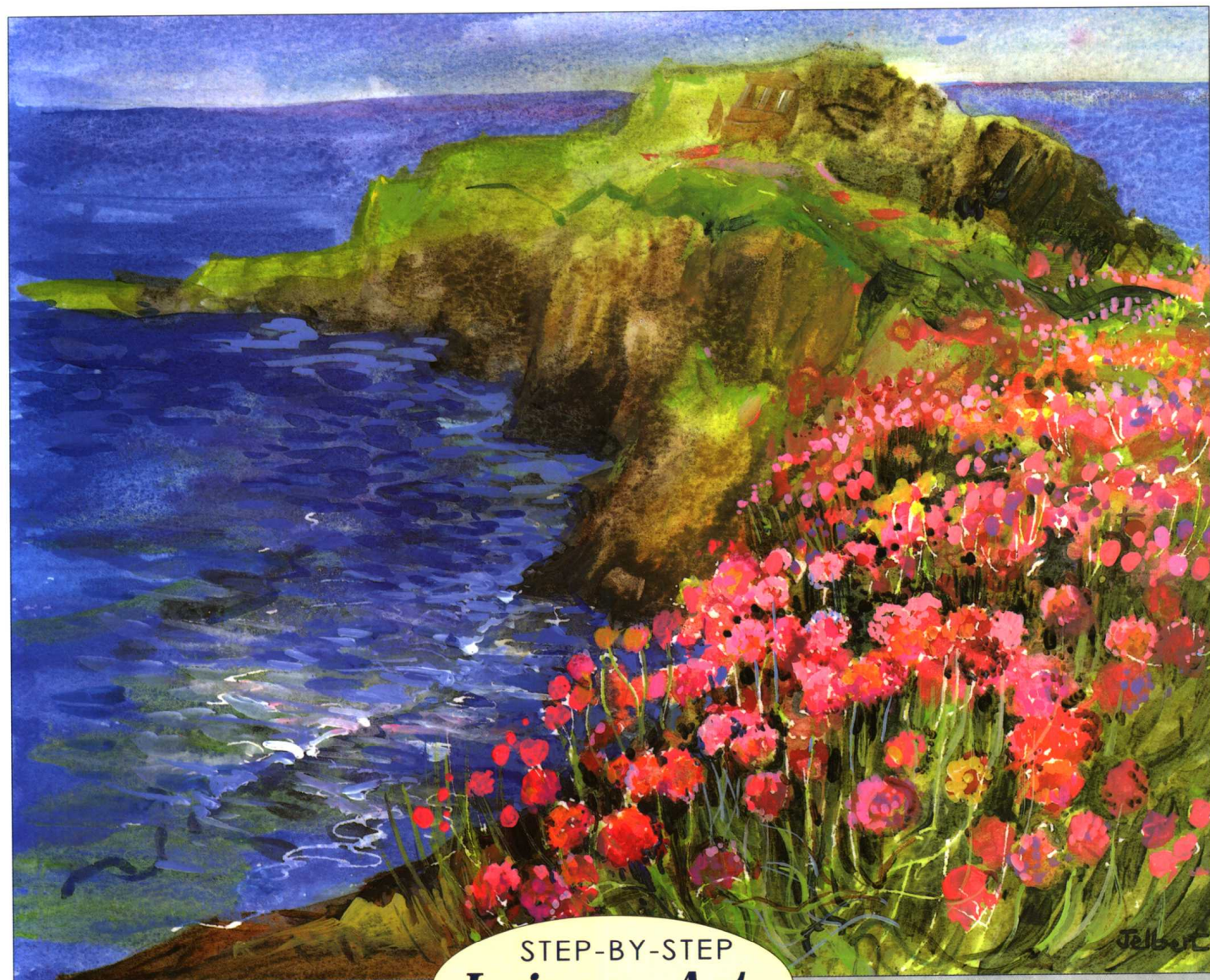

Painting with 丙烯画

学习如何创作美丽画面

[英] 温迪·吉尔博特 著 房晓怡 译

STEP-BY-STEP
Leisure Arts

~ 3 ~

上海书店出版社

温迪·吉尔博特在英国南安普敦美术学院学习雕塑、抽象美术、制陶和版画复制。她是一位教师，也是一位职业画家，从事蜡笔画、油画、丙烯画、墨水画和水墨画的创作。她喜欢尝试用不同的方法来混合使用技法和材质，有时她的非传统方法能产生令人惊讶的独特效果。

她的画经常在南安普敦、伦敦、布赖顿、康沃尔、剑桥等地的画廊中展出，她还在《休闲画家杂志》上发表了不少文章。

她撰写了很多美术书籍，而且还制作了三部电视节目，分别是关于技法混用、花园的画法、线条和水彩。

温迪居住于汉普郡，临近安多佛。她的三个孩子已经长大成人，其中两个也是职业画家。

丙烯画

我把这本书献给我所珍爱的四个孙儿孙女——
乔治·卡尔，艾拉·沃尔克，威廉·赫怀特森—布朗，雨果·沃尔克
和奥利弗·赫怀特森—布朗。

丙烯画

[英] 温迪·吉尔博特 著

房晓怡 译

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

丙烯画/(英)吉尔伯特著;房晓怡译. —上海:上海书店出版社, 2004.4

(休闲艺术)

ISBN 7-80678-219-2

I.丙... II.①吉...②房... III.丙烯画—技法(美术)

IV.J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第016852号

图字: 09—2003—399号

Text copyright © Wendy Jelbert 2000

Photographs by Search Press Studios

Photographs and design copyright © Search Press Ltd.2000

Copyright licence arranged with Andrew Nurnberg Associates

International Limited

出版社申明

所有本书中所采用的分步图片表现了作者温迪·吉尔伯特如何用丙烯作画。所有的范例都未曾被使用过。

丙烯画

著 者 (英) 温迪·吉尔伯特

译 者 房晓怡

责任编辑 黄步红 王 军

技术编辑 张伟群

封面设计 程 钢

出 版 世纪出版集团上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

社 址 200001上海福建中路193号www.ewen.cc

印 刷 商务印书馆上海印刷股份有限公司

开 本 889×1194 1/16

印 张 3

印 数 1-5000

版 次 2004年4月第一版 2004年4月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-219-2/J·119

定 价 18.00元

第1页

花园之门

165 × 205 mm (6½ × 8in)

第2页

老 树

245 × 285mm (9¾ × 11¼in)

对面

威斯特瑞汽车站

175 × 305 mm (6¾ × 12in)

目 录

前言 6

材料 8

我的调色板·我的写生簿
颜料·纸张·画板·画笔
其他用品

调色 12

丙烯画 14

水彩技法
油画技法
其他技法

描绘天空 20

纯净的天空——渐变法
日落——趁湿画法
暴风雨的天空——油画技法

峭壁上盛开的雏菊 24

逐步示范

阳光照耀的窗户 32

逐步示范

农家庭院 42

逐步示范

索引 48

Jelbert

前言

合成颜料作为绘画材质始于20世纪20年代。当时的墨西哥壁画家需要一种材质来替代壁画和油画，新的材质必须具有快干的特性，并且不受天气的影响。当时有一种媒剂已被用于模压塑料产品中，而将这种媒剂加入到颜料中可以获得画家所寻求的所有特性——快干、亮丽持久，适合用于壁画和公共建筑。于是一种理想的媒剂被发现了。在20世纪50年代，丙烯颜料首次被色彩区域绘画派的画家使用，如莫里斯·路易斯。

丙烯出人意料地富于变化。水彩技法和油画技法都可以使用这种非凡的材质，单纯的丙烯技法也很令人兴奋，它具有无穷的创造性——你甚至可以在一幅画中混用所有的技法。通过练习，你能获得活力与自主性，从而促使你进一步尝试。

丙烯其他的优点是，它可以用于很多表面——帆布、纸张、木头、金属和塑料，其快干特性能够快速上色而不干扰下面的色彩层次。

我在各种场所教授美术已经二十五年，丙烯画也不总是受到学生们的欢迎。他们抱怨丙烯干得太快，色彩也太明亮，动作慢的人较难达到他们想要的效果。不过，现在有了特殊的调色板，可以使颜料保持湿润，这样你就可以向颜料中加入丙烯媒剂，延缓颜料变干的时间，作画时就可以灵活调色了。

本书的目的在于展示丙烯丰富多彩、令人兴奋的特性，表明它是一种相对自由的媒剂，而不是一种具有局限性的媒剂。本书中的逐步示范将带领你学习所有的技法，一系列的绘画实践包含了我所认为的要点。因此，如果你是一个初学者，或者想重新学习丙烯画，我希望你能够从本书中找到灵感，很快画出令你满意的作品。

贝壳

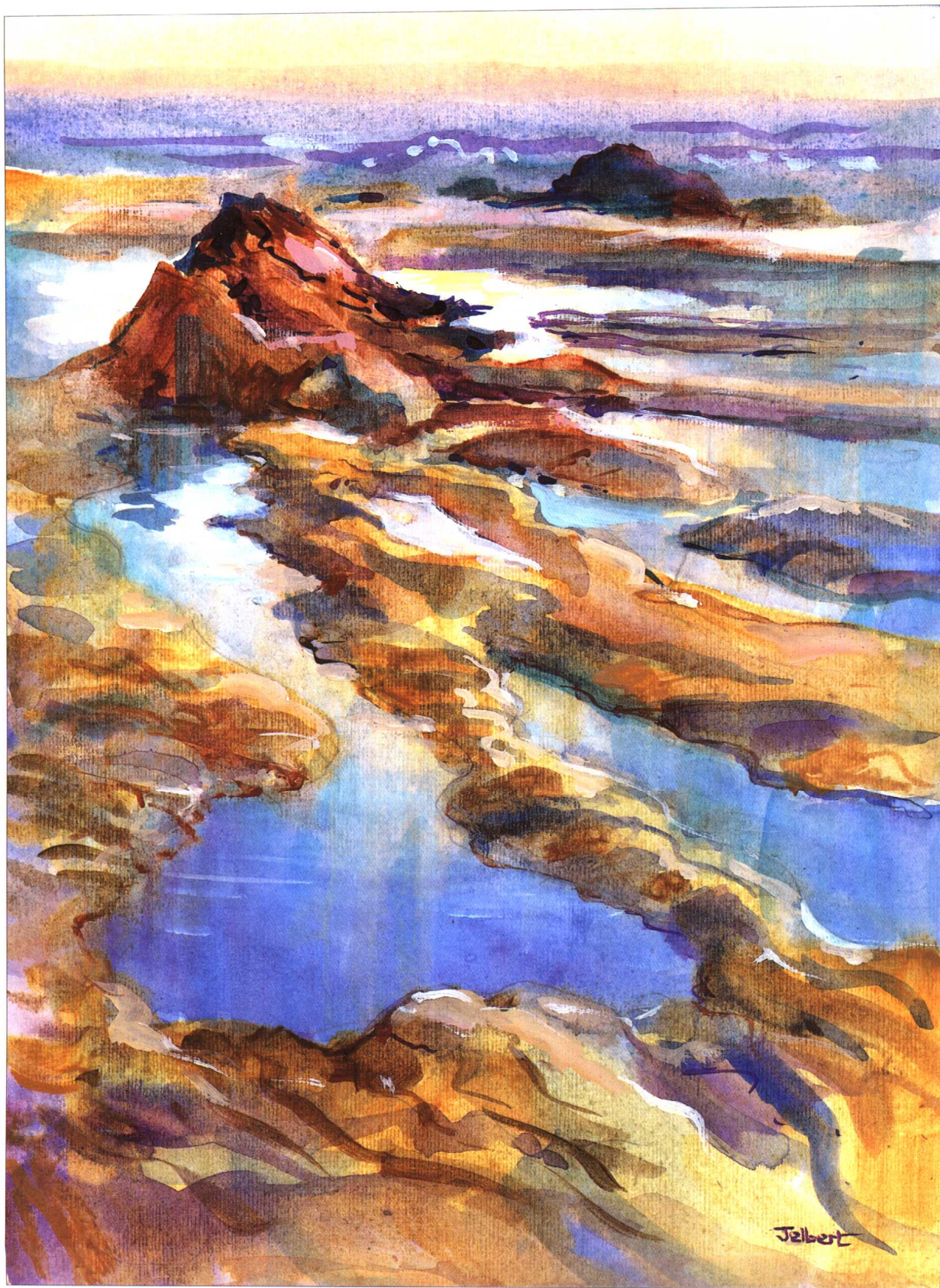
205 × 155mm (8 × 6in)

这些贝壳有很多不同的表面质地，我采用了浓淡颜料的绘画法（见第16页）在纸上重现这些质地。

对面
海岸

180 × 245mm (7 × 9³/₄in)

这幅简单的海景图表明了显著对比色多么有效。画中，蓝色（海水部分的简单分层水彩）和黄赭色和熟赭色相互协调。

材 料

在选择颜料、画笔和其他材料时，永远买你力所能及的最好材料。例如，画家等级的颜料就要比次级的颜料纯正鲜明得多，而且，经过一段时间，你会发现它们使用起来更为经济。除了本书将介绍的这些材料以外，我在野外写生的时候还使用一个折叠的小凳子以及一个帆布背包。

我的调色板

调色板是任何画家必备的材料之一。一开始，你可以使用任何凹进的东西作为调色板——比如一个旧的盘子或碗就很好。但是，易干的丙烯颜料无法重复使用，也很难清洗，因此，在整个绘画过程中让它们保湿非常必要。许多美术商店都出售专门为丙烯设计的保湿调色板。

保湿调色板有一个较大的调色区域、笔槽和颜料槽，以及一个每次画完都必须盖好的透明盖子。湿润吸水纸放在调色区域，上面再放一张防油的绘图纸或描图纸。颜料在防油绘图纸上进行调制，覆盖了颜料的绘图纸要注意经常更换。

我的保湿调色板和一些我最喜欢的色彩。包括：

柠檬黄
偶氮黄媒剂
亮茶粉红
永固茜粉深红
深蓝
酞菁蓝（偏红）
天蓝
橄榄绿
酞菁绿（偏蓝）
黄赭色
生褐
钛白
熟赭石色
二氧化紫
苯栗色

我的写生簿

无论走到哪里，我总是带着写生簿。我用它来捕捉现场的风景氛围。在一些预备工作草图的基础上，我准备未来的绘画。我觉得用不同的方法作草图很有趣，例如墨水或铅笔草图，快速上色，同主题的各种变化。用这种方法进行准备非常重要，因为它可以避免回到画室后可能出现许多错误。

颜 料

丙烯颜料包括很多美丽的颜色，色彩范围接近于水彩和油画。出售的丙烯颜料有管装的、罐装的和桶装的。买你能承受的最好质量的颜料。丙烯颜料干了以后不能再次使用，因此在用过后要立即盖好。

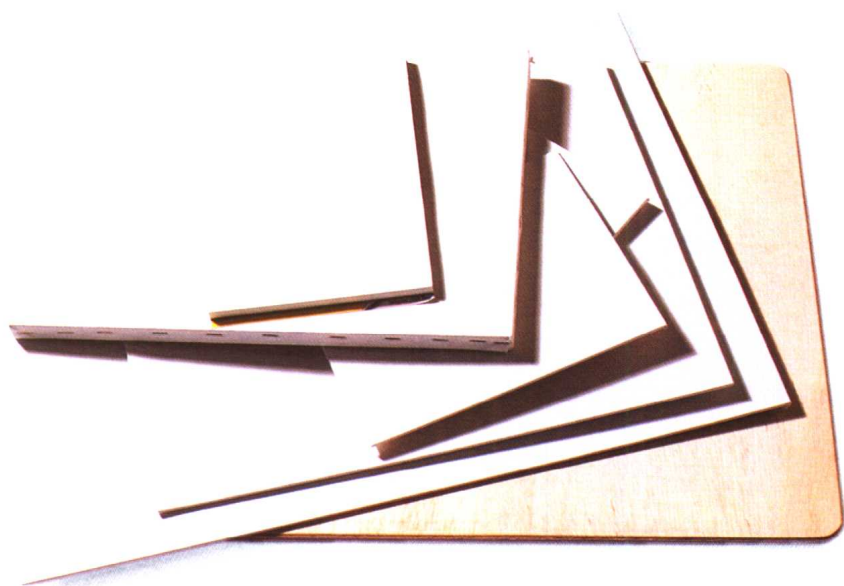

纸 张

丙烯可以在不同的纸张上作画，同样也可用于其他许多非油性的材料表面，如纸板、帆布、木头和金属。然而，我倾向于使用水彩纸或丙烯专用纸。

水彩纸有多种不同的表面：热压纸是光滑的；冷压或没有压过的纸有一些粗糙；粗糙纸质地非常粗糙。所有这些纸张都是按重量（厚度）分成各个系列，从190克(90磅)到640克(300磅)。我喜欢使用300克(140磅)型的水彩纸。

丙烯纸和画板通常具有画布般的表面，能提供不错的表面特性。你可以买一些丙烯纸，它们可以提供一系列表面不同的画面以供选择——光滑或粗糙，帮助你进行绘画，因此很有价值。

画 板

画板很有用，它可以用来支撑单页的纸张。一块6毫米（1/4英寸）厚的光滑夹板或中密度纤维板都是理想的选择。把画板裁成适合你的最大纸张的形状。

画 笔

市场上的画笔种类很多，选择适合的画笔是一项艰巨的任务。画笔有不同的形状和尺寸，质量也参差不齐。我建议开始时先买一两枝，然后逐渐增加。再次提醒，购买你力所能及范围内最好的那种。画笔必须永远保持干净，每次画完后用浓皂液清洗画笔。

我经常使用的是平头笔(8号、12号和18号)、圆头笔(3号、4号和6号)和两枝尖头笔(0号和1号)。

其他用品

铅笔 我用6B的石墨铅笔来画草图，用水彩铅笔(同样非常软)来快速上色。

油灰橡皮 这种非常柔软的橡皮最适合用来擦掉最初的铅笔线条，而不会在纸上留下痕迹。

画架 我建议使用一个轻巧的可折叠画架，既可以在画室内使用，也可以用于户外。

浓淡颜料媒剂 在丙烯颜料中加入这种媒剂可以创造出厚重的质感。在市场上有很多种类的媒剂，包括光亮剂和延缓干燥剂——你可以向你的美术用品供应商咨询具体细节问题。

留白胶 我经常把留白胶和绘图笔一起使用，以免弄坏我的画笔。我通常会在留白胶里加上一点颜色，使得它们在纸上看起来更明显一些。不要太过稀释留白胶，否则它们会较难除去。

遮蔽胶带 我用它来把纸固定在画板上。你也可以用夹子。

吸水纸 我用它来从水彩中提掉一些颜色，或是清洗画笔。它也是我的保湿调色板的潮湿水库。

水罐 我用一个水罐盛用于水彩的清水，另一个水罐来漂洗画笔。

调色刀 有各种形状和尺寸的调色刀。它们可以用在油画和丙烯画中。

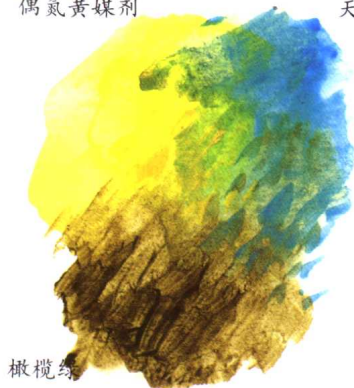

调 色

调色是一个有实力的画家最重要的技巧之一。丙烯颜料可以相互混合创造出不同的色彩，与白色混合可以产生淡些的色彩，与水混合能产生稀薄、透明的色调。了解丙烯颜料稀释和相互混合时所产生的效果需要大量的练习，这如同一个学习钢琴的学生学习音阶一样。这里没有捷径——你必须逐步提高你的技巧以获得成功。除去花费不谈，你可以买到所有的颜料，但你仍无法创造调色所能达到的变化细微的色调。这里是一些我在本书画中用到的混合色。

偶氮黄媒剂

天蓝

橄榄绿

偶氮黄媒剂和天蓝色混合形成了用于叶子和树的较良好“安全”绿色色系。将它们与调好的橄榄绿调能改变亮度。

黄赭

深蓝

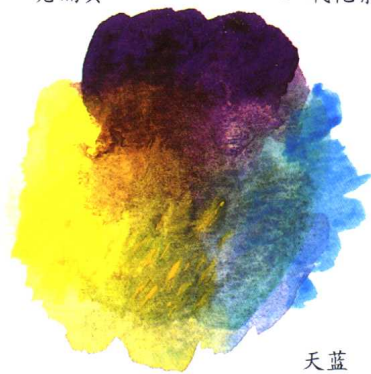

永固草绿

黄赭色、深蓝色调和能形成其他色调的绿色。再加入调好的草绿能创造出更丰富的色彩。

亮镉黄

二氧化紫

天蓝

在黄色和蓝色混合色中加入紫色能形成暗绿色。黄色多时变成向阳绿色，蓝色多时形成阴暗的绿色。

荧光粉色

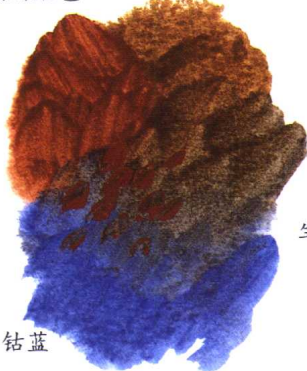

永固茜粉深红

亮镉红

将这些色彩混合适合用于明亮鲜明的花卉，如天竺葵。多用一些深红能制造深、暗的色调。多用一些水或粉红能制造浅而明亮的效果。

熟赭石色

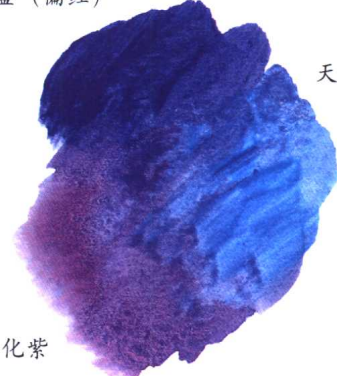

生褐

钴蓝

这三种色彩非常适合作用来画岩石和树干的阴影。对于温暖明亮的区域要多用一些熟赭石色，对深色的阴影要多用一些生褐和钴蓝。

酞菁蓝（偏红）

天蓝

二氧化紫

天空和海洋需要很多不同的色彩和色调。这个组合可以创造出其中所需的大量色彩。将三种颜色混合能获得丰富的深色调，将它们与钛白混合能获得较淡的色彩。

老花座上盛开的天竺葵
175 × 255mm (6³/₄ × 10in)

这幅画中用到了许多对面一页的色彩组合。

丙烯画

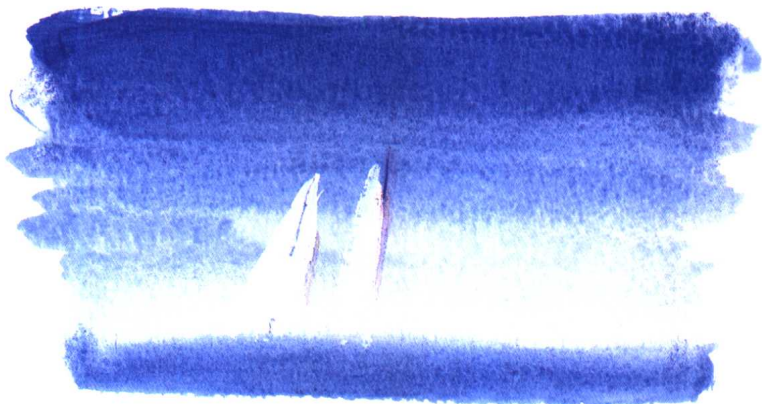
丙烯富于变化，因此用丙烯作画非常有趣。你可以像画水彩或油画一样使用这些颜料——所以无论对于初学者还是富于经验的画家，丙烯画都令人兴奋，富于挑战。

水彩技法

作为水彩时，丙烯可以是淡柔的，也可以是大胆而富于活力的，或者是趁湿画法的——甚至实际上在伦敦展出的所谓水彩画有75%是丙烯画！

丙烯还有一个优点。在干了以后，丙烯的色彩持久，因此上其他颜色时不必担心会影响到下面的丙烯色彩。如果你需要改变色彩，你可以在它们变干之前洗刷掉，并且重新开始作画，而不会引起下层颜色的改变。

这里有一些能用丙烯实现的水彩技法，当然不可能列出所有的技法。但我相信，随着经验的积累，你很快就会找到创造其他许多不同效果的方法。

简单渐变法

渐变法很适合于画简单的天空。将水加入蓝色丙烯以形成水彩，然后使用一枝大的画笔在纸的最上方画出一个色带。在原来的水彩中再加一点水，与第一个色带略有重合处再画一个色带。接着不断在水彩中加水并画出逐渐稀释的色彩，形成一个从深到浅的渐变水彩。在这个例子中，我在地平线处停止渐变水彩，并用一个强烈的色彩带画出大海。船帆用的是纯钛白色。

融合法

将两个简单渐变水彩相融合能创造出一些有趣的效果。在纸的最上方到中部用一种颜色画出渐变水彩。将纸倒转过来，用一种对比色以同样的方法画到中部，让色彩最浅的部分与第一种颜色融合。在这幅融合水彩的习作中，太阳光晕在水彩还是湿的时候画上去。让画晾干，然后画上太阳和树。

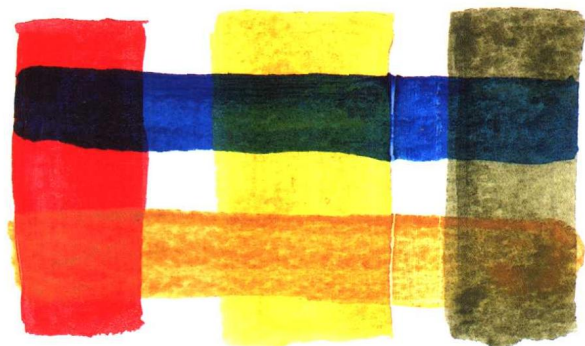

提色法

这种技巧适合于创造出很淡的，边缘柔和的图像，比如云朵。在湿纸上涂上水彩，然后用吸水纸压在湿的水彩上以提去部分颜色，在图上创造出浅一点的图像。在这幅天空习作中，我在经过提色的云朵下方加入了一些灰色，使效果更真实。

透明画法

稀释的丙烯颜料是透明的，可以涂在其他干了的颜色上以获得良好的效果。用互成直角的色带进行练习。透明蓝色适用于阴影部分，透明黄色适用于阳光部分的练习。

趁湿画法

这幅罂粟习作运用趁湿画法技法创造出了色彩融合的效果。用净水打湿纸张，然后将稀释过的颜色滴在润湿的表面。将画纸倾斜、颠倒，使得色彩能够融合在一起。这是一种奇妙的技巧，经过一些练习你会很快学会怎样控制颜料的流动。

浓淡法

如果用水将颜料部分稀释，你会获得含有纯正色块的水彩。这种浓淡颜料的混合物能制造出有趣的效果。用画笔蘸上这种混合物，涂在干或湿纸上，这样就能在同种颜色的水彩中制造出一些深色色块。在这幅树的习作中，我先在纸上整个涂上蓝色的水彩，在它还没有干时，我用浓淡混合的棕色颜料画树。

