

中·国·画·形·式·表·现·研·究·系·列

中国绘画 质地表现

韩敬伟 著

辽宁美术出版社

6

• 中国画形式要素研究系列

中国绘画质

的表现

江苏工业学院图书馆
藏书章

韩敬伟 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国绘画质地表现/韩敬伟著·—沈阳:辽宁美术出版社, 2000.6

ISBN 7-5314-2488-6

I. 中… II. 韩… III. 绘画-技法 (美术)

IV.J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第64735号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 25 千字 印张: 6

印数: 1—2000 册

2000年6月第1版

2000年6月第1次印刷

责任编辑: 李芳凝

责任校对: 张广茂

封面设计: 韩敬伟

版式设计: 李芳凝

技术编辑: 谢茉莉

定价: 18.00 元

写在前面

质地是视觉艺术的一种表现语言。在西方二十世纪初包豪斯造型学院率先把材料与质地研究纳入基础造型的训练课程之中。此后质地作为一种表现因素开始逐步得到归纳与总结。

中国画讲究质地表现，虽然还没有上升到理性的思考，不过早在彩陶纹饰、敦煌壁画、宋元以来的山水画中得到充分的体现。中国古画论中常常提到的干湿、枯润、老嫩等等对比就是质地表现的范畴。但是至今仍没有一部能够把质地因素独立出来进行研究并加以归纳与总结的著作。

我希望本书可作为对这个问题的一种初步的、概略的审视，也最终为中国画日后在质地表现上获得不断拓展打下基础。本书试图从艺术观念上提高质地认识，并了解质地因素在传达精神信息时的具体方式和表述特征。本书还从中西美术史来考察质地表现的历史发展，并介绍了西方包豪斯造型学院伊顿的教学方式。同时对质地表现中的几种相关因素作了具体的分析，最后例举了当今中国画在质地表现上有所拓展的作品范例。这是为了说明质地作为一种视觉艺术语言要素，在不断挣脱某种传摹的束缚，获得彻底的自由表现，是中国画发展的一项重要因素之一。当我们掌握了这种语言的表述能力，一切自然现象都会有新的感觉，一切客观物象又可成为一种新型的再现形式和进行新的自由组合。可以说中国画缺乏质地意识表现是画面缺少视觉冲击力的主要原因，因此加强中国画质地表现的挖掘与开拓，则是本书的重要意义所在。

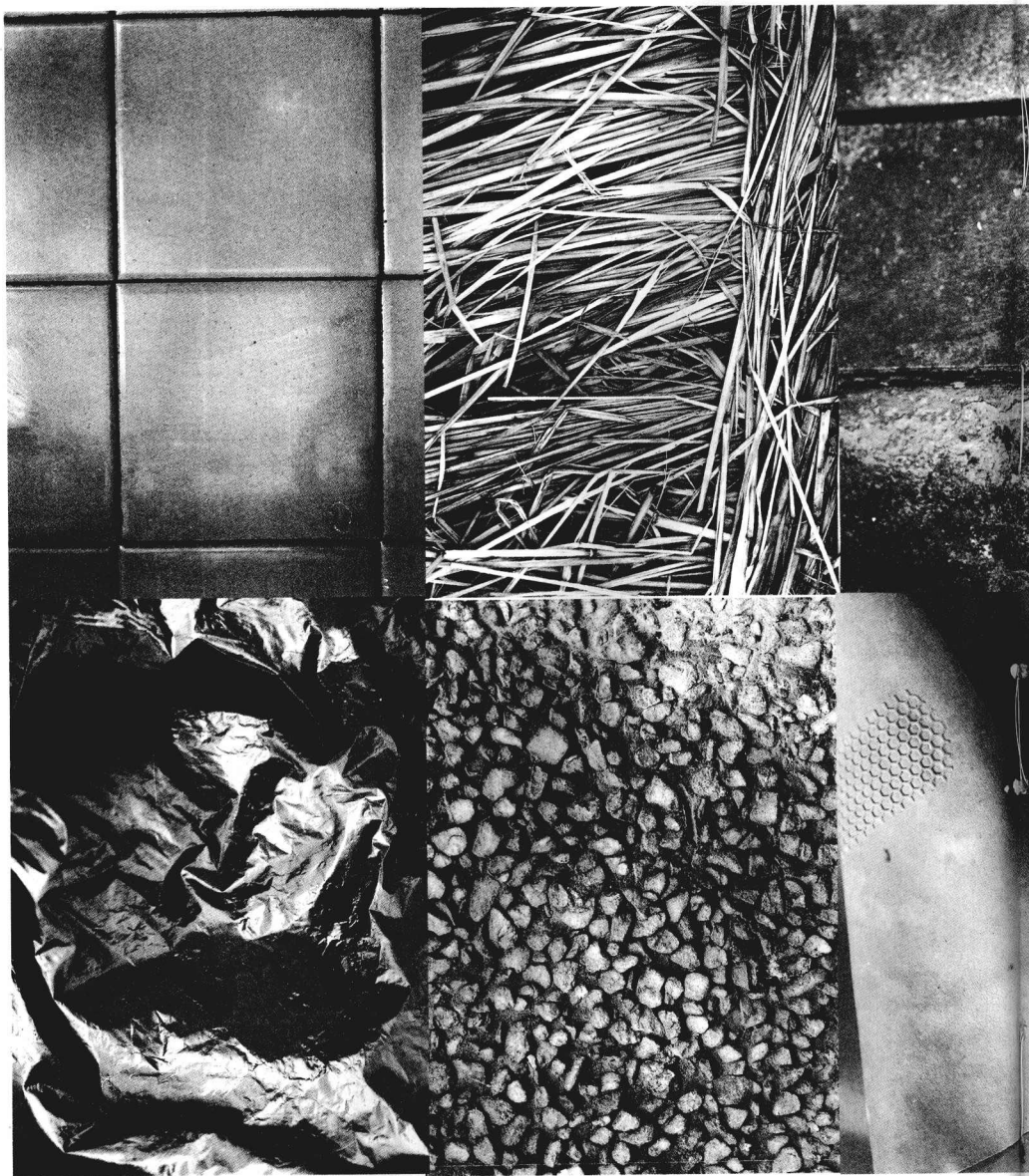
韩敬伟

2000年5月6日

一、关于质地	1-10
二、中国传统绘画的质地表现	11-28
三、西方绘画的质地表现	29-44
四、伊顿的训练方式	45-52
五、质地表现的几种相关因素	53-68
六、中国画质地表现上的拓展	69-87
作者简介	88

一
关于质地

(图 1-10)

4

质地的原概念是指某种材料的结构性质。引用到视觉艺术中,质地是指某种单位面积的肌理构造。质地的存在离不开形态,它作为一种视觉要素,在艺术表现上是通过不同质地结构性质的对比来实现的。例如细腻—粗糙、坚硬—柔软、轻—重、干—湿等等这些都在质地上的对比(见图1-10)。对于质地上差异基本上有两种把握方式:一种是触觉的,一种是视觉的;触觉的体验是直接的,触摸到羊毛是柔软的,触摸到铁器是坚硬的,品尝柠檬是酸涩的,品尝大枣是甘甜的,这些都是通过触觉来体验。视觉上的观照是从一些表面很平滑,但视觉上则令人感觉到许多独特质

地特征,如:电视荧屏出现各异的质地变化,一张纸上画出不同的质地效果,照片上成像出各种质感,这些都是透过视觉而唤醒触觉的体验。

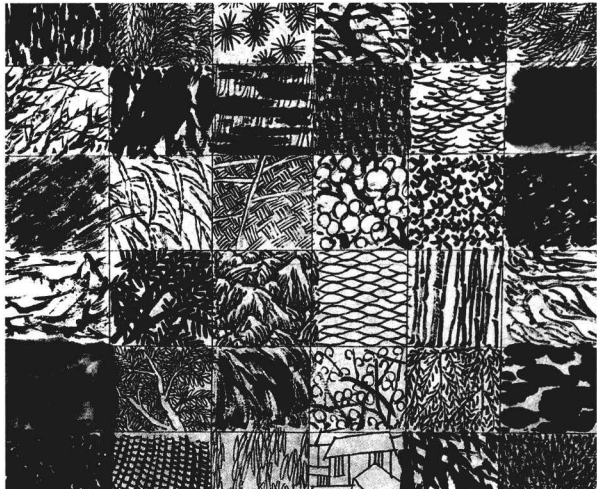
质地作为一种视觉要素,很早以前就有人使用,中国的彩陶纹饰,西方弥诺斯时期的壁画,都出现了质地表现。有的是为创造空间,有的是为描绘物象特征,有的是纯属创作一种质地变化上的节奏美感。无论质地是在承载哪些功能,它总是和形态因素、形色因素一样是造型艺术上不可缺少的要素之一。

有人说质地表现可有可无,即使没有质地变化上的追求,也不妨碍艺术表现,此言不是没有根

据的偏激之说。回顾西方的绘画历史在后期印象派之前,可以说西方古典主义绘画真正在质地意义上的追求真是寥寥无几,既使是有,也是为了描绘某种物象的质感,而真正意义上的质地表现还是西方现代艺术,因为现代艺术已经把纯粹的视觉表现因素,在长期古典主义绘画中,以摹仿为旨趣的困惑中彻底地解放出来,并获得相对独立而展示出自身变化美的价值。

二十世纪初西方包豪斯造型学院,把质地作为造型因素,纳入了基础造型训练课程中。学生们通过对质地的研究,促使自己从质感的角度来看周围的各种现象。

他们进行各种材料综合拼贴,在纸、笔和其它用具之间挖掘表现上的最大可能性。他们可以不受表现形式的局限,用笔画、用对印等种种方法,创造出不同纹理的质地效果,并在这些不同质地效果的对比中,寻求一种相对感觉的融合,借以展示创造者对艺术本质的认识和理解。这种训练使学生们对自己的感觉更加信任,就是对自然界中最微小的感觉差异也能捕捉下来。他们不再对自己周围的一切只敏感于物象结构,以往对质地的差异视而不见,不管物象是粗糙还是平滑,是干燥还是湿润,是坚硬还是柔软都通通用一种表现手法

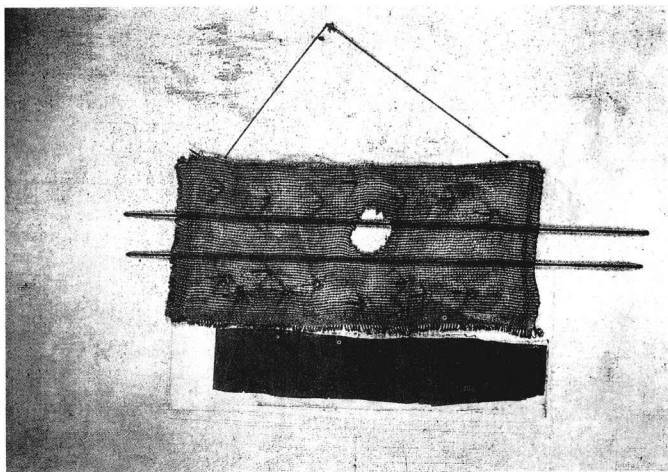

(图11) 韩敬伟 作

来处理。除了形态上的表现，一切鲜活质地变化能带来的视觉上的张力受到抑制。遗憾的是艺术家丧失了一种特具视觉刺激的表现语言。

中国传统绘画对质地的表现也并不是一片空白，诸如干湿、滋润、老嫩、粗质与细质等这些质地范畴研究的对象，早已在传统的绘画中有所渗透，只是没有把它独立出来进行研究。如果我们把中国画里出现的一些笔法、墨法、皴法等表现方法配置在若干方形内，就会发现在中国画里质地对比蕴藏着极大的表现力（见图11）。类似这种小格子里添上不同质地符号不是一件难事，有关

质地表现上的问题，我认为还是画家艺术观念的问题。有些人认为质地就是某种物体的质感，因此这些人作画多半是为了描绘一个客观的存在。如果这个客观物象是一只虎，就不得不在画虎时认真丝毛；如果画的是棵老树干也不得不在树干上皴些树皮的感觉。而另一些艺术家是怎么思考的呢？他们不再停留于表象的传摹，他们观照的是一种自我心灵与大自然相相遇的东西。同样的山水，同样的人物与静物，每位画家感受上的差异，在表现上也自然不同，这些艺术家注意的是自我意志的表现和自我体验的印证，因此所要表现的是一种形上的东西。

(图12)
毕加索作

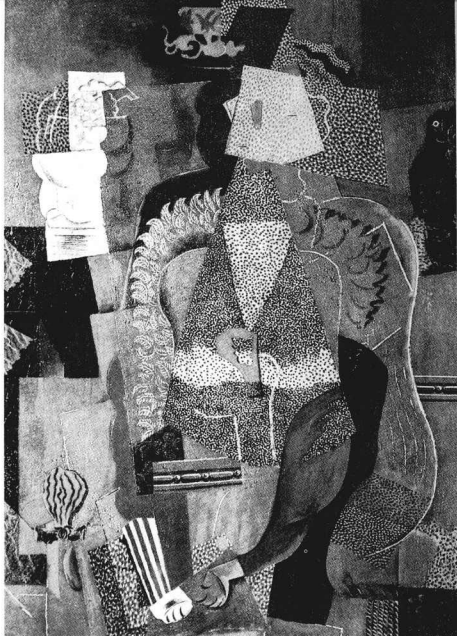
(图13)
毕加索作

那么如何来破译和印证精神性的东西呢？只有通过某种形式因素来传达。作为造型艺术领域里的形式因素大体概括有形态因素、形色因素、质地因素和势态上的变化因素。这些因素的综合对比是产生视觉张力及美感的重要因素。即使在古典绘画中重摹仿轻表现的时候，这些形式因素也存在，否则就谈不上是艺术，只是这些形式因素在摹仿的活动中不能很好地发挥它自身变化带来的视觉效应。在现代艺术中质地作为形式因素，不再作为传摹某种物体质感而存在，它在画面构成上所带来的节奏变化，是最富视觉刺激的也是最能够表达作者意志、情感的语言要素。（见图12-25）我们研究质地表现，目的是拓展我们观察领域，提高质感方面感受力和表现力，使学生能自觉地从质地的角度处理画面，让这种能力得到有意识的培养。

图 14 图 17

图 15 图 16

毕加索作

Buste of a Bearded Man
Buste d'homme barbu
Sculpture, 1913
Plaster original, 85.5 x 47.33 cm
SMA 11.5. MPP 113

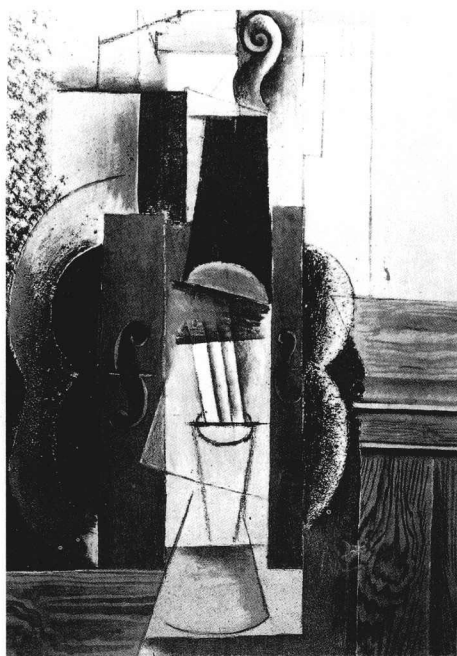

图 18
图 19
图 20 图 21

图 18 凡高 作
图 19 斯坦·莱斯 作
图 20 赵无极 作
图 21 赵无极 作

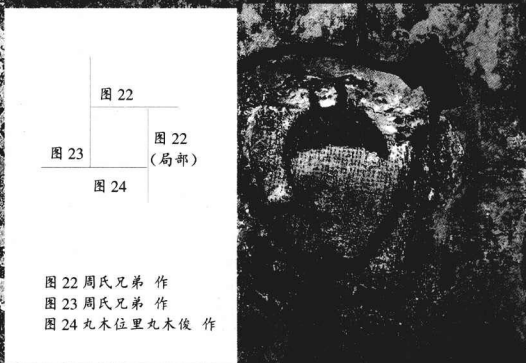

图 22

图 23

图 22
(局部)

图 24

图 22 周氏兄弟 作

图 23 周氏兄弟 作

图 24 丸木位里丸木俊 作

(图25) 斯坦·莱斯 作

二 中国传统绘画的质地表现

在研究中我们很有必要对中西传统艺术做一次简要的巡礼，可以通过质地表现的历史过程，认识质地自身独立的表现意义。

中国的传统绘画可以追溯到距今七、八千年之前新石器时代彩陶上的纹绘。从青海、甘肃大量出土的彩陶我们可以看到，彩陶除了造型古朴、浑厚，它的彩绘也是十分单纯明快。彩陶的发展经历了二千多年的漫长的演变，留给我们的是一淳朴的风格，精湛洗练的处理手法，强悍而富有张力的情感意蕴，这就是中国绘画最初的模式。彩陶上的图式基本是比较抽象的符号，至于这种抽象符号是如何演变过来，我们暂且不作过多的分析，我们关心的是在彩陶上是否存在质地的表现。（见图1）《半山类型壶》壶体下半部是没有任何图案，看上去比较光滑，壶体的上半部是有很多图案的组合，与下半部的对比在质地上有很大的区别。

(图1) 半山类型壶

(图2) 半山类型甗

质地的感觉千差万别，无法用语言来表达，作者可以通过质地上的无穷变化，来宣泄个人对视觉节奏和韵律的体验，这种体验就是对美的一种认识。我们再看看这个壶嘴部的图案，是用细线编成的网状，与壶体上部还是有区别的。这种微妙的变化就是我们应当注意和研究的内容。我们再深入地分析一下，壶嘴部用单线编成的网状，是轻柔、娟巧感觉；而壶体上部用黑白相间的菱形组合，带来一种方正、硬朗、粗犷的质地效果；在这种图案基础上还有连续的几处类似叶子的抽象符号，多是曲线的叶子符号与方正、硬朗的图式又形成了刚柔的强烈对比。这就是单位面积通过线面变化、粗细变化、曲直变化给我们带来不同的视觉刺激。