

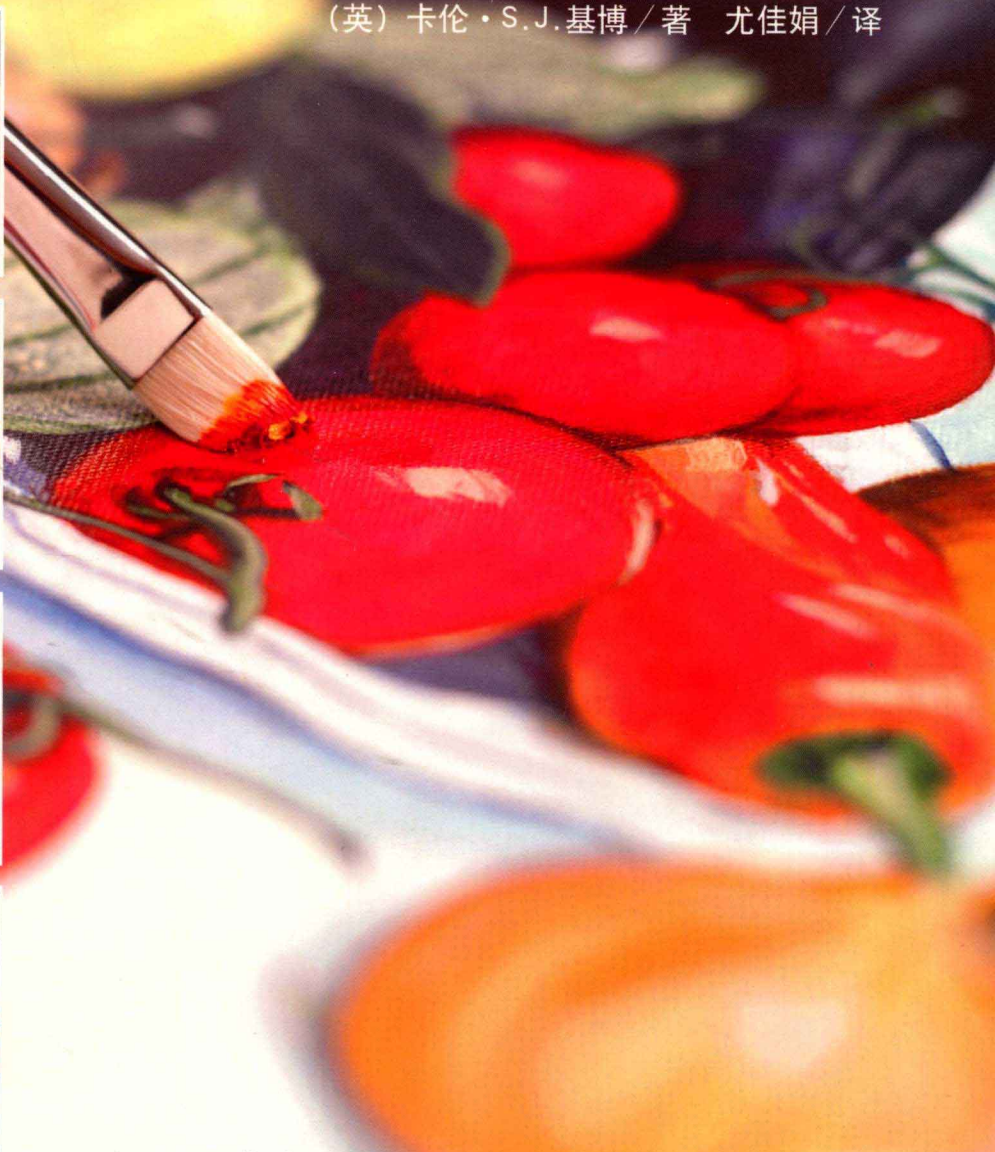

绘画艺术成功捷径丛书

丙烯画工作室 II

Acrylic Workshop II

(英) 卡伦·S.J.基博 / 著 尤佳娟 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

绘画艺术成功捷径丛书

丙烯画 工作室 II

(英) 卡伦·S. 基博尔 著

尤佳娟 / 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丙烯画工作室. II / (英) 基博著; 尤佳娟译. —
北京: 北京美术摄影出版社, 2012. 8
(绘画艺术成功捷径丛书)
书名原文: Acrylic Workshop II
ISBN 978-7-80501-478-4

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

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第087927号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1446

A DORLING KINDERSLEY BOOK
www.dk.com
Original Title: Practical Art: Acrylic Workshop II
Copyright©Dorling Kindersley Limited, 2008

责任编辑: 黄汉兵
特约编辑: 董雪南
责任印制: 张羽

绘画艺术成功捷径丛书

丙烯画工作室 II

BINGXIHUA GONGZUOSHI II

(英) 卡伦·S.J.基博 / 著

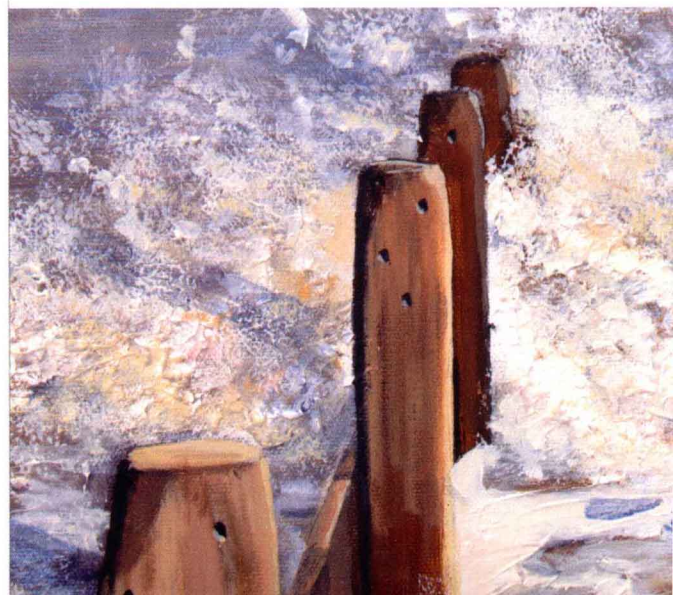
尤佳娟 / 译

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 北京华联印刷有限公司
版次 2012年8月第1版第1次印刷
开本 195毫米×255毫米 1/16
印张 8
字数 128千字
书号 ISBN 978-7-80501-478-4
定价 39.80元
质量监督电话 010-58572393

目录

导读	1
开始篇	5
绘画材料	6
颜料处理	8
色彩运用	10
基础工作	12
基本技法	14
静物	17
构图和焦点	18
光与影	20
佳作赏析	22
① 瓶和罐	24
② 瓶中花	30
③ 地中海农家餐盘	38

生命与肖像	47	当代绘画	93
脸部绘画	48	新技法	94
体形与动感	50	混合材料的使用	94
佳作赏析	52	佳作赏析	98
④ 读书的女孩	54	⑩ 虾笼拼贴画	100
⑤ 弗拉门戈舞者	58	⑪ 林间小径	106
⑥ 马和骑师	62	⑫ 水上船	112
风景画	69		
写实透视法	70	词汇表	116
水和天空	72	致谢	120
佳作赏析	74		
⑦ 海景	76		
⑧ 街景	84		
⑨ 风车房和葡萄园	88		

· 导读

丙烯画属现代绘画，起源于 20 世纪中期，是适应现代画家需求的产物。丙烯颜料和油彩相似，涵盖各种亮彩色系。与其他颜料相比，其不同之处在于丙烯颜料能快速干燥。你可以在完成画作以后立即起身离开；你可以将这种颜料与其他各种绘画媒介结合创造出与众不同的有趣效果；你还可以在原有画面上轻而易举地修改任何失误。丙烯颜料很适合忙碌的生活方式：创作丙烯画可以是一个长期的过程，在你有时间的时候再继续。这种颜料用水就可轻易快速调和，不会散发出有毒的气体。这些特质使丙烯成为万能颜料，使其成为当今画家最完美的选择。

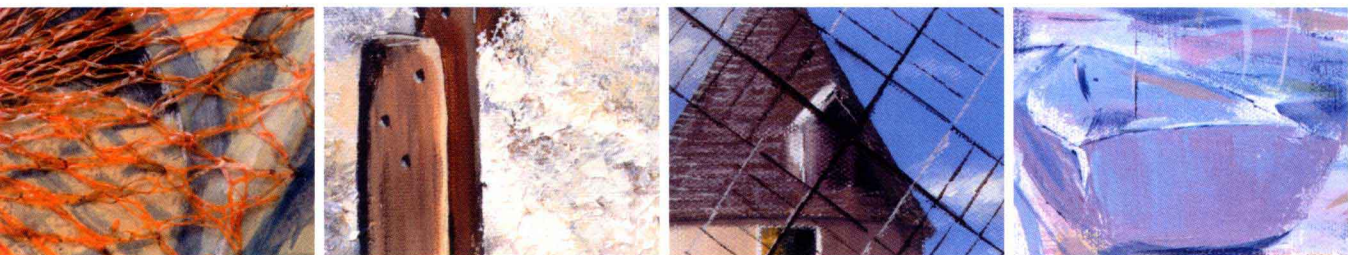

改善你的技巧

通过阅读本书，将提高你已具备的绘画技巧，绘画中有更多选择，作出更好的决策，使画作达到更令人满意的效果。在基本技法、颜色组合和组织构图方面你也许已经具备良好的基础，但如想进一步拓展这些基础知识，还需要运用特殊颜料和绘画材料及全新的令人兴奋的技法，本书将帮助你适应丙烯颜料使用方法的多样性，从透明颜料的大面积薄涂到厚涂的层层叠加，你可以随心

所欲。每个章节开始的理论部分将为你提供基本规则和技法，同时也将启发你运用新方法观察事物，在画布上表达自我。循序渐进的绘画步骤将为你提供提升技法的平台，例如，通过运用色彩、对比和细节，你将探究光与影的运用、动态的透视方法和如何引导观众视线。你掌握了设计、构图和完成创作的新方法后，作为一名画家，你将获得自信，开始表现真正的个性化风格。

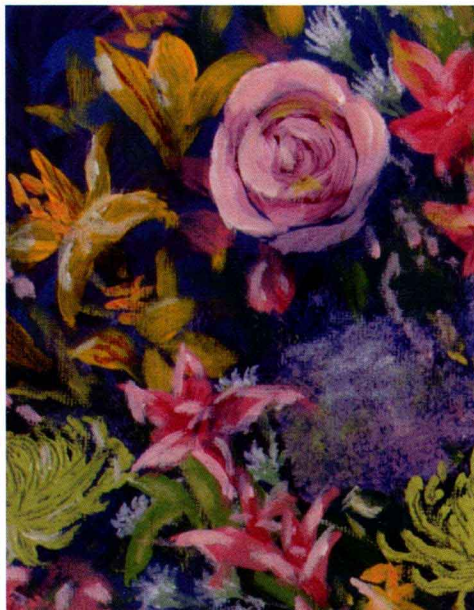

成功的绘画

此书内容旨在帮助你提高对丙烯画的理解，拓展绘画技法，提升作品水平。同时，展示一幅画不同的构图方法及有限色彩的运用。颜色对比将拓展你创作的新思路。本书的绘画主题分4个部分：静物、生命与肖像、风景和当代绘画。每个主题都将要求运用独特的方法，罗列画家会碰到的各种问题和需要考虑的事项，并在理论部分和实用性的分步解释中予以解决。每个部分

还包括简短练习和扩展方法，鼓励你尝试新手段和新技法。每个部分的“佳作赏析”，呈现了丙烯画不同风格的作品。本书的最后部分将教你如何突破自身创作途径的局限，以寻找独一无二的自我风格。

开始篇

绘画材料

丙烯既有油画颜料一样的光泽，也可以像水彩颜料一样用水调和和使用，还可在拼贴画中使用，在墙上有胶黏性。这种物质的多功能性并不出人意料，众多不同

的丙烯颜料添加剂运用广泛，改变了其原有的特性。用该材料润饰画面和对技法与绘画工具的尝试所花的时间是明智的投入。

颜料

众多品牌的丙烯颜料，价格性能比各不相同。在颜料软管上留意学生用颜料和画家专用颜料这两个种类。后者更贵，但质量好，表现力强、色彩鲜明、颜色亮度高；学生颜料的颜色稍暗，如果有成本限制，而你又希望在色彩和技法方面做尝试时，这种类型的颜料是不错的选择。

学生用颜料

质地平滑，因内含合成颜料和更高含量的黏结剂，价格低于画家专用颜料。有约 30 种色彩可供选择。

画家专用颜料

质地柔软，密度像黄油，与画笔有很好的黏合性，色彩亮丽。用来构图和涂厚颜料，不用加入其他媒介剂。有约 80 种色彩。

画笔和线条

丙烯颜料在人造画笔上往往会变硬，因此许多画家不选择自然毛发做的画笔而是选择更坚韧的人造画笔。开始绘画时，你既需要用硬猪鬃画笔上厚颜料，

也需要用软猪鬃画笔达到水彩般的效果，就像在画人物肖像时用的柔和笔画。绘画前，画笔可考虑以下类型和尺寸。

4号圆头笔

14号圆头笔

6号扁头笔

2厘米扁头笔

12号扁头笔

12号锥形笔

2号扇形笔

小圆：用于画纤细线条和细节处理。

大圆：用于画大胆、有力的线条，蘸料饱满。

小扁：用笔刷末端画纤细线条，轻触画布。

大扁：用于大片色彩的绘画。

短扁：与扁形画笔笔刷相似，但刷头更短，用于强有力的笔触。

圆锥：用于画柔软、圆锥形线条。

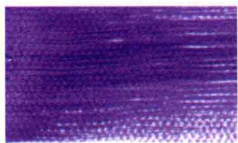

大扇：用于在绘画所用的帆布，木板或其他材料上混合颜料或使笔画更柔和。

选择合适的作画表面

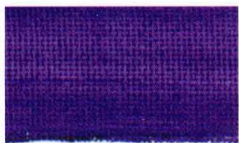
丙烯颜料可广泛用于各种材料之上,包括纸张、木板、画布、木头和金属。需要记住的关键点是丙烯颜料不黏附于含油或蜡的表面;购买绘画材料,请确认该材料有丙烯底色而非油彩底色。所有画面上应涂

上石膏粉与丙烯颜料混合的底色。白色的石膏粉可用来增加底色亮度,而中度色调、有色彩的石膏粉用来呈现不确定的背景,让你更容易判断色值。可用油漆工的乳胶漆先做实验。

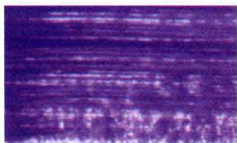
画布

材料取自天然纤维,如棉布、亚麻布或合成纤维。自然纤维画布上的粗糙颗粒和其柔软质地将给画面增添动感;合成纤维画布特别经久耐用。

画布板

帆布粘在一块薄板上,表面固定。如果你想即兴创作,或用厚重色彩呈现纹理或与其他介质结合进行创作,这是不错的选择。

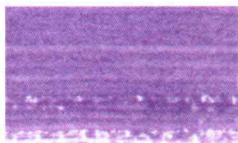
底色板

几乎任何的薄板密封并涂上底色都可作为绘画所用。简单运用单层或多层石膏粉取决于你希望的画面的平滑程度。在石膏粉层间可以撒上沙子创造纹理,让其呈现自然纹理效果。

纤维板

纤维板如果密封并涂上底色可以用作绘画表面,或者可以作为纸张下固定的表面。注意:压缩的木板表面也许会卷起,硅脂会渗入绘画,毁坏色彩。

纸

特别设计出各种用于丙烯画的画纸,但是这些纸张在承载厚重的多层颜料时也许不够坚固。有数种重量和质地的纸张可供使用。

其他媒介剂

丙烯颜料具有速干的特性,一旦变干,色彩稳定。这样,你可以快速一层层作画,不会破坏底层色彩。但是,一些技法要求更流动的颜料或更厚重的质地,或者画面需要修改,这些都需要其他媒介剂。这些材料能提升丙烯颜料的有效性,扩大技法范围,达到理想的效果。

丙烯缓凝剂

透明或半透明凝胶体,延缓画面干燥时间的同时轻微加厚画面。你可以在湿的画面上使用,常用于厚涂颜料绘画。

丙烯流动性改进剂

该物质用于在保持颜色亮度的同时增强颜料的流动性,不失活力的同时可很好地用于大片区域颜色的涂抹。

丙烯聚合剂或丙烯无光漆媒介剂

这些凝胶剂作为颜料的主要成分,延长干燥时间,增加颜料体积,保留画笔痕迹。可根据要求增加光泽、加上无光漆介质,或直接平面涂装。

清漆

一旦作品颜料彻底干透,也许你不想让它的颜色被毁或被弄污,便可使用无光漆、光漆或缎纹清漆,这不会影响画面弹性,除非你用了一种特别可增加画面硬度的物质。如有必要用松香水可以去漆。

光漆

水面发光的色彩是通过添加光漆达到的。

无光漆

该物质加入颜料创造出凸起的效果,与斑驳的墙面相呼应。

颜料处理

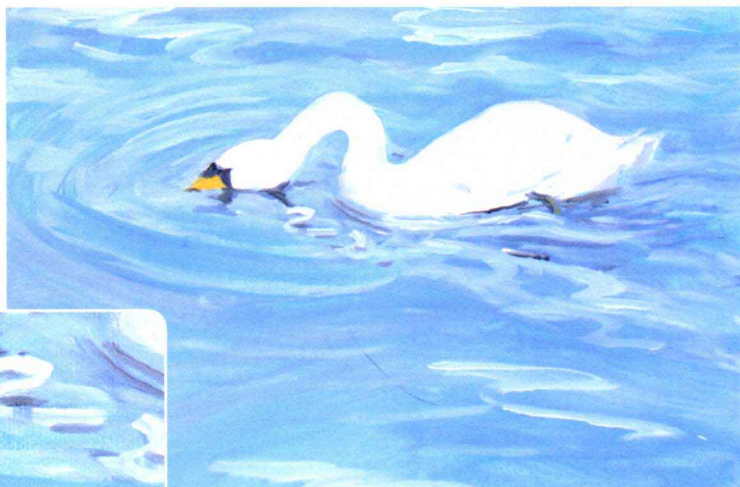
丙烯颜料有其自身特性，直接使用或与其他颜料匹配将提升你的创作技能。例如，当你画硬线条时丙烯颜料的快干性是优点，但在与其他色彩调和时动作要快。

丙烯颜料本身的自然浅色光泽令人愉悦，如果你想改变也可以添加无光漆物质。

特殊颜料

运用其他媒介可以改变传统的丙烯酸树脂，一些特殊类型颜料的添加使得某些特殊效果得以最佳体现。丙烯颜料的流动性让画笔运用更加自如，在不失活力或色彩的同时产生水彩般的效果。其淡淡的光泽给画面增添明亮质感。

流动性丙烯酸树脂：又称软体丙烯酸树脂或“玻璃色”，是半固体高色素丙烯颜料。其流动性好，在画布上容易自然着色，采用水彩技法效果明显。有些画家将丙烯颜料直接倒在或滴在画布上进行创作；和其他媒介剂混合也能产生特殊效果。

水彩效果：这幅画中流动的丙烯酸树脂产生了水面平滑透明、轻泛涟漪的效果。颜料一层层涂在未干的画纸上，颜料本身融合自然，增强画作自然光泽。

用明黄色突出高楼吸引目光看画面深处，创造焦点。

若隐若现的笔触勾勒出远处摩天轮的形状，虽然是淡色，椭圆形的摩天轮仍吸引了眼球。

反光颜料：丙烯酸树脂含有一层钛的云母薄片，在灯光下自然发亮，大多数时候被称为彩虹颜料、珍珠颜料或金属颜料。这些颜料可以和标准丙烯酸树脂混合达到光亮效果。在灰暗的背景中，拓展色调亮度效用最明显。以左边这幅对伦敦夜景的描绘为例，黑色的天色、前景明亮，城市夜晚充满活力。

选择颜色厚薄度和纹理

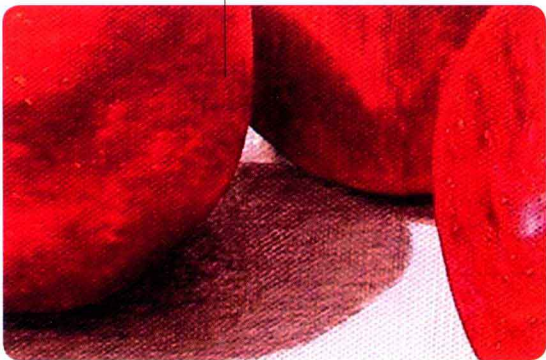
从薄薄的透明或半透明色、细腻的薄层水彩感觉到厚重、有纹理的构图，丙烯颜料可薄可厚。一幅画中融合多种技法增添了画面的深度感、趣味

性和表现力。透明的薄层水彩是背景，衬托出前景中额外的透视感和空间感。如有需要可在不失色彩或黏附力的情况下用其他介质改变颜料密度。

颜料自然平铺融入背景：草丛在画面前后距离和构图的中间点上。

在颜料未干的画面上继续上色，薄薄的颜料自然融合。

薄颜料的运用：有几种物质你可以用来增加丙烯颜料的流动性。流动性改进剂在不减弱色彩的同时可以提高颜料的流动程度，颜料将更薄，但仍旧保持鲜明的色彩。效果与流动性颜料相似（右图）。通过增加缓凝剂，能延长干燥时间，增加颜料的可使用性。为达到细腻光滑的效果，运用光滑物质打薄颜料，画面没有笔画的痕迹，这样，颜料快干后，可以再快速上另一层颜色。

前景中的鲜花给画面增添了写实主义的色彩，同时给风景画带来戏剧性的效果。

厚颜料的运用：定型粘贴剂或凝胶体物质与丙烯颜料混合用于画面涂抹，或单独使用，或复绘，能产生各种效果。在颜料未干或在干燥情况下被切割或被弯曲后，可塑造成各种形状。有一定纹理效果的粘贴剂是创作拼贴画的理想材料，可与多种物质混合，如沙子、水珠或薄片等。海边风景画（左图），前景的鲜花是先在画布上粘上粘贴剂，再上颜料，产生鲜艳迷人的效果。

层次分明：这幅画中暗色的阴影在深红色的后面呈现。多层次细腻的浅亮红色薄颜料的运用突出了苹果平滑光泽的表面。苹果梗四周绿色用了相对较厚的颜料突出质感。

色彩运用

色调是构图和绘画时考虑的重点。在考虑绘画主题时，多想想色彩，依情绪和画风的变化来改变自己对色彩的运用。你需要细腻还是生动的画面？有没有需要色

彩强调的重点？在选择调色板之前考虑色彩间的相互作用。

基本调色

调色是一门高超的艺术，实践出真知。刚开始时相对保守一点，试试用黑色和白色以外的颜色暗化或提亮画面在改变色值的同时，你的原色或变暖或变冷。

现代调色

让画面增加现代感的方法之一就是选择亮色，不与其他颜料相混合。这里呈现的色彩可以达到理想的效果，当然掺入其他颜色也可以调出更丰富的色彩。你也可以考虑运用如金属亮或彩虹色等特别的颜色。

加黑色或加白色

加黑色或白色似乎是暗化或提亮画面最简单的方法。然而，请记住这也许会改变颜料的色调。黑色加入黄色调和，色彩变绿（见右）；红色加黑色转为棕色；绿色加黑色变蓝。加白色使色彩逐渐复原，增加原色的不透明性，同时也减少色彩的亮度和原色彩的鲜明性。

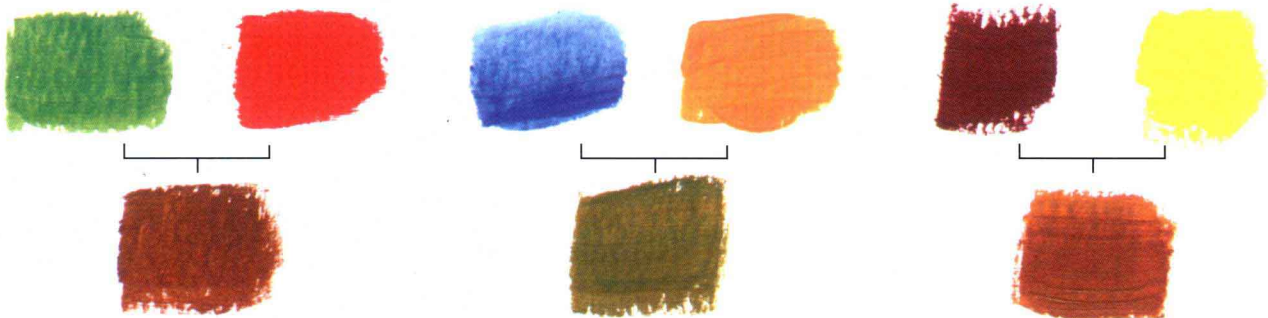
混合黑色和白色：黑色不仅能使色彩变得不明快，还能加深色彩，有时能改变一种色彩的基础色调。白色使色彩变得不透明从而点亮色彩。

互补色的运用

互补色是色相盘上直接相对的颜色。例如：红 / 绿；橙 / 蓝；紫 / 黄等。在绘画中两种颜色互为补充，互相加强效果，创造生动的对比画面。

面。调色时用互补色，会达到暗化效果，你不用加黑色就可以做到。互补色相互融合产生细腻完美的中性色彩，增减色调使其变暖色或变冷色。

红和绿：产生浓厚的巧克力棕色。红绿相混合总是产生最暖的中性色。

蓝和橙：画阴影部分，尤其是风景画中的阴影部分，常用蓝和橙调和产生更冷和更暗的绿色。

紫和黄：两色调出柔和的中性色彩呈现鲜活色调，用亮紫提暗或增加冷色调。

聚焦颜色

在一幅画中色彩发挥多项作用，它能够突出焦点，引导视线，产生透视效果，增加现实主义感或表达的情感。随着光的变化色彩产生戏剧性效果，

光与颜色的内在关系决定了画面亮度、空间感以及表达的整体情绪。

白色的花和黑色的花瓶形成强烈的单色对比，是画的重心。

彩色高光区给黑色花瓶带来生气。

多色彩窗帘是花瓶的背景，橙子的形状给桌面以平衡感。

多彩的构图：

鲜明的色彩表明画面光线充足，线条简单，用色大胆，创造出美丽和谐的构图和富有表现力的静物。

基础工作

在你选择了主题、考虑过如何勾画之后，想想如何表达主题、显示透视效果、远近景如何安排，以及如何运用光线。看看你将描绘的主题与纸张或画布运用的

空间及其关系，再开始构图。仔细观察你将描绘的主体的色彩，考虑用哪些基础色来统一和丰富你的画面。

构图

对大多数画家来说，画速写是创作开始最关键的一步。画速写让你的想法逐渐成形——认识到画面内容的取舍和在上色之前对构图、形状、框架

的确认。在此过程中不要太早作判断，考虑有多种构图的可能性，偶尔幸福的意外会产生了不起的效果。笔画张弛有度，画面会逐渐丰满。

带调子的素描: 勾画帮助你在可能的要素和景观间作出选择。用单色的铅笔（左上）、炭笔或钢笔（右上）等单色笔作色调勾画。

色彩写生: 颜色不仅仅是装饰，在构图中常常举足轻重。相似的色彩能够连接或区分画面；颜色也可以用来拓展空间深度，构建整体风格。虽然在现场可以用丙烯颜料勾画，但许多画家更喜欢用水彩或彩色蜡笔做勾画工具。

最后的作品: 选择你感觉最成功的构图，再用铅笔、钢笔、蜡笔、水彩、丙烯颜料，或者这些混合媒介呈现画面更大、更多的色彩细节。画面小点是加了丙烯颜料以创造场景的关键色彩。注意这些混合媒介的构成要素——一旦你回到画室，记住运用了哪些混合媒介会对你的继续创作起关键作用。确认你已经记录了场景中所有关键的形状、色彩和色调。

绘制色彩稿

一些画家喜欢省略起稿环节，直接在画布上作画，体验画面的直观性和随意性。如果你想尝试这么做，首先全神贯注地观察物体的基本形状，然后

立刻着手，这样可以把握整体构图而避免拘泥于细节。

将细节留在最后处理，例如杯口边缘的描绘，以创造完美的平衡效果。

1. 轮廓

如果你希望有颜色打底，可在画布上直接涂颜料，等颜料干后开始用颜色绘略图。用少量亮色颜料以松散的笔画构建基本的轮廓。

2. 形状

接下来用亮色或其他颜色分割出明确的形状与空间。

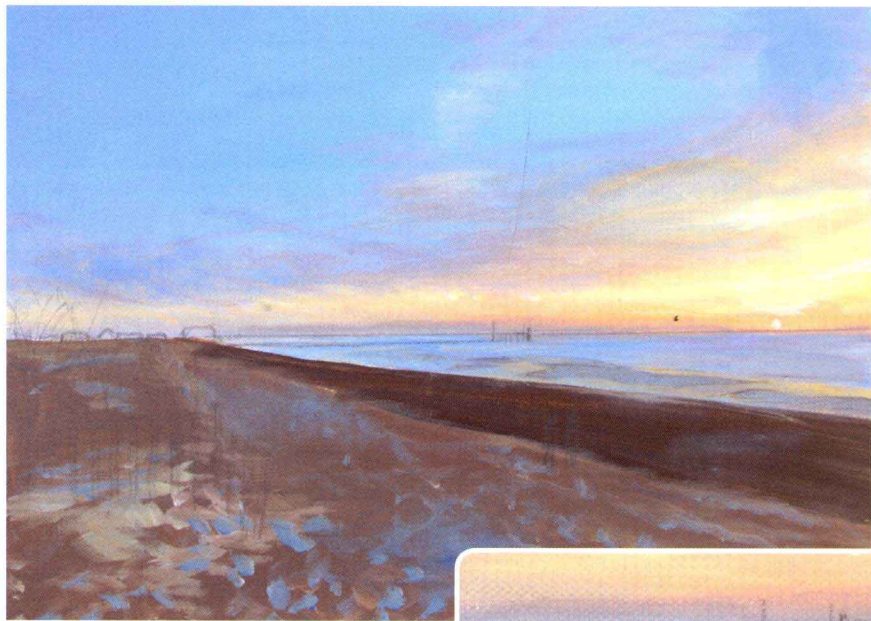

3. 色调

一旦基本形状确立，区分明暗对比，描绘光源和方向。特别注意高光区和色调的处理。杯子里面比外面色调要暗，但杯子在托碟上的阴影和托碟在桌上的阴影更深。最后处理细节，颜色和色调的运用是为整体布局服务的。

以色彩打底

许多用来作画的材质，如纸或画布，是白色或偏白色。在白色基调上作画使你在色彩运用时犹豫不定，这是因为每种颜色在白色背景下似乎过于生动。因此，画家们往往更喜欢中度有色彩的背景，这样，他们更容易判断色值。用色彩打底还有其他好处。例如，风景画上斑驳的色彩能保持整个画面场景的统一性，海、天空成为一个整体。

生动的蓝色：天空、海洋和陆地，生动的蓝色使三者在这幅画上统一。地面也用了深蓝色作点缀。海洋和天空有些地方留白，而前景某些细节也用了深蓝色。

