

河北美术出版社

黑白艺术系列

黑白踏步

高荣生 编著

HEIBAISHIBU ★ HEIBAISHIBU ★ HEIBAISHIBU

黑 白 艺 术 系 列

黑 白 涉 步

高荣生 编著

河北美术出版社

冀新登字 002 号

黑白艺术系列—黑白涉步

高荣生 编著

出版发行：河北美术出版社

石家庄市北马路 45 号 邮编 050071

印刷：河北新华印刷一厂

开本：787×1092 毫米 1/20

印张：10

印数：1—5000

版次：1996 年 4 月第 1 版

印次：1996 年 4 月第 1 次印刷

定价：25 元

ISBN 7-5310-0716-9/J·641

责任编辑 张建斌
策划设计 晏 斌
印制监督 毛秋实

序

孙滋溪

黑色和白色，不但能使色彩世界变得更丰富多彩，而且，黑色和白色自身的组合，也能创造出另一个奇异的世界——黑白世界。

黑白画，便是这样的一个世界。

黑白画是一种用被称为两极色的黑色和白色构成的绘画。造型语言的简练，表现手法的概括和画面效果的明快，是它显著的艺术特色。艺术家通过对这两色的块面和点线的组合，使画面产生出无穷的变化，无论对艺术客体（形、光、色、质、空间等），还是对艺术主体（艺术家的心态等），都具有独特的艺术表现力。因此，黑白画不但作为一种独立的绘画形式一直为人们喜爱，而且近年来它已开始在美国教育中被作为部分绘画专业的基础训练课，这无疑是对黑白画艺术语言价值的新发现。

《黑白涉步》是一本展示近年来黑白画理法探索新成果的学术著作。作者着重通过对黑白两极色的不同组合所造成的不同视觉心理效

果的分析，来揭示黑白语言构成的特殊表现力和它的造型规律——物象形与黑白形相统一的规律。书中大量的图例，与文字紧密相结合，既是一本有创见的黑白艺术论著，又是一本精美的黑白画集。作者高荣生，是一位青年版画家和插图画家，1982年毕业于中央美术学院版画系插图专业，留校后一直从事插图专业的教学，曾为若干中外古典和现代文学名著画过许多优秀插图，作品多次获奖。同时，还创作过许多书籍封面、连环画和独幅版画。他在创作和教学实践中，对黑白画理法进行了深入的研究，并将研究成果相继用于插图和版画专业的基础教学，收到很好的教学效果。这本《黑白涉步》便是他根据自己的授课讲稿和教学笔记累积加工而成的，它的问世，不仅有助于推动黑白画艺术自身价值及其品位的提升，而且有助于热心于黑白艺术探索者和从事其他造型艺术的人们从中获得有益的启示。

一九九一年十月二日于北京

目 录

概述	(1)
一、黑白的视觉特性	(5)
二、黑白的形状	(11)
(一)黑形	(11)
(二)白形	(12)
三、黑白形与物象形	(21)
(一)黑白形=物象形	(22)
(二)黑白形≠物象形	(22)
四、图形与画界	(34)
(一)图形的位置与定向	(34)
(二)空间	(35)
▲空与满	(35)
▲开与合	(36)
五、图形与图形之间	(48)
(一)方向与运动	(48)
(二)深度	(49)
▲透视变形	(49)
▲非接触式	(49)
▲重叠	(50)
▲虚实	(52)

(三)黑白转化	(53)
▲反衬	(53)
▲透叠	(54)
(四)连合	(55)
▲黑形连合	(57)
▲白形连合	(58)
六、节奏	(89)
七、黑白的量感	(97)
八、力感——存在于结构之中	(102)
(一)阻断力	(102)
(二)吸引力	(103)
(三)结合力	(104)
(四)排斥力	(105)
九、黑白间色——灰调	(118)
(一)规则点	(120)
(二)不规则点	(120)
(三)规则线	(121)
(四)不规则线	(121)
(五)点线结合	(122)
(六)晕染	(122)
(七)质感、肌理	(123)

概 述

在人们的视觉中，世界是多彩的。在庞大的色彩家族中，有两个常被摒除在色彩之外的颜色——黑与白。但是，当黑与白成为一种独立的造型语言，表现出超脱色彩世界的另一种美来，也就产生了黑白艺术。

在黑白艺术中，复杂的色彩被简化，分并为两极，在这两个极色中蕴含了色彩之内和色彩之外的修炼与再生之道。

用黑白的眼光看世界，黑白无所不在。光照之下物体显现的明暗关系、固有色的深浅差异，均可概括在黑白两色之中，这些也是构成黑白艺术的客观依据。即便在色彩艺术甚至雕塑作品中，也可见隐含在其中的黑白的作用，色彩明度、纯度之差，也是可以转换成黑白的深浅层次变化，它们在造型上的要求是相同的（见图1）。雕塑家在创作过程中，必然要考虑作品在光照之下的明暗效果，作品所呈现的明暗关系是形体与质感的可视条件，这也是黑白关系（图2）。一黑一白在造型艺术中根须延续之广，也可以说，各类美术形式中的明暗关系处理，明度的对比变化，都可用黑白的语言来表达。

客观世界黑白随时可见，各门类造型艺术不乏有黑白的造型因

素，但做为纯粹的黑白艺术，它不仅仅是客观物象的反映，黑白自身的视觉形象创造和它们的独立意义乃是黑白艺术的精髓。

在我国传统绘画中，黑白不但是构成外在形式美的主要因素，而且往往还被赋予了更多的涵义，“画以水墨而成，能肇自然之性，墨为阴，白为阳，阴阳交构自成造化之功。”（清·张式）黑白概括了自然界的生命形式，阴阳化生万物，黑与白在中国绘画中无不体现着我们中国人的哲理、神思与独特的想象。

中国传统绘画中的神妙之处常见于空白，“画在有笔墨处，画之妙在无笔墨处。”（清·戴超）空白可以做为一个虚幻空间，又可以是想象中的实体，出现在白纸上的窗戶、船，空白就具有了墙和水的实体性质（图3、4）。在传统的戏剧中，常以虚拟的表演，表达实景实物的存在，如果这是绘画，便是空白，而且是空白的传神之笔。空处求画体现着中国绘画对空灵这一高境界的追求。

黑白存在于万物之中，又能超脱于万物之外。它们代表着对立的两个方面，它们是矛盾的又是统一的。它们相生相发，变化无穷，能构建成一个纯粹的黑白艺术世界。

徐悲鸿先生说：“中国画以黑墨写于白纸或绢，其精神在抽象。杰作中最现性格在练。练则简。简则几乎华贵，为艺之极则矣。”黑白艺术简到无彩，黑白艺术的创作原则是以少胜多，用最简练的语汇，表达丰富的内容。高度概括乃黑白艺术价值如是。

◀1

倒牛奶的女人（油画）
维美尔（荷兰）

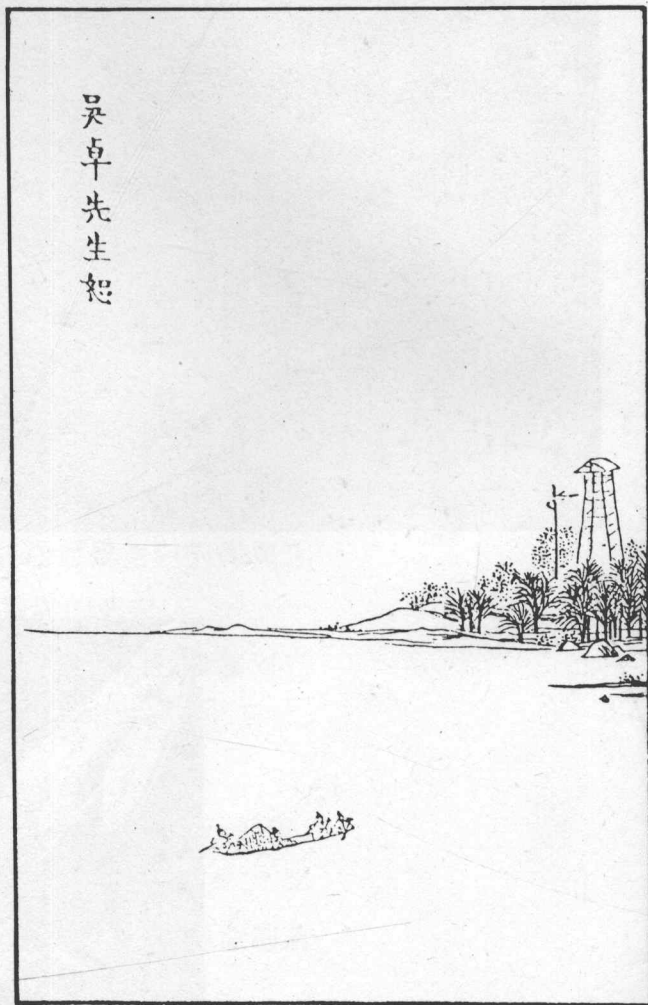

◀2 掷铁饼者（雕塑）
米龙（希腊）

▼ 3 红楼梦人物
改琦（清代）

▼ 4 吴卓先生怨 任渭长（清代）

一、黑白的视觉特性

黑白在色彩上属于中性色，也属于无色彩体系。但是，二者在明度上对比最为强烈，对视觉的感官刺激也最甚。

黑白是相对的，只有在临接的条件下才能表达各自的视觉特性。无白不黑，无黑不白。当二者失去了这种互相依存的条件，就会改变或失去了各自的特性。

黑白产生于互相对比之中，黑白两色对比的视觉强度又会因它们之间各种关系而有所变化。比如，临接在一起的大块黑白，交界之处的黑白反差显得强于其他部分，这是因为黑白在接触时，矛盾与冲突在视觉上的反应。人的视觉具有选择性，注意力也很容易选择在黑白直接对比的交界部分。在黑白艺术中，常常利用这种视觉现象，来表达绘画重点、强化主体、表现空间关系等等。反之，也可以减弱黑白的对比强度，利用黑白过渡的中间色调，令黑白互相融合，使交界模糊，反差缩小。在黑白艺术中，为了使某一部分突出，必定要减弱其他部分的对比强度，使之服从于整个画面的需要。图 5、图 6 暴露出来的部分有明确的临接界限，两强相遇，各显特性，形状亦跃然而出。其余之处黑白分解，形成灰调逐渐隐退消失，强、弱、主、次因此形成。图 7、图 8 和图 9、图 10 也是同样例子，不过因主体色度不同，减弱的方式采取向相反方向的渐变过渡。

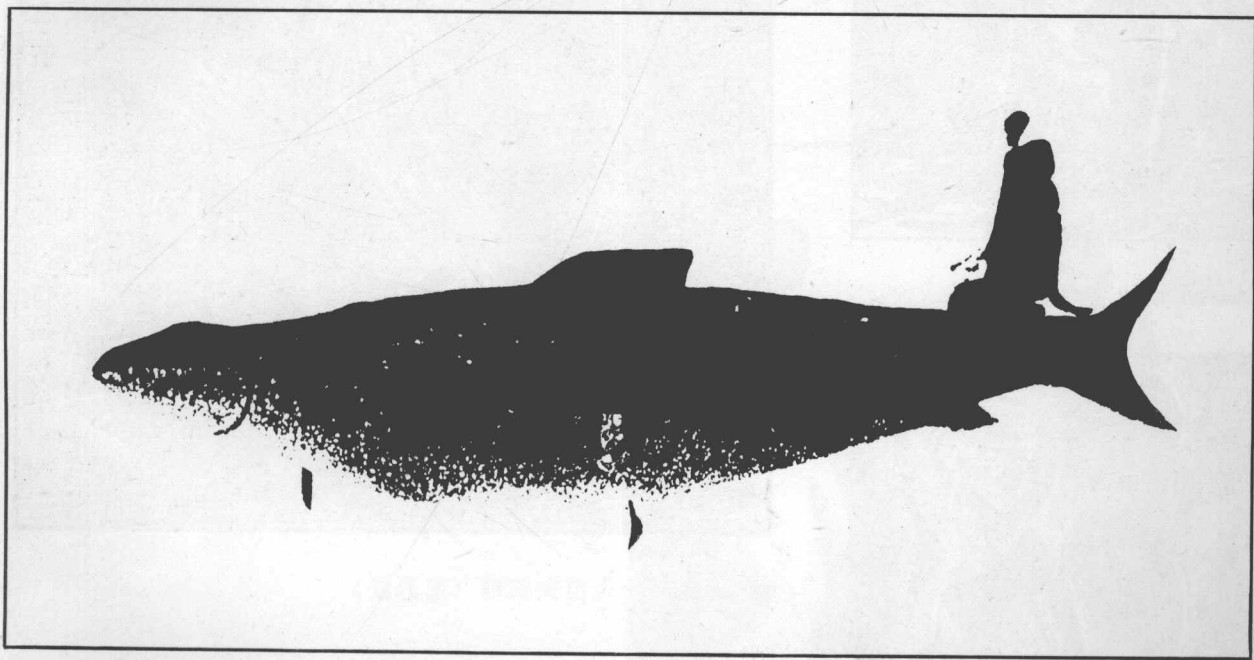
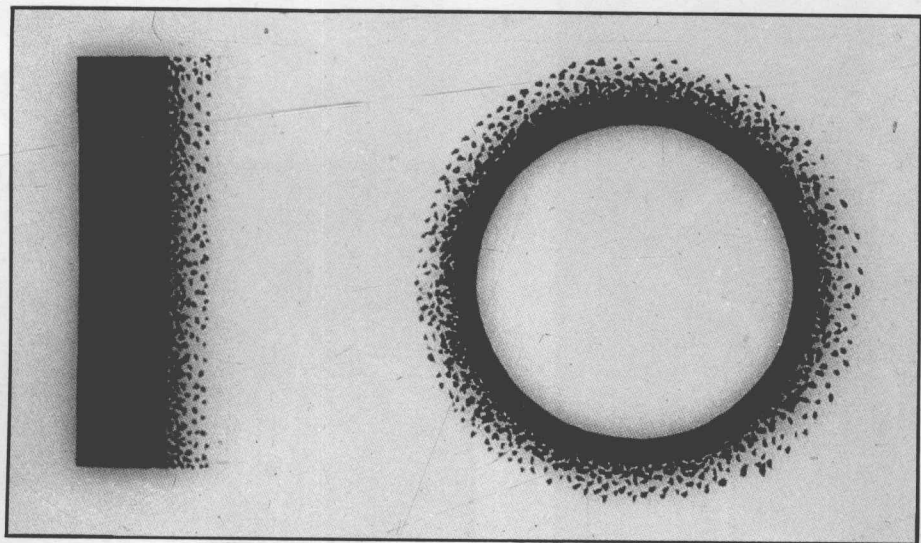
外部世界通过人的眼睛将自己的影像反映给大脑，大脑再进行识别判断。但是，人的视知觉并非完全正确，在某些情况下，视知觉与被视物之间存在着误差，这就是错视现象或称错觉。比如前面说过的黑白过渡，也称灰调（晕染除外），是黑色的点丛或线丛与白纸在视觉上合成的结果，并非是真正的灰色。

图 11 是同样大小的两个白形，当它们并列在一起时，给人的感觉却是白形大，黑形小。这也是因为黑和白的对比在人们的视觉中造成的收缩和扩张感的结果。同样，图 12 是两个形状及大小完全相同的人像，因处在不同的黑白关系之中，便使人产生了比例关系不同的错觉。

黑白的排列方向也会引起错视，图 13 是两个处于相同方形中排列的黑白条纹，只因方向不同，而感到这两个方形似乎长度与宽度上存在着差异。图 14、15 同此。

错视现象在黑白艺术中并不少见，因此，在设计黑白时必须加以考虑。如果小视它，就可能出现与原设想相悖的视觉效果。在黑白艺术中，很多画面效果与错视有关，可以说这是个普遍现象，只不过我们在平时的黑白创作中不自觉地使用它罢了。只有了解它，才能有效地控制它、有目的地运用它。错视现象也是一种视觉语言，使用得当，不仅能丰富黑白的表现形式，也能产生特殊的视觉效果。

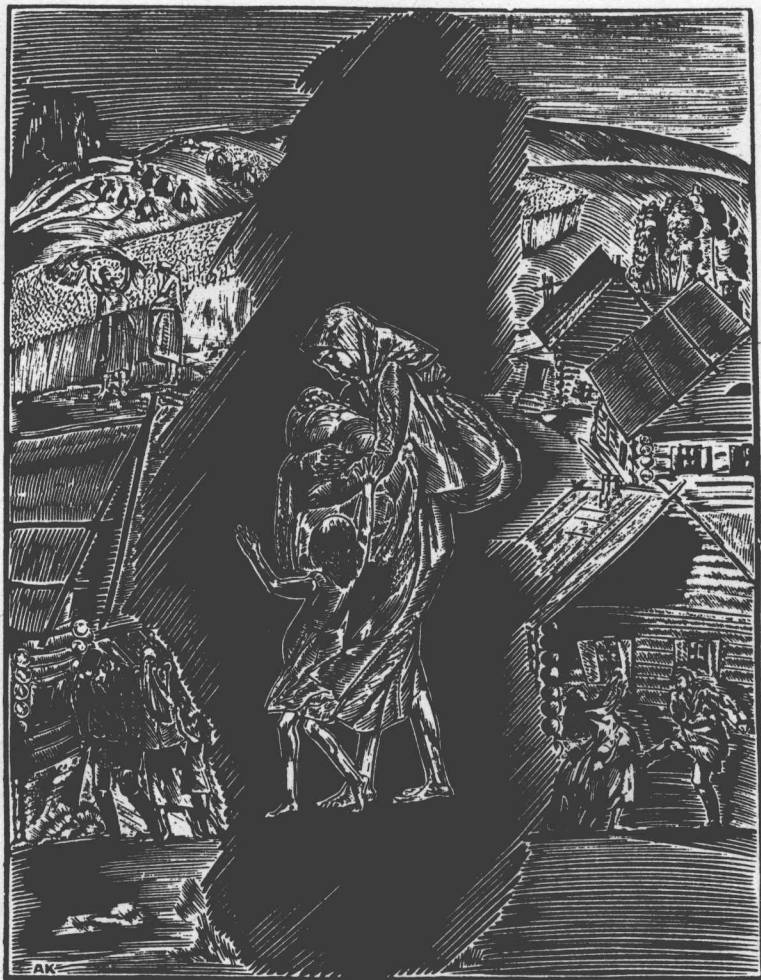
5 ▶

▲6 基伏克的旅行 麦门肖鲁克等（加拿大）

◀7 插图 (局部) 克拉夫钦柯 (前苏联)

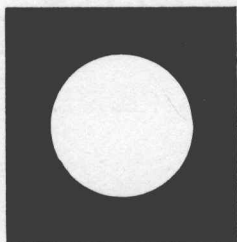
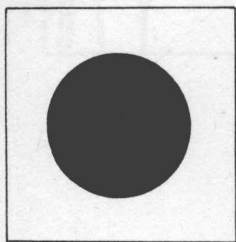
▲9 插图 克拉夫钦柯 (前苏联)

◀8 双形 (版画) 罗伯特·凯波克 (德国)

▲10 少女侧像 (版画) 鲍罗德斯科 (前苏联)

▲11

12▶