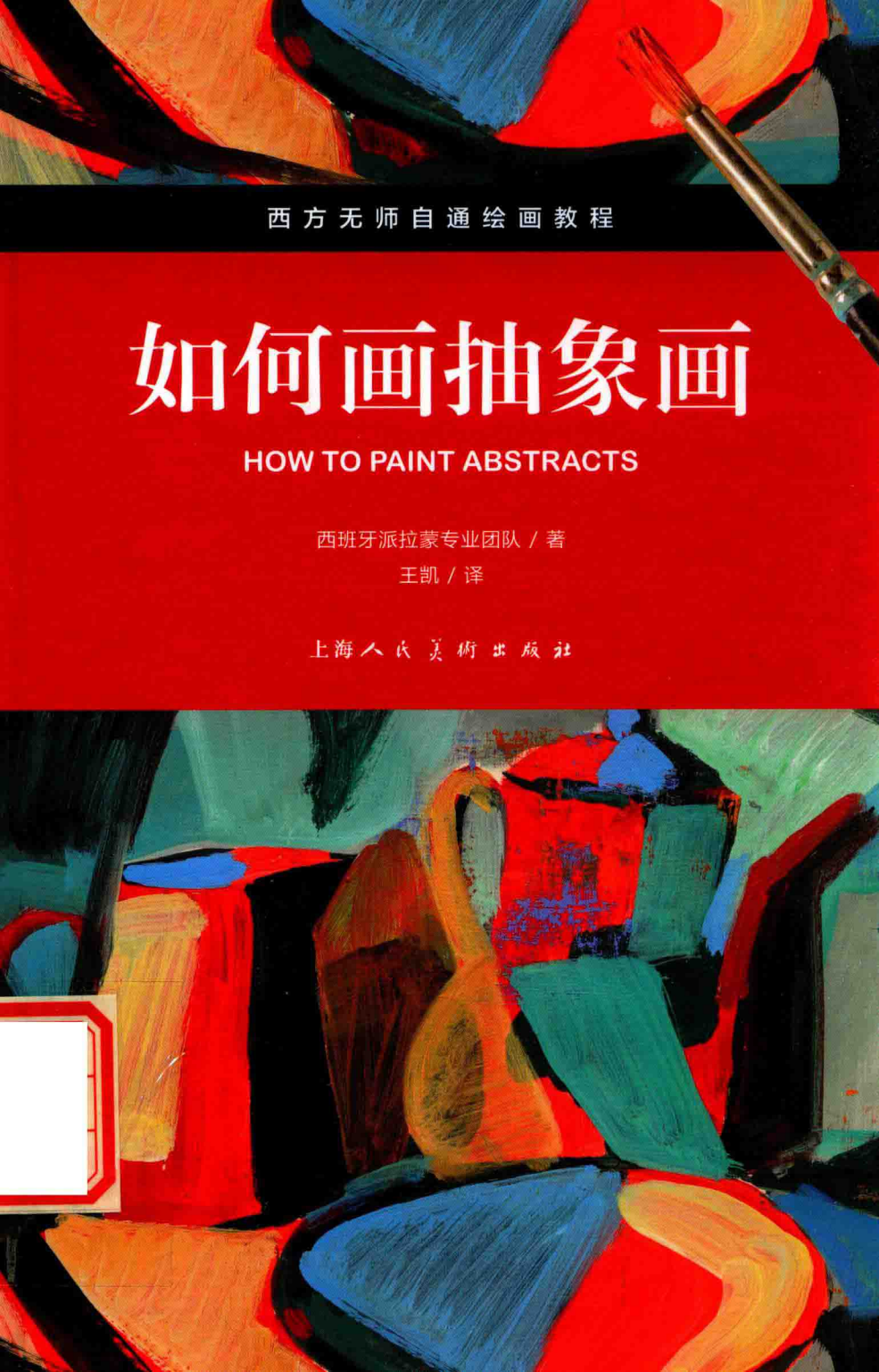

The background of the cover is an abstract painting. The top half features a red background with a brush applying yellow and blue paint. The bottom half shows a more complex abstract composition with various colors like red, blue, green, and yellow, with a white rectangular area in the bottom left corner.

西方无师自通绘画教程

如何画抽象画

HOW TO PAINT ABSTRACTS

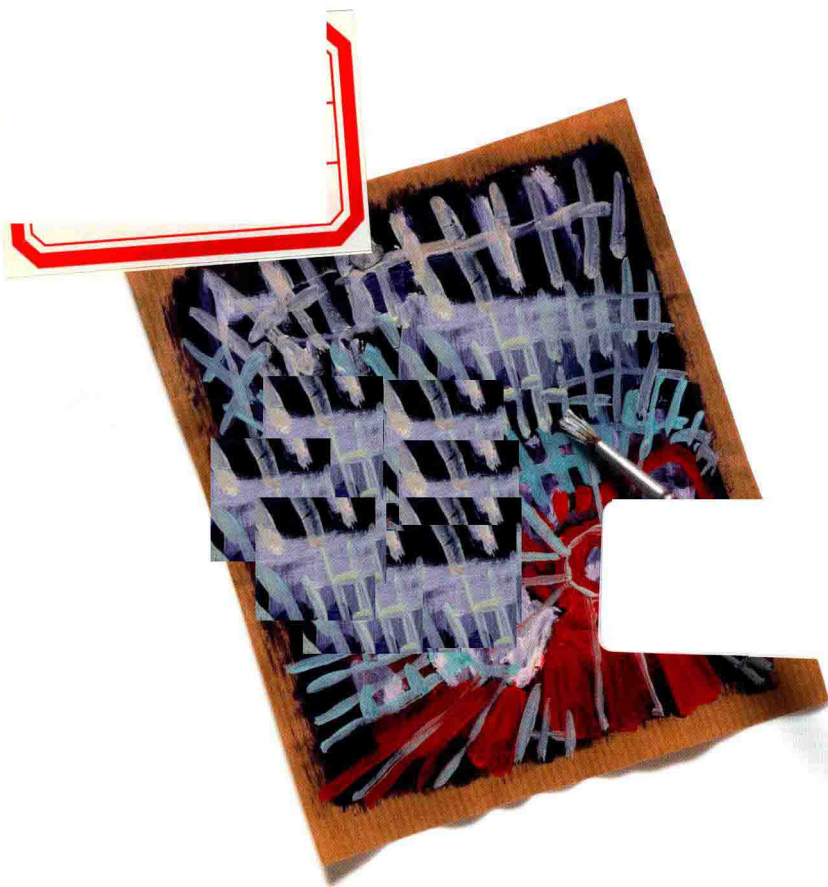
西班牙派拉蒙专业团队 / 著

王凯 / 译

上海人民美术出版社

西方无师自通绘画教程

如何画抽象画

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何画抽象画 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

西方无师自通绘画教程

ISBN 978-7-5586-0177-4

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①抽象表现主义 -

绘画技法 - 教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010456号

Original Spanish Title: Miniguías Parramón -Cómo Pintar Abstracto

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright ParramonPaidotribo - World Rights

Published by Parramon Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Parramón出版集团授权, 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: 09-2014-753

如何画抽象画 (西方无师自通绘画教程)

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0177-4

定 价: 35.00元

目录

7 简介：非写实派表现绘画

9 凝练真实

- 10 怎么画一幅抽象画
- 12 有关对象的推理和分析
- 14 行动派
- 16 滴淌和泼溅
- 18 几何体的整合及碎片化
- 20 如何从真实环境中提炼出抽象体
- 22 保罗·克利（1879—1940）
- 24 关键在于组合
- 26 群组 and 打散
- 28 色彩实验
- 30 感觉的描绘
- 32 系列作品的创作
- 34 什么是解构主义？
- 36 抽象抒情诗
- 40 罗伯特·德劳内（1885—1947）

43 抽象技术

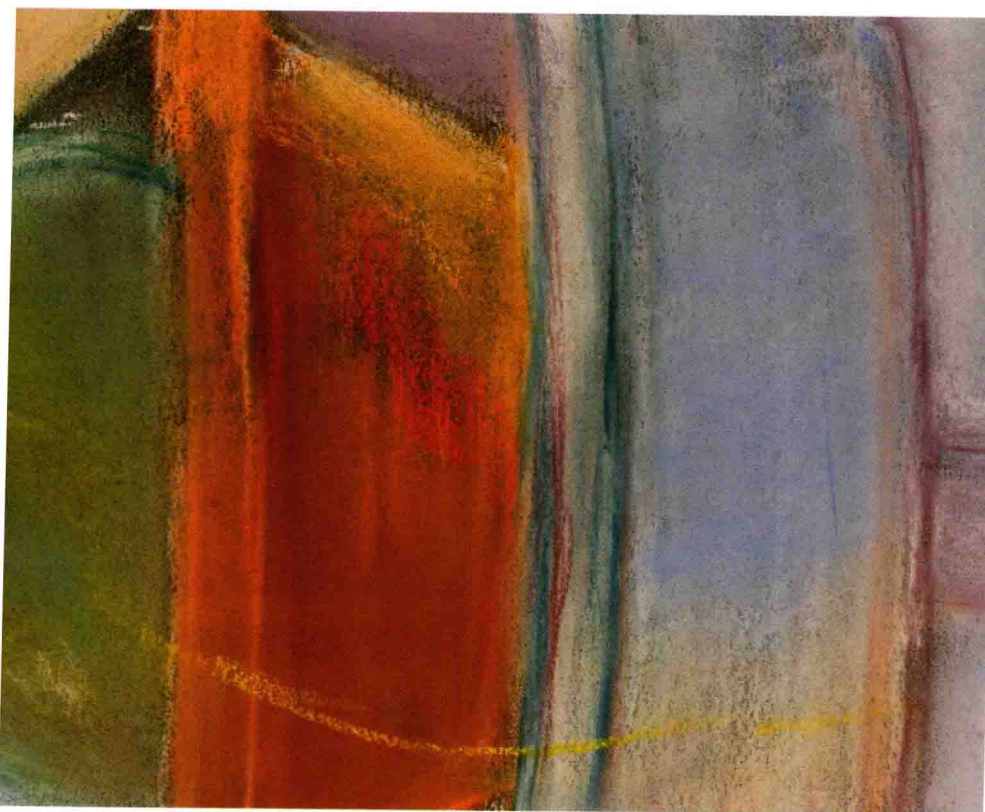

- 44 射线主义：在动势中创作
- 46 肌理的用途
- 48 用填充物来创作
- 52 不同的肌理
- 54 拼贴效果
- 56 超越拼贴的线条和结构
- 60 行动派滴淌画法
- 62 透明和层叠处理
- 64 安东尼·塔皮埃斯（1923）
- 66 釉面般的色调
- 68 颜料的刮擦

71 风格和演绎

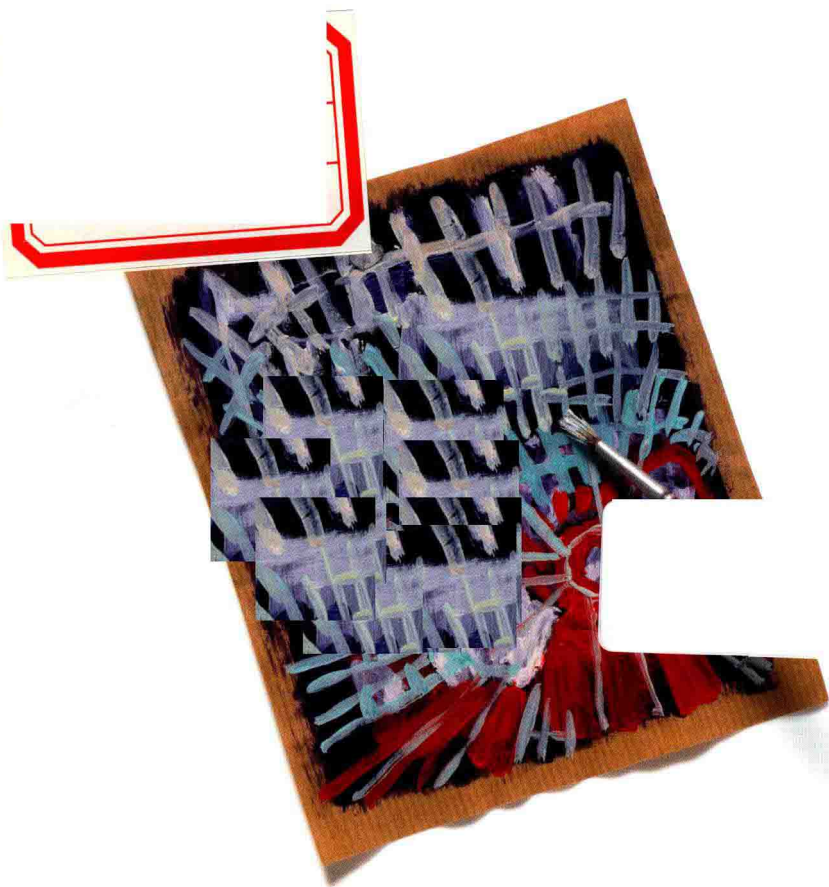

- 72 拖曳
- 74 形式主义绘画
- 76 几何建构主义及其协调关系
- 78 重复与规律
- 80 材质的双联画
- 84 不用笔刷完成的创作
- 86 极简主义表现法
- 88 富于表现力的绘画创作
- 90 色面派绘画（色域绘画，色欲派）
- 92 同一个主题的四种演绎方式
- 94 格哈德·里希特（1932）

西方无师自通绘画教程

如何画抽象画

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

如何画抽象画 / 西班牙派拉蒙专业团队著; 王凯译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2017.3

西方无师自通绘画教程

ISBN 978-7-5586-0177-4

I. ①如… II. ①西… ②王… III. ①抽象表现主义—

绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第010456号

Original Spanish Title: Miniguías Parramón –Cómo Pintar Abstracto

Text: Gabriel Martín Roig

Exercises: Gabriel Martín and Merche Gaspar

Photographies: Estudi Nos & Soto

© Copyright Parramón Paidotribo – World Rights

Published by Parramón Paidotribo, S.L., Badalona, Spain

© Copyright of this edition: SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS
PUBLISHING HOUSE

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Parramón出版集团授权, 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: 09-2014-753

如何画抽象画《西方无师自通绘画教程》

编 著: 西班牙派拉蒙团队

译 者: 王 凯

责任编辑: 徐 捷 钱吉苓

装帧设计: 肖 波 易近玲 肖翠霞

封面设计: 蔡璐晶 俞佳韵

技术编辑: 朱跃良

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/32 3印张

版 次: 2017年3月第1版

印 次: 2017年3月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0177-4

定 价: 35.00元

西方无师自通绘画教程

如何画抽象画

西班牙派拉蒙专业团队 / 著

王 凯 / 译

目录

7 简介：非写实派表现绘画

9 凝练真实

- 10 怎么画一幅抽象画
- 12 有关对象的推理和分析
- 14 行动派
- 16 滴淌和泼溅
- 18 几何体的整合及碎片化
- 20 如何从真实环境中提炼出抽象体
- 22 保罗·克利（1879—1940）
- 24 关键在于组合
- 26 群组 and 打散
- 28 色彩实验
- 30 感觉的描绘
- 32 系列作品的创作
- 34 什么是解构主义？
- 36 抽象抒情诗
- 40 罗伯特·德劳内（1885—1947）

43 抽象技术

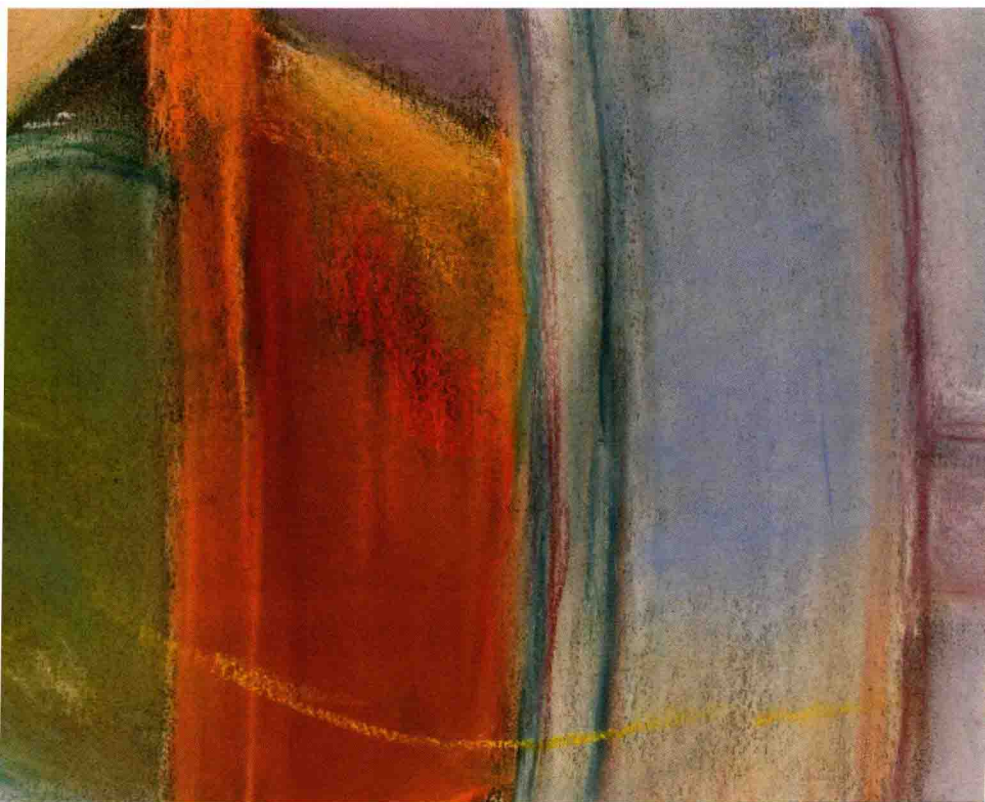

- 44 射线主义：在动势中创作
- 46 肌理的用途
- 48 用填充物来创作
- 52 不同的肌理
- 54 拼贴效果
- 56 超越拼贴的线条和结构
- 60 行动派滴淌画法
- 62 透明和层叠处理
- 64 安东尼·塔皮埃斯（1923）
- 66 釉面般的色调
- 68 颜料的刮擦

71 风格和演绎

- 72 拖曳
- 74 形式主义绘画
- 76 几何建构主义及其协调关系
- 78 重复与规律
- 80 材质的双联画
- 84 不用笔刷完成的创作
- 86 极简主义表现法
- 88 富于表现力的绘画创作
- 90 色面派绘画（色域绘画，色欲派）
- 92 同一个主题的四种演绎方式
- 94 格哈德·里希特（1932）

非写实派表现绘画

约 1910 年，欧洲兴起了一种新的艺术表现风潮。它无视具象描述，而是将关注点放在了造型和色彩的艺术表现上。它不受任何清晰可辨的对象外形所扰，开拓了以基本元素形态为核心要素的创作方式。这种新的艺术形式用一种完全独立的、有其自身特殊含义的视觉语言来代替传统的纯自然造型和有象征内涵的具象化元素。这种色彩、外形和肌理之间的组合构成关系试图表达一种特殊的情感和灵魂状态，尤其是躁动不安的艺术家内心世界。而它非写实派的表现风格也使它远离视觉现实，当然这之间的距离和抽象表现的程度密切相关。

人们经常会认为，抽象绘画仅在画布上用三四下随意的色彩笔触就能创作完成，剩下的就像魔法一样自然产生了。然而事实上，抽象艺术的意义远远超过了几笔随性涂抹。虽然抽象绘画的主要特征之一确实是自由创作，但是这种不受传统创作方式制约的无定式绘画语言并不和杂乱无章画等号。它需要对色彩理论有深刻的理解，对绘画媒材及其使用技法有全面的认识。此外，成功的抽象艺术作品还要求创作者对构图有较强的掌控力，这样才能突出造型和结构元素，强化作品的气魄和表现力。

在本书中你可以找到成功创作抽象画的方法，从此避免将其看作简单的表现形式或装饰画之类情况的发生，并且还能了解到人们重视抽象艺术的根本原因：人们常把它看作现代艺术的象征符号，也看作个人表现的方法，或者艺术家最大程度展现其潜在创造力和爆发力的工具，甚至是一种可以再现当前复杂时代特征的艺术形式。我们希望这本书可以使你在遗忘传统绘画的片刻，开拓一些较为奇特而另类的全新创作方式，并乐在其中。

凝练真实

自从很多具象派艺术家用抽象的方式处理他们的作品以后，我们便常常会听到用“抽象形式”表现风景、人物或者静物的创作手法。抽象并不是无中生有的，它以其特有的原始形态生存于现实世界中的多样性合成体或碎片环境中。换句话说，抽象化就意味着对真实世界进行提炼并总结，然后把它简化成可以代替一切事物和原始概念的基本单元体。它是一种思维理念，也是一种创作方式。它在激发了潜在创造力的同时，也彻底改变了人们的品位以及理解艺术的角度和深度。

怎么画一幅抽象画

即使没有任何主题或者形象化的客观事物，我们也可以用纯粹形式的方法构建一幅抽象作品。然而如果你从来没有实践过抽象艺术创作，那么从一个真实对象开始会比较容易一些。自然环境中的形态很适合创作这类纯图形类作品。

抽象化，不同于纯抽象绘画（没有任何可辨认的真实事物），它将人们从视觉世界中挑选的元素经过重新组合，来再现非常概念性的客观效果。在这里，人们便不需要用正常世界的思维方式来担心现在的视觉效果了。

不管是什么主题，只要细致地总结，就可以将风景画转变成抽象形态。而这时，最初的创作对象已全无踪影。

形态的研究

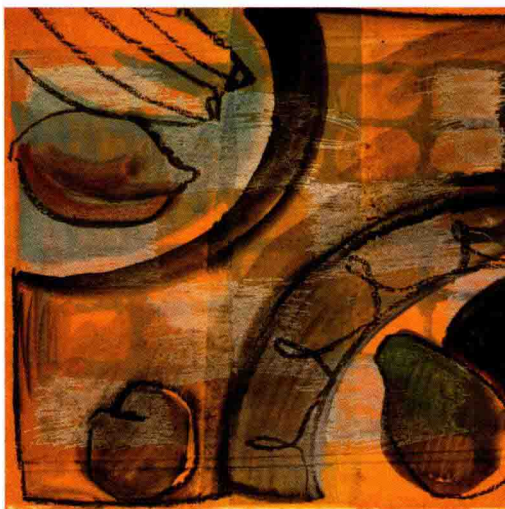
静物和室内环境是探索抽象形态及其关系的绝佳参考对象，它们的每个元素都可以被提炼成基本的几何形态和具有代表性的颜色。通过简单的提炼，客观事物的外形变得难以辨识，抽象形态的构成和分布的方式却变得更为直观。

从上往下看

只要视角发生变化，就可以构造出一幅有趣的、较为接近抽象效果的艺术作品。比如说，从上往下看观察某个物体的时候会有一种奇特的感觉，一种因为你与物体之间的距离而产生的陌生感，而这种感觉往往又成了强化此形态几何构造的关键，因此，即便画面中的物体清晰可辨，物体及其之间的构成关系仍然可以理解为抽象形态的组合体。

静物是一个研究抽象化创作的好起点，因为它们往往是由简单的形体组成的，而且它们也完全可以被处理得耀眼夺目，因此比较容易操作。

只要改变观察的视角并重新裁切画面，就可以让作品变得更抽象、更具吸引力。