

wabi-sabi

创意抽象画实验室

【美】塞丽娜·巴顿 著

在残缺美和偶然中
寻求惊喜的混合媒材技巧

上海人民美术出版社

wabi-sabi

侘寂美學實踐

THE WABI-SABI WAY

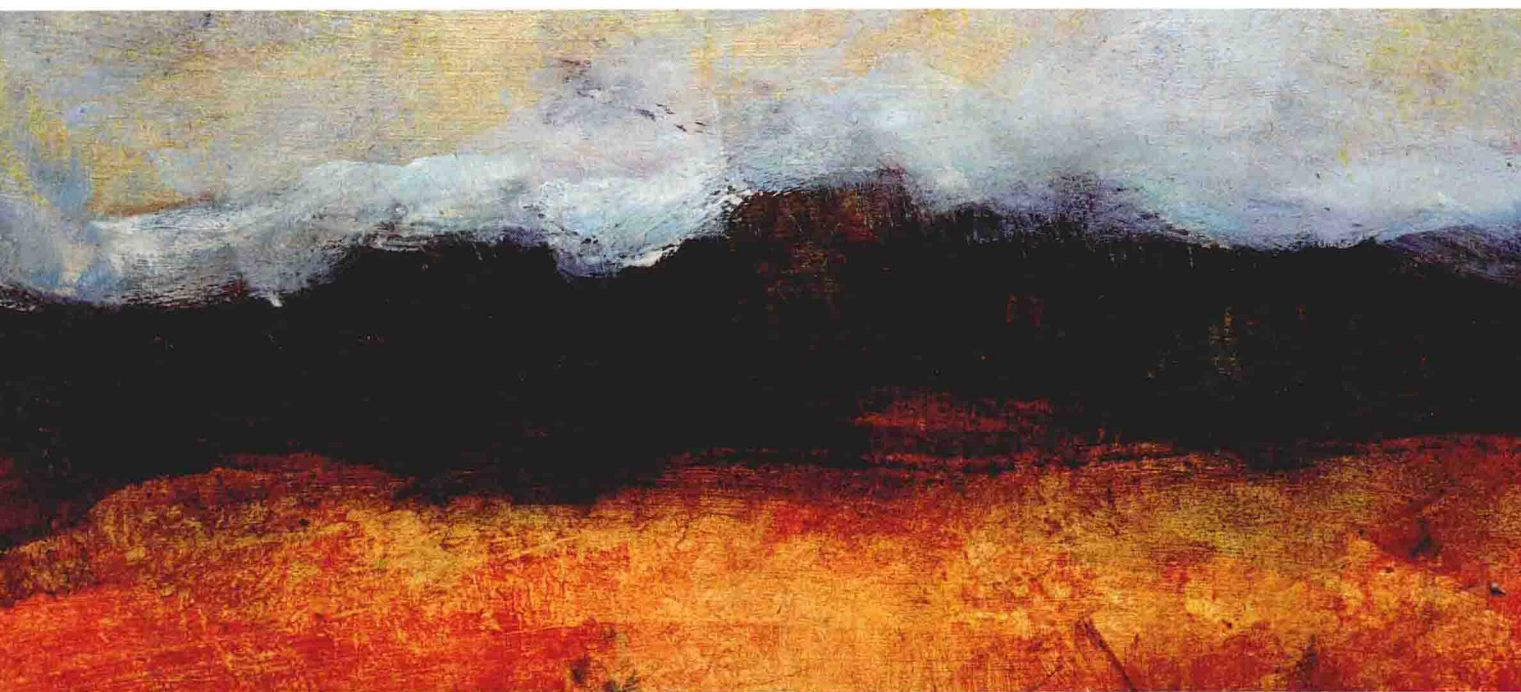
THE WABI-SABI WAY

THE WABI-SABI WAY

THE WABI-SABI WAY

wabi-sabi

创意抽象画实验室

在残缺美和偶然中寻求惊喜的混合媒材技巧

【美】塞丽娜·巴顿 著
赵瑜 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

Wabi-Sabi创意抽象画实验室/ (美) 巴顿著; 赵瑜译. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.10

书名原文: Wabi-Sabi Workshop

ISBN 978-7-5322-9101-4

I. ①W… II. ①巴… ②赵… III. ①抽象表现主义—绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第155887号

原版书名: Wabi-Sabi Workshop

原作者名: Serena Barton

© 2013 F&W Media, Inc.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经F&W出版社授权, 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: 09-2013-787

Wabi-Sabi创意抽象画实验室

著 者: [美] 塞丽娜·巴顿

译 者: 赵 瑜

责任编辑: 徐 捷

技术编辑: 朱跃良

装帧设计: 王佳怡

封面设计: 陈 洁 周 涑

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: 上海新艺印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2014年10月第1版

印 次: 2014年10月第1次

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-9101-4

定 价: 58.00元

目录

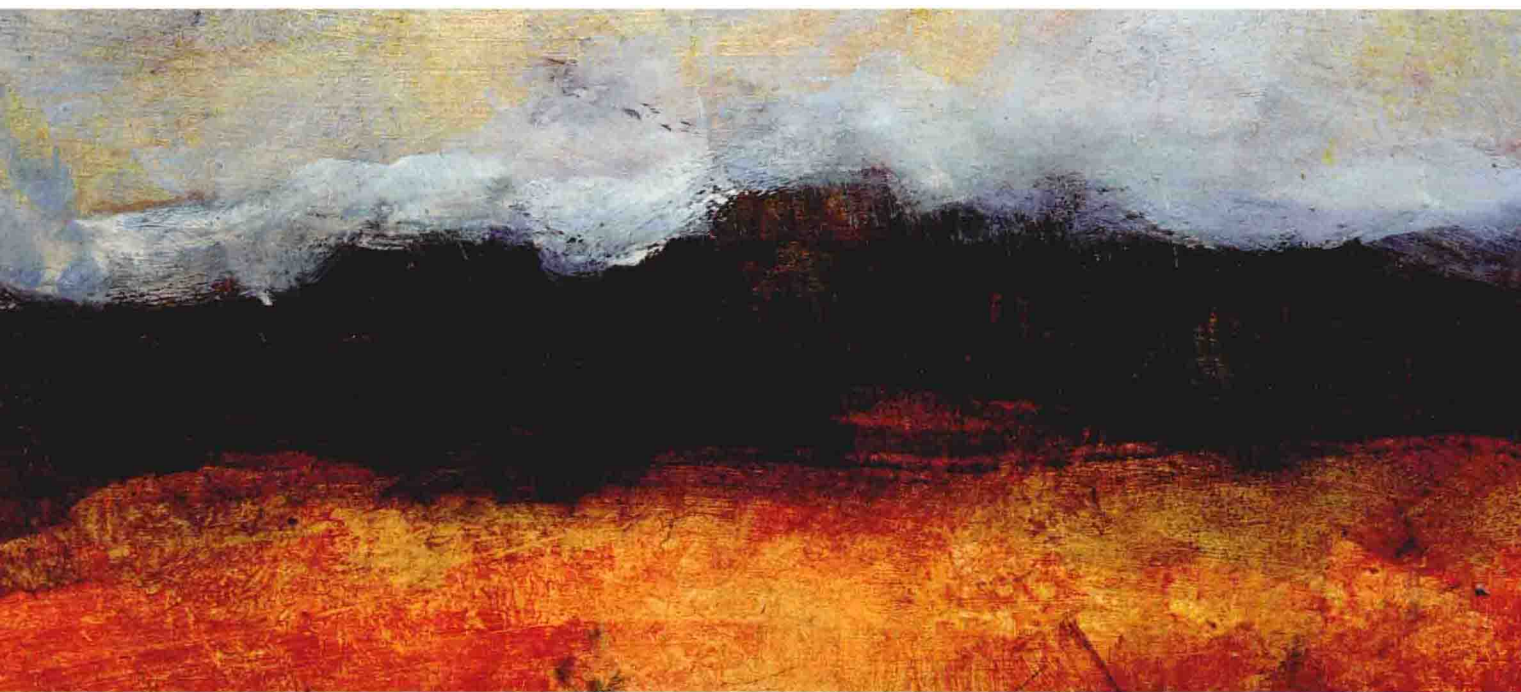
前言	4
在平凡中寻找灵感和美	7
工具和材料	8

1	寻找Wabi-Sabi, 在你身边发现它	10
2	时间的光泽: 创造老化效果	32
3	时间的岩层: 创造肌理图层	42
4	承认失败: 与偶然为伴	62
5	从真实中抽象出来: 暗示的力量	80
6	半透明: 用蜡创作Wabi-Sabi作品	88
7	埋葬的珍宝: 3D蜡艺及其他增强手段	102

继续Wabi-Sabi创作	124
感谢	124
声明	124
资源	125
原版书索引	126
关于作者	127

wabi-sabi

创意抽象画实验室

在残缺美和偶然中寻求惊喜的混合媒材技巧

【美】塞丽娜·巴顿 著
赵瑜 译

上海人民美術出版社

目录

前言	4
在平凡中寻找灵感和美	7
工具和材料	8

1	寻找Wabi-Sabi, 在你身边发现它	10
2	时间的光泽: 创造老化效果	32
3	时间的岩层: 创造肌理图层	42
4	承认失败: 与偶然为伴	62
5	从真实中抽象出来: 暗示的力量	80
6	半透明: 用蜡创作Wabi-Sabi作品	88
7	埋葬的珍宝: 3D蜡艺及其他增强手段	102

继续Wabi-Sabi创作	124
感谢	124
声明	124
资源	125
原版书索引	126
关于作者	127

月光如此皎洁，
唯有昆虫的唧唧声，
告诉我夜晚来了。
——越智越人（Ochi Etsujin）

前言

欢迎打开本书！很高兴能开始这场Wabi-Sabi的探险之旅，让我们一起从生活中，从自己的感觉、记忆、情绪中挖掘灵感，寻找点滴进行创作吧。

每个人开始接触绘画以及综合媒材艺术的渠道各不相同，下面是我的故事：

从小，我就喜欢涂涂画画。四岁时，为了装饰父亲为我做的儿童游行“纸花车”，我开始了第一次的创作，我在纸上画满了美人鱼、仙女、芭蕾舞者，甚至还有女巫。在游行中，我身着毛衣、牛仔裤，并戴上了光环和小翅膀。上街展示对那时的我来说绝对是头等大事。三岁时，

儿童游行
曾经的曾经……

我第一次看到了游行，我还记得当时自己不满足于只在一旁观看，哭闹着要参与其中的场景。

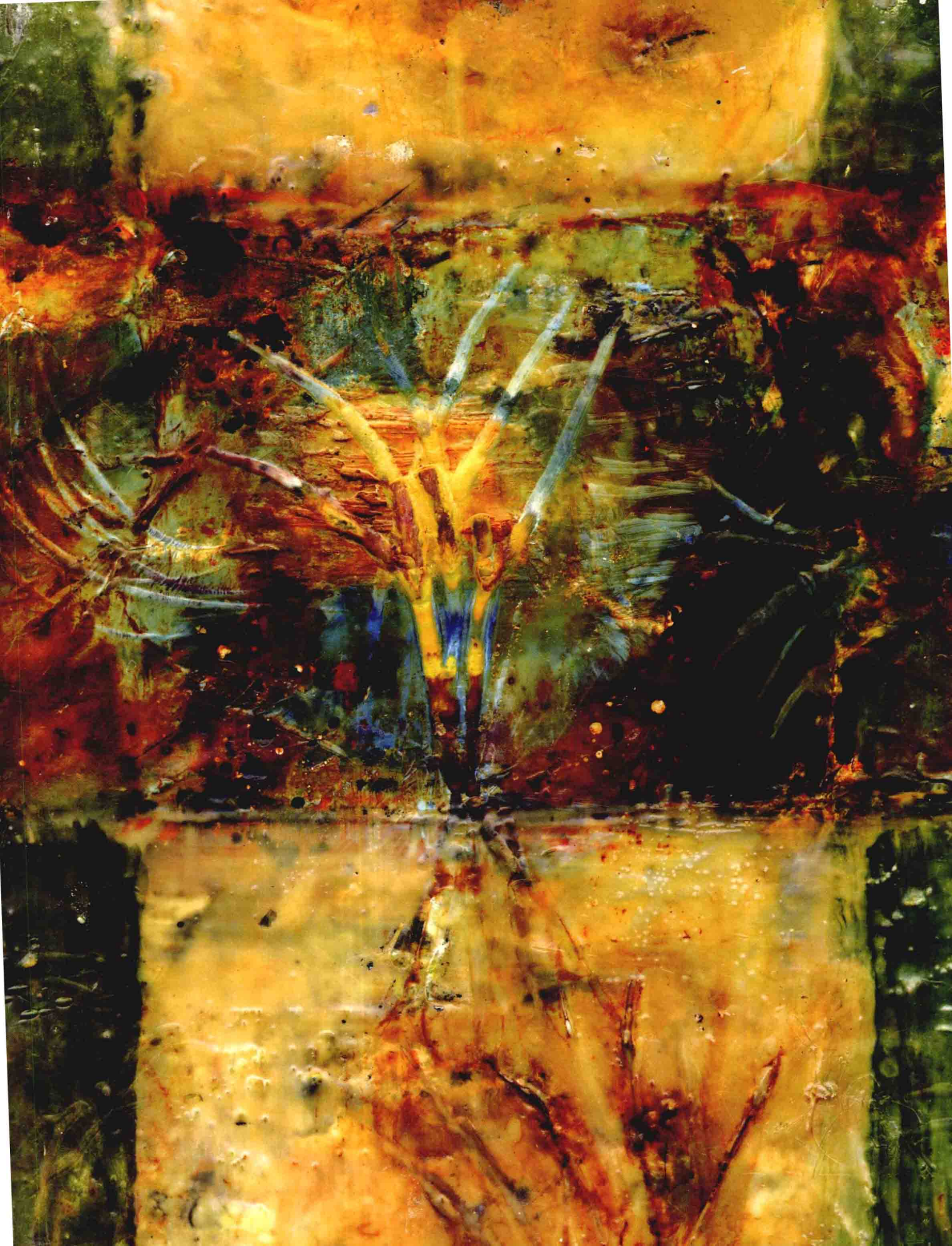
之后，我又爱上了表演。舞台对改变我腼腆的性格非常有效。在戏剧中我可以成为任何人。成年后，我成为了一名顾问和母亲。多年来我也曾尝试过各种手工艺，比如编织，然而，对于这些要求高精度的媒材而言，我显然还不够精细。

1995年，我开始了第一次意大利之旅，那里的美景慑人心魄。丰富的艺术底蕴、斑驳的建筑表面、托斯卡纳的小山丘和威尼斯水道，这一切都让我难以自拔。因此，我痛下决心要返璞归真，重新开始学习艺术创作。

我发现，在艺术探索中，我更擅长凭直觉去创作富有表现力的作品。起初我喜欢用丙烯颜料作画，之后改用油画颜料，并逐渐爱上了用混合媒材作画。像大多数人一样，我并不满足于仅用一种媒材。本书中介绍了我最喜欢的几种媒材，如丙烯、油墨、油画颜料、石膏和蜡。你可以借助这些技巧和媒材尽情发挥，创作出属于自己的艺术作品。

不管你是初学者、重拾画笔者还是艺术家，我传递给大家的信息都是一样的：不断尝试，享受过程，坚持创作，坦然接受一些意外和错误。在书中，你将会学到如何制作图层和抽象元素，并让自己爱上创作的过程和结果！

记住，如果你在创作，就请一起加入我们的狂欢吧！

画廊：时代风貌—木面，混合媒材

在平凡中寻找灵感和美

初次听到Wabi-Sabi这个词时，它的发音吸引了我。于是我开始探寻这个词的意义。通过查找书籍、照片以及网络上的一些线索，我发现这个术语涉及到的面非常广，包括哲学、美学理念和人自身的内在感受。在意识到了这点后，某种创作冲动应运而生，我开始尝试通过绘画和综合媒材的表现来传递我对Wabi-Sabi美学概念的理解。

Wabi-Sabi源于一个日语词侘寂（詫び寂び），它是一种关乎残缺、不完美、不恒久、古老、朴实而真实的哲学。自然和人造物中都可能拥有Wabi-Sabi的特质。Wabi-Sabi是一种崇尚时间、自然、手工艺和简洁的美学，是一种包容开放的生活方式，更是一种精神和情感的状态。我从传统俳句中找到了这种状态，并在瞬间呈现出了一个可见、可听、可闻、可尝且可感知的世界。

本书中，我将与你分享心得和创意。让我们一起寻找那些平凡物体中的独特意味和美感。我们崇尚朴实和损耗，接纳残缺美和转瞬即逝。我会将一些工具、技巧和想法传授给你，以帮助你进入Wabi-Sabi的世界。最重要的是要随心而作。当你创造Wabi-Sabi艺术时，你会打开自己并陶醉其中。Wabi-Sabi包含了安宁、愉悦、闲寂、惊喜和其他任何当下感知到的东西。在我20岁时，一个曾定居日本的友人告诉我，东方人的理想美学是这样一种状态——花朵盛开后，花瓣边缘开始变黄。我那时并不是很理解，现在却已经有所体悟。

混合媒材艺术家和艺术爱好者往往都热衷于表现时间的流逝。逝者如斯，每每想到他们，我们总会感到苦乐参半，同时也会对他们的人生充满好奇。我们喜欢更野生的自然状态。Wabi-Sabi的观点认为我们都是地球上非永恒的存在，而人生中最重要的莫过于“身处当下”。此刻，我们开放地对待任何情感，并且平静地包容它们。

我被那些手工制品和有缺憾的事物所吸引，因为它让事物看上去更非凡、更有意义。我的Wabi-Sabi作品往往带有试验性和互动性。在创作前，我会先让材料来引领自己做一些尝试，而非按部就班。在创作过程中会出现许多“错误”和“意外”，但这些都会让作品更加精彩！本书中，我将和你一起探讨残缺美和无意识因素的绝妙之处。我会教你一些重新创作那些搁置作品的方法，并且让你有一些意外的发现，这些发现激发着我用全新的方式使用材料和技艺。

本书囊括了众多内容，包括如何从自己的照片中获得灵感、如何在你的作品上创作Wabi-Sabi的肌理和色彩等，你将从用丙烯和油墨来创作简单的风景构成开始，并以混合媒材制作的多图层绘画为终点。Wabi-Sabi的美学理念既可以是“少即是多”，也可以是“多即是多”。在我的作品中，我经常把简单的构图与复杂的图层结合起来。本书中的作品都是不对称的，古旧而具有冥想之幽。

对我而言，Wabi-Sabi就像是一个略显杂乱的花园。秘密花园的可爱之处或许正在于它的不完美。Wabi-Sabi是微妙的，它并不直接了当，而是神秘的、复杂的。Wabi-Sabi的创作是自由的——没有什么才是真正的错误，更不存在什么错误的形态。结果固然重要，但是以开放和试验性的方式与材料互动创作的过程也同等重要。

作为一名视觉工作者，我相信传递Wabi-Sabi理念的最佳方式就是用我的摄影作品和艺术作品来说话。作品是创作者思想精髓的提炼，我的作品即过滤出了我的本质。

在创作过程中投入得越多，你就会越爱最终的作品。有个非常好的艺术论点是这么说的：不要设置一个过于明确的目标，要多做多试，只有这样，当我们看到创作成果时才会得到莫大的满足。

工具和材料

不要误会，你并不需要立即得到下列所有的工具和材料。本书中的技巧和作品都可以用你现有的材料混搭出来。许多作品会用到你房子或工作室周围的可循环材料。如果你恰好有一些名单上的物品，并且你的朋友有另一些，那就一起来试试吧。

丙烯凝胶剂

这种产品有两个成品形式：常规的和较软的，两者都适用于本书中的作品。凝胶剂是用来延展和加固画面的，它也可用作拼贴画中的脱水和密封剂。

丙烯底料

这是一种底漆，可以为画作提供一个光滑且易吸收的基底。本书中的部分作品用到的是白色和黑色的底料。你也可以选购预先打好底的画布，这样就不需要再铺底料了。当然，如果你希望表面更光滑些，还可以选择再铺一层。

丙烯釉光剂

釉光剂比凝胶剂更流畅。我们在制作透明釉料和油墨颜料时会用到它。

丙烯颜料

这个现代颜料是用丙烯聚合乳剂与色素调制而成的。换言之，这是一个人工产品。你可以像使用水彩或油画颜料那样使用丙烯颜料。它们干得很快，并在多层作品中表现很好。我建议你选用艺术家级别的，而非学生级别，因为学生级别产品中含有的色素较少，难以持久保存。

酒精墨水

和油墨一样，酒精墨水颜色不仅选择多，使用方法也多种多样。我们将用它来为作品增添微妙的戏剧效果。

铝箔纸

蜂蜡

你将在一些作品中使用到天然的黄色蜂蜡或经过过滤的蜂蜡。蜂蜡有块状、丸状和颗粒状三种。详见资源部分。

彩色美术纸

达玛树脂

这是一种从树上采来的天然材料。一般呈小晶体状，它可以使蜂蜡媒介剂的效果更突出。

丁烷或丙烷喷灯，浮雕枪

我习惯在蜡画作品中使用喷灯，而有些艺术家则喜欢使用热风枪或浮雕枪。本书中有一件作品就会用到喷灯，你可以选用制作焦糖布丁的喷灯，或是家装店里的喷灯。在其他的蜡画作品中，你还可以自由选择使用浮雕枪或喷灯。如果你喜欢使用喷灯，可以多尝试一下不同的产品，如我最爱的岩谷（Iwatani）牌喷灯。

照相机

为拍摄一些Wabi-Sabi灵感的照片，你会用到照相机。我选用了一款并不昂贵的数码相机，我绝大部分的灵感照片都是在最高分辨率的情况下拍摄的。你可以选用任何现有的或符合你当前摄影能力的相机。

薄纱棉布

冷蜡

冷蜡是由蜂蜡、醇酸树脂和松香水制成的，常作为油画调和剂使用，也可作为保护层用在任何媒材的画作中。

拼贴纸

拼贴纸在艺术商店和网上都可以找到。我通常喜欢选用轻型拼贴纸、带有花纹的餐巾或是有特色的纸进行创作。

彩色薄棉纸（大红色和洋红色）

艺术纸，可以在当地艺术商店或网上找到。

成衣打板纸

旧货店是搜集老图案的最佳来源，至于是什么种类的成衣打板纸就无所谓了。

干茶袋

储存一些用过的干茶包（有订书钉和带标签的），可以将它们风干作为作品保存起来。

装饰品

装饰品是混合媒材艺术家的主要材料。你可以在古董店、旧货摊或etsy.com等网站找到各种金属、纸质装饰品或明信片。请参阅“寻找和收集饰品”（见104页）。

长柄锅和电平底锅

我们将在蜡画作品中使用到这些工具。你可以买新的也可以去二手商店采购。在制作过程中，对温度的把控是十分重要的，这样树脂清漆混合物或者蜡釉颜料在熔化时就不会有烟产生了。

蜡画熨斗

一些厂家制造了这些特殊的熨斗，专门用于加工蜡釉媒材和蜡釉颜料。

油漆刮板

你可以在当地的五金店里挑一块。我使用的是边上带有锯齿的三角形刮板。

Hot Sticks蜡釉颜料棒

Enkaustiko公司出品，是一种由蜂蜡和达玛树脂制成的颜料棒。我用蜡画熨斗熔化它们，再将其用到作品中。

速溶咖啡

金属薄片

这些小的金属薄片对于建立画面基调来说是很有效的，我用的是Mona Lisa的金属薄片。

水

墨西哥无花果大理石蕾丝纸

这个可爱的纸张是由历史悠久的墨西哥Otomi Indian Artisans公司生产的，这种纸张由无花果的树皮制成，具有多种不同纹样。我们将利用这种蕾丝的多样性，制造出绝佳的立体效果。你可以在一些网络商店里找到这种纸。

小型塑料喷雾瓶

桑皮纸

这种纸是由桑树的树皮制成的。我们会用它来做Wabi-Sabi装饰纸的基础。

Neocolor II油画棒

这种色彩浓厚的油画棒可以单独使用，也可与水混合使用。

灰白色纸巾

艺术纸巾的运用效果比一般纸巾的要理想很多，因此建议你采购一些高品质的灰白色纸巾。

油画颜料

这是一种干得很慢的颜料，由快干油与色料调和而成。我们将用油画颜料和蜡釉来制作有色蜡画或直接在蜡画表面涂抹的油画颜料。和丙烯颜料一样，艺术家级别的颜料要比学生级别的保存更久。

油性粉画笔（油画棒）

这些小棒是由色料混合油和蜡黏合剂制成的，在蜡画上极具表现力。你可以在很多美术用品商店或其他商店找到它们。

笔刷

我从没有为Wabi-Sabi买过一把很贵的笔刷。我喜欢尼龙刷，大多数都是平头的，在一些作品中我也会用到扇形刷。

海绵

海绵对于很多艺术作品来说都是必备品，这是因为它们那斑驳而自然的表面。

罐装色粉

这种色粉被包装成了胭脂盒的样子，这样就可以像颜料一样混合使用了。我们将用它来绘制高光和主色调。

纸或毛巾

你将会用到毛巾，它不仅可以作为清洁用具，也可以作为一种元素拼贴在作品中。我喜欢Scott生产的较为厚重的毛巾。

石膏（石膏填缝剂）

你需要购买这些建筑材料，有需兑水混合的粉末和已混合好的桶装两种。石膏填缝剂的风干时间比石膏要长，所以使用此类产品时要预留出足够的时间。

陶瓷刮刀和雕刻工具

这些工具是为泥塑工作设计的，也可使用在蜡画艺术里。买一套初学者用的雕刻套装就可以了。我使用的是一把椭圆带点菱形的陶瓷刮刀。

再生油墨

再生油墨起初是被用来填筑橡胶印章泥的墨水。本书中会多次用到再生油墨和丙烯釉光剂，以此来制作色彩丰富的色釉。

外用酒精

橡胶图章和印台（字母和有设计感的图章）

纱线

你可以从一些网络供应商那里买到这些可爱的彩色纱线。

大豆蜡

使用蜡釉颜料时，可用大豆蜡来清洁笔刷。当要换另一种颜色时，你可以将脏笔刷浸在大豆蜡中，那样就不需要频繁换笔刷了。豆蜡是植物性产品，由大豆油制成。除非大量使用，否则它在蜡釉媒材或颜料中几乎不会造成什么影响。

金属箔箔

这种金属箔被铸造得非常光洁。我使用的是金色的Mona Lisa Simple Leaf。

古董书和古董书页

你可以在旧货店、旧货摊和公共图书馆的甩卖活动中找到它们。

古董邮票

可以在etsy.com网站或其他手工艺品、装饰品网站找到它们。

蜡画笔刷

尼龙或其他优质的笔刷并不适用于蜡画。你可以选用家装店里便宜的鬃毛笔刷进行创作。使用时不需要清洗笔刷，只需待蜡干透后，再使用相近的颜色就可以了。

木板或油画布面

本书中的蜡釉作品会用到木板。其他作品则可以在木板、画板或画布上完成。用混合媒材作画时，我更偏爱用坚硬的底板。

1 寻找Wabi-Sabi, 在你身边发现它

我发现寻找Wabi-Sabi让我真正注意到了自己的所见所感，且让我放慢了脚步去发现世界的微小细节。我喜欢和外孙或一些年轻的学生们去Wabi-Sabi散步。对于生活在忙碌世界里的成年人来说，孩子是最好的老师。在成人的世界里很难看到成片的树木，更别说森林了。这里有一些方法可以让我们重新学会如何去寻找奇迹和率真。

画廊：走道—回忆—木面，丙烯和油墨釉料

探访你的家和后院，或是你的邻居。寻找与下列关键词有关的自然或人造物：

- ★ 老化
- ★ 风干
- ★ 朴素
- ★ 简约
- ★ 剥落的表层
- ★ 攀爬在物体表面或人行道上的绿色植物

去镇上的一处古迹，试图找出一些已经损毁却极美的东西。去旧货店和二手商店，寻找一些仍然具有生命力的物品。为你找到的东西拍些照片，尤其是特写镜头。我并非是一名专业的摄影师，但我发现只要有了信得过的数码相机和些许编辑照片的技巧，就可以拍出激发创作灵感的照片来。这些照片为颜色、肌理、线条提供了一个很好的出处，而我正好可以将它们应用到我的Wabi-Sabi作品中去。

除了视觉，其他的感官也可以帮助你找到Wabi-Sabi：

- ★ 秋日夜晚里从远处传来的林木气息
- ★ 新割完的草香让你在顷刻间回忆起童年
- ★ 仲夏夜里传来的迷人花香
- ★ 海洋的味道让你仿佛置身在野外沙滩上
- ★ 黄昏时风吹竹林的韵律
- ★ 在起雾的海岸线上听见的波浪声
- ★ 躺在星空下倾听夜莺的啼鸣
- ★ 触摸一个有凹痕的陶碗表面
- ★ 手划过年长者满布皱纹的脸
- ★ 感受金属茶壶的冰冷表面
- ★ 新鲜蘑菇散发出的泥土清香
- ★ 味噌汤的酸甜味道
- ★ 自家烹饪的糙米和蔬菜的香气

回忆在Wabi-Sabi艺术中起着非常大的作用。我会永远记得参观外祖母的老宅子时所产生的那种满足感。她用和谐色、中性色和许多创意作品装饰了房子。她家的大花园深处还有个泥塘，外祖父曾常常用他的小船带我泛舟其上，并让我将这个泥塘想象成是密西西比河。

还记得有一次我们合家去了海滩。我找了很多贝壳片和玛瑙石，而这些对那时的我而言是极具魔力的。我将从外祖母花园中找到的色彩和薄雾下的海洋、河流元素一起呈现在了我的作品中。通过回忆，我们可以带着满满的惊奇重游那些地方。

本章需要的工具：

丙烯凝胶剂
丙烯底料
丙烯釉光剂
丙烯颜料：白色、米色、培恩灰和你最喜欢的颜色
冷蜡
仿古印台
笔刷
纸或毛巾
浓淡不一的油墨
外用酒精
小型塑料喷雾瓶
水
木板或画布

Wabi-Sabi色彩

我所想象的Wabi-Sabi的色彩是倾向于丰富、柔和且复杂的颜色。暖色系通常包括红棕色、米白色、金黄色、黄绿色和湛蓝色。秋天里自然的颜色，那些落叶和腐败蔬菜的颜色，应该是最具有Wabi-Sabi意味的颜色。你也可以用一组冷色来创作Wabi-Sabi作品。银色、浅紫色、黄粉色、冷蓝色、灰色和黑色等冷色可以唤起冬天的气息并赋予画面一种古朴的气质。

我经常用亮色来做画面的基调，因为它在一个黯哑颜色中可以突出“美的焦点”。其他时候，我会以亮色起笔并用一些暗色的透明图层覆盖在亮色上，这会给人一种久远的、历尽沧桑的感觉。

无论何时，我都喜欢拍摄一些能够提示Wabi-Sabi色彩的照片。我非常乐于与你分享这些照片，每张照片上还会附上一首俳句，以描绘其所对应的季节。

秋

秋的傍晚，
无人行走于这条路上，
除了我。

——松尾芭蕉 (Matsuo Basho)

冬

山麓中的村庄，
从堆积的雪下，
传来水声。

——正冈子规 (Masaoka Shiki)

春

百合！
茎干之如茎干，
骨朵之如骨朵。

——松尾芭蕉 (Matsuo Basho)

夏

春的气息，
交织着月光，
伴随着桃李之味。

——松尾芭蕉 (Matsuo Basho)