

抽象画的 色彩运用

Abstract and Color
techniques in painting

[英] 克莱尔·哈里根

罗宾·卡庞 著

唐文佳 译

上海人民美術出版社

抽象画的 色彩运用

[英] 克莱尔·哈里根

[英] 罗宾·卡庞 著

唐文佳 译

上海人民美術出版社

·献给艾米丽与亚历山大

鸣谢

我要感谢罗宾·卡庞，感谢他在这本书的写作过程中所表现出来的技能、耐心和热情。我也要感谢我的父亲詹姆斯·哈里根，感谢他在我的油画生涯中不断地鼓励和帮助我。我还要谢谢克里斯托弗·赫尔、安格斯·麦考利、安妮·门德娄和汤姆·威尔森对我的专业指导。

(见副标题页)

《一筐百合花》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

61×96.5厘米

(24×38英寸)

(见标题页)

《园丁家的窗户》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

74×49厘米

(29×19½英寸)

(见右页)

《放了橙子的桌子》(局部)

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

56×35.5厘米

(22×14英寸)

图书在版编目(CIP)数据

抽象画的色彩运用 / (英) 克莱尔·哈里根 罗宾·卡庞 著;

唐文佳 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: Abstract and Colour Techniques in Painting

ISBN 978-7-5322-9469-5

I. ①抽... II. ①克... ②罗... ③唐... III. ①抽象表现主义—绘画理论—色彩学 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第076576号

Copyright © Batsford 2007

Text Copyright © Robin Capon 2007

Illustration Copyright © Claire Harrigan 2007

First Published in Great Britain in 2007 by Batsford.

An imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

抽象画的色彩运用

著者: [英] 克莱尔·哈里根 罗宾·卡庞

译者: 唐文佳

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 姚轶淳

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

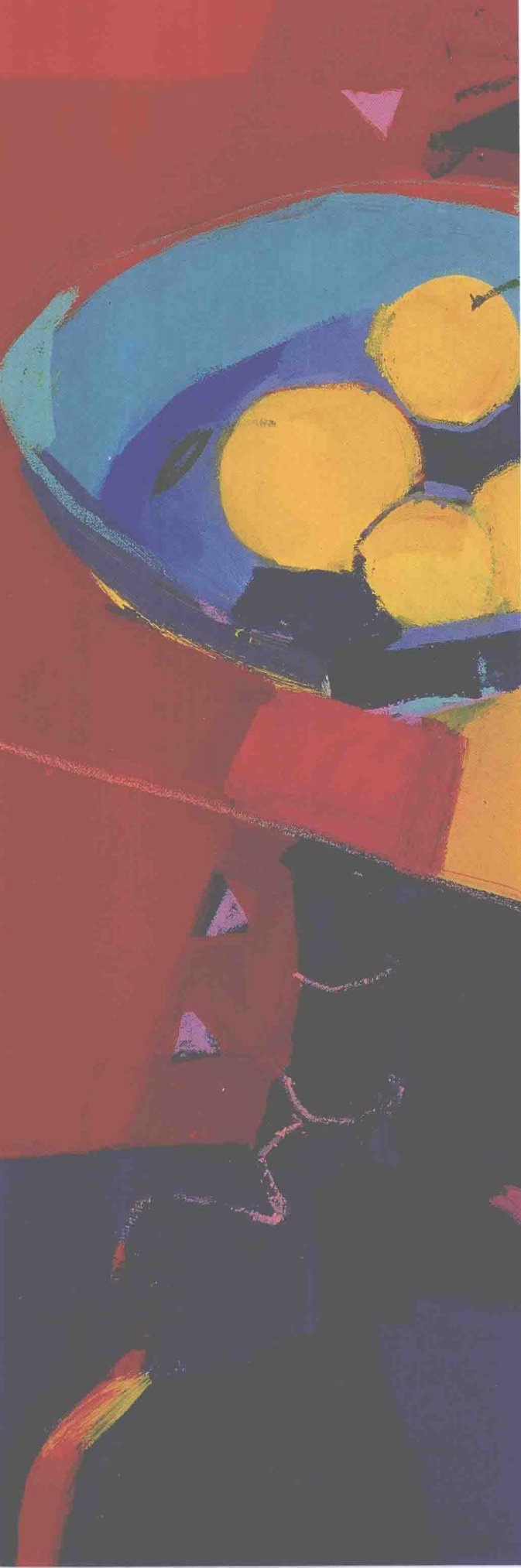
开本: 889×1194 1/16 印张 8

版次: 2015年7月第1版

印次: 2015年7月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-9469-5

定价: 55.00元

An abstract painting featuring a bowl filled with yellow fruit, possibly lemons or oranges, set against a vibrant blue background. The bowl is rendered in a dark, almost black, form. The overall composition is characterized by bold, saturated colors and visible brushstrokes, creating a dynamic and expressive visual effect.

目录

序言 7

第一章 抽象与具象 11

理解抽象艺术 12

抽象艺术的前前后后 17

概念与影响 20

第二章 开始 27

第一印象 27

多变的题材 36

素材与布局 48

第三章 表层与颜色 55

颜色之间的相互影响 57

表层的效果 68

构成整体的各个方面 75

第四章 考虑不同的媒介 81

选择与目的 81

混合媒介 90

培养技能 94

第五章 个性化的理解 99

分析与挑选 99

发展的过程 106

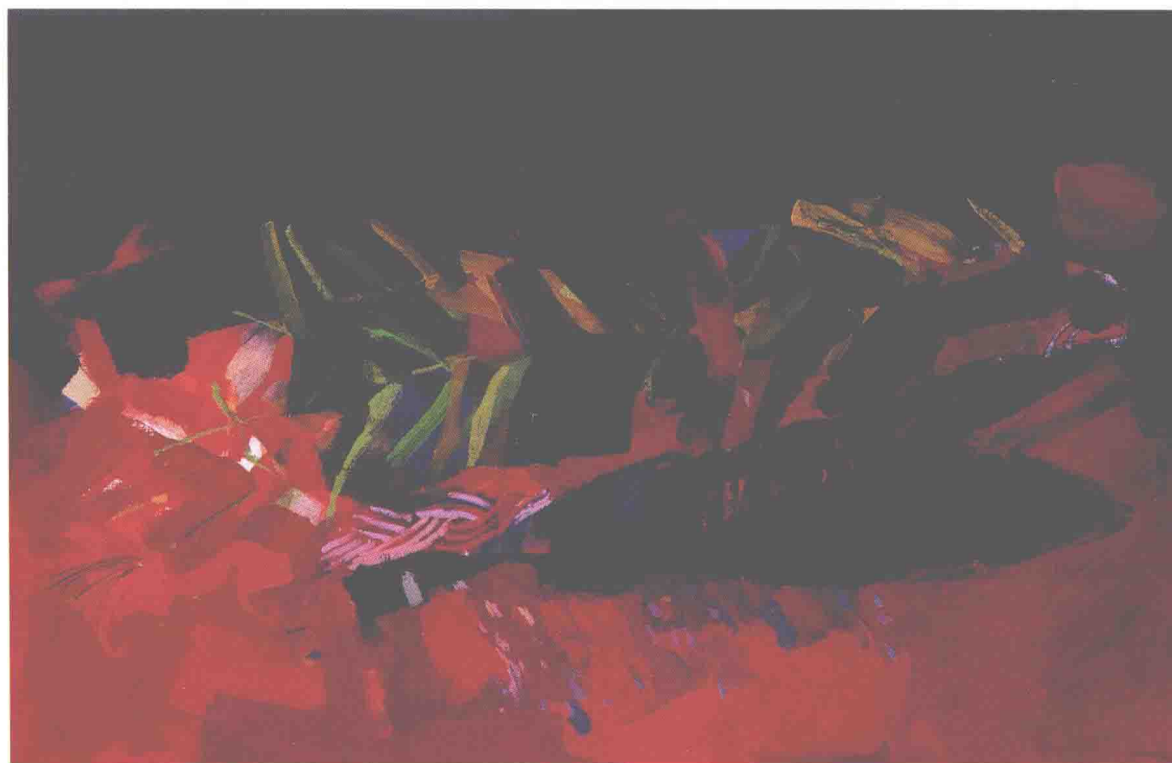
第六章 其他构思与手法 115

主题与变化 115

纯抽象 122

索引 127

Abstract and Colour Techniques in Painting

抽象画的 色彩运用

[英] 克莱尔·哈里根

[英] 罗宾·卡庞 著

唐文佳 译

上海人民美術出版社

·献给艾米丽与亚历山大

鸣谢

我要感谢罗宾·卡庞，感谢他在这本书的写作过程中所表现出来的技能、耐心和热情。我也要感谢我的父亲詹姆斯·哈里根，感谢他在我的油画生涯中不断地鼓励和帮助我。我还要谢谢克里斯托弗·赫尔、安格斯·麦考利、安妮·门德娄和汤姆·威尔森对我的专业指导。

(见副标题页)

《一筐百合花》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

61×96.5厘米

(24×38英寸)

(见标题页)

《园丁家的窗户》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

74×49厘米

(29×19½英寸)

(见右页)

《放了橙子的桌子》(局部)

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

56×35.5厘米

(22×14英寸)

图书在版编目(CIP)数据

抽象画的色彩运用 / (英) 克莱尔·哈里根 罗宾·卡庞 著;

唐文佳 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.07

书名原文: Abstract and Colour Techniques in Painting

ISBN 978-7-5322-9469-5

I. ①抽... II. ①克... ②罗... ③唐... III. ①抽象表现主义—绘画理论—色彩学 IV. ①J206.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第076576号

Copyright © Batsford 2007

Text Copyright © Robin Capon 2007

Illustration Copyright © Claire Harrigan 2007

First Published in Great Britain in 2007 by Batsford.

An imprint of Anova Books Company Limited, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

抽象画的色彩运用

著者: [英] 克莱尔·哈里根 罗宾·卡庞

译者: 唐文佳

策划: 姚宏翔

统筹: 丁雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 姚轶淳

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

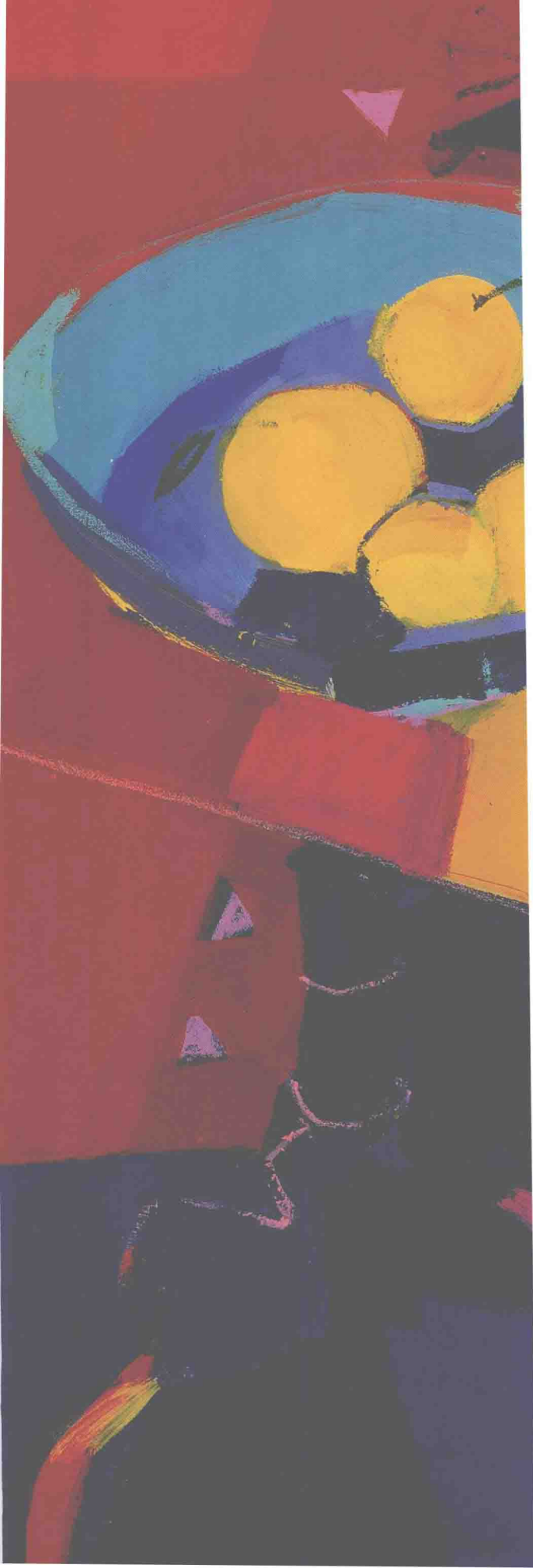
开本: 889×1194 1/16 印张 8

版次: 2015年7月第1版

印次: 2015年7月第1次

书号: ISBN 978-7-5322-9469-5

定价: 55.00元

An abstract painting featuring a bowl filled with yellow fruit, possibly lemons or oranges, set against a vibrant blue background. The bowl is rendered in shades of blue and purple, with a red rectangular block positioned below it. The overall composition is characterized by bold, expressive brushstrokes and a rich color palette of reds, blues, yellows, and purples.

目录

序言 7

第一章 抽象与具象 11

理解抽象艺术 12

抽象艺术的前前后后 17

概念与影响 20

第二章 开始 27

第一印象 27

多变的题材 36

素材与布局 48

第三章 表层与颜色 55

颜色之间的相互影响 57

表层的效果 68

构成整体的各个方面 75

第四章 考虑不同的媒介 81

选择与目的 81

混合媒介 90

培养技能 94

第五章 个性化的理解 99

分析与挑选 99

发展的过程 106

第六章 其他构思与手法 115

主题与变化 115

纯抽象 122

索引 127

序言

绘画对我而言一直都像是一种生活方式。我在年纪很小时就受到鼓励开始画画，绘画在我家就像是一件很自然的事。我的父母都是美术老师和专业画家——我的母亲是一位受人尊敬的植物艺术家和插画家，而我的父亲从教师岗位上退休之后仍在继续创作野外风景画。

学校放假时，我会陪父亲去旅行写生，我和妹妹还常被带去看展览。我们一家人的朋友也有很多是爱好艺术的。因此，我的成长环境充满创造性，赋予人灵感。我一直希望从事跟艺术相关的职业，不过不一定是做画家。事实上，那时候我所认识的人里没有哪个是仅靠画画谋生的，而在艺术学院上学时，我觉得我以后可能会从事纺织品设计或者其他装饰艺术领域的工作。

克莱尔·哈里根在她的画室里。

(对页)

《七月的花》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

53×35.5厘米

(21×14英寸)

正如这幅画所体现的，色彩和抽象特征是我所有的作品都具备的特色。我喜欢依靠感官效果强烈的形状和颜色来制造有效的构图。

但是，我有幸在格拉斯哥艺术学院遇到了一些一流的导师，我毕业的时候也正值许多名声斐然的画廊对学院的毕业展览极其感兴趣的时期。这些画廊中有几家联系了我，后来，我有机会成立了一个画室，专职作画。因为童年时和父亲一起进行过有益的旅行写生，所以我十分熟悉室外作画，到了现在我仍然享受这种绘画方式，一有可能，我就会在室外作画。

为各种画廊展览工作是一种磨炼，它让我深深认识到，日复一日地画画是一种挑战。保持你的积极性和自信心，并且保证你的工作始终是新鲜的、进步的，这绝非易事——即便是对专业艺术家来说也是如此。有人说，他们画画是为了放松，但我从来都不这么觉得！根据我的经验，绘画需要做大量重要的决定，需要坚持不懈和刻苦努力。绘画通常有很高的回报，但成功是靠奋斗得来的。或许，我所能向缺乏经验的作画者提出的最好的建议就是，你需要坚定而刻苦。

我认为，每个画家对这个世界都有不同的看法，他们在表达自己的想法时应该体现出这一点。最理想的情况是，我们的画能够展现我们对于所画题材的感受，同时揭示出一些关于我们自身的东西。我们的画应该是原创的、有个人色彩的，而不是那些遵照固定程序画成的，换了谁都能画的“方法画”。然而，一个画家的风格是逐渐形成的，在极大程度上是由个人技巧和兴趣以及其所选择的媒介和手法的优势和局限性所决定的。

正如这本书所讨论的，我的兴趣在于通过色彩的力量和精彩的、最好是令人激动的构图来解读不同的画作。我一直使用不同的媒介画画，通常首先用颜料——丙烯颜料、水彩或者水粉——然后萌发出用蜡笔画、拼贴画或者其他媒介的想法。我喜欢这一过程赋予我改进的余地和自由，而且，尽管我的作品不能被称作是真正意义上的具象派，它们总能凸显出所画的题材。

因此，色彩和抽象特征是我所有的画都具备的鲜明特色。这一方法是我乐于推荐的，它的重点在于探索用形状、色彩和肌理这些形式上的元素进行表达的可能性，而非将注意力主要集中在题材上。而且，在我看来，当作画者可以不受限制地使用各种媒介和手法时，他就越发有可能创作出原创的、令人激动的作品。

尽管大多数画家都把色彩当作他们作品的一个重要特色，我却认识到，抽象特征和混合媒介手法更加难以运用和评价。不过，我希望能够通过在这本书的各个部分中详细探讨我的想法和绘画方式，并借助大量已完成的画作和分步骤讲解，来鼓励你去思考这种绘画方法所能实现的许许多多细腻而多样的效果。这一方法富有挑战性，但会让你受益匪浅。

《海边的房子》

丙烯颜料和油画棒 画于画纸 35.5×56厘米 (14×22英寸)

对我来说，油画创作是一个主观的过程——一种非常自我地表达对于不同类型的题材的所思所感的方法。我总是使用混合媒介来创作，通常先用颜料来画，然后再用粉彩笔、拼贴和其他媒介来进一步展开构思。

抽象与具象

毫无疑问，在西方美术史上，20世纪初期以前的大部分作品都是具象风格的——也就是说，不管绘画方法多么个性化，绘画题材始终是可以清晰识别的。的确，在具象派艺术中，题材是作品灵感的来源和存在的理由，绘画的目的往往在于捕捉风景、人物、静物或任何事物，并将它们画得尽可能地准确逼真。

相反地，“抽象”一词有歧义。它常被用作一种介绍非具象画的省事的方法，尽管定义抽象艺术并非那样简单。在很多抽象画中，作者会点出具体的物品、地点等，不管多么不明显。其实，以上这些信息对于画的整体概念和影响来说通常是至关重要的，我自己的作品正是这样。另一个极端是，一幅抽象画可能跟真实的世界一点联系都没有，而是依赖于画家对于颜色、形状、肌理和其他形式上的因素的本能运用。

所以，抽象画本质上只是诠释和表达构思的一种方式，不管这些构思是源自凭空想象，还是源自亲眼所见或是亲身体验。一幅抽象画可能和它的灵感来源保留了某种联系，或者在分析和选择的过程中失去了那种联系。同样地，表现手法可以是自由、本能选择的，也可以是不易理解的，这就产生了抽象表现主义或复杂难懂的几何抽象。我想，有趣的是，所有的画作都是用相同的基本元素——颜色、形状和肌理——来表达作者的用意的。区别在于，具象画中的形状是我们所熟悉的，而抽象画则不必如此。但是，如果抽象画恰当地突出和融合了颜色和形状，那么它也可以和其他任何画作一样令人兴奋、感情充沛。一幅画何必要具象表达某个事物呢？

（对页）

《蓝色玻璃杯和橙子》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

56×38厘米

（22×15英寸）

理解抽象艺术

我们习惯了画是有含义的——我们能够轻而易举地对它们所包含的意象做出反应，并发表看法。当然，就抽象画而言，由于其中的形状和构图或多或少是凭空虚构的，所以观看和做出反应的过程可能变得更加复杂。可以理解的是，鉴于具象艺术是个沿袭已久的艺术形式，加之大多数画作都叙事，有些人就会觉得使用抽象艺术所要求的更自由的表现手法是极其困难的。而且，人们有时候会寻找那些并不存在的含义。含义不存在是因为很多抽象画仅仅专注颜色和相关形式上的元素所带来的视觉和情绪上的乐趣。

我的作品从来都不是完全抽象的。就像《蓝桌子》（见下图）一样，我的作品游走在抽象主义和现实主义之间。而且，就像很多画家一样，在我的职业生涯中，我随心所欲地使用不同程度的抽象风格。实际上，我的大部分抽象画都是在我刚刚离开艺术学校时创作的。从那时起，我就更喜欢使用鲜明有力的颜色绘画，同时清晰地体现题材。

我坚信，不管你画什么，你都要忠于自己。我画画既有专业性，又受本能驱使，我也希望能卖出我的画。但是，我从来不为商业上的考虑或是画廊里的风尚所左右，那些东西会在画里造成不必要的紧张状态，或是削弱我希望它包含的个性和原创性。本质上，我想要我的每一幅画都反映出我对所画题材的感受，我想要尽我所能地使它们具有这种特性。对于有些题材，我会更想用抽象的手法来表现它们。

《蓝桌子》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

51×51厘米

（20×20英寸）

我的作品的抽象程度各有不同。通常，在画里清晰可见题材的影子。

洞察力与视觉语言

在创作任何风格的作品时，从最初的想法到最后的刷痕，整个过程中都包含了许许多多的决定。在做大部分决定时（如果不是全部决定的话），决定性因素是作画者在画逐渐成形的过程中对它的观察和理解。有些作画者是理性、客观地做出决定的，他们充分考虑了题材和逐渐成形的作品。对另一些作画者来说，表现手法更加受本能驱使，而且，即便受到心智和其他因素的影响，他们做决定的速度很快，似乎没有专门思考过。

洞察力有不同的层次和方面，但是不管作画者多么缺乏经验，他都一定会在画画的时候意识到颜色和形状之类的基本元素。在积累经验的过程中，我们迟早会认识到，我们所做的每一个决定都被当时已经画好了的那部分所影响。我们所做的记号和使用的颜色总是和在它们之前已经画好了的那部分相关联。而这些记号一个接一个地帮助我们决定接下来怎么画。因此，洞察力在画画的整个过程中都很重要。起初，要针对大致的绘画目的和所画内容做决定。之后，为了实现这些目的，至关重要的是要在每个阶段富有情感地运用颜色、技巧和画画的其他方面以及视觉语言。

在大多数画中，制造深度和空间上的幻觉是必不可少的。的确，对于某些形式的抽象画来说并非总是如此，它们突出的是平面图案和形状的重复出现。然而，在具象和半抽象画中，图案的空间感通常是不可或缺的。空间洞察力是绘画中更困难的一些方面之一，从洞穴艺术时期到现代，尽管明显受到二维画面的限制，画家们还是想出了各种各样的方法来描绘出逼真的三维构图和空间感。

《岛上的小屋》

丙烯颜料和油画棒

画于画纸

35.5×51厘米

(14×20英寸)

就像能从这幅画里看到的那样，我经常利用各种各样的颜色技巧来制造作品的空间感，其中包括运用不透明性和半透明性之类的特性。