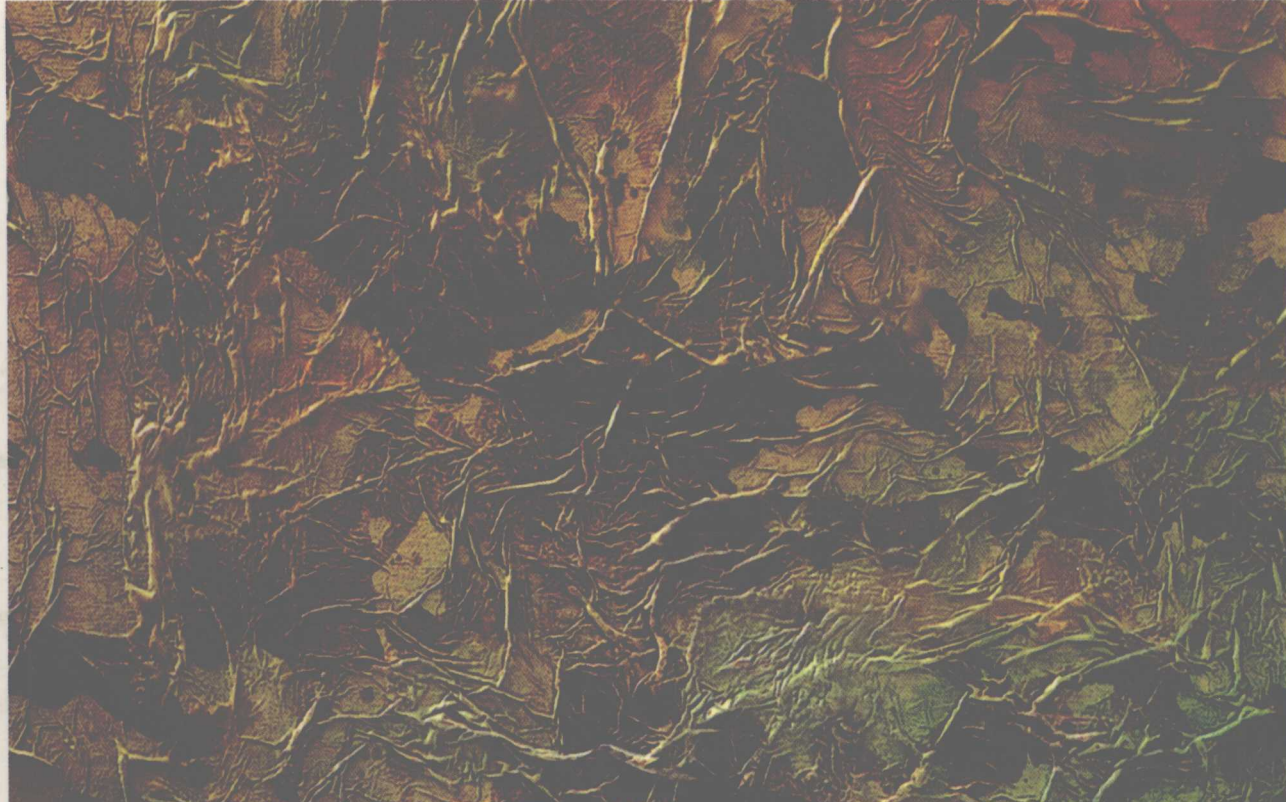

美术初步丛书

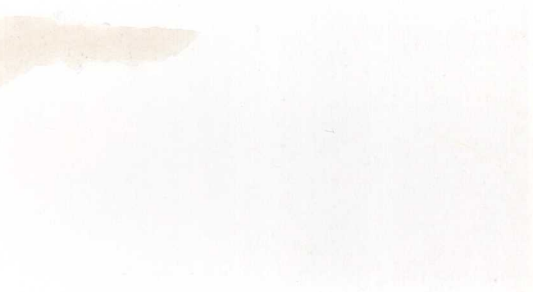

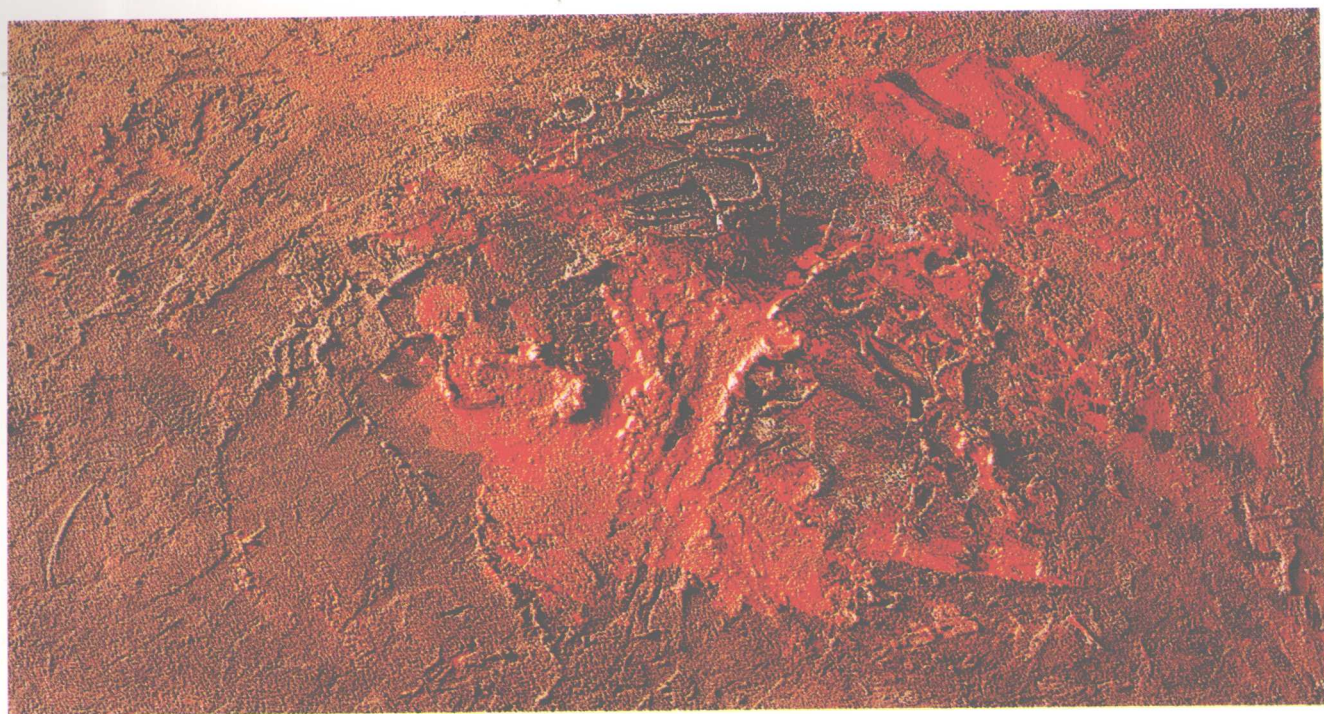
丙烯画基础教程

Neue Acrylmalerei

[德] 奥利弗·勒厄
克里丝蒂娜·沙佩尔
乌特·灿德尔◎著
曹瑜 黄惠芳◎译
上海书店出版社

丙烯画基础

J213
8

[德] 奥利弗·勒厄

[德] 克里丝蒂娜·沙佩尔 著

[德] 乌特·灿德尔

曹瑜 黄惠芳 译

丙烯画基础教程

——纹理 轮廓鲜明的画面 拼贴画

上海书店出版社

目录

关于此书	6
绘画工具与材料	7
什么是丙烯颜料?	8
可以买到的丙烯颜料	9
丙烯酸漆	9
建议您拥有一套基本色调	10
颜料粉	11
辅助材料	13
绘图填充剂	15
刷子	16
调色板	16
绘图工具	17
刷子及绘图工具的清洗	18
画架	18
绘画底子和画布框架	19
绘画场所	21
绘画技巧	22
上色技巧	23
颜料调制技巧	25
笔法练习	26
练习一:刮抹画法	28
与油彩粉笔混合使用技巧	30
练习二:刮抹技巧,“蓝色波浪”	31
练习三:沙子的刮抹技巧	33
“托斯卡纳风景”	35
练习四:刮抹技巧与模板的使用,“白色正方形”	36
练习五:“心形”	38
……更多的心形	40
如果画错了	41
练习六:滴色画法	42
练习七:用塑形膏创作的作品,“螯虾”	44
直接从软管中挤出的颜料	46
拼贴画	47
练习八:拼贴画“亚洲”	48
练习九:金属薄片拼贴画	51
练习十:棉纸拼贴画	52
练习十一:拼贴画“纸鱼”	54
练习十二:具象画“柠檬”	55
灵感	58
其他的灵感之源	59
作者	61

关于此书

近年来，丙烯颜料越来越普及。它的吸引力来自它的多面性：它适用于各种绘画技巧，干得快，能与其他各种不同的颜料（如：水彩颜料、胶画颜料、彩色粉笔等）混合使用，还能为油画打底色。丙烯颜料突出的特性使其在墙壁装饰布置领域里也同样占有一席之地。

丙烯颜料用途繁多，或许也正因为这个原因，刚接触它的新手往往会面对这样一个问题：从何处着手？您或许还没有掌握透视法，或不能形象地作画，但请不要因此而裹足不前。

本书并非是关于颜料理论的教科书，也不是传统意义上的绘画操作说明。它旨在帮助初学者（及其他人）在使用丙烯颜料作画时能取得立竿见影的效果。丙烯画是个新生事物，而画丙烯画时使用的纹理膏、塑形膏和绘画填充剂等媒介也是在最近才开始被运用到绘画中。

我们鼓励您大胆随性地使用颜料与材料，并将以拼贴画为例向您解释，当绚丽的色彩与体现个人个性的元素结合在一起时，会产生怎样的直接效果。

本书另一重点在于如何创作出生动有趣的画面。而就画面本身而言，即使是在新规格的画布上同样也显得别具一格。

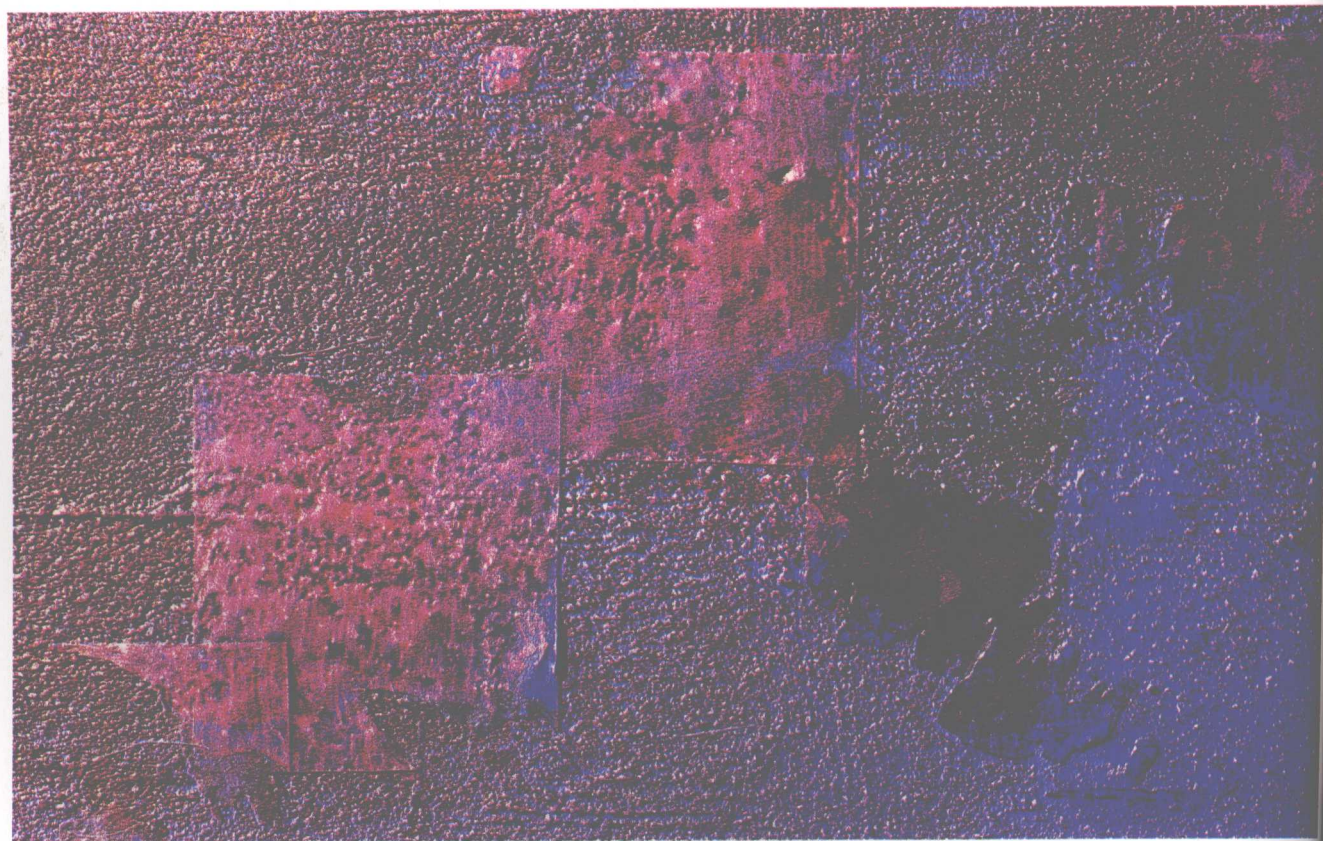
本书中的例画不仅应当引发初学者“临摹”的兴趣，而且也应指引他们自己进行具象画与抽象画的创作。

我们在研讨会中得出如下经验：许多初学者面对一张空白的画纸往往会不知所措，或因为对其作品怀有过高的期望而觉得无从下手。把自己从这些束缚中解放出来吧！挑选您喜欢的色彩，然后直接开始作画！这样画出的作品会给您意外的惊喜。

万一您对这些作品中的某一幅感到不满意——请相信自己，也相信丙烯颜料——每个画面都可以用颜料覆盖，而每一层颜料也会产生新的效果。

我们祝您在学习我们的示范材料以及在自己动手尝试时心情愉快！

奥利弗·勒厄，克里斯蒂娜·沙佩尔，乌特·灿德尔

绘画工具与材料

什么是丙烯颜料？

丙烯颜料 20 世纪才被发明，属于最新的绘画颜料之一。

著名的波普艺术家（又指现代通俗艺术，常把实物嵌入画面和雕塑中）如：罗依·利希滕斯坦和大卫·霍克尼，或照相现实主义家（美国一种绘画流派，以照相作底样）如库克·克洛斯使丙烯颜料在 50 年代广为流行。近年来的趋势是更多的业余画家开始使用对绘画技巧要求不高的丙烯颜料。

这一颜料的新奇之处并不是颜料粉（真正的色彩载体）——这与油画颜料及水彩颜料中的颜料粉往往是相同的——而是黏合剂。这种人工合成的丙烯酸盐是一种合成树脂，液态时呈乳状。把它与颜料粉相混合一起蒸发液化，干燥后成为一种硬而澄清却有弹性的薄片。

丙烯颜料为业余画家提供了一系列十分重要的好

处：上色后不会化开，这与颜料的厚度与浓度有关，在正常室温情况下十至三十分钟后即可再次上色，可满足快速创作多层颜色画面结构的需要。

由于在所谓的“画家级”丙烯颜料中（对此后文将另做介绍）使用的是质量较好的颜料粉，因此在颜料凝固后仍能保持非同寻常的亮度。

丙烯颜料的另一大优点是只要用水就可稀释，而无需使用气味刺鼻的溶剂。同样，画笔和调色板上的残余颜料也能用水洗净。

丙烯颜料防水，耐日晒，耐老化（请参阅生产商说明书）。

丙烯颜料能黏附在几乎所有常见的画底上，如画布、木材、纸浆、纸板，前提是它们没有被灰尘或油渍污染过。

可以买到的丙烯颜料

您能购买到用不同容器装着的丙烯颜料，有软膏装的、瓶装的和玻璃罐装的。生产厂家不同，丙烯颜料的浓度、涂盖能力以及使用的颜料粉的质量也不同。

一些丙烯颜料比较滑，相对呈液态，使用时不必稀释，画出的颜色均匀。另一些厂商生产的颜料则更为浓稠，能充分展现刷子的笔触和纹理，也可以用它来勾勒框架。

市场上出售有不同容量的软管装丙烯颜料、瓶装和罐装的丙烯颜料也有不同的规格可供选择。

原则上，不同厂家生产的各种颜料和媒介剂皆可相互混合使用。由于每个画者对颜料都有自己的偏好，因此您最好先试用一下不同厂家生产的颜料，以确定最适合您的画法的颜料。

此外，多数生产厂家都提供两类不同质量的颜料，即：所谓的“习作用颜料”和“画家级颜料”。

一般来讲，“画家级”的丙烯颜料采用一流的颜料粉，固体成分含量较高，也就是说，黏合剂中颜料粉的浓度较高。这类颜料虽说贵了点，但其耗用量也更省。

“习作用”丙烯颜料大多比“画家级”的颜料便宜许多。所有厂家生产的习作用颜料能调出的色调通常比“画家级”颜料调出的色调少。此外，这类颜料中所加入的添加物的成本也比较低。

尽管如此，工业制造的“习作用”丙烯颜料的质量还是很不错的，因此我们无论如何都要向初学者推荐使用此类颜料。

但如果您最喜欢的颜色只有在“画家级”的颜料中才能找到的话，那么您也可以用“习作用”的颜料来勾勒框架或打底色。

小建议

买一小管与“习作用”颜料（红色调）相似的“画家级”丙烯颜料，直接比较它们覆盖能力和光泽度上的区别。

丙烯酸漆

除丙烯颜料外，丙烯酸漆也有它特殊的地位。丙烯酸漆在美术用品商店及建筑市场均可买到。这种颜料中黏合剂的比重很高，因此呈黏稠状，使用时很容易化开。

丙烯酸漆尤其适用于一些特定涂层处理技术，对此我们将在后面作单独介绍。

建议您拥有一套基本色调

一般初学者在一家供货齐全的美术用品商店第一次买颜料时，面对生产商所提供的色彩琳琅满目的颜料都会觉得无从选择。

在此，我们为您选出了一些所谓“基本色调”供您选择：

建议一套“小范围的基本色调”：

钛白
铬黄
茜素红
钴蓝
酞绿
赭黄
深褐色
黑色

从理论上讲，用三种最基本的颜色，也就是所谓的三原色：红、黄、蓝，可以混合调出各种颜色。酞绿色是一种很鲜艳的颜色，它能很好地补充三原色。赭黄色和深棕色属于自然色，与三原色相混合能创造出不错的色调来。白色是用来亮色的，而且您最好多买一点——通常白色的颜料会用得很快。

在“古典绘画艺术”中很少用黑色来加深颜色，大多数颜色一旦和黑色混合就会变得黯淡无光。但在非具象画中，黑色仍是不可缺少的颜色之一。

如果您想一开始就选择一个范围更大的色调，那么您可以参考如下的方案来扩大颜料的品种范围：

建议“一套大范围的基本色调”：

钛白
柠檬黄
铬黄
那坡里黄
橙色
茜素红
朱红
群青
青绿色
普蓝酞绿
草绿
赭黄
深红褐色
熟褐
黑色

颜料粉

有了颜料粉和到处都能买到的丙烯酸黏合剂，您也可以自己制作丙烯颜料。

颜料粉是不能溶解的固体小粉粒。在颜料的生产过程中，它才是真正的色彩载体。如同能直接使用的丙烯颜料一样，颜料粉也有许多不同的颜色。

如果您想自己研磨颜料，请先把颜料粉撒入水中，慢慢地搅拌至糊状，注意把当中未化开的小疙瘩也充分调开；在家居用品商店您可以买到价廉物美的研钵，它最适合用来搅拌颜料。随后，最好把调成糊状的颜料静置几个小时，让颜料粉充分吸收水分，然后您就能往里添加黏合剂了。

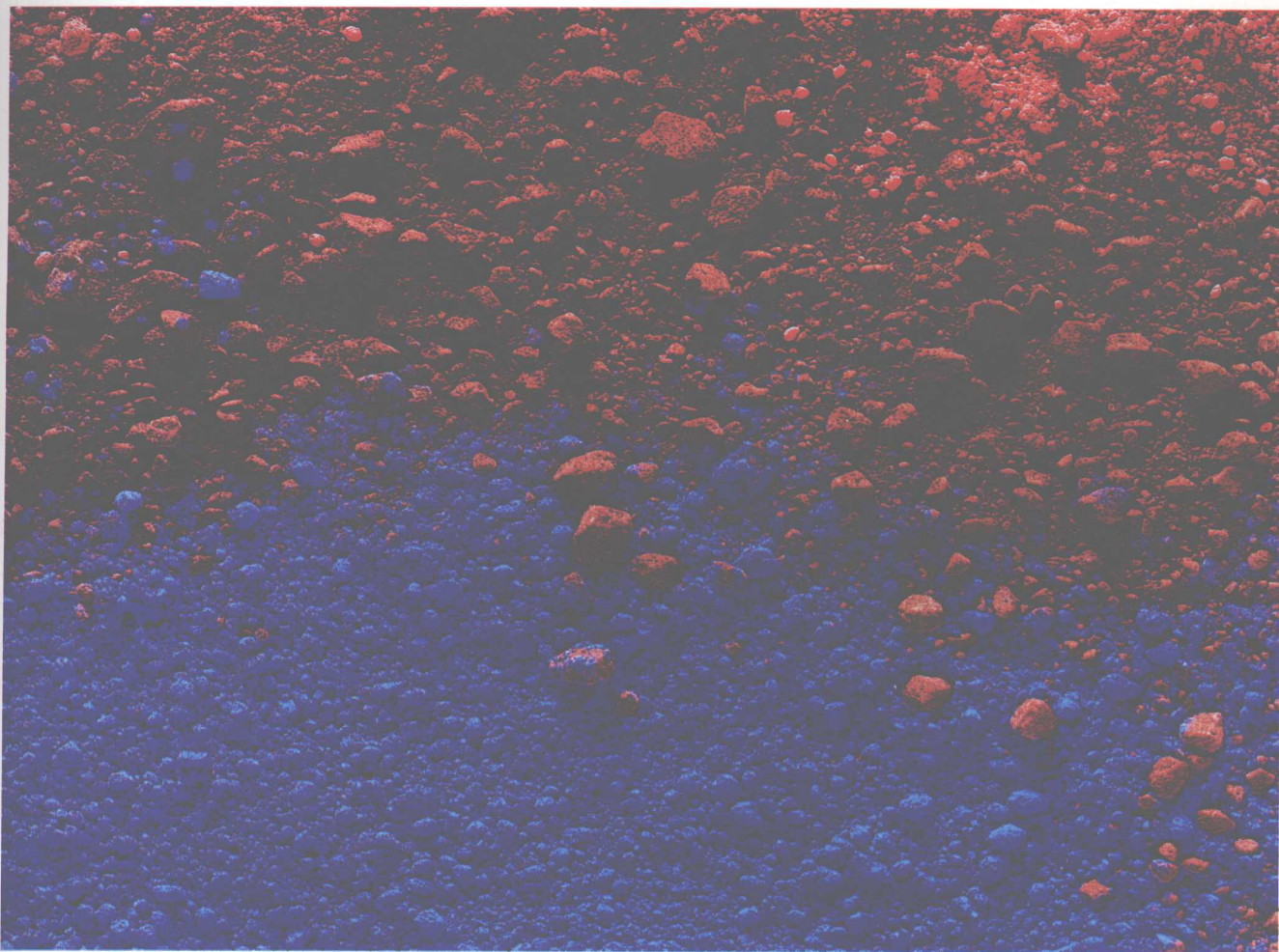
自己调制颜料时，一般以两份糊状颜料兑一份黏合剂的混合比例为好，这样调出的颜料在干燥后不容易被擦掉。为了安全起见，您最好在使用前先做一下试验：

在一张纸上涂少许颜料，干后用手指擦一下颜色表面，若手指上留有痕迹，则说明您还要再加一点黏合剂，直到颜料干后手指擦不掉为止。

自己调制丙烯颜料的好处在于花小钱就能调出许多颜料。并且通过使用质量较好的颜料粉，您能得到相应较高的光泽度与鲜艳的色彩。此外，粉末状的颜料粉几乎能无限时的贮藏。

请将调好的颜料保存在密封的玻璃瓶中。颜料中含有的水分迟早会变质，一旦变质就不能再用了，因此请尽快使用。

根据质量和颜色的不同，颜料粉的价格也相差甚远。接近于“土色”的浅赭黄色、红褐色或深棕色等制造方便，因此价格也比某些红色或蓝色调的要便宜，如钴蓝或镉红。

天青石色的颜料粉要从次等天然宝石中获取，所以它是最昂贵的颜料粉之一。

颜料粉分为彩色颜料粉和效果颜料粉两种。

以下几种属于效果颜料粉：

金属颜料粉

金属颜料粉也被称作青铜粉，到处都可买到，其成分是铝粉或是粉状锌铜合金，其中锌决定了颜料的色彩（如：深金色、淡金色、纯金色等）。

金属粉花纹的效果

铝粉与其他彩色颜料粉在光滑的表面上混合使用会产生金属的效果。

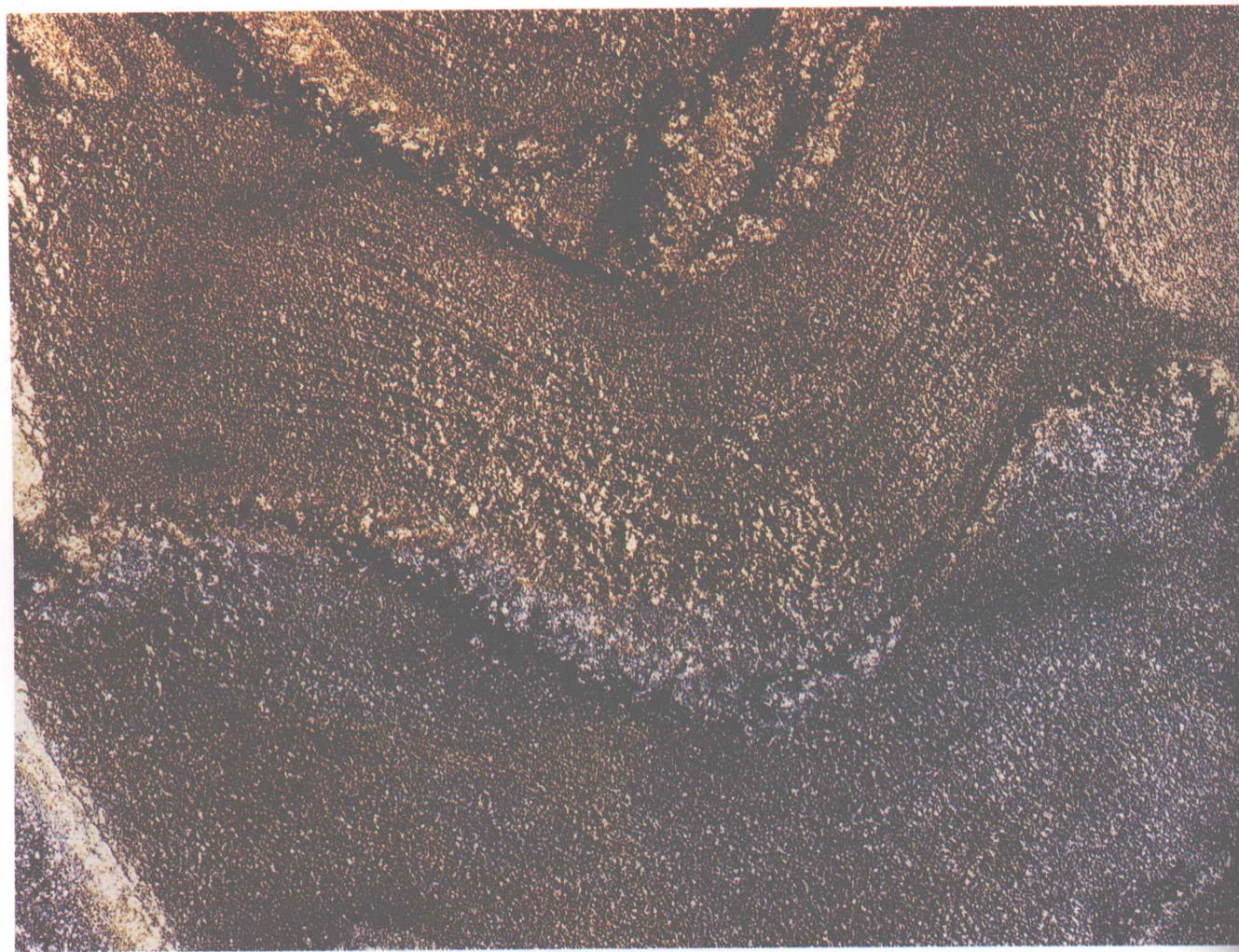
珍珠光泽颜料粉（银白色）

这里指的是有一定厚度的透明层，如同珍珠或贝壳一样呈现彩虹的光泽，这种效果在光照下产生。它的色调由它的厚度来决定——颜料粉本身是无色的。

闪光颜料粉

它又被称作“霓虹”颜料粉，仅在紫外光下才会发光。这种会发磷光的颜料粉在光照下能吸收光线，使之在黑暗中仍能持续发光一段时间。

您当然可以购买所有这些特殊的颜料粉备用。由于它们在某种程度上会给健康造成危害，我们也建议您在使用时尽可能避免将其吸入体内。

辅助材料

画丙烯画除了现成的颜料、颜料粉和黏合剂外，还需要一些专门的辅助材料。

您可以用它们来改变丙烯颜料的浓度和绘画技术方面的特点，以创造出新的画法。

缓干剂

丙烯颜料会随着其中所含的水分的蒸发而变干。它的干燥时间取决于室温、稀释度和画纸的吸水性。

通过添加干燥缓干剂，您能在更长的时间地使用丙烯颜料。不断加水稀释此颜料，缓干剂的效果就会被减弱。

塑形膏

本书中许多例画都用到了塑形膏。它是一种浅灰色的丙烯涂膏，尤其适用于需要用到刮刀的绘画、拼贴画和浮雕。塑形膏可与沙子或其他添加剂混合使用，也可以染色。根据厚度不同，干燥的时间可能会长达数小时，它在干后仍可上色。

轻质纹理膏

这种纯白色的丙烯涂料十分适合使用在立体造型艺术上。由于它自重很小，因此它很适合用来处理轻质画面底子。虽然轻质纹理膏可染色，但一般情况下我们不推荐这么做，因为与其他颜料混合后它将失去其特殊的浓度。轻质纹理膏干后仍可以上色。将透明颜料涂在使用轻质纹理膏而形成的表面上会得到有趣的效果。

无色纹理膏

您可以买到多种干后成无色的纹理膏。由于它们黏性强，能将拼贴画所选用的材料更牢地固定在画底上，因此尤其适用于拼贴画的制作中。它们呈透明色，所以拼贴画所选材料的特性不会发生变化，同时又能对其起到保护作用。这种无色涂膏分为两类，一类干后有光泽，另一类没有光泽，但这两类都可以用丙烯颜料或其他颜料染色。

在这幅画中，先将一张塑料薄膜压在塑形膏上，随后慢慢揭开。

这种纹理是用齿形刮刀制作出的。

增稠剂

在液体丙烯颜料中加入增稠剂（如：Schmincke 公司生产的“Pasto”牌）可使之变浓，随后就可用它来画更浓厚的画了。

使用混合过增稠剂的丙烯颜料作画能在画底上留下刷子的纹理感，感觉如同用浓厚颜料画出的油画一样。

上光剂

上光剂是一层保护膜，在一幅画完成并且完全干了之后使用。它分亮光和亚光两种，能增加画面的深度和亮度。由于丙烯颜料本身就很牢固，因此并不一定要给丙烯画上上光剂。您完全可以用一块湿布来擦拭画面。如果画会接触很脏的东西（比如被厨房的油气和香烟的烟雾污染），最好还是在画上涂一层上光剂来保护它。

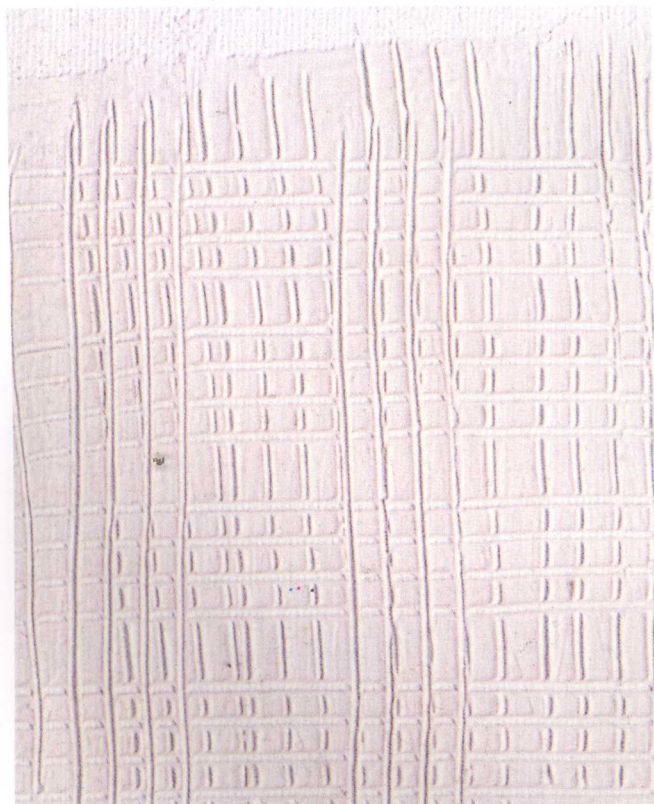
一些厂家还提供防紫外线的上光剂。若您将画放在

阳光较强的地方，这种上光剂还是很派得上用场的。

如果您在画中使用彩色粉笔或油画粉笔的话，您就一定要使用上光剂，因为粉笔笔迹很容易被磨掉。

小建议

如果您尝试着用石膏或填料来做底纹的话，您最好选择坚硬的画底如胶合板和MDF板，因为这些原料——与一些专为绘画而生产的塑形膏正相反——在变硬，也就是变干之后没有柔韧性，可能会从纸张或画布等有弹性的画底上掉下来。

在这幅画中是用刷子柄在塑形膏上划出格状造型。

一些不常用的工具也能创造出有趣的纹理，这里用的是一把叉子。

绘画填充剂

如果您想增强画面的纹理感或使之多样化，可以在塑形膏或颜料中加入各种不同的媒介剂。

比如：你可以在颜料中加入各种不同大小、不同形状沙子。通常最容易找到的是宠物商店的鸟沙，甚至连建筑沙子的使用效果也不错。把沙子撒在未干透的颜料

上，或用刮刀将其在塑形膏上抹平，都会产生新颖的画面。

由于纹理膏与塑形膏的黏性很强，也可以将更大的东西黏到画面上，比如：粒状物（泥土粒）、石子、壳灰岩、木屑和金属切屑以及珠子等。

刷子

原则上每一种刷子都可用来作丙烯画。但刷子的品种繁多，在选择时您最好放弃几种刷子。

颜料中含有的酸对昂贵的自然毛板刷，如红鼬毛刷子，有强烈的腐蚀作用，因此不能确保其较长的使用寿命。请使用人造毛板刷。它一方面比较便宜，另一方面也更耐用。比起自然毛板刷，人造毛刷能吸起更多的比较稠的丙酸颜料。此外，塑料板刷也不错，它比毛刷更硬，因此在使用时会留下清晰的刷子纹理。

塑料板刷有很多品种，其价格和质量可能会相差甚远。如果画大的画面和非具象画，那么中等价格的刷子也就足够用了。要达到气度恢宏的粗线条的效果，您最好使用14至24号的平头刷子和塑料刷子。圆柄刷子适合于刻画细节。在画比较大的画时同样也能用油画笔或底纹笔。您在美术用品商店和建筑市场上能买到这类刷子。

调色板

有凹槽的塑料调色板很适合于丙烯画。绘画完毕后，将调色板浸在温水中，这样残余颜料会变得有弹性，这时您就可以将已干的残余颜料像层薄膜一样揭下。塑料桶盖是一种值得推荐的便宜的替代品。由于桶盖的外围较高，因此它非常适用于调制透明颜料。您还能买到叶状调色板。您可以在一张透明纸上调色。画完后，您只要直接撕下这层纸扔掉就行了。

小建议

先别急着把旧刷子扔掉，正是这经常使用的板刷的刷毛形状特殊，笔画会更有趣，就算旧板刷的刷毛已经开叉了，也可以用它来调颜料或进行搅拌。

