罩时，作品的外形被统一在了黑色之中，繁复的视觉感被黑色所减弱。这些设计作品从而有了黑色的简洁气息，而在简洁中，黑色自身的奥秘感似乎又在诉说着作品暗含的丰富结构变化。这些变化让作品在简洁中不失内容，同时黑色似乎染上了丰富的结构层次。

这些设计作品也有着各异造型，当黑色结合这些不同的形状时，也让这些作品各自展现着不同的魅力，如黑色结合时钟那较为细长的结构，似乎在诉说着时间长河中的奥秘；黑色又让各式灯罩表达着明与暗的撞击；黑色的庄重感让花瓶造型的作品有了一丝古典美，而黑色又让桌子显得简单而大方。

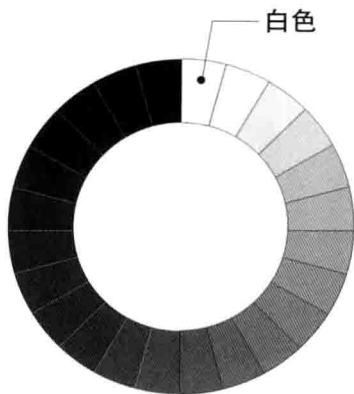
此时，黑色与作品所运用的材质似乎也摩擦出了一种特别的感受，黑色中那浓烈的个性被布料柔软的质感所中和。这样的中和为黑色增添了一份优雅的气息，设计师敏锐地捕捉到了这样的碰撞，于是将黑色与布料搭配，为作品带去了一份优雅品质。

我们在体会这些设计作品的同时，也了解着黑色，感受着黑色的独特魅力，也只有通过不断的了解与感受，我们才能更深刻地体会到黑色这种特殊色彩的品性，也才能将这种品性与作品的材质、外形更加完美地融合在一起，从而创造出更多属于黑色的精彩世界。

白色 / 纯净又洒脱的最佳主角

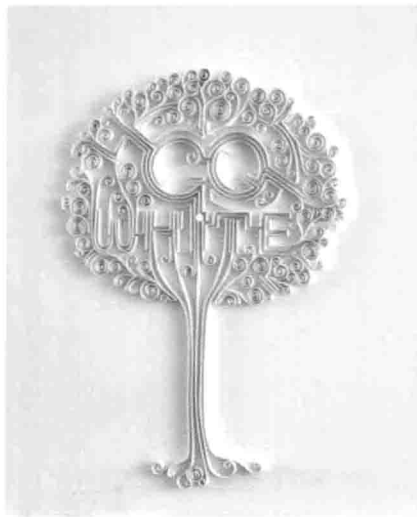
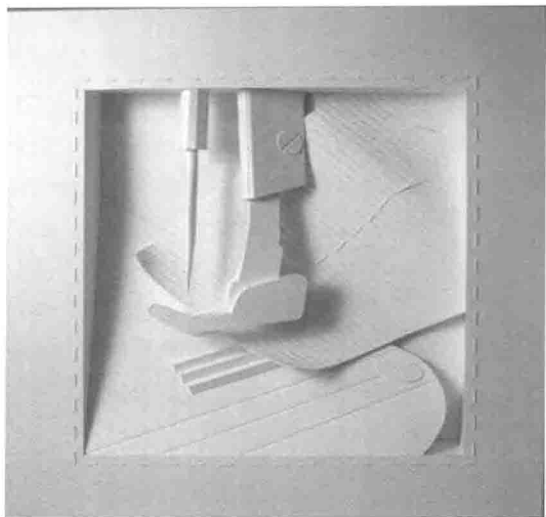
白色是一种具有丰富文化底蕴的色彩，在不同的文化背景中，白色具有不同的意义。例如，在西方，白色被看作是圣洁与贞贞的象征；而在中国的传统中，白色却被看作是“丧色”，常常与死亡、悲伤联系在一起。或许因为地区的差异，白色有着不一样的意义，又或许随着时代的更迭，白色衍生出了更多不同的含义，但是以白色作为美的审美观念与标准似乎却从没有变过。

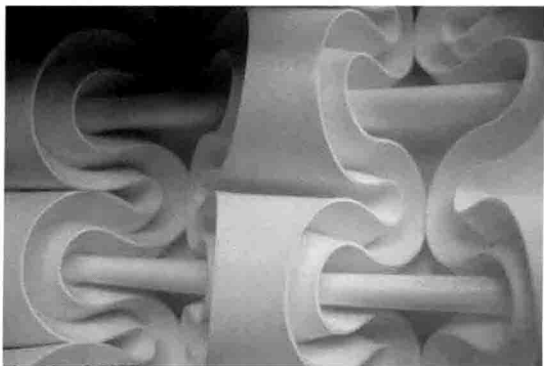
与黑色不同的是，白色拥有100%反射光线的能力，也就是说任何颜色的光线照射在白色的物体表面上时，都会被白色所反射。例如，身穿白色衣服的人，在不同灯光的照射下，身上的白色衣服似乎也随着光线色彩的变化而变化着，这使我们无法一眼断定这衣服的色彩就是白色。而换成黑色衣服时，不论灯光如何转换，黑色的零分光折射率，都让我们能清楚地辨别这件衣服是黑色的。白色的这种特性似乎在诉说着白色的性格，反射了所有的光线，让白色变得“空无”，同时也使白色极容易被感染上其他的色彩，它的脆弱与温柔又带来一种让人怜惜的感觉，而在这份“空无”中，白色也带来了素雅、柔和与干净的感觉。

白色的“空无”感，让白色看起来像什么也没有，如同虚幻一般的存在。而或许正是因为这种“空无”，白色变得充满了想象。就像是法国小说家巴尔扎克在他的房间里挂着的“空白画”，那是他最喜欢的画，因为他可以随心所欲地把自己的想象投射到空白画布上，白色也充满了这样的想象空间，同时，如果说黑色有着不留一丝痕迹、密不透风的厚重感，那么，在这世界中的白色，则变得轻盈与纯净。梦幻的色彩让白色变得飘逸，而在飘逸中白色又有着如女性般的素雅感。当白色被运用到作品中时，这些特质变得更加明晰，此时作品与白色间也同样存在相互作用力。在这样的作用力中，我们感受着白色与作品的魅力，同时也体会着设计师们所传达的精神，我们从中获取灵感，得到思想的升华。这组由白纸构成的作品便将白色的品质发挥到了极致。

“不管怎样，即便是一种偶然，纸的无色（它那美妙的‘白’）、紧紧的‘弹性’，改变了历史。这一突破开启了一个未遭玷污的纯洁与安宁的初始世界，以及一种从未有过的彻底实现的感觉。”原研哉曾经这样赞誉过白纸的出现。的确，白纸的出现，标志着一种崭新而极重要的直觉形式到来的事件。同时，白纸的单薄与轻盈似乎也表现着白色的脆弱与梦幻。这一张薄薄的纸片，就如同白色一般，很容易便被人们所改变，从而换上新的面容。此刻的白色，似乎也因此染上了不一样的光彩，然而不变的是，白色的轻柔与幻想。

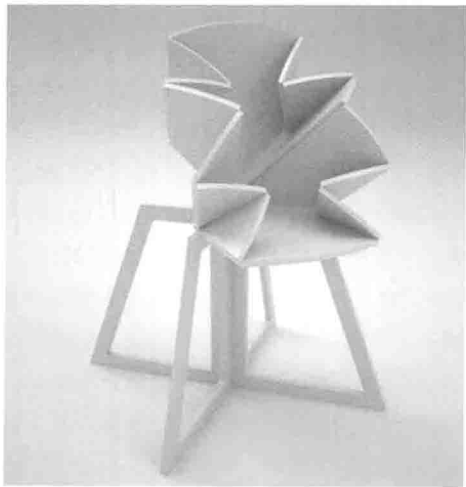

这些被变形、被剪切、被折叠、被卷曲的白纸，构成了丰富的造型，而心灵手巧的艺术家们也让我们平面的白纸变得立体，并将它们拼凑成了一幅幅美丽的白色画卷。纸的质感配合白色，虽让画卷都充斥着淡雅的气息，然而不同的画面，也让白色有了更加丰富的味道。如纸质大树上的白色显得纯净；而女性那纸质轻扬的长发，则让白色变得飘逸。

或许白色不仅让这件作品充满了视觉上的纯净体验,当我们将这样的桌子放置在生活中时,这种对于白色的体验也蔓延到了环境之中。我们所生活的环境因为这张白色的桌子而显得干净且舒适,白色的纯净与柔和,就如同白色的“空无”感一般,容易被改变,同时也让人们充满了改变他的欲望。当白色置身于环境中时,他的温柔很好地融合在了环境之中,而在反作用力的影响下,它也感染着环境;除了带来了这纯净与柔和的感官享受与环境的洁净、舒适外,白色也让桌子的造型看起来更加简洁、大方,符合现代人对于审美的要求。而在大方得体的同时,桌子在这片白色中也凸显了它的实用性,而功能性与白色也得到了结合。

白纸的气质似乎也被带到了这件设计作品之上,这件与由瑞典设计师Sanna Lindstrom设计的名为“Grand Central”的折叠桌,富含了白纸般轻薄的质感。桌子也如同白纸一般,能被折叠与展开,或许Sanna Lindstrom的灵感来自于白纸,而这类似于白纸的设计,也让这件作品的造型结构与白色完美地结合在了一起,从而给作品带去了舒适的视觉体验。

桌子的实用性体现在它可以被折叠上,桌子此时不仅是一张桌子,它更可以被折叠成凳子。似乎是这片白色让桌子有了纸一般的质感,而桌子也在此时上演着折纸艺术的表演。桌子在展开的瞬间,被折叠与变形,像是一朵正在盛开的白色花朵,也像是准备展翅飞翔的白鸽,人们在这白色上任意发挥着自己的创意与想法,功能与白色质感的结合也给桌子带来了趣味性。

此刻，这件作品上的白色，在诉说着一分优雅。这是由Joel Escalona所设计的白色椅子，这把椅子有着类似高脚杯的外形，这样的造型似乎在彰显着一种关于生活的品位。而白色带来了轻薄的质感与素雅的感官享受，又给这份品位增添了一分优雅之气。左图为椅子的背面，椅背让我们看不出椅子原本的样子。但在白色中，在这看起来像是什么也没有的色彩中，椅背引起了无尽的联想，就像是女性的背影一般，优雅中又涵盖着许多的信息，让人回味。

当椅子从背面转换到正面时，白色的想象有了真实的体验，白色除了有着纸一般的质感外，也有着如同玻璃一般透明的感受。如右图，玻璃的质感，不仅是由模仿高脚杯的造型所带来的，白色的纯净也如同流水般透明，而这种透明感也传递到椅子之上。而此时，杯子的造型并不完整，留出了椅面的位置，白色给这样的空缺带去了美感，让作品显得简单而优雅。

在这件作品上，我们也看到了色彩与形体的结合，这样的结合在诉说着设计师对于白色的理解，也诉说着白色所带给作品的魅力。在这样的组合搭配中，我们更加直观与深刻地体会到白色所带来的感受，也只有通过不断的理解我们才能将白色的品质更好地发挥，将白色更加准确地传达在作品之上，创造出美丽，凸显出作品的思想与内涵。

