

# 黑白 装饰绘画

姚振学 姚文华 / 编绘



广西美术出版社

# 黑与白

## 装饰绘画

姚振学 姚文华 / 编绘



广西美术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

黑与白装饰绘画 / 姚振学, 姚文华编绘. -- 南宁 :  
广西美术出版社, 2013. 8  
ISBN 978-7-5494-0922-8

I. ①黑… II. ①姚… ②姚… III. ①装饰美术—黑白画—作品集—中国—现代 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第191574号

---

## 黑与白装饰绘画

Hei Yu Bai Zhuangshi Huihua

姚振学 姚文华/编绘

---

责任编辑: 林增雄

校 对: 尚永红 肖丽新

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

装帧设计: 姚振学 姚文华

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制版印刷: 海口弘毅印刷有限公司

版次印次: 2013年8月第1版第1次

开 本: 889mm×1192mm 1/16

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-5494-0922-8/J·1976

定 价: 30.00元

---

# 黑与白 装饰绘画

姚振学 姚文华 / 编绘



 广西美术出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

黑与白装饰绘画 / 姚振学, 姚文华编绘. -- 南宁 :  
广西美术出版社, 2013. 8  
ISBN 978-7-5494-0922-8

I. ①黑… II. ①姚… ②姚… III. ①装饰美术—黑白画  
—作品集—中国—现代 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第191574号

---

## 黑与白装饰绘画

Hei Yu Bai Zhuangshi Huihua

姚振学 姚文华/编绘

---

责任编辑: 林增雄

校 对: 尚永红 肖丽新

审 读: 林柳源

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

装帧设计: 姚振学 姚文华

出 版: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

发 行: 全国新华书店

制版印刷: 海口弘毅印刷有限公司

版次印次: 2013年8月第1版第1次

开 本: 889mm×1192mm 1/16

印 张: 9

书 号: ISBN 978-7-5494-0922-8/J·1976

定 价: 30.00元

---

版权所有 翻印必究

# 寻找黑白的意味

黑白装饰画，即以黑与白两种颜色构成的富有装饰性的绘画，是最鲜明最单纯的黑白对比手法，结合装饰情趣而创作的作品。它具有以少胜多，化繁为简，运用最简练的形式表达丰富的内容的特点。它是以黑白对比产生强烈的视觉效果，通过点、线、面的组合来表现物象，并结合装饰性和表现性形成一种装饰美感。

黑白装饰画不但要具有装饰美感，还应具有意味性，具有意味性的作品才能使观者喜欢看，乐意看，才能发挥艺术作品的最大功用。什么是意味？意味就是含蓄的意思，是艺术作品的情调和情趣。

## 一、黑白的意味

黑和白是两个相反的颜色，它同天地、阴阳、生死、方圆等一样，是对立统一存在的，没有黑就没有白，相反，没有白也就没有黑。关于黑白，古语说：“天为阳，地为阴；阳为白，阴为黑；日月交替，阴阳转换。”这句话一是揭示了黑白两色的起源，二是将世间万物归纳到对立统一的黑白之中。人类对黑白的认识来自于赖以生存的地球公转所造成的白天与晚间交替运动的表现形式，这种形式我们东方人称之为“天”，即自然是以白天与晚间交替周而复始而显现的。以白天为白和夜晚为黑，是人类在亿万年长期与天的相处中，逐步建立起的黑白意识。

黑白是人类最早的审美之源，其他方面审美是从黑白的审美发展而来的。最早先民们黑白的审美主要体现在原始艺术中兽骨的刻划画、简单的花纹、记事符号以及简单的装饰等，这些极简单的工艺及工具制造的基本色彩是以黑白为两大色相。到后来的甲骨文以及彩陶、太极图案等，黑白的审美情感开始了往书法和绘画艺术方面发展。在白纸没有出现之前，兽骨、树皮、贝壳等均为较理想的白色，白纸的发明使黑白的理念得到很理想的落实，白纸与黑墨为中国书法和绘画艺术开拓了广阔的创作空间，创造了别具一格的东方艺术特色。

中国古代画论对黑白两色有许多阐述，如“水墨无色，实乃大色”。就是说

黑白是色彩中的最大色，黑白中隐藏着其他一切色彩。还有中国人认为黑白二色是各种色彩中最明确、最清晰的。按照色彩学理论讲，黑色内敛而稳重，视觉上产生一种收缩感，有沉寂的、消极的心理作用；白色雅致而纯洁，视觉上产生一种扩张感，有单纯、空灵、积极向上的心理暗示。单独看这两种色，黑是实白是虚，并不具视觉冲击力，而一旦放在一起相互比较，就会发生强烈的冲突，黑的更黑，白的更白，强烈的黑白对比给人们的视觉造成某种刺激。将色彩缤纷的万物统一成黑白两个极端的颜色时，就产生了黑白的画面效果。黑白画面具有色彩单纯、明快、简洁、朴素、自然舒适的感受。

东方人对黑白的理解，不单是指色彩而言，更重要的是把黑白注入了哲学精神。如道家认为“道即是天，天即是道”，这种黑白意识就是中国文化最崇尚的“天人合一”的哲学理念。中国传统文化深受佛教思想的浸透，佛的意识把黑白作为万物的起始终结。自魏晋以来的种种艺术无不受这种意识的深刻影响，其结果产生了宋代水墨山水为主导的文人画，在这些艺术家手里，黑白成了他们表现内心世界的最佳选择。

## 二、黑白装饰画创作的情趣

黑白装饰画的创作从黑白意识入手，依自然物象本身具有的黑白结构与主观的黑白意识相结合，通过对自然的黑白设置、分布、组合，表现出节奏、韵律、对比、均衡等各种形式，表达作者的情感和情趣，从而使观赏者达到视觉上的美感和精神上的愉悦。

### 1. 寻找有意味的生活片段

艺术来源于生活，但高于生活。这里的高于生活的意思是指艺术不是生活中的复印品，而是作者对生活的理解和感悟，经过主观意识和艺术手段加工创作的具有感染力的作品。黑白装饰画的创作首先离不开对生活的观察和体验，这种观察不是简单的看，而是用童心般无限的想象和幻想去观察事物的形态、特征，用鹰眼般的敏锐去猎取有趣的生活片段和生活素材，用艺术夸张的表现手法去创造有情趣的作品。世界是丰富多彩的，艺术作品是反映和表现生活，揭示作者的思想情感，但是，它不是生活的全部，而是生活的片段和瞬间。画面所表现的题材

内容是否能打动观众，引起观众的共鸣，这要看作者是否有一双火眼金眼，是否准确地迅速地捕捉到生活中和自然中有意味的片段。如剪纸艺人王秀清的剪纸《马吃草》中画面出现三面人和多头马，当被问为什么是这样时，她解释道：“牲口吃草不能光吃一个地方不动，一会儿吃这边，一会儿吃那边，娃要照着牲口吃草，光盯着一个方向咋成。”如果用平常人的思维去表现马吃草，画面似乎不合常理，但是，按照作者的解释不但合乎情理而且画面意味十足，给人回味无穷。笔者在《黑与白装饰绘画》中有许多看起来不合乎常理但是很有意味的作品，如借牛和鹿的角夸张地植入树枝树叶或草叶，茂密的树上又招来许多小鸟的栖息，把不可能的事物夸大变为现实的画面，大大增强了事物造型的趣味性。又如作品中人物与动物的情爱表现，猫和鱼的有趣组合等，不仅是表现装饰绘画唯美的艺术特点，更强调黑白装饰绘画的意味性和情趣感，让人观后不禁一笑。黑白装饰画表现的不仅是画面的变形与夸张，还应赋予作品的意味性，有意味有情趣的作品才能吸引和打动观众，还能弥补黑白装饰绘画简单、平淡的不足。

## 2. 夸张变形，张扬情感

黑白装饰画离不开装饰变形，在装饰变形中，人们多是追求画面形象的造型美，这样的作品往往只有形式感而缺乏动感。动感不单靠构图形式来体现，仅靠形式表现的动感只是表层的，缺乏内在的真情实感。人们常说“以情动人”，真正的动感来自于画中情感的倾注和流露，缺乏真情实感的作品是不会感动人的，有动感才能使作品更有情调。

变形不是单纯无序或随意的“变形游戏”，而是通过对人物或事物情感的放大和强化。创作者真情实感的流露，使图形注入强烈的情感表达，这可认为是艺术夸张和变形中另一种真实。笔者认为夸张人物或动物重要的是眼睛，通过眼睛表达作者对事物的理解和渴望，因为眼睛是心灵的窗口，这个窗口是明亮还是空洞，是有神还是无神，是有还是缺都间接或直接表现了作者的心况。又如画人物手臂的长短是表达对某些事物的渴望或是鞭长莫及的心情，事物形态的长或短、胖或瘦、方或圆、正或斜、曲或直，也是表达情感的重要方面。这些形态不是简单的追求事物造型和画面构图的美，而是使表现的事物有神更有情。记得全国青歌赛中有一位专家评委讲过“好听只是一般歌曲的要求，动听才是歌曲的最高境



界”，同样，黑白装饰画中情感表达才是作品的最高境界。

黑白装饰绘画反映的不仅仅是眼睛看到的物象，它更多地增添了事物的抽象性和象征性，更大地表现了作者内心的世界和主观感受，以及对生活和艺术的理解，从追求的艺术风格出发，并综合诸多因素来完成黑白装饰画的设计，使得画面中黑白语言超越了客观的黑白概括。

### 3. 超越常规，寻找情趣

理想生活的典型美是装饰艺术创作的原则，要把物象理想化，需要有丰富的艺术想象力，艺术想象力是画家最杰出的本领，艺术家靠想象力创造美，而读者靠想象力欣赏美。在装饰变形中，物象不受客观、时间以及透视、结构等的限制，运用浪漫主义的、理想化的、寓意的、象征的等艺术手法，创造出理想生活的典型美。艺术作品的美使人心情愉悦，心花怒放，喜乐无穷，因此，让观者快乐让观者愉悦是艺术作品的归宿。其实，绘画的过程也是寻找乐趣的过程，既然是寻找乐趣就不应受太多条条框框的束缚，忘乎所以，“得意忘形”才能找到真正的快乐。民间剪纸艺人白凤兰把碗口剪成圆的，但碗底是一条平直线，咋一看不合物体的立体原理，当问到农民创作者，碗为什么是这样的造型时，作者解释说：“因为碗是在桌上平放着的嘛！碗口是圆的嘛！”这一解释碗的夸张形态就非常合情合理了。我国民间剪纸艺术有许多造型所反映的是视觉所不可能接受到的现象，凭主观经验的推断展示出来，使之空间建设突破了现象表层，而深入其内部，直接反映表象掩盖下的物象实质和客观必然，建立自己的理想世界，创造和表现美好的形象。在这里，客观事物的外部形象已不是模拟的参照物，而只是作者产生联想的诱发体，创造的源泉从“心底里出”，审美标准也就最终归于“心满意足了”。这些形象质朴，浮想联翩，夸张十足，意味深长的作品，深受人民群众的喜爱。黑白装饰画有着剪纸艺术色彩单纯、造型简练的共同特点，但要赢得观众的喜欢，就得创作更多有意味有情趣的作品，就得从民间艺术中吸收艺术营养。“直觉对现实的肯定，意念对理想的肯定，臆断对必然的肯定”是民间剪纸艺术的特殊造型规律。“舍表求里、移花接木、比拟借喻、谐音取意、聚零为整和程式化”是民间剪纸艺术的表现手法。黑白装饰画创作中吸收这些特殊的规律和方法，更能便于创作出具有自己艺术特色的作品。

#### 4. 追求单纯的意味

艺术常以单纯为最高境界，而这正符合了黑白艺术的特征。用黑白来描绘五彩缤纷的世界，非但没有削弱物象的表现力，反而增强了画面色彩的对比力度，使画面简洁鲜明，形象高度地概括集中，具有锋利、敏锐、对比鲜明的视觉效果，使观者留下深刻的印象。如果在其单纯的造型上再增强作品的意味性，黑白装饰画的表现必然会更加饱满，更显厚重、内涵，使观众得到轻松诙谐的感受。

装饰画在造型上一般采用概括夸张等手法，都是为了使形象单纯化，与其他绘画形式相比，黑白装饰画具有简单明了的造型，突出的形象特征。当然这种简单不是一般的简单，是一种深思熟虑具有内涵和深层意蕴的简单，即好比诗词的语言一样精炼，描绘这样简单的造型，同样需要扎实的造型基本功，也是对创作者丰富想象力和创造力的考验。本书中有许多作品在追求形象单纯化的同时赋予作品的意味性，如人物部分和动物部分作品，以剪影造型手法表现简洁的事物形态，画面背景留大量空白，使黑白色彩更加明快，画面更加干净，让人看后有一种舒畅和放松感，结合画中有趣的变形和组合，留给观者自由广阔的想象空间和幽默轻松的心理感受。

戚福光在他的《黑白装饰技法》一书中说：“装饰画应该具有天然的装饰性，要像安乐椅一样，让人们去休息。”黑白装饰画要打破简单、单调、乏味，就得在作品中注入意味性，增强作品的性调情趣，既使描绘者得到艺术创作的乐趣，也使观者得到诙谐轻松的美的享受。在经济发达、都市喧哗、生活节奏加快的今天，人们渴望心灵的安静、身心的放松比吃大鱼大肉更显重要，黑白装饰画的意味性与现代人们的普遍需求不谋而合。

作者





寻找黑白的意味	3	渔港	41
壹—海之梦系列		企盼明天	42
海之梦系列一	11	琵琶荷曲	43
海之梦系列二	12	爱之舞	44
海之梦系列三	13	椰女之梦一	45
海之梦系列四	14	椰女之梦二	46
海之梦系列五	15	椰女之梦三	47
海之梦系列六	16	椰女之梦四	48
海之梦系列七	17	椰女之梦五	49
海之梦系列八	18	椰女之梦六	50
海之梦系列九	19	椰女之梦七	51
贰—人物	20	椰女之梦八	52
森林之女	21	椰女之梦九	53
爱在脸上	22	荷叶下	54
托起希望	23	浴女	55
大自然的呼唤	24	睡美人	56
春来了	25	森林之音	57
舞动明天	26	与蟹共舞	58
山女	27	起舞	59
春之曲一	28	梦女一	60
春之曲二	29	被注视的女人	61
春之曲三	30	梦女二	62
春之曲四	31	黎家有鱼	63
亲密接触	32	哺育	64
收获	33	玫瑰花开	65
大红鱼	34	牧女之梦一	66
渔女圆舞曲	35	牧女之梦二	67
收渔放歌	36	母爱	68
三个男人	37	我的太阳	69
渔家唱晚	38	戏鱼	70
渔女和鱼	39	竹竿舞	71
	40	荷塘梦女	72
		黎家春喜	73
		玫瑰花开的季节	74

花瓶六	108
花瓶五	107
花瓶四	106
花瓶三	105
花瓶二	104
花瓶一	103
椰苗	102
花系列八	101
花系列七	100
花系列六	99
花系列五	98
花系列四	97
花系列三	96
花系列二	95
花系列一	94
鱼闹荷塘	93
窗花开了	92
窗花灿烂	91
生命之脉	90
<b>叁—花卉 蔬果</b>	89
秋季的浪漫	88
红裙舞者	87
陶醉	86
心有灵犀	85
戏鱼	84
爱之烦恼	83
蝶恋	82
爱之火	81
窈窕椰女	80
我要飞	79
爱的企盼	78
爱的锁链	77
红叶飘飘	76
蛙声	75

花瓶七	109
红苹果	110
红毯上的苹果	111
韵律	112
随风飘动	113
甜润	114
<b>肆—风景</b>	115
窗前夜色	116
夜	117
乡村	118
风景一	119
风景二	120
风景三	121
风景四	122
风景五	123
风景六	124
风景七	125
风景八	126
风景九	127
风景十	128
<b>伍—动物</b>	129
蟹	130
生命	131
生存	132
鹿爱	133
育	134
猫与花瓶	135
猫与鱼	136
瞧这一家子	137
美丽的外衣	138
谁的虫子	139
母与子	140
鹿林晨曲	141

## 海之梦系列

壹

梦，我们每个人都做过，据科学研究表明，人生有五分之一时间在做梦。梦有美好的也有不好的，大多数的梦就像电影里的蒙太奇，稀奇古怪，扑朔迷离。海之梦系列是作者对大海做的梦，占地球表面积71%的海洋，蕴藏着丰富的资源和无限的奥秘，人类至今还无法完全揭开海洋这个谜，它给予人们无穷的幻想……



【 海之梦系列一 】



【 海之梦系列二 】





【 海之梦系列三 】