

素描油画

写生与创作教学

张大林 编绘

北京工业大学出版社

意象油画

写生与创作教学

张大林 编绘

北京工业大学出版社

内 容 简 介

意象油画是根植于中国文化土壤的新生事物,它是借用西方绘画的材料和工具,表达纯粹的东方文化艺术的内涵和精神趋向。本教材主要包括六部分,即油画基础知识,油画材料、工具的性能和使用,意象油画,意象油画与风景写生,意象油画与欣赏,作品欣赏。目前,意象油画教学在国内外尚无系统的教材出版。本书将意象油画的理论知识与实际范画相结合,由简到繁,从易到难,为相关专业的学生及专业人士提供了系统实用的学习参考资料,同时填补了“意象油画”教材的空缺。

图书在版编目(CIP)数据

意象油画写生与创作教学 / 张大林编绘. —北京:
北京工业大学出版社, 2010.6
ISBN 978-7-5639-2373-1

I. ①意… II. ①张… III. ①油画-技法(美术)-
高等学校-教材 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第076980号

意象油画写生与创作教学

编 绘: 张大林

责任编辑: 王莹莹

出版发行: 北京工业大学出版社

地 址: 北京市朝阳区平乐园100号

邮政编码: 100124

电 话: 010-67391106 010-67392308 (传真)

电子信箱: bgdcbsfxb@163.net

承印单位: 世界知识印刷厂

经销单位: 全国各地新华书店

开 本: 880mm×1230mm 1/16

印 张: 8.25

版 次: 2010年6月第1版

印 次: 2010年6月第1次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-2373-1

定 价: 45.00元

版权所有 翻印必究

图书如有印装错误, 请寄回本社调换

序

“似与不似”之间很能说明意象油画的特征，“似”是指表现的对象，“不似”则是对对象的主观感受，两者之间就是感受表达的结果。触景生情，有感而发，把感情融入对象，对象就不是客观地再现，而是艺术家的意志、感情和人格在对象上的投射。

因为有这种主客观的关系，意象油画也就没有统一的标准和技法，艺术家的个人表达与主题动机的一致，是意象油画的关键。主题动机就是艺术家在面对客观对象时所表达的想法，对于艺术家来说，就是怎样用艺术语言来表达。虽然是同一个对象，由于主题动机的不同，艺术的表达也千差万别，或者是表现了自然内在的真实，或者表现了画家的形式诉求。

张大林的意象油画研究源自他的艺术实践，他没有受过专业的油画训练，没有那么多的条条框框的束缚，但他有良好的艺术基础，有对西方现代艺术和中国传统文化的良好修养，从开始油画创作，他就是以“我”为主，以“美”的表现为主。他的美的表现是从装饰性起步，这和他的艺术经历有关，装饰性不是目的，但奠定了一个基础，就是把客观对象纳入自我的观察与体验，自然成为“我”心中的自然，不是脱离主体而存在的无生命的物。在后来的发展中，唯美的装饰性逐渐消失，心象显露出来，在纯熟的技法的支配下，形成他别具一格的表现主义油画风格。所谓心象，就是更加强调了意象的内在性，作为主体人格的“心”，不单纯是形式的感受，还包括文化、历史和社会的积累，无意识与显意识的结合。在张大林的画中，沉着的色调如遥远的油画传统的回声，流畅的笔触和个性化的线条又有中国传统绘画的暗示和启迪，但两者都不是他刻意的追求。认识与知识融化在自我之中，意象成为“心”的表征，即为心象。对张大林来说，这是他的一次飞跃。

除创作外，张大林还长期从事油画教学，创作上的成功，为教学提供了新鲜的经验，将意象油画创作的经验与思想总结出来，不只是有益于教学，对于当代油画的发展还是一个新的课题。

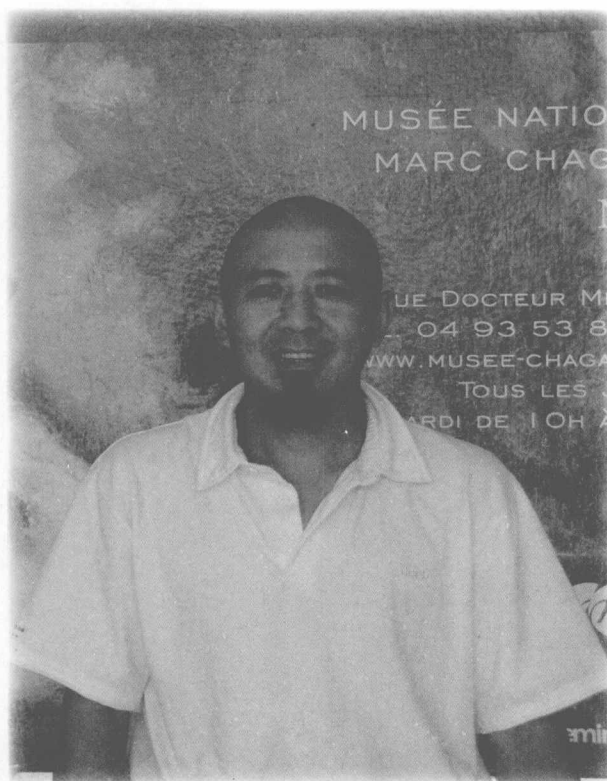
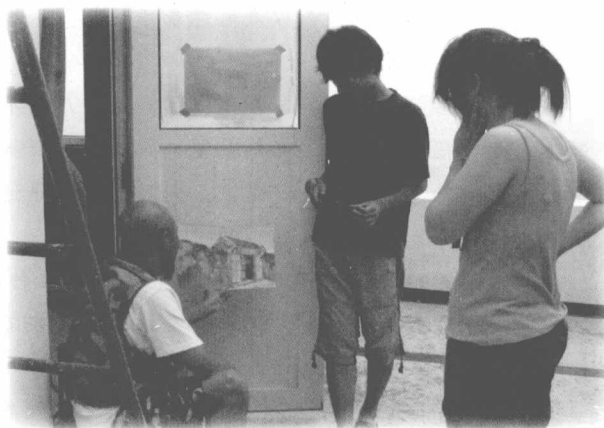
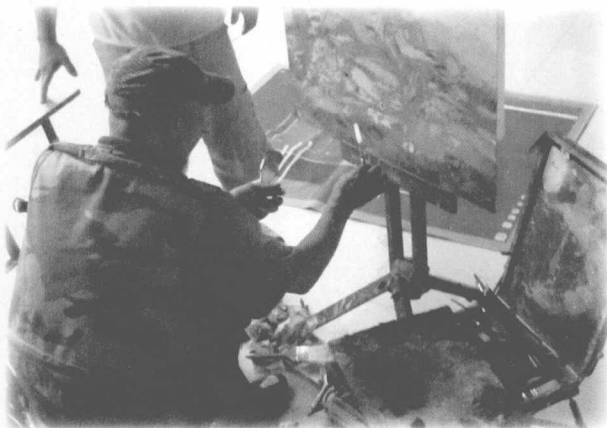
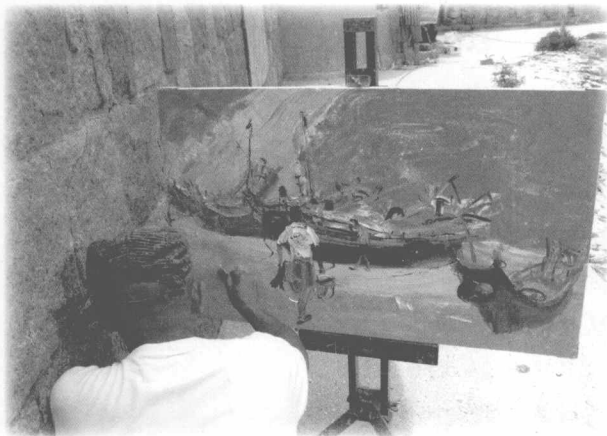
易英 中央美术学院 教授 博士生导师

张大林，1962年生人，祖籍山东。1986年毕业于青岛大学美术学院。
1999年于中央美术学院三画室研修。现为北京工业大学副教授。

主要获奖作品及参展：

- 1994年绘画作品入选“全国教师美术作品汇展”
- 1994年绘画作品入选“首届全国油画静物展”
- 1994年绘画作品入选“第八届全国美展”
- 1995年绘画作品入选“全国第十次新人新作展”
- 1999年绘画作品入选“第九届全国美展”
- 2001年参加“北京中国艺术博览会”
- 2002年参加“中央美院研修班十人展”
- 2002年参加“上海国际艺术博览会”
- 2003年参加“中央美院三画室九人展”
- 2003年参加“上海春季艺术沙龙”
- 2003年参加“上海、北京青年油画家邀请展”
- 2004年在上海福乐居举办“张大林意象油画展”
- 2005年参加“上海国际艺术博览会”
- 2005年参加“中—德表现主义高级研讨会”（德国）
- 2006年在北京“莲”画廊举办“张大林意象油画个展”
- 2007年9月参加“中—德现代绘画高级研讨会”（德国）
- 2007年10月在北京“798”举办“张大林意象油画展”
- 2007年11月参加“上海国际艺术博览会”
- 2008年4月参加“上海春季艺术沙龙”
- 2008年12月在北京“鼎”美术馆举办“走在路上——张大林意象油画展”
- 2009年6月在北京“荷”画廊举办“张大林意象油画展”
- 2009年9月参加“上海国际艺术博览会”
- 2009年11月参加“中—德现代绘画高级研讨会”（德国）
- 2009年12月在青岛“海情”美术馆举办“张大林意象油画写生展”

前言

画画是一件痛苦并快乐着的事，很多人愿意享受它的过程，我也是其中一员。教授画画就不只是享受过程，所以也就不会那么轻松了。怎样才能把多年积累的知识和经验让学生了解并掌握？这是个比较复杂的问题。第一，需要用简单明了的语言讲明不太容易讲明的问题；第二，意象油画的随意性很大，表现形式、绘画方法只可意会很难言传；第三，要注意鼓励学生，培养学生对意象绘画的兴趣；第四，画画没有绝对的“对与错”，只要适合就是合理的，每个学习者的视觉、性格、内心感应，以及修养都不尽相同，教授的过程必须因人而异，这是基本原则。

“意象油画”一词在国内被正式提出是近几十年的事。中国油画虽有上百年的传承，但通过无数前辈、大师的不断研究和探索，将意象油画形成一特有的画种——画派，同时上升到理论研究是近二十年的事。

意象油画是在中国文艺理论基础上产生的一种新的绘画表现形式，它借用西方的绘画材料、工具，表达的是东方文化艺术的内涵和精神趋向。

意象油画是根植于中国文化土壤的新生事物，要在世界艺坛真正立住脚跟发挥影响，还要靠我们的艺术家、理论家，一代或几代人的不断探索。同时要用好高校这个平台，让更多的学生了解它，在学习研究中宣传推广意象油画，使我们的民族文化艺术得到发扬光大。

本教材从知识层面上分为两部分，第一部分：第一章至第四章，主要包括油画基础知识，绘画材料、工具的性能和使用，意象油画，意象油画与风景写生。第二部分：第五章和第六章，此部分带有较多的个人艺术观念，目的是与学生和专业同仁们一起对意象油画创作进行研究和探讨，学生还可以通过理论和范画的解读提高自己的鉴赏水平和艺术修养。前后两部分通过理论与范画的对照结合，能更好地使学生对意象油画有一个初步的了解。

本教材从文字方面上分为三部分：一是基础知识；二是大师名言；三是个人学艺断思。教材的编写和范画的安排顺序是步骤画—写生画—创作作品，由简到繁，从易到难，便于学生由浅入深地学习意象油画，逐步了解、掌握意象油画的基本知识和表现方法。

在编写该书的过程中，参阅了大量资料，再次重温了大师的经典名句，进一步清晰了知识点，受益匪浅。由于才疏学浅，书中难免会有许多问题和不足，还望广大读者、前辈、同仁多提宝贵意见。

目 录

第一章 油画基础知识	6
第一节 素描常识	6
第二节 色彩常识	8
第三节 油画常识	9
第二章 油画材料、工具的性能和使用	13
第一节 油画颜料	13
第二节 调色媒介	13
第三节 画布	15
第四节 底胶与底料	16
第五节 画笔与维护	17
第六节 工具	19
第三章 意象油画	21
第一节 起源	21
第二节 特点	21
第三节 意义	22
第四章 意象油画与风景写生	24
第一节 概述	24
第二节 风景写生	24
第三节 意象油画写生步骤	31
第四节 关于写生	42
第五章 意象油画与欣赏	48
第一节 表现	48
第二节 气韵	58
第三节 意象	66
第四节 意境	76
第五节 关于创作	86
第六章 作品欣赏	97
参考文献	126
后记	127

第一章 油画基础知识

第一节 素描常识

1. 素描造型能力

素描是造型艺术的一种,属于绘画的范畴,泛指单色画。从目的和功能上说,素描一般分为创作素描、习作素描、结构素描三大类。

①创作素描 创作素描属于绘画范畴,包括只用素描形式进行创作和为其他画种的创作打稿子。

②习作素描 习作素描在表现内容上分为静物、动物、风景、人像及人体素描。

③结构素描 结构素描是服务于设计领域的专门性素描技法;是对既有物以形态结构和机能结构为目标,深入观察,认识理解,归纳解析。

从使用工具上,素描可分为铅笔素描、炭笔素描、钢笔素描、毛笔素描、水墨素描、粉笔素描,或几种工具穿插使用的素描等。

从作画时间概念上,素描可分为长期素描、速写、默写等。

从绘画传统角度上,素描又可分为中国写意传统的素描——白描;西方写实传统的素描。

素描造型能力指的是人们在平面的物质上,表现和刻画形象的能力。

2. 素描能力三要素

决定素描能力高低的要素,基本取决于三个方面:一是感觉能力,二是知识能力,三是作画技巧。

①感觉能力 在造型艺术领域,感觉能力指的是人们对于可视形象的观察能力、感受能力、判断能力、分析能力、理解能力、记忆能力、联想能力、想象能力、审美能力等。

②知识能力 一方面是掌握直接和绘画有关的知识,如透视学、解剖学、色彩学等;另一方面是获取间接的各种知识和培养多方面的修养。

③作画技巧 技巧(技法)是表现形象的手段和途径。技巧的提高,除了依赖感觉能力的培养和知识的丰富以外,主要是靠反复勤奋的作业练习,所谓熟能生巧就是这个道理。

3. 形体结构与空间

在造型艺术领域,从可视角度说,具有一定形状、占有一定空间的物体,就构成一定的形体。所谓形体结构,指的是形体占有空间的方式。形体以什么样的方式占有空间,形体就具有什么样的结构。

形体结构本质地决定着形体的外观特征,这是第一位的、无条件存在着的。而光线照射所产生的明暗变化、虚实变化、“固有色”的深浅、透视变化等,只是其特征在特定条件下才呈现的现象,这些现象无论是怎样变化,均离不开形体结构的制约,因此是第二位的、非本质的。

在素描中,许多人把形体结构在空间体现的关系称为“三度空间”关系。

“三度空间”是对复杂的空间关系的一种概说。如同人们把风景距离概括为近景、中景、远景三个层次一样。

素描的艺术风格是多种多样的，有的素描不重空间感，只追求平面造型的形式美感；有的素描只追求神似，而不重形体质感的表现，所谓“三度空间”关系，也就更不在强调之中。所以，“三度空间”关系只是素描写生的一个标准，而不是绝对的标准。

4. 点、线、面

素描中，形体上呈现的平面称为“体面”，不同体面体现的不同方向和前后关系，称为“体面关系”。两个体面在联系处呈现的棱角线、转折线，称为“交界线”或“结构线”。由一个凸起部分，连接三个以上不同方向的面，在形体上形成尖角凸起，这凸起部位称为“骨点”、“高点”或“起点”；相反，向下凹成的角则称为“窝点”、“低点”或“伏点”。

形体上的点、线、面互相制约、互为因果，其不同的排列组合形式，构成不同的结构特征。形态特征取决于其高点的组成形式，高点组成形式的不同，制约着点、线、面的排列组合。

没有素描写生经验的人，往往只能看到概念的、孤立的线，用这些概念的线，像图解一样解释形象，而看不到点和面的造型，看不到点、面对线的内容的制约。因此要全面培养“点、线、面”的造型意识，以提高观察能力和对形象的认识能力。

5. 神态与意境

神态是形体的灵魂。在绘画作品中，始终应该追求“以形写神”，使之“形具而神生”，达到“形神兼备”的目的。

“造型能力”包含有塑造形体神态的能力。在平时的素描习作中，不论水平如何，都应从一开始就注意形体和神态的联系，即在塑造形体的同时，注意体会和表现其形态特征。通过一段时期素描写生练习，掌握一定的表现语言之后，就要侧重于神态的表现，当然也不能完全忽略了形体的表现。要既有形体表现又有神态传达。

在风景写生中，自然景物属于无意识物体。它们虽然不像人有意识，但是它们的造型、结构、质地的不同，给人们造成了“特征不同”的视觉效应，这样就会给人带来一些不同的心理反应。如：山川、大海、日出、晚霞。人们在真实感受了它们的不同“特征”后，就会产生各种各样的形象思维。它们体现出的形式美感，会使人形成不同的心境感受，反映在写生的画面中，就会产生不同的情调和意境。

意象油画写生，就是画家在客观物象不同“特征”的启示下，触景生情，有感而发，得到艺术上升华的一种绘画形式。

第二节 色彩常识

1. 原色

原色包括三原色和光色。

①三原色 红、黄、蓝。

②光色 红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。

2. 补色

色相环图中位置相对的色相互称为补色。

长时间注视红色的色块后，再将视线转移到另外一张白色纸上，这时白色纸上就会出现相同形状的绿色色块，这种现象称为残像现象，这种色相关系称为补色关系。

3. 近似色

在色相环图中，两个相邻的色相称为近似色。对于橙色来说，黄色和红色都是其近似色，而对于黄色而言，橙色、绿色都是它的近似色。

4. 同系色

在红色中加入白色或黑色，可以形成许多明暗不同的颜色。像这样在一种色彩中掺入白或黑，调配而成的色彩称为同系色（同类色）。

5. 冷、暖色

①冷色泛指蓝、青、紫色。例如海水、蓝天、寒冷的冬天的色彩给人以冷的感觉。

②暖色泛指红、黄色。例如阳光、火、暖色金秋的彩色给人以温暖的感觉。

配色的一般的原则是，在以暖色为中心的配色中，加入少量的冷色；在以冷色为中心的配色中加入少量的暖色。这一方法就结果而言与补色的作用相同。

6. 中间色

黑、白两种色相，本身无冷暖可言，如果它与暖色相并置，则偏向冷色，如果它与冷色相并置，则偏向暖色，固称为中间色。

7. 色调

色调是指占画面2/3以上色彩倾向的色彩。

从室内到室外，色彩在光源上有其相反的一面。即户外光源除了作为主导的太阳光源直射以外，还受到了天光四面八方的散射。太阳光源来自一个方向，而天光则是多方位的散射光，它有一定程度的冷色倾向。

室外光线比室内要强，室外所有物体受光后的冷暖反差相对也大，受阳光的层面颜色很暖，背光部颜色则冷。

在室外，由于空气的原因，前后虚实空间感很明确，冷暖变化也很大。

色彩的一般透视规律为：

- ①近处清晰，越远越模糊。
- ②近处色暖，越远越冷。
- ③近处色纯，越远越灰。
- ④近处物体色明确，越远越减弱。
- ⑤近处色彩对比度强，越远越减弱。

色调的规律有以下几点。

- ①冷色调 多以冷色为主，决定画面的大面积色彩为冷色。
- ②暖色调 多以暖色为主，决定画面的大面积色彩为暖色。
- ③重色调 画面以重色为主，决定画面的大面积色彩为重色。
- ④亮色调 画面以亮色为主，决定画面的大面积色彩为亮色。

8. 色彩三要素

①色相 色相指色彩的相貌，如红、黄、蓝……

②明度 明度指在光的照射下，色彩产生明暗层次。越趋向白，明度越高；越趋向黑，明度越低。两者之间产生无数明、暗变化层次。

③纯度（彩度） 纯度指色彩的鲜灰程度，即颜色中无任何其他色彩混入，色彩量达到的饱和状态（也称饱和度）。

自然界的色彩是全色相的，绘画中的色彩则有所侧重。

自然界的色彩是多姿多彩的，不是只有红色的世界，也不是只有蓝色的世界，而是包含各种各样的色相、各种各样的色调。在绘画中使用色彩的时候，并不一定要完全再现与自然界相同的颜色。

第三节 油画常识

1. 什么是油画

（1）油画的起源

油画起源于西方15世纪初期，代表画家有凡·爱克兄弟。发展至15世纪中后期（文艺复兴时期），奠定了现代油画的基础。

文艺复兴时期出现了多位划时代的艺术家，尤为突出的三位大艺术家，也被称为文艺复兴三杰——达·芬奇，米开朗基罗，拉斐尔。

（2）什么是油画

在亚麻布、木板等经过处理的底子上，用油质材料绘制的画作，统称为油画。

(3) 油画的发展变化

从初期将自然矿物质材料通过手工加工,制作成较简易的绘画颜料,到由于工业革命,科学进一步发展,使油画颜料有了新的重大突破,油画的发展主要有以下几个过程:

自制颜料—化工产品—更详尽的色彩系列产生—不同需求性质的油画颜料。

(4) 油画的性质

油画颜料的性质不同于水彩画、水粉画、丙烯画的颜料性质。

水彩画颜料是溶于水的绘画材料。它透明度很好,但覆盖力较差。水彩画的表现力受材料的影响,不能宽泛地表现所有题材,绘画形式多采用湿画法,易于学习掌握。

水粉画颜料是溶于水的绘画材料,半透明、半有覆盖力。水粉画具有一定的表现力,易于学习掌握,是大学、中学美术基础色彩教学的首选画种。水粉画既可湿画,也可干画。

丙烯画颜料既溶于水,又可直接用于作画。它既可透明薄画,也可重复叠加厚画。丙烯材料鲜亮,纯度高,适合在多种不同材质上作画。但丙烯颜料干得较快,较难控制。

油画颜料不溶于水,可借媒介剂稀释,也可直接用来作画,具有很强的覆盖能力,既可厚画,也可薄画,还可多遍长时间作画。油画是所有画种中,表现力最强的一种。油画作品便于保存,是艺术家最钟爱的画种之一。

油画已有500多年的历史了,今后百年之内架上绘画还会有很大的市场。用油画颜料来进行绘画创作,还会是许多画家的选择之一。

2. 油画的派系

油画也称西画。代表画家凡·爱克兄弟发明了用油性媒介与颜料调和绘制作品的方法。

达·芬奇(1452—1519)是意大利文艺复兴盛期的三杰之一,天才美术家、自然科学家、工程师。他在绘画、绘画理论、建筑、音乐、解剖学、数学、博物学、天文学、哲学以及军事、水利、土木、机械工程等方面,均有重要建树,其绘画理论重要著作《绘画论》将透视、明暗、解剖与构图等结合形成系统理论,对后世具有深远的影响。绘画代表作品有:布面油画《蒙娜丽莎》、壁画《最后的晚餐》、画板油画《圣安娜与圣母子》等。

(1) 古典主义绘画

文艺复兴盛期后,法国17世纪的古典主义文艺思潮,体现了封建君主的中央集权制要求。遵循古典主义创作原则的艺术家们,一般依附于宫廷势力,按照王权的政治标准和艺术标准从事创作。画家们以希腊、罗马的雕刻和文艺复兴盛期大师的作品为典范,塑造从事正义事业、具有英雄气概的人物,艺术趣味强调崇高和典雅。

代表画家及其代表作:

雅克·路易·达维特(1748—1825)《马拉之死》、《萨宾居女人》、《雷加米埃夫人》。

让·奥古斯特·多米尼克·安格尔(1780—1867)《荷马的礼赞》、《泉》、《贝尔旦像》。

(2) 浪漫主义绘画

19世纪20至30年代兴起的浪漫主义文艺思潮,包含了两种不同的倾向——积极进取的浪漫主义和消极保守的浪漫主义。浪漫主义注重个性的描写,注重描写特殊事件和奇特的人物,注重从

现实生活和中世纪文学故事中汲取题材，艺术手法崇尚独创，追求形式的自然。浪漫主义绘画强调色彩的“响亮”和对比，还强调主观感情的表达，借助于幻想，有时不惜想入非非。

代表画家及其代表作：

浪漫主义运动的先驱——戈雅（1746—1828）《穿衣的马哈》、《汲水女》。

让·路易·安德尔·蒂奥道·热里科（1791—1824）《梅杜萨之筏》、《精神病人》。

欧仁·德拉克洛瓦（1798—1863）《领导民众的自由女神》、《但丁之舟》、《希阿岛的屠杀》。

（3）写实主义绘画

19世纪30至40年代，一群对法国王朝统治不满的青年画家，在18世纪启蒙学者卢梭的“返回自然”的口号启发下，先后聚居到巴黎郊区枫丹白露森林附近的巴比松村，在这里研究自然，观察自然界的风云变幻，用画笔表现大自然壮丽的景色和内在生命。于是法国绘画史上出现了“巴比松画派”这个名称。这个被当时社会所鄙视的风景画派，革新了欧洲传统的风景画。在这之前，法国一向流行着一种理想风景画，它是按照一定的程式和格局，在画室中由作者想象而构成的风景。自“巴比松画派”开始，法国风景画出现了新的面貌，画家们开始对景写生，研究自然界光和空气的表达，大大提高了画面的艺术效果，加强了人与自然之间感情上的共鸣和靠近。

代表画家及其代表作：

德席尔瓦·委拉斯开兹（1599—1660）《布列达城的投降》、《教皇英诺森特十世》。

柯罗（1796—1875）《芝特桥》、《阵风》、《读书的牧女》。

弗朗索瓦·米勒（1814—1875）《拾穗者》、《倚锄的人》。

库尔贝（1819—1877）《石工》、《奥南的葬礼》、《库尔贝先生您好》。

（4）印象主义绘画

印象主义，在19世纪60至70年代，以创新的姿态登上法国画坛，反对当时已陈腐的古典学院派。在19世纪现代科学技术的启发下，注重在绘画中对外光的研究和表现；主张到室外，在阳光下，根据有研究地观察和直接感受作画，表现物体在光照下色彩的微妙变化。它在绘画表现上开辟了新的领域。

后印象派画家重视形和构成形的线条、色块、体积，强调艺术形象要异于生活的物象，用画家的主观情感去改造客观物象，要变形。后来被人们称为“现代绘画之父”的塞尚，是后印象派画家主要代表之一。

代表画家及其代表作：

马奈（1832—1883）《奥林比亚》、《女神游乐厅的吧台》、《草地上的午餐》。

莫奈（1840—1926）《日出·印象》、《睡莲》、《鲁昂大教堂》。

雷诺阿（1841—1919）《萨马丽夫人像》、《穆连·德·拉·加列特》、《浴女》。

塞尚（1839—1906）《自画像》、《静物》、《圣维克多山》。

凡高（1853—1890）《咖啡馆》、《向日葵》、《自画像》。

高更（1848—1903）《我们从哪里来？我们是谁？我们往哪里去？》、《自画像》、《母爱》。

(5) 现代派绘画

从19世纪末期开始,在欧洲出现了与现实主义相对立的绘画派系,被称为“现代派绘画”。进入20世纪后,“现代派”的思潮继续波及西方乃至整个世界,出现了野兽派、立体派、未来派、达达派、超现实主义、抽象主义、波普艺术、照像写实主义,等等。现代派的美学主张和实践不尽相同。

“现代派绘画”这一艺术现象的产生,有一定的政治和社会背景,有其思想根源和哲学基础。

在艺术创作上,现代派艺术家摆脱自然主义的樊篱,在运用夸张、变形、象征、寓意、抽象语言和发挥想象方面另辟蹊径。

代表画家及其代表作:

勃克林(1827—1901)《死岛》。

克里姆特(1862—1918)《死亡与生命》。

博纳尔(1867—1947)《餐桌旁》。

马蒂斯(1869—1954)《舞蹈》。

毕加索(1881—1973)《格尔尼卡》。

蒙德里安(1872—1944)《红、黑、蓝、黄、灰构图》。

夏加尔(1887—1985)《音乐家》。

达利(1904—1989)《在海滨出现的脸孔和果物盘》。

波洛克(1912—1956)《作品一号》。

琼斯(1930—)《国旗》。

克洛斯(1940—)《自画像》。

经历了曲折发展过程的西方绘画,是人类文化史上极有价值的一份遗产。对这些名家名作的研究和借鉴——“古为今用,洋为中用”,“取其精华,去其糟粕”——对研究、探索“意象油画”有着深远的时代意义。

第二章 油画材料、工具的性能和使用

第一节 油画颜料

现在,无论是从质量上讲,还是从价格上讲,比较适合国内画家使用的油画颜料主要是温莎·牛顿牌和马利牌颜料。在这里简要介绍一下温莎·牛顿牌颜料。

该颜料是英国技术中国生产,因此,购买很方便,市场上假货也相对较少。温莎·牛顿创建于1832年,是一个备受尊敬的英国美术材料厂家,公司创建之初只致力于生产水彩颜料,后来才开始生产油画颜料,至今已能生产113种油画颜料(中国生产还未能达到)。温莎·牛顿在国际绘画颜料市场,已和一些欧洲的著名品牌如什明克、老荷兰和雷弗兰·布尔乔伊斯一样,日益普及、通用。

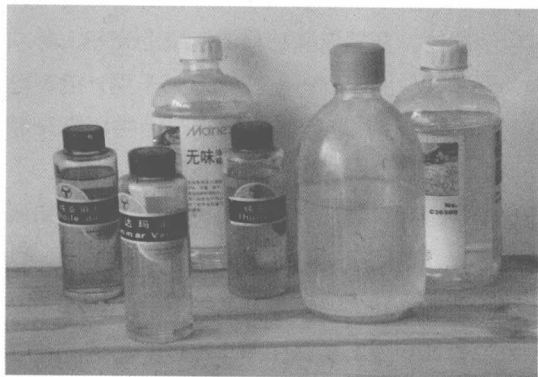
温莎·牛顿提供的油画颜料,能满足画家的大部分要求,在颜色系列中有各占一半的透明与不透明色,漂亮的土质颜料,3种黑色和不少于7种白色。同时,也生产一些在性能上非常特殊,表现力也有限的颜料,例如:它生产的6种赭红,是非常漂亮的和昂贵的红色,很不容易控制,也不容易褪色。

目前,国内画家使用的颜料规格主要分为两种,即标准的150毫升和画家专用的170毫升的管装规格。150毫升的高级颜料比170毫升的画家专用颜料浓度更高一些,价格相对也贵一些。

第二节 调色媒介

1. 亚麻仁油

亚麻仁油出于亚麻子,大约有7种不同的类型,用法也各不相同,亚麻纤维可用来生产亚麻布。亚麻是人类最古老的人工种植植物之一,生长在北欧阴冷、潮湿的气候中,所以油画发明并流行于低地国家(荷兰、比利时)是毫不奇怪的。

15世纪以前,亚麻仁油在架上绘画工艺中的作用很有限,其主要职能是作为上光油涂在画在木板上的蛋彩画上,因为它干得很慢总是要把画

拿到太阳下晒干，这种做法总是冒着木板干裂的风险。在15世纪初，人们发现将它与少量的铅质颜料相调和，会干得更快一些，也更均匀。

自从亚麻仁油调和到油画颜料中以来，它就发挥了重要的作用。它是一种极佳的催化剂，能促成坚硬的色层，也能与大多数颜料和谐共处。亚麻仁油是通过氧化作用而干的，因为它干得很慢，所以在一段很长的时间内仍然是“开放的”、可工作的，且干了之后，不会翻色或是风化，完全不会破坏色层。亚麻仁油的主要缺点是时间长了后会发黄或发脆，因此，用它作调色媒介的油画注定会出现某种程度的开裂。

2. 树脂松节油（稀释剂）

在油画中，最常用的稀释剂是百分之百的蒸馏树脂松节油，其原料是来自新鲜稠浓的黄油状树脂，这种树脂采集于活的长针叶松树，最纯的松节油一般要蒸馏两至三次。树脂松节油与木头松节油不同，后者是煮松树块时的副产品，有很高的产量，但是质地不纯，不适用于油画。

新鲜的树脂松节油，像水一样纯净，有一种好闻的气味，不幸的是它的储存寿命有限，时间久了就会变黄，几年后变成深蜂蜜色，这就是腐败变质了。当然松节油最好是在新鲜的时候使用，即使已开始发黄仍有一段可用的时间，一旦腐败变质，就只能扔掉了，变质的松节油会损害油画，还可能使人过敏。

因为树脂松节油是一种最强力的油画稀释剂，因而也是一种最好的调色媒介和上光油（它能彻底溶解所有上光油中的树脂晶体）。在单独使用时，树脂松节油会留下一些细微的渣滓，但是这对画面不会有什么影响，除非颜色涂得稀薄，但那种颜色几乎是不存在的。用松节油来画很薄的颜色必须非常谨慎，如果色层掺杂太多杂质，干了后会立即开裂，这种情况发生在作画的早期，还可以补救，即把颜色全部刮掉再重新开始。

树脂松节油的主要缺点是其氧化性。很多艺术家都有过敏反应的经历，强烈的气味引起肺的不适和头痛；如果长时间拿着浸了松节油的抹布，手指就会发痒。松节油是易燃物，当手沾满松节油时绝对不能吸烟，平时应把松节油装在密封的罐内，并保持画室通风。

3. 达玛树脂上光油（光油）

达玛是最好的多用途天然树脂上光油。它采集自印度尼西亚和马来西亚天生长的达玛枞树，通常以产地来命名。生达玛树脂是小颗粒的黄色结晶体，要把这些结晶体制成上光油，必须加入树脂松节油，把10克达玛树脂装在一个沙包中，浸泡在一品脱（一品脱约为45千克）的树脂松节油中，一般浸泡一两天就可以了。现成的达玛上光油到处都能买到，但自己用生树脂来制作，能保证新鲜，也更省钱。

达玛树脂略呈黄色，在瓶子里还有点混浊，但这不是问题，混浊物是达玛树脂中的天然蜡残渣，它们都能完全澄清。与所有的上光油一样，达玛上光油适用于4号至5号软毛板刷短笔触，刷子的毛要求质量较高，因为不能让散落的笔毛黏在湿润的上光油上。达玛油干得很快，因此笔触应该短一些。先从画面上部开始，自上而下地涂，一旦上光油涂上去就尽量不去碰它，上光油要用得薄，笔触要均匀，在上光油完全干透之后，要有一段时间的间歇，再上第二遍。