

墨舞自然 艺术织梦

——科普作品中黑白装饰画的创作实践

□ 文图 / 范 帅 王 鼎

第一作者简介 范帅，硕士研究生，主要从事自然文化与首饰艺术研究。

通信作者简介 王鼎，副教授，主要从事中国传统首饰文化与首饰设计研究。

本文围绕“珍爱地球，人与自然和谐共生”这一主题，探讨黑白装饰画在科普创作中的重要角色。黑白装饰画是一种采用黑与白两种颜色进行创作的艺术形式。它摒弃了繁杂的色彩，通过对比鲜明的黑白两色，以及点、线、面的组合与变化，创造出既简洁又富有表现力的画面。这种艺术形式强调对形象的提炼与概括，从而将科普表达化繁为简，让知识传播更加通俗易懂，贴近大众生活。将黑白装饰画与科普工作相结合，来表达“人与自然”主题，具有深远的意义和独特的优势。不仅能够提供直观、简洁且具有形式美感的展示方式，还能够引导观众深入思考人与自然之间的关系，增强他们的环保意识和责任感。激发公众对地球环境的深刻认识与保护行动，共同构建出一个人与自然和谐共处的未来。

黑白装饰画与科普作品创作的契合点

黑白装饰画与科普作品创作之间的契合点，实际上体现了一种视觉与知识的完美结合。相较于其他艺术形式而言，黑白装饰画的艺术美感和表现形态，都依赖于对黑白两种色彩意识的展现，以造型

方法为媒介，借助表现和再现的艺术手法对自然美进行创作，从而实现视觉美感和精神愉悦感向观者的传递（邵治龙，2023）。在科普作品的创作中，这种视觉表达方式不仅能够有效吸引公众的注意力，更重要的是它能够以一种直观且易于理解的方式，将复杂的科学知识和环保理念呈现给公众。具体来说，黑白装饰画通过提炼和概括自然元素、科学现象，将其转化为富有象征意义的图形符号。这些图形符号既保留了原始对象的特征，又融入了创作者的创意和思考，使得观众在欣赏作品的同时，能够轻松地理解并掌握相关的科学知识。这种转化不仅降低了科学知识的认知难度，还增强了作品的趣味性和艺术性，使得科普作品更具吸引力和传播力。

此外，黑白装饰画在情感表达深度上也为科普作品创作提供了有力的支撑。不论是表现语言之美还是虚实意境之美，黑白装饰画虽然不依赖于丰富绚烂的彩色，以“知白守黑，小中见大”的智慧之语和单纯的黑白二色构筑着大千世界，但却有着比多变的色彩更为丰富的情感表达（宋悦，2009）。这种情感上的共鸣和认同不仅增强了科普作品的感染力和说服力，还促进了公众从认知到行动的转化，推动环保理念的广泛传播和实践。因此，可以说黑白装饰画与科普作品创作之间的契合点在于它们共同致力于以简洁明了的视觉方式呈现复杂的科学知识和环保理念，同时注重情感表达的深度和广度，以期在公众心中留下深刻的印象并引发积极的行动。

《家园》巧妙地运用黑白灰的关系，通过线条、形状、纹理等元素的细致组合，展现了一个充满和谐与宁静的家园景象。黑色象征着深沉与神秘，白色代表着纯洁与宁静，而灰色则是一种过渡与平衡。在《家园》中，通过艺术的手段，传达了一个深刻的主题，只有自然万物的美好与和谐共生，才能带来家园的宁静、安详与温馨。这一主题不仅是对自然的赞美和敬畏，更是对人类生存环境的深刻反思。在这个快速发展的时代，往往容易忽视自然环境的重要性。自然万物的稳定，才是对未来美好生活的追求和向往的基础。

素材收集与创作构思

在“珍爱地球，人与自然和谐共生”的主题下，黑白装饰画的创作不仅是对艺术技巧的探索，更是对环保理念的深入解读与传达。在创作的过程中，收集素材与灵感是激发创作活力的关键环节。深入自然亲身体验，用敏锐的眼光捕捉山川、草木、鸟兽的独特形态与光影变化。这些直观的感受将成为作品情感与生命力的源泉。广泛阅读科普书籍、研究文献，确保作品中的科学信息准确无误，同时借鉴艺术史中的黑白装饰画技法与风格，探索如何将科学内容与艺术表现完美融合。网络资源的利用也不可忽视，可以获取丰富多样的自然景象图片，为创作提供直观参考。融入传统文化元素，如水墨画的技法与意境，使作品在传承与创新中展现出独特的魅力。实践是检验真理的唯一标准。在创作过程中，不断绘制草图、进行实验，尝试不同的表现手法，直至找到最能表达主题与情感的方式。积极寻求他人的反馈与建议，不断调整与优化作品，使其更加完善。

《自然》
范师 / 绘

设计
说明

《自然》作品以其独特的黑白对比与融合，巧妙地描绘了自然界中的荷花、小桥流水、鱼儿和山脉等元素，与人物形象形成了鲜明的对比。在作品中，人物服饰上的纹饰从大自然中汲取灵感，其中卷草纹尤为引人注目。这些经过艺术化处理的纹饰不仅富有动态感和节奏感，更寄托了对生命延续和繁荣的美好寓意。这些自然元素的纹饰不仅展现了美学价值，还蕴含着深厚的文化内涵。它们以独特的方式体现了自然与文化的紧密融合，呈现出大自然的丰富多样性和自然与文化的和谐共生。通过这幅作品，能够重新审视自然，感受大自然的静谧与美好，进而唤起对自然的敬畏之心和保护意识。作品旨在引导人类与自然和谐共生，珍惜并爱护赖以生存的大自然，体会自然与文化之间的紧密联系，让生活更加美好。

“珍爱地球，人与自然和谐共生”这一主题涵盖了人类对地球家园的责任感、对自然环境的尊重，以及与自然和谐相处的愿景。在创作构思的过程中，可以将这种愿景具象化为人类与自然元素之间的和谐互动，如人物与动物、植物的亲密接触，城市与自然的融合，人与科技未来的发展等。通过巧妙的构图和精湛的绘画技巧，让观者感受到与自然和谐相处的愉悦与满足。因此，计划用五张画面展示人与自然万物的关系。例如，可以利用黑白装饰画中的点、线、面等基本元素来构建画面，通过不同的排列组合和变化来传达科学知识。同时，也可以运用一些抽象的图形和符号来象征性地表达环保主题，引发观众的思考和联想。总之，在“珍爱地球，人与自然和谐共生”的主题下，黑白装饰画的创作构思深入挖掘科普理念的内涵，通过巧妙的艺术手法将其转化为具有视觉冲击力和感染力的画面。

《生活》画面运用了中心构图的手法，将孩童置于画面中心，周围的元素呈放射状散开，形成了一种向心力，使观者的视线自然而然地被吸引到孩童身上。这种构图方式不仅突出了孩童的中心地位，也强调了人与周围环境的紧密联系。灯笼高高挂起，寓意着节日的喜庆与团圆的温馨；锦鲤在水中游弋，象征着吉祥与繁荣；鞭炮声响起，传达着欢乐与祝福；金币闪闪发光，代表着财富与希望；饺子和元宵则是家的味道，是亲情的纽带。这些元素共同构成了生活的点滴，让人感受到生活的丰富多彩。作品通过生活的细节，展现了人与自然生活的和谐温馨。生活的美好不仅仅在于物质的丰富，更在于与自然万物的和谐共处。

《科技》范帅一绘

设计说明

《科技》展现了一个充满活力和创新的科技世界，以人类为主题，用火箭、飞船、地球和 5G 等现代元素，描述出科技创新的画面，展现科技发展的成果。画面中心，一位宇航员正翱翔于太空之中，象征着人类对未知世界的探索精神。他的身后，火箭上的火焰熊熊燃烧，推动着飞船向深邃的太空进发。这是人类利用科技力量，突破地球引力，探索宇宙的壮丽景象。这幅画面旨在通过视觉的冲击力，让读者感受到科技的力量和魅力，激发读者对科学知识的浓厚兴趣。同时，通过展现人类对未知世界的探索精神，鼓励人们保持好奇心，积极投身科技创新，共同推动人类社会的发展进步。

创作实践

黑白装饰画科普作品的创作实践是一个综合艺术表达、科学知识传递和环保意识提升的过程。在创作实践方面，运用五幅作品《家园》《自然》《生活》《科技》《未来》来表达人与自然之间的关系，

传递科学知识，引起读者共鸣。

结语

艺术在科普教育中具有独特价值和作用。黑白装饰画以其简洁明快的视觉效果、强烈的对比度和富有象征性的图形符号，成功将复杂的环保理念和科学知识转化为易于理解和接受的艺术作品。这些作品不仅具有观赏价值，更重要的是能够引发观众的思考和共鸣，从而提升他们的环保意识和行动意愿。当然，要搞好黑白装饰画的创作，不只是涉及黑、白、灰的处理，还要具备多方面的艺术修养，平时积累创作素材时就要学会将自然形象变化为装饰形式，更要善于进行归纳、概括和夸张（丛飞，2015）。同时，也要发现黑白装饰画在科普传播方面具有的独特优势。其简洁、直观的表达方式能够将科普信息迅速、准确地传达给观众，降低了科学知识的认知门槛，提高了科普教育的普及率和有效性。此外，黑白装饰画的艺术性和情感表达也为科普教育增添了更多的趣味性和感染力，使得观众在轻松愉悦的氛围中受到科学教育。

《未来》以国家正在以前所未有的力度强调科技创新，致力于将科技力量转化为推动国家发展的强大引擎为背景。在这样的时代背景下，年轻的科技人才被寄予厚望，视为服务祖国科技强国事业的中坚力量。画面中，在璀璨的星空下，宇航员身穿宇航服，象征着人类对未来的无限向往和决心。宇航员的目光穿过了漆黑的宇宙，仿佛看到了那个未来世界的模样。那是一个科技快速发展的时代，人类实现了星际旅行，甚至开始探索多元宇宙。在那个世界里，科学知识全面普及，每个人都拥有独立思考和探索的能力，科学的力量像空气一样无处不在。同时，那个未来世界也是一个和谐共生的时代。人类不再仅仅局限于地球，而是与宇宙中的其他生物共同生存，相互尊重，和谐共处。作品不仅是对未来科技强国的憧憬和展望，更是对年轻一代科技人才的鼓励和激励。在国家的号召下，以更加饱满的热情和更加坚定的决心，投身于科技强国的伟大事业中，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

展望未来，黑白装饰画在科普教育领域有着广阔的发展前景和创新空间。首先，随着科技的进步和新媒体的发展，黑白装饰画的创作和传播方式将更加多样化和便捷化。其次，黑白装饰画可以与其他艺术形式和教育手段相结合，形成更丰富、更立体的科普教育体系，例如，可以与动画、虚拟现实等技术相结合，打造沉浸式的环保科普体验；也可以与学校课程、社会实践等教育活动结合，形成全方位的科普教育模式。再次，期待更多的艺术家和科普工作者能够参与到黑白装饰画科普作品的创作中来，共同推动科普事业的发展。通过努力和创新，相信黑白装饰画将在环保科普教育领域发挥更大的作用，为保护地球家园、促进人与自然和谐共生贡献更多的力量。■

本文作品获中国地质大学（北京）科普作品创作大赛一等奖

第一作者单位 / 中国地质大学（北京）自然文化研究院

（本文编辑：何陈临秋）