

The Contemporary Inheritance and Localization of Multilayer Glazing Techniques in Classical Oil Painting: A Perspective from University Oil Painting Instruction and Personal Creation

Huixuan Yang

Harbin Normal University, Harbin, Heilongjiang, 150000, China

Abstract

The classical oil painting technique of glazing, characterized by meticulous processes, translucent colors, and rich textures, forms the core system of Western realistic painting. In contemporary oil painting education and practice, this technique faces challenges such as long learning cycles, insufficient teaching emphasis, and weak localization adaptation. This study focuses on multi-layer transparent glazing, analyzing its technical logic and artistic features. By integrating oil painting pedagogical practices, it examines the current state and dilemmas of classical oil painting technique inheritance in higher education. From three dimensions—esthetic integration, regional themes, and material optimization—the study proposes pathways for localized adaptation. Through graduate-level copying and creative practices, it explores ways to balance traditional techniques with contemporary expression. The research concludes that the modern development of classical oil painting techniques should adhere to their intrinsic language, ground itself in regional culture and pedagogical realities, and achieve contemporary continuity of traditional art through rational innovation, offering insights for oil painting education and practice in higher education.

Keywords

classical oil painting; glazing technique; technical inheritance; localization; oil painting teaching

古典油画多层罩染技法的当代传承与本土化实践——以高校油画教学与个人创作为视角

杨蕙瑄

哈尔滨师范大学, 中国·黑龙江 哈尔滨 150000

摘要

古典油画多层罩染技法以严谨的工序、通透的色彩与厚重的质感, 成为西方写实绘画的核心技法体系。在当代油画教育与创作中, 该技法面临学习周期长、教学比重不足、本土化转化薄弱等问题。本文以多层透明罩染为研究对象, 梳理其技法逻辑与艺术特征, 结合油画专业教学实践, 分析高校古典油画技法传承的现状与困境, 从审美融合、地域题材、材料优化三个维度提出本土化转化路径, 并结合研究生阶段临摹与创作实践, 探讨传统技法与当代表达的平衡方式。研究认为, 古典油画技法的当代发展应坚守本体语言, 立足地域文化与教学实际, 以理性创新实现传统艺术的当代延续, 为高校油画教学与创作提供参考。

关键词

古典油画; 多层罩染; 技法传承; 本土化; 油画教学

1 引言

古典油画发源于欧洲文艺复兴时期, 经数百年发展形成以多层罩染、明暗塑造、透明色彩为核心的技法体系, 承载着理性、和谐、典雅的美学精神。多层罩染 (Glazing) 作为古典油画的标志性技法, 通过透明油色的反复叠加, 实现光线在颜料层中的透射与反射, 形成区别于直接画法的温润视觉效果。在我国高校油画专业教学中, 古典技法长期作

为基础训练内容, 油画系开设的《古典油画研摹》等课程, 也以临摹经典、研习技法为核心, 培养学生的写实能力与材料认知。进入当代, 数字艺术、观念绘画的冲击使架上绘画面临挑战, 部分院校油画教学偏重直接画法与即兴表达, 古典罩染技法因流程复杂、见效及其缓慢且仅次于坦培拉技法而被弱化。作为古典油画方向研究生, 系统研习罩染技法、探索其当代价值, 既是专业学习的核心任务, 也是传承传统绘画精神的责任。本文以技法传承为核心, 结合教学实践与个人创作, 探讨古典油画多层罩染技法的当代路径, 力求为传统技法的活态传承提供微观视角。

【作者简介】杨蕙瑄 (2002-), 女, 中国辽宁锦州人, 在读硕士, 从事造型艺术研究 (油画) 研究。

2 古典油画多层罩染技法的核心特征

(一) 技法流程: 分层塑造与透明叠加 多层罩染属于间接画法, 遵循“先形后色、先薄后厚、先暗后亮”的逻辑, 完整流程分为四个阶段。第一, 基底制作, 以亚麻布为载体, 经乳胶、石膏底料多层打磨, 形成平整且吸油适中的绘制表面, 保障色彩附着与长期保存。第二, 底层塑造, 以赭石、墨色等单色完成素描关系, 精准刻画形体结构、透视与明暗, 即“死灰层”, 这一阶段决定画面的造型严谨性。第三, 中间层罩染, 以松节油稀释透明颜料(如赭石、群青、深红), 逐层薄涂, 利用色彩的光学混合实现层次过渡, 每层需完全干透再进行下一层, 避免吸油、发灰。第四, 表层提白与修饰, 以不透明白色提亮高光, 局部微调色彩, 最终形成通透且厚重的画面效果。

(二) 艺术特征: 色彩通透与造型严谨 多层罩染的核心艺术价值体现在色彩的透光性与造型的精准性。与直接画法的物理调色不同, 罩染通过多层透明色叠加, 使光线穿透颜料层并反射, 形成如琉璃般的温润质感, 色彩柔和且耐看, 尤其适合表现肌肤、织物、金属等细腻质感。同时, 该技法以严谨的素描底层为基础, 摒弃即兴表达, 强调形体的结构性, 契合古典艺术“和谐、秩序、永恒”的审美追求。伦勃朗、委拉斯贵支、安格尔等大师均以罩染技法塑造出极具精神性的画面, 成为美术史的经典范式。

(三) 材料逻辑: 媒介与颜料的适配性 古典罩染对材料要求极高, 传统媒介以亚麻油、核桃油为主, 颜料以天然矿物颜料为核心, 保障色彩的稳定性与透明度。材料的配比直接影响罩染效果, 油分过多易导致画面泛黄, 油分过少则色彩干涩。传统工艺中, 亚麻油需经阳光熟化、过滤提纯后使用, 核桃油则因干速适中、色泽温润, 常被用于肌肤、静物等细腻部位的罩染; 天然矿物颜料如群青、赭石、朱砂, 需经手工研磨至细腻粉末状, 与媒介调和后才能保证色彩的透明性与附着性, 这一手工研磨的过程也让颜料与媒介的融合度更高, 成为罩染色彩通透的关键。当代绘画材料虽有革新, 但古典技法的材料逻辑仍需坚守, 即透明颜料与慢干媒介的适配, 这是实现多层罩染的基础。当代合成透明颜料虽品类丰富, 但需筛选色牢度高、不易褪色的品类, 避免因颜料本身的化学特性破坏罩染的层次效果, 而慢干媒介的选择则需兼顾干燥速度与画面润度, 确保每层罩染都能在充分干透的同时保留色彩的温润质感。

3 高校油画教学中古典罩染技法的传承现状——以哈尔滨师范大学为例

3.1 教学体系中的古典技法设置

油画专业更为重视传统技法教学, 在本科与研究生阶段均开设古典油画临摹、材料技法等课程, 以西方经典作品为临摹范本, 训练学生的罩染、明暗塑造等能力。课程以“临

摹—写生—创作”为路径, 引导学生理解古典技法的核心逻辑, 为写实创作奠定基础。在教学中, 教师强调基底制作、单色底层等基础环节, 纠正学生“重色彩、轻造型”“重速度、轻流程”的误区, 传承古典绘画的严谨态度。

3.2 传承中的现实困境

一是技法学习的碎片化, 多层罩染需长期练习, 而高校课程学时有限, 学生难以完整掌握从基底到表层的全流程, 多停留在局部临摹阶段, 难以形成系统认知。二是材料认知的薄弱化, 学生对媒介配比、颜料特性、基底处理等专业知识的掌握不足, 导致罩染效果不佳, 易出现吸油、开裂、色彩浑浊等问题, 甚至部分学生直接使用成品底料与调和油, 忽视基底打磨的细腻度与媒介配比的针对性, 违背了古典技法的材料核心。三是本土化结合的缺失, 教学多以西方经典为范本, 较少结合黑龙江地域文化、中国传统审美进行创新, 学生创作易陷入“复刻西方”的困境, 缺乏本土特色。四是教学模式与数字媒介的冲击, 当前教学多以教师示范、学生临摹的单向模式为主, 缺乏对学生个性化问题的针对性指导, 而数字绘画、图片素材的便捷性, 让部分学生过度依赖数字起形、色彩提取, 弱化了手绘底层素描的造型能力与色彩调和的主观把控力, 难以适应古典罩染“手脑并用、循序渐进”的创作要求。

3.3 当代传承的必要性

古典罩染技法不仅是绘画技巧, 更是理性创作态度与人文精神的载体。在当代浮躁的艺术环境中, 该技法能培养学生的耐心、严谨与专注, 提升写实绘画的专业高度。同时, 其通透的色彩与严谨的造型, 契合大众对经典审美的需求, 在肖像、主题性创作中仍具不可替代的价值。因此, 高校油画教学应强化古典技法的系统传承, 避免传统技艺的断层。

3.4 古典油画罩染技法的本土化转化路径

融合中国传统审美精神 中国传统绘画强调“含蓄、写意、中和”的审美, 与古典油画的典雅气质具有共通性。在罩染实践中, 可弱化西方强烈的明暗对比, 借鉴中国画的晕染逻辑, 以柔和的层次过渡表现形体, 减少光影的戏剧化, 突出画面的气韵与意境。例如, 在人物肖像创作中, 以多层罩染实现肌肤的细腻过渡, 融入中国传统人物画的“传神”理念, 使作品兼具西方技法的严谨与东方审美的含蓄。

3.5 结合黑龙江地域文化元素

地域文化是本土化创作的核心载体。黑龙江地域拥有雄浑的自然景观、淳朴的人文风貌, 以罩染技法描绘东北人物、冰雪景观、民俗场景, 能赋予古典油画新的时代内涵。在冰雪景观创作中, 可利用罩染的透明层次表现冰雪的通透感与反光性, 以松节油为主的稀释剂调和群青、钴蓝、钛白(少量)等颜料, 多层薄涂叠加, 模拟冰雪从暗部到亮部的自然过渡, 避免色彩过于厚重破坏冰雪的轻盈质感; 描绘东

北民居的木构建筑与夯土墙面时，则可增加媒介中亚麻油的比例，以厚重的透明色层表现材质的粗糙与厚重，契合北方建筑的雄浑气质。东北民俗如冬捕、秧歌、秋收、二人转等场景的塑造，可通过罩染技法刻画织物的纹理与色彩层次，将东北人民的农作时的厚重质感、质朴神态及豪爽性情融入形体塑造中，让西方古典技法与北方地域精神深度结合，形成兼具传统技法与本土特色的艺术语言，摆脱对西方范本的单纯模仿。

材料与技法的当代优化。

在坚守技法核心的前提下，可对材料进行当代适配。选用环保型油画媒介，替代传统有毒材料；采用现代底料工艺，提升基底的稳定性与保存性；在不破坏罩染效果的前提下，增强画面的牢固度，使之画面色彩留存时间更持久。这种“技法守核、材料优化”的方式，既保留古典技法的本体价值，又适应当代创作的安全与效率需求。

4 研究生阶段创作实践中的技法应用与反思

(一) 经典临摹：技法内核的研习 研究生入学以来，以伦勃朗肖像画、委拉斯贵支《教皇英诺森十世》为临摹范本，系统研习多层罩染流程。通过临摹，掌握单色底层的塑造、透明色的配比、分层罩染的节奏，理解古典技法“慢工出细活”的核心逻辑。临摹中重点攻克暗部罩染、高光提白、肌肤色彩过渡等难点，纠正自身“急于上色、忽视底层”的问题，夯实技法基础。

(二) 创作实践：古典技法与本土题材的融合 在课程创作中，以黑龙江普通劳动者为题材，运用多层罩染技法进行肖像创作。基底采用三层石膏底料打磨，保障表面平整；单色底层以赭石刻画面人物结构与明暗；中间层以土红、群青透明色逐层罩染，表现人物肌肤的质感与岁月痕迹；表层以铅白提亮眼窝、鼻梁等高光，强化形体体积。创作中弱化强烈明暗对比，融入东方审美，使人物形象质朴且传神，实现“古典技法+本土题材”的初步融合。

(三) 实践反思：传承与创新的平衡 通过实践认识到，古典技法的创新并非颠覆传统，而是立足本体的适度拓展。过度追求形式创新会失去古典油画的内核，一味固守传统则难以适配时代。作为研究生，应先扎实掌握技法本源，再结合自身审美与地域文化进行探索，在传承中创新，在创新中反复推敲，让古典技法真正服务于当代情感与思想的表达。

5 结语

古典油画多层罩染技法是西方绘画艺术的珍贵遗产，其严谨的技法体系、深邃的美学精神与厚重的艺术质感，在当代仍具不可替代的价值。在高校油画教学中，应强化古典技法的系统传承，解决碎片化、材料薄弱、本土化不足等问题；在创作中，应立足地域文化，融合东方审美，实现传统技法的当代转化。作为油画方向研究生，传承传统绘画精神本就是分内的责任，罩染本就是慢活，而正是因为这份慢，才能让创作者沉下心来体会创作里的点滴意味与独特情趣，它也从来都该和其他油画技法地位相当、齐头并进。这份慢不是磨洋工，而是创作里独有的沉浸感，在打磨基底、勾勒单色底层、一层层薄涂罩染的过程中，慢慢琢磨形体的微妙变化，慢慢调和色彩的通透层次，能清晰感受到画面在手中一点点“生长”的过程，这份乐趣是追求快节奏创作时很难体会到的。罩染技法从不是什么小众的、次要的技巧，和直接画法比起来，不过是表达的方式不同，一个胜在细腻温润、层次丰富，一个赢在即兴洒脱、表现力直接，本就各有各的妙处，不该因为学习周期长、上手慢，就被轻视甚至弱化。作为油画专业方向的研究生，既要踏踏实实把罩染的基本功练透，更要多琢磨怎么让这门西方技法融进本土的味道，从身边的生活、地域的特色里找灵感，让它真正扎根下来。未来将继续深耕技法实践，以古典技法为骨，以本土文化为魂，创作兼具传统质感与时代温度的作品，让古典油画在当代艺术语境中焕发新的生命力。

参考文献

- [1] 马克斯·多奈尔. 欧洲绘画大师技法和材料(插图修订版)[M]. 杨红太, 杨鸿晏, 译. 清华大学出版社, 2006.
- [2] 姚尔畅. 油画材料与技法基础[M]. 安徽美术出版社, 2018.
- [3] 赵云龙. 高校油画教学中古典技法的传承与实践[J]. 美术观察, 2020(08): 132-133.
- [4] 李军. 古典油画多层罩染技法的当代价值探析[J]. 美术大观, 2021(05): 102-103.
- [5] 王洪祥. 黑龙江地域文化视角下油画创作的本土化表达[J]. 艺术研究, 2022(02): 45-47.
- [6] 张兴杰. 古典油画透明罩染技法在当代写实创作中的应用[J]. 美术界, 2023(01): 78-79.
- [7] 张少航. 高校油画专业古典技法课程教学改革探究[J]. 艺术教育, 2021(11): 189-192.