

● MATERIALS AND TECHNIQUES FOR TODAY'S ARTIST

当代艺术家绘画材料与技法丛书

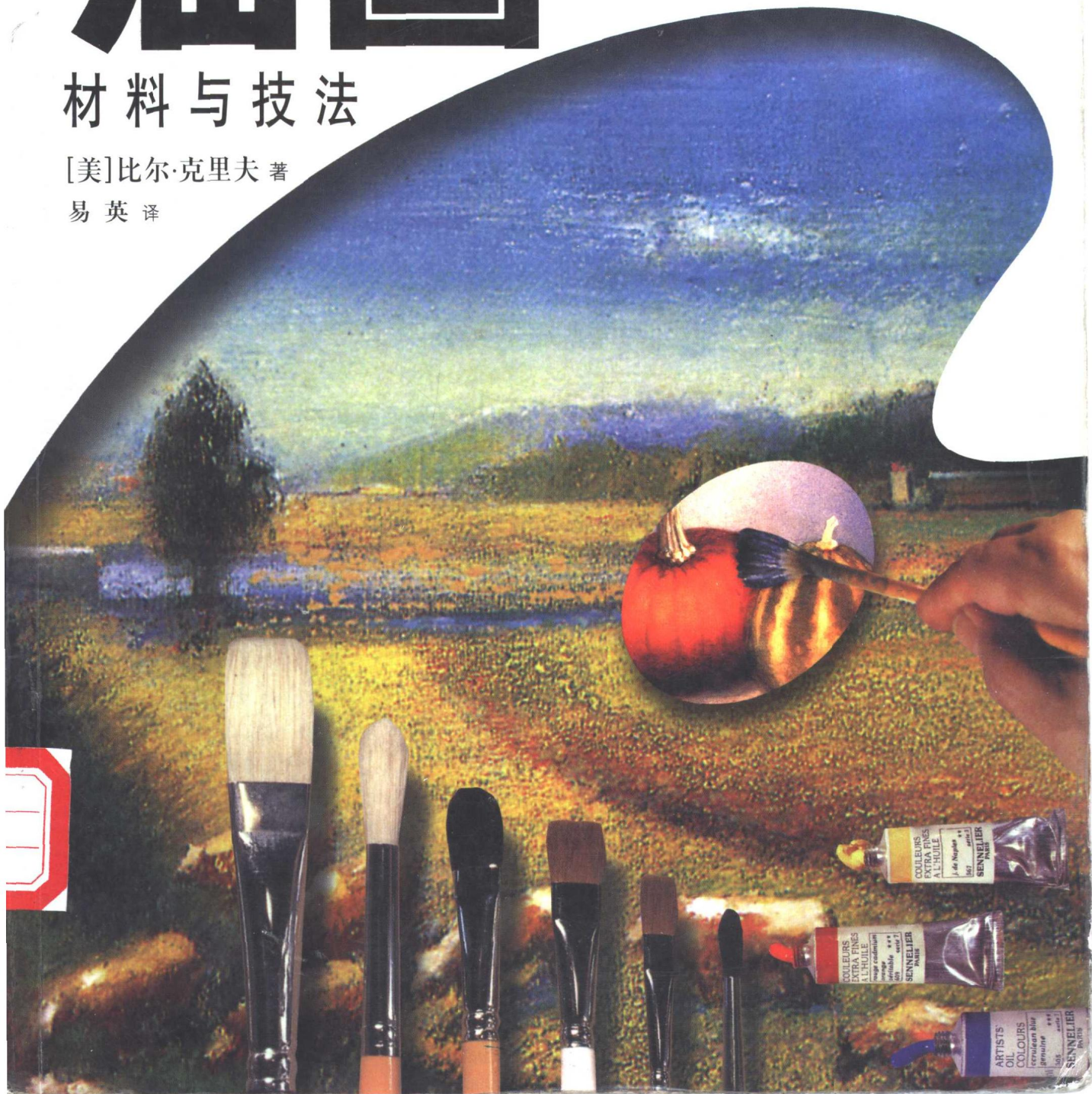
当代艺术家

油画

材料与技法

[美] 比尔·克里夫 著

易英 译

当代艺术家绘画材料与技法丛书

当代艺术家

油画

材料与技法

[美]比尔·克里夫 著
易英 译

(京)新登字 083 号

责任编辑:邓中和
特约编辑:马文莉
装帧设计:许欣

北京市版权局著作权合同登记章
图字 01-97-0591 号

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术家油画材料与技法

[美]克里夫 著; 易英 译

北京:中国青年出版社,1999.1

(当代艺术家绘画材料与技法丛书)

ISBN 7-5006-3321-1

I. 当…

II. ①克…②易…

III. ①油画—绘画—材料②油画—技法(美术)

IV. J·292

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 35853 号

Copyright ©1994 Bill Creevy

First published in 1994 in the United States by
Watson-Guptill Publications,
a division of BPI Communications, Inc., 1515 Broadway,
New York, N. Y. 10036.

中国青年出版社 出版发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

深圳市佳信达印务有限公司印刷厂印刷 新华书店经销

787×1092 1/16 11 印张

1999 年 1 月北京第 1 版 1999 年 1 月深圳第 1 次印刷

印数:1-5000 册

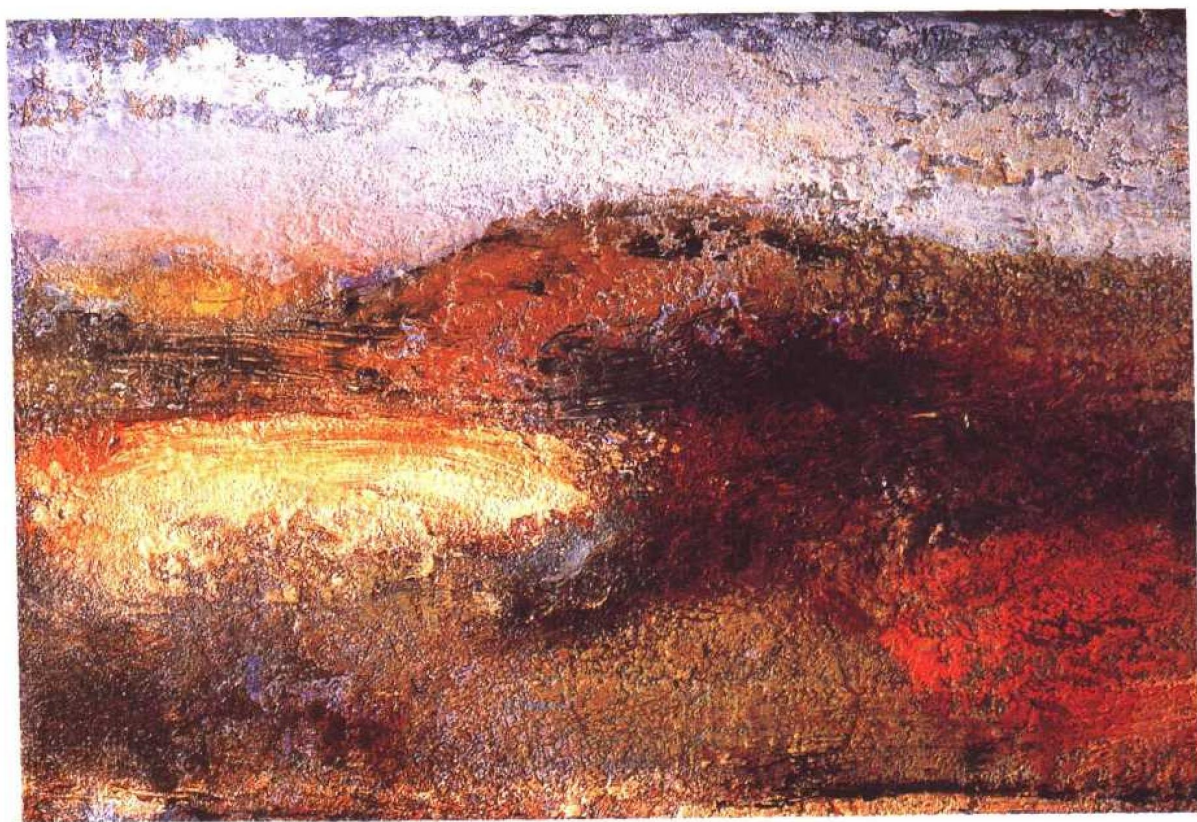
定价:60 元

很多人为我完成此书提供了帮助,我对他们所做的一切表示感谢。首先要感谢瓦尔森—格普迪尔出版社编辑与生产人员,特别是马利安·阿佩洛夫、阿雷塔·布克和埃伦·格里雷;还要特别感谢坎达什·拉内伊,他最早使我有信心完成此书。

还要感谢伊德·布里克纳、卡尔·布兰斯基、理查·弗鲁梅斯、多米尼克·辛内利尔、彼埃尔·古伊德迪、吉姆·科布、罗伯特·冈布林、雅克·布鲁克斯、克林德·契尼泽、容·霍华德、安德列·达勒、温德尔·乌普丘奇、E·彼得·霍佩、居内·李和吉姆·福斯特提供的资料与专业经验。

非常感谢波布、埃伦、简、拉鲁、玛丽安妮、克里斯蒂、巴特、杰克,特别是弗吉尼亚,我不在的时候,他们做了所有的工作。

我怀着感激的心情把本书奉献给四位妇女，
她们付出大量的时间来养育我。首先感谢我的母亲，弗兰西斯·L·克利夫，
在那些日子里她花费大量精力来照顾我。也感谢我亲爱的姨妈，塔尔玛·路易斯，
以及我已故的祖母，朱丽娅·蕾斯特（“格兰梅”），她们总是在我的身旁，
甚至来挽救了我的生命。最后要感谢我的姐姐，凯瑟琳·宾宁丝，
至今她仍在照料着她的小弟。

目 录

前言	8	油膏	35
材料与工具	11	加尔基	35
油画颜料	12	阿奇瓦尔“多脂”调色油	35
阿基沃尔油画颜料	12	枞胶	35
布洛克斯油画颜料	12	柯巴树脂上光油	36
达尼尔·史密斯油画颜料	13	蜡质媒介	36
戴维·戴维斯油画颜料	14	马洛吉调色油	37
冈布林艺术家用油画颜料	15	琥珀上光油	38
格鲁姆巴赫预测艺术家用油画颜料	16	稀释剂	39
格鲁姆巴赫·马克斯	17	树脂松节油	39
荷尔拜因艺术家用油画颜料	18	矿物酒精	39
拉庇斯艺术油画颜料	19	桔皮稀释剂	39
雷弗兰克-布尔乔伊斯油画颜料	19	薄荷油	40
利奎特克斯艺术家用油画颜料	20	阿奇瓦尔无味慢干稀释剂	40
迈梅里油画颜料	21	上光油	41
老荷兰古典油画颜料	22	天然上光油	41
伦勃朗超优艺术家用油画颜料	22	达玛树脂上光油	41
罗尼油画颜料	23	乳香树脂上光油	42
什明克·摩斯尼最优艺术家用树脂 油画颜料	24	调色油中的天然上光油	42
申内利尔超优油画颜料	24	修改上光油	43
希瓦油画颜料	25	腊质上光油	43
尤特雷克永固艺术家用油画颜料	26	合成上光油	43
威廉斯堡油画颜料	27	支承材料	44
温莎-牛顿艺术家用油画颜料	27	亚麻布	44
温莎-牛顿·格里芬醇酸树脂颜料	28	棉布	45
雅加油画颜料	29	合成纤维	46
油画棒	30	麻布	46
R-F 颜料棒	30	纸	46
申内利尔超优油画棒	30	硬木板	47
希瓦艺术家用油画棒	31	夹板	48
温莎-牛顿艺术家用油画棒	31	纤维板	48
调色媒介	32	金属板	49
亚麻仁油	32	底胶与底料	50
冷榨亚麻仁油	32	油质底料	50
提炼或汽榨亚麻仁油	32	丙烯底料	51
日照稠化的亚麻仁油	33	皮胶石膏底子	52
凝胶调色油	33	画笔	54
红花油与罂粟籽油	34	平头	54
醇酸树脂凝胶与媒介	34	轻型	54
利昆	34	榛子	54
温吉尔	35	圆头	55
		扇形	55
		油漆刷	55
		上光油刷子	55

画笔的保护	56	范画	103
工具	57	光线与阴影	106
调色刀	57	透明画法	109
调和刀	57	透明画法的概念	110
画刀	57	范画	111
调色板	57	透明画法的色彩与油	112
油杯	58	上光颜色的调和	116
腕杖	58	范画	117
油画滚子	58	古典透明画法	118
画布钳	59	素描初稿	118
杯和罐	59	纯灰画法	119
擦布和纸巾	59	着色	121
围裙和罩衫	59	薄涂	125
洗笔肥皂	59	底画的变体	127
艺用凝胶和艺用擦纸	59	范画	128
艺用防护剂	59	范画	130
油画基本技法	61	上光媒介	132
从素描到油画	62	快干上光媒介	133
炭条	62	慢干上光媒介	133
色粉笔与孔特蜡笔	63	高光泽慢干上光媒介	133
水溶彩色铅笔	63	油彩上光的操作	136
墨水笔	63	范画	136
画素描稿的方法	63	薄涂	140
不能使用的媒介	66	范画	140
范画	67	底画白	144
擦抹方法	67	范画	144
范画	67	醇酸树脂、油画棒与水溶油彩	149
一次完成画法	70	醇酸树脂油彩	150
油画速写	74	快干油彩	151
长时间的一次完成画法	76	所有颜色干的速度都是相同的	151
范画	76	强硬坚韧的色层	152
湿画法	80	明亮而有光泽的颜色	152
关于柯巴上光油	80	适合于多种画面	152
色块	84	能与传统油彩一起使用	153
色点	87	极佳的上光色	154
干笔	90	范画	156
范画	90	油画棒	161
调色刀技法	95	直接画素描与着色	161
范画	95	油画棒的调色	161
调色刀逆画技法	99	刮刀与画刀技术	163
平抹画法	100	结合调色油使用油画棒	163
平抹技法的程序	100	结合传统油彩使用油画棒	163
范画	101	范画	165
厚涂	103	水溶油彩	168

前言

自从油画在15世纪初产生以来，它就获得了其他任何艺术媒介都不可超越的声誉。在其后的500多年中，它发展为最重要的绘画形式，成为世界上大多数伟大艺术家的首选媒介。

油画之所以受到这种超越时间与地域的广泛欢迎，一个重要的原因就在于它具有多方面的功能。有多种方法来制作一幅油画，油画技术也多种多样。不论一个艺术家对色彩的要求是平面的还是幻觉的、硬边的还是柔和的、厚重的堆砌还是精致的薄涂，对油画来说都是轻而易举的事情。道理很简单，慢干的媒介使艺术家有时间作反复的修改与调整，更重要的是，时间可以使一幅画在制作过程中生发出新的想法，发现新的问题。油画技法的灵活性对促使个人风格的发展起了重要作用，这是自文艺复兴以来西方绘画的重要特征。油画颜料确实是实现个人意志的媒材，当然，这可能也是油画能创造令人惊叹的美，以至于如此普及的重要原因。没有哪种媒材能这样逼真地再现现实—及想象—世界的美。

本书的目的是帮助那些想进一步熟悉油画材料与技法的人。我们将会看到一种媒介会有多么大的变化，从直接画法开始，包括简单的油画速写和其他的一次完成技法。我们将考察怎样调和颜色，怎样用它们做出厚涂的质感。同时还包括颜色控制技术，如干笔、湿画法、色点及画刀用法等。

除这些直接的作画方式外，还有间接的更复杂的上光与薄涂技术。油彩上光，基于油彩的透明特性及其从其媒介中产生的一种画法，在今天已是一个被淡忘的话题。但是，本书将深入地探讨这个问题，从制作纯灰底子

到色彩与媒介的选择，演示传统与现代的上光技术，帮助你绘制镜面般光滑的写实油画。

本书将提供当今所有油画材料的概况，包括对重要的专业油画颜料及其独特性质的记述。如你所见，这是一种真正世界性的媒介，我们现在能接触到来自世界各地的高品质颜料，如澳大利亚、日本、俄罗斯，更不用说传统的产地，如欧洲和美国。

油画非常依赖于色彩的调和特性，这种特性使色彩千变万化。这些调和剂，或人们所谓的（调和）媒介，有些已有传奇般的历史，有些则产生不过数十年。所有这些都本书有详尽的介绍，着眼于说明今天丰富多彩的媒介为油画技法提供了更多的可能性，远远超出我们以前的想象。

我们还看到市场上可供选择的画布与底子。亚麻布、棉布、木板、纤维板，甚至还有金属板，本书都根据其历史与当代环境进行了考察。同时还考察了画油画的各种工具，包括画笔、调色刀、调色板和清洗剂及其在画室的辅助用品。

近年来在油画颜料的化学性能上有激动人心的创造。我们也将考察这些新的发展，如称为醇酸树脂的合成树脂颜料，以及水溶油彩和日益普及的油画棒——油画颜料的固体形式。

在油彩上的这些新发明是媒介在未来创新发展上的里程碑，是油画家所追求的新方向。我们希望本书成为当代油画世界的一个基本指南——这是一个通过现代发明把历史与传统融为一体的世界。

《梨》

30.5 × 20.3 厘米，

私人收藏。

材料与工具

20世纪末期，油画处于独有的幸运地位。我们是500年油画经验的继承者，500年科学与技术发明的价值建立在我们先辈充满雄心与灵感的实验之上。他们留给我们的遗产是一系列油画材料，今天，这些材料比以往有了更大的变化，更为丰富。我们已经得到了这笔遗产，在一个激烈竞争的商业时代，这笔遗产保持了极高的质量。

本章是对当今对我们非常适用的很多专业油画颜料、媒介、画框、画笔和其他工具的概述。因为油画提供了丰富的技法，经过改造，它几乎可以适合每一种艺术风格，它所涉及的材料将会是一个不短的清单。虽然很多久负盛名的油画工具仍在为我们所用，但我们的世纪已目睹了在颜料化学上的技术进步，这种进步导致了在材料上更多的创新和改进，这也是一个很长的清单。

像本章这样的内容值得你保留。把它作为一个指南来选择符合你意图的材料。它能使你更多地了解热门的颜料品牌，也向你介绍新的材料。通过全面介绍油画媒介和上光油，扩充你在油画工艺上的专业技能。它将帮助你为正确的作业选择正确的工具，为正确的效果选择正确的画笔。

油画颜料

今天,适用于艺术家的众多油画品牌构成了一个给人深刻印象的冗长而丰富的清单。在这些品牌中,有些已存在了一个多世纪,有些不过才几年,生产厂家大到国际性的大公司,小到艺术家开办的沿街小店。每一个公司都有提供给画家的独一无二的东西,并为它们自己的质量标准而努力。无论是水溶油彩、新颜色,还是古代秘方,都有人把它们制造出来,经过包装后,让你今天来使用。

阿基沃尔油画颜料

阿基沃尔油画颜料(Archival Oils),或阿基沃尔永固艺术家用油画颜料,是一种新的正式命名的品牌,它是出自澳大利亚的高质量专业油画颜料。1990年由吉姆·柯布创立,技术指导克罗玛·阿基沃尔。这种颜料投入市场两年后,40%的澳大利亚油画家将它作为“首选颜料”。1993年,它被引进美国和其他国家。

阿基沃尔油画颜料的显著特征是为克服油画颜料特有的毛病而首次进行了特殊的设计,这个毛病就是当一幅画陈旧时,颜料也变脆了。众所周知,油画颜料的缺点之一是以亚麻仁油为媒介在干后变得僵硬,失去了柔韧性,不幸的结果是色层发生龟裂。产生这种现象的原因在于画布内框,甚至包括做得很好

的内框,在湿度的变化下发生扩张和收缩。但阿基沃尔颜料可以在色层干后仍柔韧如初。其中的奥秘在于一种纯正的亚麻油粘剂,这种粘剂因为增添了一种获有专利的综合树脂增塑剂而改变了性能,它能够使色层随着画布而扩展和收缩,防止脆化和龟裂。阿基沃尔颜料不是丙烯或醇酸树脂颜料,而是一种真正的油彩。它干得很慢,手感和其他任何油彩一样,可以与所有传统的油画媒介和调和剂混合,也可以和其他任何你认为需要的其他品牌的油画颜料一起使用。

阿基沃尔油彩有43种颜色,数量适中,也有选择余地,与传统颜料的种类相当,既包括传统的镉和钴,也有从芳基(arylide)和蒽醌(quinacridone)等现代颜色中生产的较新型的颜料。阿基沃尔颜料的不透明颜色和透明颜色各占一半,同时它还特别适合上光技法。

钛白是阿基沃尔产品中唯一的白色,但它有四种类型:一种普通的较硬的不透明色;一种较软,更适于绘画;还有一种用底色的快干色;以及一种称为珍珠白的半透明色,这种颜色与其他颜色混合时,会使其他颜色产生珍珠的光感。

因为永不褪色是阿基沃尔的目的,所以公司颜料生产的重点就放在最有效地耐光的基础之上。例如,阿基沃尔用一种被称为永固茜素的颜色取代了纯茜素深红,这种颜色在色度与透明度上完全可与传统的茜素相媲美,而且还增加了非常耐光的优点。

阿基沃尔油彩一般采用柔软的管装形式,有两种配方,40毫升与150毫升。也有用硬塑胶包装的“罐装”颜料,这是为干杂活用的颜料枪而设计的;你可以交替着使用,用油画笔的柄挤压罐子的底部,颜料就会通过喷嘴喷射出来。

布洛克斯油画颜料

布洛克斯(Blockx)是世界上最古老、最负盛名的颜料厂家之一。这家比利时的公司是由化学家雅克·布洛克斯在1865年创建的,并由他的家族掌管四代。公司的目标与它创

阿基沃尔油画颜料

布洛克斯高级油画颜料

建之初的目标是一致的：尽可能地生产最好的、专业质量的油画颜料。像雷内·马格利特、萨尔瓦多·达利和费尔菲尔德·波特这些著名的艺术家都对布洛克斯油彩赞不绝口，这些颜料都绝对保证极高的质量。

布洛克斯油彩的优越性能可以归结为三个简单的因素。第一是仔细选择最优质的颜色和相调应的调色油。第二是有力的色素形成。布洛克斯油彩是尽可能以最高度浓缩的颜料制成的。不使用任何填充物、补充剂和干燥剂；是纯粹颜料与调色油的合成。第三个因素是布洛克斯150年严谨工艺的遗产，从在老式的石头研磨机上仔细地研磨颜料，到严格地按照颜料配方的制作。

布洛克斯颜料的种类体现的是质量而不是数量。公司只提供60种颜色，白色除外，而且只有一种配方：35毫升的黑色锡管。（布洛克斯有四种可供选择的白色，分别有60毫升和35毫升两种配方。）大约有1/3的布洛克斯颜料是土质原料，其特殊的美使它具有传奇性，并且反映了精选颜料的重要性。布洛克斯丰富的土质颜料使人惊叹。例如，没有生赭，但其替代品是一种漂亮透明的褐色；也没有生浓土黄，但两种焦浓土黄取代了它，一种是深色，另一种是浅色。另一种布洛克斯独有的土质颜料是卡普辛（Capucine）黄，同样有深浅两种类型。这些颜色是纯质的，丰富而透明的“木”红；当它们与白色调和时，就会产生新

鲜的土质色调。

因为色素积淀浓重，布洛克斯的种类在色相上就更显得鲜明。在必要的地方，用布洛克斯的亮色或浅色，如天蓝与罂粟籽油相调和，不用亚麻仁油，就能避免任何可能的褪色或发黄。事实上，布洛克斯是唯一在这么大的程度上——几乎占了其颜料总数的1/3——使用罂粟籽油的颜料厂家。公司提供全部镉与钴颜料，还增添了一种真正透明的钴黄（aureolin）。有意思的是，布洛克斯不生产茜素深红，而提供一系列玫瑰红，它是从更新的干得更快的葱醌颜料中提取出来的。最后，布洛克斯是世界上少有的生产真正朱砂的厂家之一，但这种明亮的红色并不便宜，35毫升一管要80美元。大多数画家满足于使用镉橙红。

达尼尔·史密斯油画颜料

达尼尔·史密斯（Daniel Smith）高级油画颜料可能是市场上最新的油画颜料。由达尼尔·史密斯公司生产并销售，该公司是以西雅图为基地的大型艺术材料供应商。世界上大部分地区是通过其令人难以置信的产品目录而知道这个公司的，目录的精美同样是不可缺少的。达尼尔·史密斯经营的全部动力是生产所有的人都能接触到的高质量的材料，在印有公司自己标志的材料上，它对高水平的追求是特别明显的。

达尼尔·史密斯高级油画颜料出现在80年代后期，最初只有白色，随后是土质颜色；在接连不断的目录上都有新的颜料出现，直到1991年，所有的颜料都出齐了。今天，达尼尔·史密斯高级油画颜料有80种颜色可供选择，外加4种白色，包括世界上最大量的（30种）金属与发光油彩。似乎这还不够，1993年，公司引进了戴·史密斯的“亲笔系列”油彩，这是由美国生产的优质颜料，能够与欧洲最古老的品牌竞争。“亲笔系列”由44种颜色组成，只采用最上等的原料，经过严格配方，是质量的典型代表。

达尼尔·史密斯油彩的品种为今天的艺术家提供了两个最好的世界。一方面它深深地置根于传统，以配备齐全的镉黄和镉红为特

油画颜料

征,还有不少于7种的钴色和3种群青,所有的玛斯氧化颜料、铬氧化颜料、酞菁颜料和完整配置的土质颜料及非彩色(黑、白、灰)颜料,它们都是油画色谱上的骨干。另一方面,它也包括大量新开发的颜色,现在它们正出现在调色板上。这类颜色,如单偶氮(monoazo)黄(用在汉莎黄中的颜色)、二芳基(diaryl)橙、阴丹士林蓝和奎吡啉酮(quinacridone)红,只有这几种命了名,在达尼尔·史密斯颜料中被大量使用。至少有20种颜色在达尼尔·史密斯系列中是独一无二的。例如,吡咯(pyrrol)红是一种极明亮的颜色,色相近似朱砂的一种永不褪色的鲜红,但价格比朱砂便宜很多。还有7种漂亮、透明和永不褪色的极其耀眼的葱醌颜色。也提供一些有意思的混合颜色,如黑色,有一种月光下的感觉,它以18世纪的一种秘方为基础,用于描绘风景中的阴影;酞菁石绿(turquoise),一种深蓝与深绿的混合色,比翠绿更有表现力。达尼尔·史密斯的混合白色是锌白与钛白混合的不透明色,由于其笔感好而大受欢迎。还有一种混合白色的材料,有着较高的浓度,适合表现质感和厚重效果。

达尼尔·史密斯油彩不包括铅质颜料,事实上,发明铅质颜料的化学家容·霍华德曾作出巨大的努力来选择毒性最少的颜料。达尼尔·史密斯的全部哲学是绝不会停止它进行的试图改进颜料的步伐,它置身于颜料

达尼尔·史密斯油画颜料

戴维·戴维斯油画颜料

生产的伟大传统之中,它为用户提供的不仅是他们所需要的东西,还是最好的东西。

戴维·戴维斯油画颜料

戴维·戴维斯美术材料有限公司销售的美术材料都是自己生产的。对于公司的创建者和引路人来说,公司本身就是对他的赞颂。已故的戴维·戴维斯是一个典型的纽约人,他对艺术材料的质量有深刻的认识,这促使他最终建立自己的厂家。公司位于纽约市苏荷区的中心,它生产的手工木画架和画室设备闻名于世,其内框制作(包括现成品和为顾客定做)可能是世界上最好的。

戴维·戴维斯公司生产自己的油画颜料和调色油系列,并控制了颜料生产的全过程,从榨亚麻油到研磨颜料都是在自己的车间进行。戴维·戴维斯公司的系列包括45种颜色,外加5种白色。所有颜料都采用标准的40毫升和150毫升的管装,此外还有很适用的1品脱、1夸脱和1加仑的罐装。这些颜料的特征是其原料的简单:它们是用最合适的颜料制成的,加上戴维·戴维斯公司自己生产的冷榨亚麻油品牌。没有任何其他的添加物——没

有填料、扩充物或蜡。在戴维·戴维斯的每一管油彩中颜料的成分之多是难以置信的；事实上，因为颜料与油的比重是如此之高，戴维·戴维斯管装颜料在物理重量上相对要高于其他任何品牌。甚至公司生产的管装锌白，实质上是一种轻质颜料，也要重于其他品牌的颜料。

在戴维·戴维斯系列中最有代表性的颜色是那些饱和、永固、不褪色的镉色、钴色和我们常用的土质颜料。除这些标准颜料之外，戴维·戴维斯还提供一些外国的稀有品种，包括深浅不同的纯铅锑那不勒斯黄（“拉庇斯艺术”[Lapis Arts，一种颜料品牌——译注]是这种漂亮的纯质颜料在美国的另一来源）；莫洛里（Molori）蓝，一种类似于普蓝的氧化铁蓝；一种称为粘土黄（adobe）的非常漂亮的淡黄，非常少有地把锌与氧化锑混合，形成深浅不同的颜色，极适合表现温暖新鲜的色调。

除了以地方命名的油彩系列外，戴维·戴维斯还生产全套品质极好的油画调色油，都是可以直接用于作画的媒介。例如，树脂松节油就经过“三重提炼”，确保其绝对的纯度。公司生产自己的冷榨亚麻仁油、红花油、罂粟籽油，亦即一种粘性很大的油。戴维·戴维斯也是世界上唯一一家商业性“黑油”生产厂家，这种材料的制作方法是把亚麻仁油加热后与铅掺和，经混合的油画颜色成为一种有光泽的材料，也是一种优良的上光油。戴维·戴维斯也是少有的几家纯玛洛杰（Maroger）媒介的供应商之一，这是传奇性的古典大师“秘密的”调色油。

总之，对于真正专业的油画家来说，戴维·戴维斯美术材料是最高质量产品的主要来源，价格之高也是理所当然，提供服务的全体员工都清楚地了解他们所销售的产品。

冈布林艺术家用油画颜料

以俄亥俄的波特兰为基地的冈布林（Gamblin）是一个新的美国油画颜料生产厂家，它遵循一个媒介生产的最古老的传统——艺术家制作他自己的颜料。作为一个在60年代崭露头角的画家，罗伯特·冈布林对材料

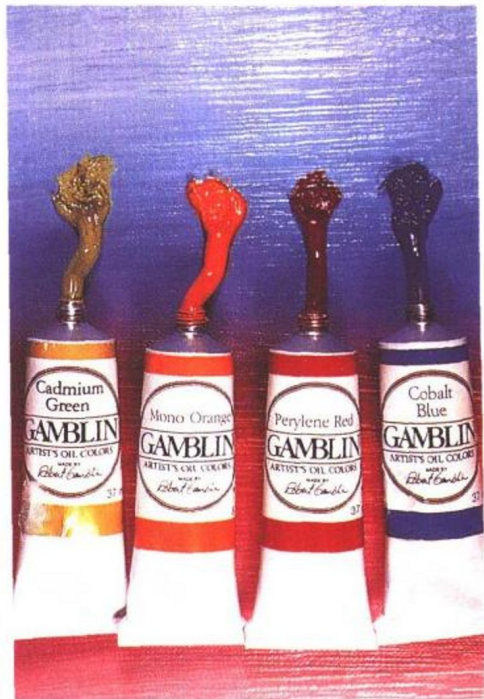
的质量非常关心

作，开始对当时

化学家找他咨询

科学家在生产颜料，而不是艺术家。他感到，重要的事情是为艺术家收回材料的控制权，因此，80年代初他开始生产自己的颜料。

在相当长的时间内，他的努力都只限于白颜色，他强烈地意识到白颜色是任何颜料系列的中坚，因为几乎所有的颜色都不可避免地要与白颜色混合。罗伯特·冈布林及其妻子玛莎（也是他的助手和合作伙伴）在颜料制作上的专业知识逐渐增长到这样的程度，他们的公司已能提供70种系列颜料。到90年代，冈布林的声誉已到这种程度，史密森学会的文化遗产保护部要求他再现18世纪和19世纪的油画调色板。使用如天青石、朱砂和藤黄这类古代原料，冈布林制造出的颜料与200年前使用的那些颜料同样新鲜。这种独一无二而又总是很危险的用古代原料来生产的经验使冈布林得出这样的结论：我们今天使用的颜料远远超过我们先辈使用的颜料，那种颜料很难制作，很难控制，也常有很大的毒性。此外，很多颜料还容易变色和发黑。与此相比，现代颜料

冈布林艺术家用油画颜料

更加明亮,不大褪色。

平衡是冈布林油彩系列的特征,即该系列被平分为传统与现代两个部分,如镉、钴和土质颜料等以矿物原料为较传统的部分,蒽醌和酞菁等有机颜料为较现代的部分。现代有机颜料非常明亮和有力、有高度的色泽能力,而矿物颜料则较柔和,较自然。冈布林系列也提供同样比例的透明色与不透明色,极有光泽的现代较透明色在与相对不透明的矿物颜色同时使用时,主要是作底层颜色。冈布林系列中包括四种优质的矿物颜色,最著名的是暗金(pale gold)。

冈布林艺术家用油画颜料最重要的特征可能是颜料的高度凝炼,它们被按比例地分装起来。此外,绝对没有填充物和干燥剂添加在这些颜料中。

冈布林艺术家用油彩通用的是37毫升和150毫升的标准管装,也有8、16和32盎司的罐装,画大幅油画要使用大量颜料时用罐装颜料能节省很多开支。冈布林公司很欣赏的事实是很多艺术家不用花很多钱就能享受高质量的颜料,因为它的价格正适合一般艺术家的开销。

冈布林提供两种优质适用的调色油:金蜡调色油和加尔基调色油。这将在以后介绍。

格鲁姆巴赫预测艺术家用油画颜料

格鲁姆巴赫(Grumbacher)作为标准的和可信赖的专业油彩品牌已有很长时间了。这个公司的预测艺术家用油画颜料(Pre-tested Artist's Oil Colors)和其他绘画材料在美国几乎是无所不在。当我60年代初开始画画时,买到的第一管油彩就是格鲁姆巴赫的。那时,我还不知道有任何其他的品牌。

今天,格鲁姆巴赫已成为一个庞大的美术材料联合企业,但它最初是相当简陋的。公司于是于1905年由一个叫马克斯·格鲁姆巴赫的德国移民创建的,他挨家挨户地推销高质量的画笔,主要卖给艺术家和广告画家。20年代,马克斯·格鲁姆巴赫扩充了他的经营范围,包括进口的德国产颜料。到30年代,他加入了德国的大颜料厂家什明克(Schmincke)的生产系统,这样,他被允许在德国化学家的指导下按照什明克的配方生产一种美国的油画颜料。

格鲁姆巴赫预测艺术家用油画颜料

在第二次世界大战开始时，什明克把他的专利卖给了格鲁姆巴赫家族。得益于战后的繁荣和在美国不断增长的对绘画的兴趣，斯坦利·格鲁姆巴赫把公司带入史无前例的发展时期，一跃而为世界上最大的美术材料厂商之一。目前，格鲁姆巴赫属于柯-埃-诺尔·拉皮托格拉夫有限公司，在这个新联合企业的名下，它开始扩充油画颜料的类型，开发新产品，包括名为格鲁姆巴赫·马克斯的水溶油彩系列，后面将介绍这种颜料。

预测艺术家用油画颜料是格鲁姆巴赫传统的专业性油画颜料。有一段时间，公司生产一种超高级的（昂贵的）“专业”颜料系列，但现在不再生产这种颜料了。格鲁姆巴赫预测艺术家用油画颜料的配方是奶油状质感的全套颜料，不关心油的内容与原料的特征，但在笔感上都是相似的方式。在柯-埃-诺尔联合企业的庇护下，格鲁姆巴赫的预测系列已扩展为86种颜色，外加4种白色。许多较新的品种是用综合有机颜料制作的，颜色极为坚固，色泽厚重有力。如阴丹士林蓝、单偶氮橙和蒽醌红这类高强度的颜色都是预测系列的新品种；同时还有一些有意思的新中性色，即以矿物原料为基础的混合颜料，如不褪色的钛白、镍钛酸脂黄和钴钛酸脂蓝。大部分较早的矿物颜料，如镉和钴，仍在颜色系列之内；事实上，格鲁姆巴赫是少有的仍在生产碳酸铅白和锌黄的美国厂家之一。

格鲁姆巴赫预测艺术家用油画颜料并不

格鲁姆巴赫·马克斯水溶油画颜料

都是昂贵的。其合理的价格使它在教员、学生和专业画家中受到普遍的欢迎。丰富的色彩、奶油状的质感和宽广的色泽范围使格鲁姆巴赫的预测系列对任何专业的油画技术都是最佳的选择。

格鲁姆巴赫·马克斯

创立于1993年的格鲁姆巴赫·马克斯艺术家用油画颜料代表了油画颜料配方的一场革命。简单说，马克斯油画颜料是水溶的——虽然在颜料的实际配方中并没有水——即能与油也能与水掺和使用；但它不是丙烯，也不能与丙烯掺合，马克斯是一种纯粹的油彩，在笔感与干湿度上完全与传统颜料一样（如格鲁姆巴赫预测系列），也是传统颜料的质感。

马克斯油彩无需使用传统的油画溶剂，如松节油或矿物酒精，一般的自来水就能做到稀释与清洗的效果。对于使用标准的稀释剂有生理反应的艺术来说，这是一种真正的愉快，而且稀释剂还有腐蚀作用。我本人对松节油就有轻的反应，长期接触就会引起皮肤的骚痒。

马克斯艺术家用油画颜料适用于任何类型的油画表层，以及任何实际上能想象的用笔，包括你习惯使用的一般油彩的用笔。而且，马克斯油彩能与任何调色油混合，也能与其他油彩交错使用。用马克斯颜料与调色油和其他油彩调和的技巧是保留70%的马克斯颜料，无论怎样调和，仍是以“水为朋友”，否则，你就必须使用传统的稀释剂。直到你尝试了用马克斯油彩与又浓又粘的调色油调和后，又能用水来作画和清洗，你才相信这是可能的。

马克斯油彩约有60种颜色，具有与格鲁姆巴赫预测油彩相同的奶油状浓度。对皮肤过敏的艺术家来说是很适用的，何况还有经济上的益处，因为不必花钱买松节油。马克斯油彩在学院的画室里越来越普及，因为在那儿大量积聚的稀释剂气味可能引起空气污染的问题。使用马克斯艺术家用油画颜料的技术将在有关醇酸树脂、油画棒和水溶油彩的一章中介绍。