

世界绘画经典教程

色彩与光感的 极致表现

[美] 阿勒塔·佩奇 著

刁海鹏 译

超实用的油画叠色技法

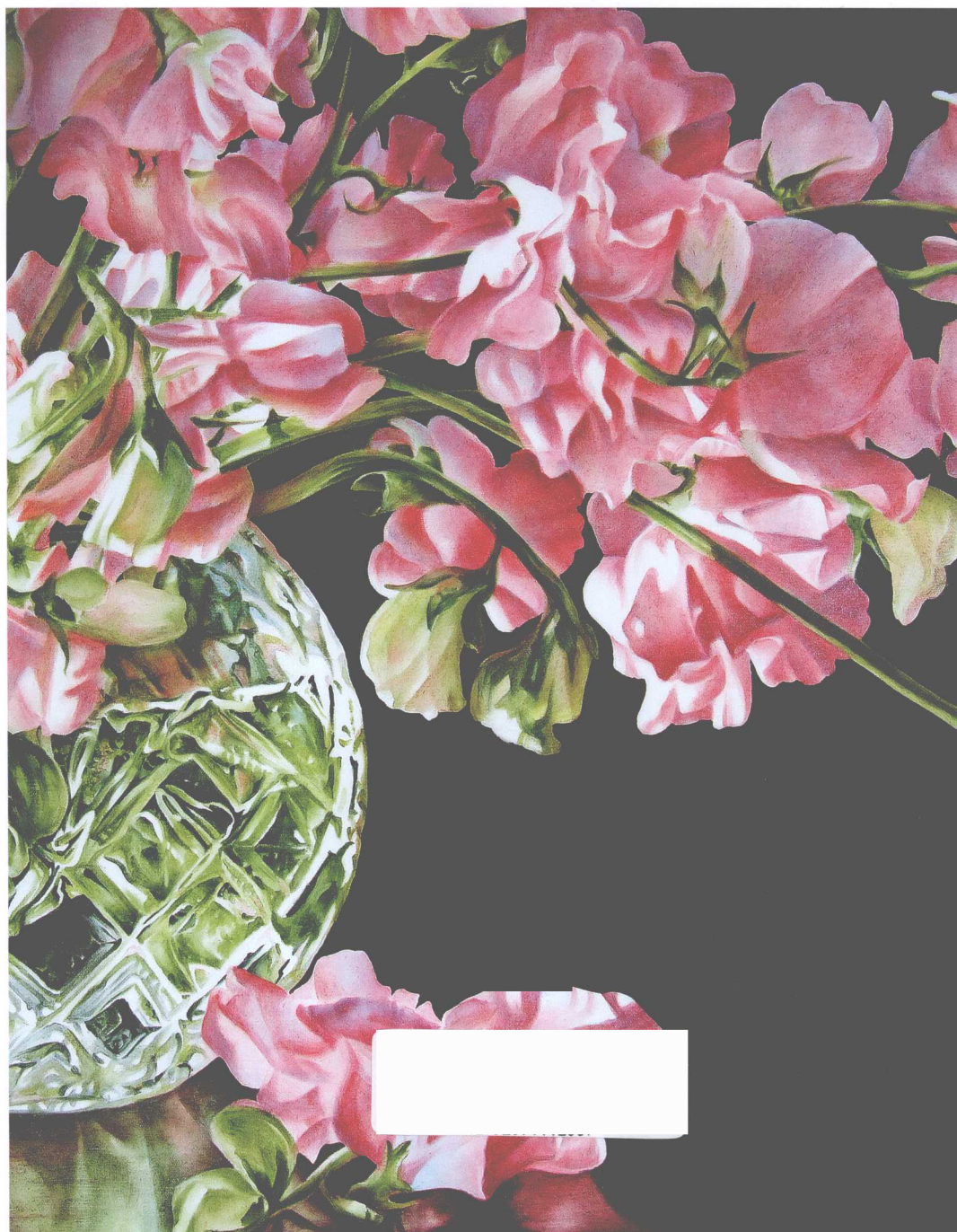
教你画出熠熠生辉的花卉与水果

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

世界绘画经典教程——
色彩与光感的极致表现

[美] 阿勒塔·佩奇 著

刁海鹏 译

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

色彩与光感的极致表现 / (美) 佩奇著 ; 刁海鹏译

— 北京 : 人民邮电出版社, 2015. 6

世界绘画经典教程

ISBN 978-7-115-38882-7

I. ①色… II. ①佩… ②刁… III. ①素描技法—教材②水粉画—绘画技法—教材 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第062146号

版权声明

Simplified Chinese translation copyright©2014 by Posts & Telecom Press, China

Simplified Chinese translation rights arranged with North Light Books, USA

内 容 提 要

阿勒塔·佩奇(Arleta Pech)的油画作品同她本人一样在欧美等国享有很高的知名度,她的名字还被《Who's Who in America Art》收录其中。她的绘画作品多次在博物馆巡展中展出,她出版的书籍畅销数十年之久且赢得了国际声誉。本书便是由阿勒塔·佩奇将长久以来积累的绘画经验与理论囊括其中的绘画技法书。

本书共分7大章,作者用娴熟的绘画手法分步骤绘制并讲解静物画及质感表现,如水果,花卉,银器,琉璃等元素,且详细讲解油画绘制要点。一步一步,一层一层地教你如何为油画作品注入新的生命,以光芒四射的色彩,精致细腻的质感与耀眼的光线让你的油画作品熠熠生辉。

本书适用于所有油画初学者与绘画爱好者。最后,祝你在艺术的道路上越走越宽。

-
- ◆ 著 [美] 阿勒塔·佩奇
 - 译 刁海鹏
 - 责任编辑 郭发明
 - 执行编辑 高悦
 - 责任印制 程彦红
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 9 2015年6月第1版
 - 字数: 195千字 2015年6月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2014-3357号
-

定价: 59.80元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

目 录

第一章 材料和画具.....9

第五章 表现物体光感的技巧...54

第二章 透明叠色法概述.....23

第六章 四幅范画.....80

第三章 背景技巧.....35

第七章 叠色技巧的应用.....126

第四章 透明叠色基础.....40

结语142

世界绘画经典教程——
色彩与光感的极致表现

[美] 阿勒塔·佩奇 著
刁海鹏 译

人民邮电出版社
北京

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

正是喝茶时 (标题页) 24" × 68"

(61厘米 × 173厘米)

画布油画

绣球花之歌 22"×19" (56厘米×48厘米)
画板油画 私人藏品

目 录

第一章 材料和画具.....9

第五章 表现物体光感的技巧...54

第二章 透明叠色法概述.....23

第六章 四幅范画.....80

第三章 背景技巧.....35

第七章 叠色技巧的应用..... 126

第四章 透明叠色基础.....40

结语 142

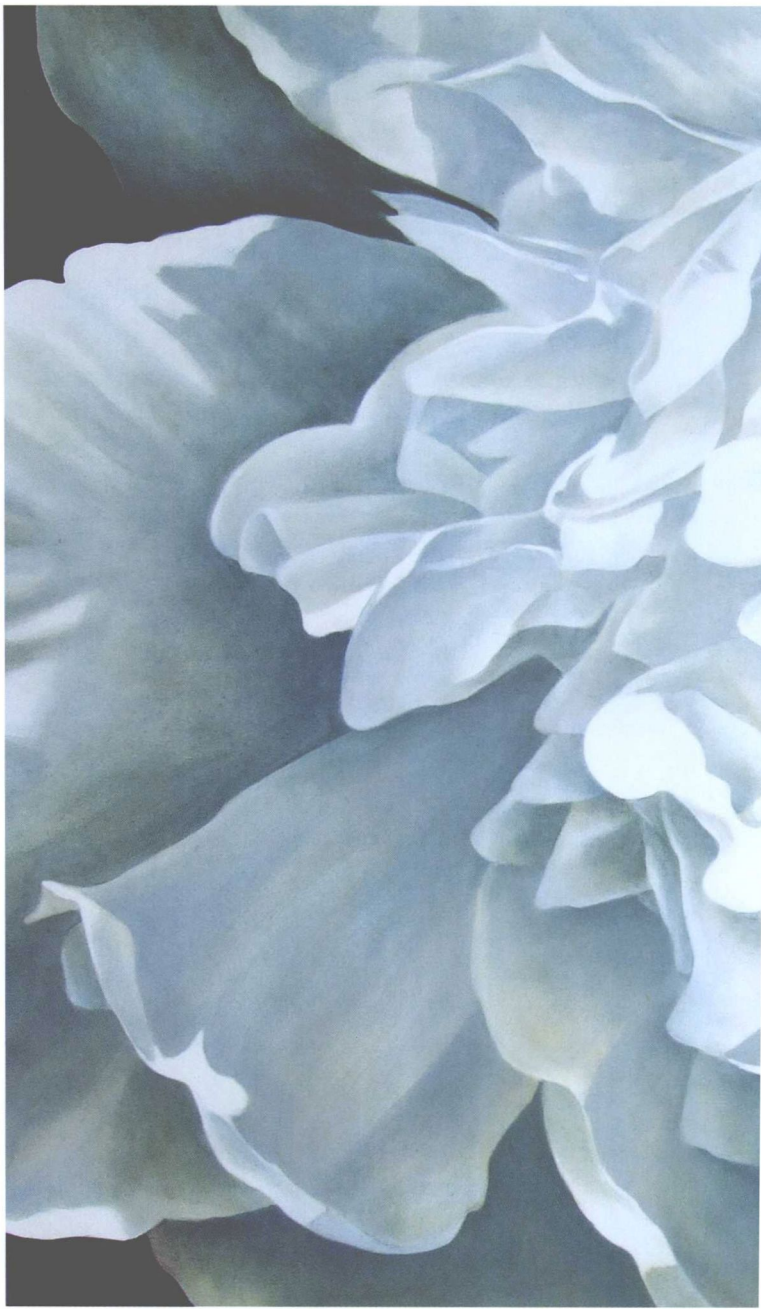
简介

我是1969年开始喜欢上透明颜色的，那时我还是一名广告画家，常常用好几层彩色醋酸盐为实物模型和校样上色。正是在这段时间，我发现自己对灯箱上一层层的颜色如痴如醉。这种痴情在我用水彩创作的年代从未有丝毫动摇，同时我还形成了一套自己的透明颜色理论，这就是我第一本著作《Painting Fresh Florals in Watercolor》的创作动因。我一直在工作中不断完善我的理论，甚至还发明了一种特殊的叠色观察器来帮助艺术家看到透明色彩并感受使用它的那种体验。

有时，艺术家的成长之路并不明确，对我来说，中途转攻油画便是一条未曾预见过的道路。2001年我开始尝试其他绘画颜料，想要找到一种丰富且有光度的颜色。我试用过一段蛋彩和丙烯酸颜料，但这些颜料与我的要求相去甚远。

2005年，我又想起了20世纪70年代学到的油画知识，但我知道在使用了这么长时间发光颜料后，我不会再使用不透明的油彩了。相反，我运用多年积累的透明颜料的理论来画油画，就如同使用水彩创作一样。我对由此获得的明亮度非常满意。仅仅使用透明的颜料，每一层与其他层也可以互不混合，即便在朝南的房间内也能看到这些图层散发出纯净的幽光。

这本书充满了我对发光颜色的激情，还讲解了使用透明油彩的创作过程。它同时也是水彩画家转攻油画，或油画家用透明的颜色探索叠色之美的上佳资源。

这种绘画风格称为“透明叠色”，这种画的色彩非常清澈，只有画板和画布的白色反射涂层的颜色。如果你喜欢现实主

义和具有光感的颜色，那这本书就是引领你用透明颜料创作出光彩熠熠的作品的不二之选。

《给爱丽丝的孤挺花》28"×38" (71厘米×97厘米)
画布油画

《鸟类的羽毛》19"×21" (48厘米×53厘米)
水媒介，以140lb (300gsm) 冷压水彩纸绘制

《银制器皿中的绣球花》13"×25" (33厘米×64厘米)
画板油画 私人藏品

第一章

材料和画具

成功的画家未必要搜罗尽天下每一种颜色或每一种型号的画笔。尽管我有一间画室，里面装满了我多年以来收集到的各种绘画工具，但你只需几样简单的东西就可以开始练习本书中的范例了。本章讨论的是用油彩创作出熠熠生辉的作品所需的各种画具（画笔、溶剂、颜料和画纸）。

我的颜色组合

我觉得给你看看我装满颜料的抽屉可能会很有趣。我常用的颜料以及本书中使用的所有要用的颜料表都在第28页。这么多年的创作经验使我形成了一套自己的颜料组合，我可以随意地调成各种颜色，或干脆换用另外一套基本色。只有对颜色理论运用相对熟练才能用有限的几种颜料进行创作，之后再添加进几种颜色就很简单了。

画笔和工具

我有很多用旧了但又不舍得扔掉的画笔，因为它们就像我的老朋友一样。不知有多少次，这些旧画笔的用途和功能以出人意料的方式演变着，让我无法割舍它们。下面你会看到我创作时使用的主要的画笔和工具。每一件我都会加以说明，这样你就知道它们各自是干什么用的了。

我的画笔和工具

- a. 1英寸(25毫米)长的笔头(猫鼬毛)用于涂抹背景。
- b. 14号平头(猫鼬毛)笔刷用来涂抹背景中深色的部分。
- c. 12号平头(猫鼬毛)用于涂抹较薄的背景和混色之用。
- d. 8号平头(猫鼬毛)用来画较小的背景区域。
- e. 4号平头(猫鼬毛)是画背景中距离边缘较近的地方和形状之间极为狭小的区域。
- f,g,h,i. 8号、6号、4号和2号合成榛树笔刷专门用于叠色。
- j,k,l,m. 2号、4号、8号、16号清洁笔刷很像尼龙织物，它们的笔毛不会断裂，非常适于混合每一层颜色的调子。
- n. 1英寸(25毫米)软头笔用于混合和涂抹颜色涂层。
- o. 浅灰色粉彩铅笔用于直接在画板或画布上绘制主要内容。
- p. 砂板是用来打磨粉彩铅笔的。
- q. 可收缩的笔擦可以清除画板上没用的线条(Pentel牌既可以擦掉铅笔也可以擦掉墨水的痕迹)。
- r. 可塑橡皮可以擦掉画布上粉彩铅笔的痕迹。
- s. 调色刀用来混合背景颜料。

合成笔刷和自然笔刷

我更喜欢用合成笔刷进行叠色，因为这种笔刷的笔毛不会断掉并留在薄薄的油墨图层上。猫鼬毛笔刷在涂画精细的图层和边缘时能够保持原有的形状不变。在清洗的时候也不能像洗合成笔刷那样用力。我手头有很多不同型号的画笔，画不同的形状我会选用不同大小的画笔。

怎样清理画笔

透明上光技术的关键是，在画笔和调色板上使用适量的颜料。我将要用到的各种颜色分别少量地放在一次性调色板上，以避免浪费颜料。在一天的工作结束时，我把它们放进冰箱，以保存颜料供以后使用。

要把握准颜料的使用量

这是我在为几片花瓣叠色时所使用的颜料量与3支4号画笔的示例。你注意到笔杆上颜料刻度了吗？通过这些我就知道每一支笔还剩下多少颜料，因为我用的颜料非常少，甚至从笔毛上都看不出来。

要想混色，先将非常少量的颜料（M.Graham & Co. 出品的Walnut Alkyd Medium）放到调色板上以免形成色斑，稍微蘸一点溶剂然后再蘸取颜料。如果在混合调子的过程中在画布上留下了条痕，就说明刚才用的溶剂太多或者笔上的颜料太多了。

混合背景颜料

用调色刀混合中性或半中性背景色和少量溶剂，以便迅速变干。溶剂也非常适合将颜料稀释成较亮的，更可用的调子。我最喜欢的溶剂是M.Graham & Co. 出品的Walnut Alkyd Medium，与常用的典型溶剂相比，这是一种环保的替代品。第14页有其他溶剂的列表。

阿勒塔画室的一天

在我的画室待一天可能会有无数的事情要做，如把想法先通过照片拍摄出来、起稿、上色、拉伸画布、装饰作品或打包将艺术品发送给客户。我属于白天创作的那类画家，而有些人喜欢晚上创作。我在画室的工作时间一般是早上9点到下午5点，中间有短暂的午餐时间。痛快淋漓的创作日结束时我总要用到20支画笔。

其他画家总是问我一天要画多少小时。其实大多数时候每天总有些事情打断正常的创作——画廊的电话，给学生发电子邮件，网上邮寄艺术品或备课。如果可以，我会尽可能将这些事情放在工作之余来做，因此每周我只有一天不在画室工作。艺术家成功的关键就是时间管理。至于用多少时间去创作倒没有那么重要，这些都是支撑着你完成一天绘画过程的点点滴滴。

良好的工作习惯

使用油彩和各种溶剂绘画,良好的工作习惯非常重要。每次绘画课结束后或者触碰过化学品以后都要记得洗手。保持手和工作区干净整洁才不会产生任何不必要的麻烦。在周围准备一个带盖的垃圾桶以便随时将满是颜料的纸巾扔进去。我习惯在定位板旁边放上几块婴儿用湿纸巾,这样就可以随时应付不时之需,比如将画笔掉到画布上或不小心把刚刚画好的地方弄脏。

绘画过程中也要清洗笔刷

在绘画过程中,如果要更换颜色,也要先将笔刷上的颜料清洗干净。将笔刷浸入调色板上的胡桃木油中,然后用纸巾擦去多余的油迹。最好使用同一色系的笔刷——红色、蓝色、黄色——不过这样在课程结束后肯定要清洗大量的笔刷。

绘图后要清洗笔刷

找到一种好的清洁程序,每天的绘画工作结束后都要记得清洗笔刷。我使用的清洁材料如下图所示。要充分洗干净画笔,还要用软纸巾将多余的颜料从画笔上擦掉。首先,将画笔浸入调色板上的胡桃木油中慢慢揉,然后在水槽中清洗两遍。接下来用Murphy牌油皂和水混合进行清洗,这样能将大部分颜料洗净。最后,用手指在自来水龙头下漂洗笔刷,去掉笔毛中可能遗留的颜料或溶剂。洗手后,擦净并用纸巾将笔尖整理成型,将画笔平放令其经过一夜慢慢变干。这样就可以防止潮气深入笔刷的金属箍(将笔毛固定在一起的金属环)中,延长画笔的寿命。

清洁笔刷的材料

我清洁笔刷的方法对保持笔刷的性能和健康的画室环境非常有益且充满智力上的想象力。我的清洁步骤分为三步。在绘画过程中,我用笔刷蘸取少量胡桃木油并用纸巾清洁;绘画完毕后我用Murphy牌油皂清洗笔刷;一天的工作结束后,我会将笔毛浸入专业笔刷清洗液中。最后这一步对清除遗留在笔毛中的颜料和溶剂非常有效。上图从左到右展示的物品是:无絮纸巾,M.Graham & Co.生产的胡桃木油,Murphy牌油皂,盛放油迹清洗液的玻璃罐,和大师牌笔刷清洁剂和保护容器。

溶剂的选择

透明涂层是用很薄的油质颜料混合溶剂形成的。对于透明的涂层来说,所挑选的颜料与溶剂的配合非常重要。市场上有很多不同的溶剂可用,每一种都有自己的属性和干燥时间。第14页上的表格讨论了其中一部分的差异,但是与任何其他事物一样,要知道哪种好用的唯一方法就是试验。

测试不同的溶剂

在探索不同的溶剂时,请做一下这个测试。首先,用干

净的笔刷头部蘸一点溶剂。将溶剂混合一点颜料放到调色板中体会一下这种感觉,是太黏稠了还是太油了?是太厚了还是太水了?如果溶剂太油了,有些混合颜料,会将大部分颜料带到其他部位,因而很难获得均匀的效果。用不同的溶剂做测试,让混合后的油彩干透来衡量每一种溶剂的最佳效果。

我的油画溶剂的首选是 M.Graham & Co.生产的Walnut Alkyd Medium。这是一种无毒

的产品,并且油彩变干非常迅速。在丹佛干燥的气候条件下,油彩只要一天就能在我的画室里干透。要想让涂料发光,在涂抹下一层颜料之前一定要让底下这层颜料干透,否则颜料溶剂就会吸走少量下层颜料。如果将油画放在一个单独的区域或房间内用加热灯烘烤的话,所有溶剂(蜡质溶剂除外)变干的速度都会提高(蜡质溶剂应远离热源存放)。

溶剂选择

Neo Megilp, 这是一种Gamblin生产的凝胶质。

M.Graham & Co.生产的Walnut Alkyd Medium。

Winsor & Newton生产的Liquin Original Oil。

Liquitex生产的
Linseed Stand Oil

Winsor & Newton生产的Blending
and Glazing Medium, 这是一种达
玛树脂涂料、亚麻油和矿物精华
组成的混合液。

Dorland生产的Wax
Medium, 这是一种蜡
和松脂的混合物。