

许炆
林纯用
著

宾卡斯油画

CLASSICAL OIL PAINTING TECHNIQUES

技法

河南美术出版社

责任编辑：曹又允 封面设计：丰彩画册 / 汪世博

J213
35

ISBN 7-5401-1188-7/J · 1074

定价：32.00 元

许炀 林纯用 著
河南美术出版社

宾卡斯油画技法

CLASSICAL OIL PAINTING TECHNIQUES
CLASSICAL OIL PAINTING TECHNIQUES

图书在版编目(CIP)数据

宾卡斯油画技法 / 许炆, 林纯用著. — 郑州: 河南美术出版社,
2004.1

ISBN 7-5401-1188-7

I. 宾... II. ①许... ②林... III. 油画—技法(美术)
IV. J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107775 号

宾卡斯油画技法

编 著 许 炆 林纯用
责任编辑 曹又允
封面设计 丰彩画册 / 汪世博
版式设计 张冬梅
责任校对 殷献灵
出版发行 河南美术出版社
地 址 郑州市经五路 66 号
电 话 (0371)5727637
传 真 (0371)5737183
制 版 郑州丰彩画册制作有限公司
印 刷 郑州友联印刷有限公司
开 本 889 × 1194 毫米 1/16
印 张 4 印张
字 数 20 (千字)
印 数 1—3000 册
版 次 2004 年 3 月 第 1 版
印 次 2004 年 3 月 第 1 次印刷

ISBN 7-5401-1188-7/J · 1074

定 价 32.00 元

目录

综述 / 1

1. 一点说明 / 1

2. 概述油画 / 1

一、制约油画的化学及物理要素 / 10

二、油画的材料及工具的准备 / 11

1. 依托体 / 11

2. 油画的油 / 20

3. 油画的溶剂 / 22

4. 油画用香脂 / 22

5. 树脂 / 22

6. 油画颜料 / 24

7. 乳液及媒介剂 / 27

8. 绘画工具 / 28

三、油画的技法及步骤 / 29

1. 起稿 / 29

2. 着色前的准备 / 30

3. 罩染基底色 / 30

4. 提白 / 30

5. 罩染色彩 / 31

6. 深入刻画 / 32

7. 最后刻画 / 34

8. 上光油 / 34

四、作画的原则 / 36

五、油画作品欣赏 / 37

综述

1. 一点说明

自从巴黎美术学院教授宾卡斯先生在 20 世纪 80 年代进入中国传授欧洲传统绘画材料技法以来,国内许多画家对他所授的油画技法称宾卡斯技法,一些较权威的美术院校开设的专业课也采用这一称法。1998 年我们在天津美术学院就这一问题直接询问了宾卡斯先生。他回答:“不,这不是我的技法,这是欧洲的传统绘画技法,我只是传授这一技法的服务员,你们如果有机会要澄清这个问题。”

宾卡斯先生的这个回答是事实,他的很多作品是采用包括大量金属材料的现代媒介用腐蚀等综合技术创作而成的。而他传授的是欧洲传统的丹培拉与油画相结合的间接绘画技巧。

由于约定俗成的原因,我们也只好借用“宾卡斯油画材料技法”给本书定名。

图1 棺上蜡像
公元2世纪

2. 概述油画

在欧洲的绘画史上,油画相对于蜡彩画(图1)、胶彩画(图2)、丹培拉画(图3)、湿壁画(图4)以至镶嵌画(图5)、玻璃窗画(图6)等,是一种较为年轻的画种,在公元8世纪,卢卡手稿提到用油颜料处理画面的“半透明画法”。公元12世纪,在论述中世纪艺术的论文中第一次出现用油彩在板上作画的描述,艺术家用油彩来创作的试验很早就已在进行着。但是,凡·爱克是获得最多认同的油画创始者,如果从那个年代即15世纪算起,油画只有五百多年历史。在这短短几百年中,涌现出一批艺术大师,出现各种各样的绘画流派。但不论是以凡·爱克为代表的尼德兰画派(图7),还是以提香为代表的威尼斯画派(图8),不论是画面光洁平滑的荷兰小画派(图9、图10)还是画风豪放的伦勃朗(图11),基本上都是使用丹培拉结合油彩的技法作画。他们使用的材料和技法不离丹培拉油画的体系,只是艺术气质和艺术追求有所差异。这种传统技法直至今天也常被艺术家用来创作自己的作品。

图2
胶彩画
林堡兄弟

图3 丹培拉画 弗兰西斯卡

图4 湿壁画 米开朗基罗

图5 镶嵌画

图6
玻璃窗画

图7 《大臣洛林的礼拜》 板上油画 凡·爱克 1436年

图8 《圣母子与圣卡特林娜》 布上油画 提香 1530年

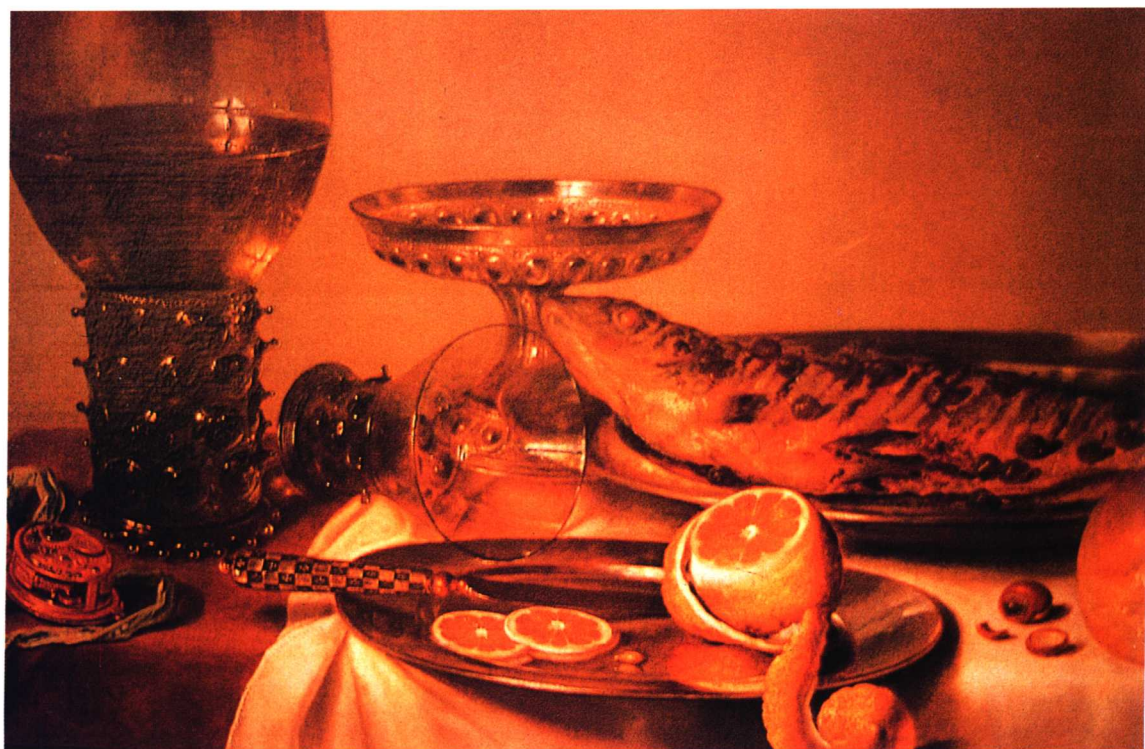

图9 《有鱼的静物》 板上油画 海达 17世纪

图10 《餐后的点心》 布上油画 德·海姆 1640年

图11
《被屠宰的牛》
板上油画
伦勃朗
1655年

一、制约油画的化学及物理要素

根据宾卡斯先生的解说,油画材料技法主要必须解决的问题是色料、水、油的比例及如何混合、平衡。油画成功的元素有四个——光、颜色、形状、材料。

光是一种能量,如果没有光的辐射,色彩就不能产生。

颜色是人主观对光线的反应,每一种颜色有不同的波长。人眼受到一定波长和强度的辐射能刺激后引起一种视觉神经感觉,人的生理系统通过这种光波的物理刺激而引起人的心理反应。人对颜色的喜欢和心理感受极具主观性。

形状是一种界限,界定不同的能量。如果我们画一个圆圈,圆线内的能量与线外能量不同。

材料,当今有600多种色粉,3000多种颜料,很多材料并未考虑到作画者的要求。画家从创作的开始到结束接触不同类型的材料,并通过对这些材料的控制来传达自己所要表达的精神内容。画家对绘画材料的掌握程度影响画家的创作水平。

图12 《托莱多风景》(局部) 布上油画 格列柯 1595—1610年

二、油画的材料及工具的准备

1. 依托体

依托体（图13）由支持体和基底层两部分组成。支持体是支持绘画材料的实体，最常见的是木板和布。基底层即是画底子。

图 13
油画依托体

图14 画用木板背面

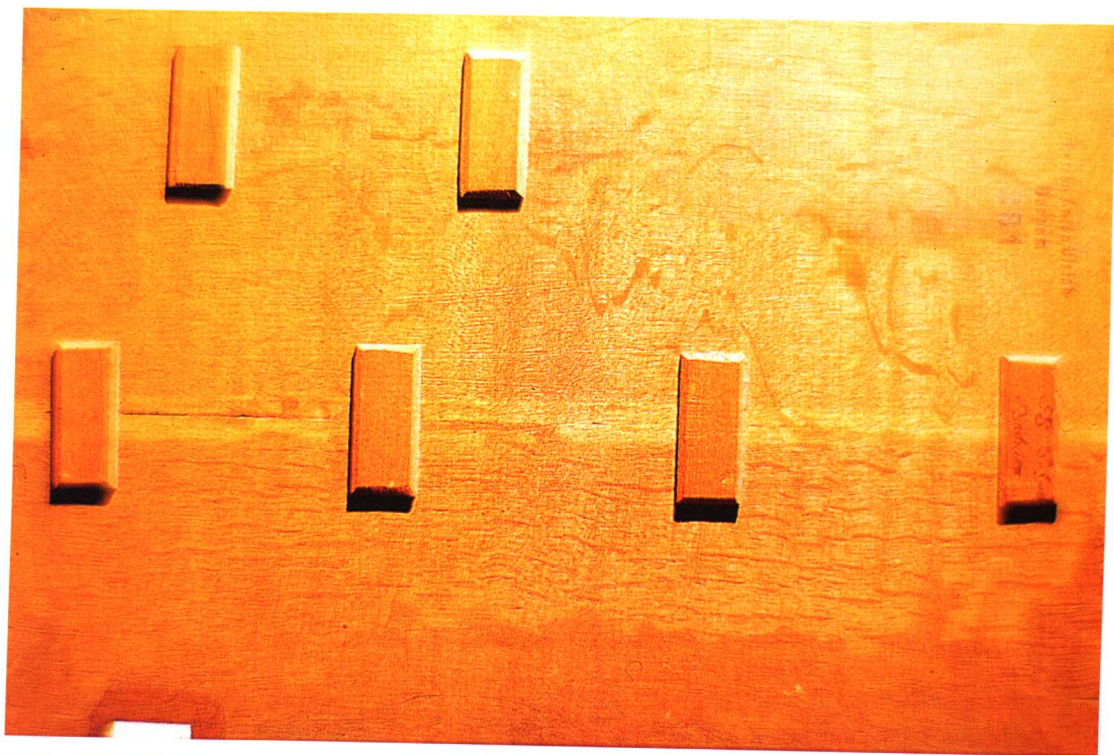

图15 画用木板背面

①支持体

(1)木板简介

在欧洲油画发展史中，木板在早期就被用作支持材料，主要有橡木、杨木、山毛榉木、冷杉木等。古代大师们极为注意选择木板。木板受潮时会膨胀，受热时会收缩，而木板上已经干燥的颜料不能随之伸缩，很容易剥落。为防止木板变形，可以在木板背面嵌一些带榫的板条（图14、图15）。画底板的制作是一门技术性很强的学问，古代多由有丰富经验的木匠完成。

现在画家常用的底板是胶合板和纤维板。胶合板有三合板和五合板等，由软硬不同的木材料构成。纤维板最大的毛病是很容易变形。这两种板的防潮性和耐久性是很没有保证的。使用这两种板做油画支持体应特别小心处理，背面都应加上木框定型。

用作绘画的板应该具有密实、坚固、干燥、没裂纹和没虫蛀痕的特点。不同木料的完全干燥时间不同，一般的木料都应是自然风干一年以上才可使用。