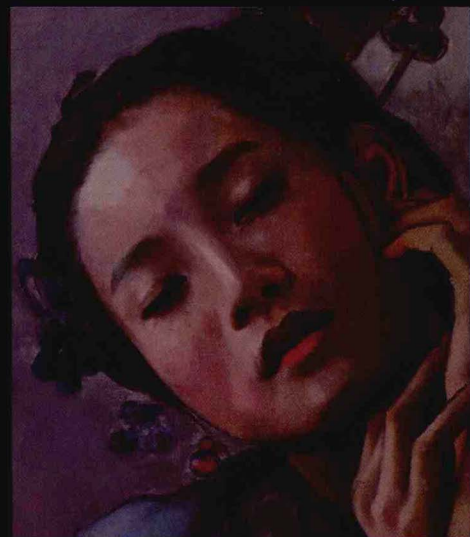

剖析油画的奥秘
POU XI YOU HUA DE AO MI

创作人物

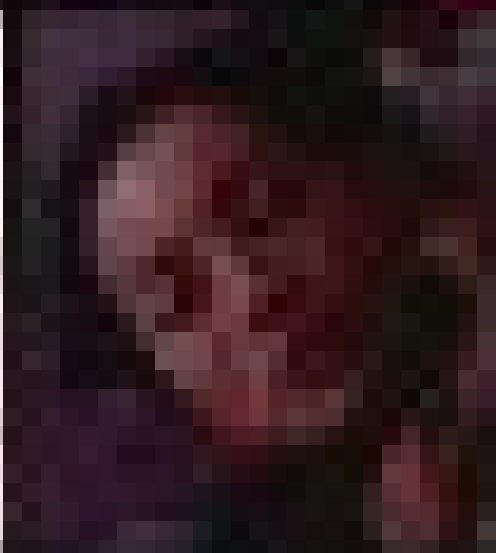
CHUANG ZUO REN WU

王明月 绘

天津杨柳青画社

创作人物

J213.25
2

剖析油画的奥秘

POUXIYOUHUADEA

创作人物

CHUANG ZUO REN WU

王明月 绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

创作人物 / 王明月绘. —天津: 天津杨柳青画社,
2012.1 (剖析油画的奥秘)
ISBN 978-7-80738-805-0

I. ①创… II. ①王… III. ①油画: 人物画—
油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第210900号

出 版 人: 刘建超

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里111号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 北京宝峰印刷有限公司

开 本: 1/8 787mm × 1092mm

印 张: 5

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1印

印 数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-80738-805-0

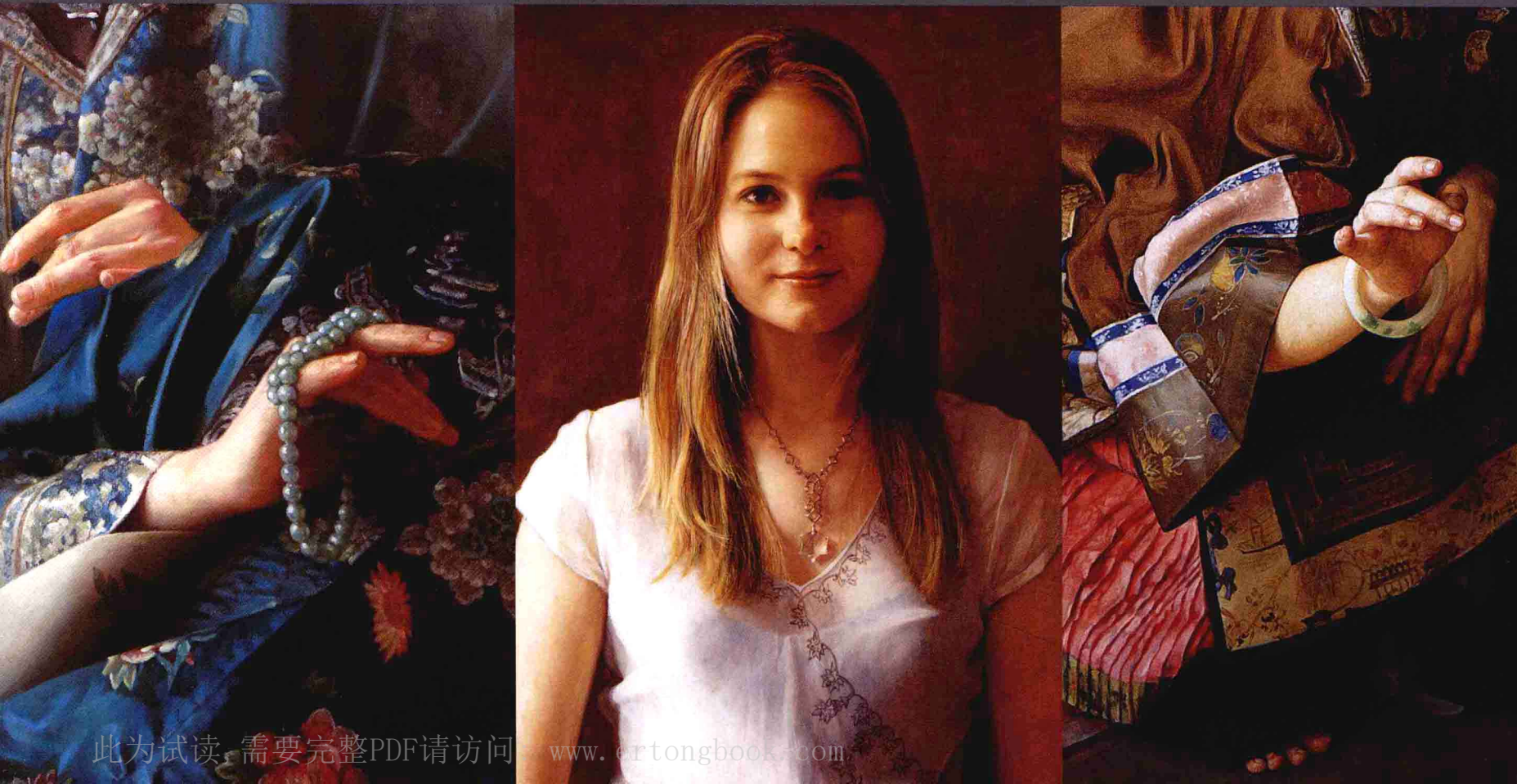
定 价: 36 元

目录

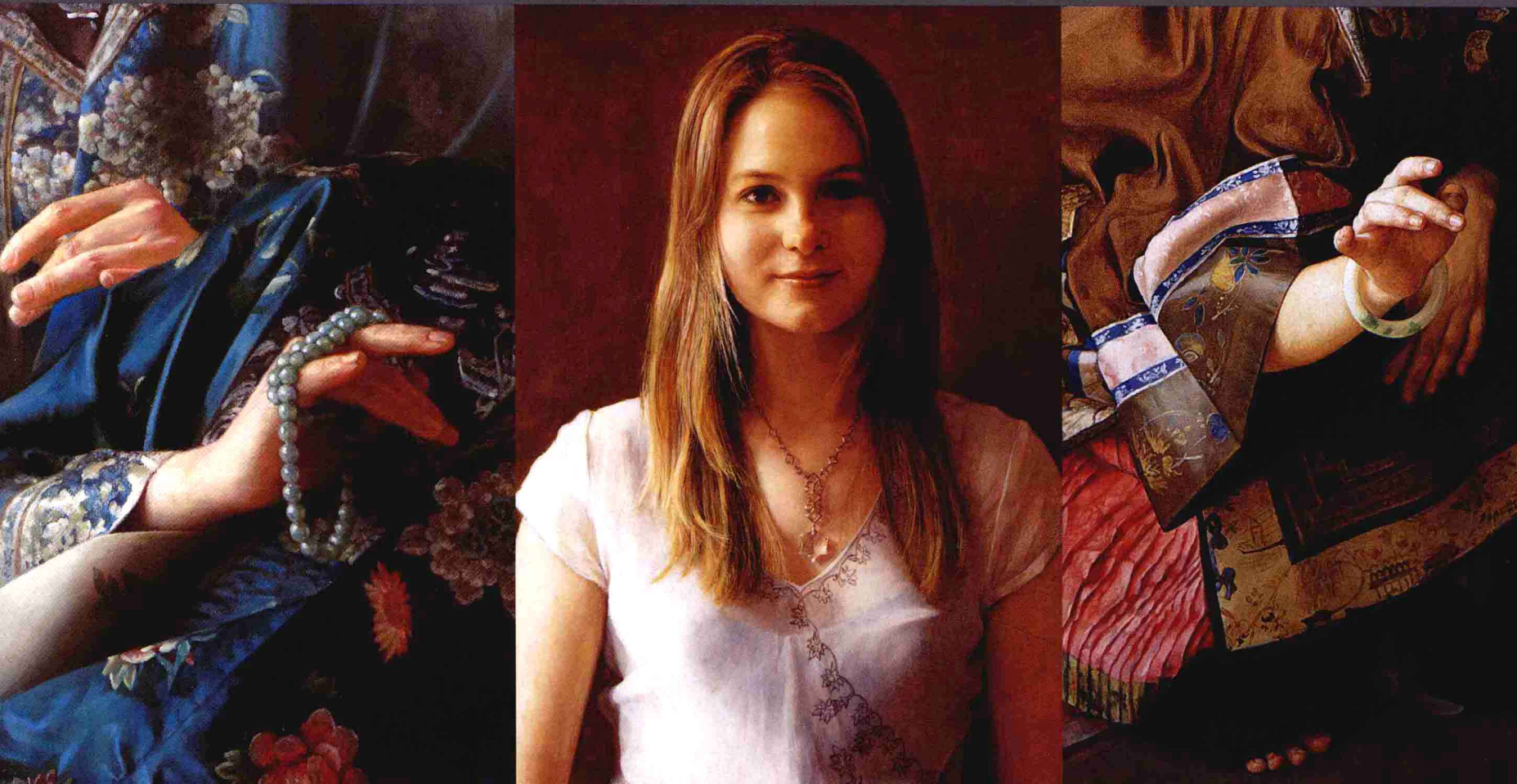
第一章 写实人物画的创作	2	第四章 局部特写	23
一、最久远的记载，最贴切的表达	2	一、面部与头发	23
二、你看，我也在看，但我们看到的并不相同	4	二、手与脚	25
第二章 写实人物画的技法与实践	8	第五章 作品欣赏	26
一、技法不是万能的	8		
二、材料和工具	8		
第三章 技法与实践	14		
一、准备工作	14		
二、绘制技法	15		
《鸳鸯梦》创作步骤	16		

目录

第一章 写实人物画的创作	2	第四章 局部特写	23
一、最久远的记载，最贴切的表达	2	一、面部与头发	23
二、你看，我也在看，但我们看到的并不相同	4	二、手与脚	25
第二章 写实人物画的技法与实践	8	第五章 作品欣赏	26
一、技法不是万能的	8		
二、材料和工具	8		
第三章 技法与实践	14		
一、准备工作	14		
二、绘制技法	15		
《鸳鸯梦》创作步骤	16		

第一章 写实人物画的创作

一、最久远的记载，最贴切的表达

从现有的记载来看，久远年代之前的史前艺术中也是由绘画担当主要角色的。绘画的出现远早于文字。当人们在无意中发现这些深藏于洞穴中的绘画作品时，了解到史前的生活是这样的，史前的生命也是这样的。如今，史前的舞蹈、歌唱和音乐都随着时间的流逝永远地散去了。然而，当你面对拉斯科洞穴里几百米长的壮丽画卷时，就仿佛“穿越了这个像天方夜谭里所说的宝库。这个迷一样的、完全出乎预料的宝库发出了世界上最遥远的节日里那种震耳欲聋的回声。”这宝库被西方誉为“史前时代的卢浮宫”（图1）。

之所以有如此激动人心的史前艺术，有学者认为这是基于人类与生俱来的自我表达的需要。表达是人的基本欲望，而绘画艺术是一种非常好的表达途径。

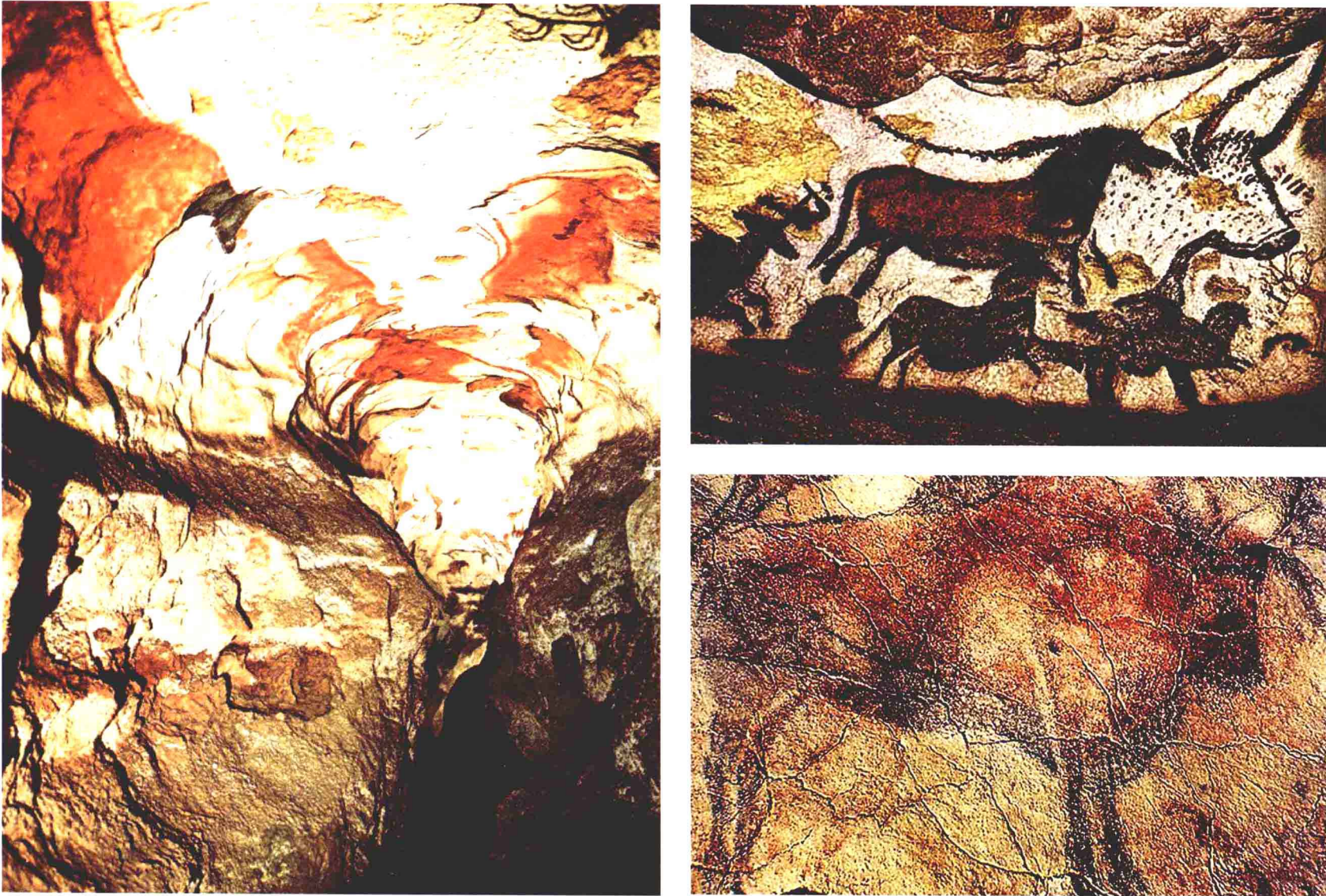

图1 拉斯科岩洞岩画

相对于其他画种，油画颜料有厚重与细腻的特点，进行混合可以产生极为丰富的色彩变化，非常适于表达。油画颜料的干燥时间长，具有很强的可塑性与适应性，可以方便地修改，最终达到理想的效果。油画画面可以被赋予一系列特征：光亮、透明、弹性、微妙的色彩、纹理的变化等等。作画者可以根据自己的需要，轻松地获得这些特征。这种特性使油画在观感上产生出与人们思想情感共振的节奏与力度。自15世纪以来，艺术家们不断对这种绘画媒介进行艺术试验，其间新的技法不断涌现，油画的魅力也与日俱增。直到目前，油画依然是艺术家进行艺术创作的最具表现力和适应性的艺术形式。

写实油画是人类绘画史上的最高峰，理解写实油画的深厚底蕴和精神内涵是十分必要的。所有的画风都是从古典绘画中派生出来的。那种精深唯美的样式，具象的外表下升腾出的灵性之美，是艺术家一直要追求的。古典风格的写实油画在当代西方几乎成了绝响，然而在中国却依然绽放出强劲的生命力，仍有许多画家热衷于这一传统的绘画方式，并涌现了很多具有东方韵味和时代感的古典主义写实油画作品，在学术界和收藏界都显示出广泛的影响力。

人物画要求在有限的空间里去表现画家的境界和追求，要具有很高的艺术修养及绘画技巧。所以人物画水平的高低，往往作为衡量一个画家艺术成就的重要标志。欧洲画坛中，几乎所有的经典型大师都是杰出的人物画家。都把对“人”本身及其精神世界的研究（诸如画家个人情感、理念的体现），寄于人物画的创作之中。而几个世纪以来各个艺术流派对艺术表现形式及风格的探求，也都是围绕着如何能更好地体现个人与社会的关系，体现对人的精神境界的探索和表现这一主题，创造了极具个性的表达方式，从而极大地丰富了人物画的创作。作为人物画特征的“形似”和通过人像作品表现画家的创作自

图2 布格罗的画作

我，是衡量人物画作品学术水平的重要环节。人物画已从最初产生的因素——表现和保留一个具体、真实对象的功能，转为发挥绘画艺术的审美功能。画家在表现客体过程中更要展现画家的创作个性和个人思想情感。19世纪法国著名画家布格罗的画作（图2），以神话和寓言的题材吸引了大批追随者。其作品以高度完整、技法全面和擅长表现多愁善感为特征。他的名言是：“只存在一种画，就是能把毫无瑕疵的美和善呈现到人们眼前的画。”我在前辈的启示下，不倦地探索，一直致力于把欧洲古典主义油画精髓及其崇高的理念精神，在当代艺术氛围里，与民族传统精神交汇融合。在作品中，尽力表达出我对生命理想的追求，力图显现优美、静穆和典雅的境界。使理性和感性、抽象和具象有机地结合在我的画面中，给人以崭新的艺术享受（图3）。

图3 寻香

二、你看，我也在看，但我们看到的并不相同

艺术，就是时代的一面镜子，真实地反映着当代人们的价值观和审美观。在当代的艺术状态下，每个不同流派的艺术家对自己创作的规律都有所阐述。但在艺术界还有一种谈“律”色变的情况。其实，这种规律性的东西，不一定适用于所有的人，并且每个人心中的“规律”也不一样。对于创作，我有这样一些感受：

第一，艺术来源于生活。但这里我们要探讨的是如何将我们在现实中对客观事物的感知转化到主观的艺术创作中去。

我们都会对自己所面对的各种事物、环境、机遇产生精神上的反应。这些都是我们所认知、所感受到的东西，这就是创作中的第一元素：即精神感受。这种来自精神上的体验，是创作的第一起源。一张作品的构思来源于生活。从我的艺术实践中看，这种观点是有道理的。主观的表达来自于客观的世界。但客观世界所涵盖的范围却因每个艺术家的理念不同有很大差异。艺术家要能够将内心的、切身的，对周围事物的生存状态、对社会、对时事、对历史、对所有感官上刺激我们的事物所产生的敏感体验，转换到一个作品的素材里面中去。并且，也只有对外界事物产生了反应，你才会有意识、有设想，才会考虑是否能把这种体会转化到创作里去。所以，每一个画家，都是植根于自己的环境中，在植根于自己的文化中汲取养分，开花结果。每件作品的构成，都可以看做是对画家自身精神境界的一次检阅。

画家选材，可能是一种因缘，是一种求索。而追求善与美是每个人的天性。美好的艺术不仅令人愉悦，而且令人向往光明、向往高尚的心灵境界；直至体验到神圣，最终触及到永恒的真理。舒曼说：艺术是在人黑暗心灵投射的一道光明。带着善念创作，不仅能让艺术家自我提升，创作出的正面题材，更能教化社会、利己利人。

画家应该把修养和创作合一，创作时的精神状态会直接影响画面。北宋郭熙的画论《林泉高致》中的一段论述可见作者作画的严谨态度：“凡一景之画，不以大小多少，必须注精以一之，不精则神不专；必神与俱成之；神不与俱成，则精不明；必严重以肃之，不严则思不深；必恪勤以周之，不恪则景不完。故积惰气而强之者，其迹软懦而不决。此不注精之病也……”其子郭思的叙述也能得到同样的印证：“思平昔见先子做一二图凡落笔之日，必明窗净几，焚香左右，精笔妙墨，盥手涤砚，如见大宾，必神闲意定，然后为之。”郭熙之所以成为北宋山水名家，实非侥幸。

我所创作的《梦花魂》系列、《寻香》等作品，都是基于对当今时代中所感受到的一些与人本文化、中华文化相关的问题，是一种思考，把这些思考通过写实人物画这样一种形式表达出来，表现成为这样一个画面的构成（图4）。

第二，按照绘画的创作规律来看，我们所感受到的体会，比如：视觉的、听觉的、嗅觉的等等一切对客观世界的感知，对外界的各种体验，都可以转化到绘画里面去。当然，很多人会认为用其他的画种，甚至是其他的艺术形式才能够充分的体现他的感受，这就是不同的艺术家所表现出的不同的创作激情的一种情形。这其中就反映出了思维转换的模式受到不同的训练所产生的不同的反映。有的人感到自己的感受能够在音乐和诗歌中得到更充分的体现，用那样一种艺术形式来得到充分的表达。有的人是用其他的视觉艺术形式、其它的画种和风格能得到充分的表达。但唯独画家会感到：只有用这种绘画的方式才能表达自己的感受，即绘画才是你最渴望的表达方式。

图4 钗

我在朋友家里看到了他收藏的一个彩陶，上面手工画上去的图案还依稀可见，有的地方很流畅，有的线条手发抖了，有的圈画得很圆，有的则很涩。当静静地观察这些图形的时候，你甚至能感受到几千年前的一个生命在呼吸、在思考，在用自己的大脑指挥着自己的躯体，给我们留下了穿越千年的痕迹，那是一个生命存在过的痕迹！我们有多少人会毫无痕迹地消失在时间的长河里呢，我想这就是艺术品的魅力之一吧。做为艺术家，要留下些真心实意的东西，否则百年或千年之后，人们会看到一个凝固了这个时代虚伪、浮躁的标本。我有幸近距离地欣赏国外大师的杰作，那个烘托人物的灰色天空，是我也很熟知的一块颜色，那种颜色里面凝结的感触，穿越了百年，和我架起了共鸣的桥梁的时候。他已经去世了，但我敢肯定，那作品里凝聚了他的灵魂和感触，这种感触在我触碰到它的时候，被激活了。我想这就是艺术品的魅力吧。深入地体会它，才能读懂其中蕴含着的灵魂魅力。艺术品和文化产品的不同之处在于它有没有真正的灵魂。

因此，我们究竟适合以一种什么样的方式进行表达，要有一个基本的判断，自己是否可以绘画形式来表达自己的感受，进而决定是否该为此付出不懈地努力。

第三，从客观感受转换到主观绘画，是要有选择性的。在选择的过程中，一定要考虑到多方的因素。

题材的选择会影响到艺术家的思维模式。为了忠实地表现题材，画家往往用心去理解、去模拟，不自觉地投入其中。如画“神”时的心态纯净而神圣，画“魔鬼”时心态凶残、面目狰狞，就像演员揣摩角色一样。画高山大海时心胸超然开阔，画田园乡居时平和悠闲，画美女时多情怜爱，画悲剧时沉重严肃。也就是说，美好的题材对画家精神状态多有正面影响，如果经常描写负面题材，可能对作者本人产生不良后果。如浪漫主义画家杰里柯为了描写船难作品《美杜沙之筏》，特地去殡仪馆停尸间大量“写生”死尸作为素材，不久出现精神耗弱，身体也每况愈下。在休养期间中又画了许多精神病人，最后在骑马意外后的病痛交加中死亡，年仅33岁。西班牙画家戈雅在暴君独裁环境，对时代感到绝望，画作中不时地表现出恐怖、荒谬、残忍的景象；笔触与色彩也显得阴郁，画家最后在幻像与阴影中的纠缠中度过余生。

艺术的题材或内容也会影响观者。古人说“近朱者赤，近墨者黑”，特别是长期接触后，更容易吸收、同化，习以为常。

布格罗
《海的女儿》

米开朗基罗
《最后审判》

杰里柯
《美杜沙之筏》

所以“入芝兰之室，久而不闻其香；入鲍鱼之肆，久而不闻其臭”。尤其绘画的视觉感染力强大，观众耳濡目染之际受到潜移默化，易产生仿效作用。

艺术能善化人心，也是不争的事实，如莫扎特纯善与纯美的音乐能具有疗效，即著名的《莫扎特效应》，还能降低犯罪率。而米开朗基罗的壁画《最后审判》完成之日，当教皇看到末日审判的严格无情时，禁不住跪下祈祷说：“主啊！请不要在末日时判我有罪！”

可能有人认为，艺术中只表现美好与正面的东西，是不是太乏味了？如果艺术都是内敛、平和的，会不会太压抑了？欲望、恶念也是人性中真实存在的部分，为何不能表现呢？

其实，艺术中表现的善恶对比、正邪交战、爱恨情仇的题材中就包括了人性的负面元素，足以将戏剧张力发挥到极致。重要的是它能发人深思，记取教训或带来希望，完全是正面的启发。

另外，我们相信人性本善，真正的“道德”来自于人与生俱来的善良秉性，并不是外加的束缚。只有在人心已经放逸、“自我”已经盲目膨胀了的时代，才把道德视为对人性的约束，才会想要挑战道德尺度。一个艺术家创作什么题材，选择什么表现手法，就是其人品特质的展现，就像人要为善或作恶，是自己的选择。

再有就是当代意识、当代性的问题。当代性对于我们来说，已然就存在于我们的潜意识中了，在我们绘画中会自觉不自觉地流露出来。但是，主动、刻意地关注作品的当代性，在创作中仍然是非常必要的。如果从绘画创作的世界规律来看，不管是什么时代的艺术家，他的作品之所以在当时或其后一个相当长的时间里被认可，很重要的一点就是对当代性的一种敏锐地关注。这一点是不可缺少的。对当代性的关注可以表现为很多种形式，比如，对于我来说，就是从当代的人文角度对传统文化乃至生存意识的一种新的解读。从创作的角度来说，这其中也有对自己精神世界的一个体验，同时也有从其他媒体形式转化来的东西。这种主题性的、带有一些表述性的创作，是对客观世界的一种体会。某种现实生活中的情结对人的一种刺激，产生了一种概念和形象，最终把它转化到绘画里去。为此，它的来源肯定是依据现实的真实感受，再结合相关的历史真实，不断地完善，最终呈现出现在的面貌。

第四，每一幅作品都代表了艺术家本身的一种创作能力、造型能力、审美能力等，因此，从进行构思，到草图阶段，到收集素材，到制作完成，实际是花费了大量的人力物力的，尤其是创作的初期。正所谓功夫在画外，一张作品，为了表述出真实性和一种强烈的视觉效果，在创作过程中，要考据大量的文献，搜寻到真实的服装、服饰、用具乃至陈设。搜寻符合创作需要的模特，并为创作积累大量的素材。为了表述出构图上的感觉，要把各种素材集中起来，进行无数张的，各种角度的拍摄。让不同的模特穿上过去真实的服装、服饰，并且在特定的环境中，摆出各种不同的造型，拍摄下来做为创作的基本素材。拍摄的照片经过多次编排、构思，最后选定一个构图形式，把相关的所有图片集中排列，构成带有戏剧性状态的一个视觉中心。一些隐喻性的物品摆放在适当的位置，这在构图中都是很有讲究的。包括背景的处理手法等。每一组人物，在设计过程中，都参考了很多民族性和传统文化中的造型，并依据作品所要表述的内涵加以修饰和夸张。不仅仅是一个外形的依据，甚至一个细节、氛围、立体环境、空间意识等等这些因素，都要考虑的非常周到。

在实践中我逐渐感悟到，中国书法、绘画艺术，都具有深厚的人文思想。那挥写自如的笔意，清爽优雅的色调，能使自然人和人融于一体。因此我在人物情感的描绘和瞬间神态的抓取上都借鉴了传统文化的理念，画面上更以流畅的笔触展现超越时空的意象，为作品增添了清新的感觉，并透出了浓郁的中国文化气息。

中国传统艺术重视在创作中“缘物寄情”，即强调艺术要表达作者的主观感受，求得作者和表现对象的精神合一，达到物我同一的境界。我正是以细腻的笔法于严谨的古典样式中，注入了现代社会环境里某种人不安的心态中所潜藏的情感冲击力，借此体现我对生命的精神与物质存在上的独立思考。

戈雅《枪杀马德里保卫者》

第五，作品的系列性问题。我的作品表达了我对自己所处的一个人文环境及生存状态的一种看法，这是一个比较复杂的精神感受，用绘画语言表达如此复杂的精神感受并不容易，所以，我采用了系列性作品展示相近主题的方式。同时，做为写实人物画的创作，也存在一个系列性的问题，它展现一种延续性和不断重复的一种视觉符号。这种创作理念，在人们心中形成一个比较强烈的印象，这样，绘画所要表达的精神感受和艺术追求就比较容易实现了。因此，我们进行这种类型的创作，需要一个相当长的时间去考虑，不能急功近利。很多时候，一张作品起不到预想的效果，必须要形成一定的系列性展示。作品要传达一种当下意识，很多情况下需要持续相当长时间的，连续地对人在视觉上形成一种刺激，这样才能达到艺术家所预料到的效果。在创作中，我们常常会遇到这样的问题。尤其是当代，复杂的情感需求，快捷的生活节奏，纷繁的感官刺激，都会造成对艺术品影响力的削弱，仅仅就绘画而言，在众多作品中，系列性作品也能起到单幅作品所不易起到的影响力。并且，艺术家的作品要形成风格性的特征，也应该有符号性的选择。这种符号性的选择，也许不是一个个体，也许是一种表现形式，也许是一种笔触的运用方法，也许是用色的一种方法，也许是用形的一种方法等。这都是符号性特征的一种选择方式。所以，在我们的创作过程中，必须把系列性问题重视起来。

简单归纳一下我的创作过程：

从现实的精神感受中产生表述的冲动，搜寻适当的表示形式，整合素材。

在草图阶段里，选择大量的实物。人物动作，经过严格的整合，在现实中营造一个接近真实的特定环境。

在制作过程中，借用大量的实物，进行精致地描绘，为画面的视觉语言构成，组建更加充分的依据，进而表述出我想表述的内容。

异空

第二章 写实人物画的技法与实践

一、技法不是万能的

在谈到制作方法时，首先强调，制作方法是就每个艺术家自己的目的、愿望、习惯而论的，所以它不是绝对的、固定的法则。即便是同一位艺术家，不同的作品，根据需要也会采取相应不同的制作方法。

要想成为一个合格的画家，需要理性、耐力和专注。任何一项正统艺术都要求真才实学的基本功。而基本功的养成，则需要长期刻苦地磨练，要有耐力、专注等品质才能炼就真功夫。尤其是写实人物画技法，讲求对物象理性观察与分析，需要勤恳不懈地反复练习和一丝不苟地求真的态度。这也是人类虚心学习、尊重造物的体现。

东西方传统艺术的美学观，均体现出完整、宾主、秩序、均衡、和谐等特点。从布局、造型到用色，一如人类社会的伦理关系，既以整体大局为重，也照顾了个体细节，就像一个有机生命一样，每个部分发挥各自功能，又能协调一致。

作为一个中国人，要像中国的传统文化致敬，像前人一样，把艺术和修养结合起来。中国的书画艺术中，一笔一画都有讲究。有一件趣事：一个学过中国书法的外国朋友曾经告诉我，她不明白为什么一开始老师要他们画一根一根的“骨头”。练过毛笔字的人或许会会心一笑，因为练习基本笔画“一”字时，落笔起笔就要学会藏锋、回锋，初学者反复练习时看来就像一根根“骨头”一样，意思是要敦厚内敛，不露锋芒。同样，中国绘画的用笔、用墨也讲究中庸、淡泊、平和、内敛、敦厚，偶有飞白枯墨，也是应物象所需，绝不狂乱放肆，焦躁轻浮。而这种如君子般的品德涵养正是中华文化的精髓，从做人延伸到艺术，成为审美的一部分。所以古人以琴、棋、书、画修身养性，自有其道理。

还有一个前提，就是不要幻想技法万能。每一种技法就其实质来说都没有制胜的必然性。只有复杂与简单的区别。只是由于掌握并实践它的人不同，才令艺术界呈现五彩斑斓的面貌。关键的不是技法而是人。有些画家一年只能出一张画，每天用小笔架着画杖从早到晚一点一点地画，很多时候一天只能画硬币大小的一块。不厌其烦地一遍遍很薄地罩染，是相当辛苦并需要坚持的。它的乐趣就在于作品最终完成时所带来的愉悦。我的作品追求一种写实、细腻、逼真的效果。现在，依据我创作中最常用的制作方法进行一个概括性地阐述，供大家参考。

二、材料和工具

主要为底材、油画材料、颜料、油、媒介剂和画具等。

1. 底材

画布

用来做画布的面料有亚麻布、棉布、化学纤维和混纺面料。结合我使用画布的经验，只说纯亚麻布和纯棉布。

(1) 亚麻布

写实人物画要选择上好并细腻的纯亚麻布，鉴别亚麻布质量的方法可以参照以下几步：

① 目测：表面光滑，织纹均匀（图5），光面几乎没有跳纱和接头，有亚麻固有光泽，是长纤维好布。

② 手摸：手感光滑，有自然垂感的，是好布。

③ 称重：同样面积、同样风格的布，好布重量重，劣质布重量轻。劣质布为了掩饰这一点，同时为了表面光滑，通常会上浆，上过浆的布，重量会增加，但手感会很硬。应该注意，劣质的短纤维麻布，也会比较重，但看上去纱线粗细不匀，反面能看到接头很多，布表面粗糙，浮毛多。

④ 火烧：抽经纬两股纱线，分别烧。燃烧充分，几乎没有灰烬的，是优质纯亚麻布；灰烬多且发灰黑色，有糊味的，是棉麻混纺布或其他混纺布。

(2) 纯棉布

首推纯棉帆布，这是在西方也推崇的优质油画底布。要选用优质高密度布。棉布适宜缩水后再绷布，一般预绷一遍后再绷出的布也很挺括。市场上用来做高档全棉服装的高密度纯棉细纹布也可以用来做写实人物画的画布。

亚麻布和棉布有些区别。主要是亚麻布受潮会收缩。棉布则相反，受潮会膨胀。南方天气温湿变化大，在晴天绷的布，到了雨天，特别是连续的阴雨天，画布就松松垮垮的了。亚麻布伸缩比没有这么大。再有，棉布对油剂中的一些物质敏感，抗腐蚀能

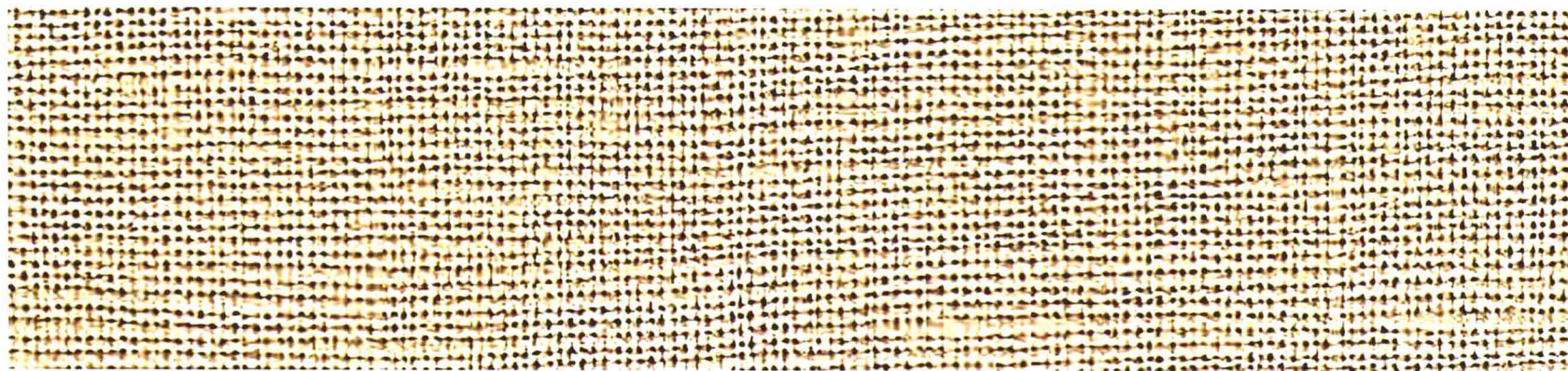

图5 纯亚麻布

力稍差一些。

那种经纬线分别用不同材料的布，伸缩时受力不均，可能会让画面龟裂，一定谨慎使用。

其他底衬

除了油画布，还有很多材料可以作为油画的底材。包括纸、纸板、原木、纤维板、胶合板等等。虽然就目前来看，仍然是油画布最好。但在此特别建议你至少尝试一次其它的底材。因为不同质地的底材所产生的效果是不同的。从达·芬奇到塞尚，不同时期的艺术家在不同的底材上都有佳作呈献。最受欣赏的《蒙娜丽莎》就是木板油画，木板所具有的质地可以产生细微的色彩变化，这种效果是画布所不能比拟的。

2. 油画材料

油画材料可分为基底材料、油画颜料和媒介剂材料三大类。基底材料指承载绘画颜料层的依托材料和底子涂料。油画颜料是绘制时直接表达色彩和肌理效果的主要材料。媒介剂材料则是用于调整颜料性状并使其和基底材料结合在一起的各种稀释剂、结合剂和上光剂等。

(1) 基底材料

基底材料包括胶和底料。

胶分为动物胶和化学合成胶。动物胶主要有皮胶、骨胶、鱼鳔胶等。西方油画传统技法里用的兔皮胶、鱼皮胶都属于动物胶，但不容易买到，价格也比较昂贵。选用动物胶时，胶质越透明、越软、越好。动物胶分块状，颗粒状和粉状几种。颗粒状、块状的胶比粉状的杂质少，质量好。动物胶吸水后膨胀，用量不宜太多，如使用过稠，涂得太厚的话，可能会导致画布崩裂。

动物胶在使用时要先浸泡再熬制。将胶放入水中浸泡24小时，使胶吸水膨胀。再取70g~100g胶加1L水放入容器，容器要干净，不能有杂质，否则胶很快会变质。不能直接把容器放在火上煮，要放进盛水的锅里隔水蒸煮。水不要烧开，要用文火慢煮，为了防腐、防虫，煮时可在胶液中加适量明矾。明矾要先用水化开再放入胶水中，待胶完全溶化即可备用。

化学合成胶目前已经被广泛采用。常用到的有两大体系：乙烯和丙烯。这是两种白色的液态粘合剂，也称乳液（图6-1、图6-2）。在法国大约有二十几种可供选择，它们性能各异，成分复杂。国内常用的聚醋酸乙烯乳液即白乳胶，无色透明、柔软坚固、有光泽、有抗光性，可与纤维素胶合用，无需加热熬制，是做底部涂料的理想材料。白乳胶较稠，一般用1份白乳胶加6倍水搅匀即可使用。

画法不同，底料的成分和制作也有所不同。基底层的用处，一是根据画家自身对画面的需要，通过底子中油份的多少来自主控制画面的吸油率；二是起到粘结颜料的作用。亚麻仁油或核桃油这类油剂，随着它自身不断下渗，起到互为粘连的作用。油吸不进底子里去，粘结牢度就会差一些。透明画法是要用油底子的，半油底跟胶底适用于直接画法。底子中油的成分越多画面就越不吸油。吸油性弱的好处就是画面颜料不会显得干、有一定光泽，便于罩染时对色彩的正确判断，这是很重要的。坏处是你不宜用直接画法，特别是厚画法。因为底子不吸油，像亚麻仁油、核桃油这种粘结剂就很难牢固附着底层。如俄罗斯巡回画派中列维坦、苏里科夫等人的画，都已经严重开裂甚至无法复原。

胶性底料的配制：钛白粉1份加水1份加白乳胶1份，搅拌均匀即可。

半油性底料的配制：选用动物胶，在煮胶过程中加入亚麻仁油，要边搅拌边加油，不停地搅拌，直至胶与油完全溶为一体。底料的配制则是将白乳胶换成同量的动物胶液。

自己配底料要注意好水、胶、钛白粉三者的配比，根据自己画面需要来配制。每次买到的料和胶品质会有出入，因此很大程度上要根据个人购买与操作经验而定。

如果时间仓促，还可以选用丙烯底。丙烯底制作简单易行，也可以用在写实人物画上。丙烯底料的配置方法是：丙稀白加少量水调和成浓牛奶状，即可使用。

达·芬奇曾使用一种混合色来打底，这种混合色来自于他自制的各种颜色残余的混合。采用这些颜色打底，可以产生一种微妙的色彩变化来协调背景与人物之间关系。

还有用铅白和松节油调和而成的底料，这种底料要刷得既匀又平，第一遍刷完后二到三天才会干，干后用砂纸打平，然后再刷第二层。这种刷制方法常见于欧洲。

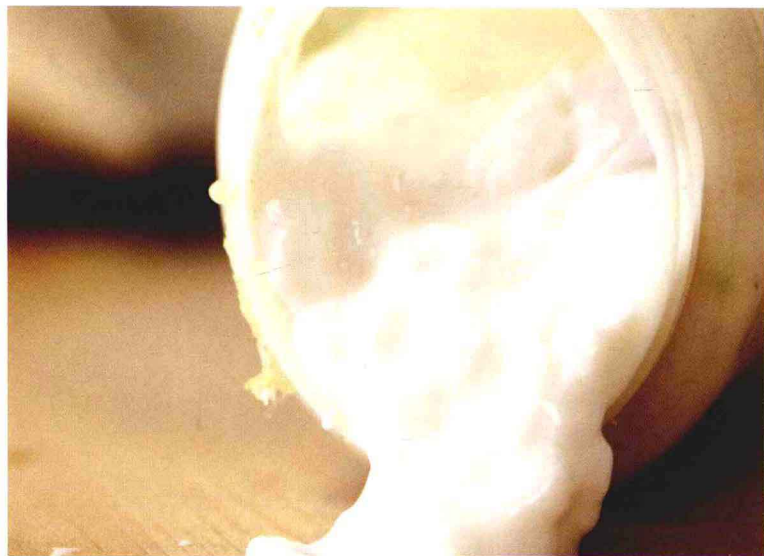

图6-1 乳液

图6-2 各种底材

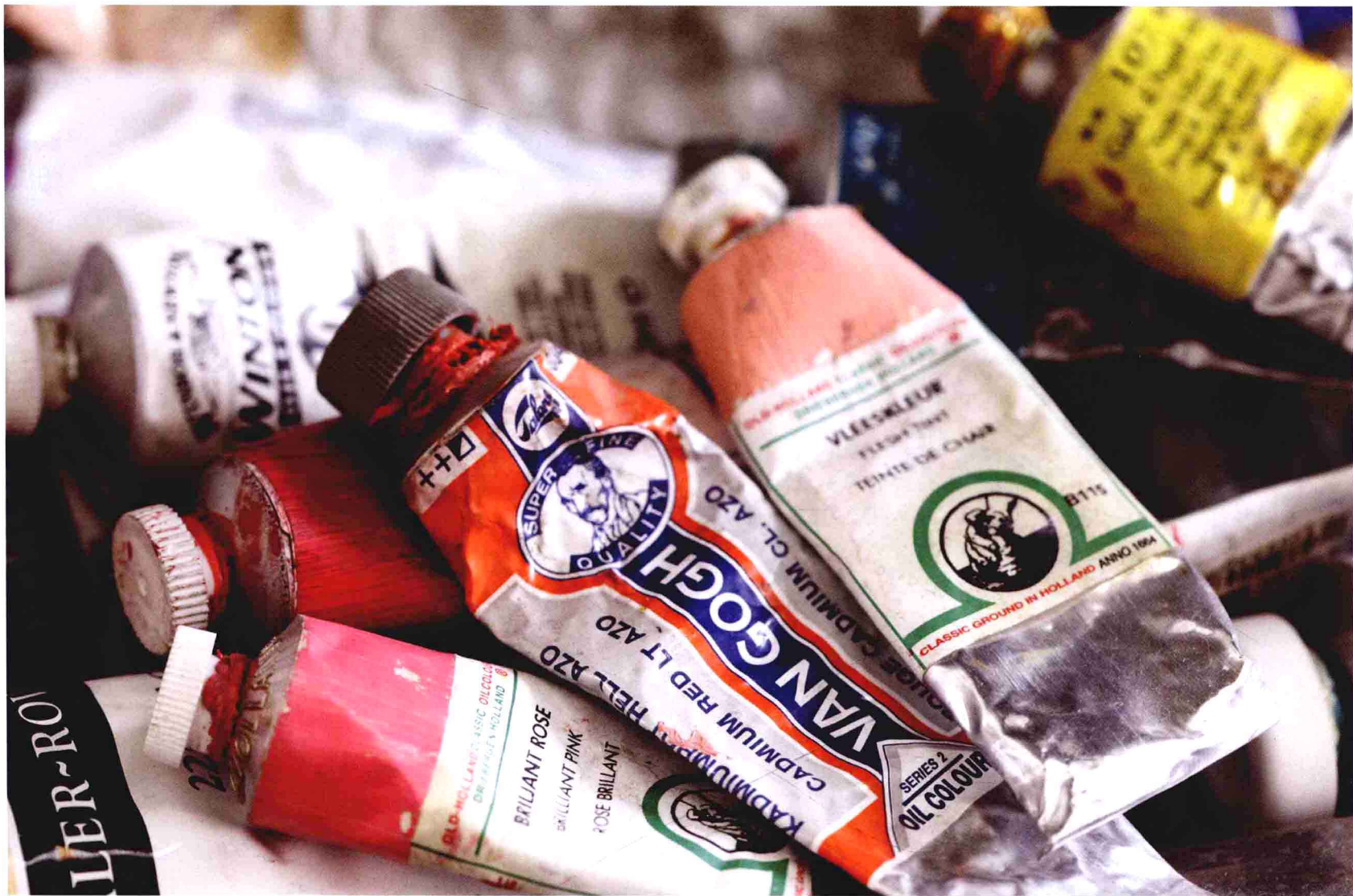

图7-1 油画颜料

图7-2 洗笔筒

底子的原材料还有很多，在美术用品店有现成的底料。这种底料的主要成分是丙烯白，也很方便使用。

(2) 油画颜料

油画颜料分矿物质和化学合成两大类。最初的颜料多为矿物质颜料，由手工研磨成细末，作画时才进行调和。近代由工厂成批生产，装入锡管，颜料的种类也不断增加。颜料的性能与其所含的化学成分有关，有些颜料之间会产生不良反应。掌握颜料的特性有助于充分发挥油画技巧并使作品色彩经久不变。

好的油画颜色能保证色彩的纯度和耐久性。不同品牌的颜色质量差异很大，同一品牌的油画颜料也会有等级之分。油画颜料的质量好坏主要取决于颜色的纯度和浓度。一般来说，质量好的油画颜料具有更高的覆盖力和饱和度。从长远看，使用较贵的油画颜料其实更实用。例如一管质量好的镉黄耐久时间能比质量差的镉黄长7倍。一张画所使用的油画颜料会对绘画过程和结果产生决定性的影响。低等颜料干了以后十分干涩，容易开裂。

还有些画家按照传统的方式自己制做油画颜色，建议有机会尝试一下。一方面是对颜色的进一步了解，另一方面也可以获得一些独特的效果。制作油画颜料需要技术和耐心，不过，一旦掌握了这些技巧，就能制作质量最高的油画颜料。自制油画颜料的优点之一是可以完全操纵制作过程。通过改变颜料的密度，可以获得亮光或哑光的效果，也可以根据自己的喜好来配制各种颜色，控制不同的浓淡程度（图7-1）。

清洗油画颜料是一件很费力的事。新沾上的油画颜料可以先用松节油浸泡，然后用香皂和水清洗。画笔的保存很重要，在作画过程中可以在调色盘上放两杯油来清洗画笔。有一种带弹簧夹的洗笔筒（图7-2），适宜放置很快又要用到的画笔。

图8 各种油和媒介剂

(3) 油和媒介剂

松节油是一种挥发性油。在油画的绘制中，起稀释颜料的作用。很快即可完全挥发，干后无光泽。将松节油和调色油按照一定比例混合使用，干得较快，色彩也比较亮。

亚麻仁油是油画颜料中的重要成分，略带黄色。提炼过的亚麻仁油颜色更浅、更纯净。常用的还有核桃油，也是略带黄色。油画颜料具有很大的潜能，它能与不同的物质混合，产生不同的效果。不仅能赋予画面神奇的光泽，也可以营造一种凝重细腻的不透明感。将石蜡溶于松节油中使用，可以给画面造成亚光的效果。

媒介剂又称结合剂，是由各种胶液、树脂、油和蜡等材料混合配制而成的，用于在不同的依托材料上结合色粉，使之形成稳固的画层。不同材料特性的结合剂产生各种不同的画层。

达玛油媒介剂的配制方法：先把生亚麻油（青油）进行氧化处理，具体做法是将生亚麻油倒入玻璃容器，不封口，放入一小块面包吸收杂质成分。在容器口上支起玻璃盖板使其透气，日晒氧化一至两星期后再过滤一次。油变得较稠并具有一定的催干作用。达玛油1份加氧化亚麻油1份加松节油1份~2份搅匀即可。

达玛树脂媒介剂：达玛光油一份+熟核桃油或熟亚麻仁油一份搅拌，不要搅动次数过多，要像磨墨一样慢一些（图8）。

图9 平头油画笔

图10 圆头的油画笔

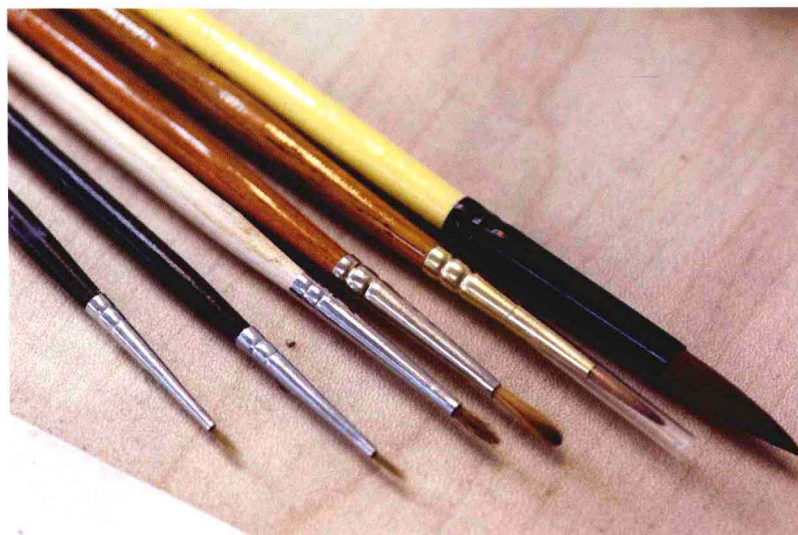

图11 尖头油画笔

图12 扇形笔

3. 画具

油画笔有很多种，常用的是猪鬃笔、貂毛笔和人造毛笔。油画笔有不同的型号和形状，各有不同的用途。写实人像画常用的有平头笔、圆头笔和扇形笔。起稿和背景阶段常用猪鬃等硬毫平头笔，中期深入刻画阶段多用狼毫和人造毛等软毫圆头笔和扇形笔（图9、图10、图11、图12）。

画刀（图13-1），又称调色刀，用富有弹性的薄钢片制成，有尖状、圆状之分，用于在调色板上调匀颜料，不少画家也以刀代笔，直接用刀作画或部分地在画布上形成颜料层面、肌理，增加表现力。

调色板是必备的。木质的调色板（图13-2）在使用前应该先刷几层聚氨酯漆并用砂纸打磨光滑之后再使用。

画架一直是画家最亲密得伙伴，与其他领域不同，今天的画架与几百年前相比并没有太大变化（图14）。画室用的画架最好能便于移动，并有很好的稳定性。一个带有可调节竖杆的画架，能在绘画中调整画面的角度，会让绘画过程更便捷一些。

画杖是在进行细部描绘时很好的辅助画具。没有专业的画杖用一根长而直的杆子也可以代替。

图13-1 调色刀

图13-2 调色盘

图14 画架