

丙烯， 原来可以这样画

多变的介质，多维的思考

[美] 帕蒂·布雷迪 著

高红 译

让**丙烯**给你的作品
带来一场革命
你的生命中会出现
一波创新浪潮！

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

丙烯， 原来可以这样画

多变的介质，多维的思考

[美] 帕蒂·布雷迪 著

高红 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Rethinking Acrylic Copyright © 2008 by Patti Brady. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

This edition published by BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd. under license from F&W Media International, LTD, Brunel House, Newton Abbot, Devon, England, TQ12 4PU, through Copyright Agency of China.

图书在版编目 (CIP) 数据

丙烯, 原来可以这样画 / (美) 布雷迪著; 高红译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-80501-672-6

I. ①丙… II. ①布… ②高… III. ①丙烯画—绘画
技法 IV. ①J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第170084号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-5352

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

丙烯, 原来可以这样画

BINGXI, YUANLAI KEYI ZHEYANG HUA

[美] 帕蒂·布雷迪 著
高红 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 北京国彩印刷有限公司

版 次 2014年10月第1版第1次印刷

开 本 210毫米×275毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 220千字

书 号 ISBN 978-7-80501-672-6

定 价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

- 5 前言
- 6 第一章
丙烯颜料概述
对这种世界上用途最广的材料，你需要知道些什么
- 16 第二章
丙烯的水彩效果
学会将水彩技法应用于丙烯颜料，以获得令人惊艳的效果
- 27 艺术家简介 Patti Brady
- 30 第三章
使用凝胶创造纹理
让丙烯凝胶的无限可能性激发你的创作灵感
- 46 艺术家简介 K.D.Tobin
- 48 第四章
减除技法
拓展创作领域的新方法：挖除丙烯涂层
- 57 艺术家简介 Ulysses Jackson
- 60 第五章
拼贴画艺术与丙烯膜
教你掌握如何制作弹性丙烯膜
- 67 艺术家简介 Philip Garrett
- 70 第六章
丙烯转印与打印图像
教你如何将丙烯的多功能性用于非传统方式的图像再制作
- 80 艺术家简介 Corrine Loomis-Dietz
- 82 第七章
倾倒技法
利用倾倒技法将丙烯颜料的物质特性发挥到极致
- 92 艺术家简介 Patti Brady
- 94 第八章
丙烯蜡画
丙烯如何产生神奇的蜡画效果
- 102 艺术家简介 Barbara De Pirro
- 104 第九章
金属与反光颜料
揭秘闪光颜料，你将了解那些不是金子的材料为什么会发光
- 115 艺术家简介 Nancy Reyner
- 118 第十章
丙烯颜料的绘线功能与排斥效果
通过对丙烯颜料和介质使用喷、挤、滴、泼这些方法，释放出你内在的创造力
- 128 艺术家简介 Merle Rosen
- 130 第十一章
使用丙烯的传统技法
现代丙烯颜料与传统应用的再发现
- 140 艺术家简介 Dianne Bugash
- 142 第十二章
清漆
有关作品保存方法的所
有知识
- 149 艺术家简介 Roy Kinzer

银盘上的景色
Patti Brady
纸上的丙烯及混合介质画作
27" × 27" (69cm × 69cm)

丙烯， 原来可以这样画

多变的介质，多维的思考

[美] 帕蒂·布雷迪 著
高红 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Rethinking Acrylic Copyright © 2008 by Patti Brady. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review.

This edition published by BPG Artmedia (Beijing) Co., Ltd. under license from F&W Media International, LTD, Brunel House, Newton Abbot, Devon, England, TQ12 4PU, through Copyright Agency of China.

图书在版编目 (CIP) 数据

丙烯, 原来可以这样画 / (美) 布雷迪著; 高红译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-80501-672-6

I. ①丙… II. ①布… ②高… III. ①丙烯画—绘画
技法 IV. ①J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第170084号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-5352

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

丙烯, 原来可以这样画

BINGXI, YUANLAI KEYI ZHEYANG HUA

[美] 帕蒂·布雷迪 著

高红 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 北京国彩印刷有限公司

版次 2014年10月第1版第1次印刷

开本 210毫米×275毫米 1/16

印张 9.5

字数 220千字

书号 ISBN 978-7-80501-672-6

定价 58.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

- 5 前言
- 6 第一章
丙烯颜料概述
对这种世界上用途最广的材料，你需要知道些什么
- 16 第二章
丙烯的水彩效果
学会将水彩技法应用于丙烯颜料，以获得令人惊艳的效果
- 27 艺术家简介 Patti Brady
- 30 第三章
使用凝胶创造纹理
让丙烯凝胶的无限可能性激发你的创作灵感
- 46 艺术家简介 K.D.Tobin
- 48 第四章
减除技法
拓展创作领域的新方法：挖除丙烯涂层
- 57 艺术家简介 Ulysses Jackson
- 60 第五章
拼贴画艺术与丙烯膜
教你掌握如何制作弹性丙烯膜
- 67 艺术家简介 Philip Garrett
- 70 第六章
丙烯转印与打印图像
教你如何将丙烯的多功能性用于非传统方式的图像再制作
- 80 艺术家简介 Corrine Loomis-Dietz
- 82 第七章
倾倒技法
利用倾倒技法将丙烯颜料的物质特性发挥到极致
- 92 艺术家简介 Patti Brady
- 94 第八章
丙烯蜡画
丙烯如何产生神奇的蜡画效果
- 102 艺术家简介 Barbara De Pirro
- 104 第九章
金属与反光颜料
揭秘闪光颜料，你将了解那些不是金子的材料为什么会发光
- 115 艺术家简介 Nancy Reyner
- 118 第十章
丙烯颜料的绘线功能与排斥效果
通过对丙烯颜料和介质使用喷、挤、滴、泼这些方法，释放出你内在的创造力
- 128 艺术家简介 Merle Rosen
- 130 第十一章
使用丙烯的传统技法
现代丙烯颜料与传统应用的再发现
- 140 艺术家简介 Dianne Bugash
- 142 第十二章
清漆
有关作品保存方法的所
有知识
- 149 艺术家简介 Roy Kinzer

银盘上的景色
Patti Brady
纸上的丙烯及混合介质画作
27" × 27" (69cm × 69cm)

三角壶

Patti Brady

蚀刻在有机玻璃上的丙烯画作

12" × 12" (30cm × 30cm)

前言

你有没有这样的经验：你走进一家艺术用品商店，想要买些新材料尝试使用，可是当你面对琳琅满目的丙烯产品时却茫然无措，最终无奈地摊开双手，一无所获地离开？如果你不知道那些产品是如何使用的，又一直跃跃欲试，这本书就是为你准备的。

你可能一直都是以非常传统的方式使用丙烯颜料作画的，而在这本书中，你会发现这种材料竟然可以有那样恢宏大气、狂野不羁而且独出心裁的表现方式。了解了它们，或许会开启你沉睡的创作灵感之泉。

与传统的艺术材料，诸如油画和水彩画颜料相比，丙烯还是个襁褓中的婴儿。然而尽管年幼，它的使用范围却极其广泛。在20世纪40年代后期，丙烯酸树脂漆，也被称为丙烯载色颜料，出现在艺术品工具市场上，因为它所具有的速干特性而成为油画颜料的替代品。人们对它的早期应用表明，作为颜料它在绘画过程中变干的速度很快，只消几画笔即可黏结在画布上。

尽管丙烯的诞生只有半个多世纪，在它的聚合物和颜料的发展研究领域却不断产生令人惊奇的突破，这些突破不仅要归功于几位具有奉献精神的化学家的努力，也多亏了整个社会为丙烯材料所做的工作。很多充满智慧的人对待这些微小颗粒的态度非常认真。

第一章

丙烯颜料概述

艺术家们处理丙烯聚合物的方式真是五花八门。与其他颜料相比，可以用于丙烯的介质、凝胶和绘图底色的种类要多很多，从糊状的膏体到可以倾倒的流体，丙烯颜料的这种特性为创作者们采用不同的创作方式提供了无限的可能性，诸如涂、泼、刷、刮、喷、抽、滚、砂磨，天晓得还有什么别的。丙烯与很多材料都是可以兼容、混合的，这为使用丙烯混合材料进行艺术创作打开了远比其他颜料更为广阔的探索空间。

泡泡纱天竺葵（局部）

Patti Brady

木油画板上的丙烯画

丙烯是什么？

对于颜料来说，诸如群青、品红，使用所有介质都是一样的。但是黏合剂就不同了。油画颜料的黏合剂是亚麻籽油，而水彩颜料的黏合剂是阿拉伯树胶。用于丙烯产品中的黏合剂在技术上被称为聚合物乳胶。

聚合物乳胶是在水中悬浮的，或者说分散的透明塑料微粒混合物。随着水的蒸发，塑料颗粒逐渐聚集，越来越密，最后凝结成一层丙烯颜料膜。当这层膜变干时，颜色就被留在其中。丙烯黏合剂（聚合物乳胶）起到一种胶水的作用，将颜料粘在画布或画纸上。丙烯在湿的时候是白色的，干了以后呈透明状，就像玻璃一样。

将水、溶剂和增稠剂混合

绘画颜料的制作需要一种含有各种成分的液体以及水和清洁剂。这些材料将干颜料“鼓捣”成乳胶体。

添加颜料

图中将颜料加入混合液中制作成水、溶剂和增稠剂混合的乳胶体。

这一切的复杂之处在哪里呢？对多数画家来说，要回答这个问题，需要经过对使用丙烯绘画这一过程的长期摸索。但是对于那些不断试图挑战极限的艺术家来说，有太多丰富的材料和技术信息可供研究探讨。

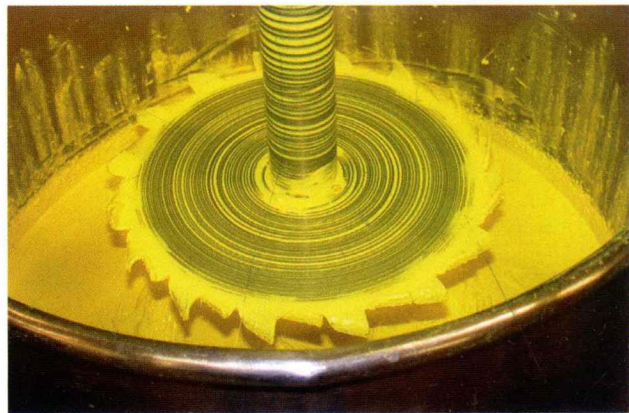
专业级别的丙烯制造需要专业知识极为丰富的化学家和充满好奇心并且有坚定决心的人来完成，他们愿意对丙烯进行反复试验，重新建立组合，以获得颜料、黏合剂达到最佳稳定性和使用寿命的配比。要想实现这个目标，专业级别的丙烯需要包含下列材料：杀虫剂、成膜助剂、表面活性剂和去沫剂。除了这些成分之间的复杂调配以外，每种单一的颜料还要有各自的配方。

丙烯的分类

丙烯可以分为以下几类：

颜料

这个类别包括所有不同黏性的载色丙烯，其中有黏稠体、流体、气笔用丙烯液体和不凝结丙烯。

将颜料与乳胶体混合

乳胶体以146km/h的速度被搅拌，最终形成完全均质的混合体。

介质

介质是没有混入颜料的丙烯。凝胶和糊体是介质的子分类。介质、凝胶和糊体都是用来与颜料混合的。

流体介质属于那种稀薄、可以倾倒的材料，如聚合物介质（有光）、亚光介质、不凝结丙烯介质（有光）和丙烯上光液体。介质大多用来改变所使用的颜料，比如将颜料稀释或者制作光面。

凝胶基本是无色涂料。它们的质地很稠，分透明、半透明和不透明3类。这种材料也可以填充颗粒物质。凝胶可以分为重凝胶（有光）、软凝胶（无光）、透明颗粒凝胶、粗浮石凝胶和自流平凝胶。

糊体包括大理石粉尘、黏土或其他产生白色或黏土表面的填充物。糊体通常不透明，用来创造质感，例如纤维糊体、塑型糊体和粗糙型糊体。

添加剂

添加剂不含丙烯黏合剂。在与颜料混合时，能够使用多少添加剂，需要有一个量的限制。添加剂分3种：丙烯流释放剂（水张力解除剂）、缓凝剂和不凝结稀释剂。缓凝剂与不凝结稀释剂的作用都是减慢丙烯的变干速度。

石膏

石膏是画与画的载体之间的桥梁。包括白石膏与黑石膏。

底料

底料是指可以为作画提供理想表面的材料。在底料形成的表面上，可以使用粉蜡笔、水彩颜料或其他材料作画。底料的种类有吸收底料、粉蜡笔丙烯底料和数字底料。

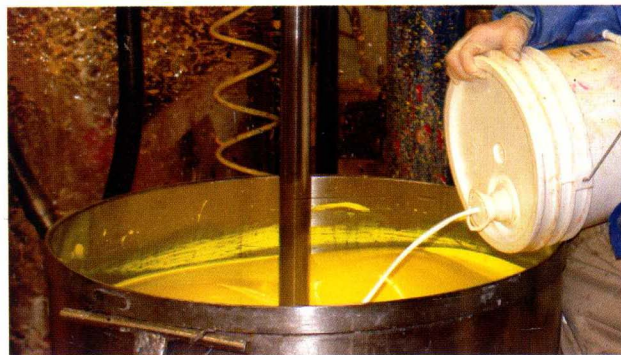
清漆

清漆是用来制作一幅画的最后保护层的。清漆是可以清除掉的。它为作品表面增加了UVL保护。聚合物清漆、MSA清漆和保存型喷涂清漆都属于这个类别。

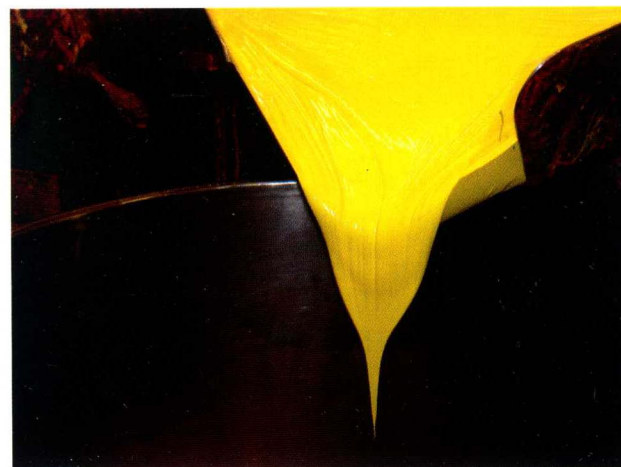
将混合物碾平

混合之后，乳胶体通过3个重型钢辊被碾压平滑。每个钢辊的重量达到900lb（1890gsm）。在这个过程中，颜料的硬块被粉碎成粉末。

添加丙烯结合剂

在这里，丙烯黏合剂与其他材料一同被加入搅拌桶内，混合成一种黏稠产品。

最后混合成颜料

图中显示的是混合物重新返回碾压过程，乳胶体和丙烯混合，混合过程要确保最终产品的同质性。这个最终产品就是高黏度汉萨黄颜料。

颜料的黏度分类

颜料的黏度表示的是一种颜料的黏稠或稀薄的程度。稀颜料就是指它的黏度低，稠颜料则具有高黏度。我们来看一下丙烯颜料按照黏度划分的种类，从最稀薄（黏度最低）的开始。

… **气笔颜料**的黏度比较低，和墨水一样，干得慢，因为这种颜料需要流过气笔而不产生堵塞。它们在画布上很容易着色，并且可以被作为水溶剂使用。如果你想画很细的线，就使用气笔颜料。

… **流体丙烯**具有流动、可倾倒的黏度。与高黏度丙烯一样，对颜料有很强的负载力。

… **亚光流体丙烯**含有去光剂。用它制作出的低黏度颜料变干之后形成很平、像水粉画一样的表面。

… **不凝结丙烯**具有一种膏状的黏度。这种材料适合在运用传统混合技巧作画时，涂绘颜料的薄层。不凝结丙烯保持不干状态的时间比较长。

… **高黏度丙烯**黏度大、很稠，可以饱满地附着在画笔上，并且能够用调色刀将其像黄油一样在画的表面上铺开。

… **亚光丙烯**是高黏度丙烯的另一版本。它的特点是干了之后形成亚光表面，能够很好地黏着绘画的颜料笔触上。

高黏度丙烯

足够的黏度、颜色丰富、不含填充物或亚光物质是高黏度丙烯的标志性特征。这些载色涂料的膏状特点使它们成为最受欢迎的一个丙烯品种。

流体丙烯

图中吡咯红的华丽倾倒层尽显流体丙烯颜料的黏度。对于想要创建一个平滑表面的艺术家来说，流体丙烯是一个绝好的解决方案。如果你常常需要稀释高黏度丙烯进行作画，那么流体丙烯的黏度可能会是你想要的。

不凝结丙烯不凝结丙烯是由一种独特的聚合物制作而成的，因此，它们很适宜混合使用，并且可以在画板上保持很多天不干结。它们可以和所有的凝胶和介质调制使用。

了解你所使用的颜料

颜料就其化学性可以分为两大类，用技术术语表达为有机颜料和无机颜料。不过用它们的俗称更容易区分，那就是现代颜料和矿物颜料。

现代（有机）颜料

这些颜料一般都是半透明的，而且具有高色度。现代（有机）颜料还具备很高的着色能力（比如酞菁蓝），并且可以形成非常整洁、明亮的光面。

矿物（无机）颜料

矿物（无机）颜料很容易识别，因为它们的名字就反映了它们的本质。比如黄赭、氧化颜料、琥珀和黄褐色。这些颜料的色度和着色强度相对较低，而且一般是不透明的。

现代（有机）颜料

汉萨黄

矿物（无机）颜料

暗镉黄

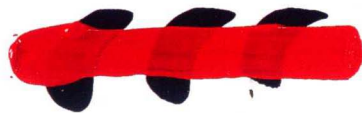
酞菁蓝（红色阴影）

深钴蓝

喹吖啶酮红

镉红

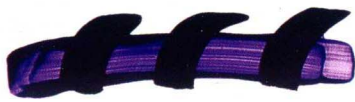
喹吖啶酮 / 镍偶氮金

黄赭

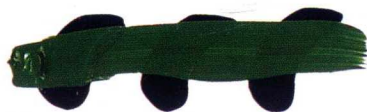
永久暗紫

群青紫

酞菁绿(黄色阴影)

氧化铬绿

喹吖啶酮紫

氧化紫

颜色术语

- … 色调是表示颜色的另外一个词汇。红和绿都是色调，黄瓜和柠檬都是绿色调。
- … 色度指的是颜色的饱和度，柠檬黄比香蕉的色度高。
- … 明暗值是指一种颜色的明暗程度。

有机与无机颜料

将色彩类似的颜料放在一起做比较，就会发现它们的区别。

颜料的真实属性

了解现代颜料与矿物颜料的区别对于做好颜色的配制很重要。矿物颜料，由于它们的不透明性，混合出来的材料所具有的色度比现代颜料混合物的色度低。这个结论不是颜色理论而是颜料的真实属性。认识颜料的真实属性能够让你更好地了解如何对颜料进行混合。

使用专业颜料

专业级别的丙烯几乎与平常的丙烯产品完全不一样，它们对颜料的负载能力更强。如果使用填充物的话，它们只是用来制成专门的配制材料，而不是为了填充空间或降低成本。如果选择专业级别的丙烯，你会在花同样多的钱的情况下，得到更多的颜料。这自然能够让你在使用凝胶和介质对颜料做处理时有了更多的选择余地。颜色的混合也更加容易，而且不会随着变干的过程而发生太多的改变。最后，专业级别的丙烯颜料黏合剂的设计目的，就是抵抗由于氧化反应、接触水和紫外线的照射而给颜料带来的化学变化。现在我们还不知道丙烯膜能够在多长时间之内保持它们的物理性不变，目前的试验给出的提示是：即使不能维持上千年，也会维持几百年。

学生级别的丙烯颜料

专业级别的丙烯颜料

在这里你可以看到学生级别的丙烯颜料与专业级别的丙烯颜料之间的区别。请注意学生级别颜料的透明度与专业级别颜料之间的比较。在第二排，1份红与10份太白相混合。当颜料与白色混合时，颜料负载能力的巨大区别就明显地暴露出来了。

矿物颜料颜色轮

现代颜料颜色轮

颜料控制

每个颜色轮都是由三原色混合而成的颜色组成的。矿物颜料色轮使用暗镉黄、镉红和深钴蓝。现代颜料色轮使用的是汉萨黄、喹吡啶酮红和酞菁蓝（红色阴影）。请注意现代颜料的半透明性和亮度与不透明的、呆滞的矿物颜料的对比。这里不是想表明一种颜料必定比另一种好，但是，了解了它们之间的区别会使你在调色板上的操作更加得心应手。

仔细阅读涂料包装上的标签

根据美国联邦法律,所有涂料包装上的标签必须注明健康与安全注意事项。标签上的所有信息都要仔细阅读,尽管有时候可能会有些费解。这里介绍一个接触所有艺术材料的简单有效的方法。首先,考虑一下这些材料进入你的体内的途径:吸入、摄取和通过皮肤吸收。其次,这些材料都经过了安全测试,但是这些测试只是为了“使用的安全”所做的。为了“使用”涂料和凝胶,这里被定义的“使用”是指你用调色刀或画笔从涂料包装中取出涂料,直接将它涂在一个表面上。这些涂料不能用来抹脸、文身、擦手或进行房间除臭。当一个标签上注明无毒时,它的前提是你不能吃它或者用它进行手指作画。

安全标签

艺术材料经过美国试验材料学会 (ASTM) 进行测试之后,安全标签上会说明该涂料对健康可能产生的慢性危害。使用者必须了解标签上规定的预防措施。换句话说,仔细阅读标签很重要。

颜料标签的解析

- ... 耐光等级表示一种颜料如果长时间暴露在紫外线之下,是否会褪色或变暗。耐光等级I (优等) 或II (很好) 的颜料被认为适合用于保存型绘画。
- ... 颜料样本是在黑线上手绘的喹吖啶酮红样本,显示该颜料的透明度。
- ... 颜料识别数码指的是颜色的索引代码。P代表颜料, R代表红色, 122是颜色索引代码。颜色索引代码在你从不同的厂商那里寻找同一种颜料时很有用。
- ... 产品编码被所有制造商用来描述一个产品的颜色和尺寸。
- ... 序列码表示每个序列产品的零售价格。