

黑白画艺术

孙志纯绘

H E I B A I H U A Y I S H U

福建美术出版社

黑白画艺术

HEI BAI HUA YI SHU HEI BAI HUA YI SHU

● 孙志纯 绘

福建美术出版社

黑白画艺术

孙志纯绘

福建美术出版社出版

(福州东水路76号)

福建省新华书店经销

福建省地质印刷厂印刷

*

787×1092mm 1/20 4印张 4插页

1997年9月第1版第1次印刷

印数:1—2000

ISBN7-5393-0617-3
J·594 定价:1.0元

黑白随想(代序)

黑与白的对比是世间任何对比都无法相提并论的，这就好像太极图中两仪的融汇与对立，这种对立是相反相成的，是一个整体的两面，是两极世界的碰撞，是物质的开始到终极的形态，是宇宙“周行而不殆”的转换。中国古代道家的这一观点揭示了大自然的规律，从白天到黑夜，寒暑迭来，日月更生，万物繁衍生息，无不体现了黑白相生、阴阳互补的辩证关系。无黑即无白，无白亦无黑，双方互为存在的支点，相互依存，达到生命的永恒。

老子所说“知其白，守其黑，为天下式”，是指黑白、虚实之道。这正如中国画的的布白，给人遐想的空间。空白处是天，是地，是水，是云，是雾，还是其他什么，可以由观众想象。八大山人的鱼跃然纸上，别无它物，却令人感到满幅是水；郑板桥的兰潇洒俊秀，一片空灵，却是满纸幽香。这里的白，白而不空，虚中有物，相对于物而存在，达到“无画处皆成妙境”之妙。同样，白底也使物象更加鲜明、突出。这种黑白相生之道，也正是黑白画艺术的内涵所在。

宋人范晞文《对床夜语》说：“不以虚为虚，而以实为虚，化景物为情思，从首至尾，自然行云流水，此其难也。”诗词中的以实为虚，化实为虚，虚实相生的例子不胜枚举，如温庭筠《商山早行》“鸡声茅店月，人迹板桥霜”，描述鸡鸣雝雝，月在天边，赶路的人脚印已印在板桥的霜上了。虽然只有六样事物排在一起，却让人感到寒霜之晨旅客赶路的辛苦。化景物为情思，“含不尽之意见于言外”，有着无限的想象空间和幽远的意境。

京剧《三岔口》，通过演员惟妙惟肖的表演，让观众感到伸手不见五指的夜的存在，尽管舞台上灯火通明。其实这里的夜并非真实的夜，是情感思想中的黑夜。

中国京剧舞台一般不设置逼真的布景，仅用少量的桌、椅等道具。演员是通过自己的一招一式来再现景物。一翻身即能跃马，一推手便是开门，尽管那匹马、那扇门并不存在，但一切尽在举手投足间。舞台上的“空景”是空间的构成，给了演员施展的天地。

格式塔心理学派认为：“视觉形象永远不是对于感性材料的机械复制，而是对现实的一种创造性的把握，它把握到的形象是含有丰富的想象性、创造性的美的形象。”同时认为：心理能力在任何时候都是作为一个整体活动着，一切知觉都包含着思维，一切观察都包含着创造，而这种创造是由观者去体验去完成的。我们知道视觉的生理机能有一种创造性和完成性，通过想象，人的视知觉的本能会被挖掘出来，中国的太极图，便是最典型的例子。

二

黑与白的色彩是单纯的,但是其内涵给人的想象却是丰富的。在表现物象时,五彩斑斓的色彩往往会给人过于逼真的感觉,因此限制了人的想象力,而黑白则以它纯粹和概括给人以丰富的想象,造成强烈、鲜明的艺术效果。这种概括是将复杂的形象,经过提炼,大胆舍弃琐碎、杂乱的细节,抓住对象的精神和特征,进行归纳,举要治繁,以一当十,使形象更加生动的思维活动。这种极致的概括,最终归于黑与白的单纯。经过高度凝练的黑白并不让人觉得苍白、单一,相反却让人感到丰富、厚实。

白石老人的许多作品,皆以简洁美、概括美令人陶醉。他抓住了对象的主要结构特征,省略无关紧要的细节,寥寥数笔,活灵活现的虾、神态可掬的牛便跃然纸面,这种以少胜多的例子举不胜举。“简不是减,是提炼,减是消极的,而提炼是积极的。”

黑白的色彩是单纯的,但表现力却是丰富的。黑白、明暗相互衬托,黑中有白,白中有黑,或黑白互渗,或黑白互换,或黑白过渡,黑白有致。有时黑衬托白,有时白衬托黑,有时黑白反复衬托。黑和白赋予了黑白画艺术丰富的表现语言、表现手法和表现风格,产生了刚与柔、虚与实、明与暗、繁与简的不同对比效果。黑白色内涵之丰富、玄妙,令人追想无限,认识无限。

三

当质和量相互差异甚大的两个要素同时并列在一起,各自的特质会更加强烈起来。黑白的对比之所以强烈、鲜明,是由于黑白既是明度的两极,又是色彩的两极,也是虚实的两极。它们的并置对人们的视觉、心灵感受都会产生冲击力。黑的更黑,白的更白,这种极致的对比达到了艺术效果的极致。然而,黑与白,如此强烈的对比,并不会让人感到丝毫的不协调,反而感到是极美的配置。毛泽东同志在阐述事物的本质时提到了“对立统一”的观念。事物都是既对立又统一的,这是矛盾的两面,它们是相互对立又相互依存的。黑与白的关系也是如此。

黑与白,它们稳重而坚定、丰富而单纯、朴素而伟大、肃穆而庄重、柔美而阳刚、高贵而纯洁……它们代表了善与恶、生与死、光明与黑暗,代表了时空、万物、社会和人生。它们丰富的情感语言,是人类喜、怒、哀、乐的表现。《天鹅湖》中的白天鹅与黑天鹅分别代表了正义和邪恶、光明与黑暗。婚礼上,新娘的白色婚纱象征着纯洁,新郎的黑色礼服象征着永恒。葬礼上,人们佩戴的黑纱、白花,寄托了对亡者的哀思。

康定斯基说:“白色象征诞生前的虚无,犹如生命出现前的冰封时期,黑色意味着死亡,是生命的沉寂。”著名导演斯蒂文·斯皮尔伯格,为了能更深刻地表现二战期间法西斯残害犹太人的那段悲惨的历史,选择了黑白纪录片的形式拍摄《辛德勒名单》,强化了生与死、善与恶的主题,振聋发聩,让人刻骨铭心,影片获得六项奥斯卡奖。

四

现代文明,使我们生活的大千世界变得异彩纷呈。琳琅满目的超级市场,五光十色的霓虹广告,灯红酒绿的都市生活,还有高宝真的彩色电视,即时成像的彩色摄影等等,无不使我们感到眼花缭乱。然而,当人们欣赏了丰富的彩色世界之余,不禁对朴素的黑与白情有独钟。黑白摄影,以其强烈、单纯的艺术效果而颇具魅力;黑白服饰,以其尊贵、高雅之美倍受人们的青睐;黑白色调,更是以其超凡脱俗,成为高档设计的首选……

黑白画的历史可以远溯千年以上,尽管在油画、国画、水彩画、卡通画已发展得登峰造极的今天,古老的黑白画艺术仍以其不可替代的地位,在绘画世界里占有重要的地位。这一切都说明了绚烂的色彩不能代替黑白,黑白的魅力是永恒的。

面对有独立欣赏价值的黑白画艺术来说,黑与白的对立统一,具有特别的艺术美,即单纯美、简洁美、和谐美。这种单纯是丰富之极的单纯,这种简洁是高度凝炼的简洁,这种和谐是返朴归真的和谐。

孙志纯

1997年9月于福州

