

坦培拉技法研究

陈丹蓉 吴冰冰

江苏大学 江苏 镇江 212013

【摘要】坦培拉绘画是以蛋黄乳液为媒介剂，与色粉进行调和来绘制的一种西方古老绘画技法，有这千余年的历史。本文主要从坦培拉技法的特点、绘画流程、历史发展和价值意义这几个方面对这一技法进行研究。唤醒人们对这一古老画种的记忆，明确坦培拉在现代绘画中存在的价值，以促进这种艺术形式在当代艺术中的融合和发展，赋予坦培拉绘画新的意义。

【关键词】坦培拉绘画；蛋彩画；绘画材料；技法；艺术表现

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.315

一、坦培拉的概念及特点

坦培拉源于英语Tempera的音译，在古典油画中使用最多的技法便是坦培拉技法。而坦培拉也并不是简单地停留在运用鸡蛋液进行绘画，其操作步骤非常复杂。在文艺复兴初期西方绘画历史的演变过程中，坦培拉绘画的具体含义产生了明显地变化，而15世纪以前，坦培拉绘画技法几乎涵盖了当时所有的绘画媒介。

由于坦培拉绘画材料速干的独特性质，便于画家随时进行深入刻画，提高了作画的便捷度，延长了画家的连续作画时长，利于画家在画面中留下微小的细节内容深入刻画，增添画面内容细节性。由于坦培拉绘画材料十分透明，画底在绘画结束时要显露出来，所以对于坦培拉技法地运用对于画家绘画功底地要求十分严苛，在开始正式创作之前，画家需制定详细的计划和精心设计的草图。蛋彩画的画底制作步骤繁琐复杂，需在干燥和平坦的木板表面上涂一层与胶水混合的石膏，等待石膏涂层干燥，再反复进行打磨，需要高程度的平滑与细腻才能开始下一步创作。坦培拉以鸡蛋液作为调和剂，调和粉质天然颜料加水进行稀释，制成的颜料可以在光滑的画底上运用多层描绘的方式可以使画面中的色彩形成独特的柔和自然的光泽质感，拥有自然的光泽不会给人太过于耀眼的自然鲜亮、通透的光彩，丰富画面色彩，艺术格调高雅清新。坦培拉技法的干燥形式不仅限于挥发水分达到干燥，而是凝固成膜，以此能最大限度的保持画面色彩的稳定性和持久性。各大美术馆、博物馆里的坦培拉作品经过上百年的沉淀，运用坦培拉技法所创作出地作品其画面地丰富色彩，仍保持其最初绸缎般的悦目光彩，精美绝伦、明艳如初也正是因为坦培拉作品的独特性质，使其作品可以保持画面色彩鲜丽几百年甚至几千年不变，利于对画作的长期保存。

二、坦培拉的绘画流程

坦培拉技法的最特别之处就在于颜料的调和，这是一门复杂的技巧，用料也很讲究，因此颜料的配制正是坦培拉技法中重要的第一步。首先是坦培拉绘画乳液的制作：首先将蛋黄与蛋清完全分离开来。将蛋黄搅散后按一个方向搅动一两分钟，使之成为水乳交融、不再分解的鸡蛋坦培拉乳液。在已经搅散的蛋黄液中加入一小勺油画用的三合调色油和一小勺白醋用来防腐。这样坦培拉绘画乳液就调配完成了，随

后再进一步调配坦培拉绘画颜料。在色粉里放入适量的鸡蛋坦培拉乳液。用毛笔将色粉与鸡蛋坦培拉乳液调和成膏，再加入适量水分稀释调匀，就可以使用了。

坦培拉技法盛行与14-16世纪的欧洲文艺复兴时期。期间涌现了一批将坦培拉技法运用的炉火纯青的艺术家。从他们的作品中，我们不难看出坦培拉这一技法的运用特点和绘画步骤。以波提切利的经典作品《春》为例，这一作品将坦培拉技法的特性体现的淋漓尽致。《春》这幅作品描述的故事是：众神为民众在早春时节施予美好的祝愿。这幅作品的朦胧意境正是因为坦培拉技法而得以营造出来的。反观画面细节，人物的皮肤细腻通透，在绘画中应当是先用深色作为打底，在罩染上一层层的浅透明色，这样达到的画面效果不会一片死白，而是会有半透明的、真实的皮肤质感。此外，坦培拉绘画在未干的时候颜色较浅，等到完全干透，颜色就会变深且富有光泽感，达到朦胧柔和的效果。

三、坦培拉的历史发展

在文艺复兴的以前，坦培拉作为独立的画种已经存在了近千年。在古埃及时期，坦培拉技法已经被用于墓室的壁画，直到中世纪和文艺复兴早期，坦培拉更多的是在木板或石膏表面的墙壁上绘制。坦培拉大约在13世纪被引入意大利，在14和15世纪，混合技术与油画相结合发展起来，这种技术是基于继承和吸收更灵活的水性蛋彩画的存在，水性蛋彩画可以在传统的木板上或画布上表现。文艺复兴早期，乔托的坦培拉绘画作品给人一种和谐统一的感觉。它使用的绘画涂料源于天然金属颜料、植物颜料或动物颜料组合调制而成，蛋液可以通过添加无花果汁来稀释或防腐。意大利文艺复兴中后期，油画与坦培拉绘画两者密不可分，意大利的威尼斯画派出现了一个史诗级人物“西方油画之父”——提香，他突破了湿壁画以及木板蛋彩画的先例，开始运用布面画底进行绘制作品，并在调制的乳剂中加入油的成分进行创作，这种方式不仅便于绘画还更具表现力，逐渐形成了油画。同一时期的画家扬凡艾克则是发现了坦培拉颜料的快干性，如果绘制速度变慢，会形成色块，使画面过渡衔接不够自然。所以画家们开始探索，在调制的绘画颜料中加入油脂，尝试减慢绘画过程的速度。15世纪以后，坦培拉的绘制方法逐渐被油画所取代。在颜料中加入亚麻油、坚果油和罂粟油，进行调和，不仅可以表现出丰富的色彩效果，还可以

增加塑造对象的层次、纹理和肌理。因此，随着时代和文化的发展，坦培拉绘制的手法逐渐被油画所取代。

通过回顾很多不同时期的著名画家传世作品了解到，在文艺复兴之前由湿壁画占据主导地位随后转变为木板蛋彩画。通过对坦培拉技术和材料的不断学习、测试、改进、探索和创新，许多画家逐渐从水性坦培拉演变为油性坦培拉，增添画家的发挥空间，使绘画过程更加自由，同时打破了在什么画底上的限制，使画家可以根据自己的绘画需求以及不同的审美需求进行选择绘画材料，这些坦培拉技法与材料巨大的进步都体现了社会的发展与物质精神的巨大跃进。坦培拉经过多年的洗礼，技法不断发展与改变，适应了一代又一代不同的审美需求，留下了许多经典传世作品，在人类有限的绘画历史长河中留下了光辉璀璨的明珠。

四、坦培拉的价值意义

（一）坦培拉绘画的复兴

到了20世纪，涌现了一批善于使用坦培拉技法的艺术家，其中极富盛名的一位——安德鲁·怀斯。怀斯的画中总是透着寂静和淡淡的哀愁，色彩柔和、笔触细腻，与坦培拉技法朦胧的画面效果相适应。20世纪另一位坦培拉技法的领军人物——约瑟夫·索瑟尔。索瑟尔说，是蛋彩画，使他找到了适合他，也令他感到愉快的灵感和题材。索瑟尔创作了一系列关于神话题材的大型蛋彩画，这些作品在欧洲和美国广泛展出，得到艺术界的关注。

（二）坦培拉传入中国

在20世纪70年代至80年代，坦培拉的相关内容和一些画家的作品开始传入中国。当时，出版了艺术翻译系列和世界艺术的《美术译丛》、专门研究西方艺术的《世界美术》纷纷出现。像《美术》这样的杂志也开始刊登关于外国画家及其作品的文章。在这个时候，坦培拉绘画的内容开始出现在这些杂志上。

后来随着改革开放的到来，一批艺术研究者被派往各国进行访问和学习西方绘画，其中就包括了对坦培拉绘画的研究考察。潘世勋当时远赴法国巴黎高等美术学院进修，他回国后成为了最早在国内介绍坦培拉绘画的人，致力于绘画材料学科的建设与推广。

到了20世纪90年代，张元、刘孔喜、李晓刚等画家也先后到欧洲和日本学习坦培拉绘画，然后回国进行相关的研究、创作和教学。这些艺术家在坦培拉的绘画实践中取得了巨大的成就。同时，也为坦培拉绘画的传入开辟了认知渠道，极大地推动了坦培拉绘画在中国的兴起。

（三）坦培拉技法与新材料的结合

坦培拉绘画发展至今，在继承的基础上，无论是在材料上，还是在绘画的形式、风格、技法上，后人还在一直不断地探索与创新。其中最为创新的部分要数在工具的使用上，逐步将材料做为艺术处理的工具运用进创作中，形成独特的

艺术效果。

例如，德国艺术家保罗·克莱将坦培拉绘画与蜡、水彩画和油画结合起来，使作品更加完整，并通过整合各种绘画材料的创新成为坦培拉艺术创作的代表人物。在描绘坦培拉绘画的纹理时，除了颜色和画笔留下的痕迹外，材料也可以通过挤压、摩擦和喷涂来创造新的可能。日本画家室越健美在坦培拉绘画中使用了多种材料，例如海绵、纸球和其他压制材料，形成了不可复制的美，并表现出了独特的日式风情。2016年，中国艺术家张元、宛少军策划了“周而复始——坦培拉绘画多重诠释研究展”。他们不仅探索了新的视觉语言，还结合油画、丙烯和拼贴对坦培拉绘画进行了解读。例如，“红莲湿地”系列的艺术作品直接应用到了现成物。绘画中的莲花形象和意境，仅靠坦培拉绘画是无法实现的。

由此我们可以看出，在坦培拉的绘画中引入不同的材料，可以使得表现手法更加广泛。除了常见的表现手法，如罩染、线条的重叠和排列外，坦培拉绘画中材料的综合运用，使坦培拉绘画的艺术表现力有了新的可能。为这一古老画种注入了新的生机。

结束语

坦培拉绘画技法独特、历史悠久，中世纪及文艺复兴时期的艺术家们留下了一幅幅坦培拉绘画的传世珍品，奠定了坦培拉技法在美术史上的辉煌成就和重要地位。近代以来，后人在传承这一古老技法的同时，在各方面做出了改进和创新，将坦培拉技法与其他绘画形式相融合，推陈出新，碰撞出新的艺术火花。世界各地的艺术家将名族特色与坦培拉绘画结合，用更丰富的形式来传递文化精神。面对艺术，我们正应如此，以全新的视角重新审视、不断探索，在继承传统的同时赋予艺术新的可能性。

参考文献

- [1] 刘孔喜. 坦培拉绘画技法与教学[M]. 合肥: 安徽美术出版社, 2010.
- [2] 李方东, 李因娉. 坦培拉绘画[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2018.
- [3] 官晖胜. 从坦培拉到水性材料绘画的技法实践[J]. 广州: 暨南大学出版社, 2020.
- [4] 刘孔喜, 王笃涛. 坦培拉绘画传入中国的历史语境与发展进程研究[J]. 北京: 首都师范大学美术学院, 2021.
- [5] 张静, 李俊峰. 综合材料在坦培拉绘画中的价值[M]. 齐齐哈尔: 齐齐哈尔大学美术与艺术设计学院, 2016.

作者简介:

陈丹蓉, 女, 生于2001年5月, 汉族, 上海松江人, 江苏大学本科在读, 研究方向: 美术学。

吴冰冰, 女, 生于2001年7月, 汉族, 安徽安庆人, 江苏大学本科在读, 研究方向: 美术学。