

·安徽美术出版社·

CHAOXIESHI YIUHUA JIFA

*Meishu xinjifa
congshu*

超写实油画 技法

美术新技法丛书

美术新技法丛书

超写实油画技法

李世进 著

安徽美术出版社

责任编辑:王景琨
装帧设计:

超写实油画技法

李世进 著

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:787×1092 1/17 印张:2.5

1997年7月第1版 1997年8月第1次印刷

ISBN 7-5398-0603-6/J·603 定价:12.50元

作者简介

李世进,男,1958年8月出生,1984年7月毕业于河北师范大学美术系油画专业,获学士学位,1989年考入中央美术学院油画系第一画室进修,现为北京服装学院讲师。

1991年10月,油画《逝去的岁月》(之一)参加“首届中国油画年展”,并获优秀作品奖。

1992年5月,油画《逝去的岁月》(之二)参加“纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》50周年展览”,并获优秀作品奖。

1992年9月,油画《寂静》入选“中国油画艺术展”。

1992年12月,油画《秋的喁语》入选“国际艺苑青年油画展”。

1993年5月,油画《辉煌的记忆》入选“第三届中国体育美术作品展”。

1994年4月,油画《不安》入选“第二届中国油画展”,并赴日展出。

1994年9月,油画《红果》入选“全国教师美术作品展”。

1994年11月,油画《红色背景》入选“首届中国油画静物展”。

1994年12月,油画《逝去的岁月》(之三)入选“全国第八届美展”。

序

中国古代画师即有传摹借鉴、互补短长的传统,今天的画家也应提倡交流心得、切磋技艺的风气,特别是对于爱好绘画的初学者,能有机会了解他人的成功经验,先从有所依傍的学习开始,仍不失为一条容易见效的入门之途。

近几年来,中国绘画界,特别是油画界重视材料技法之风兴起,各种绘画技法书籍多有出版,除从国外翻译而来的几部专门著作外,国内述作以泛泛介绍知识者居多,而出于个人切实经验者尚少。李世进这本书,似乎是我目前见到属于后者类型的第一本。

李世进 1984 年毕业于河北师大艺术系,有较扎实的基础训练,1989 年后又进修于中央美术学院油画系第一画室。他在进修期间,学习刻苦并勤于思考。他作画不长于奇思巧想,但能敏于观察和细心体味,逐步积累经验,一步一个脚印地前进。由于个性使然,近年他将自己的创作题材集中于静物画范围,用类似超写实的手法绘制,同时也不露痕迹地熔铸入现代人的观念。本书入选的作品,可以反映出他近几年艺术探索的历程。

超级写实主义(Superrealism),或称照相现实主义,是本世纪 60 至 70 年代流行于西方的一种绘画潮流。今天中国艺术批评界常常将画风细腻的写实油画统统归因于这一潮流的影响。其实早在 16 世纪前后的欧洲,即有一种称之为“乱真派”的绘画(英语 Illusionism、法语 Trompe—l'oeil),它不依赖照片,而完全是从写生出发,讲究经营概括,讲究造型技巧,达到极尽物态、唯妙唯肖的艺术效果。窃意李世进的追求,可能更靠近这种道路,因为他的画也是坚持写生,即便参考了照片,仍在强调有写生感的绘画性。

画家欲达到自己创作的目的并取得符合这种目的的绘画效果,除了扎实的造型基础,还要不断地精进自己的制作技艺,包括工具和材料的选择、作画的程序步骤以及一整套能够得心应手、灵活运用表现手法和诀窍……而这些皆要经过无数次或成功、或失败的真实体会和日久天长的具体经验积累。李世进将自己多年来的创作追求和运用材料、绘制方法方面的心得形诸文字,即使不是尽善尽美,但至少是实实在在、毫无虚枉的。我想爱好油画并喜欢这种艺术风格的学画青年,是可以从中得到不少有益和切实可行的指导的。当然任何方法都不是僵死的、绝对的,善学者不必刻舟求剑,而应该是得鱼忘筌,逐渐从依傍他人到自有创造。

借此机会也祝愿李世进的艺术创作有更大的成功。

潘世勋

1996 年 5 月于北京

目 录

●序

●超写实画风在中国.....	1
----------------	---

●超写实油画的材料和方法.....	6
-------------------	---

一. 材料与工具的准备	6
-------------------	---

二. 主题的确定与对象的选择	11
----------------------	----

三. 作画步骤	14
---------------	----

●作品图版

1. 旧相机(80cm×65cm)1991	19
-----------------------------	----

2. 装修(80cm×100cm)1991	20
-----------------------------	----

3. 秋的喁语(65cm×80cm)1992	21
------------------------------	----

4. 辉煌的回忆(55cm×58cm)1992	22
-------------------------------	----

5. 逝去的岁月(55cm×58cm)1992	23
-------------------------------	----

6. 白色畅想(100cm×80cm)1993	24
-------------------------------	----

7. 枯荣(65cm×65cm)1993	25
----------------------------	----

8. 空寂(80cm×80cm)1993	26
----------------------------	----

9. 包装((70cm×70cm)1993	27
-----------------------------	----

10. 萨克斯中心的自我(80cm×80cm)1993	28
-----------------------------------	----

11. 不安(175cm×100cm)1993	29
-------------------------------	----

12. 空虚(130cm×100cm)1995	30
-------------------------------	----

13. 苍生(130cm×100cm)1995	31
-------------------------------	----

14. 大补(165cm×85cm)1995	32
------------------------------	----

15. 逝去的岁月(65cm×65cm)1996	33
--------------------------------	----

16. 红色寂静(80cm×100cm)1996	34
--------------------------------	----

超写实画风在中国

作为一种外来艺术样式的西方写实绘画,早在 400 年前由意大利传教士传入中国,它的“其貌如生”、“与生人不殊”的高度写实且逼真的绘画风格和手法,以及这种观察和表现世界的方式,使中国人感到惊讶和赞叹。200 多年前,更有擅长西方传统写实绘画的传教士在中国宫廷担任外籍画师。之后又不断有人接触到西方绘画,这期间有称誉、有贬抑,但在当时自然经济结构所形成的封闭型文化心态中,作为外来文化的西方绘画,没有生存和发展的条件。真正使西方绘画传入中国并逐渐产生影响和得到发展的是在 20 世纪初,从民国初年到“五四”新文化运动,兴起一股废科举、建学堂、派留学生、引进西方艺术教育机制的潮流。由此提倡的“科学与民主”精神,为西方绘画在中国的滋生发展提供了有利的机会和条件。此时引入西方绘画的动机是以科学的理性精神来改造相对来说非理性的传统绘画,是出于对中国传统绘画的主观随意的艺术形式的反叛心理,使人们向往和接受相对科学客观的再现性写实艺术。由于时代的局限性,中国选择了在当时西方趋于衰微的写实绘画,但相对当时的中国,却是历史性的进步。它以西方绘画的价值观念改造和超越了中国传统绘画的价值体系。

建国以后,我们虽然经历了天翻地覆的变化,但并没有摆脱自然经济的基本模式西走入现代化进程。在这样的条件下,西方绘画在中国遇到的仍然是近乎封闭的、单一的文化格局,由此形成的基本艺术观念和技法体系深受西方古典写实艺术传统和苏联社会现实主义艺术的影响。尽管中国艺术家在主观上做了许多努力,使绘画得到某种程度的发展与完善,但终因各种条件的制约,使中国的艺术显得较为单调和薄弱,创作模式千篇一律,以至把绘画引入狭窄的境地。

随着新时期的到来,改革开放使西方从古至今各种艺术流派与技法观念蜂拥西至,使得写实主义艺术在中国重新得以复苏和发展。随着人文精神的重新确立,艺术家的地位和个性重新得到尊重,这使他们可以真正用自己的眼睛观察审视现实,用自己的头脑去思考问题。写实主义的艺术道路被大大地拓展,一种崇尚平易写实、真情流露的生活流绘画应运而生,以自然朴

实的语言和人情味拨动人们的心弦。生活流、伤痕文化导致了乡土写实主义绘画的流行。何多苓、艾轩等借鉴了对美国超级写实主义影响很大的怀斯的画风,同时带有怀旧的浓郁思絮、伤感留恋的情绪及彷徨朦胧的诗意,表现逝去的生活岁月和自然状态中的人物与风情,带有含而不露的愁绪和特殊的人道主题,反映了当时的社会意识和文化心态,将艺术重新拉回现实,追求朴素真实的表现,为中国超级写实主义绘画风格的出现拉开了序幕。

以罗中立的《父亲》为开端,超级写实主义绘画开始步入中国画坛。观者而对的是充斥了整个画面的高大突兀的农民形象,脸部如犁耕般的肌肉皱纹及胡茬、汗珠刻画得精细逼真。罗中立借用了类似克罗斯的手法,在内涵上扩大了中国的表现范围,把最普通的历尽沧桑的农民形象作为画面的主题并加以精细入微地刻画,从而取得了撼人心魄的艺术致果,引起人们强烈的精神共鸣。通过超级写实主义技巧的运用,使作品更多地显示出强大的人格力量。作品的取材和立意属于传统范畴,带有生活的叙事的痕迹,但在当时的意义是更多地将艺术表现内容引向最平凡普通的入和生活,以及试图恢复历史的真实和艺术家的真情实感,以表现人生现和道德感。类似的作品还有广廷勃的《汗水·钢水》和汪建伟《亲爱的妈妈》。他们都是只借用了超级写实主义的技巧而没有借用超级写实主义的观念,带来更多的传统写实主义绘画的痕迹。

八十年代中期以来,写实主义绘画在技法上有了长足的进步,在风格上有了不同的外延,在观念上有了不同的倾向。艺术的多元化局面给了超级写实主义画风在中国进一步发展的机会。

王浩、韦蓉利用复制照片的方法表现当代城市街景和普通生活的作品,更加接近美国超级写实主义画家的作品。她们无论在技法或观念上都将中国超级写实主义绘画进一步引向成熟。她们往往取平凡的街景,利用照相机随意面机械地截取城市的断景,将无意识、非绘画性引入画而,冷静地拉开与现实情景的距高,给人多方而的联想,带有对当代生活客观审视和冷静观察的因素。这些作品尽力隐匿个人的情感面素,以充分展示现实世界的外部形貌,客观真实地表现平凡的中国人的生活,偶然中带有永恒意味,有很强的时代感、历史感和深刻的现实意义。

值得注意的是,在中国出现的超级写实主义画风,某种意义上是对面方传统油画材料技法的尝试探索和研习实践,以求深刻现解而方写实绘画技艺的精华,更全而地掌握油画技艺,更自由充分地表现自己。尽管这并非超级写实主义的本质,但符合中国的现实需要。通过从绘画语言本身着手,透过西方传统绘画的文化表层对其内在的艺术本质进行实践性把握,对于写实绘画在我国的发展起着一定的推动作用。

随着西方传统绘画材料技法不断地传入中国,90年代初期出现了一批采用超级写实主义绘画风格、利用静物题材来寻求突破的画家。由于中国的现实是前工业社会、现代化初期,注重物质基础的建设与发展,这就寻致这些画家往往借鉴荷兰画派的手法,精心描绘物体的质感,寻求绘画语言的精致到位,表现现代人对往昔生活环境和物体器具的重新认识和体会,以反映现代人的精神和思想。何大桥、冷军、李世进、周向林、郭润文等前期的绘画较有代表性,他们的作品多表现带有岁月磨蚀痕迹的物体,以表这对逝去的光阴的深厚情感和对当代生活的启示。这些作品更多倾向于材料技法的研究和实践,不同于超级写实主义临摹照片的手法,大多为直接观察写生,重视对现实的感受和观察物体的直接性,人为的主观意识较强,带有浓厚的古典情结。在这里,现实物体往往只是他们充实提高艺术手法和表现力的工具,并用以掌握全面深刻认识客观世界的手段。同时,坚持精神性与语言纯化同步前进、用现代观念重新处现写实技法是他们进一步的追求。

由此而出现的运用细致手法描绘的大量的商业绘画,属于另一种现象。处于社会转型期的画坛,形态趋于多样化的纷繁状况。画家们西对艺术语言转换、观众嬗变、回归本体、原创精神、终极目的等多种艺术现象,寻找着自己的位置。西能在此时将中国超级写实主义画风引向学术性、高品位及成熟、自觉的境界,已成为时代的呼唤。

把中国超级写实主义绘画风格引向新的层面的是1993年以后的一批画家。他们在注重绘画语言的精炼和形式纯化的同时,吸收当代艺术观念和手法并应用到绘画中。其作品贯注了非同寻意的眼界、高超的洞察力与不平凡思考,并且把现性的思考和情感化为可感知的视觉形象符号,为它找到一个客观存在或人为的对应物;用超级写实的技法营造非现实的场景,逝过缜密冷静的技巧揭示物体的物质性,使人在作品与现实间找不到明确的可辨认的界限,从西形成某种距离感,由此极大地拓展了艺术表现的领域,使观者意识到某些作为艺术的东西,并非着上去都像一件艺术作品,要把艺术带回到日常生活之中,使人关注熟视无睹、从不留意的东西,从中发现美的意蕴。另外对大量废弃物品的关注,同样使人们注意到作品隐含的艺术自身概念和价值问题,用艺术证实现实,透过事物表象进行深层挖掘,通过削弱物体价值和平凡化的手法,使每个对象都简约成无用的东西,体现无价值本身即具无限的价值和意义。不可否认的是在极尽写实的外表下又极具抽象的意义,由此产生出某种虚无感。同为超级写实,不同画家又从不同层面、不同方位展示自己的体会和思考,揭示当代的问题与心态。

陈文骥的作品直接继承了波普艺术的对题材的选择,充斥画面的是偶然的、非逻辑排列的、毫无现实美感的废弃物,使人感到一种强烈的

压迫和窒息感。画面从注重细部语言推敲的角度拉近了和超级写实主义的距离,但极强的情感和情绪化处理手法又与超级写实主义背道而驰。构图和造型都具有很强的刺激,在貌似无意义的现实形态中寄寓深刻的精神内涵,又极具直观的视觉魅力。

石冲的作品大多以生命为母题,他依据自己精心设计、巧妙布置和周密安排所制作出的超实用的具有艺术意味的新形式的物体对象而创作,即将自然物处理加工得合乎自己的意愿,并设置一定的情境,然后用超级写实的手法将其一丝不苟地再现到画布上,带有综合艺术的特点。作品以独特的创造性和浓郁的象征意味体现了当代意识,从自己的角度展示了对人的生存状态和生命意识的探索。

在李世进的作品中,可以看到艺术对象被人为地改变,并且在画面中尽力压制现实物象的外表意义,强化内在抽象的精神因素,在表现对象的形体与形体之间建立起一种超越表象的联系,以超越现实本身,形成疏远关系,使其精神因素视觉化,也就是将某种精心选择加工的富于意味的现实物象纯化,在极具写实的外表下,表现一种深刻的被象的情感。

在冷军的作品中,自然的对象和幻觉的空间是运用“视错”的熟练艺术技巧来达到的。他将注意力集中于表现物体的物质性,以冷静精细不露痕迹的高超技法营选出真实的空间氛围和幻觉效果,同时又与现实拉开了距离。

而周向林的作品则更具象征意味,表现了当代社会尤其是机器生产给人带来的思考,将某种时代感、历史感和社会性因素呈现在人们面前。画面既精细繁复又单纯概括,产生一种纪念碑式的效果,具有严正宏大的气势。

这些画家在追求艺术语言精确到位的同时,着力探寻自己的艺术与现实的契合点,以进一步发展完善自己的绘画风格,并且努力体现时代的精神。其作品超出了传统意义的静物画范畴,追求更深层次的文化意义的挖掘。

由于中国艺术家在当下所面临的问题和直接继承的传统与美欧相异,导致中国超级写实主义绘画风格形成不同的表现形式。从严格意义上讲,中国不存在超级写实主义画派,只是借鉴了超级写实主义的绘画风格。美国的超级写实主义表现了对复制术的兴趣。它不是自然事物与人工造物的再现,而是照片的临摹和复制品。而中国超级写实主义风格的绘画更多的是把照片作为一种素材,或者完全采用直接观察写生,把这种观察如实地加以表现的作画方法。这是因为中国画家在此之前始终没有严格掌握西方古典写实主义的传统技艺,所以中国的超级写实主义绘画从作画方法的角度来说,更带有研习实践而西方古典写实主义的特点。美国超级写实主义绘画竭力抹煞人为的痕迹,带有明显的折中性。而中国的超级写实主义画风则尽力挖掘作

品的原创意义,带有较为强烈的主观性和隐喻的象征意味。作为中国艺术百花园中的一朵鲜花,我们期待着中国超级写实主义的绘画风格沿着自己的轨迹进一步地完善和发展。

超写实油画的材料和方法

一、材料与工具的准备

要想创作出好的绘画作品,材料与工具的充分准备是必不可少的。作为绘画最基本的手段,它决定了画家能否使自己的观念倾注于画面之中,能否完美地体现画家自己的创作意图和想法,即所谓“工欲善其事,必先利其器”。绘画的发展在某种程度上也取决于材料与工具的不断完善,对材料和工具的熟练掌握与应用也体现了一个画家的技巧与创作水平。这就要求画家不断地探索、研习、实践、体会和总结,创造性地运用得心应手的材料和工具,提高自己的创作水平。

超写实油画与一般的油画创作所需材料与工具大体相同,但又有自己的特点,基本上包括:油画内框、油画布、颜料、画笔、媒介剂等,下面分别加以简单介绍。

1、油画内框

油画内框的制作,首先要选用木质较轻、光滑、不变形、不易裂、不被虫蛀的木料,如松木、桦木等。本料的大小可以根据画幅大小来定,原则是绷上画布后不变形。一般一米左右的内框,可选择 2.5 厘米厚 4 厘米宽的本料。油画内框的内边要有一个斜面,以避免画布刷胶时与画框粘贴。

我一般选用松木作内框。为防止绷画布时内框变形,保证画框四角都是直角,中间要加十字撑。选用内框尺寸规格,通常可使用标准尺寸(见附表),但不应因为内框是否为标准尺寸而影响和限制你的构图和想象。我常常是先选择描绘对象,根据对象给自己的感觉来选择合适的内框规格。因为内框大一点、小一点、长一些、宽一些都会给人不同的感受,利用好这一手段会使画面完整统一,更好地表达出作者的意图,而不应当先选定内框然后根据内框把对象安排进去。

绷钉画布的方法是:画布长宽要比内框大出几厘米,从每边的中间钉起,钉与钉间隔 4 至 5 厘米,每次钉 3 个钉,上下左右依次向四角展开钉。画

布要绷紧绷平,钉子不要一下钉死,先钉一半检查是否平整,是否绷紧,然后再钉死。钉子要钉在侧面,不要钉在后面,以免与其他画放在一起时刮坏画面。在钉大画时为了绷紧可以用专用画钳。

附表。

油画标准尺寸 (cm)

型 号	肖 像	风 景	海 景
0	18×14	18×12	
1	22×16	22×14	22×12
3	24×19	24×16	24×14
4	33×24	33×22	33×19
5	35×27	35×24	35×22
6	41×33	41×27	41×24
8	46×38	46×33	46×27
10	55×46	55×38	55×33
12	61×50	61×46	61×38
15	65×54	65×50	65×46
20	73×60	73×54	73×50
25	81×65	81×60	81×54
30	92×73	92×65	92×60
40	100×81	100×73	100×65
50	116×89	116×81	116×73
60	130×97	130×89	139×81
80	146×114	146×97	146×89
100	162×130	162×114	162×97
120	195×130	195×114	195×97

2、油画布

油画布有纯亚麻布、棉布和麻棉混纺布等。

我在作画时一般选择紧织的纯亚麻布,虽然市场价格较贵,但它是最好的选择。亚麻布的优点是容易绷紧,布面较平,没有疙瘩,拉力平均,刷胶后收缩一致,不易变形和脆裂,作画时手感好。要注意在画较大的画时用厚粗些的亚麻布,因为太细的布不容易绷紧。

棉布的市场价格较低,但质地相对较松,不易绷紧,易受温度变化的影响,时间长了画面容易脆裂。有一种质量较好的小帆布,被很多画家采用。

麻棉混纺布由于经纬线不同,空气中湿度的变化会引起张力不同,画的

寿命短,因此尽量不要采用。

我认为画一张画不容易,时间较长,花费精力多,因此前期准备工作一定要细致认真,材料要尽量选用最好的,否则就会前功尽弃。

3、画笔

油画笔一般有猪鬃笔、狼毫笔和人造毛笔等,笔头形状有扁、圆、尖和扇形等。

选用什么画笔要根据画家的习惯和要表现的内容、风格以及最后要达到的效果而定。

我的画由于画得较薄,没有太厚的笔触,画面比较光滑,而猪鬃油画笔画出颜料较厚,不容易画细,所以我一般选用狼毫笔较多,扁头、圆头都用。具体到笔法有刷、点、勾、皴、搓,用力有轻有重,速度有快有慢,为的是使画面变化丰富,更富有表现力。

用笔的规格有大有小,开始用扁头大笔,画个体细部时一般用尖头小笔。

在选用笔时,要选质量好的。具体标准是笔杆要直,不易掉毛。画细部所要的尖笔要选好,有些笔蘸上颜料容易分叉,这种笔是不能用的。

4、画刀和刮刀

画刀比较小,刀口薄而富有弹性。它可以用来调颜料,并代画笔将颜料堆放到画布上。刮刀比较厚实,弹性小,主要用来刮去画布上自己觉得没有画好的地方或太厚的地方,也用来铲去调色板上不用的颜料。

5、画杆

画细部时用来支撑手指,以免手指顶伤已画好的画面。画杆选用较轻的木棍或竹竿就可以。长短要根据画幅的大小与画面的横边长度而定。也可以长短多准备几根。

用法是将画杆一头拿在左手,另一头靠在画的右边框上,右手架在画杆上画。(见右图)

6、调色板

调色板的形状有曲线、椭圆和方形等。

调色板的材料可用木制板、塑料板、不锈钢板等。如用木制调色板,要求平整光滑,不变形不吸油。一般可自己制作,选用质量较好的三合板或五合板,裁成你所需要的形状,用砂纸磨光,然后反复刷四到五遍熟亚麻仁油

或清漆,干后就可以使用。一般需要几块不同大小的调色板,根据所画的面积大小、调色多少来选择不问大小的调色根。刚开始画时,要大面积铺色,一般用大调色板。画局部时,因为需要经常把调色板拿在手上,一般选用较轻的椭圆形的小调色根。

调色板要每天保持清洁。每天画完后没有用完的颜料可用刮刀刮到另一个小板上,最好有盖子,防止尘土和风干,以便第二天画时继续使用。然后用布蘸上松节油把调色板擦干净。

调色根的颜色可用深褐色或白色。

7、油画色

我国生产油画颜料的历史不长,质量还有待提高。由于近年来与国外交流不断增加,国外的油画原作经常在国内展出,大大提高了人们的欣赏水平,开阔了人们的眼界,画家们对绘画材料的内在需求在逐渐增强。这几年国内市场上也出现了许多进口油画颜料,从而促进了国内颜料生产质量的改进和提高,但与进口颜料相比还有很大差距。我认为如有条件还是用一些进口颜料。它的优点是研磨得很细,浓度、纯度都很高。画超写实风格的画,颜料涂得较薄,用量较少,用些质量好的颜料还是值得的。如果没有条件也可以有选择地买几种关键的颜料。画的时候可先用国产颜料铺色,画到一定程度再用些进口颜料画细部的主要部位,这样也可以达到较好的效果。

我在进口颜料中最喜欢用的是一种土红色,色号是 385,它研磨得很细,给人感觉非常稳,而且色彩的饱和度又很高,既好看又好用。进口颜料都有统一色号,一个类别的颜料可分出多种不同的色号,不同色号在色相深浅上都有细微的差别。所以你喜欢某种颜色就一定要记住它的色号,如果记不清色号,只靠眼睛去分辨你所要的颜色,就很难买到同样的颜料。

8、用油

过去我国只生产调色油、上光油、松节油等,品种比较单一,质量也不能保证。尤其是上光油的质量很差,上到画面上总是干不透,到了夏天用手摸总是粘手,给画家带来了不少的烦恼。随着国门开放,人们经常可以看到许多油画大师的原作,除了对他们的绘画风格以及材料技法的运用表现出浓厚的兴趣之外,也开始注意到绘画中媒介剂的运用。中央美术学院的一些先生不断地走出去直接面对大师的作品临摹和研究,然后介绍到国内来,并先后请来了法国的依维尔和宾卡斯两位教授来华办班,讲授绘画的材料技法的运用,以及颜料的性能和制作等方面的问题,对中国的油画发展起到了深远的影响,使人们加深了对油画语言的了解和认识,提高了绘画技巧以及作品的质量。

在所有材料技法的介绍中,使人最感兴趣的是各种绘画用油、媒介剂的

性能特点、制作方法和在画面上产生的不同效果,而这一点是我们过去最不了解和最欠缺的方面。

各种油和媒介剂已被国内的画家广泛采用。每一种油和媒介剂的制作方法和特点现在很多书里都有介绍。目前美术商店里也都出售各种制作好的油,如达玛光油、熟油、玛蒂光油、媒介剂等等。有些自己制作起来比较麻烦,质量也得不到保证,因此最好买现成的。

我一般用油很简单,达玛树脂和松节油是我经常用的。达玛树脂在化工商店可以买到,一般都是进口的,质量很好,价格也较高,大概是250元左右1公斤,买一桶可以用许多年。配制方法是一定比例的达玛树脂和一定比例的松节油加在一起,待达玛树脂完全溶化后即可使用。随着作画的不深入,逐渐调整两者比例,开始时松节油比例大些,然后不断加大达玛树脂的比例。

油的选择可根据自己的喜好、习惯来定。油的配制比例也可自己掌握。具体用油在后面的绘画步骤中还有介绍。

9、油画底子的制作

油画底子有很多制作方法,画家可根据具体需要选择不同的底子。底子可粗可细、可光滑可粗糙,有油底子、半油底子和胶底子等。

关于底子的制作方法很多书里都有介绍,下面介绍几种我常用的油画底子的制作方法和特点。

我一般采用胶底子。具体的做法是先用少量水将钛白粉1份拌匀,然后加入乳胶1份,调匀后用刮刀刮在画布上,要用力刮匀。刮刀不要大长,有6—8厘米就可以,因为钛白粉直接加乳胶比较稠,需要刮得很薄,刮刀如果太长不好用力。第一遍刮完,等干透后用砂纸打光。用砂纸打磨时需要小心完成,以免把画布磨伤。用浮石打磨画布更好些,它不伤胶面也不伤画布。如果画布质量不大好,表面有疙瘩时,可在第一选胶未干时,用一块较光滑的铁块垫在疙瘩的背后,用锤子把疙瘩轻轻砸平,干后就可以刮第二遍胶。刮第二遍胶的程序基本同第一遍相同。为了防止龟裂,也可以把胶的比例稍加大一些,调好调匀后均匀刮在画布上,等干后用磨石打光。第三选用乳胶加水各1份,调匀后刷在画布上,干后即可使用。

第二种方法是乳胶1.5份,水3份,钛白粉1份。光用水将钛白粉调匀,然后加乳胶调开,再用刷子均匀刷在画布上,干后用浮石轻轻打磨,然后刷第二遍,等干后再用浮石打光。第三遍用纯胶和水各1份调匀后刷在画布上,干后即可使用。

第一种方法的特点是画布的表面光滑,第二种方法画布表面有些小颗粒。可根据自己的需要选择不同的底子。

注意在做底子时掌握好钛白粉或立德粉的用量比例,如果掌握不好,容易龟裂。检查的方法的是用手指肚在做好的画布后面顶一下,如果能听到开裂的声音就是粉的比例大了。

做底子最好选用钛白粉,它的特点是细腻、柔韧性好。如果买不到钛白粉,可以用立德粉代替,但效果要差一些,易龟裂,柔韧性也不够。

二、主题的确立与对象的选择

超写实画风属具象写实绘画范畴,一幅作品的完成首先要从选择描绘对象开始,也就是确定主题,简单说就是画什么。我认为选择对象是非常重要的,也是一般人容易忽略的。很多人认为只要把对象画像、画逼真就可以了,因此更多地注重了绘画的技巧、方法,而不重视画什么的问题。事实上选择什么东西去描绘,在超写实画风中占有很大的分量。超写实一词本身就限定了绘画的表现方法,画家的风格和个性主要是通过选择的对象来体现。因此,要想学好超写实绘画,首先要学会选择对象。选择对象有它一定的规律和特点,它不同于平常的静物色彩写生训练,而是要作为一幅完整的作品进行构思、再创作,用它表现出画家的情绪、观念和个性特点。

一幅超写实画风的作品的背后要有很多的准备工作。首先要有一个想法的定位,开始的想法可能是模糊的,经过长时间的思考、沉淀,想法渐渐明确。要我到适合的描绘对象也是一件不容易的事,什么东西能说清自己想说的话是画家经常考虑的事。我有时无明确目标,便去大街上、建筑工地、废品收购站转来转去,想找到应该找的东西,也用来做发自己的灵感。虽然有时会白白浪费时间,但大多数都能得到意想不到的收获,真正体验到发现美的满足感。作为超写实画风的画家,最快乐的事莫过于有了一个好的想法,又找到了表现这一想法的依托物。另外,也可根据自己的想法人为地制造出超实用的、富有艺术趣味的物体,以便更直接地表达自己的某种抽象意念。画家还需要对物质材料对象有深刻的体会把握,融入自己的艺术修养后再创造性地组织画面。

超写实画在选择对象时一般要注意几个方面的问题:

1、主题要明确

为了使画面强烈、有力,在选择对象时,想法、情绪要清晰明确,主题不可树立太多。画家一般总是怕空,什么都摆在一起,结果是杂乱无章,这说明一开始的想法就不很明确。想法就像音乐里的主旋律,没有明确的主旋律的