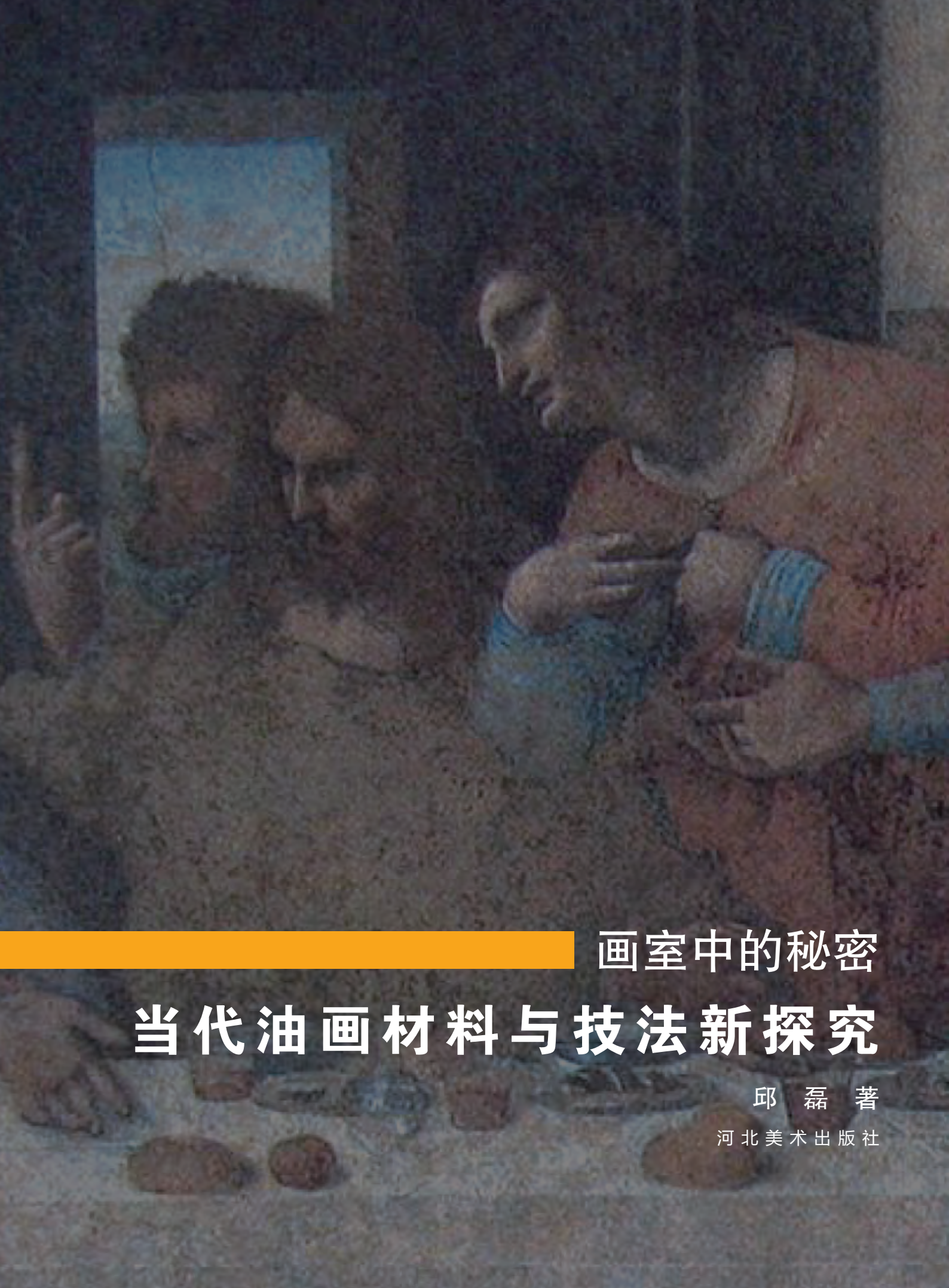

画室中的秘密

当代油画材料与技法新探究

邱磊 著

河北美术出版社

责任编辑 杨怀武 杨 硕

装帧设计 梁 洁

图书在版编目(CIP)数据

色彩造型研究 / 任志忠, 周秋雁, 邱磊主编. -- 石家庄 : 河北美术出版社, 2012. 2
(中国美术学院造型基础教学作品汇编)
ISBN 978-7-5310-4280-8

I. ①色… II. ①任… ②周… ③邱… III. ①色彩学—教学研究—高等学校 IV. ①J063-42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第266171号

画室中的秘密 当代油画材料与技法新探究

邱磊 著

出版发行: 河北出版传媒集团 河北美术出版社
地 址: 河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编: 050071
电 话: 0311-87060677 0311-85915007
制 版: 石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷: 河北新华联合印刷有限公司
开 本: 965mm × 1270mm 1/16
印 张: 4.5
印 数: 1~3000册
版 次: 2012年2月第1版
印 次: 2012年2月第1次印刷

定 价: 35.00元

最后的晚餐

中国油画艺术前途思考

我们来看看，这张人类历史上最有名的画作之一《最后的晚餐》，是十五世纪意大利文艺复兴时期最优秀的画家达芬奇在米兰的圣玛利亚德列格拉齐修道院的墙壁上创作的。作品描绘了耶稣与他的十二个门徒为庆祝逾越节而共进晚餐。席间，耶稣说出了他的门徒中将有一人会出卖他。莱奥纳多·达芬奇使用了油彩和蛋清制作颜料，并且在其中加入了蛋黄。

传统的蛋彩绘画使用蛋黄作为感光乳剂，因为鸡蛋作为黏合剂可以将颜料很好的黏附在墙壁上。但是这一时期的壁画大多是湿壁画，就是在潮湿的灰泥墙面上绘制的，干燥之后颜料会成为墙体的一部分。而《最后的晚餐》却是画在干燥墙面之上的，所以色彩无法永久保存。此外，由于《最后的晚餐》是画在朝北的

图1 达芬奇名作《最后的晚餐》

图2 达芬奇《最后的晚餐》

图3 米开朗基罗《西斯廷教堂壁画》

墙面上的，而米兰的冬季很潮湿很冷，朝北的墙面吸收了大量的水分。

达芬奇的《最后的晚餐》与米开朗基罗的《西斯廷教堂壁画》对比

实际上这张名作自 1498 年完成以后，仅仅过了五年就由于潮湿而造成了剥落。霉菌的侵蚀，自然的风化作用，加上后来拿破仑征战与二次世界大战的破坏，至 1990 年这张画作共经历了六次大规模的修复。我们通过上图可以看到两位处于同一时代的大师，作品在今天到底有什么不同？达芬奇一时的疏忽大意，给这幅不朽名作究竟带来了怎样的灾难？

西方绘画进入中国已经百余年，这百年的历史孕育出了一代优秀的油画艺术家。但是由于种种历史原因，中国失去了全面向欧洲学习的机会。这种状态虽然在改革开放后有所改变，但是对于传统欧洲油画的材料和与之相关联的技法始终没有得到应有的认识，这是我们当前油画艺术教学的缺陷。

时至今日，老一代油画艺术家数十年前的作品由于保存不善和当时物质条件所限，已经出现了大量的问题，损坏严重，其中部分已经造成无可挽回的损失。中国的油画是否也是今天艺术市场最后的晚餐呢？

今天国内不少主流艺术家和学院都将技术，工艺技能视为次要的知识和能力，片面的追求观念的革新，许多作品表现手法简单，不讲究作画步骤和方法。使得油画材料与一些相应的技法传承被学院教学所抛弃。一些年轻艺术工作者

也完全不懂如何利用这些材料完成作品，这种现象很普遍。油画有其特殊性，不同于其他画种，即使是在宣称传统架上绘画已经彻底死亡的欧洲，还是作为一门重要的基础课。作为专业的高等美术学院，其教学除了教会学生具有独立创新的艺术精神，也必须要让学生知道在绘画创作之中如何选择材料和运用与之相适应的技法。

事实上，掌握一定的材料和技法就像是掌握了解剖和透视知识一样，对于任何表现手段和形式都是有积极作用的。因为油画艺术，始终是有其规律性的。任何人要进行油画创作都需要遵循其基本规律。

写此书的目的是对于当下我国高等艺术学院的油画教学存在的一些问题，结合这些年自身在油画艺术创作过程中针对油画的材料使用制作和技法研究，做一个简单的总结。希望对于广大的艺术院校学生和油画艺术爱好者有所裨益。

同时本书针对中国高等艺术院校一些不合理、不科学的材料和技术的使用上的习惯，通过提出七个禁忌（标题前加★）和四个重点（标题前加▲）来更加针对性的说明问题。本书寓原理于步骤，重视现有画材的选择和运用，内容丰富全面。是完全重视实际操作的工作手册，让有志于油画学习的高等艺术院校学生和油画艺术爱好者迅速上手，使用最简单的方法和市场上出售的，材料画出利于长期保存的作品。

第五章 油画的罩染 47

第一节 罩染真实意义和误区 48

第二节 罩染媒介的选择 53

第六章 油画的上光 55

第一节 上光的目的和必要性 56

第七章 作画工具 61

第一节 画笔 62

第二节 其他工具 64

第八章 如何完成一张作品 65

第一节 作画步骤 66

第九章 油画保存 69

第一节 油画的保存环境与清洁 70

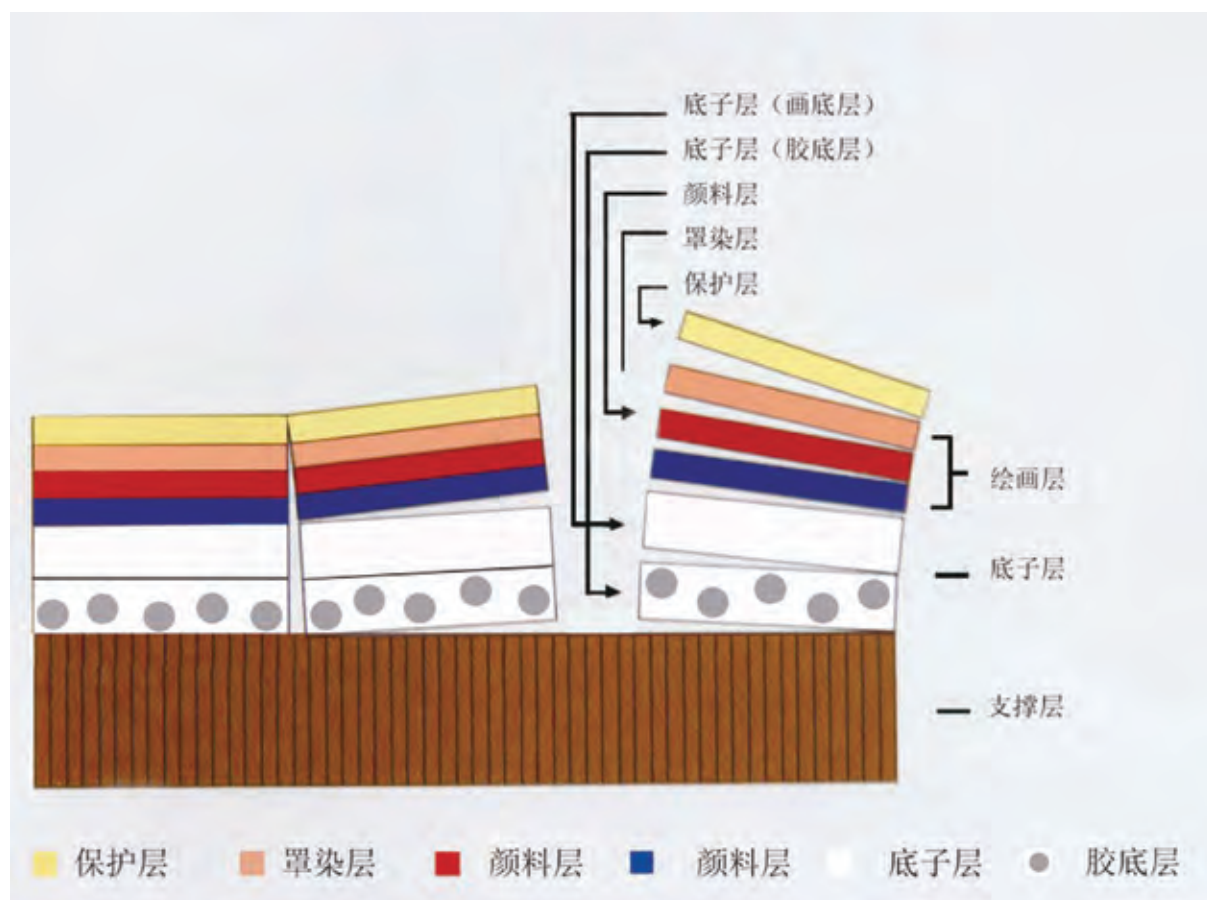

图4 该图为一完整油画材料结构图

学习油画艺术第一步就是了解油画是怎么构建起来的？使用了哪些材料，有哪些步骤？在这里我们可以通过一张图表来认识一张油画的结构。

一张油画一共有四个大层次组成，分别是：支撑层、底子层、绘画层和保护层组成。其中底子层可以分为胶底层和画底层，绘画层也可以分为颜料层和罩染层。

这是一个完整的绘画步骤所拥有的层次，无论是使用传统画法还是直接画法，无论是古典写实还是当代绘画，也无法脱离这一结构。任何违背这一结构的油画作品都会出现种种问题。接下来我们将按照这一结构由下而上逐一讲解。

第一节 常规硬支撑

在欧洲的油画历史之中，铜板、铁板、石板等很多材料都曾经被作为油画的支撑物，木板也是欧洲传统绘画所使用的常规支撑物，使用这些材料作为支撑物是因为油画的前身坦佩拉绘画是使用硬支撑的。文艺复兴时期的大量坦佩拉绘画是服务于宗教的祭坛画，这一类支撑物可以达到近似壁画的效果。木板至今仍然是最重要的载体之一。

图5 达芬奇名作《岩间圣母》

1483~1486 199 cm × 122 cm

布面油画 现收藏于卢浮宫

1. 木板的选择

在文艺复兴早期，大量的作品都是使用木板作为硬支撑的。达芬奇的名作《岩间圣母》就是如此。

如果使用木板，应当选择木质密实，没有明显虫蛀和结疤，彻底干燥不易变形的原木木料。在制作完底子后，顺便在木板的背后刷上一层清漆对于木板油画的保存也是有好处的。

现在使用的较多的为胶合板，就是我们常说的五合板之类的板材。这类的板材往往容易变形，为了解决这一问题，可以在胶合板后用厚实的木条制作一个简易的外结构，并且用横竖木条进行加固，完成后对板材的背面刷一层清漆即可，这样也就保险得多。

如果将画布用胶裱在木板上，原则上也认为这是硬支撑。

2. 成品替代品

现在市面上有出售便宜的油画用纸板，其中不少纸板是在上粘一张廉价的成品画布，也有一些低端产品只是在纸板上用机器压出布纹而已。虽然一些品牌的产品是粘附的成品画布，在画布上也做有底子。但是我建议这一类的产品尽量只用来画一些小习作，在使用之前预先制作一遍底子，而低端的产品起码要上两遍甚至更多。

图 6 该图为市面上出售的成品油画纸板

第二节 常规软支撑

由于高品质硬支撑过于沉重，成本也过高，画家开始选择纺织品替代，在众多的纺织品之中，麻是较为理想支撑物替代品，麻是人类最早使用的天然植物纤维，距今已有 1 万年以上的历史，牢固，价格低廉。而亚麻无疑又是所有的麻纺织物中最为适合的，亚麻纤维最为强韧、柔细，利用率很高。其次，亚麻纤维具有吸湿性强、散热快、耐摩擦、耐高温、不易燃、不易裂、吸尘率低、抑菌等独特优点，易于保存。

1. 亚麻布的选择

在选择画布的时候，要选择长纤维，少节头的原色，混纺纯亚麻布。亚麻布的经纬线粗细一致，纺织细密而且均匀。优质的亚麻布具有一定的光泽度，轻轻搓揉画布不会有绒毛。由于亚麻的纤维远远长于棉布的长度，在挑选亚麻布的时候可以各取画布的一根经线和纬线，用手轻轻地拉扯纱线，由于麻的纤维远远长于棉，只要经纬线纤维长度均匀而且长，这样的画布可以认为是合格的。符合这些要求的亚麻布价格往往也是不菲的。

图 7、图 8 优质亚麻画布和黄麻布

图 9 麻的纤维

图 10 棉的纤维

麻纤维长度可以达到 10 厘米左右，棉的纤维长度往往只有两三厘米。

2. 其他纺织物选择

（1）黄麻

未经漂白的黄麻有天然的深黄色光泽。黄麻品质较亚麻差，但由于强度大，其制成的画布往往布纹较粗，所以只适合画一些尺幅较大的作品。

（2）混纺织物

市面上出售的不少画布是以亚麻、棉、化纤等混纺制成的，常见的有不同纤维同时混入一根纱线纺织，或者棉麻纱线以经纬混合纺织。由于棉麻的吸水性不同，受到温湿变化后产生的收缩力自然完全不一样。使用这样的画布容易造成作品由于画布的缺陷而造成损坏。

这种画布同一根纱线中纤维往往长短不一，或者经纬线纤维长短不一，或是同一根纱线中纤维的长短不一。

（3）棉布

以往我们都认为棉布远远不如亚麻，这是一种偏见，织的厚实的优质棉帆布是一种十分不错的选择，在国外也已经很早使用来作画了。

（4）化纤布

一些化工纤维织物如今也被使用来作为画布，一般以成品画布形式出售。化纤布不具有吸收性，这一点是天然纺织物的棉麻所不具备的优点。所以化纤画布不会受空气湿度影响，也不宜被腐蚀。由于不具吸收性，不会出现让人头疼的吸油现象，所以不需要制作胶底。加之价格十分低廉，不可否认这类画布具有很大的优点。曾经有人认为，既然化纤画布不会吸油，那么也就没有必要制作胶底和画底，事实上化纤画布虽然不会吸油，但是会被油画颜料腐蚀。加上油画颜料需要附着在有吸收性的底子上，所以这么做并不合理。这既是化纤油画画布的优势，同时这也自然成为它的不足之处。由于不具吸收性，化纤画布没有办法制作传统动物胶画底和油性底子的，唯一适合的就是在化纤画布上使用丙烯底料。

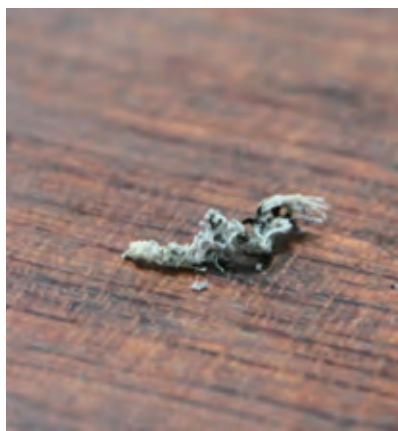

图 11 棉麻燃烧后的灰烬

图 12 化纤画布纤维燃烧后的灰烬

用火烧棉麻等天然纤维，如果纤维在被烧之后变成白色灰烬，证明至少画布为天然纤维制成的，如果变成可持续燃烧的黑色固体并且散发出恶臭的话则是化纤制成。

3. 成品油画布的选择

现在市面上出售的成品画布已经成为我们主要选择之一，成品画布最大的优势就是其大大方便了没有时间来制作画布的画家。但是成品画布的种类和档次也有很明显的区别。在挑选成品画布的时候首要考虑的还是画布本身的品质，这和前面我们讲的是完全一致的。另外，根据我们的喜好和作画要求挑选布纹粗细合适的胚布。

成品画布有两种：一种是制作了单纯胶底的清胶（浆）布，另一种则是制作了胶底和画底的画布。对于已经制作了画底的成品画布要进行仔细的分别。这是由于成品画布所使用的底料是丙烯酸粉底，不少商家为了增加画底的柔韧性，防止画底出现开裂现象，往往会增加丙烯的含量而减少填充物。这样的画底往往吸收性不够，所以我个人建议可以使用清胶布，然后自己制作画底。当然由于清胶布使用的是丙烯酸，所以做的画底也应该是丙烯画底。

图 13 青胶成品画布和白色底成品画布

4. 内框的选择

使用画布作画必须用到内支撑框架，也就是我们常说的内框。制作和挑选内框的时候应当根据我们所画的尺幅来选择，如果画幅较大，在内框中必须加上十字支撑。如果尺幅过大，可以选择井字形，卅字形支撑。同时选择的木料也要结实牢固且不易变形，尤其是内框。

四边紧贴画布的木料要最厚实的，并且向内刨成有一定角度的斜面，内框的内支撑也应与画布有足够的距离，以免在作画过程中画布出现印痕。

现在市面上流行的活动框不同于传统使用的油画内框，这种可以打楔子的活动画框可以在画布绷上以后继续收紧出现松弛现象的画布。虽然加工略微复杂，但是使用起来十分便利。

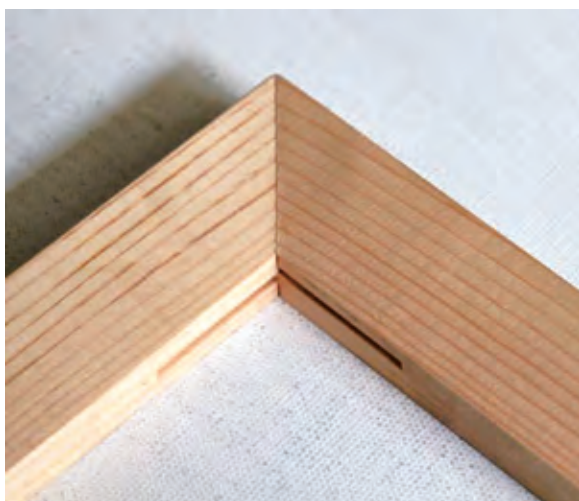

图 14 选择如图所示活动内框

图 15 打上楔子的画框

5. 画布的处理

纺织品最大的问题就是吸水性，画布在使用之前必须经过进一步老化处理。

图 17 将画布简单的钉在画框上

图 18 用 80 摄氏度的水均匀渍的在布上

图 19 待画布基本打湿后用手均匀用力推按画布

干透之后依照同样的办法再次绷紧，打湿后推按画布。这样反复三次，经过处理的亚麻布大大减少因湿度产生膨胀收缩的程度。