

油画大师绘画材料与amp;技术

Oil Painting Master Material and Technology

邸立丰 著

辽宁美术出版社

油画大师绘画材料与技木

Oil Painting Master Material and Technology

邸立丰 著

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

油画大师绘画材料与技术 / 邸立丰著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5314-5528-8

I. ①油… II. ①邸… III. ①油画—绘画—材
料—研究②油画技法—研究 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第176164号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳市博益印刷有限公司

开本: 889mm×1194mm 1/12

印张: 13

字数: 250千字

出版时间: 2015年10月第1版

印刷时间: 2015年10月第1次印刷

责任编辑: 光辉

装帧设计: 刘志刚

责任校对: 季爽 吕佳元 李昂

书号: ISBN 978-7-5314-5528-8

定价: 128.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

目 录

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感……………李宝泉

第一部分 关于绘画的材料……………6

第二部分 油画艺术家的技术……………40

第三部分 关于艺术家的工作室……………75

第四部分 画派林立的绘画技法……………113

第五部分 技术技巧介绍……………115

第六部分 油画材料与媒介……………118

第七部分 油画技术一般程序……………120

第八部分 传统油画技术的几大基本准则……………123

第九部分 大师技术的基本介绍……………127

第十部分 绘画材料分类……………128

第十一部分 大师的材料使用习惯……………131

第十二部分 近代油画材料与技法的延续与发展……………145

第十三部分 一般古典油画绘制过程……………152

油画大师绘画材料与技巧

Oil Painting Master Material and Technology

邸立丰 著

辽 宁 美 术 出 版 社

图书在版编目 (C I P) 数据

油画大师绘画材料与技术 / 邸立丰著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2013.8
ISBN 978-7-5314-5528-8

I. ①油… II. ①邸… III. ①油画—绘画—材
料—研究②油画技法—研究 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第176164号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/12

印 张: 13

字 数: 250千字

出版时间: 2015年10月第1版

印刷时间: 2015年10月第1次印刷

责任编辑: 光 辉

装帧设计: 刘志刚

责任校对: 季 爽 吕佳元 李 昂

书 号: ISBN 978-7-5314-5528-8

定 价: 128.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感

中国百年的艺术史，是一个整体价值观念激烈动荡的时期。西方艺术的所有思潮、所有绘画形式几乎同时涌进，一代又一代的中国艺术家在其中择取不同的养分，建构自身的美学意识，试图寻求走向世界的途径，因而形成了独特的中国艺术现象。

尽管现代主义的艺术表现形式多样化，但这并不是说，在中国的写实主义艺术传统成为艺术形式中的末路。我们应该看到，这个贯穿人类整个文明史中并教会人类如何认知自我和世界的手段，在今天社会凸显变化激烈、艺术语言多元并存之时，依旧有着自身独特的魅力特征。写实传统除其语言媒介的意义之外，其内部所包含的文化和审美意识，或多或少、时断时续地在中国艺术的文化情境中起着作用，从近年来写实主义转换成当代艺术的例子上来看更明显。由此看出，相互包容、相互吸收的态势取决于我们如何认识当代性问题，而非写实主义本身。

作为一名在美术学院有着二十多年油画教学经验的教师，邸立丰很敏感地注意到这些问题，在思考这些问题的同时，写出了大量的教学笔记。今将这些随时记录的点滴体会与总结整理出版，既可以看出邸立丰教学中的刻苦勤勉与严肃思考，又可以使我们通过一位富有原创精神的艺术家的视角，向我们提供一种对艺术史的洞察力，让我们以全新的眼光去看那些我们已经很熟悉的经典画作。

这套系列丛书的现实意义就在于邸立丰所提出的一些明确观点，例如，他认为油画艺术的精神性与品格、个体生命价值与艺术精神的判断与取向和艺术创作生命的整体价值坐标的确立必定是一个漫长而持久的过程，人作为艺术家表达的主体，人的复杂性决定了艺术家的复杂性。艺术家，尤其是转型时代的艺术家，必然是会从人的生存现状及生命本质中寻找自己的精神和品格。进而又提出在这样的背景下，艺术家最重要的才能和基本素质是什么的问题。

同时，邸立丰通过大量分析传统艺术大师的作品图解来解释和说明物理、几何等科学知识 with 艺术法则，并通过科学性的研究，以自己的观看方式在科学和艺术史之间架构起桥梁，打开了一个直到不久前还无人在意的研究领域。虽然有些结论仍待商榷，但不妨碍我们重新审视和思考传统艺术大师无论在技能还是创造力领域的伟大之处。

卡尔维诺说过：“一部分经典作品是这样一部作品，它不断在它周围制造批评话语尘云，却也总是把那些微粒抖掉。”经典是永远不过时的，艺术史上的经典作品在任何时代都散发着一种特别的诗意与美感。邸立丰在自己的书中，不止一次地赞叹那些经典作品所承载的复杂性和永恒性。这样他也从另一个角度审视了能够成为经典作品的标准。他以为，人只有在具体的生存环境里，个人的感觉由于其针对性和冲突性，才能感知人与社会间形成的生命张力，才能显示一名艺术家的真挚和激情，这一切都是创作经典作品的首要条件。所有艺术大师都是这样去做的，也更彰显传统写实艺术的可贵。而邸立丰自己的艺术创作中，他也是遵循着这一原则，努力地研究与实践。

呈现在我们面前的这套丛书，是邸立丰多年的教学思考和创作总结，是作者试图深入西方艺术史中探究写实主义传统的同时反观自我，是试图通过重新解读经典来回复当代艺术的一个再创作过程。我相信，对中国的写实主义艺术创作，特别是年轻的学子们是大有裨益的。

鲁迅美术学院副院长、教授 李宝泉

2013年5月7日

目 录

代 序

重读经典

——读邸立丰所著系列丛书有感……………李宝泉

第一部分 关于绘画的材料……………6

第二部分 油画艺术家的技术……………40

第三部分 关于艺术家的工作室……………75

第四部分 画派林立的绘画技法……………113

第五部分 技术技巧介绍……………115

第六部分 油画材料与媒介……………118

第七部分 油画技术一般程序……………120

第八部分 传统油画技术的几大基本准则……………123

第九部分 大师技术的基本介绍……………127

第十部分 绘画材料分类……………128

第十一部分 大师的材料使用习惯……………131

第十二部分 近代油画材料与技法的延续与发展……………145

第十三部分 一般古典油画绘制过程……………152

第一部分 关于绘画的材料

一、原始人庞大的画廊： 法国拉斯科洞窟壁画

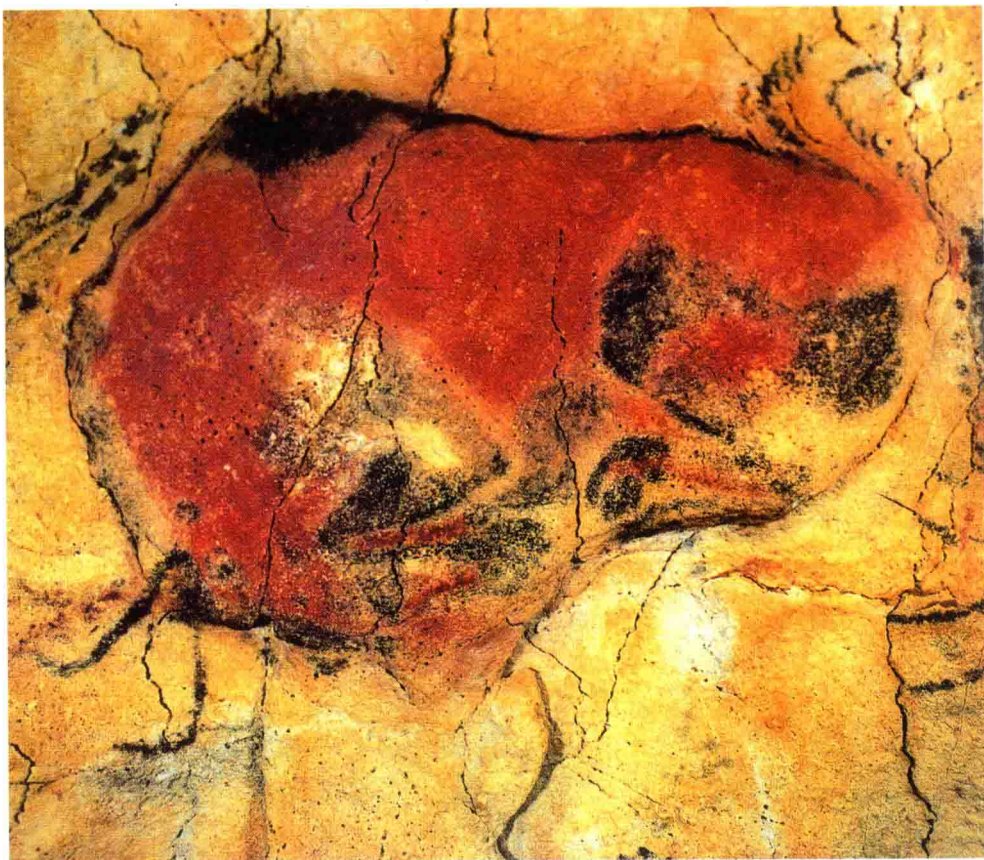
1940年，多尔多涅乡村的四个儿童带着狗在追捉野兔，突然野兔不见了，紧追的狗也不见了，孩子们这才发现兔和狗跑进一个山洞，他们带着手电筒和绳索也进入洞里，结果发现一个原始人庞大的画廊，这就是同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画，被誉为“史前的罗浮宫”。

其中以外形不规则的圆厅——野牛大厅最为壮观。厅顶画有65头大型动物形象（马匹、红鹿、5米多长的巨大野牛等）及一些意义不明的圆点和几何图形。在这样垂直的崖壁上作画，必定要使用梯子和架子：事实上已经发现了安装架子用的

插洞。在洞窟的地面上，还发现了作画用的木炭、颜料和雕刻工具等。对那些含碳材料放射性碳素的断代测试表明，洞窟绝大多数的岩画作品绘于约公元前15000年。

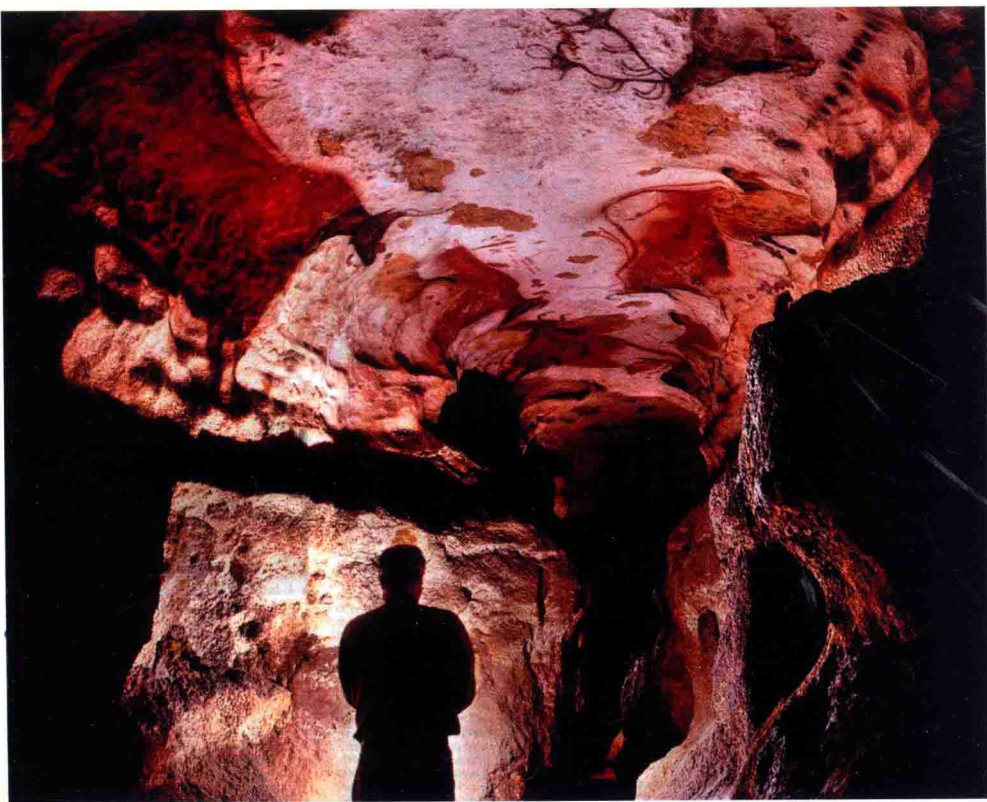
拉斯科洞窟壁画给人的印象是线条粗犷、气势磅礴、动态强烈，与西班牙阿尔塔米拉洞穴的静态恰好形成对比。画面已经初显构图意识，比如：前洞的六只大牛，组成圆圈，朝一个方向奔跑，一匹马跌落陷阱的画也是如此。此外，符号也被大量使用，如一种被理解为陷阱的符号。（法国哥摩洞窟也有许多符号，其中以房屋形的符号最为引人注目，而且往往画在动物的身上）

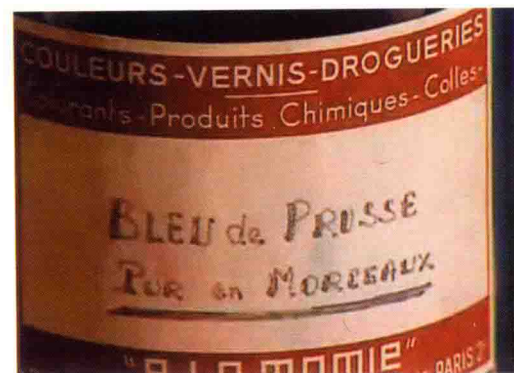
拉斯科洞窟壁画还曾使法国的现代画家亨利·马蒂斯赞不绝口，庆幸自己的画作与原始人的画迹有相通之处。

西班牙阿尔塔米拉壁画西班牙旧石器时代晚期壁画洞窟，现已建成阿尔塔米拉艺术博物馆。位于西班牙北部桑坦德以南35公里处。是1879年考古学家M.de绍图奥拉发现的。洞为270米长的不规则洞窟，150余幅壁画由洞口向里延伸，主要集中在入口处左侧的长18米、宽8~9米的宽敞地方。壁画年代为公元前3万年—前1万年的旧石器晚期。画面巧妙地利用岩壁的起伏，用红、黑、紫等浓重色彩绘出野马、野猪、赤鹿、山羊、野牛和猛犸象等动物形象及极少量的类人猿形象，无人物肖像。据考证，其颜料取材于矿物质、炭灰、动物血和土壤，另掺以动物油脂制作而成。壁画多以写实、粗犷的手法刻画，技法简练娴熟，具有很高的历史和艺术价值，也已被联合国教科文组织列为世界文化遗产之一。

二、史前人类提取颜料的方法

史前人类作画以及使用各种颜色的技能起源是给天然材料上色，也可以说这就是颜料的作用。而某些颜料的历史非常具有传奇色彩，古代起，盗墓者就瞄上了埃及的墓葬。他们洗劫了这些墓葬，盗墓者甚至不肯放过墓主人，用茜草、藏红花、沥青浸染的细带包裹的木乃伊，也是盗墓者的主要猎物，木乃伊被锯成小块或者粉末状，然后大量出口欧洲。当时人们把木乃伊视为一种可以带来长寿、能够滋阴壮阳的灵丹妙药，而文艺复兴时期的画家，也被那种黄褐色深深吸引，他们把这些木乃伊粉末制成颜料。

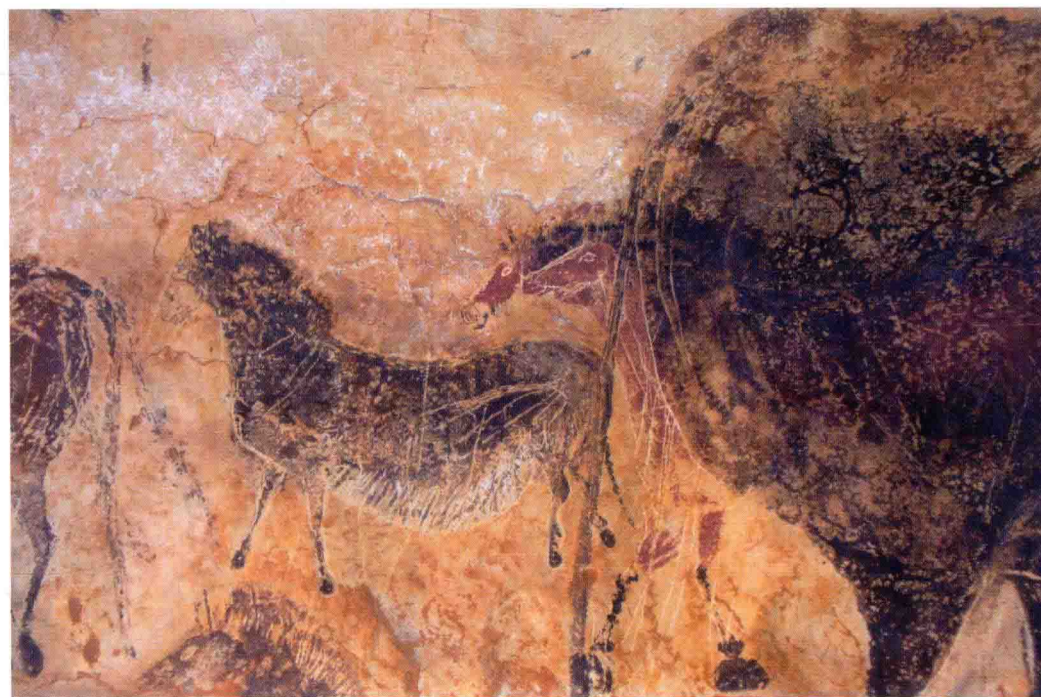
18世纪末期，一位颜料商把一具木乃伊放在橱窗里做宣传，而且他用木乃伊色命名了这种特殊的颜料，于是这种颜色开始受到画家们的追捧，直到20世纪，这是艺术史上一个令人惊叹不已的故事。

人们在法国佩里格尔地区一个名为拉斯的岩洞里发现壁画，公牛、鹿、马是史前时期的名画。亮丽的颜色清晰地展现了动物的毛色，褐色、黑色、黄色和红色，所有的细节都是用几种简单的颜色表现出来的，而这些颜料来自于土壤。特别是

赭石，这些着色能力强、效果持久的颜料深受欢迎，被广泛地运用，赭石红更是常见于史前的墓葬中，这种颜色让人联想到血液和生命，因此直到今天，在某些地区，这种颜色仍被视为神圣。

三、史前人类制造出的色调

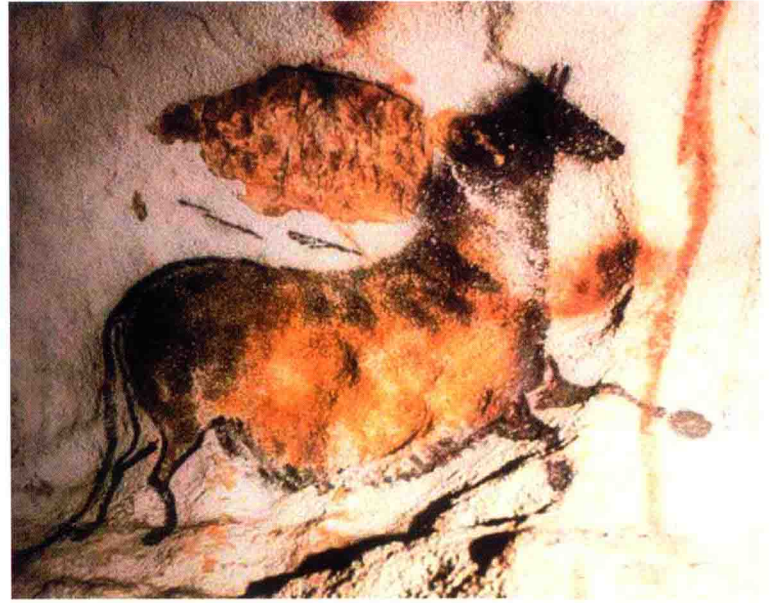
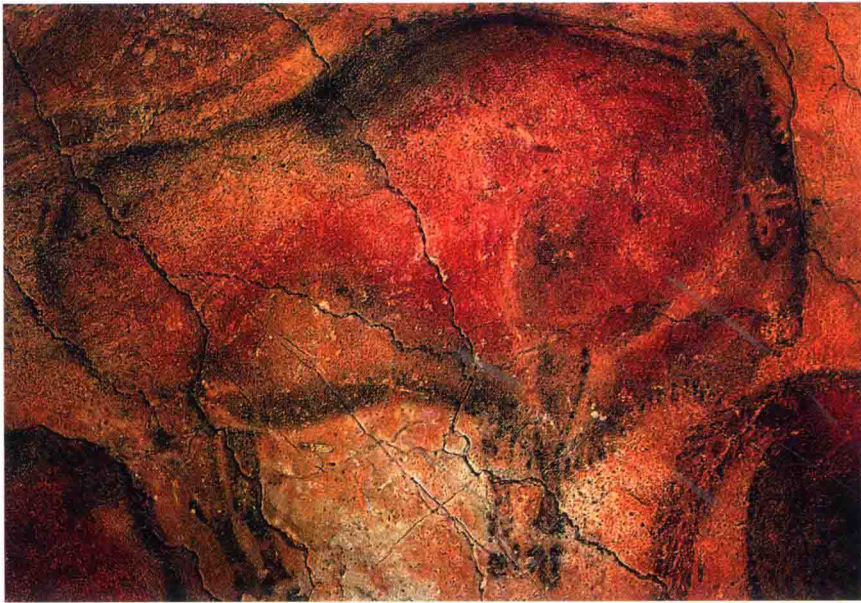
史前人类提取颜料的方法，可能跟现在的澳大利亚土著居民或者某些非洲部落居民使用的方法极为相似。

赭石是一种由黏土、沙粒组成的沉积岩，因为含有氧化铁，赭石呈现出了不同的颜色。黄赭石是自然界中常见的一种赭石，受热后会变成红色，史前人类已经发现这个秘密，而且他们知道在颜料中添加白垩。制造色彩的渐弱，他们还会把几种颜料混合在一起，制造出新的色调。

赭石被收集起来捣碎，当赭石变成粉末状的时候，人们就用水或者油勾兑成黏稠状的颜色，然后用手指蘸取作画，有的时候，人们直接借助口水画出图像。

阿勒塔米拉岩洞壁画