

木烫图谱

70 种设计图谱 50 种设计元素

Deborah Pompano 著 \ 熊远梅 译

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

木烫图谱

70 种设计图谱 50 种设计元素

Deborah Pompano 著 / 熊远梅 译

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

Original English-language edition Copyright © *Woodburning Pattern & Project Treasury 2011* by Fox Chapel Publishing Co., Inc. All rights reserved.

Translation into Mandarin and Simplified Chinese Copyright © (2015) by Beijing Shuofenglin Books Co., Ltd. All rights reserved. Published under license.

图书在版编目(CIP)数据

木烫图谱 / (美) 珀潘诺著; 熊远梅译. — 长春 :
长春出版社, 2015.1
ISBN 978-7-5445-3605-9

I. ①木… II. ①珀… ②熊… III. ①烫画-技法
(美术) IV. ①J539

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 271847 号

木烫图谱

责任编辑: 吕 鹤

封面设计: 邵 楠

出版发行: **长春出版社** 北京公司电话: 010-63751089 总编室电话: 0431-88563443
发行部电话: 0431-88561180 邮购零售电话: 0431-88561177

地 址: 吉林省长春市建设街 1377 号

邮 编: 130061

网 址: <http://www.cccbs.net>

制 版: 长春出版社美术设计制作中心

印 刷: 北京彩和坊印刷有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16

字 数: 160 千字

印 张: 11

版 次: 2015 年 1 月第 1 版

印 次: 2015 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

版权所有 盗版必究

如有印装质量问题,请与印厂联系调换。联系电话:010-60299901

目 录

关于本书	8
介 绍	10
第一章 入 门	13
工具和材料	14
建立舒适的工作空间	23
第二章 设 计	27
木烫中会用到的基本绘画原理	28
灵感之源	31
谚 语	33
如何组合图案	35
边 框	37
第三章 设计实践	47
设计概览	48
练习作品一:碎布被单式拼图	52
练习作品二:四大基本形状	60
用水彩涂料着色	64
第四章 棕榈猫头鹰 基本图案分步详解	67
中心图案	68
画面设计	69
烙烫中心图案	70
第五章 花样图集	81
元 素	82
成 品	102
第六章 作品欣赏	167

木烫图谱

木烫图谱

70 种设计图谱 50 种设计元素

Deborah Pompano 著 / 熊远梅 译

長 春 出 版 社

全国百佳图书出版单位

献 辞

志向要高远,因为繁星就深藏在你的灵魂里;
梦想要远大,因为梦想指引你的目标。

——帕梅拉·瓦尔·斯塔尔

谨将此书,与我的爱一起,献给我的丈夫——我生命的
伴侣——乔,感谢他一直以来给予我的爱、支持和理解。

也献给我们美丽的宝贝女儿们——瑞秋、瑞贝卡和劳
拉。她们为我们的生活带来许多的欢乐和幸福。

最重要的是,有幸与大家分享我对艺术和自然的爱,我
对此心怀感激,献上一首小诗:

上帝——伟大的艺术家

当你提起钢笔,
流出的线条翩翩起舞。
当你吹着长笛,
飘出的音符闪闪发光。
当你执起画笔,
淌出的色彩吟吟歌唱。
在你身处的超越时间的空间里,
所有事物皆有其意与美。
如此,
我如何能对你有些许隐藏?

——达格·哈马舍尔德
《痕迹》

过去所有都会成为我们永远的烙印。

——美国谚语

致 谢

我想对以下诸位表示感谢。没有他们,这本书无法完成:

我的父母,桃乐斯·贝莱尔和西德尼·贝莱尔,是他们让我对艺术、自然、音乐和好书充满
热爱,我的想象力也是承袭自他们。

我的姐妹们,玛吉·贝莱尔、温迪·亨廷顿·劳拉·斯科拉,以及仙蒂·米勒——她们给予我
的爱、友谊、欢笑(还有电子邮件)让我在这些年里得到了极大的安慰和鼓励。

Fox Chapel 出版社的编辑佩格·库奇——感谢她对我的信任。她的洞察力、亲切的鼓励、
专业的指导以及她的耐心让这本书的出版成为可能,同时也改变了我的生活。还有克里·兰
迪斯以及 Fox Chapel 出版社才华四溢的员工们——感谢他们让我实现了写作的梦想。

沃奇德·戴维斯——感谢她热情而慷慨的传授,她的示范激发了我的灵感。

罗伯特·贝克尔——《创意木工手工艺制作和纯粹灵感》杂志编辑——感谢他对我
的关怀、支持以及鼓励。

还要感谢我那些优秀的“实验鼠”们——在美妙的约翰坎贝尔民众学校跟我学习木烫的
学生们——他们的情感和反馈不断启发着我,并让我得到自信写出这本书。

作者自述

我觉得自己非常幸运。我成长在一个大家庭中,有四个姐妹。一家人生活在康涅狄格州的诺里奇市。我的父母——西德尼·贝莱尔和桃乐斯·贝莱尔——都是富有创造力的人。父亲是一名注册会计师,但他真正热爱的是木工。我们家的地下室里全是锯子和各种木工工具。从雪杉木的衣柜到书架,以及用五十块不同形状的木片做成的精美的嵌入式美国地图,各种木工设计及制作总是让他忙得不亦乐乎。除此之外,父亲还喜欢弹钢琴和园艺。我很庆幸继承了他对木工、自然和音乐的热爱。

母亲也同样喜欢创造。她喜欢缝纫,教会我们五姐妹自己做衣裳;她会编织、钩编,能做出漂亮的刺绣,还能煮出无比美味的饭菜。她从当地的杂货店或通过邮购,分期付款购买了许多艺术、音乐和文学方面的著作,并经常念给我们听。她从不让我们抱怨“无聊”,坚持让我们做些有创意的事——而我们做到了!母亲时常带我们去诺里奇莫希干公园动物园参观,那里有鹿、猫头鹰、老鹰,还有猴馆,这培养了我对野生动物无比的热爱。

我们当地的公立高中诺里奇自由学校内有一所非常好的斯莱特博物馆和艺术学校。上小学时,

母亲每周六早上都会开车送我去那学习素描、水彩和陶艺。对此,我至今感激。那时我们没有电脑或者电子游戏,只有一台旧的黑白电视机,因此我有大量的时间爬院子里的大松树、缝纫、探索自然、阅读、弹钢琴、骑自行车、玩轮滑、画画,还有做梦。我很庆幸能拥有这么一个美好的童年。我知道,没有那些珍贵的岁月,如今的我是成不了一名艺术家的。

后来,我进入了康涅狄格大学攻读艺术专业。在那,我遇见了我的丈夫乔。那一年是1971年。随后,我们又在马萨诸塞州生活了数年。我在马萨诸塞大学取得了文学学士学位以及基础教育和艺术教学的任教资格。1981年,我们移居弗吉尼亚汉诺威,住在一所温馨的老房子里,并在那儿养育了三个可爱的女儿:瑞秋、瑞贝卡、劳拉,她们如今都已长大成人,而我们现在有科奇和白熊两条狗狗相伴。这些年来,我从事着多项与艺术相关的工作,在小学任教,当美术老师,是商场里和画展上的肖像画家,还会在鲸须和象牙上进行精美的贝雕设计。我也是一名风景画家,用油画、彩色粉笔、钢笔,还有铅笔作画。在过去的20年里,我还在自家的画室里教过钢琴和绘画——我

称它为圆月画室。

2002年,我接触到了烙画,从此,我作为艺术家的生活完全被改变。那时我刚刚迷上这种在木头上作画的独特方法,因为我骨子里对自然和树木的热爱,我被这门手工艺深深地吸引。在完成每一幅画后,我总又能看到多种不同的效果的潜在性,并且迫不及待地想要把它们展现出来。在我沿着这门迷人的技艺探索的道路上,遇到了许多有趣的富有创造力又极具天赋的人。在经过近四年的自学和独立实验后,我来到位于北卡罗来纳州布莱斯顿的约翰坎贝尔民众学校,开始在沃奇德·戴维斯的木烫班学习。她的指导和鼓励对我而言都无比珍贵。2009年8月,受她之邀,我很荣幸地留校教授木烫。

对木烫技艺的探索让我的生活充满了新鲜和活力。我希望你也能有这样的体验!

目 录

关于本书	8
介 绍	10
第一章 入 门	13
工具和材料	14
建立舒适的工作空间	23
第二章 设 计	27
木烫中会用到的基本绘画原理	28
灵感之源	31
谚 语	33
如何组合图案	35
边 框	37
第三章 设计实践	47
设计概览	48
练习作品一:碎布被单式拼图	52
练习作品二:四大基本形状	60
用水彩涂料着色	64
第四章 棕榈猫头鹰 基本图案分步详解	67
中心图案	68
画面设计	69
烙烫中心图案	70
第五章 花样图集	81
元 素	82
成 品	102
第六章 作品欣赏	167

关于本书

无论你是初学者，或是已经对木烫有所了解，还是高水平的木烫爱好者，本书包含了对基础烙烫工具、图案转印、简单的烙烫和上色技艺、明暗和纹理的运用，以及如何砂磨并最终完成一件作品等木烫技艺所涉及的所有内容的介绍。书中既有基础图案，也有高级设计。从中你能学到如何通过选择中心图案、边框样式，甚至是你钟爱的一句谚语让你的作品充满个性，并创作出属于你自己的独特的图案。通过选取独立的设计元素并将这些元素按照书中“混合和搭配图案”一节所介绍的方法组合在一起，即便是最简单的木烫设计也能创作出精致而丰满的效果。从最小的钥匙扣到挂在墙上的镶框装饰，木烫艺术能创造无限的可能！

“碎布被单式拼图”为设计实践作品。第二章介绍了各种木烫烙画笔头的功用，帮助你在心中构建一整套的纹理质地的概念结构，以便在你的木烫创作中运用自如(见第 26 页)。

棕榈猫头鹰是本书中主要的分步解析的木烫作品。在第四章中做介绍(见第 66 页)。

你要学习如何将花样从纸上转印到木头上。

简明的指导让你能轻松完成从中心图案到边框,甚至是添加摘选的谚语或诗句的每一步,让你的木烫作品更加与众不同。

介 绍

如今,有越来越多的人发现,创造性的艺术能让他们得到极大的满足与平静。

作为一名教师,我相信木烫是一项人人都易上手的技艺,并不需要正规的艺术培训。很高兴,木烫是占用工作空间极小的一门艺术,不会把你的家搞得一团糟。它易学、有趣,让人从中获益。你只需要投入很少的时间、耐心和练习,却能惊奇地发现你进步神速。最重要的是,你并不需要绘画基础就能开启你的木烫创作之旅!木烫也不是一项高花费的技艺:一个质量好的木烫机、一些烙画笔头以及用于制作木烫的木块,这些都极易买到且价格低廉。

2002年,在一次手工艺展上,我看到一位印第安酋长的肖像被烙在一块椴木匾额上,那是我第一次知道木烫技艺:仿佛雕刻而成的深褐色调的烙烫线条与木头自然的温暖色调及木纹形成对比——它立即激起了我的兴趣,我开始为它着迷。在那之前我用过多种材料作为绘画和素描的介质,也曾做过贝雕,但从未见任何像木烫这样独特而美丽的作品。

我一直热爱绘画。我沉浸在学习烙画的纯粹快乐中,用不同的木烫机、烙画画笔笔头、木材以及多样的着色和打磨技术进行探索。从中我认识到,最重要的事情就是要把乐趣和爱倾注到木烫作品从准备到完成的整个过程中。我也发现,让我最为满意的作品都来自我的内心。当然,我也犯过不少错误。我就是在不断的尝试和失败中学习这些新技艺的。你可以从我的经验中受益,学到很多处理常见失误的简单方法。你会发现,木头其实是一种极富包容性的材质。

这本书对初学者、熟练者,以及高水平的木烫爱好者都适用。我会告诉你如何寻找烙画的创作灵感和主题,介绍基本的烙烫工具,图案的转印,简易的烙烫和上色技艺、明暗对比和纹理处理方法,以及如何将作品打磨光滑等内容。本书中包含了从最基础到较为精细的图案,都是我精心为你设计的。你可以花上数小时,静谧平和地体验烙画所带来的欢愉,为你的家创造出充满个性的礼物和独特的装饰品。你会惊喜地发现,即使最简单的木烫设计也能带来精美而丰满的效果!

不用担心你不会画画。在你刚开始制作木烫时,你完全可以使用书中所提供的现成的成品图案,它们都能很容易地被转印到木头上。在你越来越自信后,你可以学着创作自己的独特图案,通过选择个性化的设计元素并将它们按照书中所介绍的图案的混合与搭配的方法进行组合,让它能够真正传达你的思想。比如,你可以由中心图案开始,在你的设计中加入一个简单或稍复杂的边框,或者,也可以添上一首诗或谚语,使你的作品更加彰显个性。

能用到木烫的地方颇多。将一个木烫浅盘挂在墙上是一件很漂亮的装饰品,你也可以将桦木板上的木烫作品镶框裱起来。木烫机可以借助木材天然的纹理,烙出小花饰等图案,让浅盘和碗更加生动可爱。编篮匠人可以将这些设计运用到他们编织的篮子中。在葫芦上做出这些木烫图案效果也非常好。此外,相框、镜框、盒盖、国际象棋和西洋跳棋棋盘、木制器皿、踏步凳以及家具等都可以利用木烫设计提高其品位。从最小的钥匙扣到大型的装上外框的

木烫壁挂,关于木烫,有无限的可能!

当我的作品在手工艺展上展出时,有几次我无意中听到一些扰人的评论,他们看到我的木烫作品时说:“这些都是用激光制作的,并非出自手工。”我猜这是从反面称赞我的作品制作精美!我可以向你们保证,这些作品和图案里的每一根线条都是

由我亲自设计、手工绘制并烙烫而成。如今,我从中获得极大的满足,并把它们与你分享。我希望它们能为你带来许多快乐的创作时光,让你为自己努力的成果感到骄傲。

好吧,说得已经够多了!让我们开足马力,开始木烫创作吧!

同一个花样的不同表现形式

为了让你能直观地了解艺术家们如何不同地诠释一个主题,甚至是使用同一组花样也能达到完全不同的效果,先看右边这组学生作品。在同样的灯塔图案中,呈现了三种不同的情绪和表达。一个学生用了简单的边框,而另外两个学生则用了中心图案花样。你能看到每个人的作品是如此独特并充满个性。如果你知道这其中的两个学生都是初学者,这是他们第一次木烫课程结束后完成的作品,在此之前他们从未制作过木烫,这也许能让你感到鼓舞!

由约翰坎贝尔
民众学校 2009 级
学生所制作的灯
塔——木烫作品

鲁思·埃尔斯勒

鲍伯·马希尔

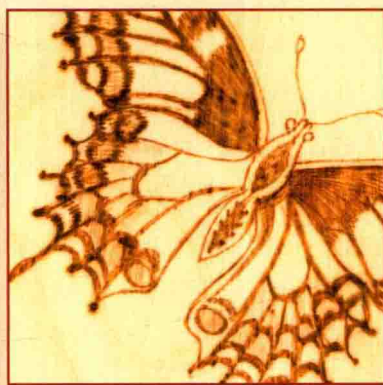
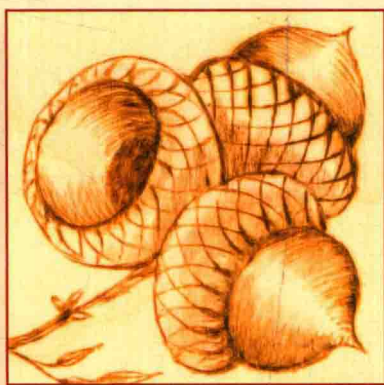

弗兰克·彭塔

Pompano 2006

第一章 入 门

一片木头、一部木烫机、少许简单的材料，加上创造出一幅让你兴奋的图画的渴望——这就是你入门所需的全部东西！制作木烫所需的工具及材料简单易寻，这让它成为一项让普通人也能负担得起的理想爱好。