

艺术
辞典

[意] 安东内拉·弗加 著

杜芯宁 译

Artists' Techniques and Materials

图解艺术技巧与素材

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

艺术
辞典

图解艺术技巧与素材

[意] 安东内拉·弗加 著
杜芯宁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2004 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG
Artmedia Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.
Original Title: Tecniche e materiali delle arti
Text by Antonella Fuga
Cover © BPG Artmedia Co., Ltd.

Original Graphic Coordinator: Dario Tagliabue
Original Graphic Designer: Anna Piccarreta
Original Layout: Claudia Brambilla
Original Editorial Coordinator: Caterina Giavotto
Original Editor: Carla Ferrucci
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system,
without written permission from the copyright holder. For informa-
tion address Atlantica S.p.A., via
Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantica.it -
www.atlantica.com

Photo Reference:

AKG Images, Berlino
Archivio dei Musei Civici, Torino
Archivio fotografico Eikonos, Reggio Emilia/Pietro
Parmiggiani, Correggio
Archivio Electa, Milano, su concessione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Archivio Musei Civici, Carpi
Archivio Museo Poldi Pezzoli, Milano
© Archivio Scala Group, Firenze, su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Mario Berardi, Bologna
© Biblioteca Ambrosiana, Milano
Tutti i diritti riservati
Civica Raccolta delle Stampe "Achille Bertarelli", Milano
Civica Raccolta d'Arte Applicata, Milano
Ermani Orcote, Blue Skies Studio, Torino
Luciano Pedicini, Archivio dell'Arte, Napoli
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
The Royal Library, Windsor © 2004 Her Majesty
Queen Elisabeth II
© M. Ernst, J. Johns, M. Merz, E. Munch,
M. Pistoletto, J. Pollock, M. Rotella, K. Schwitters, G. Segal, A.
Tapiès, A. Warhol by SIAE 2004
© Succession H. Matisse by SIAE 2004
© Succession P. Picasso by SIAE 2004

Si ringrazia la Marco Polo Glass di Murano
per l'immagine riprodotta a p. 291

L'editore è a disposizione degli aventi diritto
per quanto riguarda eventuali fonti iconografiche
non identificate

图书在版编目 (CIP) 数据

图解艺术技巧与素材 / (意) 安东内拉·弗加著;
杜芯宁译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018.6
(艺术辞典系列)
ISBN 978-7-5592-0042-6

I. ①图… II. ①安… ②杜… III. ①技法 (美术) —
图解 IV. ①J08-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第239020号
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-3526

责任编辑: 王丽娟
助理编辑: 康晨
责任印制: 彭军芳

艺术辞典系列 图解艺术技巧与素材 TUJIE YISHU JIQIAO YU SUCAI

[意] 安东内拉·弗加 著
杜芯宁 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版印次 2018年6月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/32
印张 11.75
字数 150千字
书号 ISBN 978-7-5592-0042-6
定价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

目 录

8	前言
11	素描
55	版画
91	绘画
137	雕塑
175	马赛克和无缝镶嵌
211	陶器
249	玻璃
299	金属制品和珠宝
361	当代工艺
377	附录

图解艺术技巧与素材

艺术
辞典

图解艺术技巧与素材

[意] 安东内拉·弗加 著
杜芯宁 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2004 Mondadori Electa S.p.A., Milano – Italia
© 2018 for this book in Simplified Chinese language - BPG
Artmedia Co., Ltd.
Published by arrangement with Atlantica S.p.A.
Original Title: Tecniche e materiali delle arti
Text by Antonella Fuga
Cover © BPG Artmedia Co., Ltd.

Original Graphic Coordinator: Dario Tagliabue
Original Graphic Designer: Anna Piccarreta
Original Layout: Claudia Brambilla
Original Editorial Coordinator: Caterina Giavotto
Original Editor: Carla Ferrucci
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in
any form or by any means, electronic
or mechanical, including photocopying, recording, or by any
information storage and retrieval system,
without written permission from the copyright holder. For informa-
tion address Atlantica S.p.A., via
Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantica.it -
www.atlantica.com

Photo Reference:

AKG Images, Berlino
Archivio dei Musei Civici, Torino
Archivio fotografico Eikonos, Reggio Emilia/Pietro
Parmiggiani, Correggio
Archivio Electa, Milano, su concessione del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Archivio Musei Civici, Carpi
Archivio Museo Poldi Pezzoli, Milano
© Archivio Scala Group, Firenze, su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Mario Berardi, Bologna
© Biblioteca Ambrosiana, Milano
Tutti i diritti riservati
Civica Raccolta delle Stampe "Achim Bertarelli", Milano
Civica Raccolta d'Arte Applicata, Milano
Ermani Orcote, Blue Skies Studio, Torino
Luciano Pedicini, Archivio dell'Arte, Napoli
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles
The Royal Library, Windsor © 2004 Her Majesty
Queen Elisabeth II
© M. Ernst, J. Johns, M. Merz, E. Munch,
M. Pistoletto, J. Pollock, M. Rotella, K. Schwitters, G. Segal, A.
Tàpies, A. Warhol by SIAE 2004
© Succession H. Matisse by SIAE 2004
© Succession P. Picasso by SIAE 2004

Si ringrazia la Marco Polo Glass di Murano
per l'immagine riprodotta a p. 291

L'editore è a disposizione degli aventi diritto
per quanto riguarda eventuali fonti iconografiche
non identificate

图书在版编目 (CIP) 数据

图解艺术技巧与素材 / (意) 安东内拉·弗加著;
杜芯宁译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2018.6
(艺术辞典系列)
ISBN 978-7-5592-0042-6

I. ①图… II. ①安… ②杜… III. ①技法 (美术) —
图解 IV. ①J08-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第239020号
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-3526

责任编辑: 王丽娟
助理编辑: 康 晨
责任印制: 彭军芳

艺术辞典系列
图解艺术技巧与素材
TUJIE YISHU JIQIAO YU SUCAI

[意] 安东内拉·弗加 著
杜芯宁 译

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 鸿博昊天科技有限公司
版次 2018年6月第1版第1次印刷
开本 889毫米×1194毫米 1/32
印张 11.75
字数 150千字
书号 ISBN 978-7-5592-0042-6
定价 69.80元

如有印装质量问题, 由本社负责调换
质量监督电话 010-58572393

✠ xpi me fecit a reg

目 录

8	前言
11	素描
55	版画
91	绘画
137	雕塑
175	马赛克和无缝镶嵌
211	陶器
249	玻璃
299	金属制品和珠宝
361	当代工艺
377	附录

前言

1875年4月15日，克劳德·莫奈、卡米耶·毕沙罗、埃德加·德加以及奥古斯特·雷诺阿等一群年轻艺术家在巴黎首次举办的画展彻底改变了艺术史的进程。他们的日常写生和风景画油画下笔利落、厚重而虚幻，表现空气的流动和光线的氛围。后来，这些准确捕捉光线且具有革命性的印象派作品名声大振，并为大众所认可。但并非所有人都知道这一艺术语言的彻底变革其实源于一个简单的技术创新，即小管油画颜料的发明。这种颜料便于携带，极大地减轻了艺术家的负担，适于户外写生。此外，小管颜料更加好用，让艺术家有了更多表达自我的自由。因此，技术进步也是我们理解艺术家作

品的基础，哪怕它很简单。

观众在画廊或者教堂能直观地接触到充满历史感和象征主义的作品，他们能看到艺术品的一手材料，比如，嵌在拜占庭镶嵌画玻璃砖里的金色树叶、佛兰德木质祭坛富有光泽和紧凑的色彩装饰、洛伦佐·洛托用特殊制法从青金石中提取出来的迷人的蓝色。这些元素不仅是艺术品的附属物，更是历史文本和艺术家特质的一部分，成为象征性图像语言的物质承担者。

工艺和材料在所谓的应用性装饰艺术（有时被称为微型艺术）中越来越清晰可见，这些东西很重要，特别是在15—16世纪的艺术形态中。18世纪的绘画、雕塑以

及建筑亦是如此。比如，波拉约洛和委罗基奥二人从金匠开始走上艺术之路；很多形式主义和巴洛克艺术家喜欢用装饰性的青铜器、压花玻璃以及水晶进行创作。18世纪，约翰·弗里德里希·伯特格发现了瓷器的配方，这给艺术界带来一场变革。这种易碎材料起初为中国发明，在当时有着十分重要的地位，影响了人们对绘画和雕塑的品位。瓷器在家具和建筑行业也广泛使用，那不勒斯和马德里的皇宫里均陈列有瓷器。

每个或大或小的艺术品背后都有艺术家永无止境的探索 and 实验，有时，时机和一些幸运的“错误”会让艺术家和富有实验性的大师在制作过程中意外地发现一些配方，

并将这些配方传承下去。由此，基本的艺术技法和原始的、最受欢迎的材料会被用到素描、版画、油画以及雕塑中，应用性艺术也包含在内。本书将致力以下内容：从创作技巧的体量上来讲，我们选择了马赛克和无缝镶嵌、陶器、玻璃、金属制品以及珠宝等工艺和工艺品加以说明；最后一章是当代艺术中的现代工艺。在我们看来，以上最能代表当代艺术表达所特有的、巨大的、不可逆的改变。本书没有收录纺织品和挂毯，是因为这些艺术创作需要不同的复杂技巧。

本书属于“艺术辞典”系列丛书，旨在另辟蹊径地讲解艺术品的制作过程，以让读者知悉隐藏在创作背后的诸多方面。

素描

木炭

刷子

画笔

金属尖笔

红粉笔

粉笔

铅笔

水彩

彩色蜡笔

石墨

混合工具

准备性素描和草图

“细小的柳条枝在仔细密封好的新罐子中烘干后，是在纸和纸板上作画的好材料。”（菲利普·巴勒迪努齐）

木炭

原料

柳树或其他植物的树枝

工具和辅助用品

炉子、密封容器、芦苇或铁管、纸、羊皮纸、木板、软面包做成的橡皮

传播

木炭从新石器时代开始得到使用，是所有时代中最常用的素描材料

相关材料或用具

钢笔、刷子、粉笔、水彩、彩色蜡笔、铅笔、红粉笔

小贴士

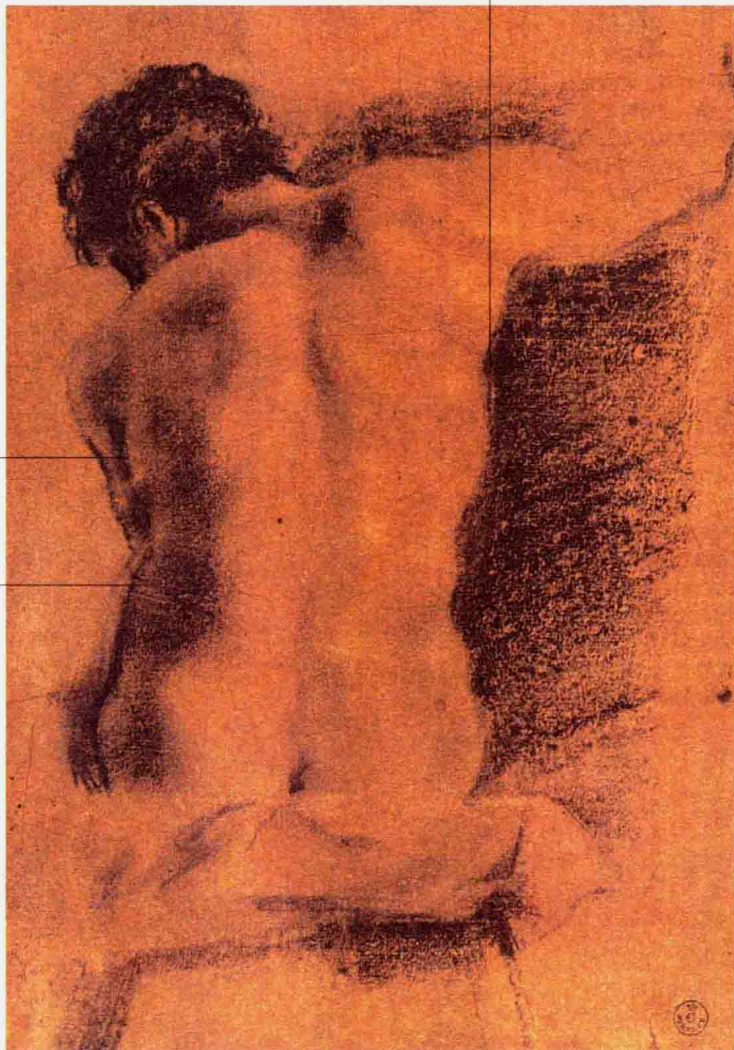
关于烤焦垂柳树枝，琴尼诺·琴尼尼建议在夜里使用面包房的烤炉，因为此时炉子虽然关掉了，但仍然温热

木炭是古老的素描工具之一，史前时代即已使用。木炭容易制作和使用，适用于所有种类的素描，琴尼诺·琴尼尼在《艺匠手册》中详细描述了制作上好素描用木炭的传统技术。将质地柔软的细小柳条枝放置晾干，然后切成手掌长短的木棍，绑成一个个小捆儿，放到带有密封盖的罐子里，盖子上面再用一层黏土封好，将密封的罐子低温加热一夜。柳条枝烤焦之后，放置慢慢凉凉。然后将树枝一头削尖，插入芦苇或更大的棍子中，以防止木炭弄脏双手。木炭画出的线条容易擦拭，其易碎的特性使线条呈现出一种非同寻常的柔和逼真质地，但同时也容易弄脏画纸，留下黑色的圆圈。更大的问题则是线条有变成粉末的危险。这正是许多古老木炭丢失了的原因。木炭尤其适合练习素描和绘制草稿，先画出人物的草图，然后用其他材料（例如画笔或刷子）完成终稿，也可以用来创作绘画或壁画等大型作品的草图。

► 安德烈·德尔·萨托，
《男人头部习作》，约
1518年。木炭，纸画作。佛
罗伦萨，乌飞奇美术馆

这种类型的木炭会留下黑而光滑的痕迹，不过随着时间的流逝，其中的油性物质会同固体物质分离，沿着画作轮廓形成油性污迹，常会渗到纸张背面，在一些情况下，会毁掉画作。这一问题是由于木炭吸收了过多油脂而导致的

将木炭棒在亚麻籽油中浸泡较短或较长时间，可以做出油性木炭，这种木炭的痕迹擦不掉，而且不需要固定

油性木炭的痕迹同彩色蜡笔的痕迹很像，很容易混淆

▲ 圭尔奇诺，《男性坐姿裸体画》，1620—1630年。油性木炭，纸
画作 佛罗伦萨，乌飞奇美术馆