

THE CONTEMPORARY OIL PAINTER OF CHINA

当代中国油画家



刘孔喜

THE OIL PAINTING OF
LIU
KONGXI

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)
TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)

油画作品

当代中国油画家

THE CONTEMPORARY
OIL PAINTER OF CHINA

THE OIL PAINTING OF

LIU 刘孔喜
KONGXI 油画
作品



天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE
(STATE OUTSTANDING PUBLISHING HOUSE)



刘孔喜艺术简历

1952年 生于河北固安。
 1969年 自北京初中毕业，赴黑龙江生产建设兵团参加劳动。
 1977年 考入鲁迅美术学院。
 1981年 毕业于鲁迅美术学院，获学士学位。
 1985年 毕业于鲁迅美术学院，获硕士学位。
 现任首都师范大学美术学院教授、副院长。
 中国美术家协会会员、北京美术家协会理事。

重要参展及艺术活动

1974年 第一届东北三省版画联展。
 1975年 第二届东北三省版画联展。
 1977年 黑龙江、四川、江苏三省版画联展。
 1980年 第二届全国青年美术作品展。
 1981年 第七届全国版画作品展。
 1982年 法国巴黎春季沙龙展，获辽宁省政府优秀文艺作品奖。
 1984年 第六届全国美术作品展，赴加拿大中国版画作品展。
 1985年 前进中的中国青年美术作品展。
 1989年 第七届全国美术作品展。
 1991年 获第二届连环画金环奖。
 1992年 纪念《延安文艺座谈会讲话》发表50周年北京市美术作品展。
 1993年 任日本东京武藏野美术大学油画学科外国人研究员。
 1998年 北京市美术作品展。
 2001年 纪念建党80周年全国美术作品展，获优秀奖。
 研究与超越——中国首届小幅油画作品大展。
 2002年 北京市美术作品展，获优秀奖。
 纪念《延安文艺座谈会讲话》发表60周年全国美术作品展。
 2003年 携手新世纪——第三届中国油画展。
 2004年 第十届全国美术作品展。
 北京写实画派首届年展，《布兰》被中国美术馆收藏。
 赴欧洲西班牙、意大利、法国、德国等国家进行艺术考察。
 2005年 中国写实画派2005年展。
 赴美国康奈尔大学进行艺术交流。

随“世界著名华人艺术家环球绘画和平之旅”访问柬埔寨，获吴哥文化奖。
 2006年 中国写实画派2006年展。
 随“世界著名华人艺术家环球绘画和平之旅”访问俄罗斯，获俄罗斯美术家协会荣誉会员称号和俄罗斯终身艺术成就荣誉勋章。
 2007年 精神与品格——中国当代写实油画研究展。

主要出版著作

1998年 《坦培拉绘画技法》，西苑出版社。
 1999年 《百家画库·中国美术家刘孔喜专集》，辽宁美术出版社。
 2000年 《油画家刘孔喜写生集》，辽宁美术出版社。
 2002年 《西方传统绘画与技法——坦培拉绘画技法》，安徽美术出版社。
 2007年 《当代中国油画家刘孔喜油画作品》，天津人民美术出版社。

Profile of Liu Kongxi

Liu Kongxi was born in 1952, Gu'an county, Hebei province. He studied fine arts at Luxun Academy of Fine Arts from 1977 to 1981, and got his first degree accordingly. In 1985, he pursued his master's degree at the same academy, and became a teacher thereafter. During 1993—1994, he was invited by Musashino Art University in Japan as a visiting scholar. His main tasks were to study the Tempera and other classic technics of oil-painting.

Liu is currently the vice-president and professor of the Fine Arts College of the Capital Normal University. He is the member of China Artists Association, the director of Beijing Artists Association, and the member of "China Realism Group". Many of his works were exhibited in a number of important exhibitions both at home and overseas. These works either won various awards or were collected. In addition, he has published a number of painting-albums and academic books.



青春纪事之六
——离离原上草
(局部)
The memory of
youth No. 6
——Weed
(detail)

坦培拉绘画技法

刘孔喜

一、什么是坦培拉绘画

“坦培拉”是英文“Tempera”的中文音译，原意为搅拌、混合，泛指一切可由水溶的胶性颜料及结合剂组成的绘画，后常单用于以鸡蛋等半油半水的乳液结合剂组成的绘画。坦培拉是西方传统绘画中的一个重要画种，为欧洲古典时期画家普遍采用，油画即是在它的基础之上发展而来的。坦培拉绘画历史悠久，由它绘制出来的作品浩如烟海，其分量和影响不在我们熟悉的油画之下。坦培拉绘画的艺术特色在于颜料速干、技法自由、光彩自然、和谐悦目、色彩稳定、绘画耐久。

二、坦培拉绘画支持体的制作

1. 用纯乳胶把裁好的三合板或五合板牢牢地粘贴在等大的木框上，用重物压好，待自然晾干后用砂纸将底板正面稍加打磨。

2. 将纱布或细白布按照比底板每边余出8~10厘米裁好备用。用稍加稀释的乳胶将布料粘贴在底板上，抚平、压实、浸透，使布料与底板结合成一个紧密整体，把四边多余的布料粘贴到底板背面，再把底板背面也刷一遍乳胶，防止变形，然后平放，自然晾干。

3. 将立德粉、大白粉、乳胶按1:1:1备好。先将立德粉与大白粉放入容器里混合好，倒入适量清水，搅拌成稠乳状，然后倒入乳胶，继续搅拌，使其均匀，再适量加入清水，最后调和成一种滑而薄的流乳状涂料。

4. 用宽板刷蘸上涂料，按照从左至右和从上至下的顺序，平稳、均匀地依次涂刷。板刷上的涂料不要过多，刷得要薄，不要有气泡，稍干后再刷第二遍，如此反复交错，大约要刷15~20遍。

5. 待涂料彻底干透后用细砂纸仔细打磨，直至板面平滑、亮泽。

三、坦培拉绘画乳液的制作

1. 准备一个新鲜鸡蛋，桌上摆放两个小量杯。拿起鸡蛋在杯口将蛋壳磕破，两手将鸡蛋对准一个杯口上方，掰开，使蛋黄留在其中的半个蛋壳里，蛋清流入下面的杯中。再将蛋黄在两个半壳中反复倒换晃动几次（注意一定不要碰破蛋黄胚膜），进一步将蛋清分离去除（图1）。

2. 将整个蛋黄倒在手心，用拇指压住蛋黄的后端，前端对准另一个空杯的杯口，另一只手用刀尖刺破蛋黄前端的胚膜，让蛋黄液流入杯中，然后将拇指压住的残存的蛋黄胚膜丢弃，这样，蛋黄液就从蛋清中分离出来了（图2）。

3. 用小勺将蛋黄液搅散后反复搅动一两分钟，使之成为油水交融、不再分解的蛋黄乳液。



图1



图2



图3

4. 在已经搅散的蛋黄乳液中加入一小勺油画三合调色油和半小勺白醋（醋用来防腐和促进乳化），继续搅拌成乳油状。这一过程要耐心，使它们完全融合在一起，坦培拉绘画乳液就制成了（图3）。

四、坦培拉绘画颜料的调制方法

坦培拉绘画所使用的颜料，是不含胶及任何添加物的颜料粉（又称色粉，在化工颜料商店有售）。

1. 用小勺分别取出各种色粉放在调色盒的各个空格里，然后，在每种色粉里放入等量（目测即可）的鸡蛋坦培拉乳液。
2. 用毛笔将色粉与鸡蛋坦培拉乳液调和成膏，再加入适量清水稀释调匀，即可使用。

五、坦培拉绘画技法与步骤

1. 构思与创作素描稿

坦培拉绘画创作应从构思、立意和草图入手，然后在与画幅等大的纸上画出严谨、精准的素描正稿。素描稿是作品的基础，其明暗、光影不一定面面俱到，但构图、造型、结构、位置要准确，所有的调整改动尽可能

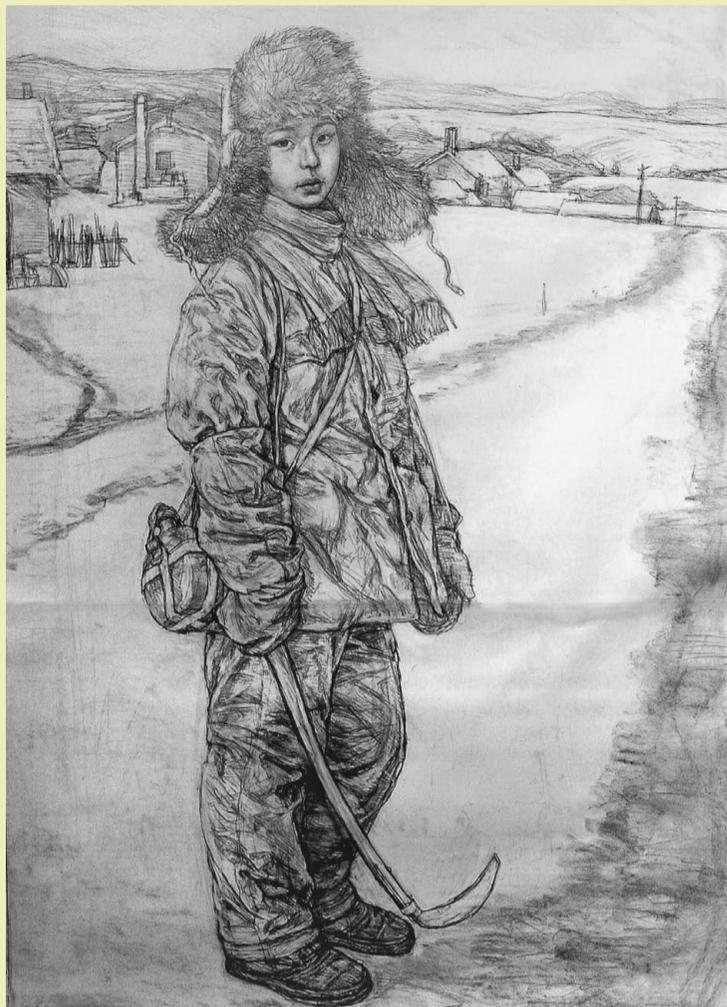


图4

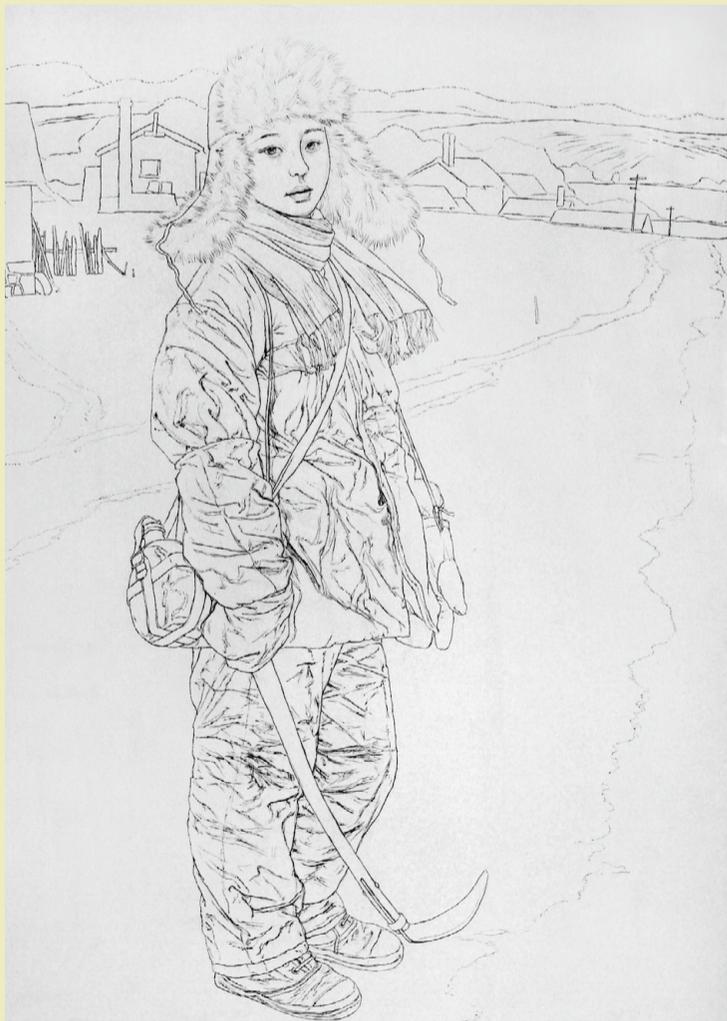


图5

在素描稿上完

成，所以一定要认真设计、推敲、绘制（图4）。

2. 转透素描稿及淡墨勾线定稿

用拷贝纸将素描稿透描下来后覆盖在绘画底板上（也可将素描稿直接覆盖在底板上），上方用胶带与底板粘贴固定，再把黑色复写纸夹垫在拷贝稿与底板之间，用铅笔或圆珠笔将画稿复写转透到底板上，只描出外形、结构、位置即可，



图6



图8



图7

不用涂明暗色调。最后用小号毛笔蘸加入数倍清水稀释过的淡墨汁，将转透到底板上的线稿再次整理、勾画一遍（图5）。

3. 底板涂矾水

开始着色之前还有一个重要步骤：给底板刷涂3~5%的矾水。用布把明矾包好砸成细末后泡入水中化成矾水，用宽板刷蘸取矾水在底板正面均匀地涂刷一遍即可，目的是使基底涂料进一步吸收、硬化，防止着色时颜料完全被底料吸收或渗漏。

4. 涂罩大体色

依据对画面色彩关系的预想与设计，用羊毛板刷或大号水彩笔将

颜色薄薄地涂罩，此阶段颇似水彩画法，颜料中的水分较多，色料较少。涂罩时应注意薄而均匀，不汪水、不积色，一层一层在画面上叠加积累，并逐渐开始表明暗立体关系（图6）。

5. 逐步施色塑造

此阶段开始将画面人物的形象特征与色彩关系进一步具体化，不仅画暗部，也注意向亮部的转折和过渡。开始更多地使用软毫平笔和圆头笔，根据不同结构、质感、肌理和方向自由灵活地运用笔触。脸的亮部开始用调了白色的颜色刻画，同时颜料的浓度有所提高（图7）。

6. 深入刻画与整体调整

这是一个相对较长的阶段。你需要静下心来，将画中人物、环境和器具的各个部分、各个细节做深入的描绘，同时注意把握控制画面的整体与全局。根据需要，画中人物的暗部也开始适当调入白色。进行到这一步，画面的色彩、细节已比较饱满丰富，人物形象也已鲜明突出，此时，再用更小的笔，以点状和短线笔触继续对人物形象的特征、肤色、情绪、神态及衣物器具的质感做更加精细的刻画。正是在这样一种持续连贯的作画状态中，展开和深化对画面视觉形象的认识，每一层施色、每一个笔触都可能带来新的启示，甚至暗示着某种转机，其间，思考、判断、反复、归纳及灵感的闪现始终与对材料的沉浸、把握融会交织着，直至创作完成（图8）。

从绘画技法角度讲，坦培拉的作画方式与油画及其他画种稍有不同，它需要时间、耐力、手工性强，但却可以持续快速作画，无需等待。正是因为这种独特的技法特色，造就了坦培拉绘画丰富的画面内涵与高雅清新的格调魅力！我喜欢坦培拉绘画的纯粹手工操作，并尽可能从它的源头做起。反复涂刷，将底板打磨得平滑如镜的过程对我的耐力、心性是一种很好的考验和磨炼，坦培拉绘画严谨复杂的绘画程序正好使我在不断调整理性思维与感性把握的过程中梳理和深化对视觉形象的认识，最终将其“凝固”在画面上。坦培拉绘画由多层罩染画法所形成的内在含蓄、有如绸缎般的色彩光华和诗意中蕴含着深沉的韵致格调与我的精神心境相吻合，也顺应了我对这一技法材料的追求——在一种向往已久的静穆平和、从容镇定的创作意境中，在一种绵绵不断、层层叠加、颇似编织营造的过程中，我不仅沉浸于对一种欧洲古典绘画技法材料的驾驭和把握，同时还体验到一种宁静致远、疏离浮躁的艺术创作状态，这对我具有特殊的吸引力。



布兰（中国美术馆收藏） 木板·坦培拉 61cm×50cm 1996

A Young Woman Named Bu Lan Tempera on Panel
(Collected by the National Art museum of China)



布兰（局部）

A Young Woman Named Bu Lan (detail)



我的田野 布上油画 61cm×50cm 1995
My Field Oil on Canvas



坡上放牧
布上油画
81cm×65cm
1995
Herding on Hillside
Oil on Canvas



春水
木板·坦培拉
81cm×65cm
1996
Spring river
Tempera on Panel





红发卡 木板·坦培拉 36cm×29cm 1998
Red Hairpin Tempera on Panel



湘西女 木板·坦培拉 72.2cm×60.6cm 1997
Woman in Western Hunan Tempera on Panel



远方 木板·坦培拉 61cm×50cm 1997

Distance Tempera on Panel



夏日 布上油画 81cm×65cm 1995
Summer Day Oil on Canvas



似水流年 布上油画 81cm×65cm 1997
Time flies Oil on Canvas