

THE ARTIST'S EVERYTHING HANDBOOK

现代绘画 材料技法全书

[英] 凯特·威尔森 编著
周君蓉 黄超成 译

30 位国际知名艺术家，这样画！
技法及综合材料应用的最新读本！

让材料自由发挥的过程似乎与绘画的严谨技巧背道而驰，然而你应该有扎实的绘画基本功，因为结构通常潜伏在表层下面。

——戴维·特雷斯

NEW

点子新！
窍门多！

广西美术出版社

THE
ARTIST'S
EVERYTHING
HANDBOOK

现代绘画
材料技法
全书

[英] 凯特·威尔森 编著
周君蓉 黄超成 译

◀ 广西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代绘画材料技法全书 / [英] 威尔森编著; 周君蓉, 黄超成译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.3

书名原文: The Drawing & Painting Bible

ISBN 978-7-5494-1546-5

I. ①现… II. ①威… ②周… ③黄… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 057290 号

原版书名: The Drawing & Painting Bible

本书经 RotoVision SA 授权广西美术出版社独家出版

版权所有 侵权必究

合同登记号: 20-2015-011

现代绘画材料技法全书

XIANDAI HUIHUA CAILIAO JIFA QUANSHU

编 著: [英] 凯特·威尔森 (Kate Wilson)

译 者: 周君蓉 黄超成

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权联络: 冯 波

封面设计: 陈 凌

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

责任校对: 李 里 黄晓春

审 读: 肖丽新

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号 (530023)

网 址: www.gxfinearts.com

市场部电话: (0771) 5701357

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

印 次: 2016 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 23.5

书 号: ISBN 978-7-5494-1546-5

定 价: 138.00 元

版权所有 翻印必究

目录

前言 8

导言 9

1

线性绘画材料与技巧

第一章 铅笔	13	第三章 炭笔与粉笔	45
概论	14	概论	46
工具与材料	16	工具与材料	48
技巧		技巧	
铅笔特性	18	材料的使用	50
复制和色彩	20	更多画面效果	52
画家简介：丹尼尔·哲勒	22	画家简介：安妮·阿特里奇	54
画廊	24	画廊	56
第二章 墨	27	第四章 色粉棒与油画棒	61
概论	28	概论	62
工具与材料	30	工具与材料	64
技巧		技巧	
墨的运用	34	色粉棒	68
笔的运用	36	油画棒	70
画家简介：郑重宾	38	画家简介：安吉拉·阿考特	72
画廊	40	画廊	74

第五章 色彩

概论

技巧

选择调色盘

调色

运用色彩产生的效果

色彩对比及色彩对情感的影响

第六章 材料

纸

板

金属与玻璃

帆布

工具与介质

画笔

底料

罩光漆

第七章 水彩与水粉

概论

工具、材料与介质

技巧

水的使用技巧

留白与透明画法

加入纹理

画家简介：史提夫·约翰逊

画廊

第八章 丙烯

概论

颜料与介质

工具、材料与罩光漆

81

82

84

86

88

90

93

94

96

98

100

102

104

108

113

114

116

118

120

122

124

126

131

132

134

136

技巧

薄涂

厚涂及混合媒介

画家简介：里奇·卡明

画廊

第九章 油与树脂

概论

颜料

工具、材料与介质

干性油与颜料介质

技巧

干刷薄涂与厚涂画法

湿画法、刮画法与擦拭法

薄涂和透明画法

蜡、醇酸树脂、珐琅漆和水溶性油画颜料

画家简介：莎拉·皮克斯顿

画家简介：拉克比·肖

画廊

第十章 综合材料

概论

技巧

材料表面和质地

使用图层

画家简介：戴维·特雷斯

画廊

第十一章 自制颜料

颜料的制作方法

画家简介：法兰西丝·哈奇

画廊

138

140

142

144

149

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

175

176

178

180

182

184

189

190

198

200

3

其他重要课题

第十二章 静物

概论	205
观察实物绘画	206
用透视和方块画盒子	208
光源和明暗	210
主题和创作方法	212
画家简介: 罗宾·罗德	214
画廊	216

第十三章 环境

概论	221
户外写生	222
室内绘画	224
亲近自然	226
画面的组成	228
透视	230
画家简介: 罗伯特·佩里	232
画廊	236

第十四章 人体

概论	241
发展思路	242
观察与人体写生	244
人体画	246
想象与情感反应	248
头像与肖像画	250
画家简介: 马库斯·莫庭 / 阿迪·罗森布拉姆	252
画廊	254

第十五章 图像化手法

概论	261
抽象	262
色彩与音乐	264
斐波纳奇系列与黄金分割	266
语言、文字与图标	268
画家简介: 曼弗雷德·摩尔	270
画廊	272

补充资料

专业术语表	279
附参考书目与网站	280

现代绘画材料技法全书

图书在版编目 (CIP) 数据

现代绘画材料技法全书 / [英] 威尔森编著; 周君蓉, 黄超成译. — 南宁: 广西美术出版社, 2016.3

书名原文: The Drawing & Painting Bible

ISBN 978-7-5494-1546-5

I. ①现… II. ①威… ②周… ③黄… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 057290 号

原版书名: The Drawing & Painting Bible

本书经 RotoVision SA 授权广西美术出版社独家出版

版权所有 侵权必究

合同登记号: 20-2015-011

现代绘画材料技法全书

XIANDAI HUIHUA CAILIAO JIFA QUANSHU

编 著: [英] 凯特·威尔森 (Kate Wilson)

译 者: 周君蓉 黄超成

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权联络: 冯 波

封面设计: 陈 凌

出 版 人: 彭庆国

终 审: 姚震西

责任校对: 李 里 黄晓春

审 读: 肖丽新

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路 9 号 (530023)

网 址: www.gxfinearts.com

市场部电话: (0771) 5701357

印 刷: 深圳当纳利印刷有限公司

印 次: 2016 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 mm × 1092 mm 1/12

印 张: 23.5

书 号: ISBN 978-7-5494-1546-5

定 价: 138.00 元

版权所有 翻印必究

THE
ARTIST'S
EVERYTHING
HANDBOOK

现代绘画
材料技法
全书

[英] 凯特·威尔森 编著
周君蓉 黄超成 译

 广西美术出版社

致 谢

感谢艺术家们慷慨地提供他们的作品及内容，感谢多家画廊热心地帮忙查找及提供图片。

感谢所有给我鼓励及提供建议的艺术家、教育工作者、朋友和同事。

特别感谢：西蒙·布尔德、马丁·比、艾莉森·海博、马里恩·汤姆森、菲利普·阿切尔、埃莉诺·怀特、克里斯·豪格、西蒙·劳里、玛丽·安妮·曼奇尼、弗朗西丝·哈奇、吉尔·艾文斯、苏珊·阿布索伦、奥利佛·贝文、海伦·伯格鲁、卡伊亚·亨德森、安妮·布思、帕梅拉·克莱格、乔安妮·海伍德、瑞秋·凯雷、卡斯·瑞恩。

我还想感谢伦敦的城市大学、利思艺术学校、桥旁小屋艺术学校和基要绘画学校给我的支持。

很高兴能与罗托视觉出版社的员工一同工作。

感谢简·兰纳威的设计。

特别感谢我的编辑安吉拉·谷给予冷静和明智的建议。

最后感谢我的家人对我的爱和支持，感谢我的女儿丽兹和以斯帖。

目录

前言 8

导言 9

1

线性绘画材料与技巧

第一章 铅笔	13	第三章 炭笔与粉笔	45
概论	14	概论	46
工具与材料	16	工具与材料	48
技巧		技巧	
铅笔特性	18	材料的使用	50
复制和色彩	20	更多画面效果	52
画家简介：丹尼尔·哲勒	22	画家简介：安妮·阿特里奇	54
画廊	24	画廊	56
第二章 墨	27	第四章 色粉棒与油画棒	61
概论	28	概论	62
工具与材料	30	工具与材料	64
技巧		技巧	
墨的运用	34	色粉棒	68
笔的运用	36	油画棒	70
画家简介：郑重宾	38	画家简介：安吉拉·阿考特	72
画廊	40	画廊	74

2

绘画材料与技巧

第五章 色彩

概论

技巧

选择调色盘

调色

运用色彩产生的效果

色彩对比及色彩对情感的影响

第六章 材料

纸

板

金属与玻璃

帆布

工具与介质

画笔

底料

罩光漆

第七章 水彩与水粉

概论

工具、材料与介质

技巧

水的使用技巧

留白与透明画法

加入纹理

画家简介：史提夫·约翰逊

画廊

第八章 丙烯

概论

颜料与介质

工具、材料与罩光漆

81

技巧

薄涂

82

厚涂及混合媒介

画家简介：里奇·卡明

画廊

84

86

88

90

第九章 油与树脂

概论

颜料

93

工具、材料与介质

94

干性油与颜料介质

96

98

技巧

100

干刷薄涂与厚涂画法

湿画法、刮画法与擦拭法

薄涂和透明画法

102

蜡、醇酸树脂、珐琅漆和水溶性油画颜料

104

画家简介：莎拉·皮克斯顿

108

画家简介：拉克比·肖

画廊

113

第十章 综合材料

概论

114

116

技巧

材料表面和质地

使用图层

画家简介：戴维·特雷斯

画廊

118

120

122

124

126

第十一章 自制颜料

颜料的制作方法

131

132

134

136

画家简介：法兰西丝·哈奇

画廊

138

140

142

144

149

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

175

176

178

180

182

184

189

190

198

200

3

其他重要课题

第十二章 静物

概论	205
观察实物绘画	206
用透视和方块画盒子	208
光源和明暗	210
主题和创作方法	212
画家简介: 罗宾·罗德	214
画廊	216

第十三章 环境

概论	221
户外写生	222
室内绘画	224
亲近自然	226
画面的组成	228
透视	230
画家简介: 罗伯特·佩里	232
画廊	236

第十四章 人体

概论	241
发展思路	242
观察与人体写生	244
人体画	246
想象与情感反应	248
头像与肖像画	250
画家简介: 马库斯·莫庭 / 阿迪·罗森布拉姆	252
画廊	254

第十五章 图像化手法

概论	261
抽象	262
色彩与音乐	264
斐波纳奇系列与黄金分割	266
语言、文字与图标	268
画家简介: 曼弗雷德·摩尔	270
画廊	272

补充资料

专业术语表	279
附参考书目与网站	280

前言

自从17世纪后现代主义绘画出现以来，对于艺术家手迹——就是他们留下的痕迹，其珍贵性成为现今争论的对象。有一段时期，美术史家们的注意力转向“画框”以外，就是作品的环境，有时甚至讨论起作品所用的材料。数码时代的大环境也是一个新挑战，这可以从大量出现在网络社区、网上搜索的像素化作品，甚至从第二生命的新体验中得到灵感的作品看出时代特征，有些作品甚至只停留在网页上。曼弗雷德·摩尔是其中一位数码艺术的前驱者，他最初的作品趋向于抽象表现主义，后来的作品主要是用电脑程序制作出来的几何图形。

就是现今，我们还在见证新自由主义绘画的崩溃所带来的后果。审美学没落的现状可以从许多社区街道上大型雕塑及少数艺术积极分子的作品中看到。杰姆斯·布赖德尔自称是积极分子，他的装置是利用电脑打印出巨大的无人驾驶飞机轮廓线。这现象鼓励对材料的重新定义，也使艺术家重新考虑它们对社会的影响力。既然现今的趋势是这样，那么一本关于材料的书有什么用呢？

从实用的角度来看，本书概括了传统材料（铅笔、油画颜料、丙烯画颜料、画布、纸、板与蜡）与非传统的媒介，强调了传统的素描与混色技巧的重要性。乔纳森·德拉菲尔德·库克精密的水炭画可称为对传统绘画技巧的重新认识。当今审美观没落的结果使艺术沦为手工，因为艺术的创作过程往往需要消耗大量的人力、材料。画家简·史达克那极有创意的纸造型，是根据经济负担能力而挑选材料制作的。这个时代也是艺术史家对艺术创作意义重新定位的时代。

传统绘画不断在没落与兴旺之间来回起伏，像如今它又开始流行起来了。用传统材料和方法绘画的画家是

否可称为当代画家，这是很有争议性的。当代画家不断地在尝试新的表现手法，尤其是以材料暗含的意义来创作作品，如瓦格希·姆图作品中的羽毛、闪光粉、杂志剪报；艾伦·加拉格尔作品中的塑像泥、椰油和橡胶；拉克比·肖用掺有金子的浮雕缟边使人想起古代亚洲的陶瓷；黛安·维克托消失在烟雾中的人像强调了描绘对象的短暂与脆弱性；郑重宾参考了公元5世纪中国画家谢赫的理论，以严谨的传统中国绘画方法画水墨。温迪·埃利亚故意不用丙烯颜料而以油画颜料来画人像，以此来质疑“上流社会、白人”的阶层。

从这些画家身上学习到的是，要有创意地使用基本材料，使作品与人产生共鸣。不论结论是偶然，还是有计划地去尝试，这个过程是不平凡的。就如一个浪漫的说法：画家不就是魔法师吗？

玛丽·安妮·曼奇尼

导言

我向来对如何运用各种画材很感兴趣。记得有一次学校要求我们做一个课题，以厨房里的食材与花园里的泥土混合做成颜料来完成一幅画。我很喜爱 15 世纪作家琴尼诺·琴尼尼那本令人愉快的《艺术之书》，书中提到他与父亲出去挖掘赭石，磨碎了与蛋黄混合来制作土黄。

单单掌握技巧并不能使人成为伟大的画家，但是对画材的感觉是创作过程必须要有的。此书里的画家提到了他们所选的画材如何适当地体现出他们的想法。大多数画家在受访时都表示对特定画材的性质与触感有偏好，有的甚至说是画材帮助他们有了新的构思。

琴尼诺认为绘画是一门手艺，只要按照一些程序与方法去做就能产生完美的效果。我认为没有一本书能教你如何成为大师。但我们盼望本书能帮助你、鼓励你尝试不同的媒介和使用不同的方法来表达你的主题。我们提供最新的技法和来自近代画家的灵感。由于很多当代画家同时使用平板电脑与传统媒介来创作，我们也加入介绍各种数据绘画软件及如何使用这些数据媒介的窗口等小知识作为参考。

作为一位画家与美术老师，我读过很多关于哪些颜料难以持久不变，哪些方法能使作品耐久等与现实相互矛盾的资讯。无论是画家还是买家都希望作品能流传于后世几百年，但现实没有永存不变的东西。就算我们一反艺术家自由的个性去依照所

有条件来做，还是不能完全避免不同颜料与画面承载体本质上的缺点。油画颜料、醇酸树脂与松脂会变黄和变脆裂；丙烯颜料与蜡难以清理，易惹尘埃；纸面上的作品容易在阳光下褪色并且容易撕碎或毁坏。所有的材料在潮气的侵蚀、极端的气候及粗心的处理下都容易受损。

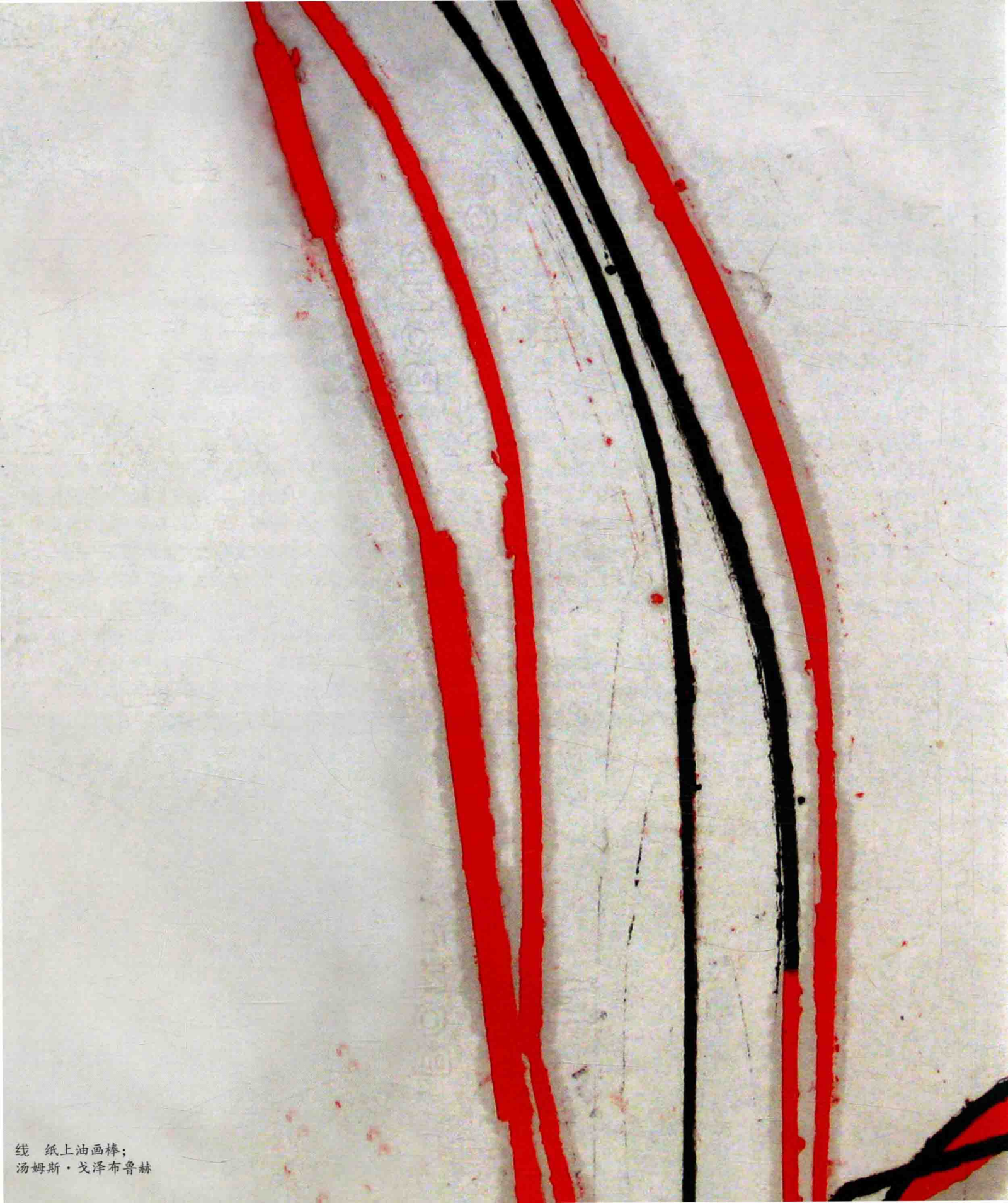
固然我们有必要认识某些材料的不稳定性，但这不是本书的焦点。事实上，太注重保存作品可能影响到创作时的挥洒自如。因此我大胆地引用安塞姆·基弗，一位故意使用易损坏、不耐用、会因时间而改变的材料来创作作品的画家，他说：“也许一幅画在它完全毁坏之时才是真正的完成，不是吗？”

凯特·威尔森

鸟之语

油画布、油彩、丙烯、盐、砖、沙泥浆、铝和钢；安塞姆·基弗

线 纸上油画棒；
汤姆斯·戈泽布鲁赫

1

线性绘画材料与技巧