

● 艺术院校教学参考丛书

贺建国 编著

BINGXIHUAJIFA

丙烯画技法

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

作者简介

贺建国，笔名鉴之，1961年毕业于天津美术学院，后留校任教，从事色彩绘画的教学与研究。曾先后出版《水粉画技法》、《水彩画风景写生》、《色彩学》、《水粉画教学》、《水彩画技法新探》、《水粉花卉写生》等专著。现为天津美术学院教授、中国美术家协会会员、天津美术家协会理事、天津美术家协会水彩画专业委员会会长、天津文史研究馆研究员。

其作品融中西绘画之长，独辟蹊径，尤其在研究绘画肌理的心理效应以及现代绘画材料的应用方面，不断开拓新的艺术表现空间，形成了鲜明的个人风格。

水彩、油画、国画作品曾多次入选全国美展及国际性艺术交流，国画《导洪穿运》、水彩画《山丘印象》由中国美术馆所收藏。

水彩画《初雪》、水粉画《码头》分别入编《中国美术全集》水彩卷及水粉卷。

2002年1月在北京中国美术馆举办贺建国水彩画展。

图书在版编目(CIP)数据

丙烯画技法 / 贺建国编著. —天津: 天津人民美术出版社, 2006.1
(艺术院校教学参考丛书)
ISBN 7-5305-3086-0

I. 丙... II. 贺... III. 丙烯画—技法(美术)
IV. J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第151110号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市圣视野彩色印刷有限公司印刷

全国新华书店 经销

2006年1月第1版

2006年1月第1次印刷

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 印张: 4

印数: 1-3000

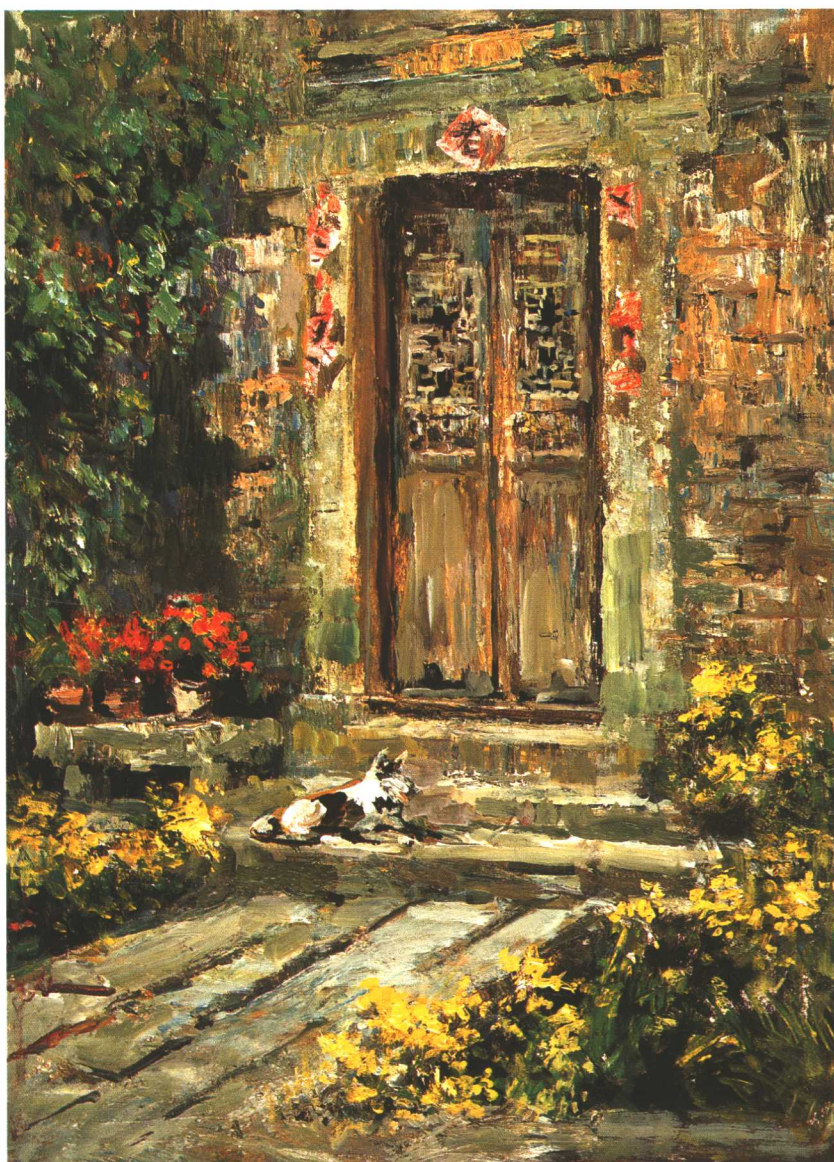
版权所有, 侵权必究,

定价32.00元

艺术院校教学参考丛书

丙烯画技法

贺建国 编著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

目 录

前言	3
代序 关于色彩基础的训练 ——在美院色彩研究班的讲话稿	4
第一章 初识丙烯画	7
一、丙烯画与水粉画	8
二、丙烯画与水彩画	10
三、丙烯画与油画	11
四、丙烯画与中国画	12
第二章 丙烯画的材料与工具	13
一、丙烯画颜料及辅料	13
二、画纸与画布	14
三、调色盒、调色板	15
四、画笔、画刀、海绵	16
第三章 丙烯画静物写生	18
一、丙烯画静物写生的要领	18
二、丙烯画静物写生的艺术表现	19
第四章 丙烯画风景写生	38
一、风景写生的基本要领	38
二、风景写生的艺术处理	52
第五章 丙烯画的发展与创新	62
一、丙烯画的厚涂画法	62
二、丙烯画的透明画法	62
三、丙烯画的流动画法	63
四、丙烯画的综合画法	63

前言

亲爱的读者，也许你是一位正在攻读美术专业或准备报考美术院校的学生，也许你是一位在美术园地耕耘多年的专家或美术爱好者，对于我们大家来说，丙烯画都是一个新事物。

在你了解它之前，或许认为它离我们很遥远、很陌生；在你读了这本书之后，最好再实践一段时间，你会有一种“相见恨晚”的感觉。

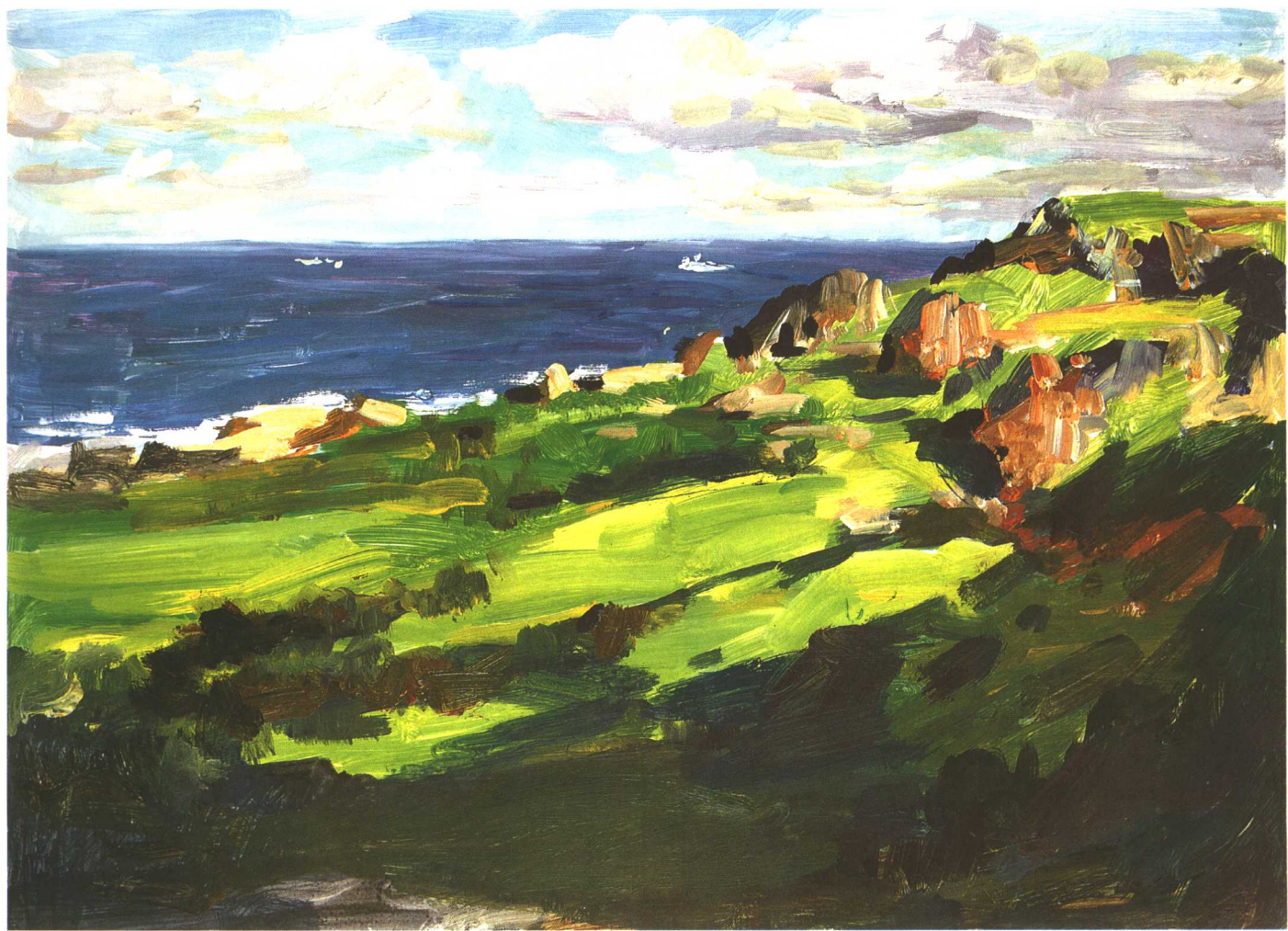
几年前，一个偶然的机，我收到朋友送给我的丙烯画颜料，当时我正在上水粉写生课，随即试笔。没想到这一试，便有一种爱不释手的感觉。丙烯画的诸多优越性使我摆脱了长期以来存在于水粉、水彩或者油画中诸多让人无可奈何、大伤脑筋的问题。丙烯画以水调色、经济方便，画时可薄画、可厚涂、色纯正、干得快，画坏的地方也很容易修改，解除了许多后顾之忧，画起画儿来，自然显得更轻松、更自由、更加得心应手、随心所欲、信心倍增、畅快淋漓……

近年来，我用丙烯画颜料画了一些静物、风景写生，多数人看了都误以为是“油画”，以水溶性颜料能画出油画般的效果来，不但增强了表现力，还节约了成本，我试着将丙烯画颜料应用于水彩画和水墨画，也都有一些令人意想不到的效果出现，给我带来诸多惊喜。

天津人民美术出版社马超先生，看了我的画作很激动，当即建议我尽快写成一本书，以便让更多的读者来分享丙烯画带给画家的乐趣。

据悉，近年来不少美术院校在招生简章中明确公布了丙烯画、水彩画、水粉画在色彩考试中具有同等的合法性，这将极大地推动丙烯画的普及和发展。我相信，在不久的将来，会有更多的朋友喜欢丙烯画，热爱丙烯画，研究丙烯画。愿以此书与大家交流，共学共勉。

贺建国
于天津美术学院

遥望太平洋——台湾南部风光

代序 关于色彩的基础训练

——在美院色彩研究班的讲话稿

色彩,在人的视觉信息中无处不在、无处不有,与人的生活息息相关;色彩,绚丽多变、隐现迷离,始终充满着神奇的魅力。

在造型艺术中,形与色是两种最基本的造型要素。一切形都是通过色彩显现的,形与色是密不可分的。古代绘画长于用形而疏于用色,主要是当时人们对色彩的内在规律所知甚少,或因材料工具的贫乏而力不从心,难以驾驭。17世纪后,在牛顿光色学说的启迪下,不少画家、哲人、生理学家、心理学家倾心于色彩的研究与探索,取得了突破性的进展,开创了现代色彩研究的新纪元。20世纪以来,现代色彩的理论与应用,已进入科学化、系统化的新阶段。现代色彩原理广泛应用于绘画、摄影、广告、印刷、环境设计、服装设计、工业设计、商品装璜、舞台美术、影视传媒、展览展示等多种领域。敏锐的色彩感觉、丰富的实践经验、高雅的审美情愫、全面的艺术修养是现代美术创作和美术设计人员所应具备的基本素质,色彩训练也成为艺术院校专业教育的重要基础课程之一。

色彩训练的目的,主要是为了培养和提高色彩感觉能力、表现能力和色彩审美水平。法度和自由始终是相互制约和相互矛盾的两个方面,画家对法度研究的功力越深,驾驭色彩变化的能力越强,自由施展的空间也就越大。画家不仅要研究色彩的自然规律、艺术表现的规律,还应该研究人才成长的规律。现代文化艺术是有史以来人类社会发展的结晶,在色彩学习领域,每一个体的成长历史与社会历史发展的轨迹有许多相似之处。人们对色彩的认识,都有一个从自发——自觉——到自由王国的进化历程。世界上从来就没有生而知之的色彩大师,“不学则无术,无知则妄为”,知识都是一点一点积累的。积累到一定程度,从量变到质变,产生认识上的飞跃,也标志着艺术修养升级到一个新的层次。

回顾四十余年的学习过程和教学体验,分析了诸多画家的成长历程,对照人类绘画史上色彩进步的轨迹,我认为一个人学习色彩绘画路径,大体要经历四个阶段:

1. 色彩启蒙阶段:依赖人的原始生理本能,分辨和记忆自然物体颜色,并能以相似的颜料进行模拟。所有学习和使用色彩的人,都是从这里开始的。人们生活在物质的世界里,自然而然的把色彩当做区别和记忆不同物质的特征之一,却很少来关注色彩本身的存在形式和变化规律。自然物质有没有固定不变的

颜色,始终是困扰人们认识色彩的一大难题,人们一旦陷入“固有色”的思维怪圈,便会导致认识僵化、感觉麻木,在这种状态下写生,不管现实如何变化,总是视其变为不变,画面着色几乎都是以表现心目中的“固有色”为特征的,所以,我们也可以把这一阶段称为“固有色”阶段。

事实证明,孤立地、静止地观察和表现物体色彩的方法,在绘画表现上有很大的局限性,由于画者早已有“某物即某色”的既定概念,对色调的变化视而不见,感觉处于封闭状态,其色彩表现也只能在简单化、概念化和零乱的拼凑中徘徊不前。

2. 科学分析阶段:写生教学,与其说在传授一种画画儿的方法,不如说在训练一种视觉思维方式。许多人在画素描色彩时所谓“画不出来”,原因不是他们不会使用铅笔,不会使用颜料,而是不知要画什么和怎么画。

通过写生教学,随着对光色知识的了解,画者由平面认知到立体观察、由静态记忆到随机动态把握,是对固有的色彩认识观念的重大突破,是人的色彩视觉认知领域的重大扩展。

对色彩视觉现象进行系统的科学分析,在此基础上探索物化的表现途径,是现代绘画专业色彩写生基本功训练的关键性课题。具体地说,就是如何运用特定的绘画材料,将其转化成为一种视觉语言,运用艺术手段去描述,去表现现实生活中的各种视觉现象,例如怎样表现物体的形体、色彩、质感、空间,如何捕捉自然景物在不同光线条件下的色彩变化及色彩关系,如何运用色彩对比与协调的构成规律统领画面、渲染主题等,通过循序渐进的实践过程,使色彩感觉能力与表达能力得到不断的提高。

3. 形式探索阶段:艺术不仅仅是对客观的模仿,形式本身有其内在的规律,或曰“形式美”的规律。什么是美,每个人都有自己的理解和定位,即使写生也不例外,每个人能理解到什么水平,就能运用到什么水平,这是由一个人的艺术修养和综合素质所决定的,很现实,也很具体。艺术美的构成是多元的,譬如粗犷是美,严谨也是美;华丽是美,古朴也是美;精致是美,简约也是美……总之,学习艺术靠的是悟性,艺术上有许多事情是难以用语言来表达的,不是死记硬背和简单模仿所能解决的。首先应学习创造性思维,要动脑筋,要主动地去思考、去研究、去体味艺术的真谛。例如整体意识,是艺术表现的重要美学原则之

一,有了整体意识,才有色调、节奏、对比、和谐,才有形式美存在的空间。有的人自以为很明白,可是一到画上却漏洞百出,实际上还是不明白。有的人写生时很用功,但画出来的东西僵化呆板,虽然没有什么毛病但也没有什么味道,有的是在东拼西凑、杂乱无章,总而言之——不美,这是个很难解决的要害的问题。审美眼光是随着人的艺术修养的提高而提高,所谓艺术天才,也常常表现在对艺术形式的内在规律的思考与理解方面先人一步。

4. 个性发展阶段:画家在系统掌握色彩造型语言和艺术规律的情况下,自由挥洒、出神入化,有些效果是意料之外的,但又在法度之中,这是艺术家走向成熟的重要标志。艺术贵在创新,模仿与创造、画匠与艺术家只有一线之隔。

现代色彩绘画是在继承世界文化传统的基础上发展起来的,古今中外无数的艺术家、科学家、思想家为探索色彩的奥秘付出的努力和取得的成就,都是我们用以创建现代色彩绘画的宝贵财富。

如果按我讲的四个阶段的标准衡量一下,想一想自己现在处在什么位置、存在什么问题,以明确下一步的努力方向。就目前普遍的水平来分析,大部分同学都已超越了平面化的“固有色”模仿,同学们能够用光色变化的规律来观察、分析、认识和表现自然对象,这很重要。但要彻底改变一种观念是相当不容易的,

这也是一个很艰苦的过程。心理学家告诉我们,人们在认识客观事物时,常常用先入为主的思维定式而不假思索地判定当前的事物。在初学色彩写生者的画面中,那些概念化的描写比比皆是,譬如:在侧面的人像中却画出正面的眼睛,不切实际地夸大物体边缘线……与其说他们画所看到的,不如说是在画所认为的;与其说在画写生,不如说是在画概念。色彩世界因变化而丰富,但是,对于已经被传统观念僵化了的眼睛来说,一切丰富的变化,只是视而不见而已。试想如果一个写生者根本看不出色彩的变化,又怎么能画出变化丰富的色彩呢?看不出色彩美又怎么能表现出色彩美呢?

也有的同学为了应付考试,不肯下功夫分析研究,不知从哪里学来一些套路,总想走出一条画画儿的“捷径”,例如用什么方法画苹果,用什么方法画衬布,生搬硬套、死记硬背,像“八股文”一样到处滥用,又形成一种新的概念化。“套路”画法表面看起来很“熟练”,却反映了一部分同学对写生色彩不求甚解的浮躁心态。

写生就是通过反复实践,克服概念化的过程,也是自我心理调节的过程。常言道“心诚则灵”,要用心去感悟自然,才能得到自然的恩赐,千万不要自我封闭、无病呻吟或不负责任地糊涂乱抹。

人们观察事物,通常有两种方法:一是逐个地看,

二是整体地看。前者是看物体,孤立地分开每一个局部互不联系;后者是着眼全局看关系,把每一个局部都看作是整体的一部分,系统地加以分析。色彩关系,应从明度、色相、纯度、冷暖等几个方面综合加以比较,经过归纳、概括抓住最本质的东西,这才是色彩写生所需要的观察方法。

有了正确的观察方法,才能把握事物的基本特征,用一种全新的眼光重新审视世界,才会发现世界的美,也就是说,有了感觉才会产生表现的欲望、产生灵感,寻求最有效、最可行的表现方法。写生进行过程中也可能会失败,失败了也没关系,继续努力、不断努力、反复努力直至成功。有的同学学了很久画了很多却不见长进,原因不外两点:一是没有抓住关键,学习方法有问题;二是缺少恒心和毅力,或心情浮躁根本没有进入角色。

有同学提问,现在应该学习什么流派的问题,我以为对于初踏艺术之路的年轻人来说,首先应该注意学习艺术表现的普遍规律,练好基本功。如果你在写生时根本不研究客观对象,就失去了写生的意义。据我所知,当前全国各美术院校比较普遍认同的仍然是写生色彩的基本思路,因为写生色彩教育中包含了从事造型艺术各个专业所需要的基本素质的训练过程。也有的同学对国内外风行一时的某些现代艺术流派感兴趣,我认为一切好的东西都可以借鉴、学习,但盲目追风也极易误入歧途。

关于在进行色彩基本练习或升学考试过程中,使用什么画材的问题,近年来许多院校在招生简章中明确规定可以使用水粉、水彩、丙烯,允许考生自由选择。如果不是特殊专业需要,一般不希望或不允许使用油画,因为油画干得很慢,会给试卷的保管、运输造成许多不便。

水粉画是目前流行最广的一个画种,材料经济、使用方便,是多年来大多数人所普遍选择的画种。

水彩画是很有表现力的,但对材料、技术、表现技巧的要求也较高,掌握起来难度大些。如果考生确有这方面的专长,有出类拔萃的表现,也能获得招生部门的青睐。

丙烯画是一个新品种,目前从教师到学生,了解它的人还不多。特别是在招生考试中能不能使用,人们也曾心有疑虑。近年来,一些院校公开肯定它的合法性地位,应该说这是中国美术高考史上的一大进步。

丙烯画与水粉画比较起来,有以下几点不同:1. 丙烯画色彩干湿变化不大,更加鲜艳、纯正,表面略有光泽。2. 颜料附着牢固、可反复修改、可厚涂,而无干裂或剥落现象,更加适合多种绘画表现技法的发挥。3. 画面平整,可避免水粉画干后画面卷曲变形而影响视觉效果的问题。4. 色层间隔离、稳定性好,减少了

红苹果

花卉写生

色层之间的相互渗透所造成的物理变化或化学反应。丙烯画的缺点是干燥太快,在调色盒中不宜长期存放,画具上的颜料易干且干后清洗困难。但这些问题并不是不可以解决的。总的来说,使用丙烯画材料,还是利多弊少。

选用什么材料,要根据自己的情况,我建议大家不妨试一试。也许,丙烯画能为你的成功助一臂之力。

第一章 初识丙烯画

绘画是通过特定的物质材料塑造可视图像,以完成造型和表意功能的艺术。长期以来,由于画家使用绘画材料的不同,制作方法不同,因而也就形成了不同的艺术样式和审美观念。诸如“水彩画”、“水粉画”、“油画”、“水墨画”……这里绘画材料不仅作为美术作品分门别类的依据,而且专门使用或长期使用某种材料的作者,人们也会冠以“水彩画家”、“水粉画家”、“油画家”、“水墨画家”等专业称谓。可见,绘画材料对于一个画家、画种或画派的形成起着十分重要的作用。每一种画材或画法都有其各自长处和缺欠,一种画材,当它把方便和特有的功能带给作者的同时,也带给了画家许多的制约和无奈。不少有创新意识的画家为克服和摆脱某些材料的缺欠而绞尽脑汁,但往往因缺少科学技术的支持而收效甚微。

绘画材料的性能、品质对于一件艺术作品的表现效果与收藏价值影响极大,因此,材料的选择也自然成为画家所关注的课题。一个画家最初选取某一种材料的时候,往往是身不由己的,也许他并不知道还有什么其他的材料更适合自己的。只有当一个画家使

用过第二种材料或第三种材料后,才能在比较中获得实践的体验。

当代的艺术发展格局,已由过去的趋同性转向多元竞争共存的发展趋向,随着时代的发展与科学的进步,人们的审美观念也在悄然发生着变化。人们不再局限于某一种画材、某一种笔法,为了艺术个性化表现的追求,每一种新材料的问世,都倍受画家们的关注。

形形色色的现代艺术样式的出现,极大地开阔了人们的视野,新的思维、新的观念、新的潮流日益强劲地冲击着传统的审美观念。各画种各流派之间的相互交流、互相渗透,优势互补淡化了各画种之间的界限。画家们通过广蓄博采,提高了综合素质的同时,也拓宽了艺术表现的空间。

任何画家、画派,不论有什么样的艺术观念,都必须通过一定的物质材料来实现表现的目的。丙烯画颜料有着最广泛的包容性和适应性。因此,未来丙烯画的发展趋向也会是多元并存、风格各异的。

丙烯画颜料是近几十年来才研制出的一种新型绘画颜料。它以丙烯树脂为粘合剂,经过严格的科学

山村小景

加工调制而成。由于丙烯画颜料具有表现力强、使用方便、牢固耐久等诸多优越性而受到世界各国画家们的青睐。具有关资料报道：“丙烯画颜料在国际上十分流行，占整个绘画颜料总量的50%，有些地区甚至达到80%。而在我国，了解和使用丙烯画颜料的人还很少，据有关部门统计，我国丙烯颜料的销售量在绘画颜料销售总量中所占的比例还不足5%。”

任何一种绘画颜料，能得到画家们的认可，都有其独特的性能和实用价值。多年来，以色彩表现为主要造型语言的水粉画、水彩画、油画等并行不悖、各行其道，分别作为中等美术培训、美术高考、美术院校的基础课、专业课的研究课题而得到重视。同时，上述画种在艺术创作、艺术设计及艺术品市场上，都占有相当重要的地位，有着深厚的群众基础。

鉴于我国当代从事丙烯绘画的人群中，大都是从事水彩、水粉、油画等方面转移介入的，或者说正在准备介入，要说明丙烯画颜料的特点和优越性，最好的方法，还是应该从丙烯画与水粉画、水彩画、油画的比较中进行探讨。

一、丙烯画与水粉画

水粉画是以天然植物胶或动物胶为粘合剂制成的颜料作画的一个画种，也有称“不透明水彩色”、“胶彩画”、“图案色”，由于这种颜料制作简便，经济实用，广泛用于招贴、壁画、舞台美术、墙报宣传、海报、广告等，所以又称“宣传色”、“广告色”。

追根溯源，以水来调制胶质粉彩进行绘画的历史

山菊花

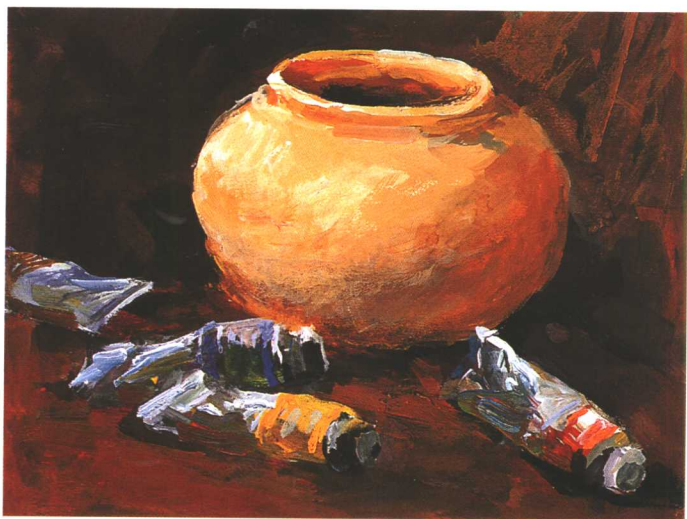
已很悠久，无论是我国古代帛画、壁画、重彩画或是西方的湿壁画、蛋彩画、坦培拉等，虽绘画的形式、风格不同，但就其所使用的颜料的类属而言，仍有许多相似之处。有人把今日之水粉画看作是古代传统胶彩画的延续也不无道理。

20世纪初，随着西方文化的东渐，现代色彩写生教学方式引入我国，当时所用的绘画材料主要是油画与水彩。自从20世纪80年代许多高等美术院校将水粉画列入色彩训练的基础课程以及高考的必修科目以来，水粉画在我国得到了最广泛的普及。当代许多中青年画家及美术工作者几乎都是从水粉画开始受到色彩启蒙教育的。

以水粉画进行色彩写生训练，经济简便，容易操作，很适于初学者进行写生和设计练习。但水粉画的若干技术指标欠佳，例如颜料的附着力、覆盖力和牢固度较差，特别是颜料干湿之间色彩差度变化很大，有些颜料初画上时光彩艳丽、变化丰富，但干后却变得灰秃秃、干巴巴，面目皆非，即使有经验的画家也常常对此无可奈何。再加上有些低质量颜料干后发生龟裂、剥落、以及画面褶皱、卷曲等问题，使画面原有的视觉效果大打折扣，严重影响到色彩表现力的发挥。难怪有位画油画的同事感慨地说“画水粉比画油画还难”，从一个方面道出了水粉画颜料的色彩稳定性较差难以驾驭，仍有许多不尽人意之处。

为了使画面减少因干湿变化造成的色彩衰减，有人曾试图用涂胶、喷漆、加膜上光等手法来润饰画面，这样处理的结果，虽然可以使部分色泽恢复，但这种外加的过分修饰却显得不够自然，弄不好也无助于提高作品的艺术品位。

丙烯画颜料与水粉画颜料的性状极为相似，同是

罐与颜料

丙烯花卉写生(局部)

丙烯花卉写生(局部)

以水作为稀释剂，其浓度、手感、乃至包装都极为相似，表现手法也大同小异，因此，对于熟悉水粉画的人来说，不需要任何技术培训，只要看一看说明、抹上几张画之后，就可以品味出丙烯画颜料与水粉画颜料的差异。

如果我们对上述两种颜料的特性做进一步比较，其主要差别如下：

水粉画颜料

1. 牢度：一般，水湿后易掉色。
2. 覆盖力：较好，部分色层有渗透。
3. 干湿明度差：变化较大。
4. 性能：粉质，厚涂易脱落。

丙烯画颜料

1. 牢度：较强，有抗水性。
2. 覆盖力：较强，可反复加厚。
3. 干湿明度差：变化不大。
4. 性能：塑胶质，牢固而有韧性。

丙烯花卉写生

二、丙烯画与水彩画

水彩画以水调色,利用稀薄色层的透明性特点展现不同色阶的丰富变化,基本上不用或很少使用白粉,这是水彩画与水粉画最大的区别。以水调色的绘画方式自古有之,当今所说的“水彩画”是指16世纪起源于欧洲、18世纪盛行于英国,其后流行于世界各地,并于20世纪初传入我国的以光色变化为主要表现手段的画种。水彩画以水为着色媒介,颜料借助水的流动、扩散、凝聚、沉淀,其丰富的色彩变幻与奇妙莫测的自然韵致,清淡高雅的艺术品质,与我国传统水墨画的审美追求不谋而合,因此深得我国人民的喜爱。近年来,水彩画已成为我国艺术展览、出版、艺术教育、国内国际艺术交流及家庭装饰或艺术市场广为流行的主要画种之一。

水彩画所使用的颜料,多以树胶为粘合剂,易溶于水,干后有一定的附着力。因牢度较差,在进行反复着色时,底层颜料的泛起常常使重复着色的部分变得污浊不堪。

使用丙烯画颜料画水彩画会有什么效果呢?我曾饶有兴趣地作了如下的尝试。

1. 丙烯画颜料一般黏度较大,可先用丙烯画稀释

剂稀释,然后再加水冲淡,至适当的浓度,以达到可流畅用笔的程度以产生透明性的效果。

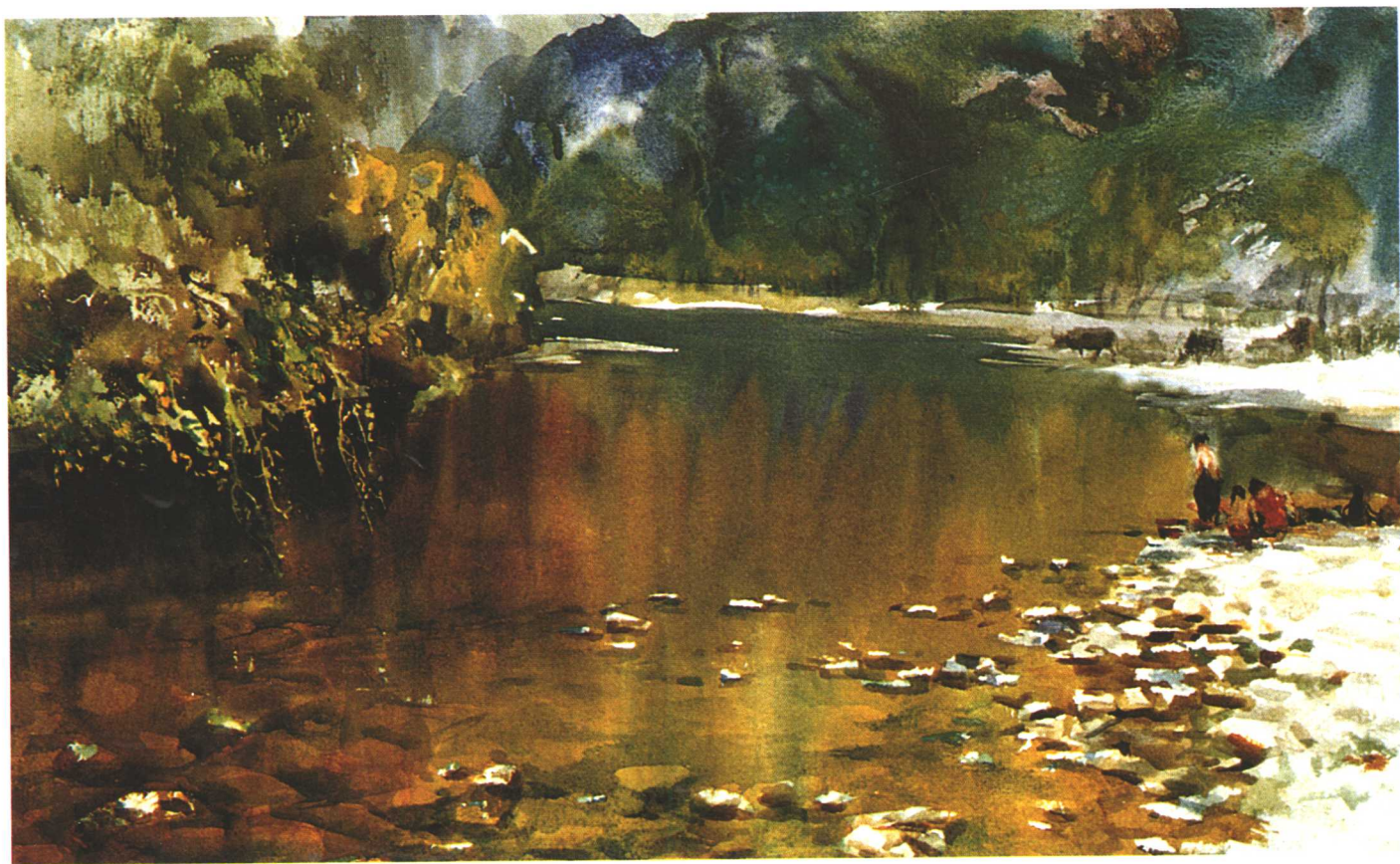
2. 丙烯画颜料稀释后在湿过的纸面上扩散力极强,流动性较一般水彩画颜料更快,干后附着牢固,如采用湿画法,更应在水分蒸发前快速操作。

3. 丙烯画颜料稀释后在水彩画纸上一般不会形成光泽,但色彩较一般水彩色艳丽,透明性好,而且一旦干透以后,便牢固地附在纸面上,不易洗掉。如此特点,在进行多层重置画法时,则不必担心底层颜色泛起的问题。

4. 不同品牌的丙烯画颜料的溶解状况不同。例如:马利牌丙烯色水溶后颜色均匀细密;温莎·牛顿牌的丙烯色水释后在画面上会产生流动性肌理,应根据不同的表现需求选择颜料。

5. 丙烯色与普通水彩色不宜混合使用,因表面张力不同,难以调配色彩。

6. 丙烯与水彩颜料交叉使用,可获得新的效果。如《小河流》一画,第一遍用丙烯画水中的倒影,干后,用水彩在其上塑造水中的石块,虽笔触纵横交错,但两层颜色互不干扰,经纬分明,强化了水的透明性及丰富的层次感。

丙烯水彩画 小河流

三、丙烯画与油画

自从10世纪凡·戴克兄弟发明了油画以后,世界美术发生了革命性的变化。西方美术从古典写实主义发展到印象派以及印象派之后形形色色的现代美术潮流,始终以油画为主流画种,并逐步扩展到世界各国。数百年来,人才辈出精品荟萃,油画的超凡艺术表现力及其影响力,多年来几乎是没有任何别的画种所能替代的。

从发展的眼光来看,任何事情都不会十全十美。随着现代化生活节奏的加快,以及人们审美观念的变化,油画繁杂的制作程序及长时间的制作周期,使许多人感到不适应而悄然离去。例如油画家外出写生,往往要带上颜料、画框、画布、调色油、松节油等几十公斤重的东西,画完的油画需数日或数月才能干透固化,携带运输就更加不便。油画颜料的稀释、画具清洗,还要使用油类及易燃、易挥发性溶剂,相对成本较高,有时还会造成空气与环境污染……油画的这些问题,在一定程度上制约着它的普及与发展。

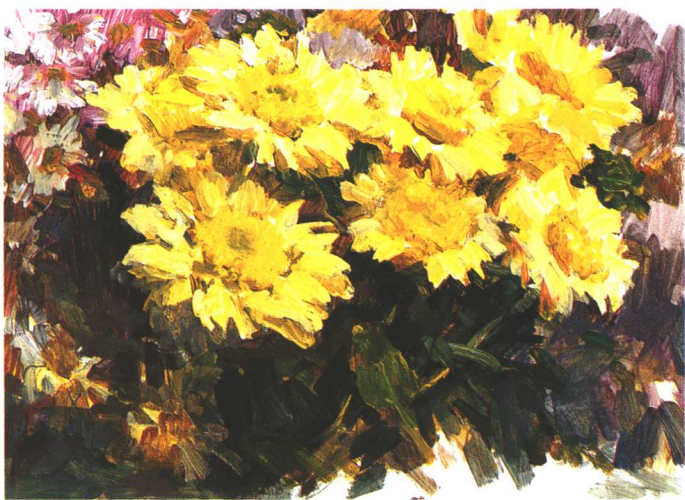
丙烯画颜料的问世,恰好弥补油画的诸多不足,对于想画油画又不愿承受诸多麻烦的人来说,确实是一个福音。

丙烯颜料的黏稠度,与油画极为相似,可厚涂、可薄画、可堆砌、可粘贴,可用笔涂、用刷抹、用画刀塑,并适合于画纸、画布、木板、塑胶板等多种媒材,几分钟或几十分钟即干,干后的牢度、韧性、抗水性、抗化学性、抗紫外线的能力都优于油画色;丙烯画以水作稀释剂或清洗剂,大大降低了制作成本;丙烯画颜料配合相关辅料,可根据需要随意制造亮光和亚光效果,制作底纹肌理、喷涂效果等。由此看来,丙烯画颜料不仅可以达到油画的某些制作效果,经济便捷,而且还可以拓展油画所达不到的某些方面,例如泼彩、粘贴等方法,更适合超越传统绘画观念的现代艺术表现形式的自由发挥,在实现各种绘画技法的综合利用方面有着更广阔的拓展空间。丙烯画颜料在当代大型壁画、舞台美术、环境装饰等方面也得到了广泛的应用。

携带丙烯画颜料外出写生,只要带上颜料和调色盘就可以了,画纸可用一般油画纸或卡纸、白板纸等,各地都容易找到,至于水就更不用说了。画完的画也可以放入画夹中极方便地带回。当今已有许多油画家外出写生时,大都放弃油画而改画丙烯,极为方便。

菊花写生之一

菊花写生之二

菊花写生之三

四、丙烯颜料与中国画

如果说丙烯画与水粉画、油画、水彩画有着更多的“亲缘”关系,那是因为它们都是来自于西方美术传统的影响,有着共同的艺术语言形式和审美标准。而水墨画、工笔画是中国本土文化传统的源流,方法不同、观念不同,反映了中西文化方面确有很大差异,如果从文化学角度探讨中西绘画的结合,这是一个非常复杂的课题,非本文所要探讨的问题。现只就材料和技术方面,谈谈自己的看法。

源于中国古老的传统文化观念基础上的水墨画、工笔画经过千百年的历史沿革,形成了独树一帜的艺术源流,并以特有的人文精神和形式语言,体现出极富民族特色的东方神韵。中国传统绘画在色彩运用方面虽然历史上也曾经有过辉煌的时期,但由于长期封建思想的束缚,再加上颜料生产的落后,也疏淡和制约了画家使用色彩的热情,不少画家终生沉醉于“墨分五色”而将真正的色彩置之度外,现代生活是五彩斑斓的,人们的情感也需要五彩斑斓的色彩来表现。现代艺术的发展告诉人们,色彩不仅是一种独立

的造型语言,色彩也是所有视觉造型语言中最敏感、最普通、最有表现力的因素,色彩的无穷魅力总是随着科学文化的进步逐渐被认识。当今色彩学的研究与应用已成为集物理学、生理学、心理学、美学、化学等多学科于一体的系统工程,现代色彩学的新思维、新材料都为各种绘画或设计提供了极为广阔的发展空间,许多有开拓思想的画家,早就意识到这种发展趋势。为了补充国画颜料的不足,常有人把水粉、水彩中的某些颜料,尝试在宣纸上涂绘,效果常不太理想。含水溶胶的水粉、水彩或国画颜料由于附着性欠佳常常为作品的后期托裱带来麻烦,含有动物胶的颜料也很容易在受潮时发霉变质。

使用稀释的丙烯颜料在宣纸上作画,有良好的渗透性,色彩艳丽纯正,干后可牢牢附着,无论水湿后反复着色或托裱过程,都不会发生跑色的现象。但颜料层如果太厚容易形成板结或发出光亮,与水墨效果不协调。我相信也许不久的将来,将会有更适合于中国画的丙烯颜料问世。

第二章 丙烯画的材料与工具

一、丙烯画颜料及辅料

各种绘画颜料的性能,其关键在于使用了什么样的色料、粘合剂或媒介剂。色料是从矿物、植物中提取或人工合成的显色材料;粘合剂是将这些色料微粒固化在画面上起联结作用的材料;媒介剂是用以溶解、稀释、清洗粘合剂的溶剂。例如水粉、水彩画颜料是以树胶为粘合剂,以水为媒介剂的画材;油画是以亚麻仁油等为粘合剂,以调色油、松节油等为媒介剂的画材;而丙烯画颜料则是以人工合成的丙烯树脂为粘合剂,以丙烯液或水为媒介剂的新型画材。

丙烯画颜料产生于20世纪中叶,上市后很受画家们的欢迎,在国际绘画材料市场很快流行。但在我国,了解并运用丙烯画颜料的人还很少,许多人知道丙烯画,却很少人真正使用过丙烯画材料。

随着改革开放,画材生产也在不断引进国外先进技术的基础上迅猛发展。继1997年天津柯雅美术材料有限公司与英国温莎·牛顿公司合资生产了“温莎·牛顿”画家专用丙烯画颜料推向市场以后,2000年上海实业马利画材有限公司与加拿大Tri-Art公司合作,推出了马利牌Tri-Art艺术家专用丙烯画颜料

及其相关媒介剂,极大地改善了国内丙烯画材的供应状况,为我国丙烯画的繁荣发展,创造了丰厚的物质条件。

绘画用丙烯画颜料一般为膏状,采用瓶装、管装两种形式。瓶装一般容量较大,适用于大型画幅或室内制作;管装颜料体积小、携带方便,适用于平日习作练习和外出写生之用。

由于丙烯画颜料干涸较快,一般作画时并不同时使用很多品种的颜料。但在购置颜料时,应考虑到各种不同题材、不同画面、不同色调效果表现的各种特殊需要,适当多作些储备。一般写生或创作,有二十余种也基本够用,但白色颜料的用量要多于其他颜色。

丙烯画颜料所使用的色料与水粉画颜料的色料基本相同,色别、色名也大体类似。由于各种色料的化学成分、物理性能不尽相同,影响到成品颜料的色感、透明度、耐晒性以及成本价格等方面的差异,购买或使用时应注意产品说明书上的介绍,根据不同的需要进行选择。常用的丙烯画颜料主要有柠檬黄、中黄、深黄、橙色、肉色、朱红、大红、深红、玫瑰茜红、青莲、酞菁蓝、群青、湖蓝、钴蓝、粉绿、沙普绿、生褐、培

丙烯画颜料及其辅助材料

恩灰、氧化铬绿、宝石翠绿、钛青绿、土黄、土红、熟褐、熟赭、培恩灰、马斯黑、钛白等。此外还有适合装饰画、图案设计用的金色、银色、各种荧光色等。

为了适应不同绘画载体或不同绘画方法的需要,颜料厂商还出品了各种不同黏稠度的丙烯画颜料和调制这些颜料的媒介剂。丙烯画颜料根据黏度不同可分为三种类型:

淡彩:就像水彩一样稀薄,流动性、渗透性较强。

稀颜料:是稀奶油状,有点像稀释的油画颜料或蛋彩颜料。

膏状颜料:即增厚型丙烯颜料,可堆塑造型,形成油画般的立体效果。

以上三种类型的颜料,可由厂家直接制作,也可由画家根据不同的需要,使用媒介剂及水自行调制。当然,艺术家可以在作同一幅画时只使用一种颜料,或使用不同黏度的多种颜料。

每种类型的颜料都有不同的表现效果。所以,娴熟地调和不同浓度的颜料,加之选择正确的媒介剂,是丙烯画创作的重要环节。

下面介绍几种丙烯画的辅助材料。

1. 丙烯媒介剂:

丙烯媒介剂是一种稀释丙烯颜料的半透明性液体,干后可成为透明、柔韧、有光泽的薄膜,并具有优异的防水、防紫外辐射的性能。这种媒介剂有很好的黏性,可用于拼贴其他材料。

光亮媒介剂可赋予丙烯画一种油画般的光泽,亚光媒介剂可产生亚光表面。丙烯媒介剂易溶于水,如使用1:1的光亮媒介剂与水混合液,即可轻而易举地调配出各种浓度的颜料。

2. 干燥延缓剂:

丙烯干燥延缓剂加入适量,可延缓丙烯颜料的干燥时间,使画家能从容地修饰画面或进行连续性涂色

作业。

3. 丙烯底料与塑型膏:

丙烯底料是专用于制作画地儿的一种涂料,具有很好的覆盖性与柔韧性。干后可形成粗糙的表面,也可用砂纸打磨成光滑的表面。丙烯塑型膏干后可形成不透明的白色性状,可用以构筑平面、填补裂缝、塑成山峰的形状或各种浅浮雕或纹理。

将丙烯底料与塑型膏混合使用,可以覆盖任何有吸附力的材料,形成有凹凸肌理变化的画地儿,在其上再行着色,可大大增强艺术手段的丰富变化和立体感的视觉效果。

二、画纸与画布

丙烯画可以适合任何非油性的画材。无论是水彩、水粉用纸或一般卡片纸、白板纸、没有涂过油性地儿的油画布、油画纸等,此外,如棉丝织物、木板、皮革、塑胶板等均可以作为丙烯画的底材而加以利用。

实验证明:不同的底材可以产生不同的效果和附着牢固的程度。

1. 表面粗糙有渗透性的画纸、画布,如吸水纸、过滤纸、生宣纸及未处理过的亚麻布、棉布等,着色后其附着力十分牢固,但颜料没有足够的厚度时,干后没有光泽。

2. 一般较为粗糙些的水彩纸、水粉纸、草板纸等,颜色没有足够厚时则出现亚光效果,只有多遍着色、或颜色达到相当厚度时,表面才呈现光泽。

3. 使用密度较大、表面光滑的画纸,如铜版纸、白卡纸、胶印纸及经过涂地儿处理过的画布,即使色层不太厚,干后的表现也很平滑光亮,色泽艳丽。但有些笔触过于湿露,经反复着色后颜色才比较均匀。

无论使用什么画纸或画布,使用前最好先用丙烯底料处理一下。涂地儿时也可以按照特定的要求制

丙烯画颜料可用水稀释,也可直接使用。用画笔和画刀在调色板上操作,与画油画的感觉极为相似。

有也形塑
有其本
水也文
付

各式颜料

各式画笔

作成不同的光滑或粗糙的表面效果,或堆塑某种肌理结构。有时未及制作,可直接用丙烯颜料一面起稿、一面寻找色彩基调,在起稿和涂调子的同时,也兼顾完成了涂地儿的作用。

4. 在表面极为光滑的玻璃、金属、陶瓷表面用丙烯作画,虽有一定附着力,但遇水湿后色层易起皱脱落。

三、调色盒、调色板

由于丙烯画颜料具有快干、附着力很强等特点,在使用丙烯颜料作画时,既不能像油画那样在调色板上贮存许多的颜料,也不能像水粉那样把许多颜料挤到调色盒中长时间备用。考虑到上述特点,在选择调色工具时,必须考虑到颜料的保湿和用具清洗问题。遗憾的是,目前美术用品市场上还难以找到适宜于丙烯画写生用的调色盒或调色板。无奈之际,只好靠我们自己来想办法了。

试验证明,丙烯颜料对一般水粉用的塑料盒及有机玻璃制品、木制品、树脂制品有强烈的粘合作用,一旦粘连,就几乎无法清除,致使塑料调色盒报废而无法继续使用。

根据丙烯颜料的附着特性,实验证明:使用质地

光滑的硬质材料作调色工具,可以用水浸泡数十分钟使颜色脱落。因此在目前还没有找到专用工具的情况下,可以考虑用玻璃、陶瓷、搪瓷类的器皿作调色工具较为适宜。

玻璃和陶瓷虽光滑细密,但不便携带,只可在室内作画使用。搪瓷制品坚固而轻便,是比较理想的选择。我把所需的颜料挤在一个带浅边的搪瓷盘四周,空出中间地方作调色用使用极为方便。干透的颜色只要用水浸透,很容易清洗干净。为了使调色盘保湿,可用一塑料袋子装起来,在里面喷上些水气再扎口密封,剩下的颜色在两三天内仍可继续使用。

为了寻找更适用的调色盘,我想了许多办法。后来终于发现了一种有盖子的搪瓷长方盘。那就是医院里用来装消毒医具的那种白色搪瓷方盘。大小有不同的型号,盖子比较严密,用来作丙烯画的调色盒简直再合适不过了!这种盘子在一般医疗用品商店即可买到。搪瓷方盘比较适合室内作画使用,外出使用则不太方便。后来,我又从超市寻求各式各样的果盘,经过反复实验、筛选,发现并不是所有塑料制品都不能使用。有一种高密度的塑料制品表面十分光滑,干透的颜料经过水浸后又容易清洗,也是一种较好的选择。