

美术学院坦培拉绘画教学中现代美术材料的应用

任得智

中央美术学院 北京朝阳 100102

摘要: 美术学院的传统坦培拉教学讲究古典主义绘画的秩序和理性,步骤严谨。在教学中,除了遵循必须的步骤技法外,也将现代绘画材料应用到其中,同时具备坦培拉绘画色彩和造型的优势,在不损失品质前提下,提高创作效率。

关键词: 美术学院教学;坦培拉绘画;文艺复兴;醇酸树脂媒介剂

前言

坦培拉是意大利语Tempera的音译,来源于拉丁语temperare,也就是现代英语中mix的含义,意为“调和”“搅拌”。常单指用鸡蛋等乳性胶结合剂组成的绘画。后泛指一切由水溶性、胶性颜料及其他结合剂组成的绘画。

学院的坦培拉教学中,除了传统蛋彩坦培拉的教学之外,学生也实践现代绘画材料在坦培拉绘画中的实验,内容主要是人物临摹作业和风景写生创作。传统坦培拉绘画流程和步骤非常严格,这是为了保证材料的稳定和作品的长时间保存。基底和绘画要耐得住湿度、温度以及紫外线的风化侵蚀,保证长久的不变色不脱落不开裂。坦培拉的间接画法很有特色,会让画面有色层的空间和透明的质感。坦培拉传统教学很讲究古典主义绘画的秩序和理性,步骤严谨,但是我们也可以应用现代绘画材料来创新。因为现代科技的发展,有很多材料已经完全可以替代传统自然的绘画材料,甚至现代材料会更加的稳定。我们在教学中,除了遵循必须的绘画技法外,可以通过实验和实践,将现代科技材料应用其中,这样作品具备了坦培拉绘画色彩和造型的优势,同时又让绘画流程简化,绘画材料的制备也更加简单,在不失作品品质的前提下,提高我们的绘画效率。

一、坦培拉绘画的新媒介剂

我们都知道,架上绘画的分类其实是以媒介剂使用的不同种类而划分的,比如油画是亚麻油加色粉,水彩是骨胶加色粉,丙烯画是丙烯酸加色粉,蜡笔画是石蜡加色粉,岩彩画是明胶加色粉等等。然而传统坦培拉绘画的媒介剂则是使用鸡蛋液、酪素等材料,这是因为鸡蛋液、牛奶液这种材料属于胶体。使用胶体作为媒介剂的原因是因为胶体既能够溶于水又能够溶于油,从而既保证了坦培拉绘画过程的用笔用色的流畅便捷,也兼顾了画面的稳定性,每一层色层干燥后都能够分层叠加色层。

我们根据坦培拉传统材料的特性,可以挑选现代材料尝试替换使用。实践中我们发现现代油画材料中的亚麻油、核桃油等属于半干性油,干燥速度相对慢,不适合间接画法的罩染。而达玛树脂和玛蒂树脂又过于易溶于松节油等稀释剂,在罩染时容易将底层色彩稀释上来混色,而且这两种树脂也存在时间久了变色的问题,会让画面色调会在三五年发生黄绿色倾向的改变。

在长时间的教学实践中,尝试使用了一种现代油画绘画媒介剂比较适用于间接画法,这种媒介剂叫“丽坤”,主要成分是醇酸树脂液。醇酸树脂颜料是继丙烯之后发现的又一种人工合成绘画材料,由醇与酸合成而来,在1912年美国通用电气公司通过邻苯二甲酸酐和甘油缩合反应合成出醇酸树脂,1927年开始工业化生产,主要用于油漆涂料和印刷的油墨,后再来运用到绘画中。醇酸树脂调和的绘画颜料,干的比丙烯颜料慢一些,一般十几个小时表面成膜干燥,一个月能够干透涂上光油。醇酸树脂颜料具有良好的光泽,耐水、耐热,附着力强,能经受气候的强烈变化。因为这些优势,其越来越受到艺术家的关注。缺点是醇酸树脂调和的绘画颜料只能被

作者简介: 任得智(1988-),男,生于山东,现居北京,青年艺术家,高校教师,IUKL教育学博士,中央美术学院壁画硕士、油画学士,世界艺术研究会会员,亚洲协会会员,中国壁画学会会员,北京美协会员,中华儿促会常务理事。

二丙酮等部分有机溶剂稀释,而不能像是普通树脂一样被松节油等常用油画稀释剂稀释,也不能和亚麻油等调和油混合绘画运用,也就是说用醇酸树脂绘画就只能用醇酸树脂,材料比较局限,就因为这些局限而没有被广泛熟悉和使用。用亚麻油和核桃油作为媒介剂的油画的干燥过程是氧化干燥,并且油膜干后仍继续氧化直至老化。而醇酸树脂虽然被叫做树脂,但是它并不像达玛树脂和玛蒂树脂一样是正规意义上的树脂。醇酸树脂等聚合颜料的干燥过程是聚合过程,一旦稀释剂(矿物溶剂,工业酒精)挥发,聚合过程即结束,是一种有机化学的加成反应,类似于无机化学的化合反应,因此不会有吸油的现象。醇酸树脂颜料的使用要领更为灵活,并且可以和丙烯颜料混合使用。醇酸树脂还有两个值得重视的两点,一个是它存在红化现象,也就是说在醇酸树脂颜料干燥过程是会有变色棕红色的过程,所以在颜料调和时应注意画面色调的把握。第二点则是醇酸树脂绘画干燥后呈现出半哑光的光泽,介于画面喷涂亮光上光油和哑光上光油之间的观看状态。对于画面最后呈现的光泽效果,我们在绘画中也需要对结果有个预判。

二、坦培拉绘画审美原理

在坦培拉教学中,学生需要学习和感受坦培拉绘画的审美源流,理解坦培拉绘画诞生时代的背景审美,才能够更好的运用好坦培拉技法,也才能够在传统坦培拉技法的基础上实践出新材料技法。学生在坦培拉临摹中有两个难点,一个是严谨的技法和步骤和自由激情的表达的矛盾,再一个是审美的难度和对造型、色彩的新认识。从中世纪晚期到文艺复兴早期的绘画,画面的庄重沉静,就像温克尔曼讲的那句经典“高贵的单纯和静穆的伟大”。一个时代有一个时代的审美,学生想要画出那种感觉的作品,就要去看中世纪的美术史,也要去了解那个时期的文学戏剧音乐等其他文化,有了那个时代的审美才有了相应的技法。所以说要临摹一张作品不但要对它的绘画材料和技法有所了解,对绘画的背景的了解同样重要。

中世纪中期以前的绘画少有空间和透视。人物的排列多是一字排开,缺少一种复杂布局,十分呆板。人物造型都是修长的身体,细小的手足,大眼弯眉,瘦小的头部,都有一种程式化的形象,人物描绘线条僵硬,更不用说体积感了,人物是一种平面化的状态,没有明暗光影效果。那时期的绘画中,主要和次要的部分都是平面的,少有虚实的差别,不允许任何感觉上的轻重前后

来破坏整个画面结实平衡的感觉。在形式上以一种固定规格的几何结构表现固定不变的神的世界,表现神权至上,没有虚的部分和没有光影也是指神能够看清世界的每个角落,人都在神的视线里面,任何亵渎神的动作都会被神看到和受到惩罚。

镶嵌画《查士丁尼大帝和廷臣》中可以很明显的感受到这种造型样式。这种造型样式的产生和当时的历史背景有深刻的关系。中世纪是基督教神权艺术最为兴盛的时期。基督教在古罗马帝国末期兴起并迅速发展。罗马帝国后期,奴隶主荒淫无度,追求物质享受,极大的满足各种欲望。这样的一个帝国在467年被一支日耳曼蛮族雇佣军消灭。早期基督教反的就是古希腊罗马的世俗性。基督教宣扬的是穷人有福,宣扬神带给人的精神力量,反对物质享受。甚至这些基督教信徒们充满仇恨地将维纳斯和雅典娜那样的神雕塑打碎并深埋在地下,并且骂这些不穿衣服的雕塑叫勾引男人的女妖。那时的基督教艺术人像都是修长的身体,细小的手足,瘦小的头部,都是穷人的模样。也因为反欲望,那时期的绘画和雕塑,人都是裹着衣服,不会出现裸体女人。这些绘画甚至一点都不美,僵硬的线条,刻板的表情,生硬的动作,人们看了也不会产生欲望。中世纪的这种风格是基督教世界的需要,人们对表现神以外的题材都不感兴趣,那个时期艺术家个人是不重要的,没有个人表现,没有个人欲望,不允许有个性,人像都是那么的谦卑。但到了基督教艺术后期,因为教廷腐败和社会发展,信仰开始弱化,这些艺术形式就开始枯槁僵化,这时像达芬奇等艺术家从新从地底下挖出希腊的完美的人体,用希腊罗马的艺术来平衡腐败的基督教艺术,文艺复兴到达盛期。

从文艺复兴到我们现在又到了一个大断代时期,到现在人的欲望在极大的解放,人都去追求物质和功利,信仰和现实就是天平两端,现在可能又需要一个类似中世纪的时代来平衡了。历史是有他的一种规则性的,人是有可能去加速或者延缓这么一个规则的,艺术家扮演着一个很重要的角色。当唐朝这么一个旺盛的生命力到达了巅峰的状态,她开始求内省,就是宋朝。当唐朝的色彩绚烂到了极点,他又开始回归到汝窑定窑那种纯白的瓷器上,有一种心灵的内省来平衡。

学生们经过对文艺复兴前这段时期的临摹和了解背景以后,知道了两个世纪绘画的什么特点,这种绘画风格既有中世纪具有崇高信仰的精神性,又有开始解放人

的世俗性。我觉得当有相对的两态度相互摩擦碰撞时,比如有善恶、对错、真假、美丑并存的时候,有两股力量的平衡达到的效果,这才是最迷人的。像是写书法一样,一个笔画写出去,同时又有阻力,两个力量的平衡让这个笔画扒在纸上具有力量。

三、回归技法

教学中要学生临摹一张作品前,要对材料技法和作品背景了解。技法上,坦培拉比油画更古老也更细腻。水性坦培拉多层罩染,色料虽然含油性,但是不会腻,在光滑的底子上有一种丝绸般的质感,光泽自然柔和。与其他画种比,最好的一项就是速干,画面呈现清晰的节奏。乳液媒介性是相当自由的,多油则薄如水彩,透明流畅,油少则颜色沉稳,呈现透明和不透明状,适合做细致的描绘。水的运用让画面既润泽有流动感,又厚重有深沉感。水性坦培拉调制乳液的过程十分讲究,就像直接画法的肥盖瘦一样,后面蛋黄的含油性要比之前的画的一边的含油性要大,否则之后的颜色挂不住,不会呈现光泽,容易开裂。乳液画的过厚也容易开裂。钦尼坦培拉是用蛋黄和无花果的树嫩枝枝叶混合的,并加水稀释,用作淹没颜料的调色剂和调色液。乳状的无花果枝叶是用来稀释蛋黄的,也起着防腐剂的作用,还说使用过多的蛋黄不好,而且城市的鸡蛋比乡下的鸡蛋蛋黄色泽要浅。

坦培拉绘画中,在做好精细的素描稿以后,底子上要薄涂一遍透明底色。在古代绘画中,这层有色底通常是灰绿色或土黄色。在有色底上,要经过几遍有时甚至是几十遍的薄涂色彩来逐渐达到理想中的效果,其中还要多次反复提白,即使有透明颜色的层层迭加,有色底的颜色仍会透出来,产生特殊的色彩效果。通常,上层覆盖的透明颜色与下层明度相差不多,冷暖色调相反;明度相差过大,明度强的颜色就会过分“跳跃”,从而破坏色彩的视觉调合。上层颜色可以比下层颜色稍重一些,薄涂在画面上,这时我们可以看见两个几乎是对立的颜色是如何相互渗透并产生含蓄而深远的效果,这是十分有趣的色彩的结合过程。这种迭加色层产生的视觉混合的美感与直接画法有着本质的区别。

我们使用醇酸树脂进行绘画时,步骤和注意事项与水性坦培拉类似。只是把醇酸树脂替换成了蛋液,将油画颜料替换成了色粉。从做底子开始,用画布作为支撑材料来替代木板,粘合剂用丙烯底料替代动物胶。现代油画基底常用的粘合剂是聚丙烯和聚乙烯(白乳胶)。市面常见的成品底料和成品布底料成分也是丙烯。做底子最好用同一种材料,丙烯和乙烯结合不好,乙烯和油画结合的要比丙烯和油画结合的好,经过水泡和长时间的风化容易分层。醇酸树脂绘画时同样需要提白罩染和肥盖瘦,才能够出来水性坦培拉的最终效果。但是因为醇酸树脂的流动性不如蛋液,所以在细节刻画上很有困难,这就需要我们更好的控笔能力和耐心,也可以使用丽坤细节媒介剂来刻画细节,因为丽坤细节媒介剂的流动性更好,但是干燥速度会更慢些。用醇酸树脂进行的间接画法比调色油直接画法画出的油画更耐人寻味,色彩层次更多更妙。

结语

画家丁方在描述俄罗斯圣像画的色彩时说:“普通的平面被处理得异常丰富,有时竟能表现出通常只有立体透视的空间才具有的深度感!圣像画是在有限的画幅中以大小相差甚巨、但形廓截然分明的色彩平面并置来暗示对不同灵性空间的体验的。画家得以在不使用三维空间透视手法的情况下,以单纯的平涂手法解决了世俗空间与神圣空间的对立与沟通这一命题。”可见,坦培拉多色层和平面化处理方式所带来的视觉魅力将会在中国当代艺术中再现魅力。现代绘画使用现代材料的新视觉感受也会带来不一样的光彩。现代社会流行短平快的碎片文化,追求功利和物质,人们在追求速度和方便的同时却遗忘了过程所带来的滋味。这种复杂严谨的技法有真正制作的乐趣,也是追求静穆感的绘画的途径。

参考文献

[1]《坦培拉绘画艺术研究》,ISBN编号:9787539877013,出版社名称:安徽美术出版社,作者:刘孔喜