

绘画要素系列

ENRICH

Your PAINTINGS With
TEXTURE

怎样表现绘画的质感

[美] 大卫·班德 著
常宁生 葛云 章孔畅 译

安徽美术出版社

绘画要素系列

怎样表现绘画的质感

15 位艺术家指导您如何运用质感使所有不同材料的绘画
具有更大的吸引力和真实感

[美] 大卫·班德 著
常宁生 葛云 章孔畅 译

安徽美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

怎样表现绘画的质感/(美)班德著;常宁生等译. —合肥:安徽美术出版社,2000.1

ISBN 7-5398-0769-5

I. 怎… II. ①班… ②常… III. 油画-质感-技法(美术) IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 68792 号

Enrich Your Paintings With Texture. Copyright © 1994 by David M. Bandd. Printed and bound in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F&W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. 1-800-289-0963. First edition.

怎样表现绘画的质感

[美]大卫·班德 著
常宁生 葛云 章孔畅 译

安徽美术出版社出版
安徽省新华书店发行
安徽新华印刷厂印刷

开本:889×1194 1/16
印张:8.5 印数:1-3000
2000 年第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5398-0769-5/J·769 定价:58.00 元

本书献给——

我希望把这本书献给我的好朋友莱特利·卡拉派(1902——
1993)—— 版画家、教师和深爱着琼的丈夫，作为对他的纪念。

作者简介

作为一名实践艺术家、艺术教师和艺术收藏家，大卫·班德的生活与艺术息息相关，密不可分。他将大部分时间都用于艺术活动。尽管他曾经获得了缅因大学艺术奖学金，但是他在艺术上主要是靠自学成才。

班德在把水彩作为自己创作材料的选择的同时，还用油彩和丙烯创作从巨幅抽象到袖珍微型画的各种主题的绘画作品。班德不仅在威奇托福尔斯博物馆和艺术中心从事艺术教学活动，而且还举办艺术研讨会、进行私人艺术指导，以及讲授美术品收藏方面的知识及作品的保存和管理方法。

他的绘画作品被包括美国空军和华盛顿地区在内的美国各私人和社会收藏机构所广泛收藏。

鸣谢

我希望对雷切尔·沃尔夫编辑表示最诚挚感谢。

我衷心感谢那些艺术家的不吝时间和慷慨的奉献,感谢雷切尔·沃尔夫和贝蒂在感情上的支持和技术上的帮助。

——大卫·班德

前言

《冬天森林中的空旷地》

大卫·班德

水彩画

35cm × 50cm

斯蒂夫和贝基·法默收藏

为了强调和突出松树叶子纤细而精致的质感，艺术家利用背景和前景深色和浓重的阴影构成了一条充满光线的林中小路。

绘画是总体艺术语言中基本要素之一，而肌理在性质上则属于一种从属地位。我们常常用它来使我们的绘画变得更加生气勃勃，充满活力。

质感的定义是：由诸密切结合要素所形成的某种性质，一种基本构成成分或可辨认的特质。简言之，质感的意思就是特性。

我们从年代久远、饱受风雨剥蚀的木头上所看到的洞孔、龟裂和腐烂现象便是质感的典型例子。这些现象就是这根旧木头的可辨认的特质或特征。它们是一些能更清楚地体现质感的现象。

质感还可以保持一种色彩的和谐一致性，或者能够使色彩打断一系列区域宽泛的色相、色度、色辉和色调。质感可以根据绘画表面的性质用各种不同的材料来形成，或者由画面本身根据自己的自然性提供它的质感效果。我们如何辨认质感以及我们在创作中用什么样的方法和手段来造成质感，是一个不可分割的统一过程。它需要大量的实验和实践活动。

我们没有现成的法则或公式可遵循或套用，我们只有丰富的想象力和自由的尝试及选择。每一种媒介都有其独特的性质。有时，我们把一些像水彩和色粉这样的材料混合起来使用，会产生一些意想不到的非常重要的效果。因此，持续的试验是一种非常可取的做法。它说不定会提供您正在寻找的某种不同寻常的效果。

每当我们考虑肌理时，我们总是把它想象成某种三维事物，或者一个带有图案的夸张或突出的表面。如果是这样，那么又如何解释像玻璃和棉花这样一类需要用手触摸才能判断出质感的物体或表面呢？于是，这里出现了质感的情感方面的问题，即一种感觉，或您认为是由于画面的气氛和物象周围的空间安排所产生的某种感觉。

在一件绘画作品中，画面的基调和人物周围的空间是由用各种不同的媒介逐渐形成的质感所造成的。浓重、细腻的肌理通过突出绘画的兴趣中心缩短了画面的距离感，而色彩较为柔和、轮廓不太清晰的肌理则由于造成画面物象的形成或退缩而扩大了画面的空间。无论您如何运用质感，它都是创造情调的基本要素，而情调则是整个画面所传达出来的特定的情感效果。本书介绍一些非常优秀的和具有献身精神的艺术家们的艺术创作，他们在风格、媒介和主题等方面具有极大的代表性和典型意义。对于质感的多样性和本质，他们每个人都有着极其深刻的个人认识，但是他们都成功地运用质感丰富了自己的绘画作品。

请在您的绘画创作中试验本书通过示范画所教授的这些技法和技术。希望您创作愉快，并充分发挥您自己的想象力。无论您是一位刚刚开始的艺术家还是一名功成名就的画家，精湛技艺的获得和创造质感的自信心都会使您的绘画作品更加丰富、有力。

—— 大卫·班德

目 录

前 言		
第一章	理解质感	1
	真正学会辨认您所描绘的物体所具有的同—特征。	
	质感与笔触·抽象绘画的质感·质感构思·质感与表面·质感、光和氛围	
第二章	天空和云彩	11
	请注意质感是如何强化您绘画中天空的潜在活力、戏剧性变化和光线的。	
	天空的透视画法·色彩朦胧的天空:湿画法·带有精致的透空图案的天空:	
	有控制的湿画法·硬边技法·动态与气氛:综合技法	
	演示	
	轮廓清晰的云·层叠的形态	
第三章	树 木	27
	发现描绘树皮各种不同肌理的多种方法。	
	阐释肌理·具有强烈质感的树皮·枯树·光滑的树皮·远处的光滑树皮	
	演示	
	对腐朽的提示·寻找特殊主题·用不透明水彩表现肌理	
第四章	树 叶	41
	捕捉树叶、松树针叶和盛开花朵的形状、色彩和远处隐约可见的图形。	
	随季节变化的树叶·用特殊水彩技法描绘树叶	
	演示	
	用透明涂层表现肌理·利用纸张的纹理构建画面肌理·描绘柔和朦胧的树叶	
第五章	岩 石	55
	探索这些地质之奇观的、无穷尽的、千变万化的规模,形状,色彩和肌理。	
	简化巨大块面的形体·精微的细部和肌理	
	演示	
	岩石和抽象形体·图案产生的肌理	
第六章	草	67
	从—单片草叶到一大片草地,进一步仔细观察植物微妙的质感。	
	草的肌理的变化·用湿画法描绘草·独特的效果·枯笔画法·用不透明色彩修复肌理	
	演示	
	用层叠的色彩展现景深·层叠的扁平枯笔触·在粗纹纸上运用枯笔	
第七章	雪	81

雪所具有的松软或坚硬、厚重或轻浮的质感，使得冬天的雪景充满着生气和活力。

软雪·硬雪·新雪·陈雪

演示

使用肌理揭示形体·用色粉铺设肌理·利用纸的白色

第八章 建筑 92

通过表现砖块、木料、灰泥、石块和植物的质感，来使您笔下的古老建筑物具有更强的艺术效果和特色。

距离改变质感·用肌理塑形体·时间和天气·白色类颜色·建筑表面的质感

演示

砖块、灰泥、破碎的玻璃·油画中的平滑肌理

第九章 静物 103

通过可触知的表面肌理和精心构思的背景使您的静物画产生一种亲切感。

熟悉的对象和地点·背景肌理

演示

画出有光泽的表面·简化复杂的质感·用软硬不同的色粉笔表现质感

第十章 空气和氛围 113

了解怎样利用质感营造画面的整体氛围和基调。

光线和质感·天气的质感

演示

被滤过的晨光·丙烯和油画的混合使用

结束语 124

艺术家简介 125

第一章

理解质感

《沙路》
肯特·戴·科埃斯
水彩画
55cm × 75cm

《沙路》是一幅充满勃勃生机的绘画作品，它体现了浓郁的情绪和空间氛围。从对茂密的草丛和远处笼罩在宁静的浓雾之下的树木的处理上，我们看到了科埃斯刻画细部以及用色彩对比柔和的混合质感效果来掩饰细部的能力。

了解质感就像仔细观察我们自己和我们周围的环境一样简单容易。质感是所有自然事物和人造物都具有的特征。

但是，严格意义上的质感定义是什么？它是指织物的编织痕迹和样式、树皮的粗糙和玻璃的光滑。一般来说，质感都是与事物的表面有关——但不仅仅如此。植物可能是枯萎的或湿润的，但是它也可能是茂密的或稀疏的。在后一种情况下，质感不仅受表面特征的影响，它同时还受到块面或体积的影响。

我们都用柔软这个词来形容天鹅绒，用坚固来形容岩石。这些词使我们的脑海里产生了以质感为基础的意象。如果要想领会这些意象的意义，我们就必须是曾经在某个时间亲手触摸过这些东西。如果我说了——一张布满皱纹的脸或一块多孔的岩石，那么，您必须是已经见过这样的面孔或岩石，才能将两者（布满皱纹的脸，多孔的与岩石）联系起来，才能理解它们各自所具有的质感。简言之，触摸和观察是理解质感所必不可少的前提。

作为艺术家，我们拥有用我们自己的材料或我们所选择的方式创造我们自己的质感的自由。无论是在写实绘画创作还是在抽象绘画创作中，形式、颜色和细节的处理、图案和笔触都是创造质感的有效方法。

观察和触摸，再加上试验和创造力，它们是我们理解和运用质感的必备条件。不管主题是什么，质感都是与众不同的性质。它赋予画面各个部分以色彩，使形状具有个性特征。

质感与笔触

很多艺术家一直都偏爱通过笔触逐步展现画面的质感效果，因为这样可以传达出绘画的内在潜力和情感。笔触被艺术家用来造成绘画作品中色彩、布局 and 比例的和谐协调、画面各部分之间的调和与匀称、以及不同色调或同一颜色的不同色度的配置；另外，笔触可以成为一个艺术家艺术创作的标志性特征。因此在某种意义上，笔触很像一个人的指印或签名。画家最常用的笔触是表现强烈对比的、边线轮廓鲜明的笔触和造成色彩柔和、协调的质感的边线模糊的笔触。

一方面，颜料厚重、情绪饱满、一气呵成的强劲有力、粗大宽阔的笔触，具有一种压倒之势的奔放感；另一方面，准确刻画主题的谨慎克制和柔美细致的笔触，却给人一种安全和舒适的感觉。不管艺术家运用什么样的手法来处理笔触，都是为了加强画面质感的总体效果。

在利亚·麦克亚非、F·路易斯·莫拉和乔治 M·布鲁斯托的绘画作品中，我们看到了这两种笔触的精妙绝伦地混合使用，从而使他们作品在画面布局、比例和色彩等方面产生了一种令人愉悦的整体效果。

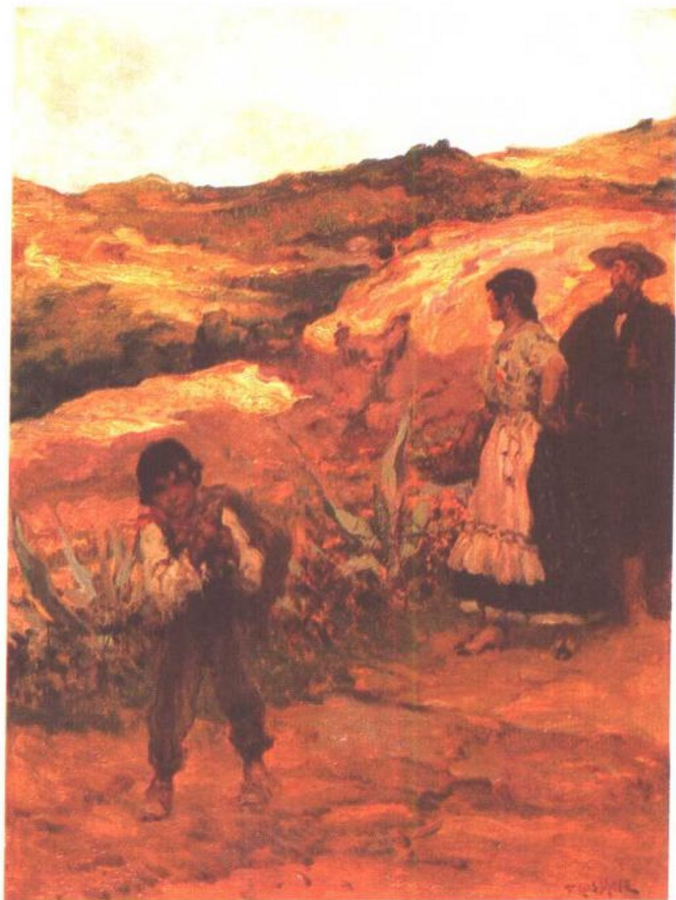
《风景中的人物》

F·路易斯·莫拉

画布油画

40cm × 30cm

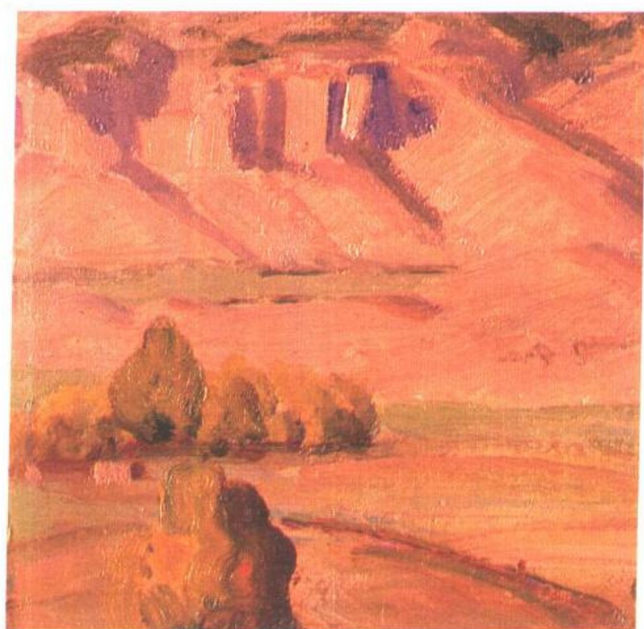
在莫拉的这幅作品中，好几层颜色稀薄但很有气势的笔触，使画面中的人物和风景在一种柔和、有节奏的质感中得到了统一。这些笔触似乎正努力朝人物的方向靠近，使这些人物成为这片风景不可或缺的组成部分。（画面右半边的局部。）

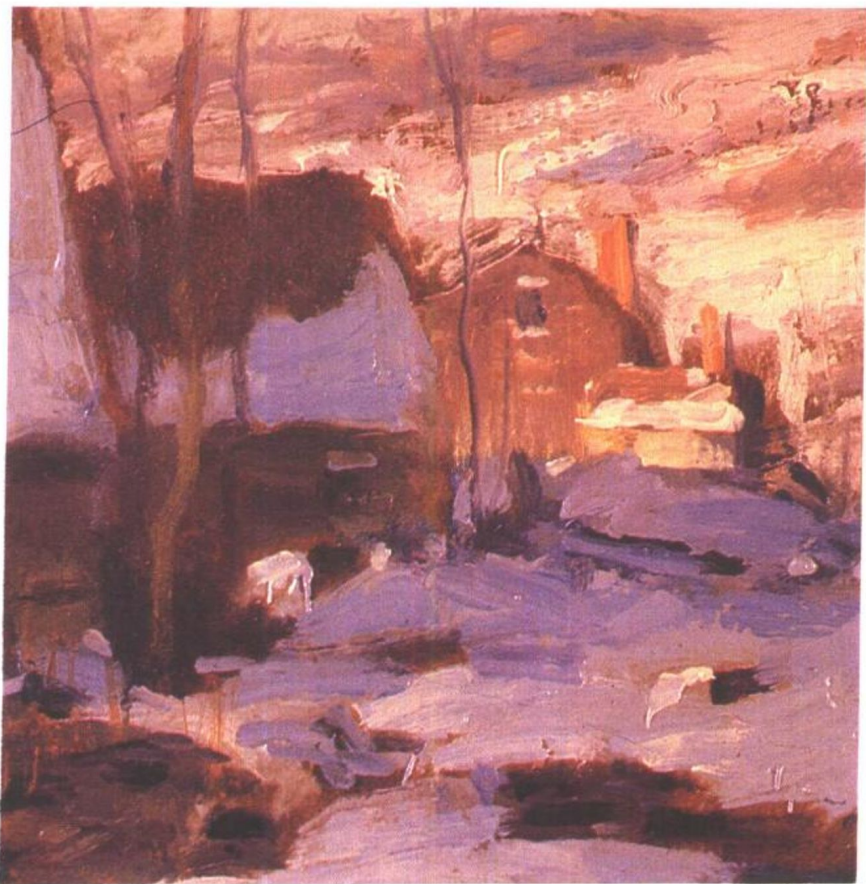
《奇马约峡谷》
利亚·麦克亚菲
木板油画
20cm × 25cm

麦克亚菲用一种直截了当和富有表现力的方式使轮廓鲜明的边线与模糊的边线巧妙地融合起来。对质感的简洁、直率地处理十分有效地营造出画面的整体气氛和空间感。

局部

请注意那些无立体感的角形笔触是怎样设置出画面的基调，以及那些色调柔和的曲线型的笔触是如何产生画面各部分之间的协调与均衡的。

《新英格兰的冬天》(局部)
乔治 M·布鲁斯托
板面油画
20cm × 25cm

布鲁斯托在这幅板面油画中，用他那种粗犷、潇洒的笔触传达出作品的基调。无论是轮廓鲜明的笔触还是边线模糊的笔触，它们都在不损坏主要对象和构图的前提下补充了主题，造成画面坚实有力、充满活力的质感效果。

抽象绘画的质感

“抽象”一词通常被用来形容任何貌似非写实、或非再现、或与我们的传统艺术观不相吻合的艺术创作。

我喜欢把抽象主义艺术想象成观念游戏。这种观念游戏为绘画色彩、形式和质感的表现和实验提供了无限的可能性。我无论在什么时候感到自己的再现性作品在表达上有些力不从心时、或者我过于被惟妙惟肖或细微末节所困而难以自拔时，抽象都是一种帮助我摆脱束

缚和重新获得平衡的有效工具。抽象绘画中质感的产生和形成，实际上与写实绘画中质感的产生和形成没有什么不同。绘画的表面、颜料、画笔和调色刀都是相同的，不过色彩和形式受约束较小。在抽象绘画中你可以漫不经心、随心所欲地处理色彩和形式，你会发现抽象描绘充满着出人意料的效果。

我喜欢在油画布和画纸上创作抽象作品。当我在画纸上创作时，我总是选择一种质地粗糙的纸张。我在作画之前，首先在纸张的两面涂上底料。《用混

合画法表现强烈的情感》和《暮色中的土坯墙》都是纸面丙烯画。《用混合画法表现强烈的情感》是画在白色底料这一面的，而《暮色中的土坯墙》是画在黑色底料那一面的。

我首先是连续运用薄涂层，然后再使用一系列较浓重的涂层缓慢地构筑画面。通过这样的方法，我逐步展开画面，使底部的质感效果显现出来。当整个构图或者色彩强烈的部位从薄涂层中显露出来时，我开始使用较浓厚的颜料对画面进行最后的造型和质感处理。

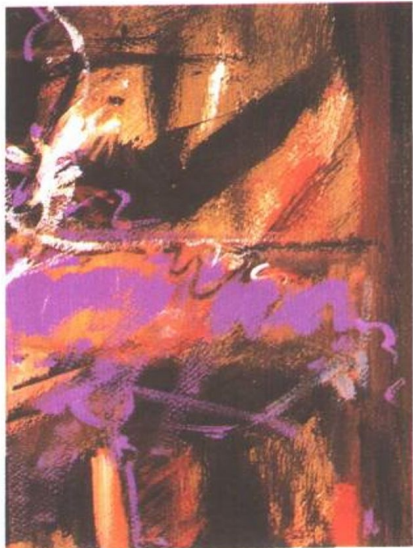

用混合画法表现强烈的情感（左图）
大卫·班德
纸面丙烯
62.5cm × 45cm
约翰和卡伦·蒙哥马利收藏

在这件绘画作品中，我运用土黄和象牙黑丙烯颜料在画面反复进行薄涂处理。通过用红色、土黄和黑色诸颜料在画面进行薄擦处理，好几层底部肌理的涂层逐渐地形成了。在最后阶段，我在紫色、蓝色和白色诸颜料中掺和了一些凝胶调和剂，以便使整个画面产生一种奶油色的连贯性和一种平滑漂亮、清晰透明的质感效果。

局部

在这个（右边的）特写画面中，您可以看到特定的颜料敷设、各种薄涂层和独特的肌理效果。背景的薄涂层通过一块使那些较凝重的笔触漂浮起来的透明区域产生出一种深度感。

《暮色中的土坯墙》

大卫·班德
纸面丙烯
55cm × 75cm
约翰和卡伦·蒙哥马利收藏

在创作这幅作品之前，我用黑色石膏粉在画纸上打底子，因为这种底子将使画面上的颜料产生深度感和丰富性。它能够成功地使色彩产生在画面上漂浮或脱离画面的感觉。

为了使画面具有一种透明感，每一层颜料的敷设都掺进了凝胶调和剂。这样一来，每一涂层都在不覆盖正在形成的肌理的基础上与前面的涂层产生作用。

质感构思

质感构思是一种非常复杂的、非自然状态的、耗费大量时间的方法，它需要大量的构思、初步草图、色彩研究和色彩方面的学问。不过，其结果确实是极其出色的。在使用这种方法时，最关键的因素不再是绘画表面而是样式和技巧。质感构思的方法之一，是将绘画主题简约到最单纯的形式，然后再把这些形式用作设计要素。艺术家用一种相互依存的方式显示出这些形式之间的相互关系。通过这样的处理方法，各种独特的、具有表现力的图案显露出来了，形成了令人陶醉的视觉效果。马里奥·库珀十分精通这种技巧。库珀的绘画作品《威尼斯的集市》证明了图案与样式在展现质感上所具有的重要作用。

《威尼斯的集市》(右上图)

马里奥·库珀

水彩画

55cm × 75cm

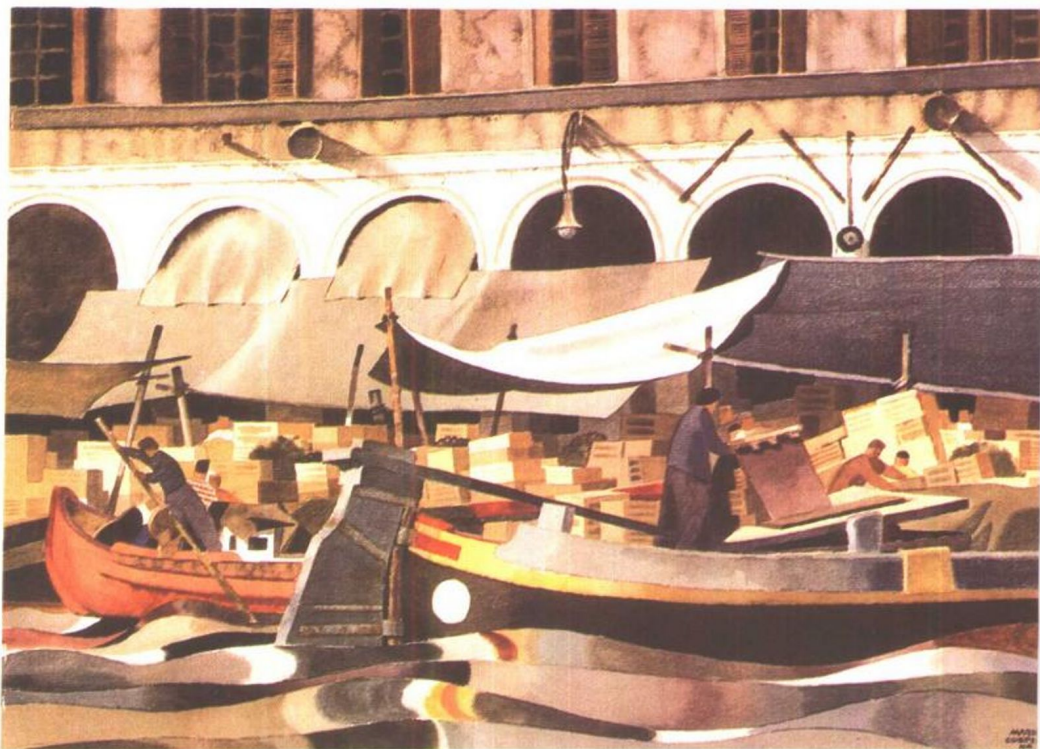
在这幅水彩画作品中，这些精心制作的样式和图案真正创造出一种非同寻常和独一无二的画面效果。水面上呈波状起伏的流动性匀称变化的质感使人产生一种运动感。这幅绘画中的每一个部分都通过图案和样式为画面提供了各种不同的质感效果。

局部(右中图)

由于发射光而产生的波纹的样式和图案使水面产生了一种令人信服的运动感。

局部(右下图)

通过仔细认真的色彩选择和精心构思的色彩对比，这些设计要素与运动和深度相对应，产生和谐的作用。

质感与表面

质感的活力和特征完全是受绘画表面的影响。当我在选择一个画表面时,我发现选择一种与绘画主题及我的绘画风格相适应的画表面是非常有帮助的。

在艺术领域,有大量的材料以满足各种各样和千变万化的画表面的需要。对一位寻求异常效果的试验者来说,在储木场或住宅建设中心可以找到许多形形色色和独一无二的木板和材料。塑造

软膏、石膏粉和创造性笔触是产生具有景深和丰富肌理表面的理想工具。在灰泥中掺入沙子或者碾碎的石子可以在画表面形成一种“粗糙面”,这对色粉画家来说是一种极好的方法。这种“粗糙面”具有吸收颜料、构造画面质感和造成色彩的深度感及丰富性的作用,而这种作用通过光滑的表面是比较难以获得的。

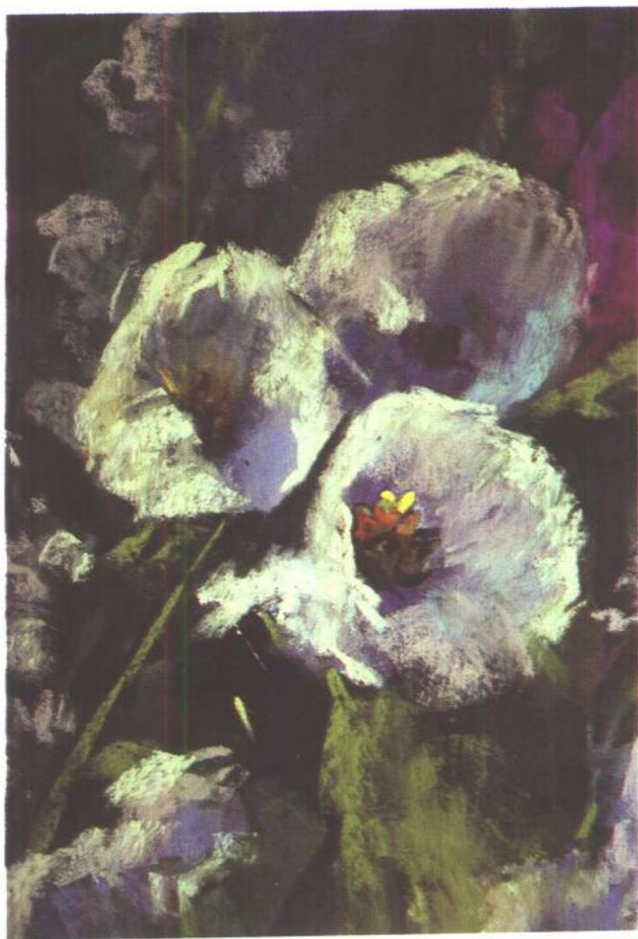
无论您选择哪一种媒介,质感都需要创造力和来自清除用具、刀片、调色

刀、手指甲、信誉卡、钥匙,以及任何可以产生理想效果的东西这样一类工具的帮助。约翰·C·珀柳的水彩画《马利筋属植物》是用手指甲在颜料未干的画表面造成植物肌理的一件典范作品。

《蜀葵花之二》
凯伊·富兰克林
色粉画
50cm × 35cm

富兰克林为她的绘画作品选择了一种质地很好的德国加沙画纸。通过有限地运用一种松节油薄涂层来为那些暗色和中间调子画底色,她得以为发展花卉和簇叶的肌理打下一个基础。

局部

为了获得白色蜀葵花所具有的天鹅绒般柔软光滑的质感效果,富兰克林使色调的明暗关系保持强烈的对比。在早期阶段,这些柔软的花卉的质感效果是用色粉笔在松节油薄涂层上轻轻地快速拖过去而造成,艺术家将其笔力控制在最低限度。这种处理方式使底层的精选区域得以隐约可见。艺术家通过加强画笔的用力程度使画面中的最亮部得到了进一步的加强。

《马利筋属植物》

约翰 C · 珀柳

水彩画

67.5cm × 87.5cm

《马利筋属植物》是画在一张热压纸面上的，植物区域是用淡铬黄、铬桔黄和富铁煅黄土诸颜料处理的。珀柳趁颜料未干之际，通过用手指甲在上面进行刮、擦处理，制造出各种植物的结构和质感效果。画笔的末梢也能起到同样的作用。请记住，颜料必须是湿的。

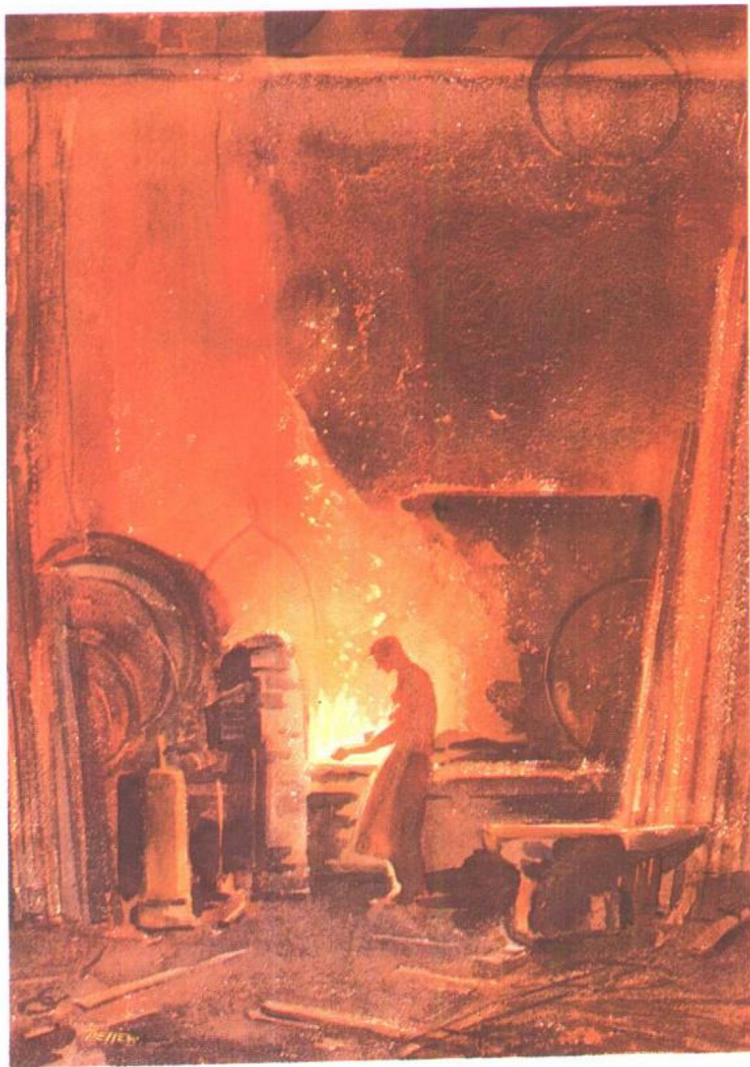
质感、光和氛围

画面的明暗分布对质感具有一种显著的影响，而我们又是如何理解室内和室外的明暗分布的？在室内，您无论是在一个像博物馆那样整洁、明亮的环境中，还是在一个布满灰尘、光线昏暗的阁楼或地下室里，光都对相关的质感效果起着极大的影响作用。要学会正确地观察和描绘这种光，这样画面的其他效果就会不期而至。

当我们考虑与郊外风景和城市风景相关的质感效果时，我们一方面不得不仔细观察所描绘主题——无论是一座建筑物、一棵树、山脉或其他什么事物——的表面，另一方面还必须观察诸如雨、雾和雪之类的自然力。这些要素与光一道共同造成画面的整体气氛。

通过一种雾蒙蒙的天气或者一种阴暗多云的天气所产生的质感倾向于色彩柔和、轮廓模糊，其细节描绘要比您在一个阳光明媚的晴朗天气里所看到的少。纷飞的雪花和蒙蒙雾气会使物体的表面肌理产生一种模糊不清、难以辨认效果，因此在这种情况下所强调的不是画面上的细微末节而是块面效果。找到画面形式与兴趣中心之间的平衡关系，同时考虑光、气氛和表面质感的表现，是创作郊区风景画和城市风景画的要求之一。

我们在这里关于事物的质感只能是略提一二。质感确实是无处不在、无处不有，它具有某种统一和连结画面的作用，以及强调和完善绘画作品的作用。

在这幅水彩画作品中，珀柳利用来自铁匠火炉的光线，来捕捉和描绘铁匠铺内部陈设上的微妙质感。粗糙的纸质加上干皴法的运用，在画面上留下了闪烁不定的火光所具有的断裂和带有斑点的质感效果。

《铁匠》

约翰 C · 珀柳

水彩画

56.3cm × 41.3cm

《博物馆的早晨 II》

约翰 C·珀柳

水彩画

25cm × 35cm

为了有效地捕捉和表现博物馆内部陈设所特有的那种柔和的质感效果及其平滑反光的地板，珀柳使用了一种热压水彩画板纸，因为这种材料具有那种平整光滑的表面。

《鸢尾花蕾》

大卫·班德

水彩画

8.8cm × 13.8cm

这幅小型绘画实际上是一张表现质感的练习作品。我当时所感兴趣的是背景与植物如何相互作用，光线和质感怎样相互影响。发霉腐坏的灰泥的肌理结构似乎像那株植物一样在生长，在画面质感、光线和植物之间产生了一种相互作用。这种相互作用赋予这幅静物画以运动感。

