

抽象 绘画 技法

巧妙利用图形与材质

创作抽象画的首选读本

35种实用抽象绘画技巧

28个不同材质的拼贴练习，全面解读抽象艺术的内涵

[德] 尤里安娜·夏克

[法] 罗贝特·布莱姆

著

李君 译

广西美术出版社

抽象绘画技法

——巧妙利用图形与材质

著者 [德] 尤里安娜·夏克

[法] 罗贝特·布莱姆

译者 李 君

图书在版编目(CIP)数据

抽象绘画技法: 巧妙利用图形与材质 / (德) 尤里安娜·夏克,
(法) 罗贝特·布莱姆著; 李君译. — 南宁: 广西美术出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5494-1777-3

I. ①抽… II. ①尤… ②罗… ③李… III. ①西洋画—绘画
技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 132107 号

Original title:

Collage et techniques mixtes By Roberte Braem

© Ulisse éditions 2010

Current Chinese translation rights arranged through

Divas International, Paris

巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com).

Osez l'abstrait By Juliane Schack

© Ulisse éditions 2015

Current Chinese translation rights arranged through

Divas International, Paris

巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com).

抽象绘画技法——巧妙利用图形与材质

CHOUXIANG HUIHUA JIFA—QIAOMIAO LIYONG TUXING YU CAIZHI

著者: [德] 尤里安娜·夏克

[法] 罗贝特·布莱姆

译者: 李君

策划编辑: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 陈欢

排版制作: 李冰

终审: 姚震西

责任校对: 陈小英 王雪

审读: 马琳

责任监制: 凌庆国

出版发行: 广西美术出版社

地址: 广西南宁市望园路9号

邮编: 530023

网址: www.gxfinearts.com

市场部: (0771) 5701356

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版次: 2017年7月第1版

印次: 2017年7月第1次印刷

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 13

书号: ISBN 978-7-5494-1777-3

定价: 89.00 元

尤里安娜·夏克

德国人，现定居于法国南部的拉马蒂埃勒。曾在德国杜塞尔多夫及法国巴黎的艺术学院学习。她的绘画艺术受到了科克西卡、曼苏、维多瓦等画家的影响。曾在德国、法国、美国、日本等地多次举办展览。

她的作品是心灵与外界碰撞的结果，是眼睛与情感交织的产物，体现出谐调与自然。从具象绘画到几何抽象绘画，再到自由的表达，每一步都是不断地尝试、深入和创新的过程。

罗贝特·布莱姆

法国人，自由职业画家。2002—2014年，在巴黎曾创办过艺术培训学校，并任教师。

目录

上篇

引言 11

1 放松身体 15

线条与呼吸节奏 15

2 色彩的把握 17

着色 17

3 尝试运用线条表达“禅”意 19

线条的质感 19

4 一幅抽象作品 23

实物的启示 23

5 使用笔刷和画笔创造纹理 27

笔刷和画笔的笔触 27

6 材料的压印 31

创造性游戏 31

7 材料的融合 35

拼贴 35

8 色彩 39

色系和原色 39

9 观察与发现 43

调色板和工作台 43

10 使用画刀绘画 47

制造起伏效果 47

11 协调性和肢体放松 51

音乐和舞蹈的启示 51

12 绘画中的肢体语言 55

舞动的绘画 55

13 几何风格的引入 61

建筑学的启示：从速写到抽象画 61

14 几何图形 65

速写的启示 65

15 虚拟艺术 69

借鉴电脑经验，根据印刷图绘画 69

16 在现实中寻找灵感 75

实物抽象化 75

17 照片的启示 81

自由地利用一些素材 81

结语 84

绘画的乐趣 84

下篇

引言 85

1 拼贴艺术的历史 87

早期的拼贴艺术 87

今天的拼贴艺术 87

- 2 材料 89**
拼贴画必备材料 89
工具和小型材料 90
颜料 91
色素 93
水粉颜料 93
中国墨, 水彩墨, 印刷油墨 94
油性粉彩(蜡笔)和干性粉彩 95
用于丙烯画的添加剂和介质 96
丙烯上釉技法 98
- 3 色彩原理与实践 101**
色系: 颜色的调配 101
色差 102
- 4 特色纸张 105**
自制画纸 105
单版拓印 105
滚筒压印 106
色胶纸 109
保护层技法 110
蚕丝纸 111
纸张的上胶 113
画纸的改良 114
- 5 富有创意的制作 117**
构图中的粗线条 117
构图元素 118
画纸的尺寸 119
- 6 绘画载体和背景 121**
压印 121
肌理的制作和举一反三 124
- 7 范例 131**
基本原理 131
单色拼贴画 132
单色画 135
拼贴和报纸 139
人物拼贴 143
笼中的小鸟 147
静物拼贴 151
镶嵌画的启示 153
烫金拼贴 159
在材料上拼贴 165
三幅抽象画 169
陨星 173
帆船 175
城市森林 179
花束 181
彩绘玻璃式肖像拼贴 185
早期弗拉芒画派式的拼贴作品 189
拼贴 191
效仿某种方式 193
现代书法 195
用回收海报做拼贴画 199
充满激情的抽象艺术 203
以报纸为底材的创作: 裂口 205
鸣谢 206

抽象绘画技法

——巧妙利用图形与材质

著者 [德] 尤里安娜·夏克

[法] 罗贝特·布莱姆

译者 李 君

图书在版编目(CIP)数据

抽象绘画技法: 巧妙利用图形与材质 / (德) 尤里安娜·夏克,
(法) 罗贝特·布莱姆著; 李君译. — 南宁: 广西美术出版社,
2017.6

ISBN 978-7-5494-1777-3

I. ①抽… II. ①尤… ②罗… ③李… III. ①西洋画—绘画
技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 132107 号

Original title:

Collage et techniques mixtes By Roberte Braem

© Ulisse éditions 2010

Current Chinese translation rights arranged through

Divas International, Paris

巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com).

Osez l'abstrait By Juliane Schack

© Ulisse éditions 2015

Current Chinese translation rights arranged through

Divas International, Paris

巴黎迪法国际版权代理 (www.divas-books.com).

抽象绘画技法——巧妙利用图形与材质

CHOUXIANG HUIHUA JIFA—QIAOMIAO LIYONG TUXING YU CAIZHI

著者: [德] 尤里安娜·夏克

[法] 罗贝特·布莱姆

译者: 李君

策划编辑: 覃西娅

责任编辑: 覃西娅 黄冬梅

版权编辑: 韦丽华

封面设计: 陈欢

排版制作: 李冰

终审: 姚震西

责任校对: 陈小英 王雪

审读: 马琳

责任监制: 凌庆国

出版发行: 广西美术出版社

地址: 广西南宁市望园路 9 号

邮编: 530023

网址: www.gxfinearts.com

市场部: (0771) 5701356

印刷: 深圳当纳利印刷有限公司

版次: 2017 年 7 月第 1 版

印次: 2017 年 7 月第 1 次印刷

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

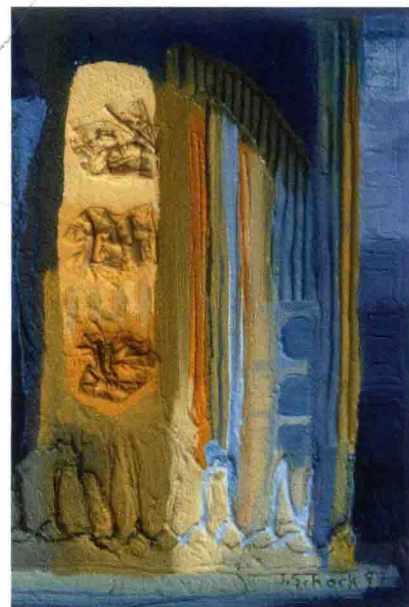
印张: 13

书号: ISBN 978-7-5494-1777-3

定价: 89.00 元

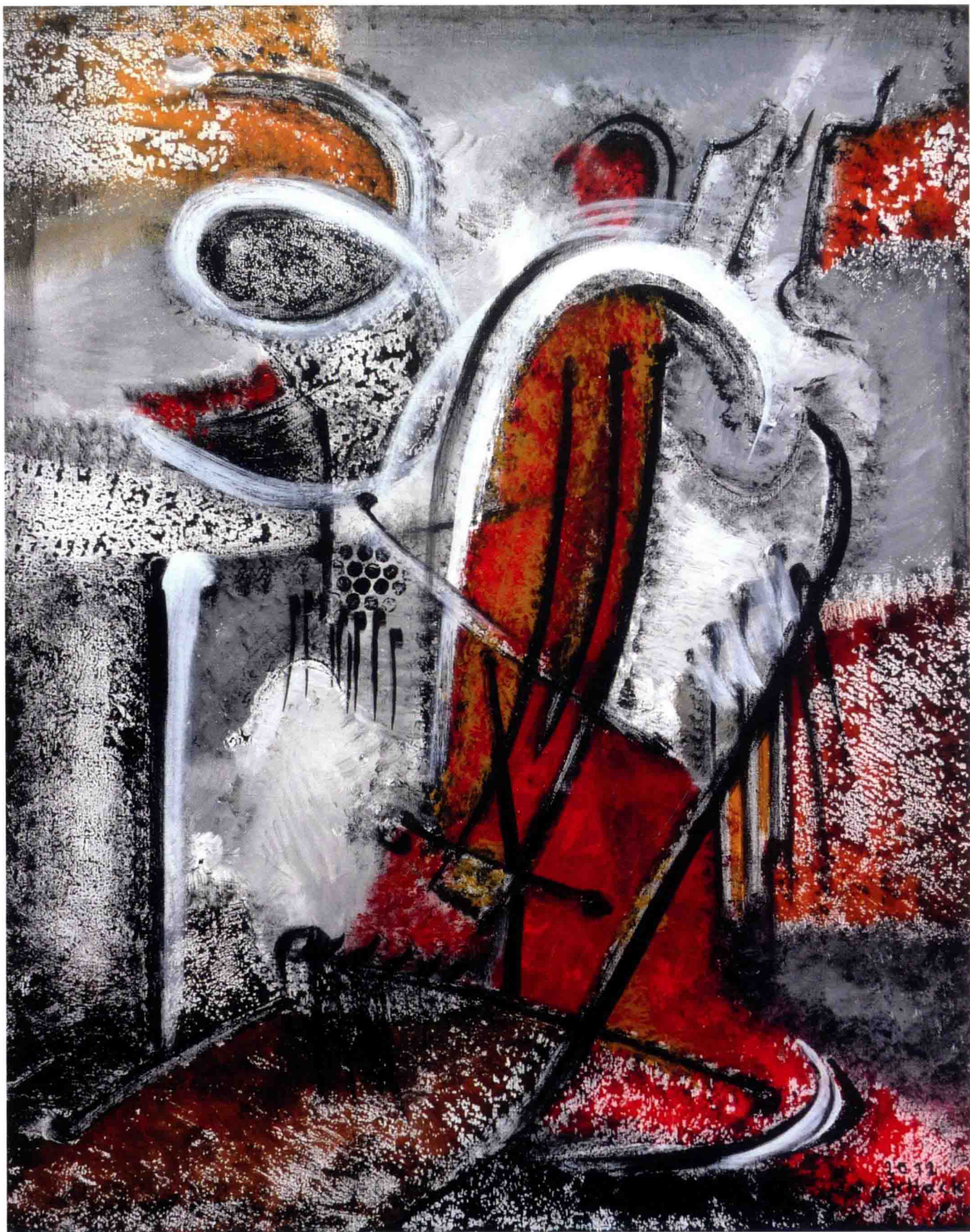
纸和杂志的拼贴画，使用中国墨、红褐色丙烯颜料、大理石粉。

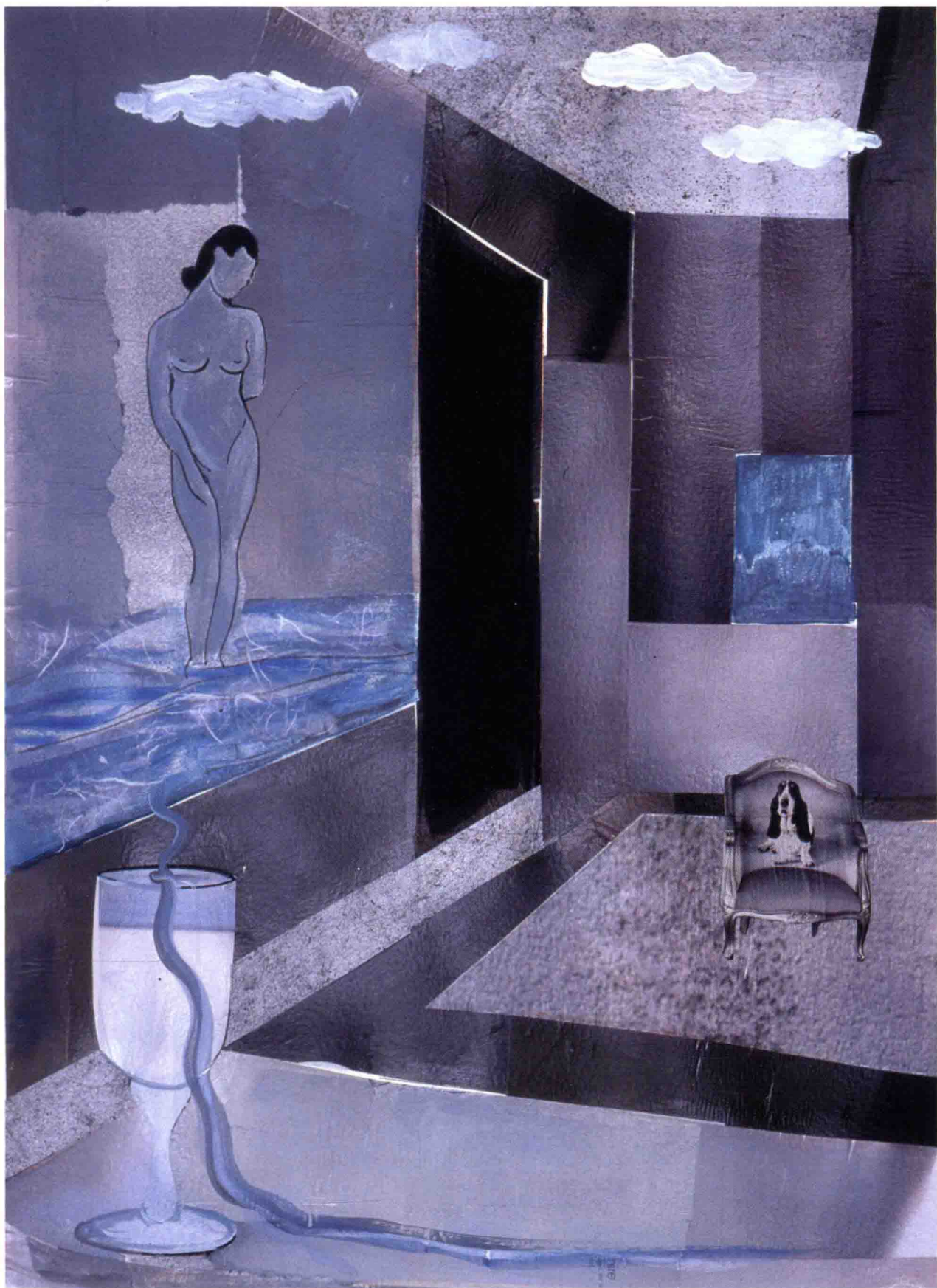
抽象画作品之一，采用不同笔刷创造纹理。

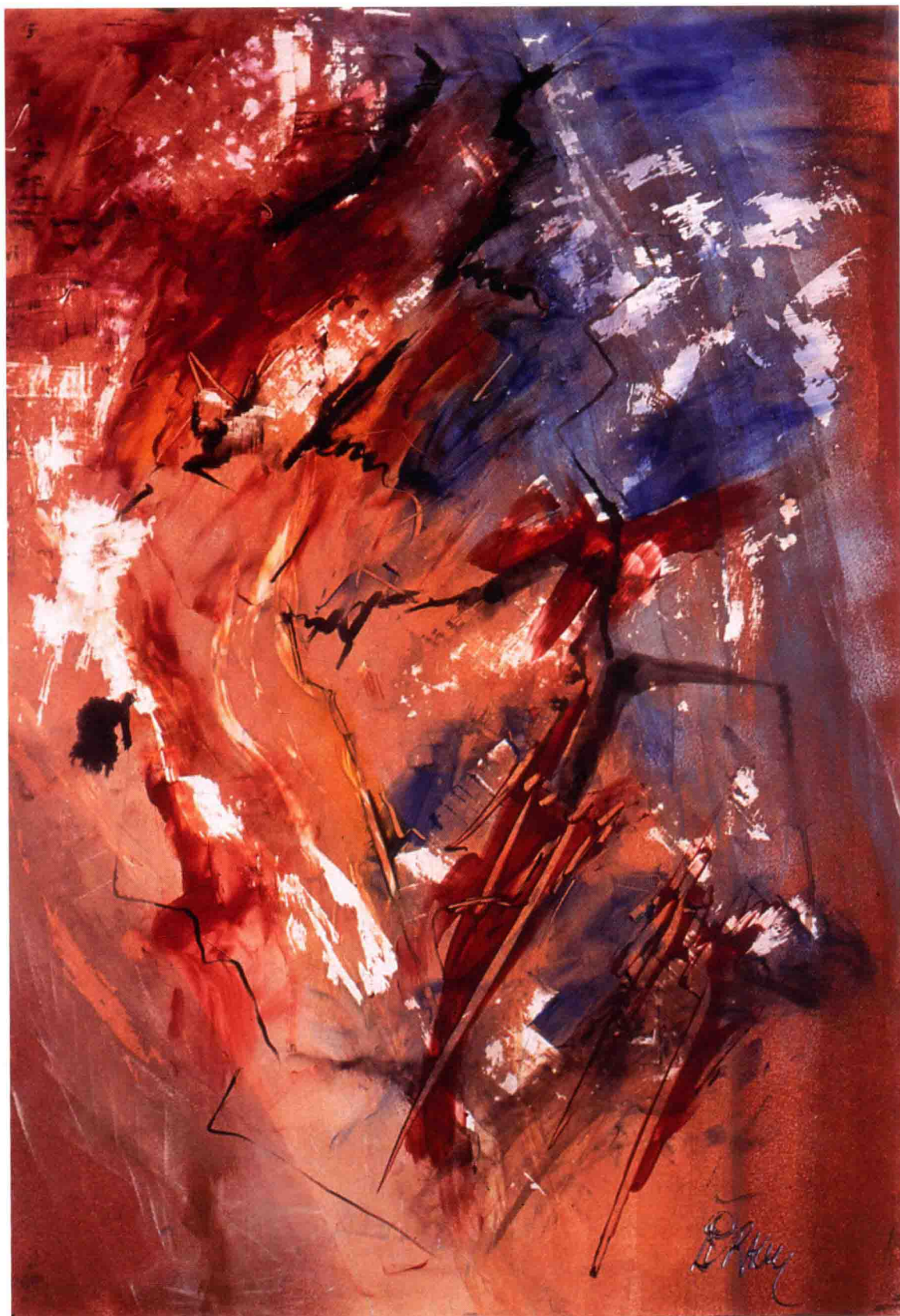
抽象画作品之二，采用各种图形和材质创作的拼贴画。

动与静的和谐，从实景的形状和色彩中获得灵感。

单色拼贴作品《水中的女神》，着重于色值的应用，以及布局的安排。

拉那万卡纸（带有一定的增塑感的纸）上运用综合技法来表现，使用墨和丙烯颜料。

目录

上篇

引言 11

1 放松身体 15
线条与呼吸节奏 15

2 色彩的把握 17
着色 17

3 尝试运用线条表达“禅”意 19
线条的质感 19

4 一幅抽象作品 23
实物的启示 23

5 使用笔刷和画笔创造纹理 27
笔刷和画笔的笔触 27

6 材料的压印 31
创造性游戏 31

7 材料的融合 35
拼贴 35

8 色彩 39
色系和原色 39

9 观察与发现 43
调色板和工作台 43

10 使用画刀绘画 47
制造起伏效果 47

11 协调性和肢体放松 51
音乐和舞蹈的启示 51

12 绘画中的肢体语言 55
舞动的绘画 55

13 几何风格的引入 61
建筑学的启示：从速写到抽象画 61

14 几何图形 65
速写的启示 65

15 虚拟艺术 69
借鉴电脑经验，根据印刷图绘画 69

16 在现实中寻找灵感 75
实物抽象化 75

17 照片的启示 81
自由地利用一些素材 81

结语 84
绘画的乐趣 84

下篇

引言 85

1 拼贴艺术的历史 87
早期的拼贴艺术 87
今天的拼贴艺术 87

- 2 材料 89**
拼贴画必备材料 89
工具和小型材料 90
颜料 91
色素 93
水粉颜料 93
中国墨, 水彩墨, 印刷油墨 94
油性粉彩(蜡笔)和干性粉彩 95
用于丙烯画的添加剂和介质 96
丙烯上釉技法 98
- 3 色彩原理与实践 101**
色系: 颜色的调配 101
色差 102
- 4 特色纸张 105**
自制画纸 105
单版拓印 105
滚筒压印 106
色胶纸 109
保护层技法 110
蚕丝纸 111
纸张的上胶 113
画纸的改良 114
- 5 富有创意的制作 117**
构图中的粗线条 117
构图元素 118
画纸的尺寸 119
- 6 绘画载体和背景 121**
压印 121
肌理的制作和举一反三 124
- 7 范例 131**
基本原理 131
单色拼贴画 132
单色画 135
拼贴和报纸 139
人物拼贴 143
笼中的小鸟 147
静物拼贴 151
镶嵌画的启示 153
烫金拼贴 159
在材料上拼贴 165
三幅抽象画 169
陨星 173
帆船 175
城市森林 179
花束 181
彩绘玻璃式肖像拼贴 185
早期弗拉芒画派式的拼贴作品 189
拼贴 191
效仿某种方式 193
现代书法 195
用回收海报做拼贴画 199
充满激情的抽象艺术 203
以报纸为底材的创作: 裂口 205
鸣谢 206

上篇

引言

揭秘抽象画的世界

瓦西里·康丁斯基于1910年向世人揭示了抽象画的世界：那是一个暮色黄昏，瓦西里·康丁斯基进入他的工作间时，突然被悬挂在墙上的一幅画作那美轮美奂的色彩强烈吸引住了。这其实就是他众多随笔中的一幅，然而却让他产生了为之一振的感觉。在那一刻，他似乎完全忽视掉了主题本身的存在，甚至他觉得画作的主题反而干扰了画作本身。在这样的意识的牵引下，瓦西里·康丁斯基成了抽象画的第一人。

抽象画：一人一世界

抽象画是绘画艺术蓬勃发展过程中的一个新兴领域，被认为是纯粹的艺术，它不会因被现实呈现的事物所引导而受限。抽象画会告诉我们，色彩、形状、线条是如何在没有实物支撑的状态下对我们的感官产生影响的。在与早期艺术和现代绘画艺术相融合的同时，抽象画向我们呈现出更为丰富、更为深远、更为多样的空间。

作为抽象画的奠基人，康丁斯基指出抽象画这门艺术要求艺术家具备更多的爆发性的能力，更多地抛开现实存在带来的影响，更大程度地积聚内在生命源泉的力量，并将这种生命情感表达于画作之中。为了使抽象画不流于一件纯粹的装饰品，它要求融画家真实生活经验于其中。这种经验通过它特有的形式表达给它的观赏者，并与它的观赏者进行心灵上的沟通与交流，在欣赏画作的同时也能分享画家的喜怒哀乐，甚至整个生命的历程。如果想要更为深入地理解和欣赏这种艺术形式，需要有一双敏锐的眼睛，就像欣赏音乐需要敏锐的耳朵一样。

那么，艺术家想要获得一幅完美的创作作品必须有足够的生活积淀。康丁斯基将之称为“内在必需”，我们也可将之称为“艺术的真实性”。一切艺术创作都需要这种“内在必需”，否则艺术将无从谈起。当然，仅仅表达这种真实的内在情感是远远不够的，还需要找到与它相应的完美形式。这样，才能达到情感与形式的完美统一，才构成一幅真正的作品。