

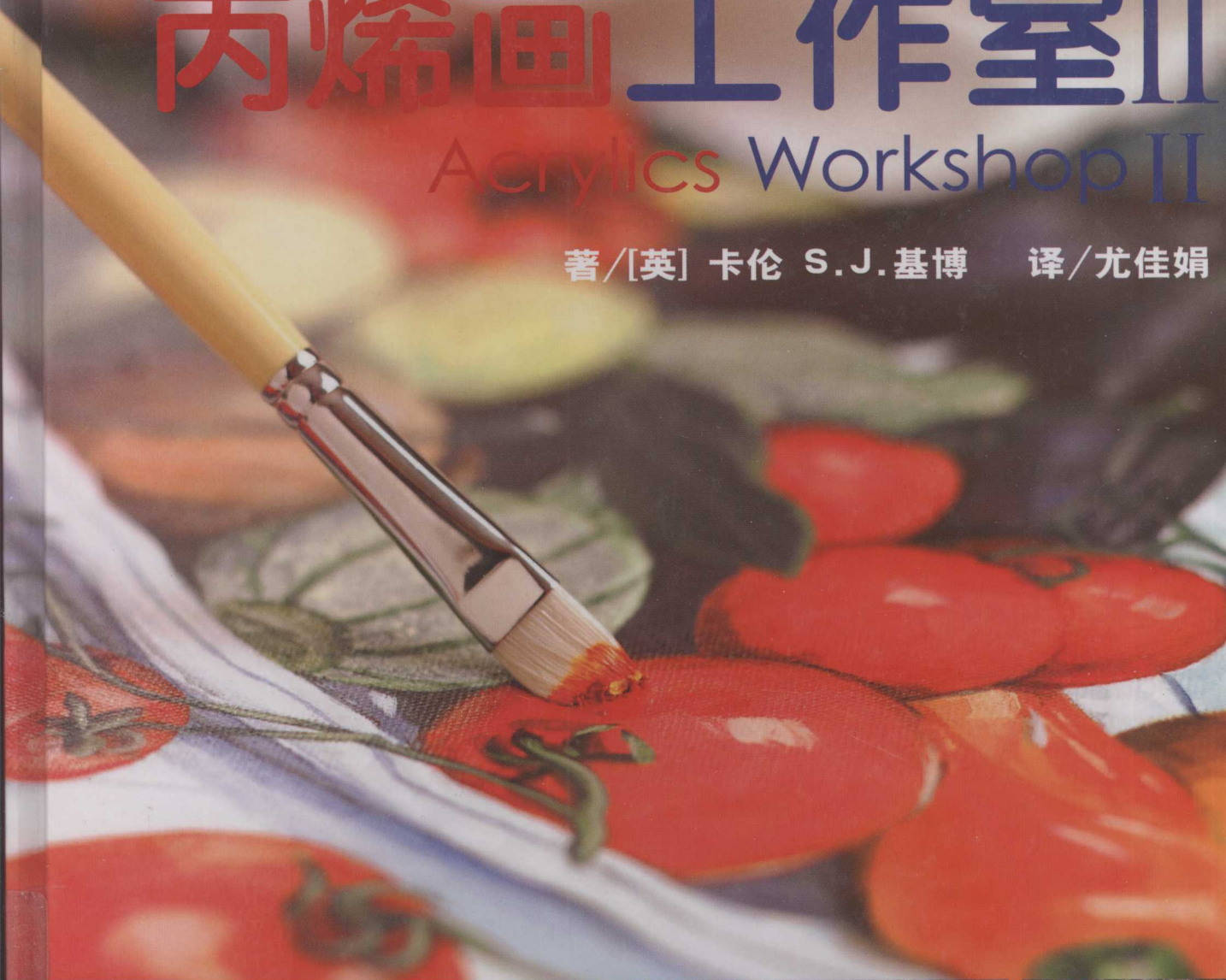

绘画艺术成功捷径丛书

丙烯画工作室II

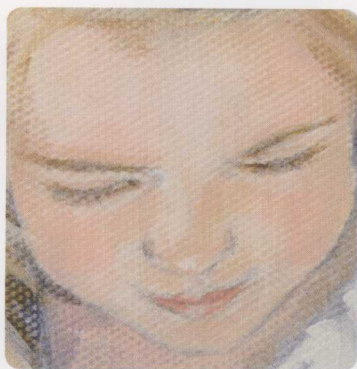
Acrylics Workshop II

著/[英] 卡伦 S.J.基博 译/尤佳娟

中国文联出版社

丙烯画 工作室II

YUKON

丙烯画 工作室II

[英] 卡伦S.J.基博/著
尤佳娟/译

中国文联出版社

A Dorling Kindersley Book

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Acrylics Workshop II

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2008

图书在版编目 (CIP) 数据

丙烯画工作室. II / [英]基博著; 尤佳娟译.

北京: 中国文联出版社, 2009.1

(绘画艺术成功捷径丛书)

ISBN 978-7-5059-6159-3

I. 丙… II. ①基… ②尤… III. 丙烯画-技法 (美术)

IV. J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第192425号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2008-6207号

书 名	丙烯画工作室 II
作 者	[英]卡伦 S·J·基博
译 者	尤佳娟
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	张海君 侯亚静
责任校对	张杰利
责任印制	焉松杰 侯亚静
印 刷	鸿兴印刷 (中国) 有限公司
开 本	810×530 1/16
印 张	8
插 页	2页
版 次	2009年1月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6159-3
定 价	80.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

目录

导读	6

开始篇	10
绘画材料	12
颜料处理	14
色彩运用	16
基础工作	18
基本技巧	20

静物	22
构图与焦点	24
光与影	26
佳作赏析	28
① 瓶和罐	30
② 瓶中的花	36
③ 地中海农家餐盘	44

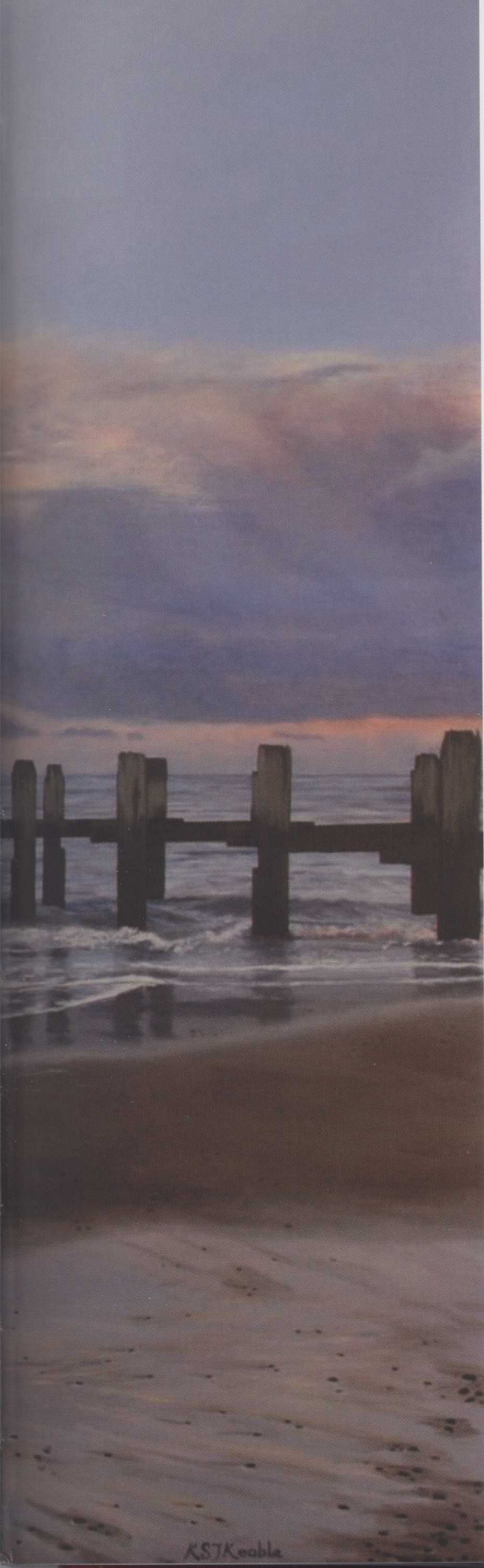

生命与肖像	52	当代绘画	98
脸部绘画	54	新技法	100
体形与动感	56	混合材料的使用	102
佳作赏析	58	佳作赏析	104
④ 读书的女孩	60	⑩ 虾笼拼贴画	106
⑤ 弗拉门戈舞者	64	⑪ 林间小径	112
⑥ 马和骑师	68	⑫ 水上船	118
风景画	74		
写实透视法	76	词汇表	122
水和天空	78	索引	126
佳作赏析	80	致谢	128
⑦ 海景	82		
⑧ 街景	90		
⑨ 风车房和葡萄园	94		

导读

丙烯画属现代绘画，起源于20世纪中期，是适应于现代画家需求的产物。丙烯颜料和油彩相似，涵盖各种亮彩色系。与其它颜料相比，其不同之处在于丙烯颜料能快速干燥。你可以在现场画后立即起身离开；你可以将这种颜料与其他各种绘画媒介结合创造出与众不同的有趣效果；你还可以在原有画面轻而易举修改任何失误。丙烯颜料很适合忙碌的生活方式：创作丙烯画可以是一个长期的过程，在你有时间的时候继续。这种颜料用水轻易就可快速调和，不会散发有毒的气味。这些特质使丙烯成为万能颜料，成为当今画家最完美的选择。

改善你的技巧

在这本书里，你将提高你已具备的绘画技巧，在绘画中为你提供更多的选择、做出更好的决策、达到更令人满意的效果。在基本技法、颜色组合和组织构图方面你也许已经具备良好的基础，但如想进一步拓展这些基础知识，还需要运用特殊颜料和绘画材料及全新的令人兴奋的技法，本书将帮助你适应丙烯颜料使用方法的多样性，从透明颜料的大面积薄涂到厚涂颜料的层层叠加，

你可以随心所欲。每个章节开始的理论部分为你提供基本规则和技法，同时也启发你运用新方法观察事物和在画布上表达自我。循序渐进的绘画步骤为你提供了提升技法的平台，例如通过运用色彩、对比和细节，你将探究光与影的运用、动态的透视方法和如何引导观众视线。你掌握了设计、构图和完成创作的新方法后，作为一名画家，你将获得自信，开始表现真正的个性化风格。

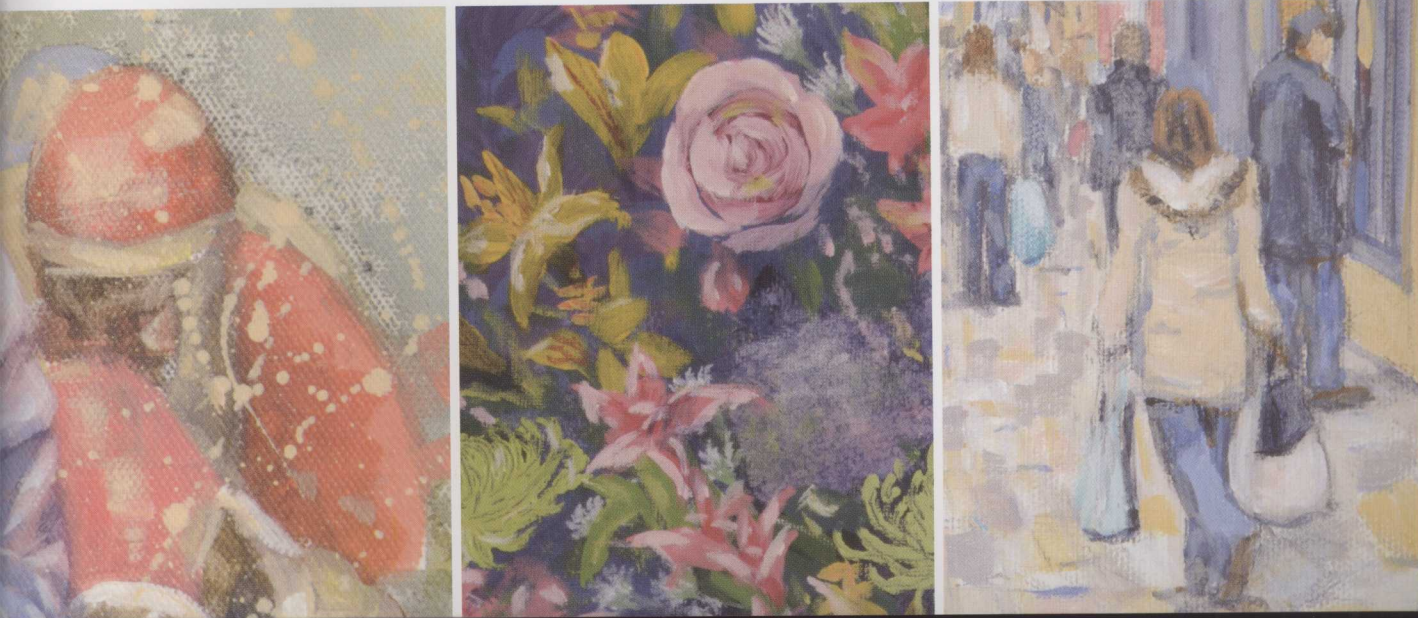

成功的绘画

此书内容旨在帮助你提高对丙烯画的理解，拓展绘画技法，提升作品质量。同时，展示一幅画不同的构图方法、有限色彩的运用颜色对比将拓展你创作的新思路。本书的绘画主题分四个部分：静物、生命与肖像、风景和当代绘画。每个主题都要求运用独特的方法，罗列画家会碰到各种问题和需要考虑的事项，并在理论部分和实用性的分步解释中予以解决。每个部分还包括简短练

习和扩展方法鼓励你尝试新手段和新技法。每个部分的“佳作赏析”，呈现了丙烯画不同风格的作品。本书最后部分教你如何突破自身创作途径的局限，以寻找独一无二的自我风格。

开篇

绘画材料

丙烯既有油画颜料一样的光泽，也可以像水彩颜料一样用水调和和使用，还可在拼贴画中使用，在墙上有胶粘性。这种物质的多功能性并不出人意料，众多不同

的丙烯颜料添加剂运用广泛，改变了其原有特性。尝试用该材料润饰画面和对技法与绘画工具的实验所花的时间是明智的投入。

颜料

众多品牌的丙烯颜料，价格性能比各不相同。在颜料软管上留意学生颜料和画家专用颜料这两个种类。后者更贵，但质量好，表现力强、色彩鲜明、颜色亮度高；学生颜料的颜色稍暗，如果有成本限制，而你又希望在色彩和技法方面做尝试时，这个类型的颜料是不错的选择。

学生用颜料

质地平滑，因内含合成颜料和更高含量粘结剂，价格低于画家用颜料。有约30种色彩可供选择。

画家专用颜料

质地柔软，密度像黄油，与画笔有很好的粘和性，色彩亮丽。用来构图和涂厚颜料，不用加入其他媒介剂。有约80种色彩。

画笔和线条

丙烯颜料在人造画笔上往往变得硬朗，因此许多画家不选择自然毛发做的画笔而是选择更坚韧的人造画笔。开始绘画时，你既需要用硬猪鬃画笔上厚颜料，

也需要用软猪鬃画笔达到水彩般的效果，就像在画人物肖像时用的柔和笔画。绘画前，画笔可考虑以下类型和尺寸。

4号圆头笔

14号圆头笔

6号扁头笔

2厘米扁头笔

12号扁头笔

12号锥形笔

2号扇形笔

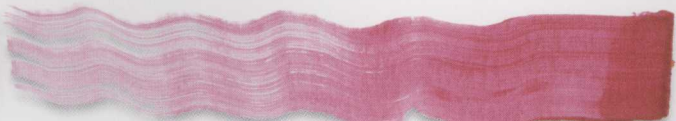
小圆：用于画纤细线条和细节处理

大圆：用于画大胆、有力的线条，可蘸料饱满

小扁：用笔刷末端画纤细线条，轻触画布

大扁：用于大片色彩的绘画

短扁：与扁型画笔刷相似，但刷头更短，用于强有力的笔触

圆锥：用于画柔软、圆锥行线条

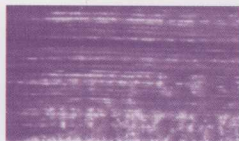

大扇：用于绘画所用的帆布，木板或其他材料上混合颜料或使笔画更柔和

选择合适的作画表面

丙烯颜料可广泛用于各种材料之上,包括纸张、木板、画布、木头和金属。需要记住的关键点是丙烯颜料不粘附于含油或蜡的表面;购买绘画材料,请确认该材料有丙烯底色而非油彩底色。所有画面上应涂

上石膏粉与丙烯混合的底色。白色的石膏粉可用来增加底色亮度,而中度色调、有色彩的石膏粉用来呈现不确定的背景,让你更容易判断色值。可用油漆工的乳胶漆先做实验。

画布

材料取自天然纤维,如棉布、亚麻布或合成纤维。自然纤维画布上的粗糙颗粒和其柔软质地将给画面增添动感;合成纤维画布特别经久耐用。

画布板

帆布粘在一块薄板上,表面固定。如果你想即兴创作,或用厚重色彩呈现纹理或与其他介质结合进行创作,这是不错的选择。

底色板

几乎任何的薄板密封并涂上底色都可作为绘画所用。简单运用单层或多层石膏粉取决于你希望画面的平滑程度。在石膏粉层间可以撒上沙子创造纹理,让其呈现自然纹理效果。

纤维板

纤维板如果密封并涂上底色可以用作绘画表面,或者可以作为纸张下固定的表面。注意:压缩的木板表面也许会卷起,硅脂会渗入绘画,毁坏色彩。

纸

特别设计出各种用于丙烯画的画纸,但是这些纸张在承载厚重的多层颜料时也许不够坚固。有数种重量和质地的纸张可供使用。

其他媒介剂

丙烯颜料具有速干的特性,一旦变干,色彩稳定。这样,你可以快速一层层作画,不会破坏底层色彩。但是,一些技法要求更流动的颜料或更厚重的质地,或者画面需要修改,这些都需要其他媒介剂。这些材料能提升丙烯颜料的有效性,扩大技法范围,达到理想的效果。

丙烯缓凝剂

透明或半透明凝胶体,延缓画面干燥时间的同时轻微加厚画面。你可以在湿的画面使用,常用于厚涂颜料绘画。

丙烯流动性改进剂

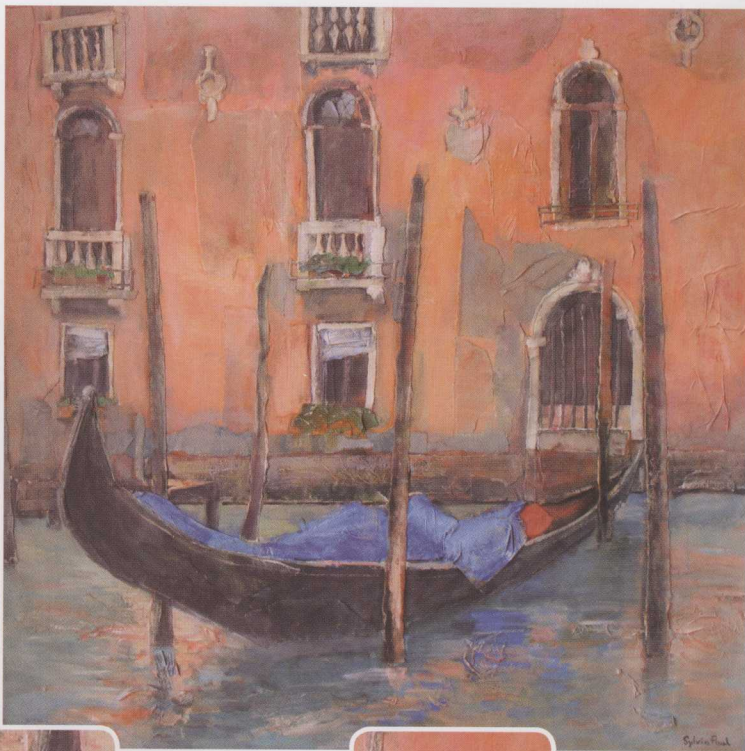
该物质用于在保持颜色亮度的同时增强颜料的流动性,不失活力的同时可很好地用于大片区域颜色的涂抹。

丙烯聚合剂或丙烯无光漆媒介剂

这些凝胶剂作为颜料的主要成分,延长干燥时间,增加颜料体积,保留画笔痕迹。可根据要求增加光泽、加上无光漆介质,或直接平面涂装。

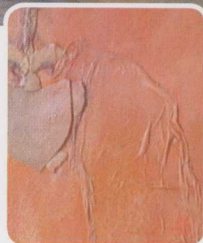
清漆

一旦作品颜料彻底干透,也许你不想让它颜色被毁或被弄污,便可使用无光漆、光漆或缎纹清漆,这不会影响画面弹性,除非你用了一种特别可增加画面硬度的物质。如有必要用松香水可以去除清漆。

光漆

水面发光的色彩是通过画面添加光漆达到的。

无光漆

该物质加入颜料创造出凸起的效果与斑驳的墙面相呼应。

颜料处理

丙烯颜料有其自身特性，直接使用或与其他颜料匹配将提升你的创作技能。例如，当你画硬线条时丙烯颜料的快干性是优点，但在与其他色彩调合时动作要快。

丙烯颜料本身的自然浅色光泽令人愉悦，如果你想改变也可以添加无光漆物质。

特殊颜料

运用其他媒介可以改变传统的丙烯酸树脂，一些特殊类型颜料的添加使得某些特殊效果得以最佳体现。丙烯颜料的流动性让画笔运用更加自如，在不失活力或色彩的同时产生水彩般的效果。其淡淡的光泽给画面增添明亮质感。

流动性丙烯酸树脂：又称软体丙烯酸树脂或“玻璃色”，是半固体高色素丙烯颜料。其流动性好，在画布上容易自然着色，采用水彩技法效果明显。有些画家将丙烯颜料直接倒在或滴在画布上进行创作。和其他媒介剂混合也能产生特殊效果。

水彩效果：这幅画中流动的丙烯酸树脂产生了水纹平滑透明、轻泛涟漪的效果。颜料一层层涂在未干的画纸上，颜料本身融合自然，增强画作自然光泽。

用明黄色突出高楼吸引目光看画面深处，创造焦点。

若隐若现的笔触勾勒出远处摩天轮的形状，虽然是淡色，椭圆形的摩天轮仍就引起了我们的注意。

反光颜料：丙烯酸树脂含有一层钛的云母薄片，在灯光下自然发亮，大多数时被称为彩虹颜料、珍珠颜料或金属颜料。这些颜料可以和标准丙烯酸树脂混合达到光亮效果。在灰暗的背景中，拓展色调亮度效用最明显。以左边这幅对伦敦夜景的描绘为例，黑色的天色、前景明亮、城市夜晚充满活力。

选择颜色厚薄度和纹理

从薄薄的透明或半透明色、细腻的薄层水彩感觉到厚重、有纹理的构图，丙烯颜料可薄可厚。一幅画中融合多种技法增添了画面的深度感、趣味

性和表现力。透明的薄层水彩是背景，衬托出前景中额外的透视感和空间感。如有需要可在不失色彩或粘附力的情况下用其他介质改变颜料密度。

颜料自然平铺融入背景：草丛在画面前后距离和构图的中间点上。

厚颜料的运用：定型粘贴剂或凝胶体物质与丙烯颜料混合用于画面涂抹，或单独使用，或复绘，能产生各种效果。在颜料未干、或在干燥情况下被切割或被弯曲后，可塑造成各种形状。有一定纹理效果的粘贴剂是创作拼贴画的理想材料，可与多种物质混合，如沙子、水珠或薄片等。海边风景画（左图），前景的鲜花是先在画布上粘上粘贴剂，再上颜料，产生鲜艳迷人的效果。

前景中的鲜花给画面增添了写实主义的色彩，同时给风景画带来戏剧性的效果。

在颜料未干的画面继续上色，薄薄的颜料自然融合。

薄颜料的运用：有几种物质你可以用来增加丙烯颜料的流动性。流动性改进剂在不减弱色彩的同时可以提高颜料的流动程度，颜料将更薄，但仍旧保持鲜明的色彩。效果与流动性颜料相似（右图）。通过增加缓凝剂，能延长干燥时间，增加颜料的可使用性。为达到细腻光滑的效果，运用光滑物质打薄颜料，画面没有笔画的痕迹，这样，颜料快干后，可以再快速上另一层颜色。

层次分明：这幅画中暗色的阴影在深红色的后面呈现。多层次细腻的浅亮红色薄颜料的运用突出了苹果平滑光泽的表面。苹果梗四周绿色用了相对较厚的颜料突出质感。

色彩运用

色调是构图和绘画时考虑的重点。在考虑绘画主题时，多想些色彩，依情绪和画风的改变来改变自己对色彩的运用。你需要细腻还是生动的画面？有没有需要色彩强调的重点？在选择调色板之前考虑色彩间的相互作用。

基本调色

调色是一门高超的艺术，实践出真知。刚开始时相对保守一点，试试除了黑色和白色用其他颜色暗化或提亮画面。在改变色值的同时，你的原色或变暖或变冷。

现代调色

让画面增加现代感的方法之一就是选择亮色，不与其他颜料相混合。这里呈现的色彩可以达到理想的效果，当然掺入其他颜色也可以调出更丰富的色彩。你也可以考虑运用如金属亮或彩虹色等特别的颜色。

加黑色或加白色

加黑色或白色似乎是暗化或提亮画面最简单的方法。然而，请记住这也许会改变颜料的色调。黑色加入黄色调合，色彩变绿（见右），红色加黑色转为棕色，绿色加黑色变蓝。加白色使色彩逐渐复原，增加原色的不透明性，同时也减少色彩的亮度和原色彩鲜明性。

混合黑色和白色 黑色不仅能使色彩变得不明快还能加深色彩，有时能改变一种色彩的基础色调。白色使色彩变得不透明从而点亮色彩。

