

ARTIST'S MANUAL

艺术家手册

江苏美术出版社

(英) 哈珀柯林斯出版公司

图书在版编目(CIP)数据

艺术家手册 / (英) 安吉拉·盖尔编; 符荆捷译. —南京: 江苏美术出版社, 2003.12

ISBN 7-5344-1516-0

I. 艺... II. ①盖...②符... III. 绘画—技法(美术) IV. J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 098665 号

First published in North America in 1996 by Chronicle Books LLC
Copyright © 1995 by HarperCollins Publishers.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without written permission from the Publisher.

Concept, design, and editorial direction: Simon Jennings

Produced, edited, and designed at Inklink, Greenwich, London, England

由美国海马图书出版公司协助, 经英国 HarperCollins Publishers 授权出版中文版。

登记号 图字: 10-2003-028 号

责任编辑 胡博综

责任审读 郭廉夫

文字校对 赵 菁

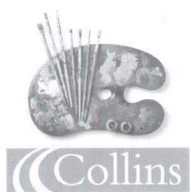
责任监印 吴蓉蓉

书 名	艺术家手册
编 者	(英) 安吉拉·盖尔
译 者	符荆捷
出版发行	江苏美术出版社(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团地址	江苏出版集团(南京中央路 165 号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏省新华书店
印 刷	中华商务联合印刷(广东)有限公司
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	16
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数	1 — 3,000 册
标准书号	ISBN 7-5344-1516-0/J · 1513
定 价	128.00 元

营销部电话 025-83361082 86639154 营销部地址 南京市湖南路 54 号三楼

江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

Artist's

Manual

艺术家手册

Edited by Angela Gair

编者：安吉拉·盖尔

译者：符荆捷

江苏美术出版社 + (英)哈珀柯林斯出版公司

前言

雷诺阿曾经说过：“作画不只是白天做梦，它首先是一种创作技巧；一个艺术家必须是一个好的工匠。”人们常常将作画看做是一种艺术，而往往忘记了，作画也是一门手艺，而且是一门很难熟练掌握的手艺。

第一眼看来，拿起画笔，蘸上颜料，涂在画布上是一件简单得没法再简单的事。但是对于技术不够娴熟的人而言，这里充满了陷阱：一块准备得不充分的基底可能会弯曲变形；不合适的基底会使颜料的表现呈现彻底相反的效果；选择错误的颜料混合在一起时，颜色会模糊浑浊。如果能够通晓这些材料的特性和技法的运用，一个艺术家能够避开这些陷阱，艺术创作就会更加愉悦。

近几十年来，艺术学校中出现这样的趋势：为了所谓的“自由表达”，忽视甚至取消了基本技法和技巧的训练，认为它们无关紧要。这样做，就好像是将婴儿和洗澡水一起倒掉，不分精华糟粕。如果没有充分掌握材料的特性，如果不能熟练地运用技巧，学生又如何能够真正自由地表达他们的思想呢？这就好比让一个文盲来写一本小说一样，天方夜谭。

当然，这样说并不意味着一个手艺精巧的人就一定是一个好的艺术家。如果一件艺术品缺乏思想，感情空洞，那么灵巧的手工和娴熟的技法同样毫无价值。除了一双灵巧的手，一个人还必须拥有一双善于发现的眼睛；而对于大多数人而言，这无疑是最困难的。一个急躁的学生有着强烈的欲望，要创作出一件完整的作品，但他往往会忽视这两样对于任何艺术都是最为基础而又最为重要的事，那就是细致的观察和正确的描绘。要训练你的眼睛，使它真正地看清楚你周围的世界，同时不停地打草稿画素描。如果你能够真实地画出你看到的东西，那么你就具备了观察和分析的能力，你的头脑就会思考到很多细节，比如光和影是如何塑造立体感的，色调和色彩是如何随着距离变化的。于是你惊奇地发现，你能够根据记忆和想像画出许许多多的东西。

艺术，诸如音乐或是舞蹈，都强调个人视角与技术表现能力完美的合作关系。如果二者能够紧密地结合，那么跟随这一舞曲就能跳出最后的高潮。

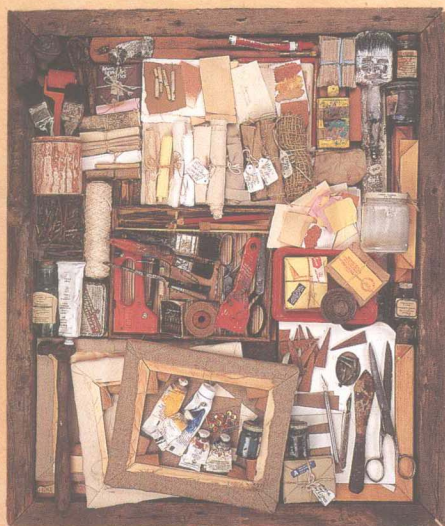
这本书也是基于这两个目的：第一，向你深入全面地介绍分析各种技巧和方法。它详细地介绍了油画和素描从准备基底到选择、调和色彩的种种知识，力图让你认识到，具有创作一件艺术品所需要的高超手艺是一件多么自豪的事。第二，它向你展示了许多受人尊敬的职业艺术家的各种体裁和题材的艺术作品，激发你的灵感，以帮助你发展出自己看世界的视角，并用自己的声音来解释这一视角。

安吉拉·加尔

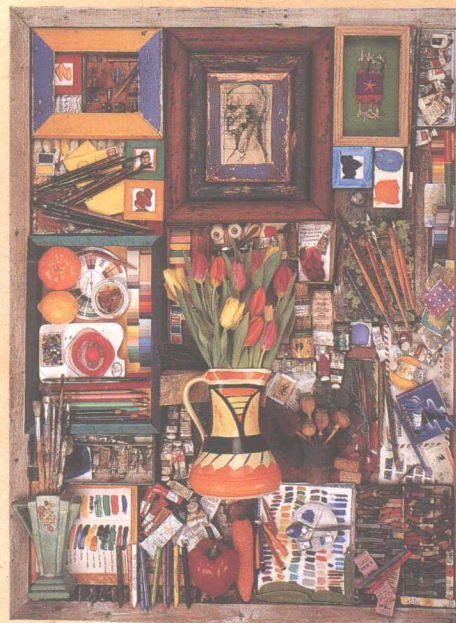
目 录

基底	11
帆布	12
纸板和木板	16
油画和丙烯画纸本	19
油画上浆	20
涂底	22
水彩画纸	26
彩色粉笔画画纸	32
素描画纸	34

素描工具	37
铅笔	38
炭笔	44
彩色粉笔	46
炭精笔	50
钢笔	52
记号笔和纤维笔	58
附属工具	59

绘画工具	61
油画	62
油画颜料	64
油画棒颜料	70
基本色	72
粘合剂	74
稀释剂	75
溶解剂	76
画笔	78
调色板	84
附属工具	86
避免问题	87
水彩	102
颜料	104
基本色	110
水彩画笔	112
调色板	116
附属工具	118
涂层技法	120
水粉	138
基本色	140
技法	143
蛋彩画	144
丙烯画	147
颜料	148
基本色	152
特别的颜色	153
科洛玛颜料	154
添加剂	156
画笔和画刀	158
调色板	159
涂层技法	160

色彩与构图	167
色彩	168
构图	188
素描和观察	194

对象和主题	199
风景	200
静物	214
人体	222

画室	231
画室的布置	232
画架	234
保护作品	236
上漆	238
衬板和画框	240

参考与索引	243
健康与安全	244
术语表	245
索引	249

鸣谢

《艺术家手册》是许多人合作的成果，是几年的酝酿和准备的结晶。本书的设计者和编辑们对于那些曾经为这本书的内容给予帮助和指导的人们致以最深的谢意。

顾问

特里弗·钱伯伦
英国皇家油画家协会 (ROI),
英国海洋画家协会 (RSMA)
大卫·柯蒂斯
英国皇家油画家协会,
英国海洋画家协会
约翰·迪纳伊
新英格兰艺术俱乐部 (NEAC)
约翰·洛伊德
戴勒罗尼公司技术顾问
特里·迈克奇弗雷根
约翰·马丁
依安·罗兰兹
布里恩·耶尔
特别鸣谢
肯·霍华德
英国皇家艺术院 (RA),
英国皇家画家协会,
皇家水彩画协会 (RWS),
新英格兰艺术俱乐部,
和
艾玛·皮尔斯
温莎牛顿公司技术顾问
感谢他们的不可估量的贡献
以及
戴勒罗尼有限公司
插图和相片中大部分的艺术工
具由该公司提供。

下面要感谢的是那些曾经慷慨无私地借出自己作品、材料和幻灯片的艺术家，以及那些曾经为本书花费很多的时间，提出过许多宝贵的意见和提供了无私帮助的人们。

艺术家

维克托·安布鲁斯
尼克·安德鲁
潘尼·安斯蒂斯
保罗·阿普斯
巴里·安特顿
吉戈尔·阿特尔
瓦莱里·拜查勒
霍恩·艾略特·贝茨
里查德·贝尔
约翰·布洛克里
简·坎普
萨拉·考克威尔
特里弗·钱伯伦
特伦斯·克拉克
汤姆·科蒂斯
吉尔·康弗罗克斯
格伦维尔·柯丁汉姆
爱德文·克里普斯
詹姆斯·克里坦登
弗雷德·卡明
大卫·柯蒂斯
德雷克·丹尼尔斯
大卫·戴伊
约翰·迪纳伊
萨拉·多那德森
罗伊·弗里尔
凯伊·加尔威
安娜贝尔·高特
杰拉拉丁·泽凡
彼特·格拉厄姆
戈登·哈尔斯
罗伊·哈蒙德
罗宾·哈里斯
德斯蒙德·赫顿
安德鲁·海明威
肯·霍华德
迈克尔·希阿姆
保琳·杰克逊
西蒙·杰宁斯
罗纳德·杰斯蒂
卡罗·卡奇恩
萨莉·凯尔
苏菲·赖特
托里·劳伦斯
约翰·里德泽
安娜·麦克米阿德夏恩
帕德拉克·麦克米阿德夏恩
唐纳德·麦克因泰尔

阿莱克斯·麦克奇宾
特里·麦克奇弗雷根
德布拉·曼尼弗德
约翰·马丁
朱迪·马丁
西米·马里斯
德雷克·米纳里
约翰·蒙克斯
艾利森·马斯克
帕特里西亚·米诺特
凯斯·纽
肯·潘因
艾尔西·波普金
潘尼·奎斯特德
约翰·雷尼斯
杰奎琳·里兹维
凯斯·罗勃茨
丹尼斯·马修·鲁尼
里奥那多·罗索曼
乔治·劳勒特
劳米·拉赛尔
汉斯·施瓦茨
希尔·斯科特
巴克雷·希克斯
杰克·西蒙德斯
里查德·史密斯
迈克尔·史蒂夫
萨利·斯特兰德
大卫·史达夫
罗勃特·提林
雪莉·特里维纳
杰奎·透纳
苏·威尔斯
尼可拉斯·瓦格纳
瓦莱里·威芬
杰奎琳·威廉姆斯
安娜·伍德
莱斯莉·沃斯
布里恩·耶尔
罗斯玛丽·杨

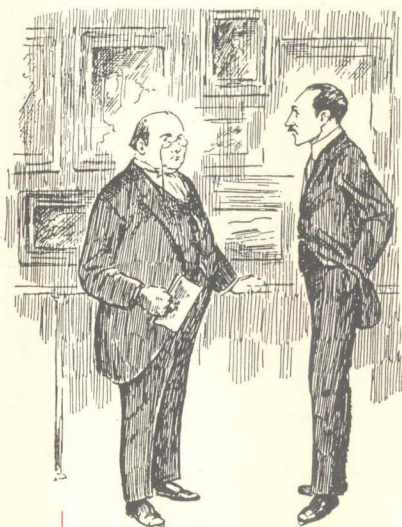
艺术馆和画廊

艺术空间艺术馆,
伦敦, 英国
克里斯比特尔斯艺术馆,
伦敦, 英国
布劳斯和达比艺术馆,
伦敦, 英国
美术协会,
伦敦, 英国
菲希尔美术馆,
伦敦, 英国
肯特米尔艺术馆,
约克, 英国
利扎德/哈普艺术馆,
帕萨迪纳, 加利福尼亚, 美国
莱维林亚历史大艺术馆,
伦敦, 英国
蒙特皮莱尔工作室,
伦敦, 英国
现代艺术博物馆,
纽约, 纽约州, 美国
国家美术馆,
伦敦, 英国
新学院艺术馆,
伦敦, 英国
在线艺术馆,
南安普敦, 英国
红藏艺术馆,
伦敦, 英国
布里恩欣菲尔德艺术馆,
布福德, 英国
泰特艺术馆
伦敦, 英国
索斯阿格纽和桑斯公司
伦敦, 英国
威斯特考特艺术馆
杜金, 英国

个人和公司

简·福曼,
阿克-莱克赛尔公司;
卡罗琳·里文,
阿思比艺术公司;
萨莉·巴尔金,
艺术家杂志编辑;
约翰·斯托尔斯
贝罗尔公司;
罗布·奥尔西,
勃德 & 戴维斯公司;
肯, 理查德·布罗姆利,
肯·布罗姆利纸框公司;
克利福德·伯特,
R. K. 伯特公司;
奥立弗·安特蒙
迈克尔·霍尔姆,
坎森公司;
琼·普鲁登斯,
科洛玛颜料;
大卫·威利斯,
柯尔艺术公司;
尼科拉斯·沃尔特,
柯尼立森和桑公司;
约翰·吉尔波伊, 利兹·赫克斯威尔,
约翰·格里斯, 约翰·兰姆勃特,
罗宾·克拉克, 约翰·奇尔,
戴勒罗尼公司;
加布里尔·法尔金纳,
法尔金纳纸公司;
大卫·霍尔,
弗立斯克公司;
安吉拉·卡尔德,
因斯科里伯公司;
琼根·克拉波,
国际交易公司;
大卫·芬尼,
杰基亚国际公司;
纳哈尔·麦克法莱恩,
卡蒂公司;
爱德华·A. 姆雷,
柯依诺尔公司;
迈克尔·奇里恩菲尔德,
莱特拉赛特公司;
简尼特·芬奇·泰勒,
列弗莫尔公司;
麦克·比克耐尔,
利奎特克斯公司;

大卫·罗伊德,
大卫·罗伊德画框公司;
麦克·戈拉克,
马丁/F. 韦伯公司;
琳达·卢德,
奥斯伯恩·布特勒公司;
阿兰·皮特,
潘特尔公司;
约翰·赖特,
菲利浦和塔西公司;
罗伊·托姆森,
普罗阿特公司;
马克·西杰尔
加里·汤普森,
设计艺术公司;
加里·鲍利斯,
罗勃逊公司;
津·索尔
简妮·加拉依斯,
拉菲尔和勃格公司;
阿兰·克劳斯,
罗特玲公司;
博纳德·沃德,
罗耶尔·索弗林公司;
简·索普,
库斯伯特纸张公司;
约翰·科尔,
塔特艺术馆出版社;
戈登·拉夫,
托里特和哈维公司;
凯特·赫西,
尤尼逊公司

摄影师 图片提供者

本书中所有特别的图片都是由
保罗·切夫,
伦敦Inklink工作室提供的。其余的图
片是由:

绍娜·伍德
12页(上右), 22页(上右), 30页(上
右), 46页(下右), 170页(上左),
171页(中右)

西蒙·杰宁斯
25页(下左), 116页(上左), 150页
(中右), 203页(下左), 225页(上
右)

阿克-莱克赛尔公司
38页(上右)

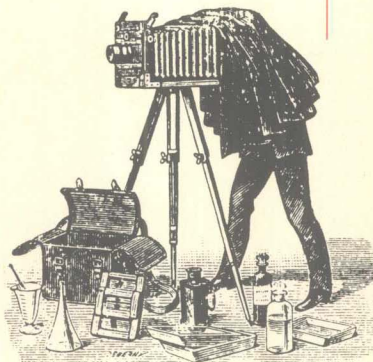
约翰·卡森斯
46页(下右), 104页(上右), 105页
(全部), 111页(上右), 170页(上
左), 171页(中右)

本·杰宁斯
109页(全部), 126页(全部), 130页
(上右), 132页(下右), 143页(下), 150
页(上中)

维隆尼克·特里恩
拉菲尔和伯格有限公司
112页(上右), 113页(下)

戴勒罗尼公司
171页(上右)

宜家公司
233页(下右)

色彩样和图示

埃拉·杰宁斯, BA
水彩, 水粉;
阿兰·马绍尔, BA
油画, 丙烯;
罗宾·哈里斯, MA 和
大卫·戴伊, MDes (RCA)
水粉, 素描工具;
约翰·迪纳伊, NEAC
水彩;
劳伦斯·伍德 MA (RCA)
树

注

本书中的图像印刷时经过了高质量的
色彩还原处理, 但是, 因为平版印刷
工艺上的局限, 本书中的许多画、素描、
色彩样本只能表现出原作一部分的表面
效果、颜色深度等等。如果是要欣赏艺
术, 享受艺术, 是没有什么可以代替艺
术原作的。

第一章

基 底

在开始作画之前，你有必要先花上一点时间来仔细挑选并精心制作素描或是油画的基底。不同的基底要求你选择不同的颜料溶解剂，并且基底能够在很大程度上影响这种溶解剂表达出来的效果。虽然第一眼看上去，门类众多的帆布、画板和画纸会让你困惑不已，但是一旦你掌握了每一种基底的特性之后，找到合适作画的基底就轻而易举了。

一块制作得当的基底能够极大地延长一件作品的寿命。同时，制作基底也是艺术家的整体创作的一部分，从中你能感受到极大的愉悦和满足。你会发现，绘画的手艺活永远都不会过时。

帆布

制作一幅画的基础面或支持面——本书将其统一称为基底——最常用的材料是帆布。一块经过拉伸并涂底的帆布紧绷而富有弹性，对于笔触有着独特的接受能力。制作帆布最为常见的两种材料是亚麻纤维和棉花纤维，有的时候人们也用纤维麻布或是合成纤维。这些原料在耐久度、颗粒均匀度以及拉伸性和成本等方面各不相同。

亚麻画布

将亚麻画布绷紧
并等其晾干

亚麻帆布颗粒纤细均匀，没有线结，画上去感觉很舒服，因而被认为是最好的画布。虽然价格昂贵，但是它的耐久度极佳，一旦绷在画框上，能够始终保持紧绷的状态。优质的亚麻帆布织线紧密均匀，即使在涂上几层底料或颜料之后，它的纹理仍然不会变得松散。不要买劣质的亚麻布，这种布的纹路织得很疏松。

制作亚麻画布

亚麻的编织工艺决定了未经处理的亚麻布绷紧后很容易缩水变形，而且上浆的时候，胶浆也不能紧紧地粘到布上去。这些问题可以用以下方法解决：暂时绷紧画布，打湿并晾干，接着将它从绷画框上取下来，再次绷紧。第二次绷紧之后，布面的张力会更加平衡。

棉画布

常见的艺术家帆布

- 1 涂过底的棉线人造混合帆布
- 2 涂过底的粗棉布
- 3 涂过底的艺术家亚麻画布
- 4 极细的艺术家亚麻画布
- 5 粗棉布
- 6 亚麻画布
- 7 棉线黄麻斜织布

参见

绷紧画布，14 页

油画上浆，20 页

涂底，22 页

油画颜料，64 页

丙烯画颜料，148 页

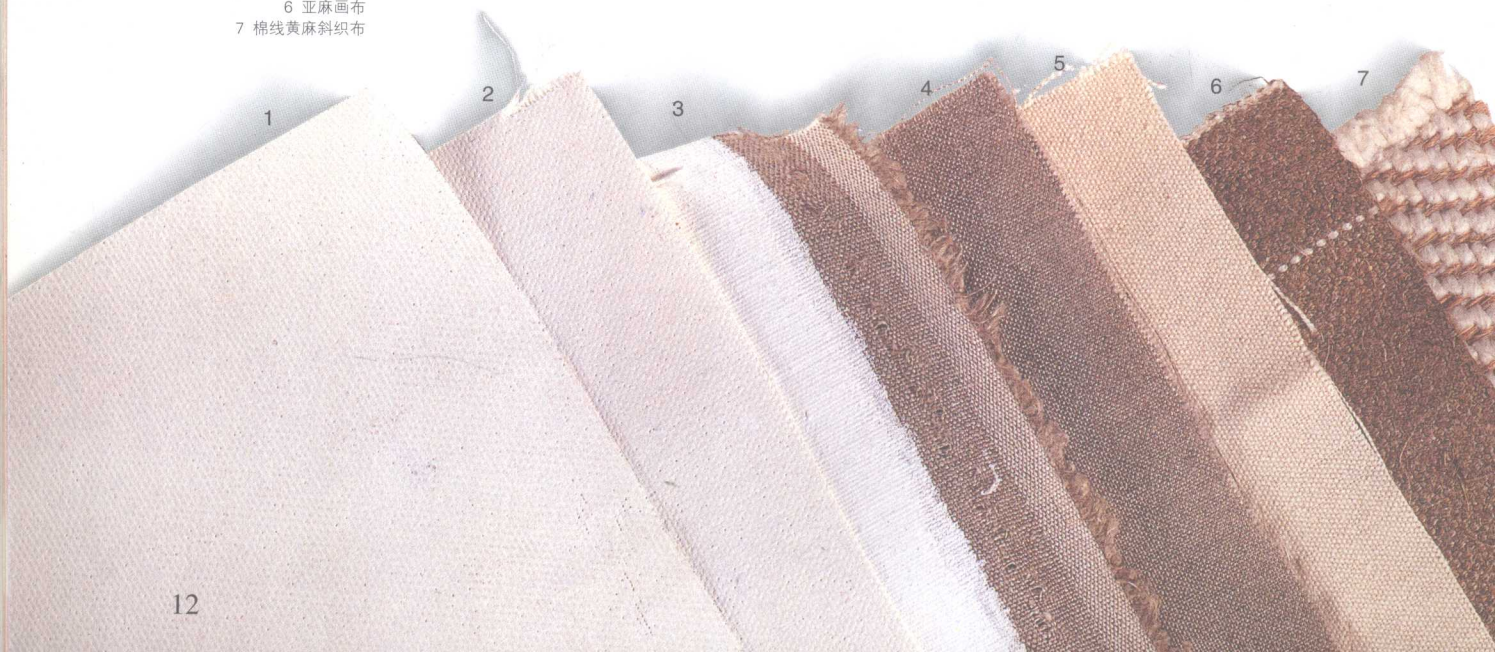

现成的基底

你可以购买制作完成的基底，画布已经紧紧地绷在画框上了。这种基底很方便，但与自己动手绷紧画布以及上浆涂底相比，要贵很多。

· 帆布的度量

帆布是用盎司/平方米 (oz)，或是克/平方米 (gsm) 来衡量的。数值越大，纹路越密。优质的粗棉布画布大约是在 12 盎司到 15 盎司之间 (410 克到 450 克)。8 盎司到 12 盎司 (268 克到 410 克) 的较轻的画布只适合用来练习。

粗麻布

粗麻布价格便宜，但纹路粗糙，需要涂很多底料。时间长了，粗麻布可能会变脆并失去弹性。

化学纤维布

现在用化学纤维来制作画布，比如人造丝和聚酯纤维。这些画布制作完成时已经用丙烯底料涂过底，质地牢固而耐久，有弹性，稳定可靠，不易起化学反应。

表面粗糙的帆布

如果你的画风比较粗犷，笔力较重，纹理粗糙的画布是最合适的。均匀细织的画布更适于精细入微的画风。

需要考虑的另一个问题是你画幅的大小。颗粒纤细的帆布对于画幅较小的作品来说是最合适的，而颗粒粗糙的帆布对于画幅较小的作品来说可能太过突出，喧宾夺主。

涂过底的帆布

这种画布事先铺涂了油基底料或丙烯底料。画油画最好用油基底料涂底的画布，画丙烯画则应用丙烯涂底的画布。但是，如果你画的是一幅色层较薄、画幅很小的油画，你也可以使用丙烯涂底的画布。

画布可能涂了一层底，也可能涂了两层底。后者更贵，表面更厚，但是相比涂了一层底的画布而言弹性不足。

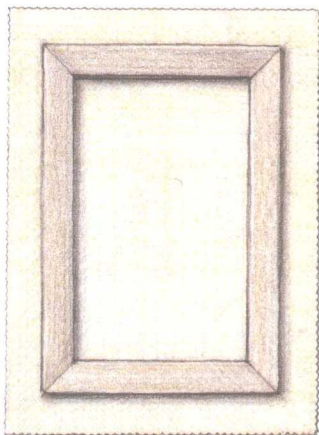
精打细算

在你购买画布之前，算清楚你打算把这块布裁成几块使用，从而在画尽可能多的画的同时尽可能少浪费材料。记住，每卷画布宽度可能不同。当你计算时，不要忘了在打算裁下的每一块画布的四边留出50毫米，在绷画的时候要把它们固定到画框上去。

基底

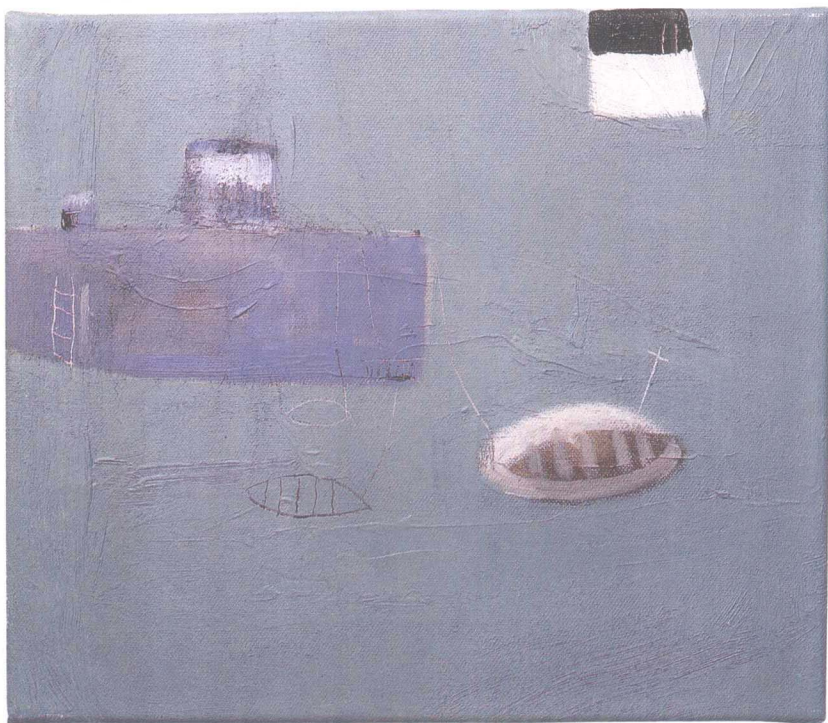
· 丙烯和油料不相溶

大多数在艺术商店出售的涂底完毕的画布用的是丙烯或是油画底料。如果你是画丙烯画，注意不要错买了专门为油画制作的画布。底料中的亚麻籽油会排斥丙烯，致使颜料最终从画布上脱落下来。

重叠的部分

记住在画布的四周至少留出50毫米，当你绷紧画布的时候会用到它。

帆布的质地

亚麻画布微妙的纹理透过薄薄的油画颜料色层表现出来，使得这幅抽象画感觉更好。

帕德拉克·麦克米阿德夏恩

蓝色的早晨

油画

25cm × 30cm

绷紧画布

自己绷紧画布不仅省钱,而且可以制作出符合你自己特别需要的画布。

参见

帆布, 12 页

油画上浆, 20 页

画框条

绝大多数艺术商店都出售木制画框条,有各种不同的长度。木条的两端都事先做好,有带有凸榫和凹槽的斜接角。每一根木条的正面都经过斜面处理,以避免今后在绷紧完成涂底的画布的过程中,木条内沿在拉力的作用下,使木条内沿四周的画布凸起来,形成暗线。

· 大画布

一块大于 80cm × 100cm 的基底需要在最长的两边之间架一条横木,因为画布收缩时会产生很大的力。

画框条有很多种宽度与厚度,视你所需要基底的尺幅而定。画幅小于 60cm × 60cm, 用 45mm × 16mm 的画框条;更大的画,可以用 57mm × 18mm 的画框条。

楔子

每一个画框都需要8个楔子,把它们楔入组合画框框角里面的凹槽中。如果日后画布变得松弛了,可以用锤子将楔子再敲进去一点,从而使框角变大,而画布则重新变得紧绷。

紧布钳

在绷紧涂过底的画布时,紧布钳特别有用。它能够紧紧地咬住画布而不会把它撕裂。低端的钳夹微微下斜,从而在把画布拉上画框时可以更好地咬合。正确的用力方法是,在把画布拉上画框时放低手腕。

其他工具

用重型铁丝订书机和不锈钢订书钉,把画布固定在画框上,订书钉至少要钉进画框 10 毫米。你还需要一根木制棒槌,一把直尺或卷尺,一支铅笔,一把剪刀来度量 and 裁剪画布。用木制棒槌敲紧画框;用直角尺检查画框是否是方的,或者用一根绳来确定两条对角线是否等长。

剪裁画布

用锯齿剪刀来剪裁画布。这样就不用把画布的边缘折到画框的后面去,以避免磨损。

紧布钳

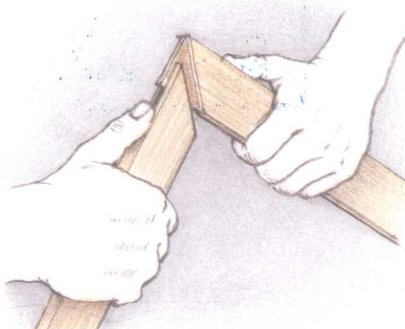
紧布钳能够紧紧地咬住涂过底的画布而不撕裂它。

大头钉

用一个锤子和不锈钢大头钉来把画布固定到画框上,比用订书钉要经济一点,但这也意味着有更多的活要干。

检查方度

对照直角尺,确保画框的每一个角落都是直角。用卷尺或者绳子测量对角线长度是否相等,作为复查。如果画框的方度不对,轻敲框角将其调整为正确的形状。

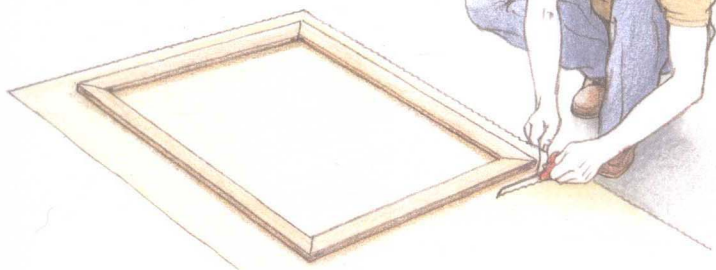
组装画框

将画框条拼起来,确保倾斜的一面都朝上。用木棒槌轻轻敲紧,也可以塞进一块小木片,使框角咬合得更紧。

绷紧画布

把画布平摊在一张大的桌子或者地板上，将画框放在画布上，斜面朝下。裁剪画布，留下一段50mm的边角料，用来装订（1）。

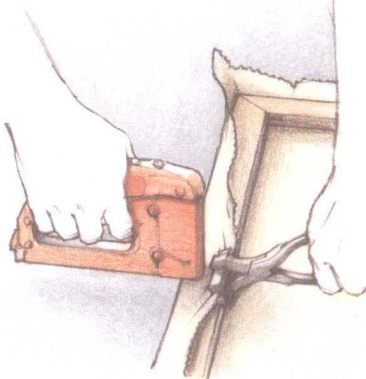
（1）剪裁画布

检查确保画布的纹路与会框的边平行。将画布折到背面，在长条画框条的中部用订书机把画布钉紧（2）。

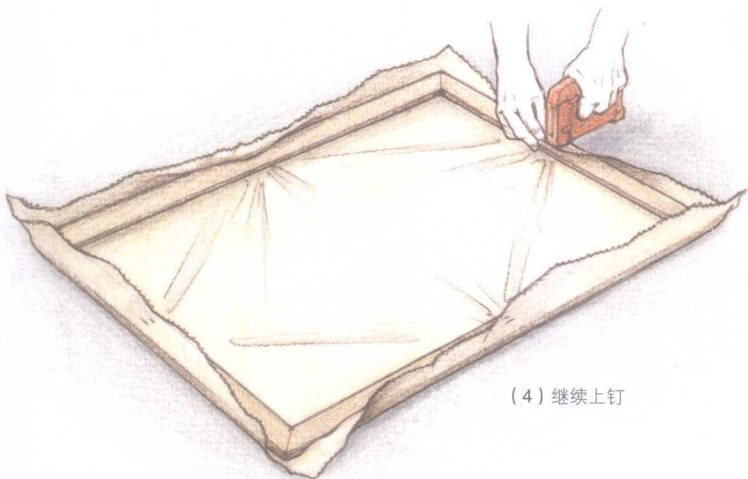

（2）上第一颗钉

把画框调转过来，将画布拉紧，使其表面均匀。为了使画布张力平衡，在与第一颗钉相对应的地方再钉一颗钉。如果有必要，可以用紧布钳夹紧画布，这样可以使画布紧绷在画框上（3）。如果要上浆的话，画布的紧张度要适中，不能紧得和鼓面一样，要为可能的缩水留下空间。在两根较短的画框条上重复这些步骤。现在每一根画框条的中部都钉有一颗订书钉（4）。检查画布的纹路是否与画框平行。

（3）拉紧画布

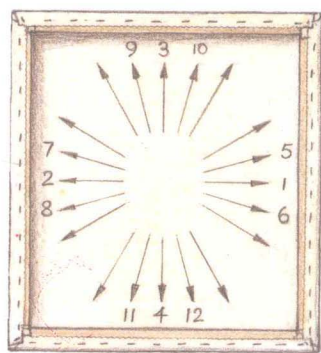
（4）继续上钉

钉画布

现在在每一根画框条上再钉两颗订书钉；按照图（5）所示顺序，以每根画框条中央的钉子为中心，对称着钉，订书钉的间距要相等，大约间隔50mm。一对一对地上钉，从中部到角落。在离画框角50mm的地方钉最后一对钉子。

一定要按部就班地完成这些步骤。注意，如果一边的钉子钉死了，然后再去钉另一边的话，会在画布上形成不平衡的张力。

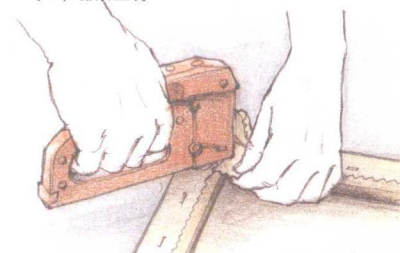
基底

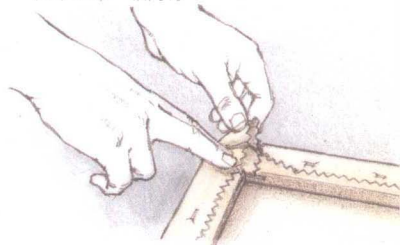
（5）绷紧上钉

收工

画框角这部分的工作一定要做得干净利落。如果它们体积太大，上框时你可能会遇到麻烦。把画布紧紧地拉过画框的一角，钉上一颗订书钉（6）。将留在外边的布叠进来，要叠得平整（7）。用订书钉固定。注意，不要把钉子钉在画框条斜角相接部分的两边，这样的话以后就没有办法上紧画布了。接着在对角完成相同的步骤，然后是另两个角。如果有必要，用锤子敲打画框角使其平整（8）。

（6）上第一颗角钉

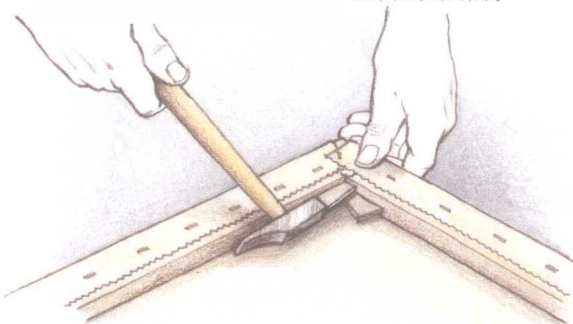

（7）叠角

最后，在每个画框角的凹槽里嵌进两个楔子，楔子较长的一边要与画框紧紧相靠（9）。非常轻轻地敲进楔子。这样就完成了，下一步就可以给帆布上浆、涂底了。

（8）做好的画框角

（9）嵌进楔子