

绘画艺术工作室

45 种综合材料与
技法运用实例

上海人民美術出版社

达琳·奥利维亚·麦克罗伊

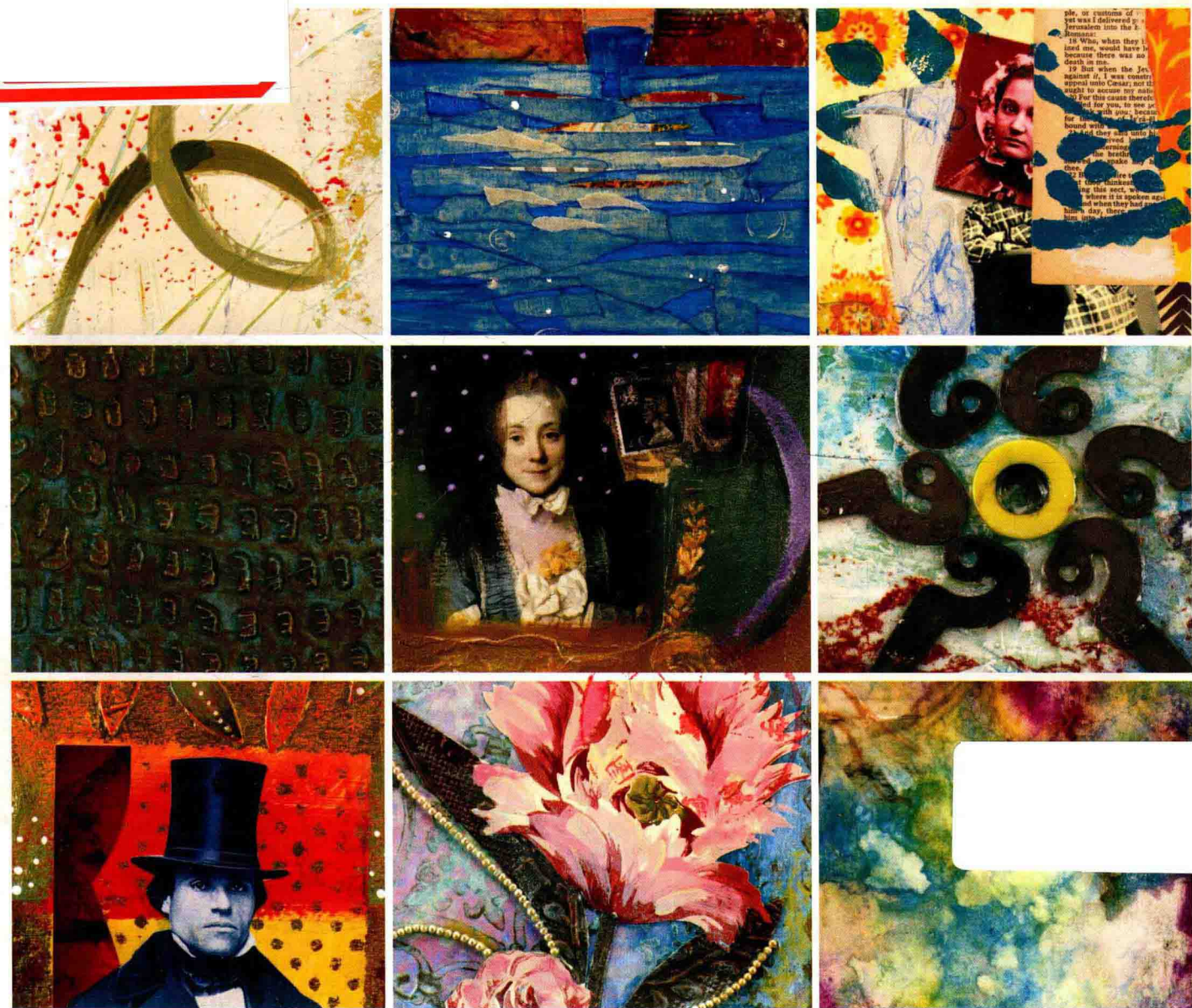
桑多拉·杜兰·威尔逊 著

丁雯 陆美辰 译

绘画艺术工作室

45种综合材料与技法运用实例

[美]达琳·奥利维亚·麦克罗伊 桑多拉·杜兰·威尔逊 著 丁雯 陆美辰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

绘画艺术工作室：45种综合材料与技法运用实例 / (美) 达琳·奥利维亚·麦克罗伊, (美) 桑多兰·杜兰·威尔逊 编著; 丁雯, 陆美辰 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2017.01 (2017.3重印)

书名原文: surface treatment workshop

ISBN 978-7-5586-0085-2

I. ①绘… II. ①达… ②桑… ③丁… ④陆… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2016）第233160号

Surface Treatment Workshop. Copyright ©2011 by Darlene Olivia McElroy and Sandra Duran Wilson.Manufactured in USA.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236. (800) 289-0963. First Edition.

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：09-2012-678号

公制转换表

从	转换为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

绘画艺术工作室

——45种综合材料与技法运用实例

著 者：[美] 达琳·奥利维亚·麦克罗伊
桑多拉·杜兰·威尔逊

译 者：丁 雯 陆美辰

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：吕叶丹

封面设计：金竹林

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美術出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：9

版 次：2017年1月第1版

印 次：2017年3月第2次

书 号：ISBN 978-7-5586-0085-2

定 价：48.00元

题词

达琳·奥利维亚·麦克罗伊 (Darlene Olivia McElroy)

致戴夫，我亲爱的丈夫和最重要的工作伙伴。致麦克，我亲爱的兄弟，感谢你长久以来的支持，好让我实现了发挥创意的梦想。致德尼斯，在 2010 年离开了我们的小妹妹，我会永远怀念你的。

桑多拉·杜兰·威尔逊 (Sandra Duran Wilson)

致马克，我充满创意和天赋的丈夫，感谢你一贯的支持，使我的生命充满了各种艳丽的色彩。致所有刚刚踏上艺术道路的年轻艺术家们：请你们一定要努力去实现并坚持自己的梦想，因为这些梦想来之不易。

答谢词

致邦妮·泰特尔鲍姆 (Bonnie Teitelbaum)，我们优秀的助理，你同样是我们重要的财富，感谢你一再地帮助和支持我们，使得我们始终行驶在正确的轨道上，并在我们需要的时候，给我们提供了独特的视角。本书的出版成功和你的功劳是密不可分的。

致 F+W 的团队，感谢托尼亚·达文波特 (Tonia Davenport)、本书编辑朱莉·霍利迪 (Julie Hollyday) 和天才摄影师克里斯汀·波罗姆斯基 (Christine Polomsky)，谢谢你们对于本书出版所作出的巨大贡献。

当然，还要在这里感谢我们的学生们，感谢你们的鼓励，激发了我们创作本书的想法。是你们的支持，才能使得我们勇于不断地探索和尝试各种创作方式，并且发现了更多有趣的新方法。

关于作者

桑多拉·杜兰·威尔逊是一位艺术家，同时也是一名科学家。她喜爱用不同的眼光和视角去观察这个世界。她小时候最爱做的一件事情就是在倒立的时候，观察这个完全颠倒的视觉世界。直到如今，当她认为需要用一种全新的角度去观察这个世界的时候，她还是常常会采用倒立的方法。

桑多拉在靠近墨西哥边界的地方长大，当地特殊的地域文化对她产生了很大的影响。她一边听着自己家族的故事，一边跟随姨妈桑多拉·杜兰学习绘画。她那关于当地巫医的研究和四处游学的经历也深深影响了她之后的作品风格。她在新墨西哥州大学取得了艺术和科学的双学士学位，这给她的艺术创作奠定了扎实的基础。

桑多拉的家和工作室位于美国新墨西哥州的圣达菲，她一直在那里生活和创作，并且在那里和丈夫组建了家庭。

达琳·奥利维亚·麦克罗伊来自新墨西哥州一个历史悠久的艺术世家。当她第一次在墙壁上涂鸦的时候，发现原来墙壁是一种很好的绘画工具。她的祖父，一位来自卡特琳娜岛的画家，之后就成了她的启蒙老师，也是祖父教会了达琳如何从绘画中获得各种乐趣。

达琳随后在美国加利福尼亚州帕萨迪纳的艺术设计学院学习，毕业后成为了一名插画师，先后于美国和巴黎等地工作。她的家庭背景和经历在很大程度上影响了她的作品。

达琳在美国新墨西哥州圣达菲的家庭成员，除了她和丈夫戴夫，还有他们家的四条狗分别是：奥索、塔克、伯尼和左拉。

Es war an
Frühling. Der Tag
war in seinem
den niedrigen
des Flusses in
Wald. Der Tag
war an

序言

在绘画创作中，一块空白的画布提供了各种创意的可能，画面材质也成为了一种激发创意的载体。当你对绘画或者雕塑创作中的纸张或者材质界面的多样性产生浓厚兴趣的时候，本书中所介绍的 45 种技法，将从根本开始，指导你做出一系列令人爱不释手的作品。本书的最初理念来自于我们的第一本名为《图像转印工作坊》(Image Transfer Workshop) 的书籍。在《图像转印工作坊》一书中，我们所使用的画面背景引起了广大学生朋友们的浓厚兴趣，他们非常迫切地想要知道制作这些画面背景的方法。正是因为他们的热情，激发了我们编写这本书的灵感。

我们认为这本书的重点在于教授大家各种绘画技法，并且将各种绘画方法有机地结合起来，产生各种独特的画面效果，形成画面的历史感和神秘感。人们常常会问：“你是怎么做到的呢？”而不是第一时间想要知道具体的制作方法。本书中介绍的有些方法其实是我们通过一系列疯狂的实验得出的，例如“刮胡泡沫 (Shaving Foam)” (第 84 页) 这一章节中介绍的用刮胡泡沫来制作画面的方法，看起来有点傻，但是却是相当有趣的；在“撕扯 (Pulled Paper)” (第 50 页) 的制作过程中，我们是哼着 Jeopardy (美国搞笑节目) 的主题曲来进行创作的；在“盐粒减色法 (Salt Resist)” (第 100 页) 中，我们甚至还收集了各种类型的盐粒；然后在尝试“自制凝胶 (Making Your Own Special Gels)” (第 34 页) 的过程中，我们也感到很开心。

作为尝试，我们放宽了对于各种方法的定义，并且希望能将它们更好地结合起来使用，甚至能形成多达二百五十多种的演变效果。我们也希望读者在自己进行创作的时候，能勇于尝试将不同方法结合起来，以便创作出更多不可思议的演变效果。

出于可行性的考虑，我们在创作过程中想要尝试各种常用的材料和工具。某些特定的产品会导致与众不同的画面效果，因此，我们在每一个独立的章节都设置了“小贴士”和“常见问题”的板块，以便向大家解释各种现象，并且提供有效的解决方案。作为艺术工作者，我们两个人都有自己不同的创作风格，所以我们也将在本书中将自己的作品和相应的绘图方法展示出来。本书介绍的绘画方法很多都可以运用到布艺、书本、剪贴本、日记、缝纫、雕塑、珠宝和其他手工艺的艺术创作中。

掌握越多的绘画方法，就意味着掌握了更多的绘画工具。可能在一件作品中只需要使用某一些技法，一旦掌握了多种方法，就可以自由地选择适当的方式方法。我们希望读者们也能自己探索出更多可能性，当然也包括了大量无法预知的画面效果。我们希望鼓励读者们能更多地进行尝试，并且在创作的同时也能乐在其中。最后，我们同样希望大家能把自己的创新所得的作品上传到我们的网站 imagetransferworkshop.com 上和大家一起分享。

如何使用这本书

书中介绍的每一种绘画方法，从画面质地到某种特定的材质及制作步骤，都有其独特的效果和特质。下面的内容介绍了这些绘画方法的步骤。

技法简介

这些简短的介绍大致告诉大家每种技法所能达到的效果，以及预想不到的准备材料所需的各种特殊途径。

材料及工具

在这个环节里，作者介绍了制作某种画面质地所需要准备的材料。材料的来源渠道很广，除了美工用品，甚至还有厨房用品。因此，我们建议在开始正式的艺术画制作之前，首先应当阅读这些内容，并且将相关的艺术创作用品全部都准备妥当。

画面质地

这里介绍的是画面质地及与其相适应的技法。画面质地从图板到纸张，再到布料等不一。某些技法只适用于纸张，而有些技法则只适用于表面粗糙的质地。在选择画面质地的时候，应当将这些内容先仔细地阅读一遍。

保存品质

这里指的是为了确保绘画作品寿命而使用的某些方法或者特别的产品。

最佳的绘画保存品质通常需要依靠专业级别的颜料产品，以确保作品具有极高的耐光性。这样的作品色彩一般都能保存几十年之久。

较高的绘画保存品质指的是，绘画作品上的颜料及色彩一般能确保 25 年不变。

低劣的绘画保存品质指的是，绘画作品上的颜料及色彩极不稳定，会发生褪色的情况，只需几个月或者几年的时间色彩就会完全被破坏。

你可以通过使用最佳的画面保护产品，将绘画作品与空气完全隔绝，以确保最佳的保存品质。

小贴士

“小贴士”中叙述的内容可以帮助读者实现所需要的画面质地。这里介绍的有些内容是关于颜料的选择，而有些内容则是关于某些特别的产品或者工具的使用等。

常见问题

发生了什么？为什么这些方法没有用？在“常见问题”这一栏中我们会指出一系列有效的技法和解决方案。

演变效果

几乎所有的技法都有自己适用的材料、工具、颜料及制作步骤。我们在这里展示了各种完成的案例供大家参考。有些案例详细演示了如何结合多种技法来制作出全新的画面质地，而有些案例则清楚地展示了图样转印的技法。有关这方面的更多内容 and 介绍，读者可以参阅我们先前出版的《图像转印工作坊》一书。

本书介绍了使用各种材料来制作不同的画面质地的方法和技能，所需要的材料和工具通常都是在家里或者工作室里常用的物品。

有些产品是家中常备的或者在艺术用品商店能买到的：

眼药水滴管

报纸或者塑料纸（用来保护你的绘画作品）

颜料

笔刷

油画刮刀

纸巾

砂纸

剪刀

喷漆罐

印章

模板

千万不要让这里所列出的用品创作限制了你的思维。就像在书中所授的技法中提到的那样，我们更希望大家能用现成的材料来激发大家想出更多更好的创意。建议读者可以首先考虑下家里有什么东西可以拿来制作艺术画，或者思考一下这样的用品能达到怎样的效果。

提升作品的保存品质

在完成的画作表面涂刷清漆的方法可以延长作品的寿命。清漆的饰面有亚光、磨砂和高光几种不同的效果，因此清漆饰面的使用甚至还会影响到画面的效果。在选择清漆种类时——喷漆或者刷漆，可以根据个人喜好及所需呈现的画面效果来进行选择。喷漆适用于厚重的画面效果，而刷漆则能更好地展示画面上凹凸不平的立体效果。

通常在画作完成后，我们都会使用喷漆，主要是因为喷漆使用起来比较方便。然而喷漆的饰面比刷漆的饰面要薄很多，因此往往需要喷上很多层以确保该清漆饰面能起到保护作用。如果想要减弱画面的光泽度，一般只要喷上四层左右的清漆就足够了。在进行喷漆工作的时候，每完成一层喷漆的工作，就应当将图画旋转45度，以确保每一层的清漆都能均匀地喷洒在图面的每个角落。

在刷清漆的时候，一定要在确保上一层的清漆已经完全干透的情况下，再开始涂抹下一层的清漆饰面。相比使用喷漆，刷漆所需要的次数会少得多。

请大家切记，一定要在室外或者空气流通的地方进行喷漆或者刷漆工作。

目录

序言 7

如何使用这本书 8

绘画技法 11

叠加法

- 印花 (Stamping) 12
- 模板 (Stencil) 14
- 铝箔纸 (Aluminum Foil) 16
- 美纹胶带 (Masking Tape) 18
- 裂纹膏 (Crackle Paste) 20
- 假蜡画 (Faux Encaustic) 26
- 凝胶 (Gels) 28
- 石膏 (Gesso) 30
- 塑形泥 (Fiber Paste) 32
- 自制凝胶 (Making Your Own Specialty Gels) 34
- 绘图底子 (Drawing Grounds) 37
- 金属薄膜 (Metal Leaf) 38
- 软膏 (Pastes) 44
- 皮革 (Skins) 46
- 喷射彩带 (Spray Webbing) 48
- 撕扯 (Pulled Paper) 50
- 拉丝凝胶 (Gel String) 54
- 石膏纱布 (Plaster Gauze) 56
- 拉毛水泥及浮石凝胶 (Ceramic Stucco & Pumice Gel) 58
- 威尼斯石膏 (Venetian Plaster) 60
- 海绵滚筒及泡沫塑料 (Sponge Rollers & Art Foam) 62
- 电工胶布 (Ventilation Tape) 68
- 压纹 (Embossing) 70
- 粘贴 (Attaching & Gluing) 72
- 上光剂 (Glazes) 74
- 嵌入 (Embedding) 76
- 完成面 (Final Finishes) 77
- 亚克力铸造 (Pours) 82
- 刮胡泡沫 (Shaving Foam) 84

减色法

- 酒精 (Rubbing Alcohol) 86
- 增白剂 (Bleach Pen) 88
- 凡士林霜 (Petroleum Jelly) 90
- 塑料保鲜膜 (Plastic Wrap) 92
- 洗洁精 (Rinse Aid) 98
- 盐粒 (Salt) 100
- 肥皂 (Soap) 102
- 水 (Water) 104
- 多用途白胶 (All-Purpose White Craft Glue) 106

减色及混合法

- 印花薄膜 (Painted Leaf) 108
- 黏合衬布 (Fusible Webbing) 114
- 锈迹 (Rust) 116
- 杜邦特卫强 (Tyvek)[®] 118
- 绿锈 (Partinas) 120
- 刻画 (Scribing) 122
- 打磨 (Sanding) 124
- 疯狂的简易转印法 (Crazy-Easy Transfer Painting) 126

激发灵感的作品集 132

- 《时尚的俘虏》 133
- 《花园派对》 136
- 《回忆中的她》 138
- 《惊喜的夏日》 140

参考文献 142

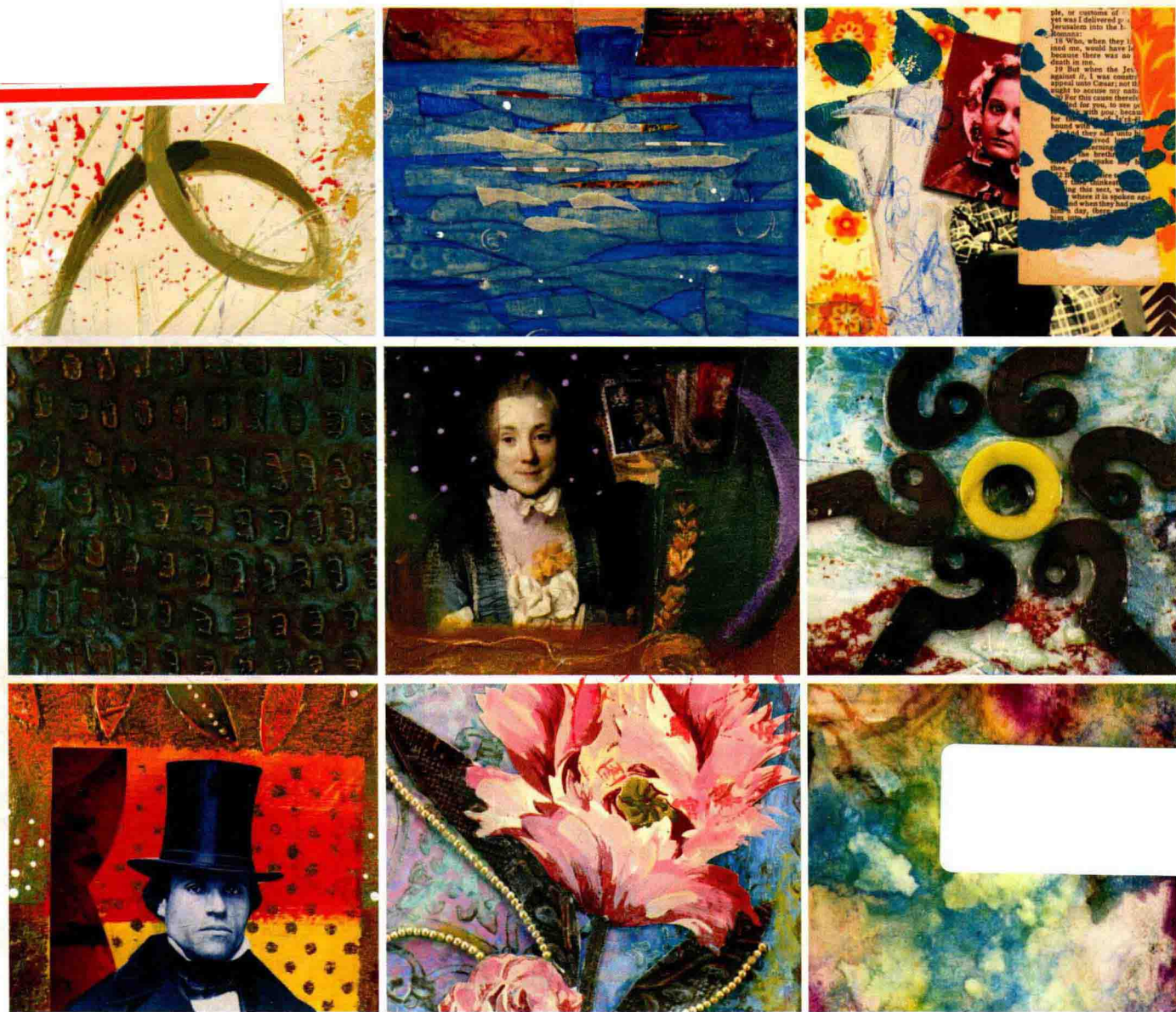
索引 143

绘画艺术工作室

45种综合材料与技法运用实例

[美]达琳·奥利维亚·麦克罗伊 桑多拉·杜兰·威尔逊 著 丁雯 陆美辰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画艺术工作室：45种综合材料与技法运用实例 / (美) 达琳·奥利维亚·麦克罗伊, (美) 桑多兰·杜兰·威尔逊 编著；丁雯, 陆美辰 译. —上海：上海人民美术出版社, 2017.01 (2017.3重印)

书名原文: surface treatment workshop

ISBN 978-7-5586-0085-2

I. ①绘… II. ①达… ②桑… ③丁… ④陆… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第233160号

Surface Treatment Workshop. Copyright ©2011 by Darlene Olivia McElroy and Sandra Duran Wilson. Manufactured in USA.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio 45236. (800) 289-0963. First Edition.

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：09-2012-678号

公制转换表

从	转换为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

绘画艺术工作室

——45种综合材料与技法运用实例

著 者：[美] 达琳·奥利维亚·麦克罗伊
桑多拉·杜兰·威尔逊

译 者：丁 雯 陆美辰

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：吕叶丹

封面设计：金竹林

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美術出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：9

版 次：2017年1月第1版

印 次：2017年3月第2次

书 号：ISBN 978-7-5586-0085-2

定 价：48.00元

题词

达琳·奥利维亚·麦克罗伊 (Darlene Olivia McElroy)

致戴夫，我亲爱的丈夫和最重要的工作伙伴。致麦克，我亲爱的兄弟，感谢你长久以来的支持，好让我实现了发挥创意的梦想。致德尼斯，在 2010 年离开了我们的小妹妹，我会永远怀念你的。

桑多拉·杜兰·威尔逊 (Sandra Duran Wilson)

致马克，我充满创意和天赋的丈夫，感谢你一贯的支持，使我的生命充满了各种艳丽的色彩。致所有刚刚踏上艺术道路的年轻艺术家们：请你们一定要努力去实现并坚持自己的梦想，因为这些梦想来之不易。

答谢词

致邦妮·泰特尔鲍姆 (Bonnie Teitelbaum)，我们优秀的助理，你同样是我们重要的财富，感谢你一再地帮助和支持我们，使得我们始终行驶在正确的轨道上，并在我们需要的时候，给我们提供了独特的视角。本书的出版成功和你的功劳是密不可分的。

致 F+W 的团队，感谢托尼亚·达文波特 (Tonia Davenport)、本书编辑朱莉·霍利迪 (Julie Hollyday) 和天才摄影师克里斯汀·波罗姆斯基 (Christine Polomsky)，谢谢你们对于本书出版所作出的巨大贡献。

当然，还要在这里感谢我们的学生们，感谢你们的鼓励，激发了我们创作本书的想法。是你们的支持，才能使得我们勇于不断地探索和尝试各种创作方式，并且发现了更多有趣的新方法。

关于作者

桑多拉·杜兰·威尔逊是一位艺术家，同时也是一名科学家。她喜爱用不同的眼光和视角去观察这个世界。她小时候最爱做的一件事情就是在倒立的时候，观察这个完全颠倒的视觉世界。直到如今，当她认为需要用一种全新的角度去观察这个世界的时候，她还是常常会采用倒立的方法。

桑多拉在靠近墨西哥边界的地方长大，当地特殊的地域文化对她产生了很大的影响。她一边听着自己家族的故事，一边跟随姨妈桑多拉·杜兰学习绘画。她那关于当地巫医的研究和四处游学的经历也深深影响了她之后的作品风格。她在新墨西哥州大学取得了艺术和科学的双学士学位，这给她的艺术创作奠定了扎实的基础。

桑多拉的家和工作室位于美国新墨西哥州的圣达菲，她一直在那里生活和创作，并且在那里和丈夫组建了家庭。

达琳·奥利维亚·麦克罗伊来自新墨西哥州一个历史悠久的艺术世家。当她第一次在墙壁上涂鸦的时候，发现原来墙壁是一种很好的绘画工具。她的祖父，一位来自卡特琳娜岛的画家，之后就成了她的启蒙老师，也是祖父教会了达琳如何从绘画中获得各种乐趣。

达琳随后在美国加利福尼亚州帕萨迪纳的艺术设计学院学习，毕业后成为了一名插画师，先后于美国和巴黎等地工作。她的家庭背景和经历在很大程度上影响了她的作品。

达琳在美国新墨西哥州圣达菲的家庭成员，除了她和丈夫戴夫，还有他们家的四条狗分别是：奥索、塔克、伯尼和左拉。

Es war an
Frühling. Der
Tag in seinem
den niedrigen
des Flusses in
stehe und
N. 11

目录

序言 7

如何使用这本书 8

绘画技法 11

叠加法

- 印花 (Stamping) 12
- 模板 (Stencil) 14
- 铝箔纸 (Aluminum Foil) 16
- 美纹胶带 (Masking Tape) 18
- 裂纹膏 (Crackle Paste) 20
- 假蜡画 (Faux Encaustic) 26
- 凝胶 (Gels) 28
- 石膏 (Gesso) 30
- 塑形泥 (Fiber Paste) 32
- 自制凝胶 (Making Your Own Specialty Gels) 34
- 绘图底子 (Drawing Grounds) 37
- 金属薄膜 (Metal Leaf) 38
- 软膏 (Pastes) 44
- 皮革 (Skins) 46
- 喷射彩带 (Spray Webbing) 48
- 撕扯 (Pulled Paper) 50
- 拉丝凝胶 (Gel String) 54
- 石膏纱布 (Plaster Gauze) 56
- 拉毛水泥及浮石凝胶 (Ceramic Stucco & Pumice Gel) 58
- 威尼斯石膏 (Venetian Plaster) 60
- 海绵滚筒及泡沫塑料 (Sponge Rollers & Art Foam) 62
- 电工胶布 (Ventilation Tape) 68
- 压纹 (Embossing) 70
- 粘贴 (Attaching & Gluing) 72
- 上光剂 (Glazes) 74
- 嵌入 (Embedding) 76
- 完成面 (Final Finishes) 77
- 亚克力铸造 (Pours) 82
- 刮胡泡沫 (Shaving Foam) 84

减色法

- 酒精 (Rubbing Alcohol) 86
- 增白剂 (Bleach Pen) 88
- 凡士林霜 (Petroleum Jelly) 90
- 塑料保鲜膜 (Plastic Wrap) 92
- 洗洁精 (Rinse Aid) 98
- 盐粒 (Salt) 100
- 肥皂 (Soap) 102
- 水 (Water) 104
- 多用途白胶 (All-Purpose White Craft Glue) 106

减色及混合法

- 印花薄膜 (Painted Leaf) 108
- 黏合衬布 (Fusible Webbing) 114
- 锈迹 (Rust) 116
- 杜邦特卫强 (Tyvek)[®] 118
- 绿锈 (Partinas) 120
- 刻画 (Scribing) 122
- 打磨 (Sanding) 124
- 疯狂的简易转印法 (Crazy-Easy Transfer Painting) 126

激发灵感的作品集 132

- 《时尚的俘虏》 133
- 《花园派对》 136
- 《回忆中的她》 138
- 《惊喜的夏日》 140

参考文献 142

索引 143

