

高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷（第二辑）

丙烯绘画作品集

邹轶泓 编著

东南大学出版社

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》
(第二辑)

丙烯绘画作品集

BINGXI HUIHUA ZUOPIN JI

邹轶泓 编著

东南大学出版社

·南京·

内容提要

本书为《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》(第二辑)之一。本书分为文字和作品两部分。文字部分主要介绍了丙烯颜料及用途,丙烯绘画具体作画步骤及丙烯绘画的多样性等知识点。作品部分为作者丙烯绘画创作及平时即兴习作小品。

本书可作为高等院校美术教育等相关专业的专业拓展类课程教材用书和教育辅导用书,也可作为高校公共选修课的教材和艺术素质教育用书,同时还可作为高职高专等相关专业及广大美术爱好者的教材和参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

丙烯绘画作品集/邹轶泓编著. —南京:东南大学出版社,
2011.8
(高等院校大学生素质教育系列丛书. 美术卷. 第二辑)
ISBN 978-7-5641-2928-6

I. ①丙… II. ①邹… III. ①丙烯画—绘画技法—高等学校—教学参考资料 IV. ①J213.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 166728 号

《高等院校大学生素质教育系列丛书——美术卷》(第二辑)

丙烯绘画作品集

编	著	邹轶泓		
选题总策划	李 玉	封 面 插 图	邹轶泓	
责 任 编 辑				
责 任 印 制				
出版发行	东南大学出版社			
出 版 人	江建中			
社 址	南京市四牌楼 2 号(邮编 210096)			
印 刷	南通印刷总厂有限公司			
经 销	全国各地新华书店			
开 本	889mm×1194mm 1/16			
总 印 张	22			
总 字 数	550 千字			
版 次	2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月第 1 次印刷			
印 数	1—2500 套			
书 号	ISBN 978-7-5641-2928-6			
总 定 价	198.00 元(全套共 5 册)			

* 东大版图书若有印装质量问题,请直接向读者服务部调换。电话:025-83792328。

目录

概述/1

一、绘画材料/3

(一) 丙烯颜料/3

(二) 画材店里可以买到的丙烯颜料/4

(三) 辅助材料/5

二、丙烯绘画/7

(一) 丙烯画中的各种样式/7

(二) 几个需要注意的问题/13

三、作品选登/14

1. Pieces of Life/15

2. 上海证券报/16

3. 黑色转椅/17

4. 美术史的重量/18

5. 被压弯的红色茶几/19

6. 黄色纸箱/20

7. 人像习作-1/21

8. 人像习作-2/22

9. 人像习作-3/23

10. 砖块与水龙头/24

11. 仙人掌与杂草/25

12. 瓷盆中的景天/26

13. 芭蕉/27

14. 荼靡-1/28

15. 荼靡-2/29

16. 荼靡-3/30

17. 荼靡-4/31

18. 鸵鸟/32

19. 金鱼-1/33

20. 金鱼-2/34

21. 金鱼-3/35

22. 金鱼-4(局部)/36

23. 金鱼-5/37

24. 吐槽/38

25. 白帽/39

26. 倒悬的康乃馨/40

27. 机器人/41

28. Ice Cream-1/42

29. Ice Cream-2/43

30. Ice Cream-3/44

31. Ice Cream-4/45

32. Ice Cream-5/46

33. Ice Cream-6/47

34. Ice Cream - 7/48	56. 画一本书(系列)-(12)/64
35. Ice Cream - 8/49	57. 画一本书(系列)-(13)/65
36. Ice Cream - 9/50	58. 画一本书(系列)-(14)/65
37. 青山- 1/51	59. 画一本书(系列)-(15)/66
38. 青山- 2/52	60. 画一本书(系列)-(16)/66
39. 院落- 1/53	61. 画一本书(系列)-(17)/67
40. 院落- 2/54	62. 画一本书(系列)-(18)/67
41. 院落- 3/55	63. 画一本书(系列)-(19)/68
42. 院落- 4/56	64. 画一本书(系列)-(20)/68
43. 院落- 5/57	65. 画一本书(系列)-(21)/69
44. 院落- 6/58	66. 画一本书(系列)-(22)/69
45. 画一本书(系列)-(1)/59	67. 画一本书(系列)-(23)/70
46. 画一本书(系列)-(2)/59	68. 画一本书(系列)-(24)/70
47. 画一本书(系列)-(3)/60	69. 画一本书(系列)-(25)/71
48. 画一本书(系列)-(4)/60	70. 画一本书(系列)-(26)/71
49. 画一本书(系列)-(5)/61	71. 画一本书(系列)-(27)/72
50. 画一本书(系列)-(6)/61	72. 画一本书(系列)-(28)/72
51. 画一本书(系列)-(7)/62	73. 画一本书(系列)-(29)/73
52. 画一本书(系列)-(8)/62	74. 画一本书(系列)-(30)/73
53. 画一本书(系列)-(9)/63	75. 画一本书(系列)-(31)/74
54. 画一本书(系列)-(10)/63	76. 画一本书(系列)-(32)/74
55. 画一本书(系列)-(11)/64	

概 述

和其他画种一样,丙烯画(Acrylic Painting)的得名也源于它所采用的主要材料——丙烯颜料。这是最年轻的绘画材料之一,同时也是最具有现代性、多样性的绘画材料之一,它完全契合了这个时代快速、扁平的特征。

在丙烯颜料被发明的短短不到 100 年的时间里,人们对其特性的认识不断提高,并随之探索出丰富的绘画技法,使之逐渐成为一个独立的画种。新材料的出现,也为艺术家开创了新的局面,注入了新的观念。

20 世纪 30 年代,墨西哥革命完成,在崭新的社会中人们开始寻找属于自己的文化。奥罗斯科(J. C. Orozco, 1883—1949)、里维拉(D. Rivera, 1886—1957)、西盖罗斯(D. A. Siqueiros, 1896—1974)等一群画家以墨西哥城为中心,掀起了轰动全美洲的墨西哥壁画运动。起初,他们采用欧洲传统的湿壁画技法,绘制了许多气势磅礴、场面宏大的大型壁画。1935 年,西盖罗斯认为湿壁画技法工序过于繁复,已经不符合现代建筑的有机形态的性质,耐候性好、附着力强的黏合新材料应该在现代物理、化学中寻找。于是,西盖罗斯再度去美国,在纽约建立了实验工作室,对绘画新材料、新技法开始作进一步的研究。画家和科学家密切配合,终于在 20 世纪 50 年代,使用聚乙酸乙烯酯乳液、聚丙烯酸乳液为黏合剂的乙烯基颜料和聚丙烯酸颜料诞生。墨西哥近代壁画大部分也开始采用乙烯基颜料,例如西盖罗斯的《墨西哥社会生活与剧场艺术》(1959 年)、《从迪亚斯独裁体制到革命》(1957—1966),塔马约(R. Tamayo, 1899—1991)的《今日墨西哥》(1953 年)、《二重性》(1964 年)等作品。

丙烯颜料的诞生不仅影响了墨西哥近代壁画,同时也影响了整个欧美的现代艺术。当时,美国抽象画派画家波洛克也参与了西盖罗斯的材料研究活动,这位抽象表现主义的代表人物把丙烯颜料推广到了整个纽约。

20 世纪 50 年代中期,以纽约为中心的抽象表现主义引导着全球的艺术潮流,其代表画家有波洛克(J. Pollock, 1912—1956)、马瑟韦尔(R. Motherwell, 1915—

1991)、德库宁(W. deKooning, 1904—1997)、霍夫曼(H. Hofmann, 1880—1966)、马克·托比(Mark Tobey, 1890—1976)等等。他们充分发挥了丙烯颜料的各种特性,创造出滴、甩、拖、挤、压、溅等各种技法。丙烯颜料也开始在全球得到推广,欧洲、日本等地的艺术家们也纷纷开始使用丙烯颜料,在之后风起云涌出现在各个艺术领域中,丙烯颜料开始大放光彩。

从被发明的那天开始,丙烯颜料就被赋予了变革、创新的精神,而它的物理特性也完全匹配了它的精神特性:它拥有水彩颜料的透明性,油画颜料的厚重感,水粉颜料的遮盖力以及其他乳剂型颜料的淡雅柔和,使传统的薄擦、厚涂、罩染、刮擦等技法在丙烯画中得以发扬光大,甚至更为便捷。

丙烯颜料在我国正式出现始于 20 世纪 70 年代,首都机场的壁画率先采用了丙烯颜料绘制。经过 40 年的发展,丙烯颜料如今已被艺术家们广泛接受,在商业绘画领域也被普遍应用。但是,在教学领域,丙烯绘画还没有得到很好的重视,不过在一线城市或专业的美术院校里,相信已有很多学生开始使用丙烯颜料作画,在学校周边的画材店中也很容易买到各种丙烯颜料及相关媒介剂,学生总是能主动或被动地接触到各种丙烯绘画,亲自实践的机会也会很多。但对于二、三线城市或综合院校里的艺术、设计学院来说,相对的,他们接触丙烯绘画的几率要小很多,周边的画材店里的材料也会相对单一。接触不到的东西,又怎能要求学生去主动的实践和探索呢?因此,丙烯绘画在美术教学中还存在很大的发展空间。相对于传统的色彩教学,丙烯绘画的优势绝不止于材料的更新,更重要的是丙烯颜料在功能上的全面性能能更好地带动学生思维上的发散性,同时也能满足各种不同专业的基础教学。这一点,比学会如何使用丙烯颜料更为重要。

一、绘画材料

(一) 丙烯颜料

丙烯绘画的特殊性都是由丙烯颜料所决定的,与传统颜料不同,它的独特之处在于不是颜料粉,而是一种叫做丙烯酸树脂的黏合剂。丙烯酸树脂是一种乳白色的合成乳剂,它与色料、增稠剂、填充剂和防腐剂等混合后可以制成丙烯颜料。

丙烯颜料具有各种优势。

首先,它溶于水,使用时只要用水稀释即可,在作画时方便程度如同水彩、水粉颜料。但颜料干后,它又有防水、耐日晒的效果,便于画面的长久保存。

其次,丙烯颜料几乎可以做到或近似达到各种传统颜料的表現效果:水彩颜料的透明度,油画颜料的厚重感,水粉颜料的遮盖力。传统的薄擦、厚涂、罩染、刮擦等技法也一样可以在丙烯画中得到施展,甚至更为便捷。

第三,丙烯颜料的快干性能使过去用传统油画颜料作画的过程大为缩短,正常厚度的颜料涂层在 10 分钟内即可干燥,可以马上进行覆盖修改。因此,现代油画家也往往会采用丙烯颜料来打底,以缩短油画创作的时间。

另外,丙烯颜料能附着在几乎所有常见的画底上,如画布、木材、纸张、玻璃、金属等。由于它超强的兼容性,使越来越多的画家把它和其他绘画材料综合起来运用。(见图 1-1)

图 1-1 水彩颜料、油画颜料、丙烯颜料的笔触对比

通过对比,我们明显可以看出水彩颜料透亮,油画颜料厚重,丙烯颜料平坦。

但经过改变丙烯颜料的用量或添加其他的辅助材料,丙烯颜料也完全可以达到水彩颜料的透明度和油画颜料的厚重感的效果。

（二）画材店里可以买到的丙烯颜料

随着丙烯颜料运用的不断推广,画材店可以购买到的丙烯颜料已经相当丰富。软管装、瓶装、桶装;国产的、进口的、合资的;习作用、画家级……可以根据自己的需求进行有针对性的挑选。

一般来说,习作用的丙烯颜料不论在色调上还是耐晒度上都不如画家级的颜料,但是它有很好的价格优势,非常适宜初学者使用。

还有些丙烯颜料在颜料中添加了一些有特殊效果的颜料粉,使得该颜料也具有了特殊效果。一般市面上常见的特殊颜料有金属颜料(主要是金银二色),荧光颜料和珠光颜料。这些特殊效果也可以通过普通颜料配合特殊添加剂达到。当然我们更鼓励自己动手来调制颜料,这样既节约了成本,又可在调制过程中获得一些意想不到的收获。(见图 1-2)

图 1-2 丙烯颜料

（三）辅助材料

除了现成的颜料外,还有很多辅助材料可以与丙烯颜料配合使用,它们或者改变颜料的性质、或者创造丰富的肌理效果。

1. 缓干剂

缓干剂主要是用来延长丙烯颜料变干的时间。丙烯颜料本来就有速干的特性,如果室温较高,空气湿度低,那么丙烯颜料干得就更快,这对于湿画法来说就变得非常不利。有些画者也会通过不断用喷壶喷洒水雾来达到缓干的目的,但这样做很容易影响到颜料的色泽,对于控制不好水分的初学者来说,并不适用。

2. 调和液

调和液主要是用来稀释颜料,增加使用时的流畅度。尤其是在布面上作画时,用调和液稀释,既能达到很好的透明度,又可以保证颜料不会出现稀释过度后的晕染现象(清水也可以达到稀释的效果,但只是用水来稀释的话,颜料会在布面上晕染开,可根据所需要达到的效果来选择稀释液)。另外,使用调和液可以增加颜料的附着力,更利于保存。

3. 遮盖液(留白液)

水彩画里常用的留白液在丙烯绘画时也同样可以使用。在需要留白的地方先用干净的遮盖液画一遍,待其干透后,即可正常作画。等画完后,用橡皮擦掉遮盖液就可现出纸面空白。在上遮盖液时要注意保持液体走动流畅,不可过稀,也不可过厚。

4. 增稠剂

在丙烯颜料中加入增稠剂,可使颜料变得浓厚,在色层上会留下笔刷的肌理,达到油画一般的效果。

5. 塑形膏

塑形膏主要用来增加画面厚度或制造肌理效果。塑形膏的价格相对颜料来说比较便宜,在制作一定厚度的画面或者拼贴画和浅浮雕时,可用塑形膏打底,增加画面的厚度,同时制作出相应的肌理效果。塑形膏还可与其他的添加剂(如沙石、金属、木屑、贝壳、玻璃等各种材料)混合使用;也可与颜料调和,制作有色的打底效果。(见图1-3)

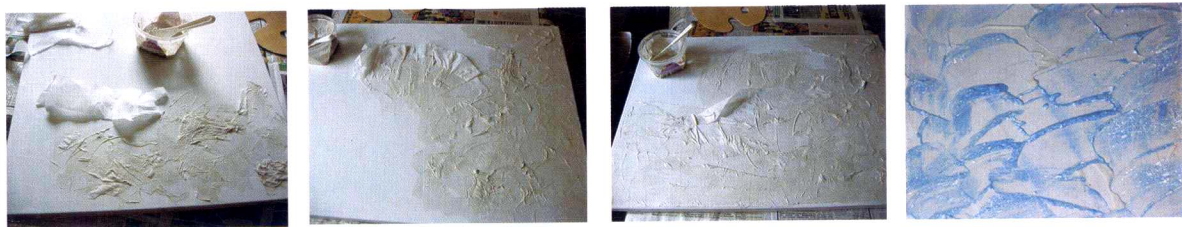

图 1-3 塑形膏的使用

6. 透明、光亮媒介剂

绘画过程中,在丙烯颜料中调入透明(光亮)媒介剂后,可增强颜料的透明度,使所绘制的色彩更加浓郁、深邃;并且在颜料极度稀释时,也依然保持色彩的鲜艳度;同时增强颜料的光泽、附着力、柔韧性和流动性,减少笔触。干后画面会更加透明、清晰,具有光亮的晶体感,特别适用于薄画法。也可以在绘画完成后作为亮光上光油使用。

7. 亮光、罩光剂

作用类似于光亮媒介剂,可以在丙烯画作品上形成亮光透明的保护膜,增加作品的色彩饱和度。但是亮光、罩光剂不能在绘画过程中和丙烯颜料调和使用,而必须在画面干燥至少 24 小时后再使用,其光亮度会更好,保护画面的能力也更强。尤其在绘画时混合了色粉笔或油画棒等易剥落的材料时,使用这种牢度很高的罩光剂是非常必要的。

8. 珠光媒介剂

该媒介剂可与丙烯颜料直接混合进行绘画,也可薄涂在已经干燥的丙烯画颜料上,产生珠光质感的效果。

9. 亚光媒介剂

丙烯颜料调和亚光媒介剂后,可以改变丙烯颜料光亮的表面从而得到天鹅绒般的亚光效果。

在使用这些媒介剂的时候,尤其要注意用法用量。一旦控制不好,不仅影响画面效果,而且还会影响到画作的保存。以塑形膏为例,如果用量过少,达不到理想的肌理效果;但一旦过厚,它又容易开裂、剥落。控制好媒介剂的比例,并不是理论知识能够传授的,必须通过不断地探索尝试、经验积累才能做到。(见图 1-4、图 1-5)

图 1-4 各种媒介剂

图 1-5 添加了各种媒介剂的丙烯颜料

二、丙烯绘画

(一) 丙烯画中的各种样式

丙烯颜料从诞生之日起就被赋予了现代性的特点,它绝不是各种传统颜料的便捷代替品,而拥有自己独特的个性。

首先,丙烯酸树脂赋予了丙烯颜料一个平坦的表面,使得很多当代艺术家欢欣雀跃。纽约的艺术家们充分地发挥了这一特性来服务于他们的艺术主张。

巴尼特·纽曼,以巨大的平涂画面在艺术节上打开了一片新局面,为了产生没有笔触的画面效果,他选择了运用丙烯颜料。由于纽曼的画幅巨大,传统颜料很难保持表面的饱和而又平整,并且不留笔触,丙烯颜料的出现则正好解决了这一技术难题。

纽曼的作品多具极简约、平涂效果的画风,个人风格突出,并不能被人广为效仿,其运用丙烯颜料平涂的画法在当代绘画中倒是被运用得相当广泛。

纽曼之后,这种极端的平面绘画作品并不多见。直到本世纪初,以村上隆为首的日本“超级扁平(super flat)”团体异军突起。他们发挥日本动漫的优势,以丙烯颜料绘制各种漫画形象,赋予其艺术理念,使这些卡通形象脱离了插画的范畴,成为了独立的艺术作品,并与各种商业行为紧密接触。丙烯颜料同样在此方面发挥出快速、新奇,追求表象、抹杀深度的时代精神。

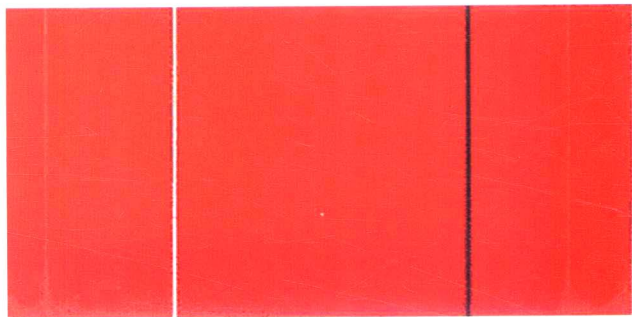

图 2-1 纽曼 Vir Heroicus Sublimis 1950—1951

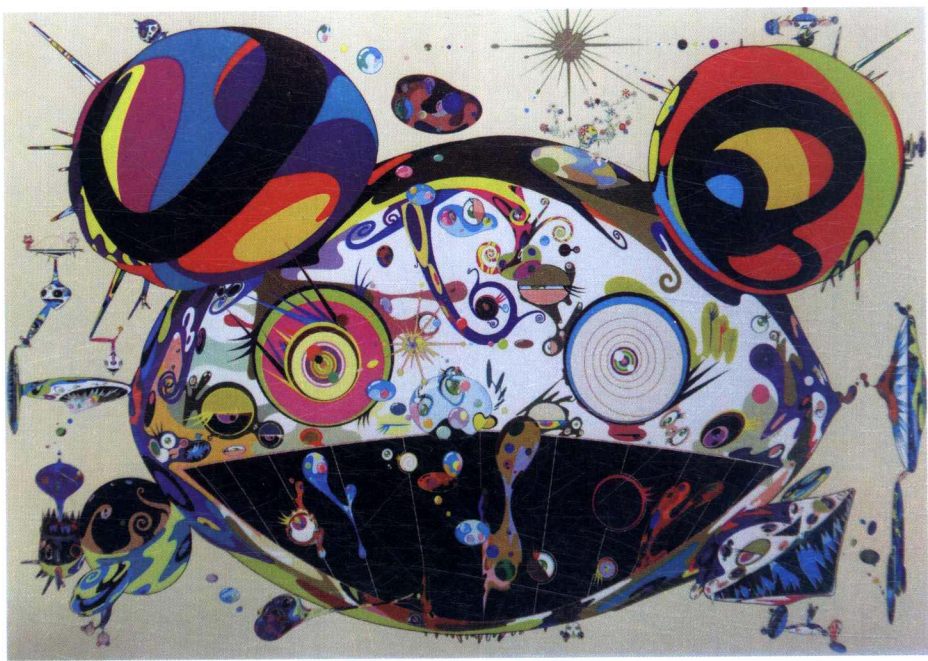

图 2-2 村上隆(Takashi Murakami) Tan Tan Bo 2001 360 cm × 540 cm

村上隆的作品同样尺幅巨大,描绘得相当精细,表面处理也异常平滑,丝毫不见手工痕迹。村上隆绘制的形象大多古灵精怪,色彩缤纷。但其充满欢乐气氛的笑脸下却是完全理性的观念和枯燥的制作过程。当我们站在他的宏大巨制之前,往往会感叹“天哪,这是画出来的吗?”

图 2-3 村上隆(Takashi Murakami)与其作品 Tan Tan Bo Puking-a, k. a. Gero Tan

与村上隆的宏大野心相比,奈良美智更关注个人的内心感受,同样的丙烯颜料,同样的插画形式,最终传递出了完全迥异的情绪。在奈良美智的画面中我们能看到更多的笔触、过程,感受到更多的血液与心跳。在一瞬间,或许,它更能打动人心。

“super flat”之外,我们再列举两位女性艺术家的丙烯绘画作品,她们的出生地、她们的性别为她们的作品带来了不同的视角与不同的样式。

Julie Mehretu,这位出生于埃塞俄比亚、工作于纽约的女性艺术家,她用丙烯颜料和墨水直接在墙体上进行创作,作品充满了设

图 2-4 奈良美智 Yoshitomo Nara
Sorry, couldn't draw left eye, 2003
137 cm × 100 cm

计感,像是一张复杂的点、线、面的构成。

图 2-5 奈良美智 Yoshitomo Nara Music 450 cm × 217 cm

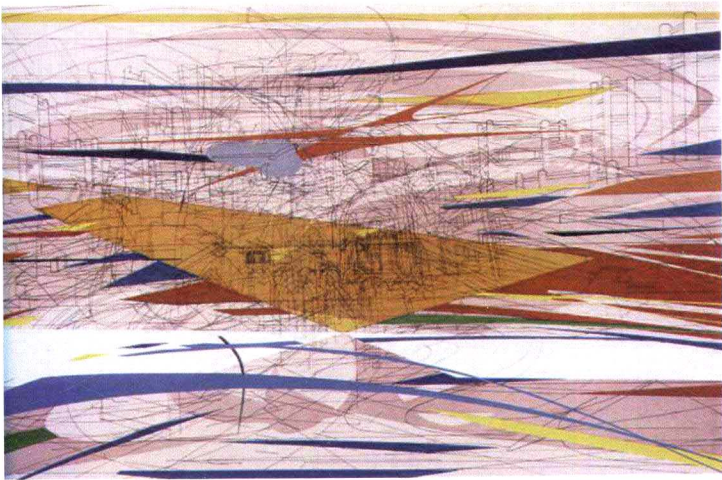

图 2-6 Julie Mehretu Excerpt(Paradigm), 2003 81.3 cm × 137.2 cm

透明薄画法使画面从里到外,每一个色层都变得可见。直线、曲线的节奏,线与面的对比造成了一种更为独特的纯粹的时空叙述。我们可以在画面中仔细体会城市的生死更迭,地域的矛盾冲突。

图 2-7 Julie Mehretu Excerpt(Suprematist Evasion), 2003 81.3 cm × 137.2 cm

Beatriz Milhazes 的作品,是非常典型的女性艺术家作品:用鲜艳的花朵构成了画面,更为直观、更为感性。

里约热内卢热烈的空气使 Beatriz Milhazes 的作品充满了阳光、海浪与狂欢的味道。

从上面这些作品中我们大致能够感受到丙烯绘画的各种样式,但当代艺术家的作品大多重制作多于重绘画(这并不是说丙烯颜料不具备绘画性)。这其中还有一位运用丙烯颜料进行绘画创作的佼佼者——英国画家大卫·霍克尼。霍克尼的绘画题材大多比较随意,生活中的普通场景都可以成为他描绘的对象,丙烯颜料轻松随意多变的特性正好契合了霍克尼的追求。

图 2-8 Beatriz Milhazes 0 Sol de Londres, 2003

250 cm × 230 cm

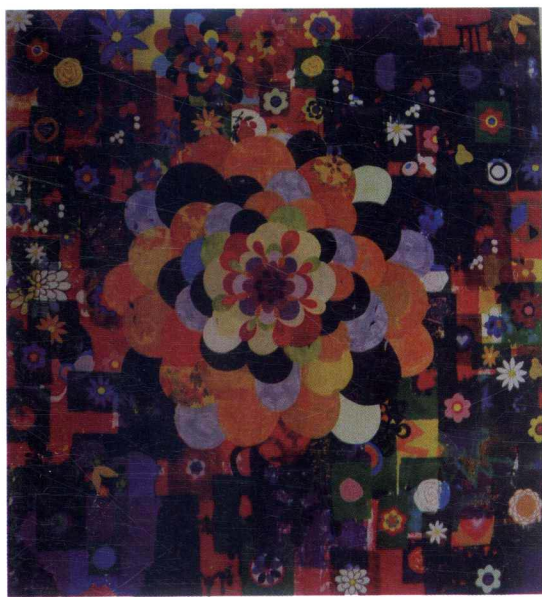

图 2-9 Beatriz Milhazes Ovo de Páscoa, 2003

299 cm × 189.5 cm

霍克尼的手稿中有很多风景、场景的丙烯画速写,积累了大量的素材。他很多大型创作都直接来源于这些小速写。在学习的过程中直接用丙烯颜料来练习各种人物、场景、风景的速写是非常值得重视的,既锻炼了丙烯绘画的能力,又为以后的创作开阔思路。

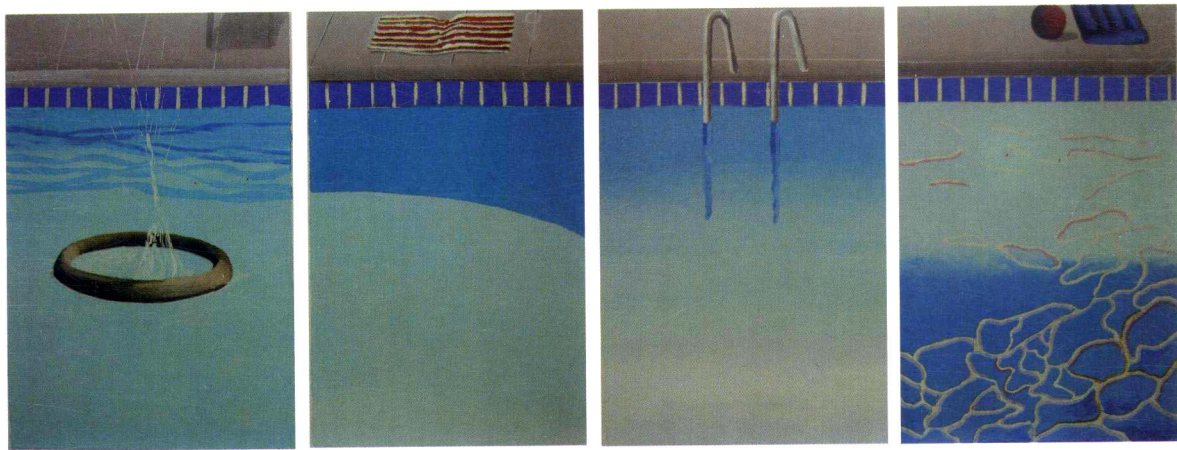

图 2-10 David Hockney landstrasse

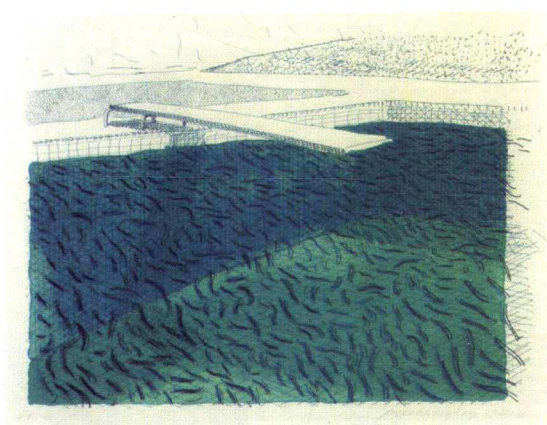

图 2-11 David Hockney Swimming Pool

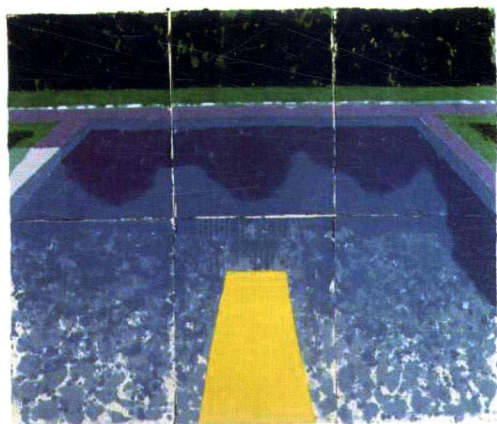

图 2-12 David Hockney Day Pool with 3 Blues

在国内,大批的青年艺术家也都在用丙烯颜料进行各种艺术实践,他们离我们更近,有更多相同的背景 and 经历,对于我们的学习也会来得更为直观,更少误解。

在这里,我们大致可以分为具象的和抽象的两种类型。在具象的画面中,我们去感受画面的绘画语言,情节的趣味性;在抽象的图案里,我们去体会作者努力营造的氛围与意境。

在看过各种不同样式的丙烯绘画之后,我们也许可以说丙烯颜料最大的特性就在于它的千变万化。以它为原材料的绘画形式依然继承了它的性格,或者说,选择丙烯颜料作画的艺术家是勇于尝试,喜欢推陈出新的。探索精神永远是学习中最重要的一种精神,我们尝试使用丙烯颜料,并不一定要期待它带来一个完美的结局,而是要体会在尝试过程中必然或偶然捕捉到的灵光,把它与之前不断累积下来的经验结合,不断拓展出新的画面。