

艺术绘画工作室

45个材料混搭
的创意金点子

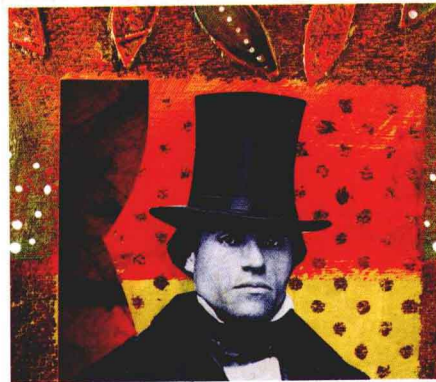
上海人民美术出版社

[美]达琳·奥利维亚·麦克罗伊
桑多拉·杜兰·威尔逊 著
陆美辰 译

艺术绘画工作室

45个材料混搭的创意金点子

[美]达琳·奥利维亚·麦克罗伊 桑多拉·杜兰·威尔逊 著 陆美辰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

艺术绘画工作室——45个材料混搭的创意金点子 /（美）麦
克罗伊 著；（美）威尔逊 绘；陆美辰 译. —上海：上海人
民美术出版社，2014.1

原文书名：Surface treatment workshop: explore 45 mixed-media
techniques

ISBN 978-7-5322-8714-7

I . ①艺... II . ①麦...②威...③陆... III . ①绘画技法
IV . ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第224163号

Surface Treatment Workshop. Copyright ©2011 by Darlene
Olivia McElroy and Sandra Duran Wilson. Manufactured in USA.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any
form or by any electronic or mechanical means including informa-
tion storage and retrieval systems without permission in writing
from the publisher, except by a reviewer who may quote brief
passages in a review. Published by North Light Books, an imprint
of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio
45236. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji

本书中文简体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：09-2012-678号

艺术绘画工作室
——45个材料混搭的创意金点子

著 者：[美] 达琳·奥利维亚·麦克罗伊
桑多拉·杜兰·威尔逊

译 者：陆美辰

策 划：姚宏翔

责任编辑：姚宏翔

统 筹：丁 雯

封面设计：缪亚希

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社
（上海市长乐路672弄33号）

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：9

版 次：2014年1月第1版

印 次：2014年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-8714-7

定 价：48.00元

公制转换表

从	转换为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

序言 7

如何使用这本书 8

绘画技法 11

叠加法

- 印花 (Stamping) 12
- 模板 (Stencil) 14
- 铝箔纸 (Aluminum Foil) 16
- 美纹胶带 (Masking Tape) 18
- 裂纹膏 (Crackle Paste) 20
- 假蜡画 (Faux Encaustic) 26
- 凝胶 (Gels) 28
- 石膏 (Gesso) 30
- 塑形泥 (Fiber Paste) 32
- 自制凝胶 (Making Your Own Specialty Gels) 34
- 绘图底子 (Drawing Grounds) 37
- 金属薄膜 (Metal Leaf) 38
- 软膏 (Pastes) 44
- 皮革 (Skins) 46
- 喷射彩带 (Spray Webbing) 48
- 撕扯 (Pulled Paper) 50
- 拉丝凝胶 (Gel String) 54
- 石膏纱布 (Plaster Gauze) 56
- 拉毛水泥及浮石凝胶 (Ceramic Stucco & Pumice Gel) 58
- 威尼斯石膏 (Venetian Plaster) 60
- 海绵滚筒及泡沫塑料 (Sponge Rollers & Art Foam) 62
- 电工胶布 (Ventilation Tape) 68
- 压纹 (Embossing) 70
- 粘贴 (Attaching & Gluing) 72
- 上光剂 (Glazes) 74
- 嵌入 (Embedding) 76
- 完成面 (Final Finishes) 77
- 亚克力铸造 (Pours) 82
- 刮胡泡沫 (Shaving Foam) 84

减色法

- 酒精 (Rubbing Alcohol) 86
- 增白剂 (Bleach Pen) 88
- 凡士林霜 (Petroleum Jelly) 90
- 塑料保鲜膜 (Plastic Wrap) 92
- 洗洁精 (Rinse Aid) 98
- 盐粒 (Salt) 100
- 肥皂 (Soap) 102
- 水 (Water) 104
- 多用途白胶 (All-Purpose White Craft Glue) 106

减色及混合法

- 印花薄膜 (Painted Leaf) 108
- 黏合衬布 (Fusible Webbing) 114
- 锈迹 (Rust) 116
- 杜邦特卫强 (Tyvek)[®] 118
- 绿锈 (Partinas) 120
- 刻画 (Scribing) 122
- 打磨 (Sanding) 124
- 疯狂的简易转印法 (Crazy-Easy Transfer Painting) 126

激发灵感的作品集 132

- 《时尚的俘虏》 133
- 《花园派对》 136
- 《回忆中的她》 138
- 《惊喜的夏日》 140

参考文献 142

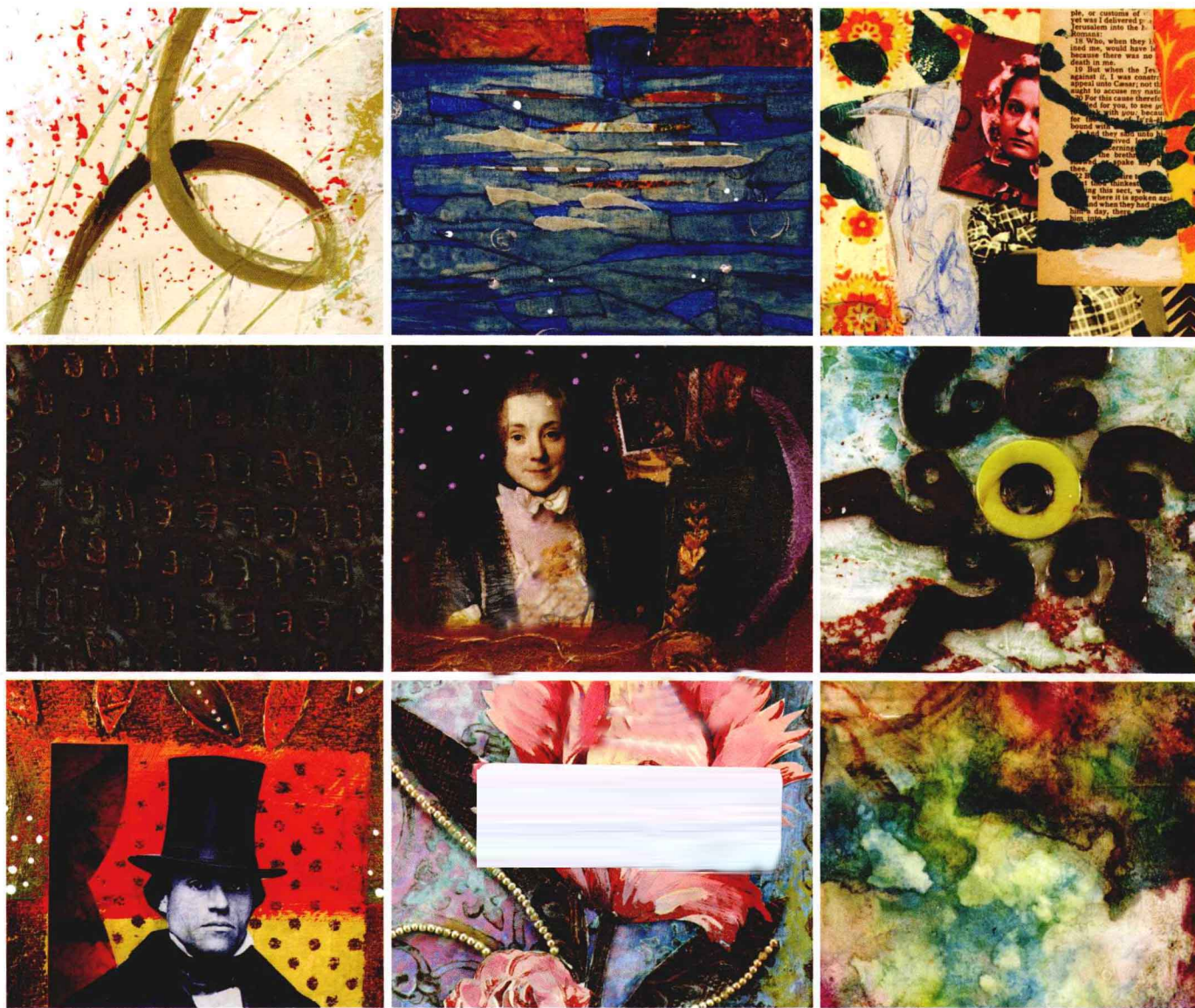
索引 143

艺术绘画工作室

45个材料混搭的创意金点子

[美]达琳·奥利维亚·麦克罗伊 桑多拉·杜兰·威尔逊 著 陆美辰 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术绘画工作室——45个材料混搭的创意金点子 / (美) 麦
克罗伊 著; (美) 威尔逊 绘; 陆美辰 译. —上海: 上海人
民美术出版社, 2014.1

原文书名: Surface treatment workshop: explore 45 mixed-media
techniques

ISBN 978-7-5322-8714-7

I. ①艺... II. ①麦... ②威... ③陆... III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第224163号

Surface Treatment Workshop. Copyright ©2011 by Darlene
Olivia McElroy and Sandra Duran Wilson. Manufactured in USA.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any
form or by any electronic or mechanical means including informa-
tion storage and retrieval systems without permission in writing
from the publisher, except by a reviewer who may quote brief
passages in a review. Published by North Light Books, an imprint
of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio
45236. (800) 289-0963. First Edition.
Right manager: Ruby Ji

本书中文简体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：09-2012-678号

艺术绘画工作室
——45个材料混搭的创意金点子

著 者：[美] 达琳·奥利维亚·麦克罗伊
桑多拉·杜兰·威尔逊

译 者：陆美辰

策 划：姚宏翔

责任编辑：姚宏翔

统 筹：丁 雯

封面设计：缪亚希

技术编辑：戴建华

出版发行：上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16

印 张：9

版 次：2014年1月第1版

印 次：2014年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-8714-7

定 价：48.00元

公制转换表

从	转换为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

题词

达琳·奥利维亚·麦克罗伊 (Darlene Olivia McElroy)

致戴夫，我亲爱的丈夫和最重要的工作伙伴。致麦克，我亲爱的兄弟，感谢你长久以来的支持，好让我实现了发挥创意的梦想。致德尼斯，在 2010 年离开了我们的小妹妹，我会永远怀念你的。

桑多拉·杜兰·威尔逊 (Sandra Duran Wilson)

致马克，我充满创意和天赋的丈夫，感谢你一贯的支持，使我的生命充满了各种艳丽的色彩。致所有刚刚踏上艺术道路的年轻艺术家们：请你们一定要努力去实现并坚持自己的梦想，因为这些梦想来之不易。

答谢词

致邦妮·泰特尔鲍姆 (Bonnie Teitelbaum)，我们优秀的助理，你同样是我们重要的财富，感谢你一再地帮助和支持我们，使得我们始终行驶在正确的轨道上，并在我们需要的时候，给我们提供了独特的视角。本书的出版成功和你的功劳是密不可分的。

致 F+W 的团队，感谢托尼亚·达文波特 (Tonia Davenport)、本书编辑朱莉·霍利迪 (Julie Hollyday) 和天才摄影师克里斯汀·波罗姆斯基 (Christine Polomsky)，谢谢你们对于本书出版所作出的巨大贡献。

当然，还要在这里感谢我们的学生们，感谢你们的鼓励，激发了我们创作本书的想法。是你们的支持，才能使得我们勇于不断地探索和尝试各种创作方式，并且发现了更多有趣的新方法。

关于作者

桑多拉·杜兰·威尔逊是一位艺术家，同时也是一名科学家。她喜爱用不同的眼光和视角去观察这个世界。她小时候最爱做的一件事情就是在倒立的时候，观察这个完全颠倒的视觉世界。直到如今，当她认为需要用一种全新的角度去观察这个世界的时候，她还是常常会采用倒立的方法。

桑多拉在靠近墨西哥边界的地方长大，当地特殊的地域文化对她产生了很大的影响。她一边听着自己家族的故事，一边跟随姨妈桑多拉·杜兰学习绘画。她那关于当地巫医的研究和四处游学的经历也深深影响了她之后的作品风格。她在新墨西哥州大学取得了艺术和科学的双学士学位，这给她的艺术创作奠定了扎实的基础。

桑多拉的家和工作室位于美国新墨西哥州的圣达菲，她一直在那里生活和创作，并且在那里和丈夫组建了家庭。

达琳·奥利维亚·麦克罗伊来自新墨西哥州一个历史悠久的艺术世家。当她第一次在墙壁上涂鸦的时候，发现原来墙壁是一种很好的绘画工具。她的祖父，一位来自卡特琳娜岛的画家，之后就成了她的启蒙老师，也是祖父教会了达琳如何从绘画中获得各种乐趣。

达琳随后在美国加利福尼亚州帕萨迪纳的艺术设计学院学习，毕业后成为了一名插画师，先后于美国和巴黎等地工作。她的家庭背景和经历在很大程度上影响了她的作品。

达琳在美国新墨西哥州圣达菲的家庭成员，除了她和丈夫戴夫，还有他们家的四条狗分别是：奥索、塔克、伯尼和左拉。

das in
Frühjahr. Der
sag in seinen
der niedrigen
des Flusses in
Wasser. Der
A. H.

目录

序言 7

如何使用这本书 8

绘画技法 11

叠加法

- 印花 (Stamping) 12
- 模板 (Stencil) 14
- 铝箔纸 (Aluminum Foil) 16
- 美纹胶带 (Masking Tape) 18
- 裂纹膏 (Crackle Paste) 20
- 假蜡画 (Faux Encaustic) 26
- 凝胶 (Gels) 28
- 石膏 (Gesso) 30
- 塑形泥 (Fiber Paste) 32
- 自制凝胶 (Making Your Own Specialty Gels) 34
- 绘图底子 (Drawing Grounds) 37
- 金属薄膜 (Metal Leaf) 38
- 软膏 (Pastes) 44
- 皮革 (Skins) 46
- 喷射彩带 (Spray Webbing) 48
- 撕扯 (Pulled Paper) 50
- 拉丝凝胶 (Gel String) 54
- 石膏纱布 (Plaster Gauze) 56
- 拉毛水泥及浮石凝胶 (Ceramic Stucco & Pumice Gel) 58
- 威尼斯石膏 (Venetian Plaster) 60
- 海绵滚筒及泡沫塑料 (Sponge Rollers & Art Foam) 62
- 电工胶布 (Ventilation Tape) 68
- 压纹 (Embossing) 70
- 粘贴 (Attaching & Gluing) 72
- 上光剂 (Glazes) 74
- 嵌入 (Embedding) 76
- 完成面 (Final Finishes) 77
- 亚克力铸造 (Pours) 82
- 刮胡泡沫 (Shaving Foam) 84

减色法

- 酒精 (Rubbing Alcohol) 86
- 增白剂 (Bleach Pen) 88
- 凡士林霜 (Petroleum Jelly) 90
- 塑料保鲜膜 (Plastic Wrap) 92
- 洗洁精 (Rinse Aid) 98
- 盐粒 (Salt) 100
- 肥皂 (Soap) 102
- 水 (Water) 104
- 多用途白胶 (All-Purpose White Craft Glue) 106

减色及混合法

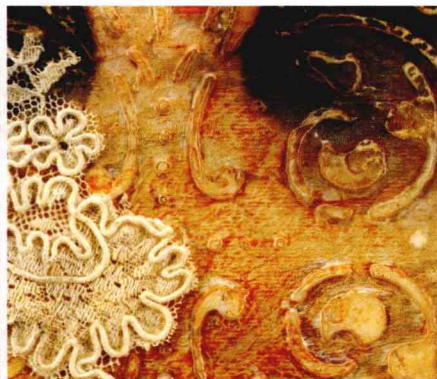
- 印花薄膜 (Painted Leaf) 108
- 黏合衬布 (Fusible Webbing) 114
- 锈迹 (Rust) 116
- 杜邦特卫强 (Tyvek)[®] 118
- 绿锈 (Partinas) 120
- 刻画 (Scribing) 122
- 打磨 (Sanding) 124
- 疯狂的简易转印法 (Crazy-Easy Transfer Painting) 126

激发灵感的作品集 132

- 《时尚的俘虏》 133
- 《花园派对》 136
- 《回忆中的她》 138
- 《惊喜的夏日》 140

参考文献 142

索引 143

序言

在绘画创作中，一块空白的画布提供了各种创意的可能，画面材质也成为了一种激发创意的载体。当你对绘画或者雕塑创作中的纸张或者材质界面的多样性产生浓厚兴趣的时候，本书中所介绍的45种技法，将从根本开始，指导你做出一系列令人爱不释手的作品。本书的最初理念来自于我们的第一本名为《图像转印工作坊》(Image Transfer Workshop)的书籍。在《图像转印工作坊》一书中，我们所使用的画面背景引起了广大学生朋友们的浓厚兴趣，他们非常迫切地想要知道制作这些画面背景的方法。正是因为他们的热情，激发了我们编写这本书的灵感。

我们认为这本书的重点在于教授大家各种绘画技法，并且将各种绘画方法有机地结合起来，产生各种独特的画面效果，形成了画面的历史感和神秘感。人们常常会问：“你是怎么做到的呢？”而不是第一时间想要知道具体的制作方法。本书中介绍的有些方法其实是我们通过一系列疯狂的实验得出的，例如“刮胡泡沫(Shaving Foam)”(第84页)这一章节中介绍的用刮胡泡沫来制作画面的方法，看起来有点傻，但是却是相当有趣的；在“撕扯(Pulled Paper)”(第50页)的制作过程中，我们是哼着Jeopardy(美国搞笑节目)的主题曲来进行创作的；在“盐粒减色法(Salt Resist)”(第100页)中，我们甚至还收集了各种类型的盐粒；然后在尝试“自制凝胶(Making Your Own Special Gels)”(第34页)的过程中，我们也感到很快乐。

作为尝试，我们放宽了对于各种方法的定义，并且希望能将它们更好地结合起来使用，甚至能形成多达二百五十多种的演变效果。我们也希望读者在自己进行创作的时候，能勇于尝试将不同方法结合起来，以便创作出更多不可思议的演变效果。

出于可行性的考虑，我们在创作过程中想要尝试各种常用的材料和工具。某些特定的产品会导致与众不同的画面效果，因此，我们在每一个独立的章节都设置了“小贴士”和“常见问题”的板块，以便向大家解释各种现象，并且提供有效的解决方案。作为艺术工作者，我们两个人都有自己不同的创作风格，所以我们也在本书中将自己的作品和相应的绘图方法展示出来。本书介绍的绘画方法很多都可以运用到布艺、书本、剪贴本、日记、缝纫、雕塑、珠宝和其他手工艺的艺术创作中。

掌握越多的绘画方法，就意味着掌握了更多的绘画工具。可能在一件作品中只需要使用某一些技法，一旦掌握了多种方法，就可以自由地选择适当的方式方法。我们希望读者们也能自己探索出更多可能性，当然也包括了大量无法预知的画面效果。我们希望鼓励读者们能更多地尝试，并且在创作的同时也能乐在其中。最后，我们同样希望大家能把自己的创新所得的作品上传到我们的网站 imagnettransferworkshop.com 上和大家一起分享。

如何使用这本书

书中介绍的每一种绘画方法，从画面质地到某种特定的材质及制作步骤，都有其独特的效果和特质。下面的内容介绍了这些绘画方法的步骤。

技法简介

这些简短的介绍大致告诉大家每种技法所能达到的效果，以及预想不到的准备材料所需的各种特殊途径。

材料及工具

在这个环节里，作者介绍了制作某种画面质地所需要准备的材料。材料的来源渠道很广，除了美工用品，甚至还有厨房用品。因此，我们建议在开始正式的艺术画制作之前，首先应当阅读这些内容，并且将相关的艺术创作用品全部都准备妥当。

画面质地

这里介绍的是画面质地及与其相适应的技法。画面质地从图板到纸张，再到布料等不一。某些技法只适用于纸张，而有些技法则只适用于表面粗糙的质地。在选择画面质地的时候，应当将这些内容先仔细地阅读一遍。

保存品质

这里指的是为了确保绘画作品寿命而使用的某些方法或者特别的产品。

最佳的绘画保存品质通常需要依靠专业级别的颜料产品，以确保作品具有极高的耐光性。这样的作品色彩一般都能保存几十年之久。

较高的绘画保存品质指的是，绘画作品上的颜料及色彩一般能确保 25 年不变。

低劣的绘画保存品质指的是，绘画作品上的颜料及色彩极不稳定，会发生褪色的情况，只需几个月或者几年的时间色彩就会完全被破坏。

你可以通过使用最佳的画面保护产品，将绘画作品与空气完全隔绝，以确保最佳的保存品质。

小贴士

“小贴士”中叙述的内容可以帮助读者实现所需要的画面质地。这里介绍的有些内容是关于颜料的选择，而有些内容则是关于某些特别的产品或者工具的使用等。

常见问题

发生了什么？为什么这些方法没有用？在“常见问题”这一栏中我们会指出一系列有效的技法和解决方案。

演变效果

几乎所有的技法都有自己适用的材料、工具、颜料及制作步骤。我们在这里展示了各种完成的案例供大家参考。有些案例详细演示了如何结合多种技法来制作出全新的画面质地，而有些案例则清楚地展示了图样转印的技法。有关这方面的更多内容 and 介绍，读者可以参阅我们先前出版的《图像转印工作坊》一书。

本书介绍了使用各种材料来制作不同的画面质地的方法和技能，所需要的材料和工具通常都是在家里或者工作室里常用的物品。

有些产品是家中常备的或者在艺术用品商店能买到的：

眼药水滴管

报纸或者塑料纸（用来保护你的绘画作品）

颜料

笔刷

油画刮刀

纸巾

砂纸

剪刀

喷漆罐

印章

模板

千万不要让这里所列出的用品创作限制了你的思维。就像在书中所授的技法中提到的那样，我们更希望大家能用现成的材料来激发大家想出更多更好的创意。建议读者可以首先考虑下家里有什么东西可以拿来制作艺术画，或者思考一下这样的用品能达到怎样的效果。

提升作品的保存品质

在完成的画作表面涂刷清漆的方法可以延长作品的寿命。清漆的饰面有亚光、磨砂和高光几种不同的效果，因此清漆饰面的使用甚至还会影响到画面的效果。在选择清漆种类时——喷漆或者刷漆，可以根据个人喜好及所需呈现的画面效果来进行选择。喷漆适用于厚重的画面效果，而刷漆则能更好地展示画面上凹凸不平的立体效果。

通常在画作完成后，我们都会使用喷漆，主要是因为喷漆使用起来比较方便。然而喷漆的饰面比刷漆的饰面要薄很多，因此往往需要喷上很多层以确保该清漆饰面能起到保护作用。如果想要减弱画面的光泽度，一般只要喷上四层左右的清漆就足够了。在进行喷漆工作的时候，每完成一层喷漆的工作，就应当将图画旋转45度，以确保每一层的清漆都能均匀地喷洒在图面的每个角落。

在刷清漆的时候，一定要在确保上一层的清漆已经完全干透的情况下，再开始涂抹下一层的清漆饰面。相比使用喷漆，刷漆所需要的次数会少得多。

请大家切记，一定要在室外或者空气流通的地方进行喷漆或者刷漆工作。

绘画技法

本书中所介绍的技法由于材料和制作目的的不同而各有千秋。读者们可以简单地通过更换及减淡颜色，或者合并某些技法来扩充所掌握的绘图方法，这样做可以使得大家的绘画技能提升到一个崭新的层面。我们希望书中所提供的多种不同的演变效果，能够激发读者不断地探索属于自己的绘画技法。同时，我们也希望读者能不断地创作各种新作的时候，不要让对于绘画寿命及保存的顾虑成为一种负担。我们将书中所介绍的这些绘画技法分为三大类：

叠加法

叠加法其实就是简单地往画面上叠加不同材质的做法。本书中所涉及的技法大部分都可以归纳为叠加法。叠加法是一种最能保证效果的做法，重复使用起来也很方便。然而，我们希望读者能在自己掌握这种方法后，勇于打破陈规，不断地去创新。

减色法

减色法就是在某种材料的表面再覆盖另外一层新的材料，由于这两种不同的材料间产生的化学反应，往往会导致不可预知的结果。但是在我们看来，这种意外导致的不可恢复的结果，往往却会成为各种有趣的现象。

减色及混合法

这一类的方法包含了多种画面处理方式，如打磨、刻画和易熔网布这样的混合方法。所谓减色指的是从绘画作品的表面适当地减去一些色彩，而混合法指的是将化学反应和叠加法结合起来使用的方法。这里所介绍的方法通常都能形成独特的画面效果，并且难以复制，然而这也常常成为作品变得更美的一种极为有效的手段。

印花的方法能有效的增加画面趣味性。任何材料都可以拿来成为印花的工具，例如球鞋的鞋底、气泡包装纸、装瓜果蔬菜的网兜，甚至是宠物狗的爪印，都可以当作是印花用的印章。市面上有卖各种商用的印章，在使用的时候一定要配合恰当的墨水，否则就容易堵塞而影响印花效果，比如使用水粉颜料就会引发这样的问题。因此，为了保证创意的独特性，我建议大家使用自己独有的印章来进行印花，并且能配合水粉颜料来使用。

1 使用泡沫刷，将颜料刷在要用来印花的印章上。

2 将印章涂有颜料的一面按压在需要印花的画面上。

3 抬起印章，就能看到所印出的图案。

4 使用不同的印章工具，按照步骤1~3所示，来完成各种不同的印花。

材料+工具

泡沫刷
水粉颜料
印章工具
印花材质

画面质地

画布
金属
纸张
画板
Plexiglas 有机玻璃
其他物质

保存品质

极佳

小贴士

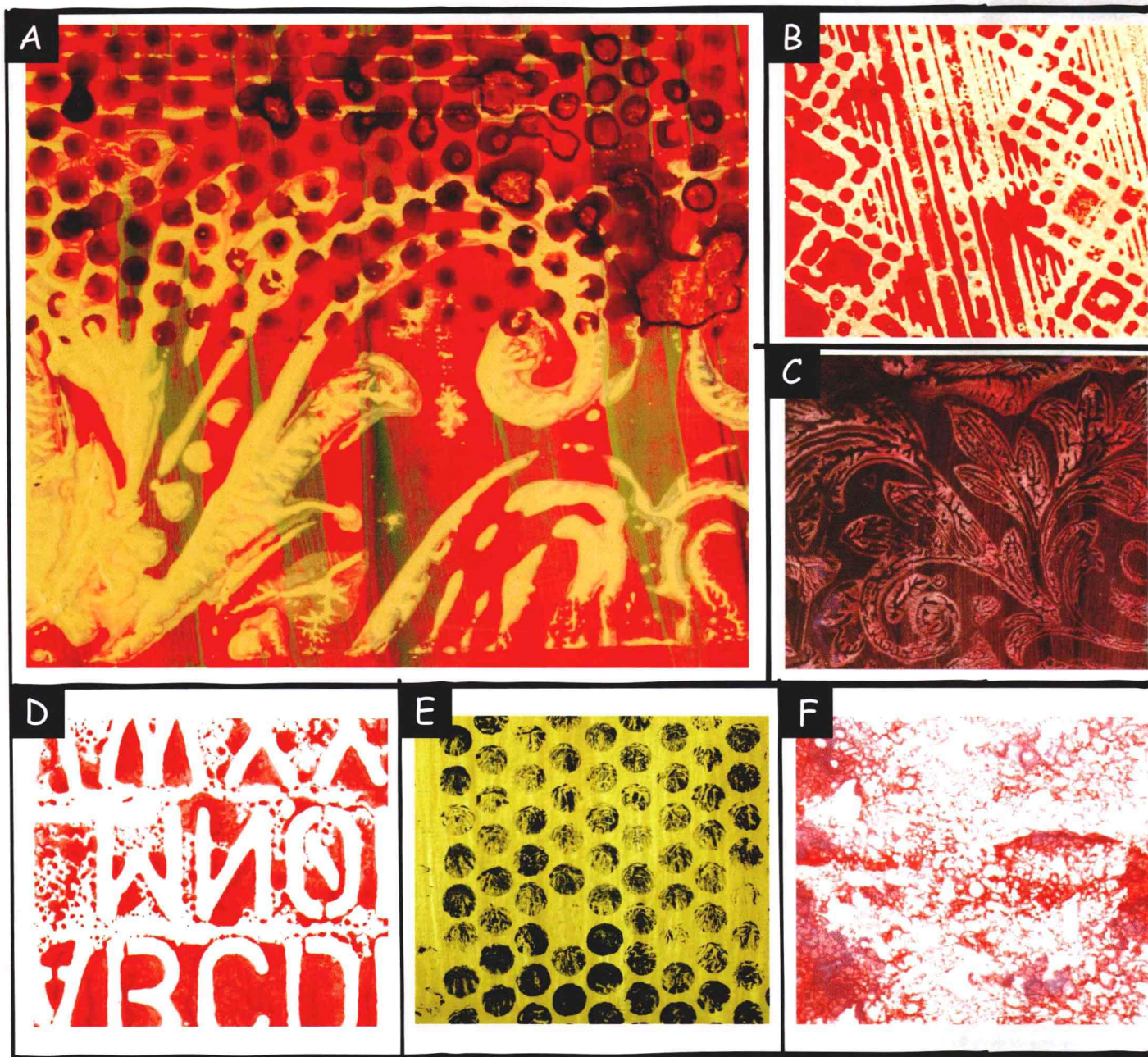
用美术用品商店里买来的泡沫刷就能制作印章了。

将此方法与“金属薄膜 (Metal Leaf)” (第38页)、“锈迹 (Rust)” (第116页) 或“凝胶 (Gels)” (第28页) 的方法结合在一起使用吧!

常见问题

如果颜料太湿，印花就会容易晕开；但是如果颜料太干，印花效果也会大打折扣。因此我们建议大家使用玻璃作为介质以延长颜料干透的时间。

演变效果

A 层次：使用各种不同的印章和多种色彩来营造丰富的层次。B 金属：使用金属质地的颜料作为印花颜料或者图面的背景色。C 减色法：使用印章将多余的颜料从图面上吸走。D 模板：你可以沿着模板来进行上色，或者直接将其作为印章来进行印花。E 气泡包装纸：通常在邮件包装中就能找到气泡包装纸，还可以在市场上购买到各种形状大小的气泡包装纸。F 海绵：天然或者人工的海绵都具有丰富的纹理效果，需要注意的是，用海绵蘸取颜料的时候要特别留意所吸收的颜料量的多少，因为做加法很方便，但是要做减法的话，就要难得多了。