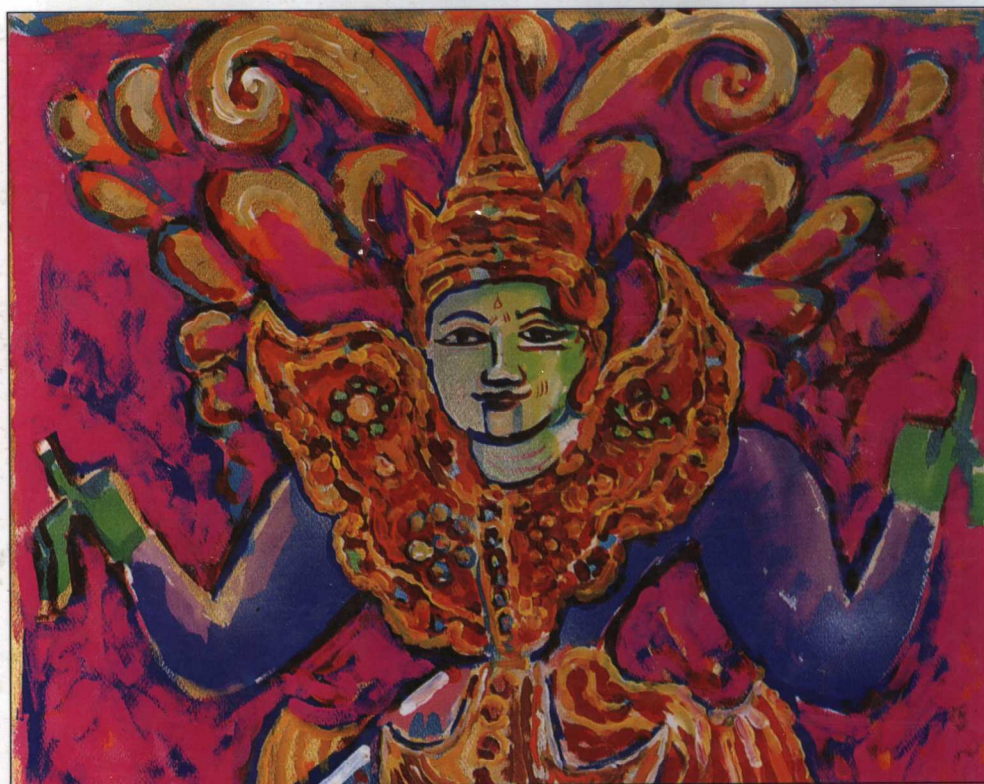

英国皇家美术学院绘画技法丛书

丙烯画基础

[英]雷·史密斯 著 刘壮丽 译

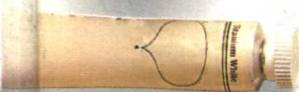

简·吉福德：缅甸佛像，1989

吉林美术出版社

丙烯聚合剂

钛白

熟赭

喹吡啶红

偶氮浅黄

青铜色

铅笔

绷平画布

涂底的亚麻布

12 盎司亚麻纤维

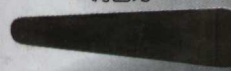
10 盎司棉布

水罐

调色刀

画刀

酞菁绿

二氧化紫

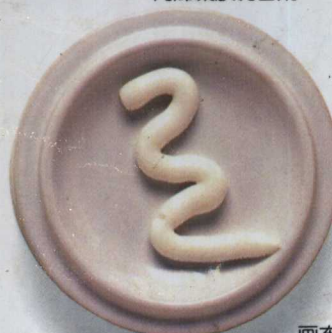

酞菁蓝

炭笔

丙烯凝胶调合剂

画布绷子

8号长
鬃毛
扁笔

8号圆头
鬃毛笔

6号锥形
鬃毛笔

12号
圆头
合成笔

酞菁蓝

丙烯石膏粉底料

6号平头
合成笔

调色盘

英国皇家美术学院绘画技法丛书

丙烯画基础

为热衷于绘画的初学者和从事绘画实践的画家编著的这本《丙烯画基础》，教给你一切需要了解的有关这门生动艺术的材料和技法方面的知识及技法。

本书对绘画技法的讲解浅显易懂，方便易学，并介绍了像多层次透明技法等几种能产生特殊效果的混合技法的使用。

这套技法系列丛书采用分步讲解，配以图片说明，使读者能够更加直观地了解各画种的绘画步骤以及画家绘制作品的全部过程。

提供的示范图例，题材广泛，包括丙烯肖像，粉笔静物，水彩风景等。

各个画种分类讲解，独立成册，是一套较为全面的工具书，有极强的参考和保存价值。

英国皇家美术学院绘画技法丛书书目

绘画透视

水彩画基础

水彩画色彩

水彩静物

水彩风景

素描基础

素描人像

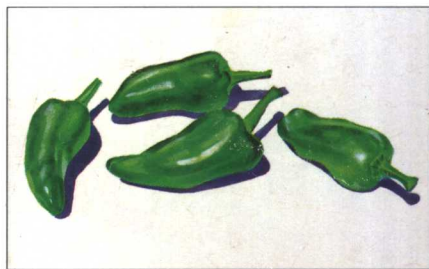
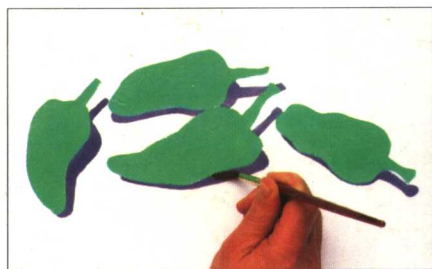
油画基础

油画肖像

色粉笔画基础

★丙烯画基础

绘画综合材料

ISBN 7-5386-0700-5

ISBN 7-5386-0700-5
J·443 定价:40.00元

英国皇家美术学院绘画技法丛书

丙烯画基础

[英] 雷·史密斯 著 刘壮丽 译

吉林美术出版社

(吉)新登字 06 号

A Dorling kindersley Book

Original title: DK ART SCHOOL: AN INTRODUCTION TO ACRYLICS

Copyright ©1993 Dorling Kindersley Limited, London

简体中文版授予吉林美术出版社出版发行

吉林省版权局

图字 07-1997-151 号

丙烯画基础 BING XI HUA JI CHU

出版发行 / 吉林美术出版社

长春市人民大街 124 号

责任编辑 / 魏 冰

封面设计 / 魏 冰

装帧设计 / 赵岫山 魏 冰

技术编辑 / 赵岫山

译文审定 / 马文启

印 刷 / 北京百花彩印有限公司

版 次 / 1998 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

规 格 / 275 × 215mm

印 张 / 4.5

印 数 / 1 - 4000 册

书 号 / ISBN 7-5386-0700-5/J·443

定 价 / 40.00 元

(版权所有, 不准翻印)

目录

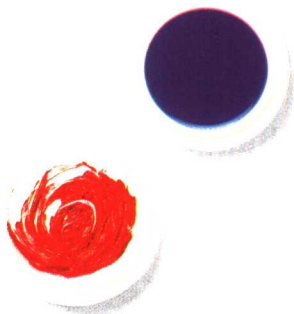
丙烯画	6
简史	8

材料

丙烯颜料	10
选色	12
用色	14
用色的示范图例	16
画笔	18
其它绘画工具	20
绘画基底——纸	22
木板和画布	24
基底和底子的示范图例	26

技法

画前准备	28
选材与构图	30
起稿与过稿	32
明暗变化与色调搭配	34
构图的示范图例	36
不透明画法	38
用不透明画法绘制肖像画	40
透明画法	42
薄涂画法	44
绘画风格的示范图例	46
干笔和薄擦画法	48
色彩的融合	50
罩色	52
直接画法	54
直接画法的步骤	56
技法的综合运用	58
技法的示范图例	60
丙烯画技法实验	62
探索新途径	64
新画法的示范图例	66
丙烯画作品的配框	68
术语汇编	70

丙烯画

丙烯颜料调入水和丙烯溶剂后，表现出薄纱一样的色彩效果和丰富的笔触。

丙烯画是近几十年来才兴起的新画种。丙烯颜料用途广泛，比其它颜料有更多的优越性，它可以适用于各种绘画技法，当调入大量的水后就成了一种新型的水彩颜料，可以进行透明染色或者大胆地画出一种水墨的效果。当调入少量的水时，它又会变得厚重有力，这样一层颜料覆盖另一层颜料很容易。丙烯颜料的另一显著特性是干燥快，因此缩短了绘画时间，而且易于修改和补充。丙烯颜料在加水和不加水结合使用时，可以进行一层一层地堆砌，采用厚笔触作画，从而产生一种丰富多彩的油画笔触。如果在画面上再涂一层丙烯溶剂，画面就会闪闪发光。

不透明的丙烯颜料可产生出生动艳丽的色彩。

充当水彩颜料使用

丙烯颜料与水调合后可用于湿画法，而且适用于水彩画的全部技法。然而它又具备了很多水彩颜料所不具备的优点——干燥快，覆盖力强，色彩稳定，色层坚固、耐水。你使用的过程中，应不断探索它的优势，并进行多方面的尝试。另外，丙烯颜料一旦干燥后，就很难再擦去，未干时却很容易洗去，这点与水彩稍有不同。颜料的快干可以

当丙烯颜料调入大量的水时，可用于透明晕染，产生水彩画的效果。

在一幅作品中同时使用透明和不透明画法，会产生意想不到的肌理效果。

更清楚地保留你的笔触，往往一幅画一到完成，画面就已经干了，这样你的用笔风格可以清楚地展现在观者的面前。同时，由于颜料的快干，必须使你的用笔更加大胆爽快。

丙烯颜料的优点

丙烯颜料溶于水，可以用水来调稀，还可以用白酒或熟油等调色剂来调合。用调色油调色可以使它变得同油画一样。另外它是一种可塑性的胶状体，在干燥后会变成一种既坚固又柔韧的薄膜，色彩明快而纯净，所以说它是一种非常适合作画的新材料。丙烯颜料的掺合剂是经过化学合成的丙烯聚合乳剂，呈乳白色，但在调进颜料和涂到画面上后，它就变为不透明的了。因此这种新的绘画材料一经出现，在短短的时间里就赢得了画家们的认可，成为当今流行的一个独立画种。

丙烯颜料稳定性强，具有耐久性，而且有力度，适用于厚涂画法。

丙烯颜料色彩的保护

丙烯颜料干燥后形成的薄膜在高温下会变软，因此很容易沾染灰尘，使画面变脏。但这个问题不难解决，只需在丙烯颜料调合剂中稍加点其它颜料就可以了。尽管放心的是现在市场上出售的丙烯颜料已经克服了这一缺点，在性能上变得极为稳定、安全、可靠，而且使用便利(见 10—11 页)。

丙烯这种新材料有利于绘画技法上的探索和发展，这幅作品就是采用手绘与模印相结合完成的。

简史

在 20 世纪末,画家们开始广泛使用丙烯这种具有很大潜力的新型材料。它的出现是绘画界的一场革命。在很短的时间内,就得到了画家们的公认,使它很快地流行开来,并用它创造出了很多随心所欲的画法,像先驱画家毛利斯·路易斯(1912-1962)、60 年代末红极一时的英国画家大卫·霍克内(1937-)及现代著名舞美设计家保罗·雷格(1935-)等都在丙烯画方面有所建树。

丙烯树脂起源于本世纪初的德国,直到 20 年代末才得以推广和发展。它是把树脂溶于有机溶剂后而生成的。当用它来调释丙烯颜料作画时,会产生油画般的效果,这样丙烯颜料的用途又被向前推进了一步。

丙烯颜料的发展

丙烯颜料在本世纪 40 年代末开始在市面上出售,50 年代,人们又把含油或含树脂的材料置于水中形成悬浮液,称为乳胶。美国画家弗兰克·斯特拉(1936-)尝试在亚麻布上使用丙烯,使丙烯画的技法表现不再单一。

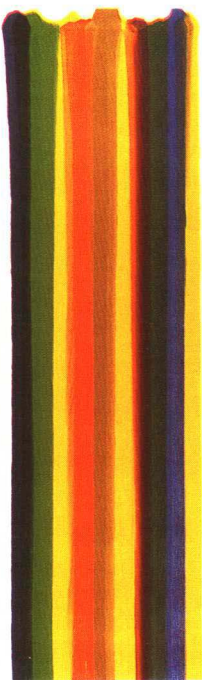
丙烯颜料在 60 年代末被英国人所接受,当时有名的丙烯画家有:大卫·霍克内、马克·兰开斯特(1938-)、理查德·史密斯(1931-)、布里奇特·赖利(1931-)、伦纳德·罗斯曼(1912-)等。

丙烯画与波普艺术

20 世纪 60 年代,以罗伊·李顿斯坦(1923-)和安迪·华霍尔(1928-)等画家为代表人物,在美国掀起了一场波普艺术思潮,使得美术真正与流行文化结合起来。而丙烯画以其光滑完整和不显笔触的画面,生动描绘出了现代生活的场景,从而在绘画中被普遍采用。

毛利斯·路易斯:作品 182 号,1961,208×84 cm(82×33 英寸)

路易斯从 1954 年开始探索丙烯画的独特技法,他把当时比较流行的滴画法和渍染法用于丙烯画中,即把调稀的丙烯颜料倒在未经打底的画布上,使颜料渗透画布,从而产生一种半透明的、颤动的视觉效果。

大卫·霍克内:淋浴,1964,167×167 cm(66×66 英寸)

霍克内从 60 年代开始致力于丙烯画的创作和研究,在他的作品中,不透明颜料薄而均匀的平涂效果和油画般厚重的色彩堆积同

时出现在画面上,形成强烈的反差。像这幅画中作为背景的排列整齐的砖墙,还有前景的粉色都采用薄涂,这样就很好地衬托出画面的焦点——用厚涂法绘制的裸体男子。

安迪·华霍尔：动手画风景，1962，178×137 cm(70×54 英寸)

这幅画简朴而具有明确的边线，衬以强烈的色彩，是一幅典型的波普艺术家的作品。“把数字连起来画画”是教儿童学画画的一种手法，而华霍尔把数字布于画面是为了揭示他在作画时的创作思路。

布里奇特·赖利：奔流之三，1967，224×221 cm(88×87 英寸)

赖利在60年代以她的视幻艺术而名噪一时，她利用几何图形和色彩对比产生各种形与光色的运动，造成视觉混乱。

超写实丙烯画的诞生

在60年代末70年代初，美国画家理查德·伊斯特斯(1936-)、查克·克洛斯(1940-)以及英国画家马尔科姆·莫利(1931-)开始尝试用丙烯来绘制超写实作品。克洛斯擅长画巨幅人像，伊斯特斯则善于描绘城市街景，达到了照片般的效果，但其画面所表现出的不寻常有节奏的用笔则远非照片所能及。

到了70—80年代，画家更加注重作品的内容和独具魅力的风格特色。K. H. 霍迪克(1938-)就是其中之一，他曾用他的画笔大胆地揭露了法西斯的暴行；还有美国的吉姆·纳特

(1938-)探索出一条独特的丙烯画之路；英国画家阿兰·查尔顿(1948-)则发现丙烯颜料能使他的单色作品的肌理更趋完美。

保罗·雷格：舞蹈，1988，213×274 cm(84×108 英寸)

雷格的童年是在葡萄牙的里斯本度过的，那时人们在海边跳舞的场面令她难以忘怀。蓝色的月光洒向地面，人影晃动，整个场景显得有点恐怖。这幅画正是对她当时那种既好奇又害怕的心理的恰当描绘。

现代绘画界的革命

90年代丙烯作品的主题大多以人物为主，追求个性、通俗与艺术的高度统一。保罗·雷格的这幅近作就充分说明了这一趋势，同时抽象绘画也在悄然复苏，50年代曾乐于此道的女画家法兰肯塞勒仍然对此情有独钟。

丙烯颜料

市场上出售的丙烯颜料有装在锡管里或罐子里的,还有装在瓶子里专供喷笔使用的。

丙 烯颜料的出现是绘画界的一场革命。它的使用具有通畅性,其画法与透明水彩画、油画以及水粉画一样,但它却克服了上述颜料的缺点,对人体无害。市场上出售的丙烯颜料浓度有稀有稠,可根据生产厂家和外包装而定。

油画颜料是把颜料与亚麻仁油或核桃油融合在一起后形成的,丙烯颜料的制作是通过科学的方法把化学原料(包括丙烯酸脂、甲级丙烯酸脂、丙烯酸、甲级丙烯酸以及增稠剂等)和原料微粒混合在水里,等到水蒸发到一定的程度就制成了颜料。也就是说,

丙烯画是在水蒸发了以后,经化学变化使颜料固定在画面上。

我们通常在家里就可自己调制油画颜料,但是要想把颜料与丙烯聚合剂调合在一起却不那么容易做。幸好

在市场上已经能够买到这种已调好的丙烯颜料,而且具有易于保存、色彩稳定、不易风干等优良特性。

不透明颜料

在丙烯颜料中调入少量的水并加入白粉时,它就成了厚重有力而且覆盖力极强的不透明颜料,干后色彩会加深,这时它的用法和水粉颜料相似。

颜料干后可
挤压成条状

颜料的可塑性

丙烯颜料是一种可塑性的胶状体,但在干燥后却变得既坚固又柔韧,可以被挤压、打结,甚至用来制作浮雕作品。

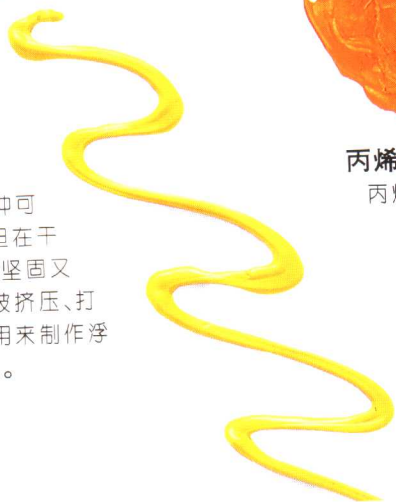

浓稠的丙烯颜料可做
胶水用

丙烯颜料的粘性

丙烯颜料实际上是一种快干型胶水,因此它可用于制作拼贴画。

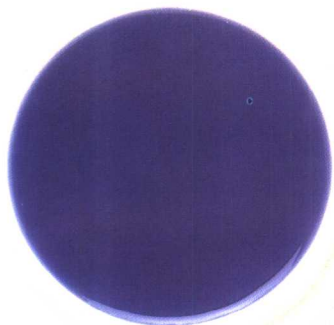
聚乙烯醋酸酯(PVA)颜料

这种颜料是把聚乙烯醋酸酯和粉末状颜料调合在一起而制成的。现在市场上出售的PVA颜料和丙烯颜料在性能上有相似之处,但价格比较便宜,而且干后画面容易脆裂。

丙烯调合剂和慢干剂

丙烯调合剂可以用来调解颜料的浓度,增强丙烯画的画面效果。慢干剂用于减慢颜料的干燥时间,依照

你所加慢干剂的多少,可以使颜料的潮湿状态增加半小时至一天的时间。

喷绘出的
丙烯颜料

丙烯颜料加
入胶凝调和剂后
可用于薄涂或厚
涂

加入塑性软
膏的丙烯颜料

上:浓重的肌理效果

把塑型软膏和丙烯颜料调在一起后,可以产生丰富的厚画法效果,而且笔触明显、富有雕塑感。

左:丙烯聚合剂

丙烯颜料加入丙烯聚合剂后就变成浓稠状厚涂颜料,这样就便于在作画过程中产生丰富多彩的笔触效果。如果在大量的丙烯聚合剂中加入少量的丙烯颜料,则可用于画面的透明罩色。

稀释后
的颜料

充当水彩颜料

被水稀释后的丙烯颜料具有水彩颜料的一切特性,而且有明显的优势,它在干后不易被洗掉,这样可用于层层堆画,调稀后的丙烯颜料还可用于喷绘。

颜料的保存

由于丙烯颜料的快干性,所以调好的颜料如果一次没用完,一定要把剩下的装在带盖的密封罐子里。

选 色

丙 烯颜料出现得比较晚,因此生产厂家在生产过程中尽量使用那些性能可靠、耐久、不易褪色的颜料,其中包括钴紫、钴红、酞菁蓝、酞菁绿、镉红、镉黄(见71页)、偶氮黄、矿物颜料(熟赭和赭石)、钛白,还有一些

类似金属色的颜色。在选用颜料前,要先掌握一定的色彩构成方面的理论,比如用红、黄、蓝三原色可以混合出色轮中所有的颜色。

补色是指两色的位置在色轮直径的两端,是色距最远的两个色,它们的对比关系最强烈、最富刺激性。三原色中任何一种的补色就是其它两种颜色混合在一起的颜色,因此红色的补色是绿色(黄+蓝),黄色的补色是紫色(红+蓝),蓝色的补色是橙色(红+黄)。

白色要单独放在中间,而且调色板上不要有太多的颜料。

纸制分格调色盘

钛白

合理安排调色板上颜料的位置

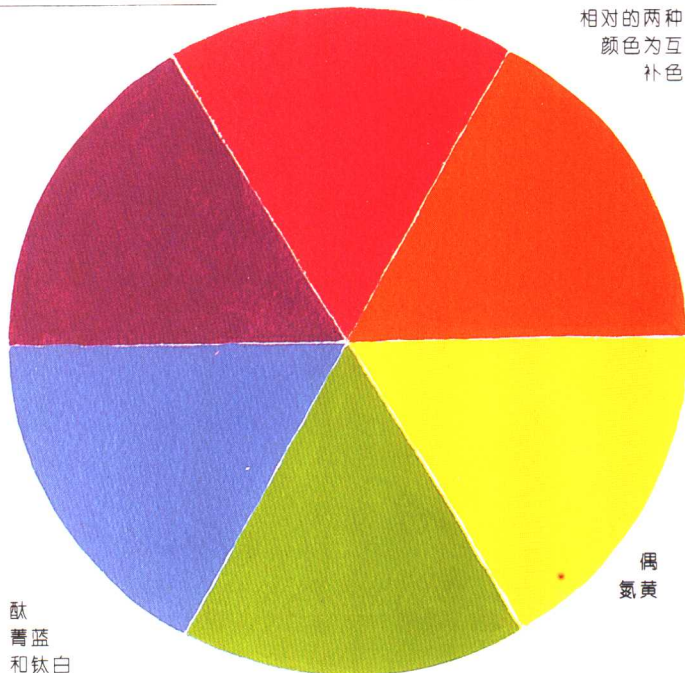
如上图所示,把调色板上的颜料安排得接近色轮中各颜色的位置,这样你就可以很方便地把两个

邻近色调配在一起,从而获得一种新的颜色。

相对的两种颜色为互补色

画家在这幅构图简洁的作品中,依次使用了由冷到暖的色调。

深红和钛白

调色板上的颜料不宜过多

不要一次在调色板上挤出太多的颜料,只要有几种基本的颜色就可以了,这样做有助于你在调色及配色方面能力的提高。像上面这幅画中的花瓶的颜色就是用三原色和少许白色调合在一起后而绘制的。整个画面色调比较明快,色彩鲜艳,纯度很高。

色 轮

这个色轮中的颜色都是不透明的,其中包括三原色和由它们中任意两个混合而成的三个间色:紫色、橙色和绿色。其中蓝色和红色本来是透明色,调入一些白颜料后就变成了不透明色。用这个色轮中六种高纯度的颜色可以调配出你所需要的各种颜色。

色彩的搭配

在画面中任何一种颜色都会对它邻近的颜色有一定的影响。当我们注视黄色的物体,然后突然把它拿开,开始很短时间还能感觉到有

黄色痕迹,随即便会出现一个淡蓝色的残像。我们把开始感觉到的与原物体一致的残像叫做阳性残像,把后出现的淡蓝色的残像叫做阴性残像。阴性残像与原色彩的关系即为生理

补色。我们研究物理补色与生理补色的目的在于如何更好地应用补色关系,认识色彩的调合规律,在作画时合理搭配使用各种颜色。

大胆地使用红色与绿色

在这幅作品中,画家大胆地把红色与绿色搭配在一起使用,使画面在颜色上形成了强烈的对比,从而增强了视觉冲击力。

色彩的调和

把红色和绿色放在同一画面上时,你会感到生硬而疏远,但分别在红花上涂些绿色来表现其暗部,并在绿叶上加些红色后,整个画面色彩就显得非常调和。

邻近色

由于阴性残像的存在,我们就要尽量避免把两种补色并列安放在同一画面中,使它们成为邻近色。比如说,如果一幅画是以蓝色调为主的,那么在整個画面中就不要过多地使用橙色。邻近色亦指色轮中相邻的两种颜色。

透明色轮

这个色轮中的颜色是把丙烯颜料稀释后而获得的透明色,它同样显示了三原色、间色及补色的关系。外圆部分显示出内圆部分的颜色是如何获得的。丙烯是很理想的透明颜料,它干后不溶于水,所以底下的色层不会因此泛上来而遭到破坏。

红色与紫色的搭配

把同一种红色多次叠加后,就会变得比较深,而且在色调上偏冷。之后再把它补色(紫色)薄涂于其上,来表现阴影部分的效果。

蓝色与紫色的搭配

在这幅作品中,蓝色与紫色搭配得很和谐,原因在于画面材料的质地比较细腻,而且呈白色。

橙色、黄色和绿色的搭配

这幅画的画面效果柔和统一,花朵的暗部用橙色来强调,枝叶的颜色则用黄色和其邻近色(绿色)混合而成的。

用色

为了掌握颜色使用的要领,首先要自己反复试验,其次要认真揣摩他人的作品。在练习过程中,每选取一种颜色都要有一定的道理,并考虑好它能否达到你预想的效果。比如大面积使用三原色和间色可营造

出明快、艳丽的画面,而用灰、白、黑等色彩则可以使画面色调柔和低沉。同时,色彩还有冷暖之分,比如用橙色和红色可以构成暖色基调的画面,用绿色和蓝色可以构成冷色基调的画面,二者给人的视觉差异是很明显的。

上:色彩平衡关系的处理

本页中的三幅作品重在说明如何来决定画面的色调。这幅画的色调比较低沉,柔和的自然光从右边射过来。画家先用透明的丙烯颜料着一遍色,再用不透明颜料进行修饰,使整个画面色彩搭配和谐统一,色调柔和,给人以色感上的平衡。

右:富有活力的画面

为了提高所绘物体的亮度,画家把光源的位置改在物体的正上方,而且采用了人造光源,这样就使物体受光均匀强烈。同时他又在辣椒上加了点镉红,韭菜和梨上各加了浅绿色,投影部分用群青对白色进行强调,带条纹的布变成了白色。经过如此修改后的画面显得更加生动,而且充满活力。

左:完成后的作品

画家把土黄与镉黄、土黄与熟赭调合在一起后,分别涂在桌面的前后部。茄子上又加上点浅色的透明颜料,在白布上加了一些黄色的条纹。这样,整个构图变得活泼起来,而且有跳跃感。

趣味而定。只有色彩与形象达到完美的统一,才能取得良好的配色效果。要做到这一点,必须亲自动手,做大量的练习才行。

色彩的调整

画面中每一种色彩的运用都要恰到好处,并与其它色彩相调和,如万绿丛中一点红的配色方法能使画面效

果富有表现性。在完成一幅作品之前,一定要对画面中的颜色进行调整,直至达到最佳效果为止。

用色彩表现远离

在这幅风景画中,前景的田野是用鲜艳的黄色来表现的,远处则逐渐过渡到冷色调,最后用蓝紫色来表现最远处的地平线。

提亮前景色调

一般来说,鲜明的颜色给人以距离近的感觉,因此画家在前景的田野上点缀了一些鲜红色的花朵,使我们感觉画面中物体的距离一下子被拉近了很多。

创造理想的画面效果

色彩的冷暖如果运用得好,能充分表现画面的空间感,创造出理

想的画面效果。在风景画中,远一点的物体看上去色彩显得冷,这是因为有空气的缘故。因此冷暖对比

包含了远近的因素,这对造型和透视效果的表现是一个重要手段。

高调色彩

这幅画中使用了红、橙、黄三种高调色彩,营造出一个轻松而温暖的画面氛围。阴影处淡绿色的使用要比黑色或灰色更富有表现力,高光处用白颜料或留白的方法来强调。

低调色彩

同一对象用不同纯度的色彩来表现会产生截然不同的两种画面效果。在这幅画中,画家使用了深蓝色、深绿色、深紫色和深褐色等低调色彩,使物体离我们的距离好像很远。

用色的 示范图例

色

彩具有巨大的表现力,色彩应积极表现画中的内容。色彩有高低调之分,我们把鲜艳饱和的色彩称为高调色彩;把暗淡柔和的色彩称为低调色彩。在选择颜色的过程中,要了解色彩搭配方面的一些基本规律。比如把两个邻近色搭配在一起时,会使画面显得温和但稍觉单调;把两个互补色搭配在一起时,则会产生明确而强烈的对比;深色的背景会使前景物体突出;而白色的背景则会使前景物体的调子变重……因此,不同的内容和形体要用不同的色彩来表现。色彩与作品内容的统一是用色过程中一个重要原则。

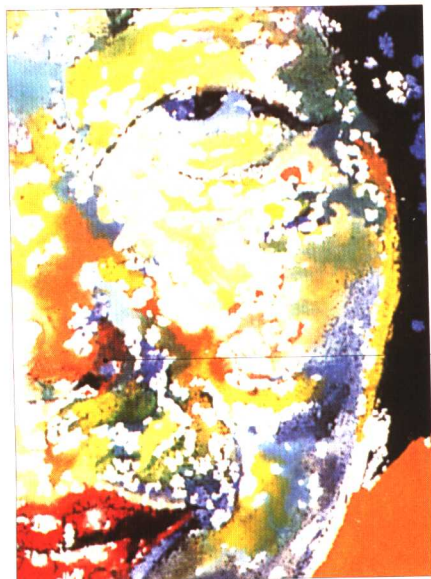
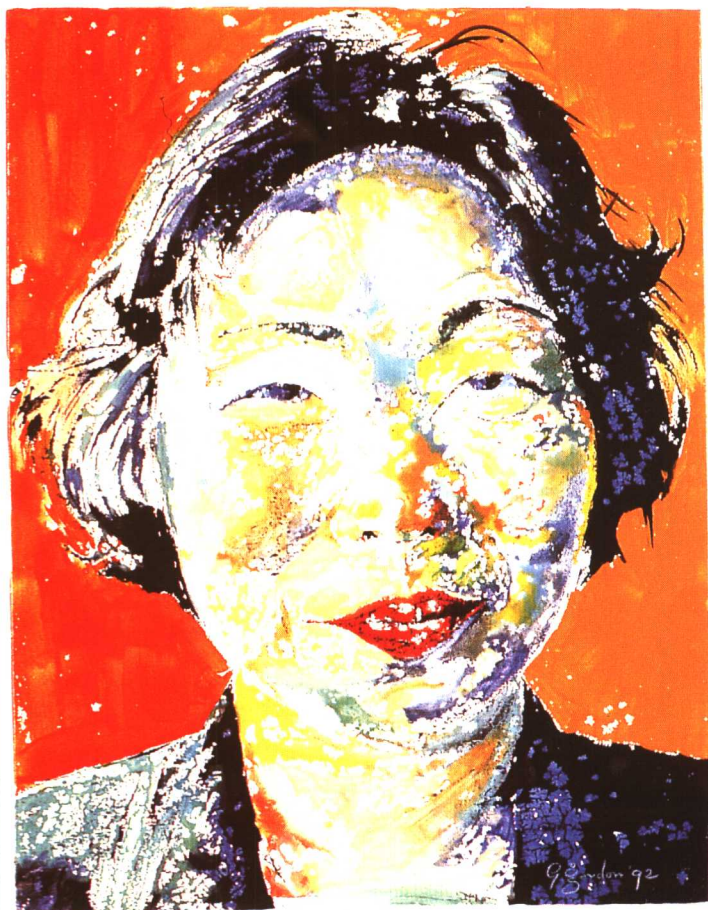
约翰·霍伊兰:老虎镜,
1990, 152 × 152cm (60 ×
60 英寸)

我们观察中世纪的玻璃镶嵌画,用的彩色玻璃基本是强烈对比的色彩,但却使人感觉强烈、辉煌又统一、和谐。最近,又有很多画家在尝试使用这种色彩搭配关系。在这幅作品中,画家把背景处理成灰暗的色调,使前景的因素更加鲜艳夺目。

格利高里·戈登:我的
岳母, 61 × 46cm (24 × 18
英寸)

戈登以非凡的表现手法及生动的色彩点缀,把人物的面部表情刻画得惟妙惟肖,使观者感觉仿佛有无数彩点在眼前闪烁。画面有一种颤动的光感,而且近看色彩丰富,远看色调统一。

在脸部的每一细节,画家大胆地选用调得很稀的三原色及间色,并让色彩之间自然融合,来表现出肌肉的感觉。

这一局部色彩搭配得相当精彩,厚重的黄色下面的蓝紫色在黑色背景的衬托下,产生令人振奋的效果。

此处的黄色厚重鲜艳,是画面中最活跃的一部分。

上:伦纳德·罗斯曼:画家理查德·欧里兹,1988,122×128cm(48×46英寸)

左:伦纳德·罗斯曼:布赖恩和凯瑟琳,1990,135×180cm(53×71英寸)

伦纳德·罗斯曼的这两幅作品在风格上是一致的,但色彩的运用却不尽相同。从中我们可以悟出不同亮度的色彩带给人的不同感觉。在上图的作品中,画家选用低调的色彩使整个房间显得温暖柔和,坐着的人物沉稳端庄。相反,在左图中,画家则使用了高调的黄色和绿色来突出房间内明亮的光线及人物轻松欢快的感觉。