

域外画技丛书

蛋彩画技法详解

〔美〕罗伯特·维克力著 叶志雄 张海云 译

广西美术出版社

蛋彩画技法详解

(美) 罗伯特 维克力 著
叶志雄 张海云 译

广西美术出版社

(桂) 新登字 07 号

蛋彩画技法详解

(美) 罗伯特·维克力 著

叶志雄 张海云 译

☆

广西美术出版社出版

(南宁市河堤路 14 号)

广西新华书店发行 广西区计委印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/24 印张 5.5 插页 12 40 千字

1992 年 2 月第 1 版第 1 次印刷 1994 年 8 月第 2 次印刷

ISBN 7-80582-435-5

J·344

定价: 10.80 元

目 录

前言	1	镜子.....	28
一、我为什么用蛋彩作画.....	7	醋酸玻璃纸.....	28
蛋彩	7	描图纸.....	28
蛋彩画及其大师	10	透明胶纸.....	28
今天的蛋彩画.....	12	四、画板·颜料·调色板	29
我为什么用蛋彩作画.....	13	画板.....	29
二、局限——现实与想象	17	购买手工制作的带底料画板.....	29
现实的局限.....	17	自制底板.....	29
想象的局限.....	18	打底胶.....	29
三、画笔及其他设备	22	调合底料.....	30
貂毛画笔.....	23	涂抹底料.....	31
硬毛画笔.....	23	各种问题与解决办法.....	31
漆扫.....	24	购买混合底料.....	34
点画笔.....	24	颜料.....	34
调色刀.....	24	保管颜料.....	34
海绵.....	24	色彩差异.....	35
擦面纸巾.....	25	调合颜色.....	35
破布.....	25	颜料特点.....	35
干酪布.....	25	调色板.....	37
砂纸与刀片.....	25	五、制作蛋彩	38
画架.....	26	机械原理.....	38
工作桌.....	27	其他蛋彩调料.....	38
光线.....	28	调料的成分.....	39

调料的配制·····	42	刀刮法·····	77
颜料与调料的调合·····	43	拍色法·····	78
调合钛白·····	44	纹状拖笔法·····	78
加水·····	44	调色刀施色法·····	78
检验蛋彩·····	44	多种媒介的使用·····	78
试用蛋彩·····	46	剪罩法·····	81
六、如何开始作画·····	47	使用醋酸透明纸·····	81
构思的源泉·····	47	肌理的进一步加工·····	81
原始构思的实现·····	53	十、修改·····	82
七、画面构成·····	55	水洗·····	82
在纸上作素描稿·····	56	用刀片刮·····	83
在画板上作素描稿·····	56	用砂纸擦·····	84
在画板上用毛笔作素描稿·····	56	重画·····	85
在玻璃纸上作素描稿·····	57	十一、蛋彩画的保护·····	87
构图·····	58	上光油·····	87
八、着色·····	63	上蜡·····	88
打底色·····	64	防止发霉·····	88
制作底层色·····	64	擦亮·····	88
施表层色·····	65	修理画面·····	88
色层的结合·····	66	去除外来物·····	89
九、肌理的制作·····	68	清洁画面·····	89
泼洒法·····	68	画框的采用·····	89
滴洒法·····	70	玻璃镜框·····	90
点擦法·····	70	支架底板·····	90
海绵擦法·····	75	运送·····	90
吸色法·····	75	示范·····	92
牙刷施色法·····	76	十二、最后的一些想法·····	127
毛笔干擦法·····	76	彩图·····	129

前言

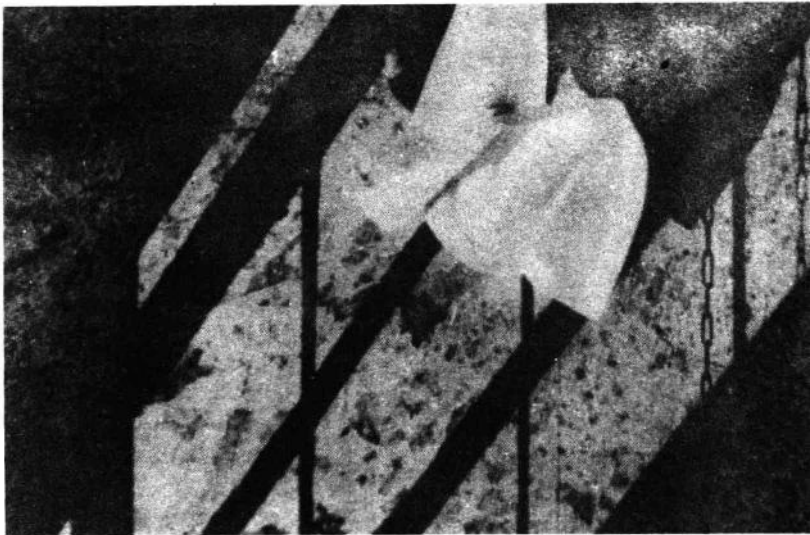
罗伯特·维克力的作品，可用美与优雅来形容。宝石般的质感和闪耀的光线创造了美，非同寻常而又相当复杂的构图使人感到优雅。这种美与优雅来源于超群的技艺。

维克力有着非凡的技巧。他创造出壮观的色彩和质感、完美而出色的构图，能使用非传统的各种技法，如泼洒法等，去创造高度写实和有机的造型。《纽约时报》记者约翰·肯尼迪称誉他为“世界上最娴熟的蛋彩画家”，他确实是受之无愧的。蛋彩画技艺需具备耐心、天赋和工艺技能——这些要素在过去三十年来都被忽视了。

维克力最初开始作画的四十年代，抽象表现主义刚刚在美国兴起，其后二十年中，它的形式变得更加偏激，许多画家采用了这种靠碰运气的技巧。例如，象行动画派那样，将颜料泼、喷、滴或抹到画布上，而不再作任何修饰。它几乎把抽象表现主义的一切手段都用上了。在抽象派的全盛时期，权威鉴赏人士不是根据技巧，而是根据无意识的偶生来鉴别作品。

然而，维克力从未偏离自己的目标，始终

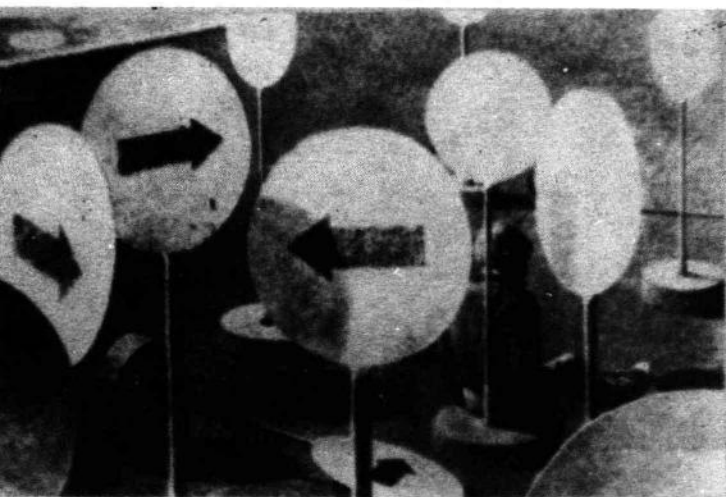
教堂钟链 20"×30" 斑驳的墙壁也许代表了某种甚至连精神的纯洁都受其包围的堕落。约翰·劳特夫妇收藏。

秋千下 24"×36" 我的许多作品都有强烈的叙述成份。这幅画代表了某种意念,即恐怖伴随着欢乐,甚至天真无邪的孩子的世界也不例外。约翰·苏伊夫妇收藏。

路标 24"×36" 杂乱的路标象征着现代文明的趋向。一个孩子坐在路标下,不知往哪里去好。华盛顿,可可画廊收藏。

不追求前卫派的时髦。他的信念得到了明证,在绘画方面,技艺天赋曾一度被人曲解。一些与他的观点接近的评论家和艺术家也宣称,不再热衷于把碰运气的技巧当作唯一的绘画方法,而承认表象艺术和抽象艺术同样富于生命和力量。

美国审美观点的转移,对维克力影响甚微。尽管他置身于这股几十年来似乎一直统治美国艺术的潮流之外,他还是很快就获得了成功。开始从事职业绘画一年后,他找到了一家画廊,展出自己的作品,首次个人画展取得了极大的成功,几乎全部售出。第一次送给惠特莱博物馆绘画年展的作品也入选。一位《时报》编辑看了他的这幅作品后,请他为该杂志作封面画。后来他陆续为这家杂志作了九十多幅肖像封面画,其中包括林顿·约翰逊、罗伯特·马那马拉、马丁·路德·金等人的肖像。

许多博物馆都收藏有维克力的作品,其中有马特波利顿艺术馆、惠特莱美国艺术馆、纽

约文化艺术中心、可可画廊等。许多个人收藏家也拥有他的作品。

维克力的成功取决于他绝佳的设计和他对蛋彩媒介的掌握，这一媒介使他能获得独特的效果。另外，他的作品富于叙述性，这也是令人赞赏的因素之一。

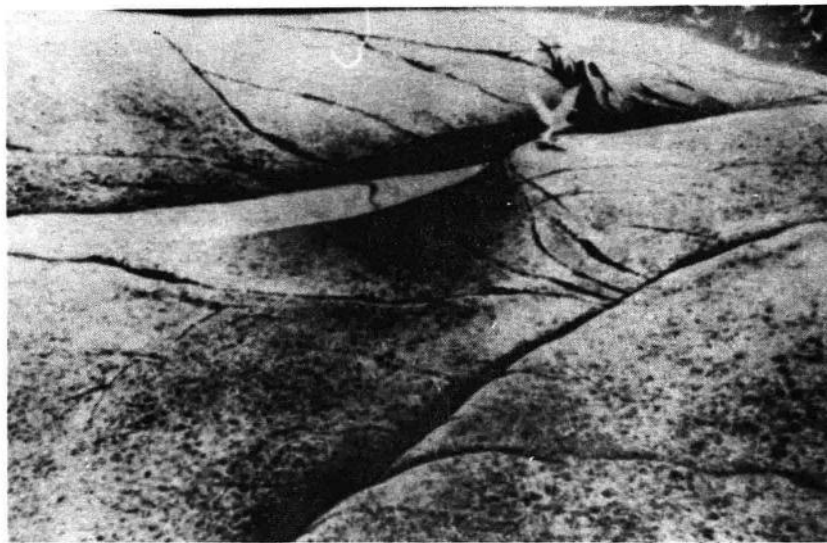
维克力选择具有内涵的、能吸引观众的题材作画。他也不自觉地用它们来表达自己的对生活的看法。他认为这个世界并不是完美无瑕的。这种意识从他的作品中流露出来。比如，在凄凉衰落的背景衬托下，修女在祈祷，使人联想到在物质世界里，精神上的纯洁几乎过时了（见1页插图《教堂钟链》）；又如，杂乱的路标，象征着某种令人困惑的力量，它主宰了我们的生活，孩子幻想着能乘滑翔机逃到另一个更幸福的世界（见2页插图《路标》）。

维克力的内心感觉常比目睹的更为暗淡。这个世界，即便是天真无邪的孩子的世界，都是险象环生。在《打秋千》（见2页插图）一画里，欢乐的打秋千者眼看要被致命的尖矛刺中，而那阴影的爪子也好像是要抓过来。

在他的最重要的一幅画《纪念雕像》里，这种隐藏的安危感可见一斑。其构思有两个来源。纽约中央公园

海鸥岩 24"×36" 我设计岩石的裂缝来烘托鸥。

头部和翅膀都隐约可见。米特奥恩画廊藏。

像的坐骑看起来象一只巨大的老虎，令人毛骨悚然。后来，有一次，他被请去开普卡画发射火箭，在发射台旁，陈放着数十台摄影机，不用时被遮盖起来。这些被遮盖起来的摄影机使他想起了黑手党。因此，他在这幅画中表现了这种凶险未卜的压抑感。

《纪念雕像》一画是维克力在越南战争最激烈的时期作的，表现了他当时的情感。昔日象征着崇敬和荣誉的塑像，变成了对战争的无情抨击。被覆盖的形象似在声援舆论界的不满，隐隐约约的花朵（维克力喜好的素材）代表着那些报喜的报告——这些报告企图掩盖战争带来的恐惧感，却隐藏不住战争的丑恶，就象谎言不能隐瞒令人羞耻的战争真相一样。

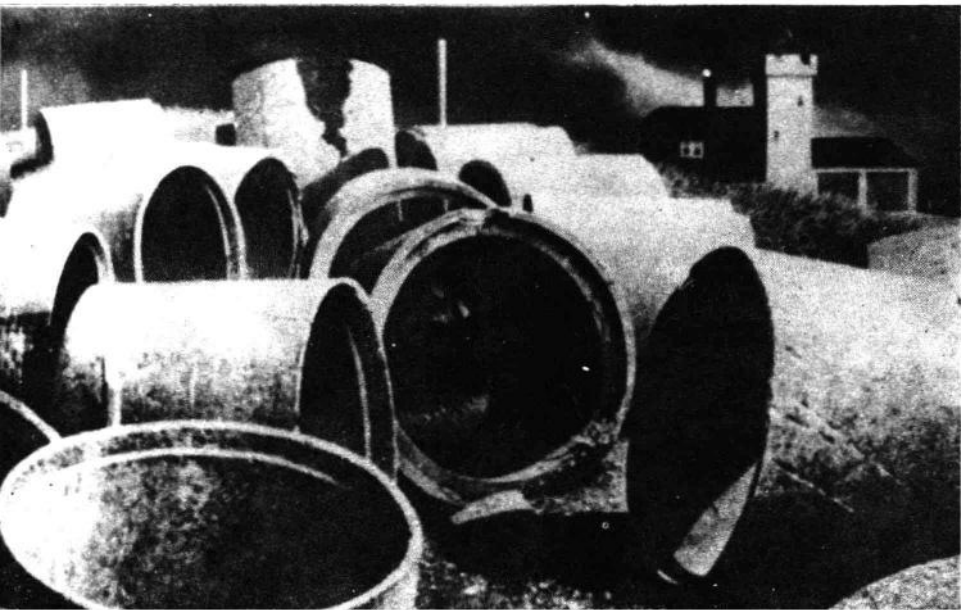
如果说维克力的一部分画作令人感到某种危险的话，那么，在《弃物》一画里这种危险感得到了更充分的暴露。画面似曾相识，已经用过的又破又烂的被丢弃的布娃娃，堆在小女孩的房间的一角，墙上贴了维多利亚时代的少女画。乍看之下，这是一幅相当怀旧的作品，仔细再看，那些究竟是布娃娃，还是孩子呢？它们的影子栩栩如生，其中两个面带恐怖。脱下来的衣物，使人想起囚犯的睡袍。有光线的部分象个炉门，窗玻璃令人联想到圣经里以孩子为祭品的火神。维克力说过，这是一间毫无温暖和安逸感的儿童房间。

维克力眼中的事物并不总是阴暗无光的，他的许多作品都在探索着真实和幻想的可能性。在《梦舞》中跳舞的那个女孩子是他那个睡相严肃的女儿吗？《骑鱼》里的小姑娘是被困在马路当中，还是在兴奋地戏水？《海鸥岩》里的岩石是冰河时期的古迹，还是一只飞鸟的头？

如果说维克力的作品有时对现实提出质疑的话，那么他对所从事的蛋彩画技巧也同样提出了这个问题。他觉得过去大量有关蛋彩画的学说都是虚构的，不是事实。因此，他同意就这个主题接受一系列采访录音。下面以第一人称述说的内容就是根据他的录音整理的。

梦舞 30"×40"

这是我的女儿尼柯，梦见自己正在跳舞。我也不清楚哪一个是我女儿的肖像，是那表情严肃的女孩，还是那欢乐起舞的幻影？罗伯特·史泰堡夫妇收藏。

海岸防卫站

24"×36"

有些人也许不会从旧水管中发现美。但当我经过这一堆水管时，我为其抽象的韵律和肌理而惊叹不已。波克·吉尔斯匹西先生藏。

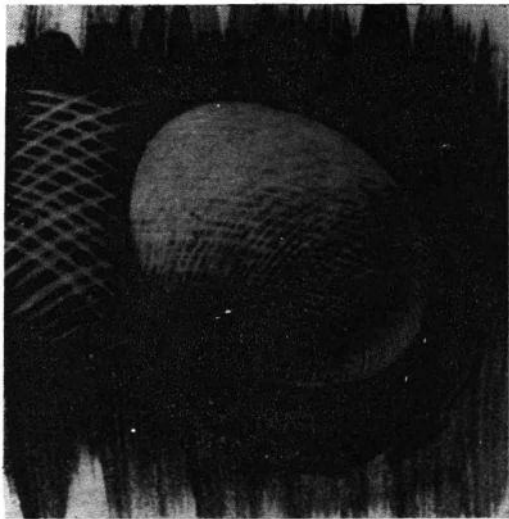
弃物 29"×36" 有一天,我的视线被我女儿
丢弃的一堆布娃娃所吸引,我决定把它们画下
来。当我把它们搬到画板上时,一种怀旧的心
情触景而生。巴拿·奥温先生收藏。

一、我为什么用蛋彩作画？

最初考虑出这本书时，我觉得书名应当是“你了解但又不敢问的有关蛋彩画的一切……”。但出版人不同意，说“缺乏自尊”。我觉得他们误解了我的意思。

蛋彩是一种简单、廉价、易于掌握的技巧，能产生极佳的效果——有点哗众取宠，是吗？然而，似乎没有什么人知道它。它的真正作用已被拘谨、教条的学院派所误解。他们对媒介的使用有严格的规定。我想，一个平易些的标题，也许能引起人们对这种遭受颇多非议的技法的注意，一本实用的、客观的书，也许能驱散它所蒙受的清白之冤。

图1. 使用网纹笔触是传统的一种技法，这种方法为那些不用薄涂与干燥手法的蛋彩画家所采用。

蛋彩

首先，我要解释一下什么是蛋彩。蛋彩颜料包含干颜料、水、鸡蛋（通常是蛋黄）。这些特殊成分混合而成的颜料有三个重要的特点。一，能形成一层不溶解胶质，可以再用蛋彩覆盖，也可以用油画颜料覆盖。二，笔触在数秒钟内可干（虽然化学上的绝对干燥需要一年），所以，在几分钟内可以施加多层颜色。三，粘合力强，但要薄涂（厚涂易干裂或脱落），一层层薄涂至作品完成。正是这种薄涂技法使得蛋彩画独具一格。即使最表层的颜色极不透明，下面的层层色彩仍能通过上一层透出来。这种由于光学作用所产生的色彩效果是任何其他媒介都不能与之相比的。

现在大多数画家一想到蛋彩画——如果他们想到的话——就会把这个词汇与一种古老的技巧联系起来,这种技法太单调又太复杂,只有发神经病的人才会尝试它。的确如此,中世纪和早期文艺复兴时期的画家,如佛拉·安琪尼柯、维拉西奥、都绰、波提西利欧等所采用的蛋彩画技法是一种痛苦的绘画方法,的确太痛苦。因此,当更容易使用的媒介——油画颜料产生时,大多数画家就改弦更张了。到十五世纪末,除了用作底色层外,蛋彩画技法已经过时,并被遗忘了。从维拉西奥的名作《基督和两个小天使的洗礼》一画中,我们可以看到这种改变有多么迅速。除了其中的一个小天使

天窗下 20"×30" 蛋彩在表现皮毛和头发等类的肌理方面尤为优越,因为颜色干得迅速,笔触清晰。油画的笔触显得模糊,但利于画得虚幻。

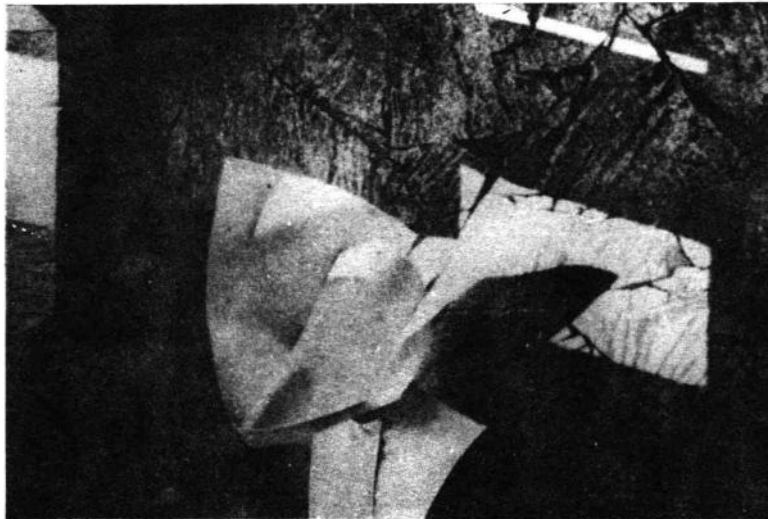
以外,画面的大部分采用蛋彩颜料。据说这个天使是维拉西奥的学生达·芬奇所作,显然是用油彩画的。

蛋彩画成了一种失却的艺术,直到1844年,一位英国妇女马利佛丽德女士翻译了十五世纪意大利画家西尼尼的一本书后,蛋彩画技法才失而复得。西尼尼用有限的篇幅介绍了大师们如何使用蛋彩,译本重新引起人们对这种媒介的注意,尽管一直到本世纪二十至三十年代,这种技法才得以复兴。因此,在进一步探讨蛋彩画之前,先看一看这本书。为什么?因为虽然西尼尼的学说已有五百余年,但他的思想还在影响着如今的画家。

穿过窗户 20"×30" 请注意从窗口射进来的光线,里面充满了尘埃微粒。这是我用手拨动牙刷的毛,使色点弹在画面上而制造出来的效果。法尔克·富斯特夫人藏。

恐惧 34"×58" 如今,有些画家认为必须用丑恶、照相写实主义的手法去表现他们对社会的藐视。我并不认为非要丑化画面去表达某种强烈的不满心理。不妨拿这幅画为例,蛋彩产生的闪耀效果加强而不是削弱了人们的一种感觉——修女的形象已成为现代文明中的一种残余,点缀着这个社会。纽约,沙拉·罗比基金会藏。

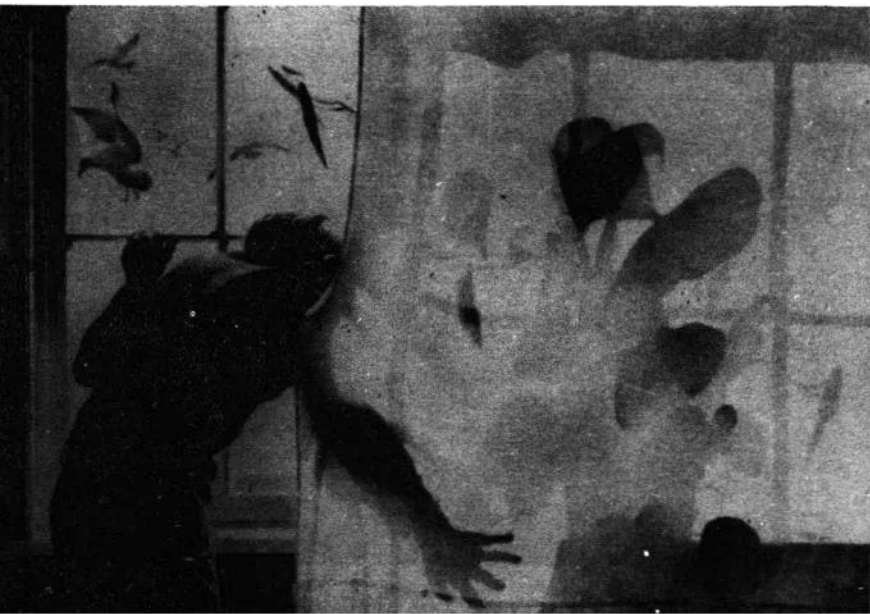

蛋彩画及其大师

西尼尼在《绘画技巧》一书中介绍了乔托的追随者们采用的技法。乔托是意大利佛罗伦萨的著名画家，他曾单枪匹马地改变了艺术的历史。在乔托以前，绘画受拜占廷艺术影响，注意线条律动和使用华丽的大面积的平涂装饰。乔托对绘画艺术进行了一场革命，提倡注重自然的透视——在文艺复兴时期曾达到其顶峰。然而，他的追随者们却犹豫徘徊在笨拙地模仿他的技法与模仿传统的中世纪的风格之间，而后一种常居优势。因此，在西尼尼的书中，自然主义排在后面。自然主义强调把景物置于较深的空间和自然光之中。他重点论述中古派技法，用纯粹的、正统的绘画要素——线条、明暗、色块作画。

由于上述原因，我想解释一下西尼尼是如何要人们用蛋彩画肖像的。很自然，这种技法已经改变了——西尼尼移置草图的方法也许和我们的不一样——但可以使我们对其步骤有一个大致的了解。

第一步，用铅笔在色纸上绘制一张草图，暗面用网纹线条画出，亮面用白色水彩颜色。绘制草图就是创作。不再作修改，也不打算修改，草图便是最后的构图。为什么？因为这是中古时期和文艺复兴时期的画家根据蛋彩快干特性而模仿的一种方法，

望海 28 $\frac{3}{4}$ " $\times$ 35 $\frac{1}{2}$ "

薄擦施色就是用亮色薄擦在较暗的干了的色层上。它产生一种亮的薄纱似的感觉，画中的窗帘就是这一画法的最佳例子。理查德·福克斯威尔夫妇藏。

他们认为如果你知道了每一步骤的方法,就不会出差错。

第二步,把透明纸覆盖在草图上,用铅笔将草图描下来。

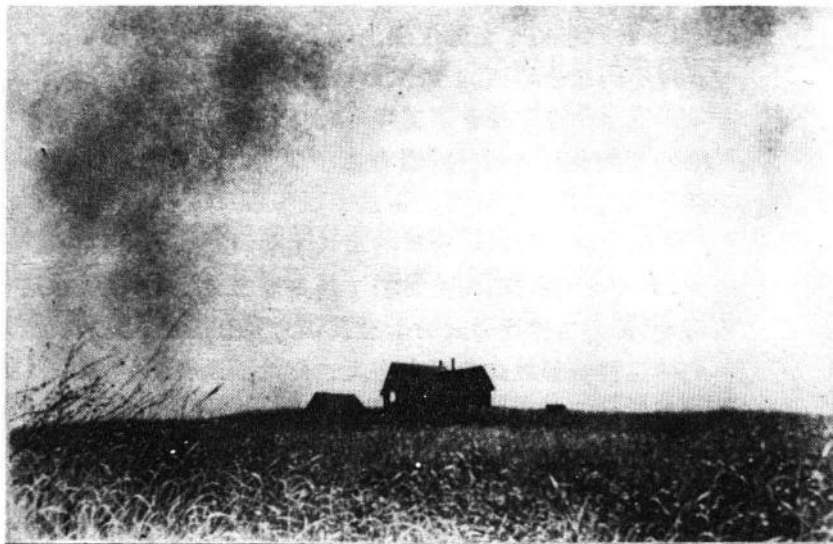
第三步,用自制炭纸当复写纸,夹在描图纸和底板之中,用软铅笔把稿纸印在了涂料的画板上。几个世纪以前,画家们都让他们的学生练习这种合情合理的步骤。

第四步,用单调的印度墨水以交叉线的方法在画板上重新加工素描稿,这就是底色层。至此,已经重复三次草图,才开始使用颜色。但你若象我一样不耐烦的话,恐怕早已手指发痒,想干点别的了。

第五步,将你要用的每种颜色都调成五种明度,由深至浅排列。这样你就得在五个瓷杯里各放一点颜色(如蓝色),再加上蛋水媒介(如第五章所述)搅拌。然后调混进黑色和白色颜料:最深的蓝色多加些黑色,最浅的蓝色则多加一些白颜色,剩下的每种颜色也根据这个方法调制。中世纪和文艺复兴时期的画家利用色彩的这种明度反差来获得较多的底层色肌理感,如肉色。因此,你作肖像时,也许会用各种五种明度的颜色。例如画绿色,在调好颜色后,在整个画面先涂一层中间色调的绿。草图被覆盖,但轮廓还能通过部分透明的颜色透出来,然后用最深的绿色和稠密的交叉线画最深的色区,用最浅的绿色画最明亮的色区,用纯白色画高光鼻子、下巴和前额。

第六步,接下来画肉色。调五种明度的粉红肉色。用最红色画两颊,在整个脸部

暮色 24"×36" 用油画颜料
料较容易调合天空的色彩。
但你也可以通过干擦、点洒、
海绵施色等手法获得较好的
天空色彩。我在这幅画里使
用了海绵施色法,然后再用
薄色覆盖海绵留下的小孔。
艾伦·布鲁斯坦先生藏。

盖一层中间色调的粉红肉色。用上述的同样方法覆盖草图；同样，用交叉线画出暗部，点高光，然后就大功告成。

今天的蛋彩画

西尼尼的方法适用于他那个时代的画家。由于他们对自然现实不感兴趣，因而，也就没有必要去表现物体之间色彩的相互关系。中世纪的画家用固有有色绘画，固有有色即一个物体完全脱离外部影响下的色彩。例如，蓝色的花在白色的房间里用白色的光线照射，看起来就是纯蓝色的。当然，很难见到在这种人为控制情况下的花。如果你想画非常自然的花，就不能用固有有色了。比如，在铅灰色的天空下，在鲜红色的房子旁，你就得用调合的颜色表现外部事物对花的影响。

此外，中世纪画的是两度空间的形体，他们还未能掌握透视法，他们用交叉线画法表现明暗而不会用素描方法表现物体在空间里的亮部和阴影。今天，我们当然是用透视法来绘画的。另一种表现深度的方法是使用薄涂透明法和薄擦半透明法。

薄涂透明法，是用一层透明的颜色覆盖在一层已干的颜色上。这层干了的颜色浅一些，较不透明，其效果有点象在浅色调的油画上面覆盖一块有色玻璃。另一种是薄擦半透明色，用半透明的浅色薄擦在一层已干的通常是不透明的深颜色上。薄擦半透明色就象一层浅颜色的面纱，部分地盖住了下层的颜色。

无论使用薄涂透明色，还是薄擦半透明色，两种色彩的结合都能产生第三种色彩，这种色彩似乎在透过最上面的一层色彩闪闪发光。这两种画法使你有足够的时间获得不同的色彩，它们象从画面的深处向你涌过来，赋予画面三度空间的效果。

这对你也许是老调重弹，但对一些采用传统蛋彩画技法的现代画家来说却不是。他们紧抱五百多年前的固有有色和交叉线的技法不放，否认透明画法有透视效果和色调的明度，认为这种技法不适于蛋彩画。

这也并不意味着所有的现代蛋彩画家都采用这种技法。里格尼·马就是一个例外。但多数艺术家，无论是教学还是著书立传，只要提及这一媒介，都还迷信西尼尼的理论，把它当作蛋彩画的圣经。认为只有他的学说和技法才是唯一可行的，并且把他们的这种基督教式的基本主义也传给了读者和学生。

我懂得这一套，因为我也经历过。四十年代我在艺术学校读书时，就有蛋彩画课程，这个课程被学过它的学生们认为是单调拘谨的。他们抱怨说，当他们用印度墨水