

丹培拉绘画与 现代材料教程

杨杰 编著

人民美術出版社

丹培拉绘画与 现代材料教程

杨杰 编著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

丹培拉绘画与现代材料教程 / 杨杰编著. —北京:
人民美术出版社, 2004.12
ISBN 7-102-03215-3

I. 丹... II. 杨... III. ①绘画—技法(美术)—
教材②绘画—材料—教材 IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 128210 号

丹培拉绘画与现代材料教程

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号)

制 版: 北京燕泰彩视制版印刷有限公司

印 刷: 北京国彩印刷厂

经 销: 新华书店北京发行所

2004 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/24 印张: 6.5

印数: 1—4,000 册 定价: 44.00 元

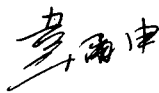
序 言

在艺术发展与演变的历史长河中，材料媒介作为构成艺术创作活动的前提与基础，不但直接规定着艺术的分类乃至艺术作品的审美风格，而且也深刻影响着艺术家的思维活动和技术操作。画家是通过材料媒介来思索、来感受，材料媒介是审美想象的特殊载体，而审美想象则是材料媒介的惟一灵魂。从材料媒介发展的角度来看，人类艺术的演进可分为天然材料时期和人造材料时期。天然材料体现在人类远古艺术的萌芽和产生时期，当时的材料都取自几乎未作任何加工的大自然，如天然的矿物质颜料或植物性炭化合物颜料乃至植物的茎、叶汁制成的原始颜料，史前艺术基本上是以这种自然物质作为媒介载体，这种天然材料本身始终保持着粗粝，稚拙、自然的品格。但这种材料的原始性是显而易见的，艺术创作过程受到自然物质因素的制约，艺术表现语言和形式也是相对贫乏的。人造材料的产生是人类文明进步的结果，从艺术生产与物质生产开始分离起，物质性的感性材料媒介便具有了某种文化与审美属性，并获得丰富的表现功能。人类艺术至今取得的一切成果或者说所表现出的一切艺术形态，都与各种人造材料媒介形式密不可分，不同的媒介载体创造了不同门类艺术基本的美学特征。

材料作为艺术的基本要素是不可忽视的，从古至今艺术史上不少成就非凡的艺术家及优秀经典作品中，使我们“顿悟”，从而明晰了材料的承载可能性。其实就传统绘画而论，也是不见原作难以明了不同的材料、材质给予我们的视觉的光彩和美感，它是那样的回味无穷。在过去很长时期里，在中国学习油画主要是依赖于画册和面目全非的印刷品，包括有限的文字资料来研究和借鉴西方绘画。这可能并不妨碍对西方历代绘画大师生平经历、作品成就、时代影响等方面的了解，亦能大体把握其造型技巧和艺术风格的基本特征，但却不能不限制和影响对这些大师艺术语言的精妙之处的体味，以及其中在材料与技法运用上某些奥秘的理解。今天我们站在历代绘画大师的原

作前，才真正感悟到其中对材料与技法运用的精妙之处。正是这种因素，我们开始关注于材料与技法的教学与研究。

杨杰这几年来一直从事材料与技法专题教学工作，在教学实践中积累了一些经验，开设了传统丹培拉绘画技法、材料与素描、综合材料课程，特别是传统丹培拉绘画材料的运用，从木板制底方法、颜料的使用、媒介制配以及作画方法与步骤，较系统地介绍架上绘画源头——拜占庭圣像画使用的技法，使学生真正接触到传统绘画的严密与制作规律，并把水性丹培拉与油性丹培拉和油画材料的演进过程加以比较，使学生对油画材料技法学习由认识了解和掌握的过程。要全面学习西方绘画艺术，那就有必要对西方绘画的材料进行认真地梳理，探求它的源流。从追溯西方绘画的发展和演变我们看到，油画材料不过是西方绘画材料演化发展中承先启后的一环。把材料作为切入点看问题，西方传统绘画语言的发展是从间接技法到直接技法的演进，从传统绘画发展到现代艺术，又是把材料作为载体的间接表达向把材料作为本体物质化的直接表现的转化。这种间接与直接的关系、传统与当代的关系，相互影响，互为作用，贯穿西方绘画艺术乃至超绘画艺术的整个过程。无论是具象、非具象，传统或现、当代都蕴涵着艺术语言的文化性。这一史实应该引起我们的关注与思考。这也是我们学院艺术教育无法回避的一个客观的文化现实。因而针对这一规律的取向决定了我们所处的文化位置。我们的专业发展和艺术创造是否应面对这两个都有价值，有规律，可借鉴的不同审美指向，进行全面的研究与补充。

鲁迅美术学院院长、教授

目录

序言	韦尔申
中世纪美术的演变	1
丹培拉绘画材料艺术概述	15
传统丹培拉绘画制底方法	21
颜色粉的使用	27
画笔的使用	29
必备工具与媒介	30
传统丹培拉绘画技法与步骤	31
丹培拉绘画最后上光	41

丹培拉绘画的保存与维护	42
丹培拉绘画教学作品	43
中外丹培拉绘画作品	55
材料与素描教学试验	81
中外材料与素描作品	90
综合材料教学试验	105
中外综合材料作品	117
观画有感	143
结语	145

中世纪美术的演变

谈到丹培拉绘画艺术，必然要谈中世纪。在中世纪艺术中，除建筑、雕刻、壁画和镶嵌艺术外，最主要的艺术就是丹培拉圣像画绘画；虽然丹培拉绘画材料起源于古希腊、罗马时期，但这个时期的丹培拉壁画几乎荡然无存，仅能为我们提供有限的史料；而丹培拉材料技法在中世纪基督教美术得到前所未有的发展与演变，把这古老的画种发挥到极致，在欧洲文艺复兴时期达到了顶峰。可以说文艺复兴时期对美术最大的贡献就是丹培拉绘画艺术。

人们曾经将中世纪形容为“黑暗时代”，其实这只是文艺复兴时期意大利人文主义者鄙视中世纪艺术的一种自负的说辞，后来就成为惯用的说法。实际上，比之讲究人文主义的近世文明，中世纪确实是以修道院、教会为核心的严格宗教社会，尤其是当时某些欧洲地方更被封建的阴影所遮掩，因此难免使人们对中世纪产生无法抹去的“阴暗”的印象。但是一味地以“黑暗时代”涵盖整个中世纪，似乎又显得人们对这个时代的无知，而且也意味着人们缺乏这方面的知识。

欧洲中世纪时代严格说来，和一切历史的划分相同，中世纪也只是一个权宜的名称。它产生过、演变过与其他时代不同的具有特色的美术，这种特色最简捷地说，就是一切意义上的基督教美术之事实。当然，在中世纪以后，基督教美术达到充分地发展，特别是文艺复兴时期的艺术家们，个个表现其出色的基督教主题图像，唯这些制作之中，艺术家自己个性的解释，选择，或表现方法进行得相当自由，他们即使处于与教会的关系，也未必将信仰置于第一位，有的艺术作品很明显地不愿屈服于宗教的权威。

相反的，中世纪的艺术家们处于信仰与教义的范围中。换言之，即在神的支配及教会的权威下从事艺术制作，艺术的个性只在宗教权威的规范与制约下成立。中世纪艺术大都是无名艺术家的作品，且经常是集体的共同制作，因此基督教美术大半是划定了范围与内容。

在中世纪美术领域中，建筑处于领导地位，即“神之家”、教会权威所在，同时作

为民众信仰的中心，或日常的聚会所，或休息的场所。在中世纪社会生活的一切意义之上，中心即为教会建筑，不论雕刻、镶嵌画、木板丹培拉绘画、壁画、彩色玻璃画几乎一切都从属于教会建筑。在以建筑为指挥者的雄壮交响曲之下，中世纪美术拉开了帷幕。

从表现方法来说，因隶属于建筑的结果，中世纪美术多半不得不带有装饰的风格。在宗教建筑的要求下，必须说明神的权威，对民众图解圣经，形式本身的美并不重要，内容观念的视觉化乃其第一要素。

当装饰的风格与说明内容形式一致时，中世纪美术当然就完全不同于古希腊、罗马美术的写实性上谋发展，而是与客观世界相反，精神秩序超越自然与时空，舍去透视、明暗因素和人物比例，象征主义、神秘主义、抽象造型成了中世纪美术的新的符号。在中世纪美术的发展中拜占庭美术将欧洲美术及其领域分成两半，东方美术的抽象性，装饰性、象征性也对其发展造成极大的影响，中世纪基督教美术也可以说建立

耶稣受难
木板丹培拉
刘晓姝 临摹

圣徒
木板丹培拉
孙鹏飞临摹

圣母节
木板丹培拉
孙策临摹

圣像（左下图）
木板丹培拉
卢海娜临摹

圣像画（右
上图）
木板丹培拉
陈一临摹

木板丹培拉
马铭泽临摹

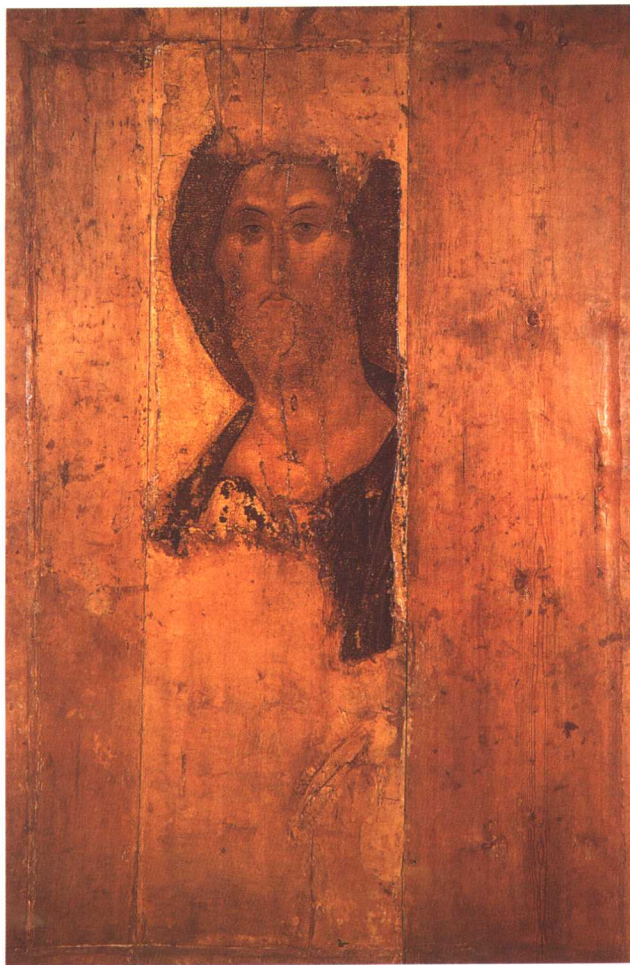

于东方艺术风格与基督教精神的结合之上。

西方中世纪美术发展进程中,经历早期基督教美术、蛮族美术、罗马式美术、哥特式美术及东罗马的拜占庭美术等不同历史阶段和地区的基督教美术梯式和风格。中世纪美术的不同风貌,成为西方美术发展过程中的重要内容。在人类艺术发展与演变的长河中,欧洲中世纪基督教美术自有其不可抹杀的巨大意义。

公元395年由于各种社会矛盾激化,罗马帝国分裂为东罗马帝国和西罗马帝国。公元476年西罗马帝国在奴隶起义、外来蛮族入侵的强大冲击之下,终于土崩瓦解直至灭亡,这一重大事件标志着欧洲的历史进入了所谓“中世纪时代”。

“拜占庭美术”是指以东罗马的城市拜占庭为中心的东罗马帝国境内的基督教美术。罗马帝国分裂以后,基督教会内部也开始分裂。从而发生了所谓“东西两派教会的斗争”,实际上是君士坦丁堡教会与罗马教会两种宗教势力的斗争。公元1054年两派教会正式分裂。东罗马帝国境内的基督教会为东部教会即希腊东正教所控制。它更多地保持希腊文明的传统。同时更多地融合了东、西方美术,创造出一种具有特色的基督教美术样式。君士坦丁堡的圣·索非亚教堂是拜占庭建筑最出色的具有代表意义的作品。带有圆顶的教堂建筑高大明朗,豪华庄严,气势雄伟,体现出拜占庭帝国的宏大气派,堪称拜占庭艺术的结晶。圣·索非亚教堂的建筑反映出东罗马帝国政教合一,皇权大于教权的特点,与西欧各封建国家的教会至上教皇凌驾皇帝之上不同。当时建筑家的意图是教堂应该成为皇宫建筑的一部分,成为建筑群中的精彩豪华的大厅。教堂内部有着大量的彩色装饰,色彩斑斓的镶嵌画产生了令人难忘的奇妙幻象。拜占庭镶嵌画艺术继罗马时代以后又有更大的演变,从公元6世纪开始成为拜占庭最流行的艺术样式之一。同时,用木板绘制的丹培拉圣像画作为教堂装饰也成为拜占庭艺术的重要组成部分。长达千年的拜占庭圣像画家不仅在东罗马帝国的境内留下大量的优秀作品,也繁荣于俄罗斯。随着君士坦丁堡的陷落,俄罗斯承担起东正教的领导责任,一种民族性的圣像画风格发展起来,在造型上、色彩运用,以及夸张的线条风格与晚期拜占庭艺术稍有区别,形成了特有的民族画风。藏于莫斯科特列恰科夫画廊中的著名的《三位一体》丹培拉圣像画,出自安德烈·鲁勃廖夫之手。它表现了三位象征着基督、圣父、圣灵的天使。具有鲜明的个性特征,这一艺术形式持续至公元19世纪。

耶稣圣像 丹培拉 1400年 安德烈·鲁勃廖夫

三位一体（右上图）丹培拉 安德烈·鲁勃廖夫 曲木子临摹
变容节 丹培拉 1410年-1420年 安德烈·鲁勃廖夫

“蛮族美术”是指居住在欧洲中部的日耳曼人、爱尔兰人、盎格鲁——撒克逊人、维金人，以及欧洲西部的法兰克人的美术；他们被具有高度发达文明的罗马贵族轻蔑地称为“蛮族”。他们利用罗马帝国衰亡的时机大批侵入，这就是历史上有名的“民族大迁徙”。外来的蛮族与罗马帝国奴隶反抗的力量一起，终于推翻了罗马奴隶主贵族的统治。西罗马帝国的灭亡标志着欧洲奴隶社会制度的解体。随着“蛮族”国家在欧洲大地上的建立，开始了新的封建社会制度的历史。蛮族美术在艺术技巧上虽然不如罗马那样纯熟，但具有强大的、原始的生命力，不仅给衰败的罗马美术注入了新鲜血液，也成为推动欧洲中世纪美术发展的主要力量。入侵罗马帝国的日耳曼人中的一支法兰克人建立的法兰克王国，在与基督教会结合以后形成了一种新的文化，史称“加洛林文化”。“加洛林文化”对于中世纪早期的文化建设有着重要的意义。公元8世纪末9世纪初法兰克王国的统治者查理曼大帝虽然不识字，却极力保护传统文化。在他的提倡下，传统的细密画发展到了相当精美的程度。蛮族艺术给予希腊、罗马艺术为主流的西方艺术注入新的生命活力，是西方艺术得以获得更大发展的重要因素。蛮族美术不仅具有独特的艺术价值，而且对于后世也产生了深远的影响。

“罗马式美术”是欧洲中世纪的中期美术。公元11世纪时欧洲封建社会发展到了全盛时期，西欧各国的城市经济走向繁荣，像法国这样典型的封建国家，城市发展最为迅速。法国的城市文化在西欧中世纪文化的发展当中，起了带头的作用。公元1096年开始的十字军东征，在欧洲各国掀起了宗教的热潮。大大小小的城市兴建了壮观的教堂和修道院，这种新的宗教建筑形式称为“罗马式”。这一时期的雕刻、绘画等都为教堂不可分割的组成部分，美术史上将成熟于公元11世纪中叶，一直流行到公元12世纪末（有的国家还延续到公元13世纪的中叶）的建筑、雕刻、绘画以及其他装饰艺术统称为“罗马式美术”。

罗马式美术受到希腊、罗马、北方蛮族美术以及东方拜占庭美术和中亚、西亚美术的影响，并且有了新的艺术风格。罗马式建筑在博取罗马建筑、拜占庭建筑和早期基督教建筑的艺术风格和建造技术的基础上，形成了自己的典型样式。罗马式教堂建筑厚重坚实的墙壁、高大巍峨的塔楼、典型的罗马式半圆形拱穹结构的广泛应用为其主要特征。它的稳定、坚实和巨大力量象征着基督教的神权。罗马式教堂的内部装饰

与拜占庭教堂不同，几乎很少镶嵌画，而是多用壁画和雕刻作为装饰。因此，罗马式美术时期的大型雕刻得到了复兴和发展，雕刻与建筑浑然一体，既有古代雕刻宏大的气魄，又多采用非写实、变形和夸张的手法，与古代的写实风格有着不同，雕刻艺术起着被称为“石头圣经”的作用。故事性很强的柱头雕刻，在一些装饰雕刻上还可以看到蛮族木雕艺术的影响。到罗马式美术的晚期，雕刻、绘画已经显露出一种写实的趋向，标志着一种哥特式艺术的走向开始形成。

罗马式雕刻

罗马式雕刻

“哥特式美术”是欧洲中世纪后期的美术。它始于公元 12 世纪中叶，公元 13 世纪是哥特式美术发展的盛期，直到公元 15 世纪的文艺复兴时期哥特式美术才走向衰落，但是在北欧地区，哥特式美术延续到了公元 16 世纪。“哥特式”最早是在文艺复兴时期意大利的艺术家们使用的称呼，他们认为中世纪的那种尖拱建筑，野蛮怪诞，缺乏艺术趣味，“哥特式”更成为粗野的代名词。这种贬低哥特式美术的看法一直延续到公元 18 世纪中期。从公元 18 世纪 40 年代开始，直到公元 19 世纪浪漫主义艺术的兴起，人们对哥特式美术有了越来越浓厚的兴趣，不仅研究哥特式建筑，而且扩展到了绘画、雕刻等艺术门类。顾名思义，“哥特式”有一种蛮族的粗犷奔放的意味，“罗马式”则给人以复古和继承传统的感觉。其实这种表面的理解不可能对这两种不同风格的艺术作出全面的阐释。罗马式建筑稳重雄浑，博大伟力。哥特式建筑不再只是宗教的象征，它表现出一种人的意念的冲动，成为中世纪封建城市文化突出的标志。哥特式美术不仅是代表了宗教的艺术，也开始显露出新时代即将到来的一丝曙光。哥特式建筑造型轻盈灵巧、高耸挺拔，与厚重敦实的罗马式建筑形成鲜明的对比。哥特式建筑全部使用尖券和尖拱，所有的部位都用尖券代替半圆卷，风格统一协调。这种结构变化造成一种迅速向高空发展的冲力，把人们带向天国，带向神秘的宗教世界，任人们去感受上帝的光辉。哥特式教堂的建筑艺术取得了光辉的成就，最早的哥特式教堂是公元 1140 年由法国王权的维护者叙热神父主持修建的巴黎圣·德尼大教堂。在公元 1163 年建造的著名的巴黎圣母院再现了圣·德尼大教堂的主要特征。沙特尔大教堂是盛期哥特式教堂建筑的杰出作品，这一时期的亚眠大教堂将法国的哥特式教堂建筑发展到了最高境地。在英国的索尔兹伯里大教堂、威斯敏特大教堂，德国的圣·伊丽莎白大教堂、科隆大教堂、乌尔姆教堂，意大利的米兰大教堂，都是久负盛名的哥特式教堂建筑艺术的结晶。

雕刻是哥特式教堂的主要装饰。早期雕刻的立柱像与建筑精密地结合在一起，后来逐渐有了独立的地位。与罗马式雕刻不同，人物的形象不再彼此连接，而是各自占据不同的空间位置。如沙特尔大教堂侧柱上的人物都有了自己的独立性，这是中世纪雕刻的重要进步。早期雕刻冷漠刻板，沿袭着罗马式的宗教艺术特征，或采用一些幻想变形的手法。而在以后的发展中，雕刻家开始注意观察自然和人体，作品变得越来

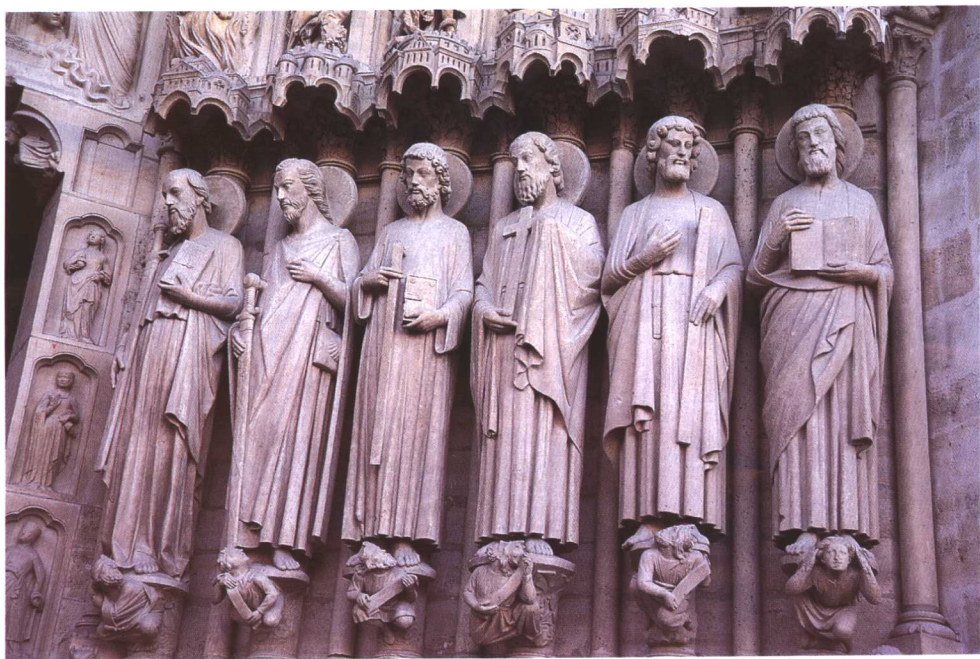

米兰大教堂

科隆大教堂

越生动，表现也越准确。圣母和圣子是哥特式雕刻、绘画的主要题材，人物被赋予温和的人间情感。在这种意义上，可以说公元13世纪的哥特式美术已经开始了从神到人的转变，为文艺复兴时期的美术作出了历史的准备。

巴黎圣母院教堂 哥特式雕塑

哥特式绘画（主要包括壁画、玻璃镶嵌画等）与雕刻艺术一样取得了辉煌的成就。其重要的绘画材料就是木板丹培拉绘画，它替代了脱离建筑的壁画而盛行于中世纪末期，结合欧洲各地的传统，作为一种国际样式而产生了祭坛画，如契马布埃、杜绰、乔托等一大批画家留下了丰富的宝贵的丹培拉绘画杰作，由此揭开了文艺复兴时期的艺术的序幕，使之西方的美术史出现了崭新的篇章。

中世纪美术在人类历史发展的长河中，具有独特风格，中世纪美术的贡献任何时期都无法取代。以往艺术史对于中世纪美术评价不高，囿于“漫长的黑暗世纪”、“宗