

手指油画 周末工作室

FINGER PAINTING WEEKEND WORKSHOP

她用十根手指惊艳百万粉丝
带来风靡全球的绘画艺术运动
这本书给你一次从未有过的体验
只用颜料和一双手来触摸这个世界吧

[美]爱丽斯·斯科特 著
梁欣琢 译

上海人民美術出版社

[美] 爱丽斯·斯科特 著 梁欣琢 译

手指油画 周末工作室

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

手指油画周末工作室 / (美) 爱丽斯·斯科特编著; 梁欣琢译.

—上海: 上海人民美术出版社, 2017.01

书名原文: finger painting weekend workshop

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0072-2

I. ①手… II. ①爱… ②梁… III. ①油画技法IV. ①J213

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第233175号

Text and original art © 2016 Iris A. Scott

First published in the United States of America in 2016 by

Race Point Publishing, a member of

Quarto Publishing Group USA Inc.

Right manager: Doris Ding

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2016-366号

西方经典美术技法译丛

手指油画周末工作室

著 者: [美] 爱丽斯·斯科特

译 者: 梁欣琢

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 吕叶丹

封面设计: 朱雪俊

版式设计: 朱庆英

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张10

版 次: 2017年01月第1版

印 次: 2017年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0072-2

定 价: 58.00元

目录

引言 6

入门指南 8

技法 16

云 19

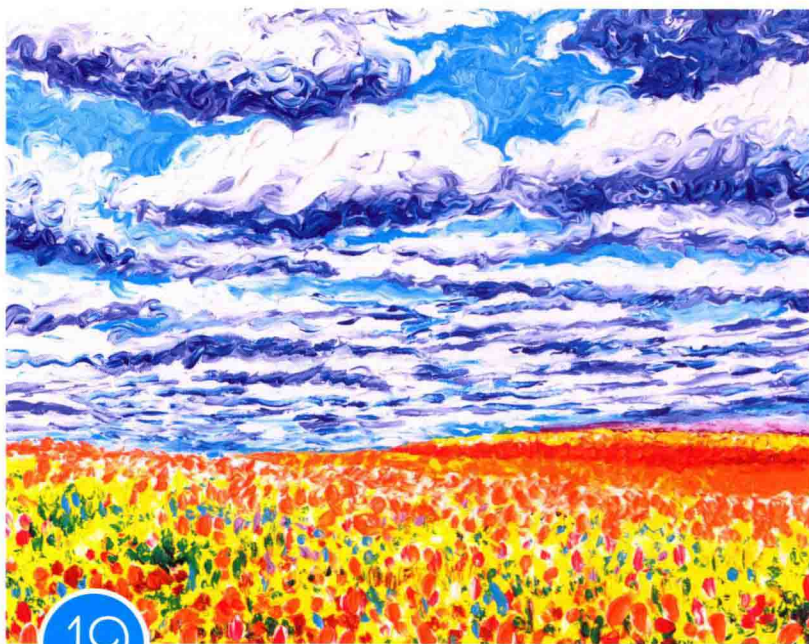
锦鲤 45

林中女孩 69

红花 101

潮湿的马路 129

关于作者 160

19

45

[美] 爱丽斯·斯科特 著 梁欣琢 译

手指油画 周末工作室

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

手指油画周末工作室 / (美) 爱丽斯·斯科特编著 ; 梁欣琢译.

—上海 : 上海人民美术出版社, 2017.01

书名原文 : finger painting weekend workshop

(西方经典美术技法译丛)

ISBN 978-7-5586-0072-2

I. ①手… II. ①爱… ②梁… III. ①油画技法 IV. ①J213

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 233175 号

Text and original art © 2016 Iris A. Scott

First published in the United States of America in 2016 by

Race Point Publishing, a member of

Quarto Publishing Group USA Inc.

Right manager: Doris Ding

本书中文简体版由上海人民美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2016-366 号

西方经典美术技法译丛

手指油画周末工作室

著 者: [美] 爱丽斯·斯科特

译 者: 梁欣琢

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 吕叶丹

封面设计: 朱雪俊

版式设计: 朱庆英

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号 邮编: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 10

版 次: 2017 年 01 月第 1 版

印 次: 2017 年 01 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0072-2

定 价: 58.00 元

致芭芭拉·奎瑞（Barbara Quirie）

我的一年级老师，也是一位艺术家

她教会我们如何像专业人士一样挽救自己的绘画错误

致谢

我想向我的编辑——Quarto 出版集团的珍妮·狄龙（Jeannine Dillon）致以最深的感谢，感谢她编了这本书，让我如愿以偿。特别感谢作家杰基·博丹扎（Jackie Bondanza）和摄影师里克·施瓦布（Rick Schwab），杰基帮助我将我的绘画课翻译成了一本凝练的书，里克用高清晰度的尼康相机拍摄了这些课程。我还想感谢我的导师迈克尔·史密斯（Michael Smith），感谢他的指导，感谢他“大处着眼”的思维和商业头脑。我也要深深感谢我的妈妈西莉亚·卡扎图（Celia Cazzato）和爸爸约翰·斯科特（John Scott），你们是如此出色的一对具有艺术气质的父母！由衷感谢我的妹妹尼娜（Nina），你是那么酷的女孩！

我也想感谢我在塔荷马学区（Tahoma school district）上学期间教过我的美术老师们——梅杰德女士（Ms. Mjelde）、布鲁克斯先生（Mr. Brooks）、西姆斯先生（Mr. Sims）和加德纳女士（Ms. Gardner）。

最后，我想谢谢我的朋友们和 Facebook 上的粉丝们，你们不仅一直给予我富有见地的反馈，而且一直用评论、点赞和分享鼓励着我，让我得以保持劲头，继续手指油画创作。

目录

引言 6

入门指南 8

技法 16

云 19

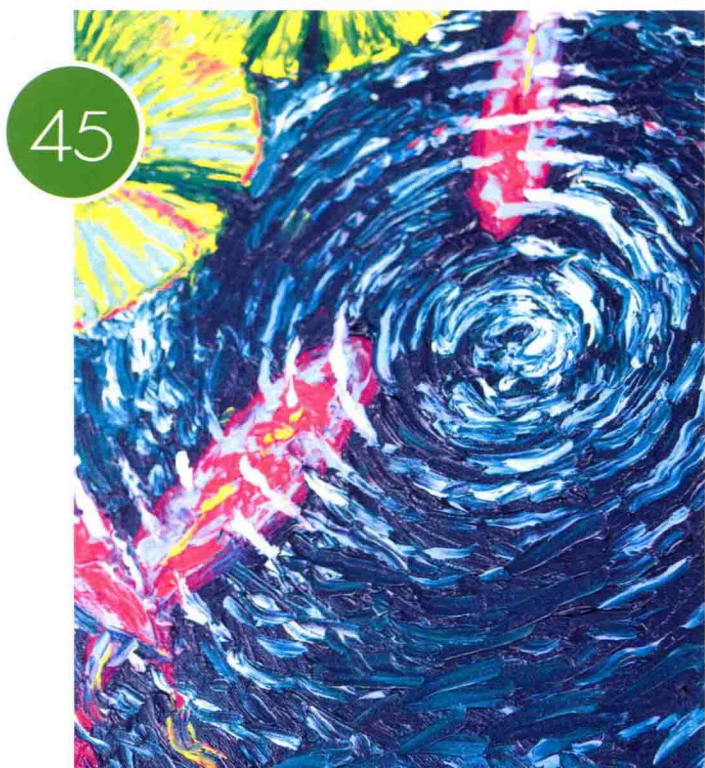
锦鲤 45

林中女孩 69

红花 101

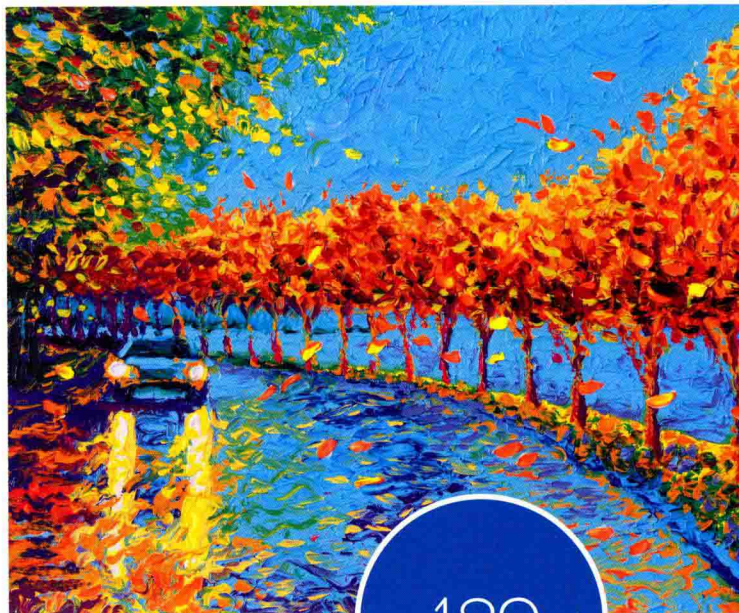
潮湿的马路 129

关于作者 160

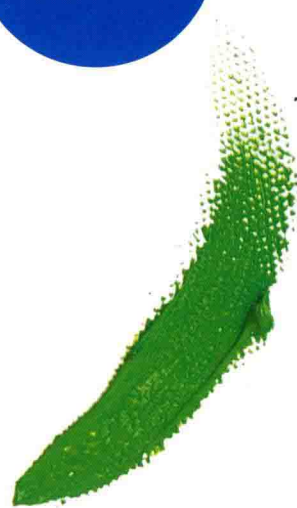
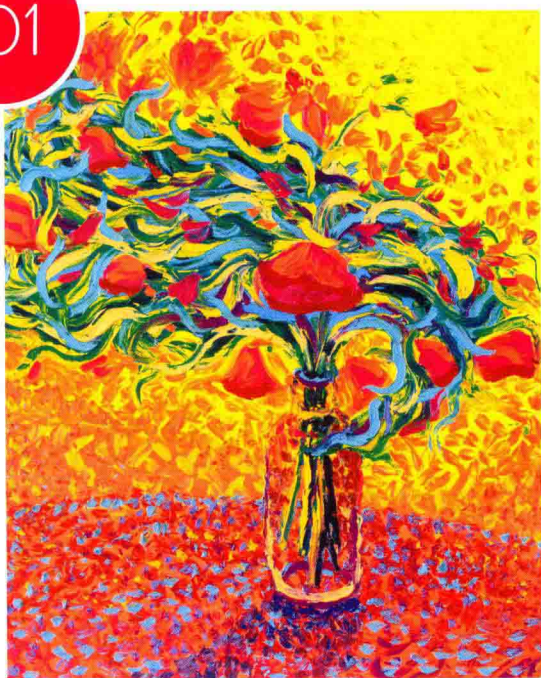

69

129

101

引言

在画手指油画时你很容易跟内心的孩童重新建立联系。不管你有无艺术背景，这是创造出美丽事物的有趣途径。在你着手画第一幅手指油画时，你所需要的只是对厚重的颜料纹理和明亮的色彩的热爱。我花了好些年教会初学者如何一身轻松地来参加我的工作室绘画课程。《手指油画周末工作室》的课程简化并阐明了绘画过程，不管是初学者还是专业人士，任何人都可以学会。

手指油画最棒的地方之一就是任何人都可以画。不用画笔作画还有其他很多好处：

1. 你不用浪费时间在清洗画笔这一枯燥的步骤上了。用手指画画比用笔画画快多了！
2. 你无需用难闻的溶剂或稀释剂来清洗你的画笔。用纸巾就可以快速将你的手套完全擦干净！
3. 真的，你可以感觉到你的颜料，因为你不用捏着画笔长长的柄、远离画布。你与你的艺术作品更贴近了！
4. 手指油画对成人具有治疗作用。将它加入你每年的娱乐开支预算里吧。你此生只活一次！

谁说我们只能用画笔来画画？要我说，如果手术手套一百多年前就被发明出来的话，手指油画早就应该是主流了。每天我都收到来自世界各地的新手指油画画家的讯息，他们为这种疯狂的新媒介感到欣喜。我遇到过用手指油画来应对精神创伤、包括痛失所爱之殇的成人。触碰五彩斑斓的色彩，具有治疗的作用。手指油画就像无糖的蛋糕糖霜，色彩则有更大的力量和持久的美。现在，请记住，用手指画油画没有唯一的方式。2010年，我有一

阵子懒得清洗画笔，之后我开始尝试用手指作画，我就这样偶然发现了手指油画。我惊讶于手指可以轻松随意地在不同的色彩间穿梭滑动，从此全职进行手指油画的创作。给我一个机会分享一些我个人的心得诀窍吧——毕竟从那之后我学到了很多。

在我们开始之前，我想谈谈入门手指油画要花费的成本。请舍得自己买好一点的颜料。油画颜料就像烹饪食材一样，高质量的颜料最后会让画作呈现出与普通颜料的画作之间有巨大的差异。我使用的是荷尔拜因水溶油画颜料（Holbein Duo Aqua Oils），因为这款颜料用水洗即可脱落，颜色也是业内最明亮的。如果你已经有自己的颜料了，你可以混合荷尔拜因水溶油画颜料一起使用；但是，一旦与普通颜料混合，其可被水洗掉的特性就丧失了。另外，如果你不买我推荐的这款颜料，在开始画画之前，请尽你最大的努力将颜色匹配上。

这个周末为什么不休息一天试试手指油画呢？你可以用你的画作装饰房子，或者作为美丽的手工礼物送给朋友。手指油画长久以来一直被视为儿童专属，现在该让成人也重新捡起这种令人惊叹的技法、享受它的魔力和乐趣了。让你的画笔休息下，加入手指油画的革命吧！

你们的艺术家朋友

爱丽斯·斯科特（Iris Scott）

入门指南

许多人问我用手指画油画跟用画笔画油画有什么区别，手指油画为什么很棒。画笔表面积大，因此很难清理。粗毛毯上的颜料和油毯上的颜料，哪个更容易清理干净？同样的道理也适用于手指油画。我们通过一个接触点——比如，你的指尖，来画画，收获颇丰。我们可以在颜色间切换，不会弄脏太多地方，因此清洁起来很快。用手指画油画，我们不需要用水、溶剂或肥皂清洗画笔的毛。另外，与画笔不同，你的指尖拥有细小的神经末梢，因此我发现我真的可以感觉到颜料！

材料篇

为什么使用油画颜料？

在创作手指油画时，请你放手让颜料来为你完成绘画。请不要画薄薄的一层，因为这不是手指油画最擅长的。将那些画法留给画笔吧。比如，水彩颜料，它们画透明的薄层时很棒，但是你不会用它们来画得很厚，对不对？你可以用水彩颜料画得很厚吗？当然可以！但是，如果其他的绘画介质可以更加有效，你何必多此一举呢？你在画布上用的油画颜料越多，就越能轻松达到丰富多变的效果，因为当湿湿的油画颜料与其他湿且厚的油画颜料碰撞时无意中产生的漩涡，正是我们的拿手好戏！

如前所述，手指油画的另一个好处就是你可以快速清洁手指。你的指尖上还有一点剩余的颜料，但是你准备换一种颜色了，怎么办？你只需将多余的颜料抹在画布的侧边或一个纸盘子里待会再用，用一张纸巾擦净手指即可。就是这么方便：两三秒即可清洁完毕。手指油画更少浪费颜料、更省钱！

你可以用其他介质来画手指油画吗？可以。你也可以使用丙烯颜料，但是它们不像油画颜料那样有可塑性。丙烯颜料干得太快了——有时一个小时就干了。你无法获得任何其他介质可得的纹理和丰富度。如果你希望你的油

画看起来精湛、具有印象主义风格，请慷慨解囊买好的颜料吧。你值得使用油画颜料作画——它们是最好的，简单好用。

为什么要戴手套？

在任何情况下都不要用裸手直接作画！我们使用的颜料并不是可直接用于皮肤的。丁腈手套或乳胶手套最符合我们的需求，请确保手套戴上去紧紧地正好合手。它们不该是松松垮垮的，不要让它们妨碍打圈的动作！

我用的是小号的金佰利无粉末紫色丁腈手套，可轻松在网上买到。你也可以找你的牙医或医生多要几双！一双手套可以用来画好几幅画，它们很耐用。只要你用纸巾把手套彻底擦干净，用它们画好几幅画是没问题的。

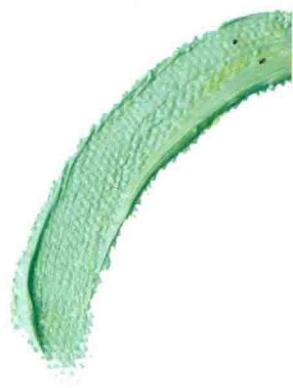
我需要画架吗？

你不需要一个画架。它并不是必需品。但是花上 15 美元，这个非必需品物有所值！有了画架，你可以从房间另一头审视自己的画，无需用在桌上画画时那种弓腰驼背的姿势。

使用 16×20 英寸（41×51 厘米）的画布（或更小一点的画布）

我也是下了一番苦功才明白，在学习手指油画、用厚厚的颜料作画时，刚开始画时用小一点的画布比较好。原因在于颜料在开始干的时候会变得黏糊糊的，并且开始起涟漪。根据经验之谈，我一天之内画完，才能保证画作达到那种湿油画颜料相互糅合、水润的绘画效果。16×20 英寸（41×51 厘米）的画布真可谓是完美的尺寸。这是可以让初学者一天内画完的尺寸。

如果你想画更大幅的作品，请用额外的画板延伸你的画幅；否则，新的颜料涂抹在部分干了的颜料上面，画作会变得黏糊糊的。那样就太讨厌了！

重要概念篇

为什么一次画完很重要？

一天内画完一幅很重要，因为这会让画作保持松散和流动感。那种具有流动感的样子，其实是一种我们为了达到美感而使用的“骗术”。我非常推荐你在六到八个小时内完成绘画。你是否可以过了许多天、许多周甚至许多个月再继续画同一幅画呢？可以，但是我不这么做，因为我的方法真的非常有效。请你在未来尽管大胆尝试；但是，在开始阶段，在你学习我工作室的绘画课程时，请尽量使用“我的方法”，这样你可以掌握规则，之后你可以再随心所欲打破规则。

后退几步，休息一会

这个技巧叫作“全新的眼睛”。我使用了许多方法在颜料变干之前以新鲜的视角去审视我的画。这里有一些好用的方法。

1. 问朋友的意见！用你的手机拍一张照，发给你的朋友们。听听他们的意见！他们会有新鲜的视角。
2. 每十五分钟拍一张照。这样你可以看到你是否过度涂抹了你的画作。
3. 用镜子看你的画作——一面小手持镜足以达到效果。它翻转了画作，给你提供了新的视角。
4. 和一个朋友一起画，中途休息几次，或者在街区走一走，三十分钟后再回来。你会惊讶于你很快就能发现画里缺了什么东西，或需要添加什么东西。

5. 立好你的画作，然后走到房间的另一端，远远地去看你的作品。

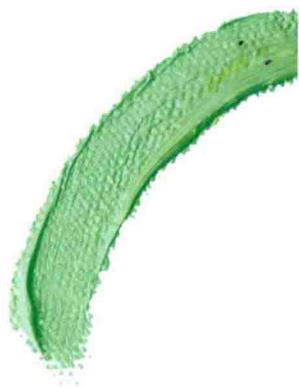
理解颜色

有些颜色比其他颜色更强烈，容易染色；有些需要分层涂到画布上，以便凸显它们。比如，当我使用白色时，我都是最后才用或者干脆不用，因为它很容易毁掉画作，让颜色混成一团。因此，如果你必须用白色来画高光和云朵，请等到最后再用，免得自己失望。还有，绝不要买黑色颜料——它真的是一种没用的颜色！你可以用二氧化紫、普鲁士蓝取代黑色，或者将你的深色颜料混到一起，此法更佳。这样你就可以调出一种更丰富、更逼真的“黑色”。

理解颜料

我使用的是荷尔拜因水溶性油画颜料。我选用这款颜料出于很多理由，但主要是因为它具有丰富的颜色和纹理。便宜的颜料只有寡淡的色彩，混在一起时会产生难看的颜色，导致你绘画失败！颜料公司差别很大，如果你选择更便宜的学生级别油画颜料，你画起来会很吃力。此生只能活一次，想想你能轻易地在买垃圾食品上花掉几百美元，请帮自己个忙，在买颜料上大方一些吧——这是一笔对艺术疗法、居家装饰、创意和娱乐的投资。好的颜料是物有所值的，所以，请舍得买好的颜料，让你的绘画体验更棒一些吧！你值得这么做！

你也可以使用其他油画颜料，但我非常推荐荷尔拜因水溶性油画颜料，原因如下：

-
1. 它们是用钱能买到的颜料中颜色最明亮、最棒的。
 2. 它们真的是每一管颜料都品质如一，所以你绝不会遇到硬颜料和软颜料混合的情况。
 3. 它们可以用水洗掉！对，它们是油画颜料，甚至可以和你外婆的旧颜料混合使用。但是，如果你不把它们和其他牌子的颜料混合使用，你就可以免去使用难闻的溶剂，仅仅用肥皂和水就可以清洗干净。这种颜料多半轻易就能从衣服上弄掉或脱落；然而，要小心深色颜料，比如酞菁绿，有些颜色极易染色。

让事物看起来自然

线是由点构成的。比如，如果你想画一棵树干，把它看成是由连续的点构成的，而不是一条粗大线。我们希望本书五幅画中的事物都保持抽象、具有印象主义风格，看起来自然。相信我，当你把世界画得有一些模糊时，反而看起来更加逼真。轮廓鲜明的边线并不好。模糊汽车和路的轮廓线的边界，模糊路和人行道之间的边线，等等。

将颜色挪进其他颜色里，制造出更多的颜色

你可能会发现自己在画这五幅画的过程中犯了很多错误，但是我不希望你担忧——很多错误都是易于弥补的。手指油画很棒的地方就是，你的手指亦是橡皮！比如，如果你画了一条线，太粗了，你只需要擦净你的指尖，将周围的颜料推到过粗的线条上。这种简单的修补方法所能达到的效果，真是太神奇了。我们将在每幅画的创作过程中遇到更为具体的错误，学习简单可行的弥补方法。

清洁手套！

一副乳胶手套即便不够你画完两整幅画，也足够轻易支撑到一整幅画画完。如果你的手出了很多汗，或者你需要接个电话，记得用干净的纸巾将手套上的颜料彻底擦净，再摘下手套。摘掉手套时将手套的里面翻出来。如果它们汗湿了，最好让它们自然风干几分钟。如果此时你的手是湿的或仍然汗津津的，不要马上戴上手套，因为它们可能会粘在一起，令人万分沮丧。要重新戴上手套时，先将手指塞进手套的手腕处，像吹气球一样吹起它。等几分钟，让呼吸带来的湿气从手套上散去，然后再戴上它，回归工作。

眯起眼睛

视线聚焦于某一处，或聚焦于某个画面的某一处，这是人类的天性。但是有时候，这让人只见树木、不见森林。如果你觉得自己有点卡在某一处了，不确定该怎么做，试试眯起眼睛，直到你几乎看不到你的画作。当你只看见大致的形和色时，你很可能会更容易看出来某处小细节是否还成问题。眯起你的眼睛去看画，只是获得新鲜视角的众多方法之一。

画上画布的侧边以备裱框

画上画布的侧边只需要几分钟时间，这样画布看起来包裹了画布的四个侧边。这个效果是极好的，我打过交道的画廊都要求这么做。裱框看起来也很棒。如果你愿意花这笔额外的费用，请一定要给画作裱框。我还推荐在画布后加一根铁丝，这样画作也可以挂起来。

