

Application of Water-Based Material Techniques in Today's Oil Painting

Jianhua He

Affiliated School of Chengdu Academy of Educational Sciences (Tianfu Experimental School), Chengdu, Sichuan, 610000, China

Abstract

In the future, oil painting should not only be limited to oil painting itself, but should also absorb new nutrients from other art forms, so as to make oil painting more contemporary and vital.

Keywords

water-based material; oil painting; oil painting technique

水性材料技法在当今油画中的运用

何建华

成都市教育科学研究院附属学校（天府实验学校），中国·四川成都 610000

摘要

在今后的油画创作中不能局限于油画本身，应该从其他艺术形式中吸收新的养分，只有这样才能使油画更加富有时代气息和生命力。

关键词

水性材料；油画颜料；油画技法

1 引言

当今艺术界发展的非常多元化，多种多样艺术风格相互渗透，这就促使油画本身技法的发展急需新的活力，而画家们仅仅从研究油画本身是不能达到油画发展的目的。在当今的油画创作中，画家们已经不仅仅局限于研究油画及其本身材料的技法，他们从其他艺术形式吸取营养，艺术家开拓了思路，增加了表现手法，极大地发挥了艺术家的创造才能更加赋予了油画本身新的活力。他们将水性材料技法以及水性材料本身的特征，应用和引入油画的创作当中，运用油画颜料来表现出水痕之美及纸感肌理与笔触，赋予了油画新的生命力，油画有了焕然一新的面貌。

2 水性材料的起源

2.1 水彩

从美术发展史看，每一个艺术类别的兴起都是从实用性开始的，从古人为了记事在岩石上作画开始，美术的发展伴

随着人类对美好事物的感悟和欣赏而不断进步与创新，水彩画也不例外。事实上在古时代的欧洲就有了水彩画的雏形，但那只是一些贵族们用鹅毛笔手绘的草药等植物的小插图装饰，后来为了使颜料附着在纸上不易掉落，就在颜料里面加入了蛋清，被称为蛋彩画。因此，现在很多学者就把这种最初的蛋彩画看成是现代水彩画的雏形。

18世纪的欧洲，英国已经成为主要的资本主义国家之一，为了适应当时政治经济发展的需要，一种专门为记录大量地形的“地形画”应运而生，有“水彩画之父”美称的保尔·桑德比就曾经在伦敦军事制图部门工作过，他在大量的地形图绘制工作中，对水彩画的颜料和技法都作了不断的尝试和改良，在对大自然的深入了解和描绘中，他的作品显示了水彩画已经能表现阳光和空气的能力，在他之后的托马斯·吉尔丁、理查德·波宁顿等都对英国水彩画的发展起到了举足轻重的作用。与托马斯·吉尔丁同年出生的威廉·透纳更是将水彩画作为了他主要的创作来挖掘，将他的水彩画提高到与其油

画相同的地位并为世人所承认。总的来看,在18世纪后期,英国水彩画中的语言已经逐渐形成透明轻快、细腻抒情等风格,当然其中也不少粗犷而又耐人寻味的精美作品,这样的风格与探索一直延续到20世纪,使英国成为领军水彩画发展的大国。18世纪和19世纪的英国成为现代水彩画的发源地^[4]。

2.2 水墨

中国画有悠久的历史和丰富的遗产,它的历史已不下5000年。水墨画是中国画的一种。指纯用水墨所作之画。基本要素有三:单纯性、象征性、自然性。相传始于唐代,成于五代,盛于宋元、明清及近代以来陆续发展。以笔法为主导,充分发挥墨法的功能。墨即是色,指墨的浓淡变化就是色的层次变化,墨分五彩,指色彩缤纷可以用多层次的水墨色度代替之。北宋沈括《图画歌》云:“江南董源传巨然,淡墨轻岚为一体”。就是说的水墨画。唐宋人画山水多湿笔,出现“水晕墨章效”,元人开始用乾笔,墨色更多变化,有“如兼五彩”的艺术效果。唐代王维对画体提出“水墨为上”,后人也都是这样认为的。水墨画在中国绘画史上占著非常重要地位^[1]。

2.3 丙烯

丙烯是一种20世纪60年代现代科技发明出来的新型绘画材料,丙烯已拥有各种颜料中最为齐全的色品种。在20世纪50、60年代,丙烯画就在北美广泛流行,并逐渐成为和油画、水彩并列的三大画种。

目前,就算是在油画传统深厚的欧洲,丙烯的使用也几乎达到和油画平分秋色的地位。我们在中国所能看到的西方当代美术展览中,丙烯已经成为一种重要的绘画材料方式。丙烯能大量广泛的应用,反映出丙烯在绘画创作中方便灵活、效果多样的材料特性。丙烯颜色不但能适应其他绘画颜料的技法和性能,而且在技法表现上具有自己独特的优势。例如覆盖力强,水的流动感强和干的速度快等优势^[5]。

3 水性材料的特征

3.1 水彩的表现形式与其颜料本身的特征

水彩的基本技法是干画法和湿画法,论文在此详细介绍这两种技法。

3.1.1 干画法

干画法是一种多层画法。用层涂的方法在干的底色上着色,不求渗化效果,可以比较从容地一遍遍着色,较易掌握,

比较适合初学者进行练习。表现肯定、明晰的形体结构和丰富的色彩层次是干画法的特长。但干画法不能只在“干”字方面做文章,画面仍然需要让人感到水分饱满、水渍湿痕,避免干涩枯燥的毛病。干画法可分层涂、罩色、接色、枯笔等具体方法。

3.1.2 湿画法

湿画法可分湿的重叠和湿的接色两种方法:湿的重叠将画纸浸湿或部分刷湿,末干时着色和着色未干时重叠颜色。水分,时间掌握得当,效果自然而圆润。表现雨雾气氛、湿润水汪的情趣是湿画法的特长,这是油画等画种所不及的。

(1)湿的接色,邻近末干时接色,水色流渗,交界模糊,表现过渡柔和色彩的渐变大多用的此种方法。接色时水分要均匀,否则,水多向少处冲流,容易产生不必要的水渍。画水彩大都有干画、湿画结合进行,湿画为主的画面局部采用干画,干画为主的画面也有湿画的部分,干湿结合,表现充分,浓淡枯润,妙趣横生。

(2)是画面大多具有通透的视觉感觉,色彩的轻灵、透明的视觉感受。当然水彩颜料有透明的、半透明的,作画时调和的稠一些也可以成为不透明的,可以交融、重叠出丰富多彩而又和谐有序的水色画面,色彩魅力十足。

(3)是绘画过程中水的流动性。没有水就没有水彩画,没有水就没有人的存在,可以说水是绘画艺术之源。水作为水彩的媒介,水彩将其水痕之美表达得淋漓尽致。在水彩纸上,或泼洒、或点染、或浸润、或滴水、或按压、或流动和变幻让人心旷神怡。水色沉积的含蓄、朦胧、与生活的含蓄不谋而合。

图1 水彩画家柳毅的作品《雪雾》

水彩画中水分在画面上有渗化、流动、蒸发的特征,画水彩要熟悉水性,还应该注意时间、空气的干湿度和画纸的吸水程度,充分发挥水的作用。水彩画家柳毅的作品《雪雾》(见图1)便是湿画法,局部运用干画法,水分把握得淋漓尽致,诠释了水痕之美。

水彩画由于工具材料的局限性,与其他画种注重笔触、技法、肌理的表现,常常依据创作意图和画面意境的需要,选用恰当的笔触和一些特殊技法来表现。例如,喷色、撒盐、涂蜡、滴油、印戳、沉淀、揉纸、拼贴及洗、刮、吸、擦等不同技法,使画面经过水色融合渗化之后,形成神奇绚丽,或轻柔飘逸,或古朴苍劲,或朦胧虚远,或者是富有节奏变化和流动感等不同情趣与意境。画家张克让在《京郊》一画中,巧妙运用苍穹雪飘,自然渗入肌理的情趣,都大大丰富和拓展了“喷洒”和“撒”的技法。

水彩与油画相比,通常会说油画“表现心理强”,主要是指油画表现空间、色彩、光暗、体积之强。就这点而言,已经有许多水彩画出过表现力非常强的作品。

另外,除了水痕之美与色彩魅力外,纸感与画面肌理也是水彩主要的表达形式。这样就造成了水彩画不同于其他画种的外表风貌和创作技法的区别。颜料的透明性特征使水彩画产生一种明澈的表面效果,而水的流动性会生成淋漓酣畅、自然洒脱的意趣。

3.2 中国水墨的表现形式与其颜料本身的特征

中国画由于笔、墨、纸、砚特殊的工具材料,确定了它不同于西洋画的特点,而且中国画尤其强调艺术表现形式中的笔墨语言。笔与墨之间,本来就是紧密结合不能分割的。作画时,笔中有墨,墨中有笔,笔迹必须以墨色显现,墨色必须随笔迹而出现。所谓“笔者墨之帅,墨者笔之充也”。

黄宾虹主张“六法通八法”,即以书法入画,并在总结前人笔墨的基础上提出了“平、圆、留、重、变”的“五笔法”,这无疑为他的画风奠定了扎实的基础。他在实践中提出了“浓、破、泼、淡、焦、积、宿”七墨法,着重在用墨上追求层次的变化,以表现山川的浑厚之气,达到求法气到、元气淋漓的境界。晚期将“五笔法”与“七墨法”并用,提出水法、渍墨法等技法,并创章法之真。他使水墨画充满了生动洋溢的气韵^[2]。

黄宾虹的山水画的突出特点是,表现在画夜山与画雨景这两种具体的画法上。黄宾虹所画夜山,这类夜山图,笔墨层层叠加,在积染数十遍的同时,巧妙地将多年积聚的各种墨法——破墨、宿墨、浓墨、淡墨、泼墨、焦墨,尤其是积墨法,运用得自然天成、浑然化一。笔墨是中国画关于点、线、面的一门学问,是中国画语言的承载者,是画学精神的体现者。黄宾虹的画中,画品自下而上分三个等级,分别是“有虚有

实”“将变未变”“实而能虚”“虚而能实”“变有未极”“无实而非虚,无虚而非实”“虚空粉碎,极尽变化之事”。并不是以笔墨分优劣的。他的笔墨观主要体现在众所周知的“五笔七墨”中。所谓“五笔”,即“平、留、圆、重、变”五法;所谓“七墨”,即“浓、淡、破、泼、焦、宿、渍”七法。在黄宾虹笔墨观中,“墨法之妙,全从笔出”,笔法占有举足轻重的地位。

3.3 丙烯的表现形式以及颜料本身的特征

在表现技法上,丙烯颜料更显示出巨大的灵活性。既有水彩颜料的透明性,也有油画颜料的厚重感,还有水粉颜料的遮盖能力以及其他乳剂型颜料的淡雅柔和,丙烯颜料几乎都可以做到或是近似。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。

丙烯颜料有很多优于其他颜料的特性,它既可溶于水,又可溶于油,可以灵活改变自身结构并适合于在各种物质表面进行绘画。由于丙烯酸树脂具有不可逆性,一旦干燥,就会和色料一起形成坚固的色膜。因此,丙烯颜料具有良好的抗水性,它坚固耐磨,不易变质脱落,能长久保存。

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,正常厚度的丙烯颜料涂层在十分钟内即可干燥,既可以马上进行覆盖修改,也可以在颜料中加入媒介剂进行透明罩染。如果需要减缓丙烯颜料的干燥速度,则可采用喷水或在颜料中使用缓干剂的办法来加以控制。不过,当今中国一般的颜料商店很难买到缓干剂,在我用丙烯作画时,常使用喷壶喷水的办法,我认为这种方法完全可以控制它的快干性。

4 油画颜料的特征

油画被称为架上绘画是油性颜料,是以油性材料作为媒介的画料,特点是可塑性强,画面厚重应使用油调色。油画大多画在亚麻布上作画,也可以在木板,纸板等材料上作画,水彩是画在纸上,国画用的则是宣纸;在各种画的风格上,油画颜色可以多次覆盖塑造力强。油画有厚画法和薄画法两种,厚画法画面的颜料较厚,薄画法画面较平整光滑。在流派上有很多中例如有抽象派、印象派、现代派、野兽派等画派;相比国画则用墨,国画颜料(包括矿物颜料和植物颜料)以水作为媒介。水彩则用表现的是水痕之美表现给人以通透的视觉感受,色彩沉积的魅力与肌理效果。国画则以留白的技法表现意境,有的有题字,大多数国画不写实。与油画、水粉画的技法相比,

水彩技法最突出的特点就是“留空”的方法

5 水性材料技法在当今油画的运用实例

5.1 水彩技法在油画中的运用

实际上从中国的油画史可以看到水彩变革对油画的影响，成功的水彩作品的技法、语言往往很快就在同一时期的油画作品中反映出来。所以许多画家都是以双重身份从事这两门艺术，有的甚至抛弃油画而专门从事水性材料研究，说明水性材料跟油画都有极大的魅力吸引着艺术家们。了解水彩史的，就会发现水彩出现油画效果很容易理解，当然水彩的技法也在油画中出现。

例如，瑞典画家左恩，其水彩画作《我们每天的面包》中的人物、草地、静物等塑造精妙绝伦。又如，美国画家怀斯，他那表现力深邃、含蓄、广逸，且塑造细节与质感异常精妙的蛋彩画《克里斯蒂娜的世界》（蛋清调色）早已为中国美术家所熟知，并反过来影响了不少画家。

当代艺术家岳敏军的作品中论证这个观点，从他的作品闲云野鹤系列与版画系列作品中可以看出他之前创作的纸上水彩系列《纸上水彩-NO: 02》（见图2）、《纸上水彩-NO: 15》（见图3）作品的影子，很显然他是从水彩作品中找到了技法与灵感。

图2 《纸上水彩-NO: 02》

图3 《纸上水彩-NO: 15》

吴冠中说：“水彩较自由。水彩这种透明的方式更多地在意象上给我启发。我深有体会，我是夹在油画和水彩之间的，我的画也是由水彩过渡来的，它比较自由。最近我也在做一些似乎不经意却又是精心做出来的作品。”从吴冠中的油画《河塘》（见图4）、《鲁迅乡土》（见图5）等作品中可以感受到，将水彩的通透的视觉感受、色彩轻灵、透明的视觉感受及技法。将水性材料画中的点、染、浸润、滴水、按压、流动和变幻的表现形式运用到优化创作当中。将中国水墨画的表现形式用油画的方式表现出来，将中西艺术相结合，使油画东方化民族化^[1]。

图4 《河塘》

图5 《鲁迅乡土》

吴冠中的作品更追求一种中国画写意的作风，从具象的描绘走向抽象的表现，作品善于采用线条和色彩造型、将水墨画中的大写意、大概括与抽象的手法交互使用，追求一种充满诗情画意、好像中国水墨写意画又有西方现代艺术点、线、面的表现风格。他的风景画追求中国艺术情趣的表达、追求水墨画意境的创造，将中西艺术美相结合。

图6 《喘息-NO. 15》

油画家刘仁杰的作品,将水彩画细密的技法运用油画作品《喘息-NO.15》(见图6)中,用油画颜色的单纯体现出水彩画的干净利落和精细,运用颜料也同水彩一样属于薄画法,使油画有另外一种视觉感受。增强了作品的写实性,给观者一种冷酷僵硬的观赏感受。

5.2 中国水墨画技法在油画中的运用

中国当代艺术家周春芽,他的画中的情绪看似散漫不羁,却能感受到虚实和精妙,是对世界的贴近和关照,有理解和观看上的弹性、衍生性和符号感,不会被结论式的浮言下定义,进退来去皆无羁绊。他的画面越来越放逸,好像已退出了纠缠于中国艺术很久的语言、符号、结构、风格、社会和时代等诸多问题,甚至淡化了表现问题。从作品《绿狗》(见图7)中便能看出。巨大而空旷的白色画布上,漂泊着一只大狗,绿色的身影、充实的质感和强烈的侵略性,令人不能忘怀。画家快捷地勾画,大笔一挥而就,不拖泥带水,不纠缠于细枝末节。绿狗或站立,或打滚,或跳跃,或行走,动态潇洒大方。这中是中国画笔墨中渗透出的真实心境与趣味,画中看似简单,但是经过深思熟虑之后不经意就画出来的笔触痕迹,已进入无意图的笔墨境界。

图7 《绿狗》

周春芽将传统中国画中留空白的技法,就是虚拟背景移植于画而留白,赋予观者以猜测和想象的余地,为油画作品增添了不少韵味。他的画《太湖石》(见图8),像泼墨,大手笔,酣畅淋漓。画面轻盈灵动,大气磅礴,率真奔放,强悍犀利,有粗犷野逸之美,将国画中大写意的技法运用其画中。巨大的白色画布,意象造型,气韵生动,书写式挥毫,苍劲筋道,寥寥数笔,笔笔传神见精神。颜料恣意流淌,色

彩浓淡虚实变化,让油画充满了东方的诗意,飘逸空灵,如行云流水,如文思泉涌,随意,自由,为之流连忘返。有中国式田园牧歌式的乡村情结,这些都富有中国大写意画的相貌和人文意趣。

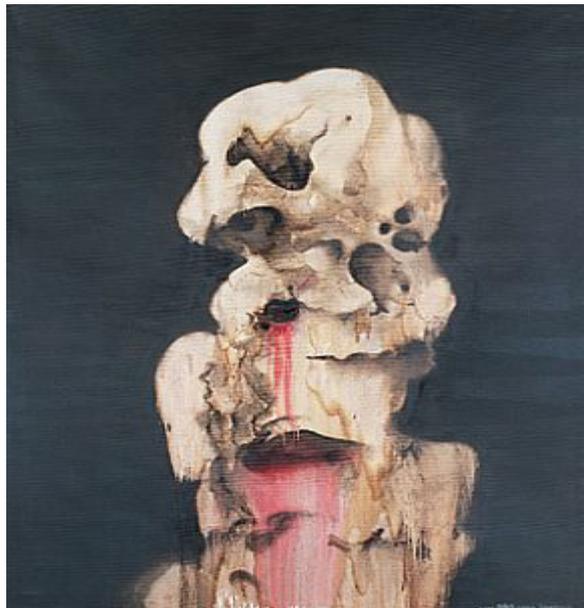

图8 《太湖石》

周春芽将中国画的绘画的风格、表现的语言、观念和方式应用在油画当中。周春芽即看到传统本土文化的深厚底蕴,也看到油画的民族性,将中国传统绘画的技法运用当代艺术之中。他将这些方面巧妙融合,有传统的中国图式内容,更富强劲表现力的西方油画技巧。

5.3 丙烯技法在油画中的运用

图9 《女孩花》

从19世纪后期,由于科技发展,许多新材料应用于油画领域,其中就有丙烯颜料,油漆等。丙烯应用于油画当中

至今仍在用。

当代艺术家罗发辉的作品《女孩花》(见图9)。他是将丙烯画的技法运用到其作品中,运用丙烯特颜料巨大的灵活性,一旦干燥,就会和色料一起形成坚固的色膜,用水作为媒介在画面上保留水流动的特殊效果,使画面有一种水墨画的浸润效果,展现出丰富的色彩层次,黑与白色浸润,黑白灰之间的浸润,黑色与其他颜色浸润,多种颜色之间也在微妙地浸润。又融合了水墨内在的气韵。是融合水墨内在的气韵,有向“中国化”的含蓄而灵性的审美心境靠近的趋势,而非表皮语言的模拟和挪用。

6 从当今油画作品看油画技法发展的趋势

中国油画的发展,历经从明末清初传教士传入。近代学西学,建国时期的蓬勃发展到目前多元化形态的格局。不能不说是一个有成就的历程。作为外来品的油画,经过了与中国传统文化的碰撞。交流与融合,发展到今天具有“中国风”。具有了中国传统文人画的美学思想和品格,但是,摆在我们面前的还有很多,特别是作品的而水平和品位的提高。需要在人文思想、技法、材料工具的表现力等方面多做研究和探讨,在集成欧洲文化的同时要研究本民族的文化精神^[6]。

中国艺术目前正处于和世界性的艺术成为一个整体的过程。过去80年代艺术家们提出“走出去”、要与世界艺术接轨,而进入21世纪,人们现在很少再谈“接轨”的问题,因为中国艺术现在已经和世界艺术接轨了,已经成为世界艺术必不可少的一部分了。不再说中国艺术是一个特殊的,在国际艺术领域之外的特殊圈子。如今当国外的艺术界谈到当代艺术的时候必然就包括了中国的艺术。就好像我们在其他领域一样,现在经济上人们习惯的说法就是抛开中国很难谈全球的经济,在艺术上面也是如此。

当代艺术是多元化的艺术,这是无可厚非客观存在的,因为改革与探索是艺术发展的动力。艺术的理念、主张、途径、样式、风格、技法以及行为等走向多种多样,达到花样翻新的空前膨胀。

中国当代油画的发展即是如此,对油画本身绘画语言的新尝试和对已有规范的新突破,几乎成了所有当代画家心结。从当今艺术界的发展看,当今艺术已经发展到各艺术领域相

互融合渗透,在技法上已经没有了清晰的界限。油画的技法已经不再局限于油画的三种基本技法了(一是北欧尼德兰画派,以扬·凡·艾克为代表的透明薄涂画法;二是南欧意大利画派以威尼斯提香为代表的透明厚涂画法;三是以佛兰德斯画家鲁本斯为代表的融合南北技法暗部透明薄涂、亮部不透明厚涂的折衷画法。)视野更开阔,题材更广泛,绘画表现形式极其丰富。它体现了传统文化基因对当代艺术的影响,是民族性的延续^[7]。

用油画材料画国画,使油画中国画民族化,用丙烯材料画油画等。“复杂的东西简单化,简单的东西复杂化。”^[8]这是在处理画面效果一条重要原则。复杂的东西简单化,也即平面化造型手法,这是中国传统绘画的一大特点。当今油画已经完全地将其特点进行运用,赋予外来画种了民族特色。目前,在油画传统深厚的欧洲,丙烯的使用也几乎达到和油画平分秋色的地位。我们在中国所能看到的西方当代美术展览中,丙烯已经成为一种重要的绘画材料方式。中国当代艺术家们也有一部分在使用丙烯与油画相结合,东西方艺术融合^[8]。

当今在中国外虽然装置、影像等艺术形式大行其道,油画也就是加上绘画并未回归到主流地位,但它确实正在走出低谷并呈现着欣欣向荣的复兴景象,这也说明了绘画艺术始终是在自律因素和他律因素的双重作用下螺旋前进的,而且在每一个轮回中都会通过对传统的扬弃和沉淀及对新的艺术元素的融入而展现出旺盛的生命力。

参考文献

- [1] 中央美术学院中国画系. 中国画[M]. 北京: 高等教育出版社, 1995.
- [2] 叶子. 赏识黄宾虹[M]. 福州: 福建美术出版社, 2002.
- [3] 吴冠中, 许江. 存持美的灵魂——吴冠中、许江谈话录[J]. 美术观察, 2006(10):97-100.
- [4] 阿客. 新意水彩画法[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 2007.
- [5] 姚尔畅. 绘画颜料与色彩指南[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2005.
- [6] 中国美术学院. 新美术[M]. 北京: 中国美术学院出版社, 2008.
- [7] 朱辉. 水彩画技法举要[M]. 长沙: 湖南美术出版社, 1983.
- [8] 中国美术家协会油画艺术委员会. 中国油画[M]. 天津: 天津人民美术出版社, 2019.