

英国丙烯 风景画技法

如何画出氛围感

[英] 弗雷泽·斯卡夫 著 金科羽 译

*How to Paint Atmospheric
Landscapes in Acrylics*

上海人民美術出版社

英国丙烯 风景画技法

如何画出氛围感

[英] 弗雷泽·斯卡夫 著 金科羽 译

上海人民美術出版社

致谢

我衷心地感谢我的父母与家庭，在我的职业生涯中，你们给予我经久的支持，帮助并引领着我走过这段旅程的每一阶段。非常感谢你们。

然后，我必须感谢理查德·琼以及英国艺术家协会（SAA）的整个团队，你们给予一个年轻艺术家成长与进步的机会，与你们的合作十分愉快。

感谢皇家绘画学校（Royal Drawing School）在我最需要的时候为我提供了无与伦比的艺术教育。

我还要感谢以下人士与机构提供图片：珍妮丝与史蒂夫·莱特（Janis and Steve Wright）、西蒙·伍德（Simon Would）、迈克·莫里茨爵士（Sir Mike Moritz）、约翰与罗西·博克（John and Rosie Burkes）、敦夫里斯郡别墅及其庄园（The Estate, Dumfries House）、莎莉与斯图尔特·斯卡夫（Sally and Stuart Scarfe）、詹姆斯与劳拉·帕里（James and Laura Parry）、乔与雷·诺斯（Jo and Ray North）、林肯郡犹太别墅（The Jews House, Lincoln）、穆里尔·布鲁克斯（Muriel Brooks）、格雷格·卡帕卡（Greg Kapka）以及亚历山大·迈尔斯画廊（The Alexander Miles Gallery）。

最后，感谢 Search 出版社每一位员工的辛勤工作，尤其感谢艾德·拉尔夫（Edd Ralph）为本书的写作提供的专业指导。

图书在版编目（CIP）数据

英国丙烯风景画技法：如何画出氛围感 /（英）弗雷泽·斯卡夫著；金科羽译. — 上海：上海人民美术出版社，2019.4

（西方经典美术技法译丛）

书名原文：How to Paint Atmospheric Landscapes in Acrylics

ISBN 978-7-5586-1204-6

I. ①英… II. ①弗… ②金… III. ①丙烯画—风景画—绘画技法 IV.

① J213.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 033727 号

How to Paint Atmospheric Landscapes in Acrylics

Copyright © Search Press Ltd 2017

All rights reserved.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2017-168

西方经典美术技法译丛

英国丙烯风景画技法

如何画出氛围感

著 者：[英] 弗雷泽·斯卡夫

译 者：金科羽

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：朱庆荧

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040）

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 12

版 次：2019 年 4 月第 1 版

印 次：2019 年 4 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-1204-6

定 价：88.00 元

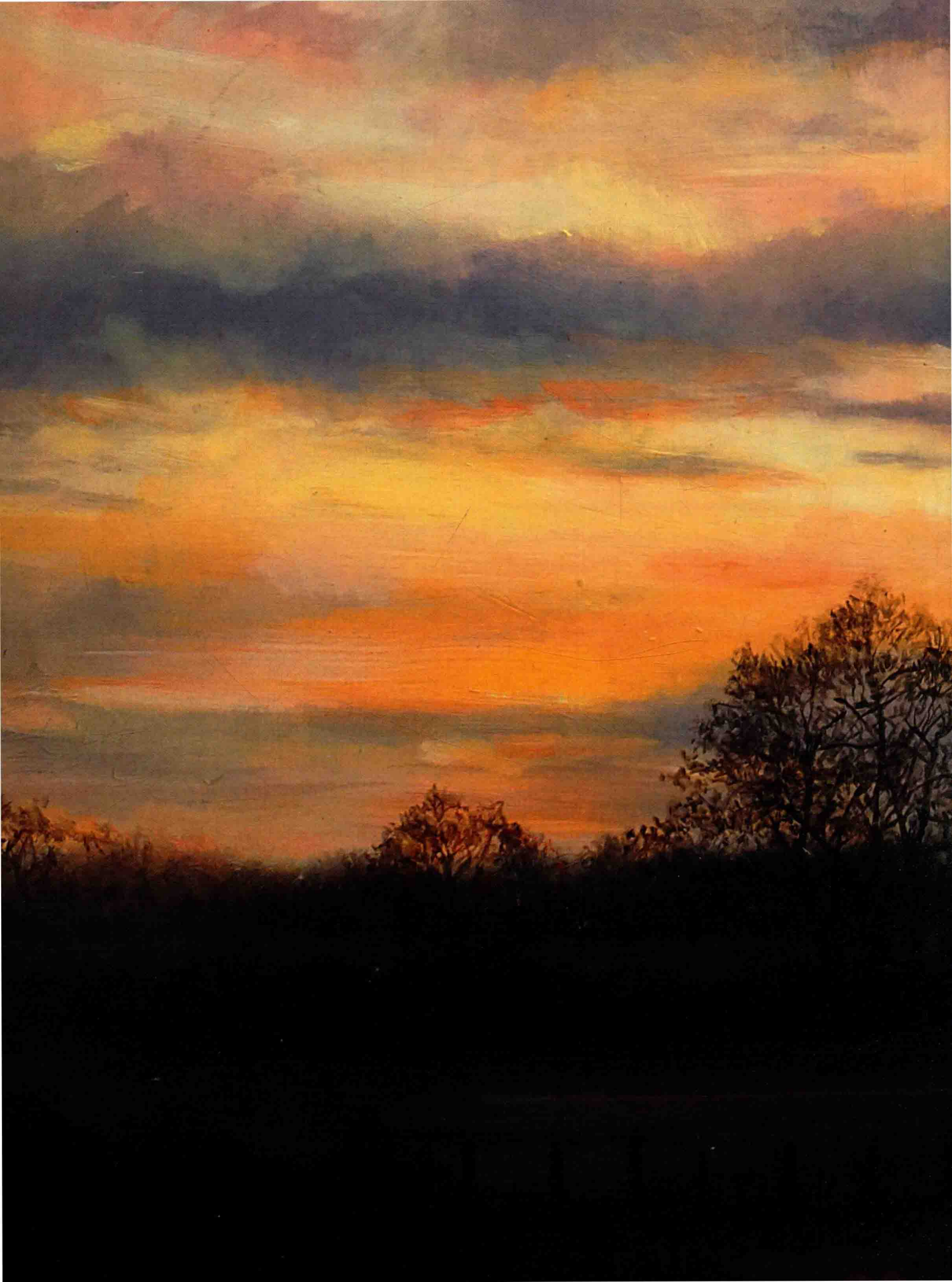
目录

序言	6	从樱草山眺望伦敦	114
丙烯颜料	10	(<i>London from Primrose Hill</i>)	
作画地点	26	夏日与色彩	118
风景绘画	36	透视与距离	120
冬季风光	40	湖区 (<i>Lake District</i>)	122
在冬季创作	42	麦田 (<i>Cornfield</i>)	126
构图	50	树木	131
驱车东海岸 (<i>East Coast Drive</i>)	54	一日绘画	134
敦夫里斯郡景色	58	运河之滨 (<i>By the Canal</i>)	136
(<i>Landscape at Dumfries</i>)		分步详解	
雪中 (<i>In the Snow</i>)	62	秋季风光	146
分步详解		充满变化的时节	148
春季风光	70	运河沿岸 (<i>Canal Side</i>)	150
通过颜料深入风景	72	惠特比 (<i>Whitby</i>)	154
近处的题材	74	氛围与戏剧效果	158
卡尼克的日落 (<i>Sunset from Canwick</i>)	82	圣休唱诗班, 蓝色的光	166
春日的树木 (<i>Spring Trees</i>)	86	(<i>St Hugh's Choir, Blue Light</i>)	
光线	90	秋日的光线 (<i>Autumn Light</i>)	170
斯泰普尔福德森林 (<i>Stapleford Wood</i>)	94	分步详解	
埃德灵顿旷野 (<i>Edlington Fields</i>)	98	完成你的作品	178
分步详解		全年回顾	186
夏季风光	106	变化中的景色	188
生活在风景里	108	其他材料	190
城市中的绘画	112		

How to Paint Atmospheric Landscapes **in Acrylics**

英国丙烯 风景画技法

如何画出氛围感

[英] 弗雷泽·斯卡夫 著 金科羽 译

上海人民美術出版社

致谢

我衷心地感谢我的父母与家庭，在我的职业生涯中，你们给予我经久的支持，帮助并引领着我走过这段旅程的每一阶段。非常感谢你们。

然后，我必须感谢理查德·琼以及英国艺术家协会（SAA）的整个团队，你们给予一个年轻艺术家成长与进步的机会，与你们的合作十分愉快。

感谢皇家绘画学校（Royal Drawing School）在我最需要的时候为我提供了无与伦比的艺术教育。

我还要感谢以下人士与机构提供图片：珍妮丝与史蒂夫·莱特（Janis and Steve Wright）、西蒙·伍德（Simon Would）、迈克·莫里茨爵士（Sir Mike Moritz）、约翰与罗西·博克（John and Rosie Burkes）、敦夫里斯郡别墅及其庄园（The Estate, Dumfries House）、莎莉与斯图尔特·斯卡夫（Sally and Stuart Scarfe）、詹姆斯与劳拉·帕里（James and Laura Parry）、乔与雷·诺斯（Jo and Ray North）、林肯郡犹太别墅（The Jews House, Lincoln）、穆里尔·布鲁克斯（Muriel Brooks）、格雷格·卡帕卡（Greg Kapka）以及亚历山大·迈尔斯画廊（The Alexander Miles Gallery）。

最后，感谢 Search 出版社每一位员工的辛勤工作，尤其感谢艾德·拉尔夫（Edd Ralph）为本书的写作提供的专业指导。

图书在版编目（CIP）数据

英国丙烯风景画技法：如何画出氛围感 /（英）弗雷泽·斯卡夫著；金科羽译. — 上海：上海人民美术出版社，2019.4

（西方经典美术技法译丛）

书名原文：How to Paint Atmospheric Landscapes in Acrylics

ISBN 978-7-5586-1204-6

I. ①英… II. ①弗… ②金… III. ①丙烯画—风景画—绘画技法 IV. ①J213.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2019）第 033727 号

How to Paint Atmospheric Landscapes in Acrylics

Copyright © Search Press Ltd 2017

All rights reserved.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2017-168

西方经典美术技法译丛

英国丙烯风景画技法

如何画出氛围感

著 者：[英] 弗雷泽·斯卡夫

译 者：金科羽

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁 雯

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：朱庆荧

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

（上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040）

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 12

版 次：2019 年 4 月第 1 版

印 次：2019 年 4 月第 1 次

书 号：ISBN 978-7-5586-1204-6

定 价：88.00 元

目录

序言	6	从樱草山眺望伦敦	114
丙烯颜料	10	(<i>London from Primrose Hill</i>)	
作画地点	26	夏日与色彩	118
风景绘画	36	透视与距离	120
冬季风光	40	湖区 (<i>Lake District</i>)	122
在冬季创作	42	麦田 (<i>Cornfield</i>)	126
构图	50	树木	131
驱车东海岸 (<i>East Coast Drive</i>)	54	一日绘画	134
敦夫里斯郡景色	58	运河之滨 (<i>By the Canal</i>)	136
(<i>Landscape at Dumfries</i>)		分步详解	
雪中 (<i>In the Snow</i>)	62	秋季风光	146
分步详解		充满变化的时节	148
春季风光	70	运河沿岸 (<i>Canal Side</i>)	150
通过颜料深入风景	72	惠特比 (<i>Whitby</i>)	154
近处的题材	74	氛围与戏剧效果	158
卡尼克的日落 (<i>Sunset from Canwick</i>)	82	圣休唱诗班, 蓝色的光	166
春日的树木 (<i>Spring Trees</i>)	86	(<i>St Hugh's Choir, Blue Light</i>)	
光线	90	秋日的光线 (<i>Autumn Light</i>)	170
斯泰普尔福德森林 (<i>Stapleford Wood</i>)	94	分步详解	
埃德灵顿旷野 (<i>Edlington Fields</i>)	98	完成你的作品	178
分步详解		全年回顾	186
夏季风光	106	变化中的景色	188
生活在风景里	108	其他材料	190
城市中的绘画	112		

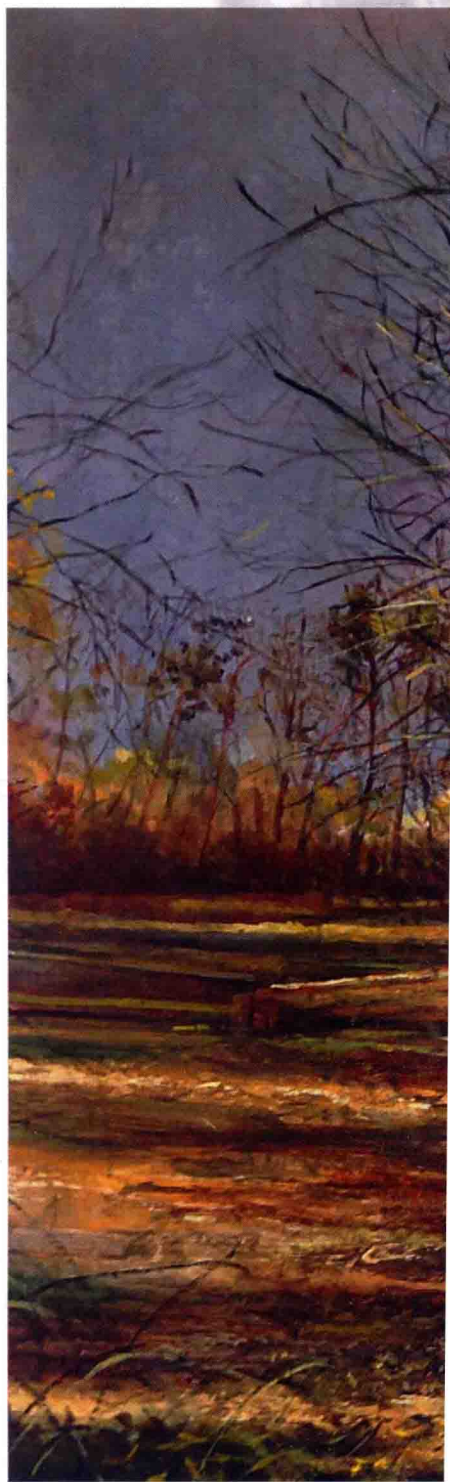
序言

有一事我需坦白：就阅读艺术教学用书或分步指南而言，我从不是一个优质的读者。我练习绘画时不求刻意且不同常规，因而那些书籍从未对我适用过。但在学习绘画的十年后，现在的我正坐在此地写着一本这样的书，看起来有些可笑。我耗费许多精力与时间以最好地完成此事，并将这些劳动简化为一些易掌握的模块。这一切颇为不易。

本书的写作有一点可取之处，即我始终保持着写绘画日记的习惯——那是一些拼凑而成的简短日记，记述着日常的绘画活动、旅行，以及关于新作的灵感。回顾各种潦草笔迹与随想，它们似乎为本书的写作提供了一些思路。我的绘画生涯丰富多变——为此我满怀感激——我希望做的，即是为观者展现对这种生活的一瞥。

下文的各章节包含了一些日记分录，关于绘画的思考，以及对典型的一年历程中我的创作主题的近观。你可按时间顺序阅读，也可随己所愿自如翻阅。我希望本书可带你了解绘画实践，洞悉成为艺术家将面临的挑战与回报，并提供一些灵感以及指导——如果它们着实被需要的话。

我对本书主题的选择十分明确。在过去数年中，我用各色材料进行创作，但丙烯始终是我毋庸置疑的最爱。我见证了这种材料的不断普及，并希望本书能在某种程度上促使它成为艺术家的严肃选择。在教学与示范中，我曾与许多顽固的水彩画家与油画家进行交谈，然而他们都不知道应当如何看待丙烯画家！

亚当桥 (The Adam Bridge)

120×90 厘米 (45.25×35 英寸)

有时候人们认为丙烯颜料在质感上逊色于其他绘画材料——它被当作是一种对油画颜料的拙劣模仿，一种较为“非正式”的媒介。我会坦率地承认我对丙烯的最初体验十分平庸。我深刻地记得中学课堂上的那些廉价塑料罐子以及从其中渗出的霓虹色，它们看起来更像核废料而非画材。此番介绍听起来并不美妙，我猜想你们中有许多人都曾在过去与丙烯颜料有过类似邂逅。请不要因为这样的第一印象就对丙烯颜料产生反感。在与丙烯作了长久斗争，尝试过无数品牌与种类，并使用了许多不同的技法与画布后，我对这种材料的认识加深了许多。

我可以放心地说，丙烯颜料是我们可使用的最直接与通用的绘画材料。丙烯也是最平易近人的材料之一——如果你像我一样常有误笔，那么对你来说它会十分方便。关于此书，我寄希望于它可以强化你们对丙烯颜料的认同，并展示一些可进一步激发其潜力的方式，而它的潜力也许比你能想到的更多。

关于绘画对象，本书涉及的主要是风景画。我在田园中长大成人，一直被乡村风景所吸引，并享受着以艺术的方式将其描绘。我确实热爱并响应着职业生涯中的所有类别的绘画对象，但风景画是不变的热情所在。

与许多艺术家一样，我的职业生涯始于对一切常见风景的描绘，并借此“摸清门道”。这一过程颇为漫长且往往伴随着忧虑。我发现自己所作的风景画几乎毫无瑕疵，但它们看起来往往过于静止，或者说死气沉沉。为了克服这一点，让自己成为一个更好的绘者，我开始尝试，将更多内容注入我的风景画中。我实践了不同的技巧与手法，以期将“空气感”注入我的作品，使它更上一个层次。在本书中，我希望与你分享的正是这些技巧与方法，如此你也可以深化自己的作品，并克服在绘画时遇到的瓶颈。

不论身处何方，风景总是易寻的绘画对象。描画身边的土地是学习构图和光线的极好方法，这一题材的另一个明显优势在于它相当自由。如果一座山丘被画得过于实际，或一棵树的枝杈过于繁多，又有谁会知道呢？数年以来，我十分幸运地能在世界上一些极为美妙的地方作画，但这并非总有助于画出优秀的作品。我对家门前的地方同样满怀热情，我希望向你展示，对邻近环境的熟悉与热爱也会为创作带来可贵的灵感。

第三洞, 霍特切恩球场(*Third Hole, The Hotchkin Course*)

102 × 70 厘米 (40 × 27.5 英寸)

这是一幅早前创作的丙烯风景画，由一家本地高尔夫球场委托而作。画面描绘了从球场第三洞的沙坑看去的景色。这幅画作为入门指导，展现了该如何处理植物以及近景的肌理。

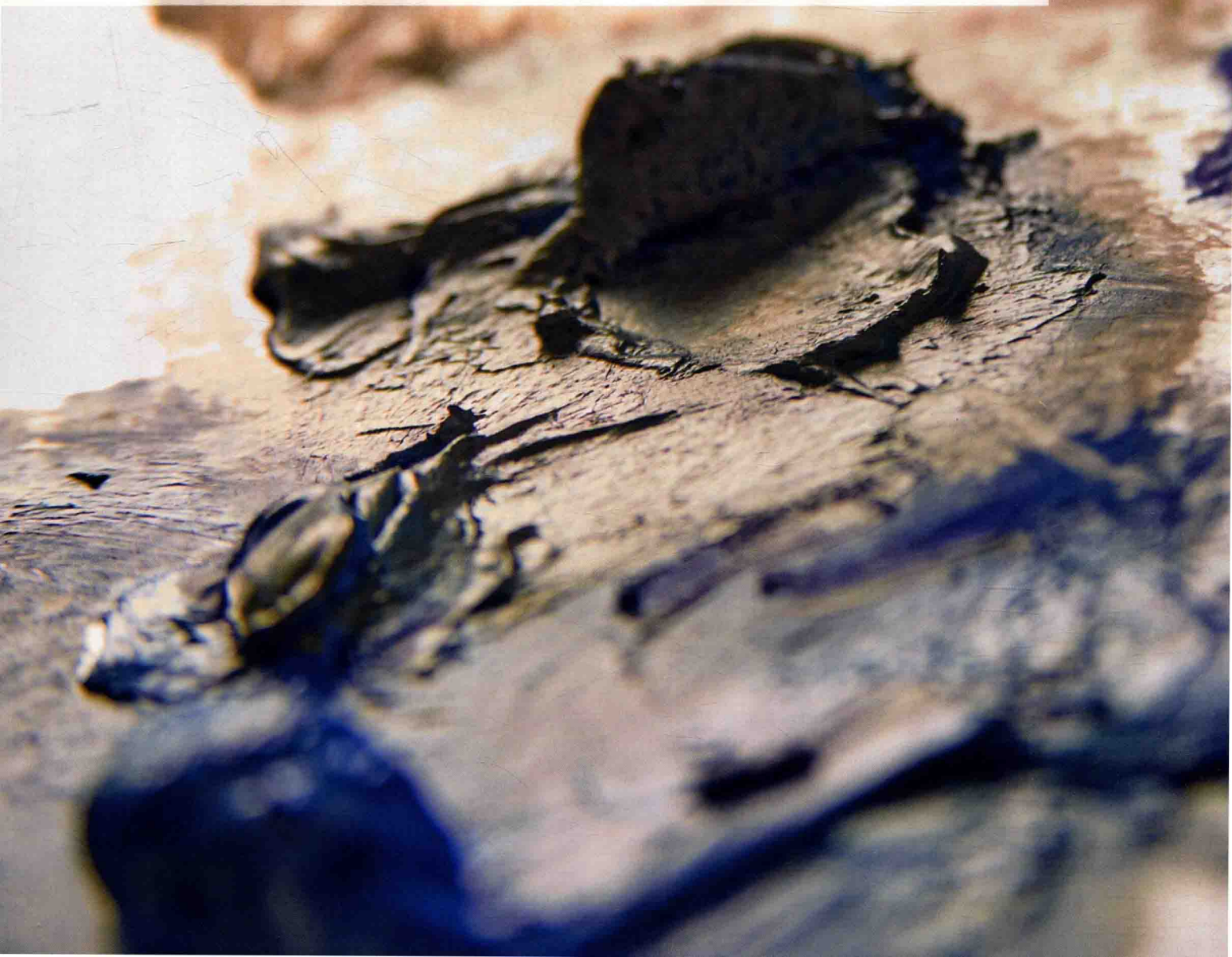

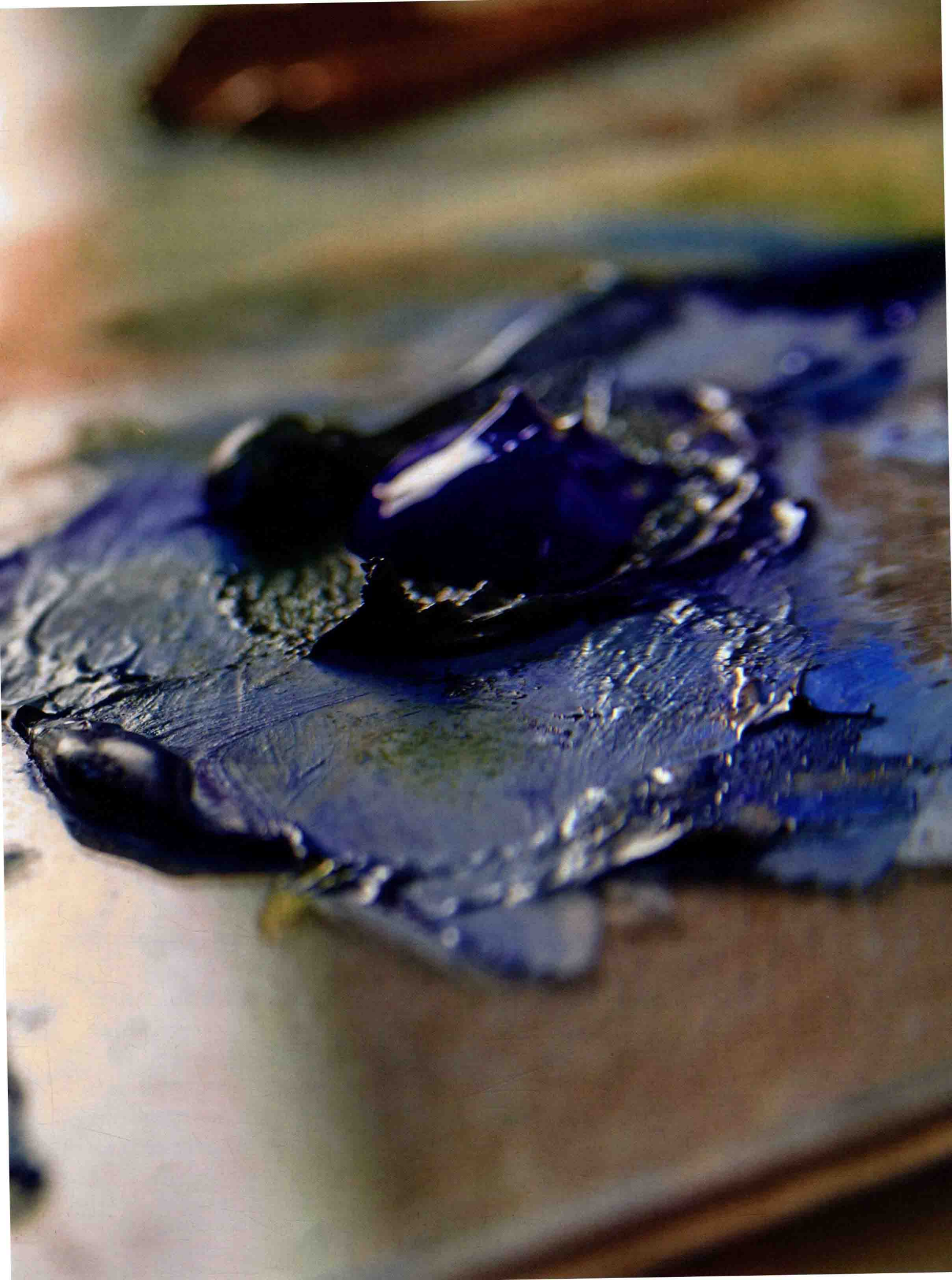
丙烯颜料

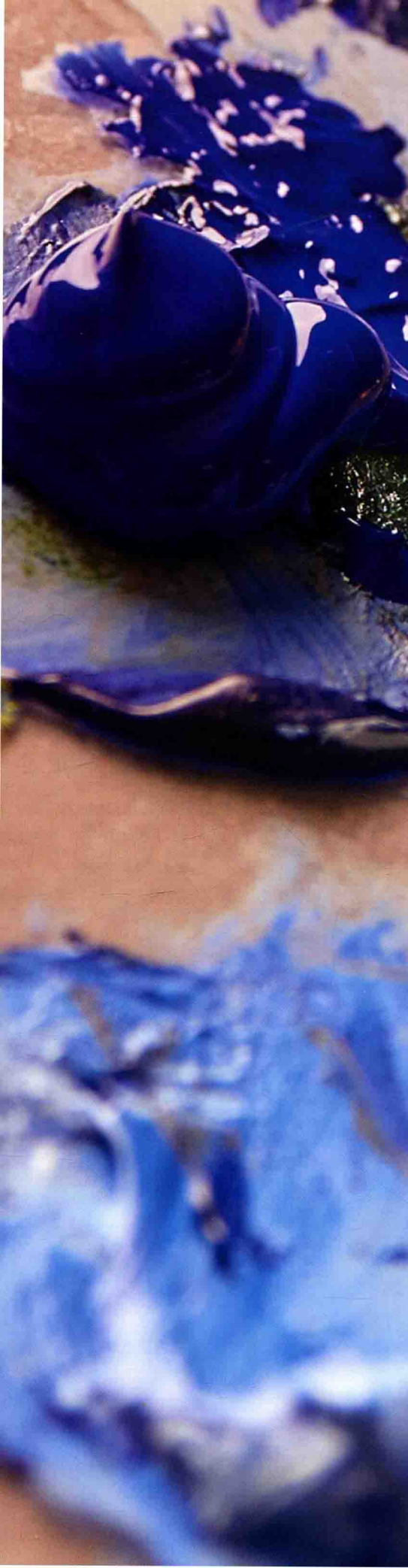
对艺术家而言，丙烯是一种拥有巨大潜力的绘画材料。对我来说，使用丙烯颜料的最大好处在于其多功能性。用较多的水去稀释丙烯颜料，可以得到能自由流动的色彩，它的外观和性能都与水彩相仿。

丙烯颜料可塑造出十分生动的平面艺术作品，尤以 1960 年代的波普艺术运动及受其启发的平面与广告设计为典范——但是它也能实现古典油画水平的浓艳色彩与微妙笔触。事实上我的作品经常被误认为是油画——这正展现了现代丙烯颜料所具有的特性。

对于初学者或职业画家来说，丙烯都是一种很棒的选择。这种颜料价格实惠，易于掌控，并可以根据你偏好的作画方式进行调整。

丙烯颜料简史

在 1950 年代早期，丙烯颜料首次得到普及，自那时起，它逐渐发展为一种流行的绘画颜料。这种令人激动的颜料诞生于许多艺术家开始探索诸如波普艺术与抽象表现主义等艺术运动之时。丙烯为艺术家们提供了一种有解放意义且几乎万能的颜料，使他们能快速地进行创作并自由实验。艺术家们如安迪·沃霍尔（Andy Warhol）（1928—1987）与大卫·霍克尼（David Hockney）（生于 1937 年），很快便发现了此种颜料的好处所在。

丙烯也被广泛应用于从汽车制造到时尚圈的各色产业。当其他绘画颜料几乎一成不变时，丙烯颜料仍值得关注，因为新的加工方法与技术进步确保了这种颜料的极限仍会在未来被不断突破。

用丙烯颜料进行创作

与油画和水彩颜料相比，丙烯颜料仍是一种相对新型的绘画材料，并且仍处在不断发展与改进中。甚至在过去五年中就诞生了许多新的丙烯颜料品牌与种类。

丙烯颜料的好处在于容易上手，不论你选用的是何种类别。它具有不可思议的灵活性，即便高度稀释后也能保持稳定。你无需担忧油画家们所面临的技术问题的雷区，因为这种化学产品要简单得多。事实上，丙烯颜料从颜料管中挤出来后可不经稀释直接使用。作为一种水溶性颜料，它和水彩颜料一样，可以直接被普通的自来水稀释。

使用水而非其他溶剂，是一个巨大的优势，尤其是对油画颜料气味敏感人群而言。添加少许水就能提高颜料的流动性，你也可以将其稀释为水溶液，这有助于设色与釉染，或是快速地在画面的某些区域上色。

最后，随着技巧的提升，你也许会想尝试不同媒介剂以增进丙烯颜料的性能。更多关于媒介剂的内容，请见本书 22 至 25 页。

创作的基本要点

一般来说，丙烯颜料几乎能以任何顺序使用——浅色叠加于深色上，或厚涂叠加于薄涂上，相反亦可。幸运的是，对误笔与错笔的修正通常都很方便。未干的颜料一般很容易被擦除或再次调色，而如果真的发生了重大错误，你还可以等候颜料凝固，然后在上面重新作画。

水要就近放置。不论是用喷雾瓶或者水罐，有必要备一些水在身旁。最关键的是，丙烯颜料并不需要大量的水——当然不如纯水彩画所需的那么多。你只需在工作台边放上一罐水，在创作时蘸湿笔刷以稀释色彩。不过，确实应养成清洗笔刷的习惯，不论是在混色，还是完成某一阶段的创作时都应如此，因为丙烯颜料一旦凝固，就会对笔毛造成损伤。

我发现温水与肥皂有助于丙烯颜料的清洗，但常用的话，你仍需要专用的画笔清洗液。

我如何创作

创作时我会先薄涂再厚涂——这指的是，在一开始时使用经稀释的颜料画出形状较松散的草图，然后在完善过程中逐渐增加颜料厚度，在接下来的几页中你会看到这一方法的具体示例，我将用高度稀释的赭棕土色渲染出一幅画的基本结构或色调，作为下一步创作的基础。

你不必完全按照这种方式进行绘画，但我发现如果在开始进行“真正的绘画”之前先迅速块涂出大致形状与内容，将有助于塑造过程感。

凝固问题

丙烯颜料以其极短的凝固时间而闻名——有时也因此口碑糟糕。你能够快速创作，因为在几小时内画作就会完全凝固。等待的时间很短，你也无需遵照油画多层画法的诸多规则。如果你动作迅速，或者喜欢多次上色，丙烯无疑是一个很好的选择。

不过极快的凝固速度也有其负面影响。调色或修改有时候会比较困难，这意味着在一些实际情况中你需要在颜料凝固前一气呵成完成一个阶段的工作，这无疑为丙烯创作施加了一定的时间压力。同时也应注意经常清洗笔刷——凝固后的丙烯颜料本质上成了一块塑料，所以一旦颜料固定就会很难清除。

令人欣慰的是丙烯颜料拥有广泛的媒介剂与品类，这有助于克服上述问题。最重要的是你可根据个人所需进行调整。我认为最理想的情况是充分掌握丙烯颜料的各方面特性，如此便可利用它快速的凝固时间，并能在必要时延长其凝固时间。