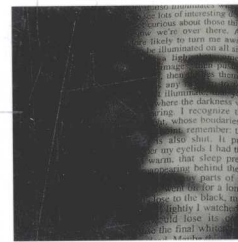
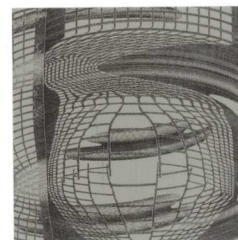
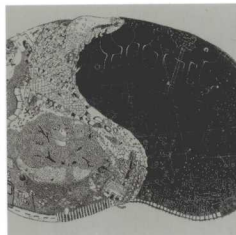
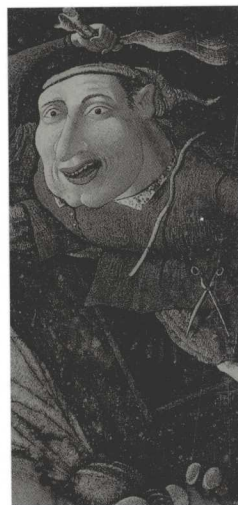
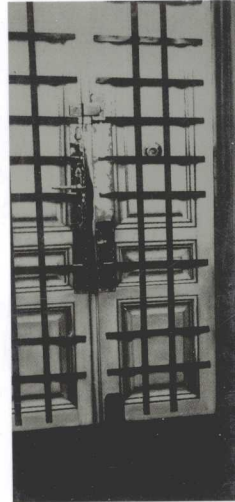

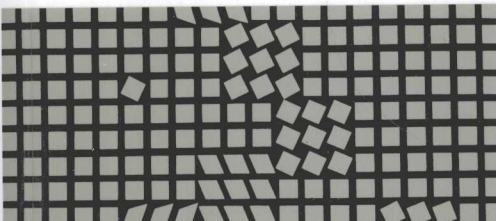
浙江人民美术出版社

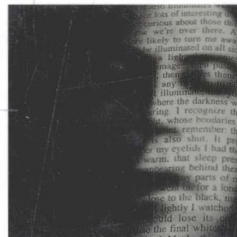
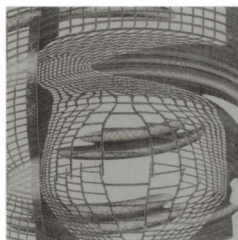
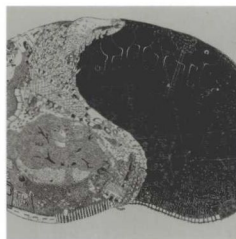
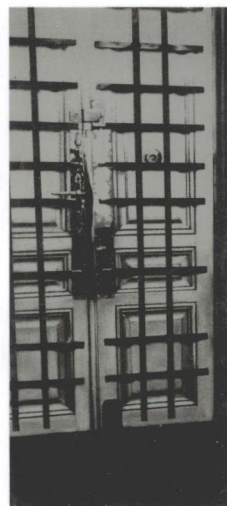
黑白画的高度

世界名家作品精选

高等院校
美术类
学生专业
参考大系

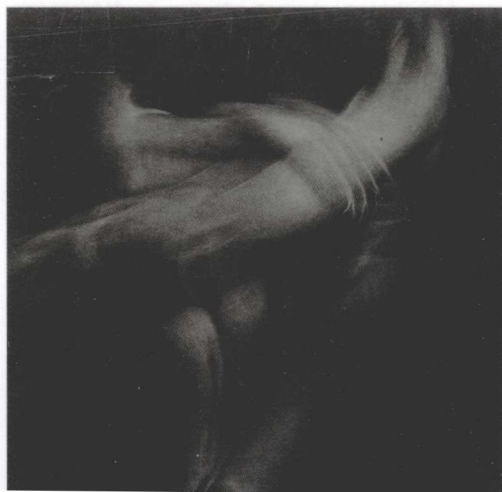
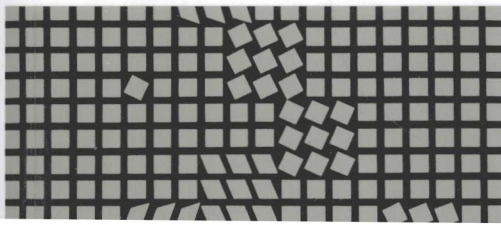
浙江人民美术出版社

黑白画的高度

世界名家作品精选

高等院校
美术类
学生专业
参考大系

013031791

J21
23

高等院校美术类专业参考大系

黑白画的高度

世界名家作品精选

编著 / 张敏杰

J21
23

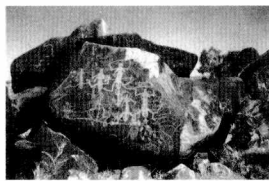
浙江人民美术出版社

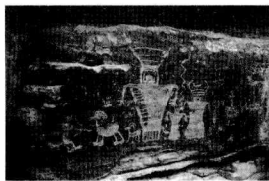
目录

6 / 前言
18 / 写实与意象
58 / 光影与秩序
98 / 放射与均散
138 / 图形与联想
174 / 强调与和谐
196 / 重复与聚集
220 / 基调与情感
256 / 渐变与分割
280 / 材料与形式
308 / 对称与均衡
358 / 节奏与韵律
394 / 平面与空间
434 / 统一与变化
466 / 对比与肌理
510 / 图底与转换
536 / 要素与重组
572 / 重叠与感知

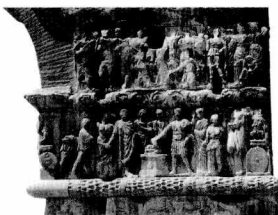
前言

澳大利亚昆士兰州劳拉开普约克史前岩画

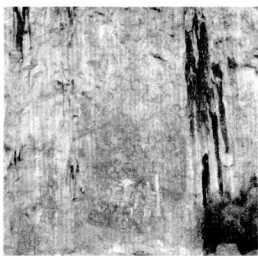
美国犹他州九里峡78英里长峡谷中的史前岩画

希腊萨洛尼卡的伽勒里乌斯凯旋门的南墩座

瑞典布胡斯省公元前1800年的塔努姆岩画

中国广西花山，约上古期以后的大石崖岩画，是左江、明江沿岸约80组岩画艺术遗址之一，其面积是世界上最大的岩画。

单就“黑白”而言，对绘画艺术起着重要作用的形式语言非它莫属，它最直接且易传达、易识别，普遍存在于造型艺术和含有造型因素并与之相关的艺术门类中。在中国画、油画、版画、雕塑、综合艺术、多媒体艺术、建筑艺术、设计艺术等形式中无不涉及到黑白形式语言。

康定斯基在《论艺术的精神》中写道：“一旦色彩被排除，这种结构就被限制在黑、白两色当中，颜色本身具有了对比的可能性，如果与构思相结合，它可以产生伟大的绘画性旋律。这意味着绘画也达到了构成，即服务于神灵的纯艺术的境界。”因此，对黑白形式语言的研究亦是对艺术创作重要规则的研究。

科学定义上的颜色是由物象本体反射或透过一定光波所引起的视觉现象。黑白两色在色彩的范畴中单纯并概括到极致，它既对立又和谐，一黑一白、一阴一阳概括了世间万物。例如从中国古建筑的黑瓦白墙到中国画强调计墨当白创构意境至一种黑与白的变奏和朴实无华的意韵，都构成了单纯且变幻莫测的艺术妙境。

黑与白，在色彩美学中有着象征的意义。它通过对比、节奏、象征、重组等构成一种新的、难以思辨的新意象。在语言、生活、科技、民族文化中这种颜色都具有某种约定俗成的象征性和语言符号功能，在某种程度上它引起了人类审美情感与意识、希望与幻想的更迭。

黑与白简单而朴素、概括而极端地扣动着人的心扉，这对成对比关系的颜色叙述着这个斑斓多彩的客观世界，在黑白两色的交响曲中令人产生无尽的思考和遐想，触动了人们心灵深处的情感，能让人们换一双眼睛看世界。当然，黑白两色在不同的历史时期、不同的民族文化中其象征意义不尽相同。白色在传统中国文化中常带有禁忌的涵义，象征枯竭与死亡，在其发展过程中受政治功能影响又被施以腐朽、反动、落后、失败、奸邪和阴险的意味。随着西方文化的影响，白色的象征意义因之发生了变化，其高雅、和谐、正直、纯净、天真的意味慢慢渗入人们的感观中。黑色在传统中国文化中有着沉重的神秘感，庄重而肃穆，一方面象征威严、稳固和神权；一方面又代表阴险、恐怖和邪恶。西方文化则更多地施以理性，少了些神秘。不同文化间的不同审美观念是一种持续绵延的文化现象，这种语言系统使得异域文化不断丰富、生动、有趣、幽默和亲切。

在绘画中，黑白既是一种元素亦是一种形式，黑与白之间具有矛盾性、对立性和特殊性，有时又构成一组和谐的混合体。它是视觉艺术构成的主要因素，无论在绘画领域还是在其他艺术领域，黑白艺术以其特有的视觉效果在众多的视觉领域中赢得了人们的青睐。黑白二者的组合与对比、归纳与重组等规律的有效使用直接影响着作品的成败。

当世间万象经创造性的想象、概括和归纳，以黑白元素构建产生的时候，作品就成为灵光的生成物，其中包含着孕育、生成和升华的创造过程。黑白形式语言使客观物象组织秩序呈现出多变的形态，构建了视觉上存在的超越客观物象的审美样式。正是这种超现实的形式美感，使得所传达的信息准确、深刻，视觉效果能更佳地输送给欣赏者。

翻阅人类绘画史，从史前艺术至现代艺术，人们从未放弃对黑白艺术的追求和实践。从旧石器时代的西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画中奔驰成群的野牛、猪、马，到法国拉斯科洞穴岩画中的野牛、披毛犀；从古埃及《纳尔迈石板》头戴皇冠的王朝缔造者到中国西安半坡船型壶上的鱼纹图形摹写，那些神态可掬的形象再现，夸张、纯化形体的客观记录，反映了对对象本质的特征，这种纯朴与野性的黑白造型代表了远古时期人类文化的最高成就，给予了现当代艺术家无尽的启示。

随着公元5世纪著作《后汉书》记载的距今2000年前人类的伟大发明纸的产生，可以说，以记录和书写形式呈现的黑白作品由此问世。

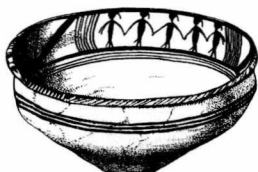
中国的黑白木刻是世界上最先应用于平面媒介物的绘画。它源于唐代，发展于宋元时代，兴盛于明清时代，尽管其自身没有脱离复制木刻的范畴，但黑白语言的理性表现魅力尽显。传统木刻以图像的方式呈现着重要的社会功能，通过插图、纸马、门神等形式实现着美化书籍、记录流程、辅助叙述情节和辟邪招福等功能。它以黑白语言独特的艺术魅力，影响并推进了东西方黑白画艺术的进程：

古代中国新石器时期的彩陶、甲骨文中将动植物、天象、日、月、山、水赋予生命灵性，使它们成为人们纳吉祈福的精神寄托，先人利用黑白语言表达对美的追求和向往。在黄河、长江流域、华南、新疆及内蒙等地，在陶器的造型上呈现的是一种由概括、单纯、率真的点、线、面元素所组成的单色黑白语言，从商周青铜器、战国漆器、宋代瓷器带有信仰与神话的黑白图形中，我们看到了古代中国绘画用简洁、趣味、夸张的黑白表达了主观理念的构想，具有极强的现代意味。尤其是青海马家窑出土的新石器时期陶盆内沿上排列的人物舞蹈图形，手拉手一字排开尤为精彩。形象概括，动态优美，粗细、曲直和长短线构成的节奏空间既对比又和谐。以单纯的黑白形成节奏张力，表现出不受光、透视及对象自身结构限制的内在感受，减化细节，使对象典型化、抽象化、平面化的概括有序排列，完全符合现代装饰的基本法则。

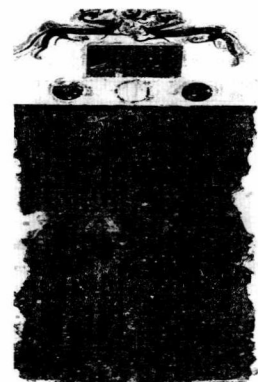
在陶器图案中，有源于渔猎生活而显现的编织纹、绳纹、网纹；有源于宇宙观察而产生的日纹、月纹、星纹、云纹、水纹、火纹等，经过先民的艺术加工，

法国拉斯科洞穴岩画图像局部

青海马家窑出土的新石器时期舞蹈陶盆

爨龙颜碑局部石碑拓 南朝

随葬陶瓶装饰局部 古希腊

美妙的造型体现了人类的艺术才华和创造精神，这种显现了黑白艺术语言的基本形式法则从古一直沿用至今。

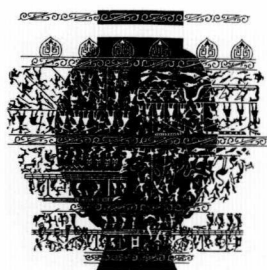
商周两代是中国古代青铜艺术的鼎盛时期，其黑白图形为世人瞩目。在食器、酒器、乐器、兵器及各类工具中黑白图形与陶器质朴、活泼之风迥异，是以图式化的威严和凶猛动物表现为主。以风格化的、幻想的、恐怖的、超现实的重组和归纳强化了客观世界动物的特征，变得神秘。饕餮纹等的造型在自然界中无处可寻，但它无疑是以现实中食肉动物的基本特征为基础加工塑造的。一种神奇、肃穆、凶猛的造型特征，在对称、概括、平面、阴阳共存的理想化黑白元素中增强了统治者的威慑力，极具沉雄和神秘之感。

在奴隶社会与封建社会交替的战国时期，经济的发展使手工艺一改商周青铜器图形特点，动物不再狰狞恐怖，而是贴近客观现实。狩猎、宴饮、歌舞、农作、战争等造型在漆器、陶器、丝织、青铜器中被表现得栩栩如生。在《宴乐、渔猎、水陆攻战纹壶》中整体图形由三条表现不同故事情节的装饰带构成，将自然景观和道具依次安排得合情合理，通过剪影表现手法，以云纹将上中下三层以时空隔断。在造型与构图上一改平行、垂直的粗犷造型结构，以直线、弧线和斜线为主的灵巧结构，将严肃的对称结构变得活泼，以线型分割将三部分场景精巧、生动地表现出来，简洁的黑白图形和平视表现浓缩了情节内容。在《金银错龙纹铜镜》中，圆形镜背有六条巨龙腾起缠绕、盘旋舒展，主体与空间大小相间，线面并置，造型矫健，构图精巧，生动异常，是战国时期运用黑白元素造型风格的典型代表。

秦汉时期，秦始皇建立了中国历史上第一个统一的封建王朝，留下了令世界震惊的艺术奇迹。汉代历经四百余年经济的繁荣促进了文化的发展。从建筑装饰遗存中的画像石、画像砖、瓦当至汉墓壁画、金属制品，我们可以从中看出，以生活情节、神话题材和民间传说等内容创作的画面，无不彰显着汉代浑厚、宏大、活泼的造型风格。画像石《泗水捞鼎》中众多的人物以黑白元素剪影的造型和平视手法，表现出将鼎捞出水面的一瞬间，画面将扣人心弦的情节表现得惊心动魄，生动至极，为后人所不及。画像砖《熬盐图》则用远近法使广袤空间中捕捉、盐井中熬盐的上下前后的空间错落，以黑白元素的造型穿插和剪影手法表达出来，并洗练、概括地浓缩于阳纹的图形之中。《弋射、收获图》以动静相宜，黑白错落有致的手法，表现了弓箭鸣而雁鸟飞并惊至水中鱼，树与荷静而稳的内容，使得画面达到了平衡。画像石《庖厨图》，将庖人忙碌汲淘、烹调洗滤交织成蒸汽喧腾的场景，表现得淋漓尽致。《四神纹》以规则的圆和不规则的夸张动物造型而使画面独具韵律，其黑白元素代表了青、白、红、黑四种颜色和春、秋、夏、冬四个季节。《金银错狩猎纹》以四部分的宏大场景构成，人、象、龙、飞马、熊、鹿、鸟、植物、祥云、山峦一一呈现。其构图以云与植物的烘托和多点透视的采用，主次穿插、曲直疏密地以黑白图形的手法传达了客观物象的精神实质。

南北朝时代三国鼎立，由于战争不断，统治者以佛教复兴来稳定政局抚慰民心。开窟造像、兴建寺院一时兴起，为艺术创造提供了更多的空间与机遇。禽鸟瑞兽、仙女贵人、植物祥云、乘龙骑虎、高士出行、鼓乐舞伎之黑白元素造型优雅富贵，用线柔中见刚。浮雕《飞天》就是其中的典范。

唐代，特别是盛唐时期经济文化异常繁荣，佛教艺术空前活跃。壁画、器物、书籍印刷、建筑中的人物、鸟兽、花卉图案造型，以对称、均衡交替和谐地表现出极高的艺术境界。尤其是黑白图案，开始发挥主体的装饰作用，黑白雕印木刻也进入发展期。1900年敦煌莫高窟道士发现的唐咸通九年（公元868年）的

青铜器宴乐、渔猎、水陆攻战纹壶平面展开图饰 战国时期

汉代伏羲/女娲画像拓片（河南南阳）

戈射、收获图 砖雕 汉代

金银错狩猎纹局部 汉代

飞天图案 拓片 南北朝时期

在历时二百余年的清王朝，清帝康熙、乾隆为记录炫耀其“光辉业绩”，命宫廷刻制大量殿版版画，著名的有：《八旬万寿盛典图》、《西清古鉴》、《平定台湾得胜图》及《耕织图》等皇室巨制。从亭台楼榭到皇宫密院，从战

阴阳结合的大吉利图案 民间剪纸

点石斋画报 清光绪年间

到前钱去 胡一川 1932年

怒潮组画 李桦 1946年

支柱 张怀江 1981年

争厮杀到井市农耕，从江南名园到承德行宫，场景宏伟，构图紧密且人物精丽有致。用线虚实疏密适中，长短顿挫有度，构图布局精巧。由于殿版版画绘制大师集中，雕刻力量雄厚，表现内容丰富，鸿篇巨制作品甚多且为御制，其气魄大，个性独到，艺术涵量很高。这一时期出现的另二件作品《离骚图》和《天问》也值得记录。《离骚图》是富有深厚浪漫气息和借古讽今之寓意的精品，全书64图线条遒劲酣畅。《天问》辞文尚难理解，为之作插图则更难，此插图构图以巧施空白来体现“密处不能通风，稀处可以跑马”的技巧，画幅半画半白，虚实结合，疏密有致，以“计白为墨”使画意无穷，实为清代黑白作品中之杰作。与陈洪绶作品洗练概括，刚柔相济的线条相比，绘者肖云从则是以徽派精工细致的柔润造型使其作品丰满感人，它们使黑白作品更臻完美而双双进入一个新的艺术境界。

坊刻黑白版画在清代遍及大江南北，其戏曲小说、画谱像传、园景游记诸内容题材广泛，可谓五彩缤纷。《十二楼》、《水浒传后传》构图呈现长形、方形和通称“月光板”的圆形，有上题书下题画、题图之间及四边纹饰边框形式多样。《长生殿》插图半页式附于文内，从山川急流、树木花草到富丽宫室，蟒袍头饰，描绘精工不失古雅，以浓墨描写风林山石、乌云凉亭的特殊环境来烘托主人公，人物虽小却更显新颖别致。《扬州梦》用笔流畅生动、极富神韵，线条刚柔适中，顿挫有度，人物形貌不一，各具姿态。《红楼梦图咏》不仅注重人物情感刻画，用线简洁，还以竹丛山石、垂帘纬屋、花簇松柏、鸟禽奇草等为背景衬托出人物的自然生动。《三国画像》人物造型虽为寥寥数笔的侧面人物，但笔迹自然流畅，描绘谨严，相得益彰，作品受到西方绘画的透视、明暗投影等造型影响，呈现中西合璧的艺术风格。

明万历年间，西方传教士利玛窦来华携带的宗教题材黑白铜版画《宝象图》引起朝野关注。1713年意大利传教士马国贤专为清宫廷制作的《御制避暑山庄三十六景诗图》成为中国第一批黑白铜版画作品，其三十六图景雕镌精细，线条繁简有序，黑白对比强烈，呈现出调子的丰富变化。34幅《平定准噶尔回部得胜图》历时十年完成，以全景式构图，疏密起伏的大小排列和细致入微的刻画，使人物造型和场景描写利用明暗和透视关系达到了艺术境界的极致。

在同一历史时期，相对于宫廷及上层社会而言，庶民百姓生活所喜闻乐见的民间绘画也得到了繁荣发展。以民俗活动、驱妖避邪、婚庆寿辰，颂扬伦理道德、追求理想生活等为主题，以寓意、联想、指物会意、感悟象征、幽默趣味为手法的木版年画、剪纸窗花、门神创作，涌现出一批如《八仙过海》、《老鼠娶亲》、《男耕女织》、《尊老爱幼》等作品。

有几千年历史的民间剪纸以简单的工具和纯朴的造型，以独具民族特色的黑白艺术语言，施以阴刻、阳刻和阴阳结合等形式，精巧细致，纹理明确，线条流畅，使黑白造型处理在刀剪中的表现随着意象处理有效地控制了画面。谐音寓意、指物会意，这些图形语言已成美好愿望的标志。

与此同时，始于隋唐时期的蜡染、蓝印花布也呈现多姿的发展。它们或以蜡施布、处理肌理，形成丰富的“冰纹”效果，或以线、点、面构成人物走兽、禽鸟鱼虫的黑白独幅形式，以寓意、谐趣传情达义。以对称散点式呈现出黑白与虚实、疏密与曲直的对比造型，正所谓严谨活泼、完整生动、概括质朴、肌理饱满。

19世纪末，尽管《点石斋画报》终结了，但活跃15年的吴友茹黑白线描图像语言所呈现的黑白新闻世界至今为人们津津乐道。

20世纪初晚清、民国因受外侵内战之扰而国力日衰，致使北京荣宝斋、天津

杨柳青、苏州桃花坞的黑白木版复制和创作濒临倒闭，但以戴广斋、张延洲等为代表的艺人仍以救国理念不屈地延续着中国传统黑白艺术的香火。

随着旧中国日渐衰落的黑白复制版画退出历史舞台，历史的断层给中国现当代黑白艺术的创作提供了发展的空间。1930年出现的以鲁迅倡导的新兴木刻运动，为唤起民众救国承担了重任。艺术家们学习日本画家所传授的技法，以德国、前苏联时期的黑白作品为模仿对象进行创作。就题材而言，此时期作品摆脱了中国绘画史上以山水花鸟为中心的传统形式，摆脱了旧式图版对帝王将相和贵族生活的歌颂，将民众在国统区、敌占区黑暗势力下的挣扎反抗和解放区蓝天下的农耕生活作为表现对象，为时代写照。以弘扬民族精神为主题的创作超出了作品本身的意义，影响着中国革命的进程。胡一川的《到前线去》、力群的《饮》、李桦的《起来、饥寒交迫的奴隶》、黄新波的《卖血后》等黑白作品逐渐从仿制中走出，形成了黑白形式多样的新语境成为经典。1949年新中国成立后，以木刻为主的黑白艺术进入了一个新阶段，在写实与抽象的探索中产生了众多有国际影响和学术深度的作品，呈现出多元繁荣的新局面。

从旧石器时代西班牙阿尔塔米拉洞穴岩画、法国拉斯科洞穴岩画，到非洲南部须曼人岩画，夸张、野性的纯朴美感标志着人类早期黑白艺术图卷的诞生。公元前4000年后半期，现中东伊拉克地区，刻在石头、贝壳及金属材料上，以黑白形式存在的图案形成了以交易身份证明为目的的创作图式。公元前6世纪，古希腊陶器上黑白多变的线面造型取代了早期单纯的剪影形式，充满着神奇与幻觉。《伊阿宋寻找金羊毛》使用圆形构图，黑色背景中的人物形象用线疏密、曲直、繁简得当，使得造型丰富。《普罗米修斯和阿特拉斯》瓶画，表现了受刑场景和兄弟蒙难的紧张气氛，用阴线勾勒的人物塑造，将画面表现得黑白生动，疏落有致、主次分明。

公元前1世纪，阿旃陀石窟的壁画在案达罗国时代已开始用错位重叠方法来表现空间深度，人物造型的夸张比例恰当。

古代波斯的陶器、染织与建筑装饰上人物、动物、植物等黑白造型饱满，静中有动，它从对象基本造型特征出发，用浪漫与神奇的形式语言，以装饰性的点、线与面的叠加使得严肃而机械的形态独具特色。公元3世纪，南美秘鲁地区印第安人从早期阴线剪影造型发展至阴阳线结合的造型，充分利用黑白色块与线的穿插使得造型的关键部分韵律感和节奏感非常鲜明。

公元前2000年，在古代美洲的文明中心墨西哥产生的以陶戳子手法创作的《幻想的双头蛇扁平印》和《古墨西哥人像》，以奇幻的形象，呈长、方、圆的外形，内部造型纹饰的黑白转换处理，形成画面的强烈对比。外框线处理使散碎的点与线纹饰得到统一。玛雅文化中的人物造型同其他地区一样均为侧面像，造型夸张，装饰性强，地域特征鲜明。人物各部位纹饰结构适当穿插，不规则图形通过组合，形成了强烈对比。形态虽刻板，但较充分地再现了宗教信仰束缚下人的精神状态。

古代埃及作为世界文明古国之一，其突出的黑白艺术创造影响深远。以人物为主的造型不依据常规视觉进行描绘，而是以侧脸正肩和以机械动态的构成成为其主要特征。《宫廷饮宴图》、《汲水图》等侧象重叠的描绘，将平面装饰的人物、植被和动物以重叠、圣洁的段落式语言横隔，将不同时段、地域和情节布陈于同一画面中，并使用象形文字作为其中元素。这是一些高度概括、简洁、鲜明有序的黑白艺术佳作。

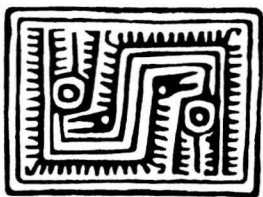
从非洲西部达荷美《刮刻在葫芦上的牛像》作品中我们可以看到此件作品已

伊阿宋寻找金羊毛的故事图案 陶器纹饰 古希腊

普罗米修斯和阿特拉斯的故事图案 瓶画 古希腊

幻想的双头蛇扁平印 陶器 古墨西哥

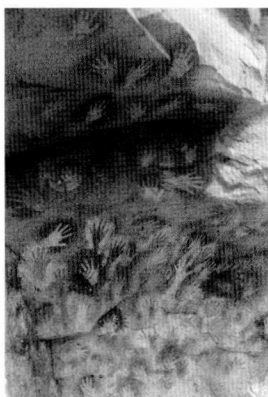
箱盖中央的象牙板装饰 古代埃及

刮刻在葫芦上的牛像 非洲达荷美

脱离对自然的模仿，它以感觉的灵性，用几何线和形的创造达到画面的和谐。其具有的艺术魅力决非语言能描述。

日本进入封建社会后政治的稳定促进了经济文化的发展，日本遣唐使将中国唐代文化消化吸收后形成自己的艺术特色，在建筑装饰中黑白图形以花鸟、动物、风景为主要造型，其线面疏密简洁起伏，黑白对比强烈独特。11世纪镰仓时代的人像造型的线与大块的黑和黑边框的直线对比凸显出吸收汉文化的日本已经形成了带有本民族风格的屏风绘卷图式。17世纪受中国版画的影响发展起来的独具一格的浮世绘版画，是结合本民族特点形成的江户时代市民文化的突出标志。以黑白为主要特点的人物造型丰满，线型简洁成熟且有活力，不论是表现人物市景生活，还是节庆风俗，画面呈现出的艺术张力都极具特色。以黑白雕版印刷逐渐发展成套印多色的浮世绘，作品明显受到来自中国苏州版画以平行排列表现阴影的方法影响。在自称浮世绘之源的奥村政信的作品中，可以看见那热闹非凡的场景也显露出受到西方透视法的影响。以美人和风俗画、花鸟与风景画、武士和滑稽画、演员绘为创作内容的一批日本画家，如歌川国贞、西川右信等人的作品传到法国巴黎，这是浮世绘与欧洲艺术首次相遇，之后迅速传遍欧洲，它的东方艺术魅力，对世间万象的概括与提炼和优美多变的线造型风格对欧洲当时的学院派、法国印象派和后印象派产生了较大影响。

阿根廷马诺斯洞穴里的手模印图案。约为公元前7300年，在这些手印之间有人脚和美洲鸵足的模印图案。

木刻浮雕化妆盒图案 刚果

《春梦》插图 浮世绘 胜川春章 1790年

1151年中国的造纸术经丝绸之路传入西班牙，1276年在意大利的法布里阿市造纸工房建立后，纸张的出现使黑白木版画随着纸传播的轨迹传入西方，以画像和经文为主的黑白印刷在欧洲推广和展开。印刷物中的黑白画伴随着人们生活之需，通过纸牌、日历、文献等载体向各领域迅速传递。13世纪法国开始出现的普洛塔黑白画成为了黑白图卷的先驱。15世纪德国谷登堡所创作的《四十二行圣书》、德国丢勒创作的《犹大启示录——四骑士》等作品中所呈现的准确的造型与黑白构成的线型画面令人惊叹。在《亚当和夏娃》、《骑士、死神、恶魔》等黑白作品中，纤细的点和线的表现，或平行或呈放射状的线将人物与马的结构准确、精彩地表现出来，对明暗光线的控制和屋内外景物的细致描写，无不体现了艺术家绘制的高超技艺。严谨的线条和独特的黑白语言展现了文艺复兴时期深厚的、高扬的文化风潮和令人神往的人文气息。

从意大利菲尼贵拉作于1460年的《戴冠的圣母》这一宗教题材画面上可以看出始终围绕着黑白灰的设计语汇。《行星系列之水星》画作中的黑白的运用同样具有较高的学术价值。德国施恩告尔创作于15世纪的《运送十字架》、《圣安东尼奥的诱惑》、《蔷薇墙的圣母》黑白作品上装饰性、平面性的表现转变为以明暗表现立体感的绘画效果，体现出与人类生活所关联的新的美学法则，他将造型表现所有的黑白语汇聚集于一个稳固的系统秩序之内，被后人称作德国中世纪艺术和文艺复兴之间的一座桥梁。

15世纪后的欧洲广大地域，黑白的制版与印刷与此时期的社会和文化的变革有着密切关联，画家用从自然和客观出发的观察、将分析的手法用于创作成为风尚。意大利波拉约奥洛的《裸体的战士们》人体造型准确、生动。用纤细的黑白交叉线技法表现战斗场景与周边的空间。曼特尼亚的《海神之战》、《圣母子》利用富有动感又不失均衡的平行线，勾勒出一一种平静又充满紧张的画面效果，不失一种古典的明快感。德国巴尔东的《中了妖术的马夫》、汉斯·荷尔拜因的《死亡之舞》、勃鲁盖尔的《夏天》、博斯的《大鱼吃小鱼》都着眼于尼德兰民间传统艺术手法表现连年的战争与社会状况的描写，克拉纳赫的《圣乔治和龙》、汉斯·布克迈尔的《马上的圣乔治》追求阳线表现的自由素描效果，其黑白语言的精湛技艺令后人惊叹。脱离宗教的纯粹绘本所反映出的黑白语汇的力量

和角度更多地集中在通过内容与造型折射出的画家自我精神的表现之中，因此，意大利和尼德兰地区成为了15—16世纪欧洲美术创作的中心。

16世纪末荷兰样式独特的绘画艺术，借助于铅笔素描的灵活性和自由的铜版腐蚀的手法使黑白艺术向无限的表现空间迈进。这时期代表性的画家伦勃朗，利用线和光影的手法将画面作黑白灰的处理，美丽的光感、刚直激越的线条，表现了一种悲剧性的主题，是真挚情感的流露，《三个十字架》、《圣母之死》等无不体现出画家高超的艺术造诣。赛金在1642年发明的美柔汀技法的米字格墨线使得黑白效果又增添了一种新语式。而采用飞尘法，以点形成丰富灰色调的法国画家普兰丁的作品则将黑白的自由绘画感推向极致。

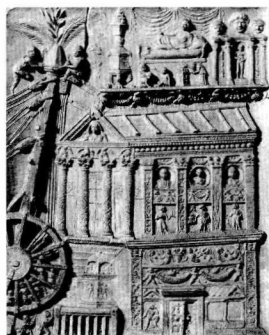
18世纪，在新古典主义和洛可可风格的影响下，黑白艺术尤其是版画呈现出新的趋向，作为建筑师的毕拉内及的《古代罗马》、《监狱》，还有提埃波罗的《狂想曲》等作品，通过黑与白的精心设计清晰地表述了一种不可思议和深不可测的空间感，尤其是毕拉内及25岁时创作的14幅铜版画《监狱》，以奔放粗犷的线条、黑白中呈现诸多怪异的建筑楼梯及众多的绳索滑轮所造成的监狱中阴森、恐怖的意境，以超越现实的气势深深地打动了欣赏者。

18世纪中期，黑白木口木刻发明者英国画家托马斯·毕韦克的作品《四足兽概说》插图以严谨写实的造型和明暗层次细腻丰富的黑白效果，使黑白艺术重又回到自由表现的新空间。这种特殊表现形式在欧洲18世纪绘画艺术中独树一帜。西班牙宫廷画家戈雅作为浪漫主义的先行者，以黑白灰三色，将人类的本性和充满矛盾的世界充分表现在幻想和现实世界元素的合理组合下，其创作的《战争的灾难》、《狂想曲》等作品形式更加丰富多样，画家以一双感受黑白形式美的眼睛创作出惊世的作品，对后世影响深远。有着诗人身份的画家勃莱克，其作品则以一种混沌和神秘感呈现，《密尔东》等作品中的线条充满力量，在灵活概括的造型中最大限度地创作意图表现出来，清晰且有张力。

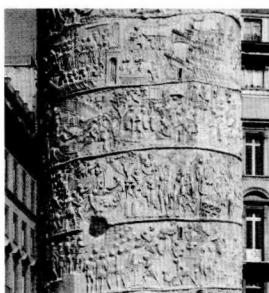
至19世纪，一种呈黑白调的、自由的绘画语言在世界范围内普遍应用。这中间有德拉克洛瓦的《浮世德》、《哈姆雷特》，席里柯的《二马相斗》，巴比松画派的代表库尔贝和米勒的作品，以梦幻、讽刺、风趣、个性著称的杜米埃作品《1834年4月15日的特朗斯诺南街》则将社会暴力与艺术家对腐败社会政府的愤怒融入作品中。雷东的《敲钟的面具人》画面忧郁凝重，充满幻想的黑色占据着画面，用低沉的色调表现了人们精神层面的空虚和忧患，以黑白语言的颗粒美感尽现深邃而独具魅力的视觉。他们以神秘的浪漫主义情感，崇尚人类本性的现实主义，以非现实的梦幻神秘意境和深邃的象征表现，以黑白语境将画家的审美、趣味与意图完全地展现出来，成为主流文化中一种独特的表现方式。

受日本浮世绘版画影响，描写市井生活题材的画家劳特累克作品《竞马骑手》、高更的作品《相爱》，既是自然主义的写实表现，亦融入了具有装饰色彩的浮世绘风格，粗犷有力又有纤细线条的对比，呈现一种微妙的明暗变化。挪威人蒙克的作品《呐喊》则以简洁大胆的平面魅力，巧妙运用黑白关系及明暗对比效果，使二度空间蔓延着一种抽象意味，同时对视觉元素的秩序强调和切入，使画面变化丰富，充满幻想、神秘和激情。

19世纪末20世纪初，欧洲新的艺术流派在旧有绘画传统方面有所突破，欧美地区的经济发展迅速，导致了书籍出版的活跃，使得黑白插图艺术得到长足发展，它们不遵循旧有画面图形的法则，不拘于画面透视空间的约束，充满创新精神。英国画家比亚兹莱的《阿里巴巴》、罗诺尔·巴尔夫特的《鲁拜集》插图、美国画家亨利·法尼为《哈泼斯周刊》所作插图的造型，以写实的风格，以黑白疏密的线性对比引入西部风光和印第安人的生活，描写栩栩如生、惟妙惟肖。查

罗马哈特维家族墓浮雕
公元1世纪晚期或2世纪早期

罗马图拉真柱的下层螺旋雕刻
以浅浮雕法雕刻而成，以广阔的场景再现连续进行的两次达西亚战争。

监狱 毕拉内及 1760年

陶瓷器皿上的骑士图案 古代波斯

尔斯·吉伯逊为《生活》杂志所作的插图，则代表了传统欧洲写实主义的风格。霍华德·派尔以美国西部为题材的《罗宾汉历险记》和弗里德里克·雷明顿的《阿瑟王和圆桌骑士》，用线生动有力，黑白装饰性语言质朴无华。玛丽·福特的插图《寻找露营地》、爱德华·哈特的插图《西姆兄弟的错误》则利用黑白水墨、线造型，风格洗练，在写实的高度上以准确和较高的艺术处理细节手法将作品表现得幽默而浪漫。

同时期，美国以商业出版为依托的黑白插图进入全盛期。“白兰地河画派”的代表约翰·亚当斯以钢笔作画，流畅生动的线条，十分传神。托顿·奥克雷擅长利用黑白语言表现工业题材，插图《扳道转盘》中利用黑白灰色块对比，表现了工人的无穷力量与火车驶来时动感的惊心。赫尔曼·菲佛、威廉·克拉肯斯和约瑟夫·科尔等是美国黑白画的代表人物，在他们的笔下，黑白处理虚实结合，明暗对比恰当，出神入化，以率真的情感和黑白技法的完美结合使凝聚着丰富多变的形式美感的作品呈现完美。

20世纪黑白艺术的表现力被艺术家全面接受，力求摆脱自然的模拟和再现，强调自身情感和个性，创造崭新的艺术视觉语言成为时尚。生于瑞士的克利作为这一时期的代表人物，他的作品《可怕的面孔》、《树中的处女》，用线的变化和点的疏密有意识打破传统明暗表现的呆板线条，以简练抽象的写实手法，追求梦幻和富有想象力的图形，表现出令人惊悚的怪异图景，使得黑白语言的表达进入自由、无拘无束的世界。而毕加索则以非凡的创造力在世界造型领域影响甚远，他一生创作了近2000张黑白作品，其中《贫穷的一餐》、《米诺陶之战》、《鸽子》等用线疏密有致，浓淡、明暗表现和空间处理得当，在众多的视觉艺术门类中汲取营养，以黑白的强烈对比传达了画面中忧郁的情绪。野兽派代表人物马蒂斯利用朴素、单纯、粗犷的黑白特性强调主观表现，将对象形体扭曲变形，在《裸女习作》中，追求变形人体和线变化的完美结合，

德国女画家凯绥·柯勒惠支以黑白艺术形式对社会底层的民众寄予同情，她以强烈的明暗对比手法和夸张的人物造型来表现主题。在作品《纺织工人暴动》、《农民战争》中，画面以表现性手法将民众受难反抗、困顿、疲倦、饥饿和死亡的情节以紧凑的节奏手法加以塑造，其作品成为中国20世纪新兴木刻创作的范本。德安的《腐朽的魔术师》插图，黑白相间，匀称平衡；鲁奥的《骑马行》以浓重黑线勾勒、渲染，构成深沉画风，以限制色彩并以形体描绘为主要特征的布拉克的《吧斯》、《神统记》，将对象分解成几何图像后重新构成，以自然空间、多点透视的自由表现方法使得空间更丰富。法国人杰克·比雍的立体派作品《拉绞盘的人》，以尖锐的直线构成，丰富的黑白灰交叉线表现明暗，以各种线的疏密关系处理产生立体感，微妙、迷离的阴影构成了奇妙的空间。路易·马库西斯《阿波利纳尔肖像》，则以几何形略施阴影和直线与弧线一起勾勒出一位鼓吹立体主义的诗人和评论家的幽默肖像。莱热《拿镜子的少女》以黑色粗轮廓线的几何形体将人物和道具重组成立体机械形态，这里语言的视觉表现无疑将简约的黑白艺术推向了新的境界。

1905年德国表现派“桥社”成立，它以激进的反学院思想，强调物理性与精神自由为主旨的创作风格，形成独有的黑白语式，以超凡的影响力波及世界各地。基尔希奈的《费马恩岛的姑娘》，运用粗线和不规则色块对比强烈；赫克尔的作品表现为呈放射状的线与大面积黑方块的组合，焦虑、忧郁是其作品欲表达的基本特征。罗特卢夫作品用粗黑、锐角生硬的轮廓线使造型呈稚拙和原始的爆发力。诺尔德的《先知》、佩息斯太因的《对话》、缪勒的《三个姑娘》均以粗犷强烈的黑线和锐角黑色块作曲线和直线的强烈对比，带来一种颠

达荷美王国时期门扉的图案 非洲

胸饰图案 古代埃及

陶瓷器皿上的羊、鸟图案 古代波斯

海风 马克斯·克 1887年

北美因纽特人魔猫头鹰 凯娜嘉 1970年

覆与扩张的状态。“青骑士”画派康定斯基的作品《声调》，将故乡俄罗斯的风景以音乐般的韵律和诗化的情调手法表现出来。以格罗兹的《走在绷索上的人》、迪克斯的《在萨帕的饭食》、贝克曼的《夜》等为代表的作品，将被称之为新客观性表现主义的特点发挥到极致。比利时画家弗朗士·麦绥莱勒一生中创作黑白作品近万幅，其中《一个人的受难》、《我的忏悔》、《城市》等作品，以宏大的黑白组画形式将20世纪初西方社会各阶层人们的痛苦、社会的阴暗、丑陋用强烈的黑白语言进行表达，以多视角的记录手法，用阴阳线灵活地将黑白布局作不平衡分割，在奔放、粗犷、概括的语境中凸显了强烈的具有象征、讽喻、夸张的个性语言。

英国画家弗兰克·勃朗群的作品以广阔场景和社会底层人物形象的塑造展现了20世纪初英国社会嘈杂繁忙的码头、阴暗潮湿的工厂、肮脏杂乱的街巷生活场景，黑白光影效果和刚劲不规则的线控制了画面气氛。1916年，主张削除传统、无视艺术自身原理，提出反逻辑宣言的“达达运动”代表人物德国人恩斯特和阿尔普的黑白作品引起人们关注。超现实主义代表画家西班牙人米罗的《红与黑》系列黑白作品，以简练的黑白线条和单纯的形体赋予画面无时间、无方位的感觉，表现了一种潜意识存在，一种荒诞感在自由潇洒的用笔中体现出来。

西班牙画家达利的超现实主义作品，为诗集所作的42幅《马多罗之歌》黑白插图作品中，以呈现遥远的透视和修长的投影，用多层次的黑白手法将一种神秘、孤独、矛盾、嘲讽和梦幻般的场景表现得淋漓尽致。比利时马格里特的《阿莱克桑达的伟业》、《包吉斯的风景》以黑白元素表现想象丰富的神秘矛盾空间。海特的《克洛诺斯》以不规则的方式自由流动，犹如音乐，将线融合在点面之中。瑞士人贾科梅蒂的黑白作品以超现实主义手法、神秘幻想的意识构成，表现了不安的空间结构。德尔沃的作品《花园》、席里柯的《两个坐着的人》，以形而上的黑白梦幻语境和神秘感将作品推到前台。由此，他们被评论家称之为“堕落的天才”。

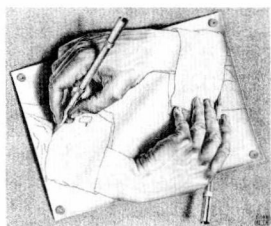
1939年第二次世界大战爆发后，世界艺术中心从欧洲转移至美国。克利、康定斯基、格罗兹、恩斯特、莱热等艺术家相继到达，使各种艺术风格和流派在美国迅速生根发展。这期间，俄罗斯画家夏加尔的《死魂灵》等作品以自由的笔触、松散的画面和黑白的对比，以叙述性方式形成梦幻般的意境。法国画家苏拉杰斯作品《结构IV》以枯笔和渗墨的书法韵味，通过水平和垂直黑粗线笔触的涂抹，创造出具有永恒无限的新空间。西班牙人塔皮艾斯强调自由绘画感的作品《15号》和德国人纳泽以动势的黑白语言表现的作品《捕鱼》，呈现的新图像方式引起人们关注。

20世纪50年代第二次世界大战后，黑白抽象表现作品风靡欧洲。杜布费的234张黑白作品《现象》，将通过物的简单对印处理后留下的轮廓线与背景丰富厚重的肌理效果和不对称图形进行综合处理，使作品更具表现性。瑞士画家埃舍尔的《他界》等作品，以细致、准确、丰富的黑白绘画语言强调了无限的矛盾空间，以重复、对称图像的循环，来表达错觉的效果，以特殊的透视空间将物体高低、内外、局部与整体互相渗透、缠绕、嬗变，创造出一个奇异的“游戏”联想境界。劳申伯格的黑白作品《意外事件》将遇难事件的汽车与船中照片组合后进行制版，意外断裂的石版，使画面重组后恰好与主题相吻合。

德库宁、波洛克与弗朗西斯并称“抽象表现主义三巨人”，他们均在黑白两色的创作中不拘于形体与情节的约束，或以实物或以人体等非绘画工具实现着黑白语言的自由与释放。生于伦敦的波普艺术代表人物汉密尔顿的《室内》、《美术馆》等作品将以大众宣传物的拼贴重组构成网点的形式，转化为一种特殊的黑白形式语言。李奇登斯坦以黑白相间的点构成图与底调整画面，以叙事性的直接

存发记 比亚兹莱 1890年

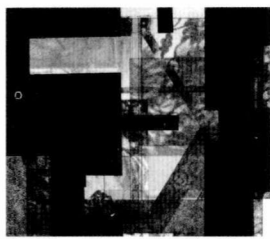
手画手 埃舍尔 1948年

鹰 休斯·斯塔顿 1898年

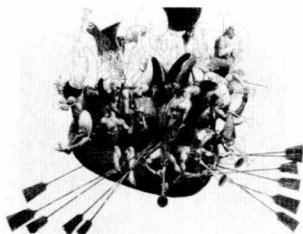
皮埃尔和保尔 汉斯·希尔曼 1972年

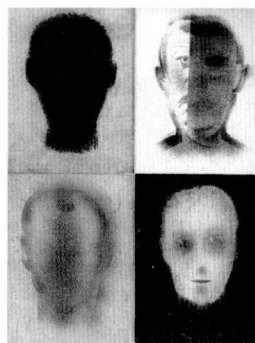
97年12月20日No.3 雷·E·乔治 1997年

神秘的预言 威廉卡斯恩 2006年

攀登 塔莱威克 2008年

集体形象系列 科特弗·斯米拉克 2008年

窗No.2 瓦伦丁·马加罗 2009年

表白和装饰性点线面平涂形式，达到了黑白效果的丰富和统一。安迪·沃霍尔以妇孺皆知的明星照和日常商品为题材进行重复组合创作作品，成为那个时代的某种象征。罗森奎斯特的《F111》，将客观对象局部通过视觉膨胀的手法重新组合在300×2600cm的巨幅画面中，轮胎、灯泡、原子弹蘑菇云、太阳伞、潜水员等不相干形象塞满一架军用机，以另类的黑白视觉表达了人们反战与期盼和平的愿望。美国画家阿佐雷的《水兵的舞会》，以曲线组合形体，将它们置于充满直线交叉的画面背景中，精细的手法描绘出了不可言状、甚难理解的物象，这是一种充满想象幻觉的黑白语言作品。

黑白艺术在20世纪的美国进入黄金时代，尤其表现在依托于印刷出版业繁荣的黑白插图艺术上。麦·派里什的作品风格奢华，显露着灿烂绚丽、浪漫和幻想的气氛，使单纯平涂与人物和背景的高度写实形成了有趣的对比。纽威尔·怀斯、维克多·安德森的插图以黑白素描营造氛围，用笔流畅，构图考究。哈里逊·费什、哈罗德·莫瓦特的作品使用铅笔、木炭条，以橡皮擦出高光，构图奇特，黑白处理得当，层次丰富，精致独到。阿道夫·特列德勒为《科里尔》杂志创作的封面，呈现的黑白语式概括而简洁，图案式的单线平涂造型极具装饰性。

1930年代历经美国经济衰退、罗斯福“新政”和第二次世界大战时期的巨大社会变化，美国黑白插图艺术因市场需求关系进入一个新阶段，黑白语汇风格倾向简练和前卫。诺曼·洛克威尔以技术娴熟的写实造型、戏剧化的风格，生动自然地描写了美国人典型的生活。生于墨西哥城的马里奥·库柏的插图作品《爱国的谋杀者》充满异国情调，黑白强烈、概括。爱德华·乔治善于利用黑白灰处理和巧妙的构图，将女性的美置于特殊的色调中，以征服欣赏者。彼得·赫克以汽车和机械活动的场景为描写对象，以粗细线的黑白描绘，使平庸题材闪烁出特殊的光彩。洛克维尔·肯特的《杰克·卡萨诺瓦回忆录》、《回港》以强烈的黑白对比和灰色勾线的整齐排列，使人物与自然景观在一种特殊的氛围中表达了孤独、冷漠、渺远的情感。

战后美国经济的发展使插图艺术趋向甜美，反映盛世的作品成为创作主流。依沙·巴涅特、奥斯丁·布里吉斯、富兰克林·麦克马洪等艺术家，长于线条组成基本结构，以严谨的素描语言和对对比强烈的黑白渲染表现复杂宏大的场面和生活的瞬间。构图的考究使他们脱离了流行的照片写实语言，以多变的手段呈现出一种超然的黑白韵律。此后美国插图艺术风格和用途呈更加多元化，保罗·卡尔、菲利普·海斯、爱德华·威伯、戴安娜·迪伦采用黑白素描写实技法、水墨印痕技法和当代材料语言将黑白插图艺术推向高潮。这种以黑白形式语言为主要手段进行创作而获得的成就在西方艺术发展史中占有突出的位置。

20世纪80年代后现代多元艺术全面发展，黑白艺术被各种艺术流派所钟爱。美国画家斯太拉的作品《喀什兰巴山》使用黑色颗粒元素与绘画自由性并举，以几何图形构成，体现出一种黑白节奏无限的张力。克罗斯则以照相手法与手绘并用，密集的线和飞动的点将人物形象分割重组、局部错位，形成一种有趣的黑白图式语言。德国人巴塞利兹以人物倒置的画面充斥着象征性暗示和文化内在的迷惑。意大利人克里姆特的作品将一种古典情调和印度文化符号融为一体，以超越的观念使作品独具特质。光效应艺术代表人物艾伯斯作品的抽象语言，在黑与白极简线条与几何形的组合下，以重复语式和透视感给欣赏者留下瞬间的视幻觉和视错觉。匈牙利人瓦萨雷利的《无题》用黑白两色对视觉的作用，以线条和几何块面的有序组合、置换呈现作品光的闪烁感和折射感。斯特拉是美国硬边绘画的代表人物，以不同形状在深色矩形中发散、平行和斜插整合排列黑白线，作品的韵律感使黑白形式语言愈加丰富。