

Black & White 黑白艺术学

——黑白艺术语言与形式构成

李以泰 著

中国美术学院出版社

CHINA ACADEMY OF ART PRESS

馆

黑白艺术学

——黑白艺术语言与形式构成

李以泰 著

中国美术学院出版社

责任编辑:周道明
封面设计:周道明
装帧设计:周道明
责任监制:葛炜光

图书在版编目(CIP)数据

黑白艺术学:黑白艺术语与黑白构成/李以泰编绘.
杭州:中国美术学院出版社,2001.5
ISBN 7-81019-921-8

I. 黑... II. 李... III. 绘画—构图(美术)—艺术美学—研究 IV. J206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 17820 号

黑白艺术学

——黑白艺术语言与形式构成

李以泰 著

中国美术学院出版社 出版
杭州南山路 218 号 邮编:310002
浙江印刷集团公司 制版
浙江广育报业印务有限公司 印刷
全国新华书店 经销
2001 年 5 月第 1 版
2001 年 5 月第 1 次印刷
开本:850×1168 1/32 印张:14.125
字数:180 千 图片:353
印数:0001—3000
ISBN 7-81019-921-8/J·858
定价:35.00 元

作者简介

李以泰，祖籍浙江南浔，1944年生于上海。1956年进浙江美术学院附中，研究生毕业后留校任教。现为中国美术学院教授、浙江省版画家协会副主席。

作品《鲁迅》文化部选送参加联合国“中国绘画艺术展览”（1980），《马克思主义是最明快的哲学》中国美协选送参加“法国春季沙龙”（1982），《湖畔》中国美协选送参加联合国“国际和平年展览”（1986），《江南三月》、《织渔网》入选“卢布尔雅那国际版画展览”（1984），《希望》入选“波特兰国际版画展览”，获“帕彻斯”奖（1997）。《潮》等六件作品中国美术馆收藏，《嘉陵江畔》等五件作品大英博物馆收藏。

出版著作《李以泰木版画技法》、《构图中心技巧揭秘》。

44B 87/05

前 言

黑白在绘画中的作用,正愈益得到人们的重视和关注。不仅仅是艺术家,更多的人开始对绘画的黑白感到兴趣。

绘画作品中的黑白,无论是它的形态还是它的构成,都是十分丰富,千变万化的,要把握和驾驭它,并不是一件容易的事。

在绘画中,黑白是一种语言,又是一种形式。

作为语言,黑白是作品艺术效果的重要表现手段;作为形式,黑白的意义不仅仅是一种外在的形式,它还有更多深层次的内涵。

拙著对绘画黑白的研究和归纳,仅是个人艺术实践和专业教学的总结,限于作者的才学,其局限或谬误之处恐在所难免,恳请读者指正。

李以泰

一九九八年五月于杭州

序 一

我国的美术院校，对造型能力与专业技能的训练，倍受重视，对艺术形式规律的掌握与表现语言的学习，也逐步得到重视并设置了新的课程。我们的专业教学内容，正日益充实和发展，并不断在完善之中。

为学习绘画的形式规律与形式语言，一般开设色彩、构图等课程，而黑白似乎被包括在色彩学内，未被重视，更未成为独立的专门学问加以研究。

绘画艺术中黑白的变化是极为丰富的，如何掌握和驾驭黑白的形式规律和黑白的艺术语言不是三个简单的课题。绘画中的黑白直接影响着作品的艺术感染力，影响着作品的品位和艺术风格。

洛克威尔·肯特说：“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，我最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，简单而纯朴的理解，却最能打动人的心扉。”又说：“版画的起点是黑白木刻，最难点也是黑白木刻，如果有谁能攻克这一关，那他从事任何形式的创作都会感到容易得多。”

在绘画艺术中，把握作品的黑白效果，关系着作者广泛的知识、技能与艺术修养。中国美术学院版画系自1987年起由李以泰开设了“黑白构成”课，系统讲解绘画的黑白形式规律，受到学生的欢迎和行家的好评。现在作者写成了这本《黑白艺术学》。

在此，作者以其独特的思路与论述方式，将绘画中多样的黑

白艺术形式作了归纳,从黑白的形态和黑白的构成入手,阐述了绘画作品中的黑白形式规律,并突出了绘画中的核心问题:感情、审美和创造性,很有见地。过去尚未见如此系统而详尽的研究和阐述,颇有开拓意义。作者在书中并提出关于美术本体学科理论和绘画黑白艺术学的构想,出于作者多年艺术创作与教学的实践,对于美术学科、美术专业教学和美术创作的研究和发展,均具有积极的实际意义。

作者对美术教学和创作善于潜心的思索与研究,这是他多年来投入教学,创作与科研的成果,甚是难能可贵。

随着美术创作,教学的发展深入,尤其需要加强理论的研究与建设,是改进和提高教学、创作质量的需要,为了振兴繁荣民族文化,我们殷切地期待着更多更好的著述问世。

赵宗藻

1998.12

序 二

绘画艺术创作是一个十分复杂的现象。作品的创作过程不仅受作者艺术观念、审美取向、综合修养，甚至受彼时彼地的情绪左右，同时也牵涉到作者运用艺术创作的一般规律和特殊技术处理的方法问题。作品一经完成，呈现的虽然是图式和语言技术，但是在其酝酿创意到制作完成的过程中，则是需要多个环节的总体协调，才能达到预期的效果。

既要动用最佳的艺术手段，又要发挥最好的技术水准，这是创作一幅优秀作品所必不可少的前提。所谓最好的技术手段，意指作者所要具备的较强的造型能力，较好地运用色彩和组织画面的能力。然而这还仅仅是完成作品必需条件的一部份，如何在造型、色彩、画面结构组合等方面在运用基本规律的同时，又巧妙地将之发挥到极至，使作品形成新颖独到的个人风格和语言形式特征，则是如何运用艺术手段的问题。正如同一个创作主题在不同技术水准的作者手中会出现完全不同的画面效果；而同一个创作命题在不同艺术素养和创作经验积累、实践能力的作者笔下会出现有高下之分的作品质量差异；因此，有关技术和艺术的学问，在作品中所占有的位置及其重要地位就凸显无疑，而且是举足轻重的了。

如果把一件完成的作品比作为一座建筑的整体，如同一个系统的话，那么构成建筑的各个部件即如为组合因素的子系统。这些子系统分别是有关造型的、构图（构成）的、色彩的、表现技法的等等……。每个子系统都会对作品整体发生影响，每个子系统都有其特定的规律可循，都有其自成体系的科学原理，因而

每个子系统在作品的具体创作中都不可等闲视之。将一个问题的整体分解为多个局部的构成因素,把它置放在高倍放大镜下,进行深入透彻的分析研究,然后又使它复归整体,这是现当代研究学术问题被证明是行之有效的方法。李以泰教授的《黑白艺术学》就是这样一本在美术本体学科分解的局部(子系统)点上深入研究并且取得成果的专业理论著作。

《黑白艺术学》从一个全新的角度入手,对绘画的黑白艺术语言进行了详尽深入、抽丝剥茧式的分析,系统地阐述了黑白概括、黑白点、线、形及其组合。黑白分割,黑白衔接,黑白层次,黑白对比,黑白节奏,黑白中心,黑白整体旋律,黑白均衡,黑白边角,黑白灰布局,黑白和谐,黑白基调,黑白与审美的一般规律和特殊规律。论述涉及哲学、美学、社会学、文艺学、心理学等广泛领域。思考缜密,富有新见。其流畅、通俗的文字阐明了深奥的艺术哲理和绘画技巧的精髓,同时以大量中外例图辅证分析,浅显易懂。“黑白艺术学”在融汇西方绘画和中国传统绘画实践成果和理论建树的基础上,开拓了绘画黑白语言研究的新思路,颇具独创性。从某种意义上可以说填补了美术本体学科研究领域的一项空白。

本书作者系我国著名的版画家,具有丰富的创作实践、教学经验和成果。书中所述内容皆建立在其数十年艺术创作、教学的基础之上,并将其丰富的实践经验上升为理论的思辩。对于美术及其它视觉艺术的爱好者、创作者的欣赏,研究和学习具有很好的参考价值。

冯 远

一九九八年十月于浙江西泠

目 录

前言	李以泰
序一	赵宗藻
序二	冯 远
第一章 绪论	(1)
第一节 关于绘画本体学科的理论研究	(1)
第二节 关于绘画黑白的研究	(3)
第三节 黑白艺术学的研究价值	(6)
第四节 黑白艺术学研究的基本思路和构架	(8)
第二章 黑白艺术概括	(14)
第一节 黑白的自然形态和艺术形态	(14)
第二节 黑白艺术概括的手法和原理	(16)
第三章 黑白点	(25)
第一节 点的黑白意义	(25)
第二节 黑白点与形式美	(30)
第三节 黑白点与作品艺术效果	(31)
第四章 黑白线	(36)
第一节 线的黑白意义	(36)
第二节 黑白线与形式美	(42)
第三节 黑白线与作品艺术效果	(44)

第五章 黑白形	(54)
第一节 形的黑白意义	(55)
第二节 黑白形与形式美	(62)
第三节 黑白形与作品艺术效果	(64)
第六章 黑白点、线、形组合	(72)
第一节 黑白点、线、形的组合	(72)
第二节 黑白点、线、形组合与美	(75)
第三节 黑白点、线、形组合与作品艺术效果	(82)
第七章 黑白分割	(86)
第一节 黑分割白	(87)
第二节 白分割黑	(96)
第三节 黑白相互分割	(99)
第八章 黑白衔接	(102)
第一节 黑白衔接的概念	(102)
第二节 黑白突变	(104)
第三节 黑白渐变	(109)
第四节 黑白突变与黑白渐变的组合	(116)
第九章 黑白层次	(120)
第一节 黑白层次的概念	(120)
第二节 黑白层次与作品艺术效果	(127)
第十章 黑白对比	(136)

第一节	黑白对比的形态·····	(136)
第二节	黑白对比与作品艺术效果·····	(139)
第十一章	黑白节奏 ·····	(142)
第一节	黑白节奏的概念·····	(142)
第二节	黑白节奏与作品艺术效果·····	(144)
第十二章	黑白中心 ·····	(147)
第一节	黑白中心的概念·····	(147)
第二节	黑白中心的形成·····	(148)
第三节	黑白中心与作品艺术效果·····	(152)
第十三章	黑白整体旋律 ·····	(154)
第一节	黑白整体旋律的概念·····	(154)
第二节	黑白整体旋律的基本类型及变化·····	(154)
第十四章	黑白均衡 ·····	(163)
第一节	黑白均衡的概念·····	(163)
第二节	黑白均衡与美·····	(171)
第三节	黑白均衡与作品艺术效果·····	(172)
第十五章	黑白边角 ·····	(175)
第一节	画面边角的研究意义·····	(175)
第二节	画面四边的黑白艺术处理·····	(178)
第三节	画面四角的黑白艺术处理·····	(185)
第四节	黑白边角处理与作品风格样式·····	(192)

第十六章	黑、白、灰布局	(197)
第一节	黑、白、灰的概念	(197)
第二节	黑、白、灰布局	(200)
第三节	黑、白、灰与色彩	(204)
第十七章	黑白和谐	(206)
第一节	黑白和谐的概念	(206)
第二节	黑白和谐与作品的情感表现	(210)
第三节	黑白和谐与时代	(212)
第十八章	黑白基调	(214)
第一节	黑白基调的概念	(214)
第二节	黑白基调与作品艺术效果	(221)
第十九章	黑白与美	(228)
第一节	黑白美的欣赏和理解	(228)
第二节	黑白与美	(229)
例图 (例)		(239)
图例 (图)		(277)

第一章 绪论

绘画艺术，使人们想起达·芬奇《莫娜里莎》永恒的微笑，梵高《向日葵》的美妙奇特，克利姆特《接吻》的甜蜜浪漫，珂勒惠支《牺牲》的深沉悲哀，张萱《虢国夫人游春图》的富丽，张择端《清明上河图》的繁华，八大山人《荷塘清趣》的孤寂，吴凡《蒲公英》的优美，想起敦煌壁画，想起印象派，想起灿若星河的一大批杰作……（图 1、2、3、4、5、6、7）

第一节 关于绘画本体学科的理论研究

绘画，有中国画、油画、版画、壁画、年画、连环画……等许多画种。有肖象画、风俗画、主题画、历史画、人体、静物、风景、花鸟草虫、飞禽走兽、神仙菩萨……等许多门类。有具象和抽象两大分支，有古典到现代许多流派，有东方和西方两大体系……。作为人类文化和智慧的结晶，绘画艺术是如此丰富多彩，令人目不暇接。

绘画的理论研究，有中西绘画通史研究，有各国绘画研究，有中西绘画比较研究，有各画种发展研究，有绘画流派研究，有画家研究，有作品研究，有绘画技法研究……。也是那么的浩瀚而精采纷呈。

绘画技法，是绘画的技术法则。如国画中的破墨法、积墨法、泼墨法、水墨特技……，版画中的铜版画技法、石版画技法、水印木刻技法……，油画中的薄油法、厚色法、透明法、堆砌法

……，水彩画中的湿画法、干画法、肌理法……等等。绘画技法理论，是绘画技术法则的总结和研究成果。

在绘画艺术中，技术的掌握是高难度的。技术因素不只是作品完美的必要条件之一，技术因素还起着推动绘画艺术不断发展的重要作用。因此，关于绘画技术的研究和实践，始终受到画家们普遍的重视和关注。

如果说，绘画是思想和技艺的综合，技艺则是技术和艺术的综合。

在绘画艺术中，艺术的因素则包含更多复杂的内容，艺术的形式规律是其中之一。无论是构图形式规律，色彩形式规律，黑白形式规律，都不是一种技术的概念，而是一种艺术的规律。是与作品的艺术性，与艺术家的思想观念，审美情趣和表现风格紧密相连的。因此，关于艺术形式规律的研究和实践，更引起画家们极大的兴趣和热情的投入。

然而，在许多文字中都将绘画构图、色彩的研究，绘画透视学和艺用人体解剖学的研究归属于绘画技法理论的研究。

由于绘画的技术法则和绘画的艺术规律不是一个概念，笔者以为，将构图、色彩、黑白的研究划归绘画技法理论是值得商榷的。构图、色彩、黑白的研究应归属于绘画自身要素研究的绘画本体学科理论。

在美术院校或艺术学院、师范大学美术专业系科开设的绘画透视学和艺用人体解剖学，虽然与绘画的关系相当密切，但从严格意义上说，是不能划归绘画本体学科的。其原因，并不在于艺用人体解剖学和绘画透视学是其他门类的自然科学成果运用于绘画艺术的学科，而是这两门学科与绘画的本质联系上缺乏某种必然性。

从绘画史的发展看，虽然艺用人体解剖学和绘画透视学在

相当长的历史时期中,对绘画艺术的发展起着非常重要的作用,但是,在解剖学和透视学出现以前,早已有了绘画艺术。当绘画发展到一定阶段,又不必受到解剖学和透视学的严格限制和束缚。

古代绘画,尤其是古埃及绘画和中国古代绘画虽然远离绘画透视学和艺用人体解剖学的法则,仍成为人类绘画史上的光辉杰作和稀世瑰宝。许多近、现代绘画艺术大师的作品也是如此。可以说,绘画完全可以离开绘画透视学和艺用人体解剖学而存在。但是,在任何时候绘画都不能离开构图、黑白和色彩。离开了构图、黑白和色彩,绘画便无法存在。(图8、9、10、11)

因此绘画本体学科的理论研究,应该是构图艺术学、黑白艺术学和色彩艺术学。

实际上,作为艺术家摇篮的美术院校和美术系科,都应应将绘画本体学科——构图艺术学、黑白艺术学、色彩艺术学作为必修课开设。但目前美术教育界似乎尚未达成这种共识。

需要指出的是,对于绘画本体学科的理论研究,始终只停留于构图艺术学和色彩艺术学,黑白艺术学的研究一直未被人们所重视。尽管在中国画论和版画技法书中也出现过对黑白的零星阐述。

第二节 关于绘画黑白的研究

从远古的史前艺术至现代艺术,在人类光辉灿烂的艺术发展史全过程中,绘画艺术从未离开过黑白的艺术实践。二万多年以前西班牙阿尔码加洞的壁画,法国拉斯科洞穴的壁画,古埃及的墓穴壁画到公元前七世纪的古印度阿旃陀石窟壁画,公元前六世纪的古希腊瓶画,以及南非布须曼岩画,中国马王堆出土的

战国时期帛画……都是以黑白或单色为主的绘画。(图 12、13、14、15、16)从顾恺之、范宽到八大山人、潘天寿,中国传统绘画是讲究黑白的艺术;从达·芬奇到毕加索、佛罗依德,西方绘画的古典和现代也十分重视作品的黑白艺术效果,甚至最强调色彩的印象派画家的作品也不例外。(图 1、10、17、18、19、20、21、22、23、24)

在印象派之前相当长的西方古典主义时期,画家们还不懂得如何充分发挥色彩的动人魅力,可以说,画面的黑白艺术效果几乎完全主宰了近乎单色的油画。(图 1、25、26)

至于各类宗教经文,各种书籍的插图和古今中外大量的版画作品,更有不少是纯粹意义上的黑白艺术。(图 27、28、29、30)

不论是东方还是西方,是古典还是现代,绘画的艺术实践,都离不开黑白的艺术实践。但是,对于绘画黑白的系统理论研究,与黑白的艺术实践相比,却处于明显滞后的状况。

究其原因,是多方面的。

其一,或者是由于黑白绘画的出现和兴盛比彩色绘画的发展更早,稍晚出现的学科研究便忽略了对黑白的研究;或者是由于色彩更能给视觉带来美感和愉悦,人们对彩色作品更感兴趣;或者是由于色彩本身就具备了深浅黑白,更容易使人产生一种错觉:对绘画色彩的研究似乎已经囊括了对绘画黑白的研究。

色彩中虽然包含黑、白、灰,但从写生色彩学的角度看,纯黑、纯白和纯灰只有在不可能存在的完全孤立的环境中,才可能存在。在装饰色彩学的研究中,黑、白、灰的研究价值也只有在与其它色彩的相互关系中才得以存在。不是通过色彩的深浅来研究黑白问题,更不是把黑、白、灰作为形成画面艺术效果的主要因素加以研究的。