

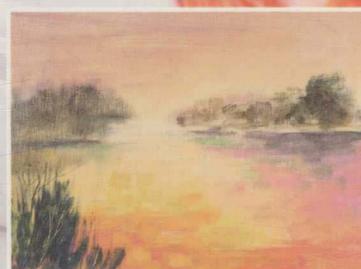

绘画艺术成功捷径丛书

丙烯画工作室 I

Acrylic Workshop I

(英) 菲利斯·麦克道威尔/著 王子叶/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 I

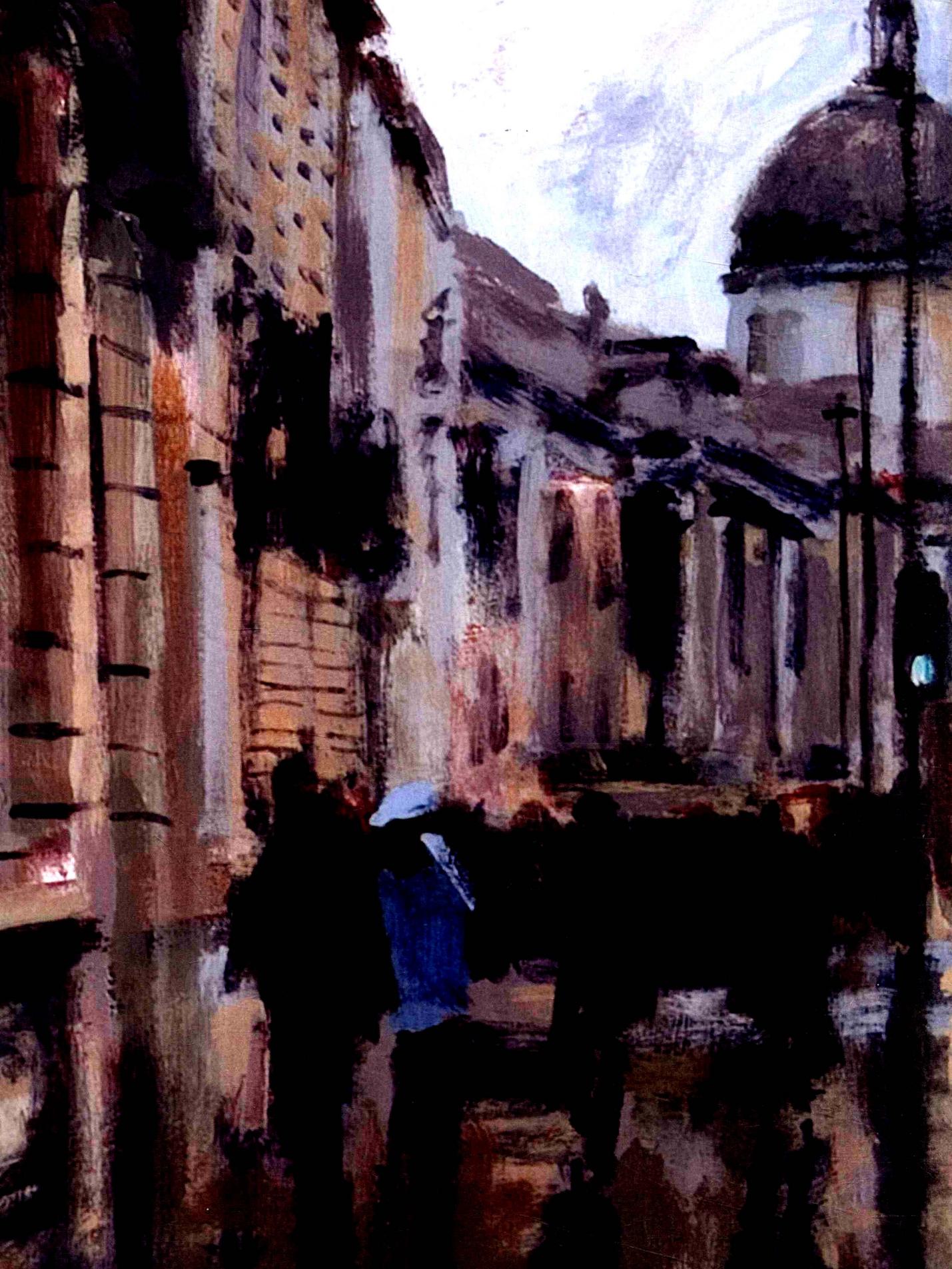

(英) 菲利斯·麦克道威尔著

王子叶 / 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. I / (英) 麦克道威尔著; 王子叶译. — 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 I
ISBN 978-7-80501-468-5

I. ①丙… II. ①麦… ②王… III. ①丙烯画—绘画技术 IV. ①J213.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第077973号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-1445

A DORLING KINDERSLEY BOOK

www.dk.com

Original Title: Practical Art: Acrylic Workshop I

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2006

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 I

BINGXIHUA GONGZUOSHI I

(英) 菲利斯·麦克道威尔 / 著

王子叶 / 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

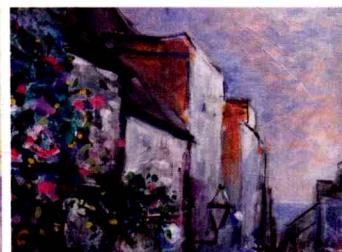
字数 128 千字

书号 ISBN 978-7-80501-468-5

定价 39.80 元

质量监督电话 010-58572393

目录

导读

1

材料与技法

5

颜料与其他画材

6

制作底面

8

画笔和画刀

10

笔触

12

快干丙烯

14

色环

16

色彩的调和

18

中性色和深色

20

亮面与暗面

22

薄涂

24

肌理的塑造

26

构图

28

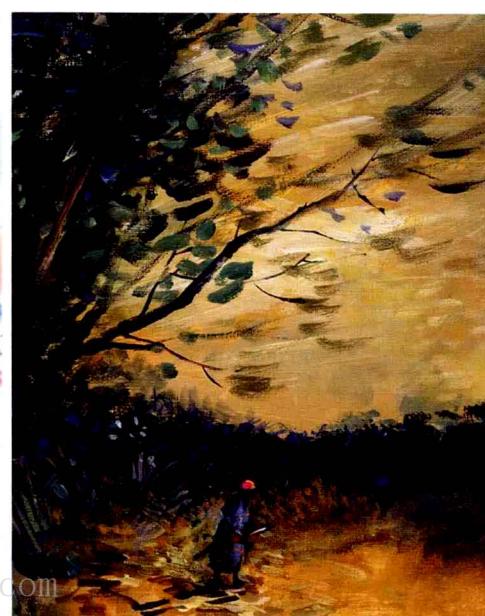
起草图

30

色彩	33	佳作赏析	74
色彩的选择	34	⑦ 日落时的运河	76
佳作赏析	36	⑧ 蒸汽火车	80
① 瓶中花	38	⑨ 餐桌上的茶点	86
② 岩石突兀的海景	42		
③ 花园的拱桥	46	视觉冲击力	93
		视觉冲击力的创造	94
光线	51	佳作赏析	96
用光	52	⑩ 开花的樱桃树	98
佳作赏析	54	⑪ 海滩上的渔船	104
④ 窗台上的梨	56	⑫ 年轻女人的肖像	110
⑤ 花丛中的猫	60		
⑥ 阳光照耀下的室内	64	词汇表	116
		致谢	120
空间感	71		
空间感的产生	72		

导读

了解丙烯

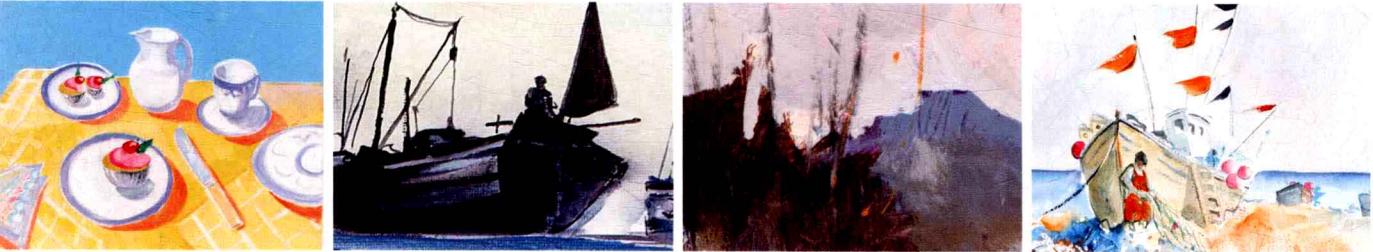
无论你是初学者还是专业画家，都可以用丙烯颜料轻松地画出好的作品。丙烯颜料具有色彩丰富、运笔流畅、操作方便等特点。利用丙烯绘画能创作出精美、细致的画作或新奇的、抽象的作品。丙烯亦可在不同材质的材料表面上作画。在画中无论你想表达什么样的主题或情绪，都可以运用丙烯颜料，通过各种不同的技法来完成，因为丙烯是水溶性的，流体状态下可以表达出多种的特殊效果，如夏日晴朗的天空，别致的船桨，细腻的猫须。绘画时利用丙烯颜料的薄厚不仅可以表现出海洋的波涛汹涌以及漩涡的激荡湍转的视觉效果，也可以用来表现马鬃的质感，

秋天树林的斑斓色彩。稀释后的丙烯会产生一种光滑平整的薄涂层。直接从颜料管中挤出的颜料会形成一种诱人的饱满厚涂效果，通过与很多现有的添加剂调和后，画面会呈现雕刻般的、粗犷的，或有质感的、上釉的效果。丙烯还有运笔迅速，使用方便的特点：快速完成随心的作品，而且还可快速修改任何失误或不足。如果觉得画的某一部分不让人满意则可抹掉，花几分钟重画即可。出于对画面构图的均衡考虑，丙烯还可很容易地进行后期的改动，以及纠正不正确的透视关系，如可在作画的每个阶段

随时增加高光进行调整。丙烯颜料的实用性也同样显著，不仅小巧便捷，并易于存储。如外出写生时，丙烯颜料非常便于携带。用丙烯颜料绘画出的作品不易褪色，画面牢固不易被损坏。颜料本身无异味，在哪里都可以使用，甚至在厨房也可以。绘画工具可用清水或家用肥皂进行清洗。

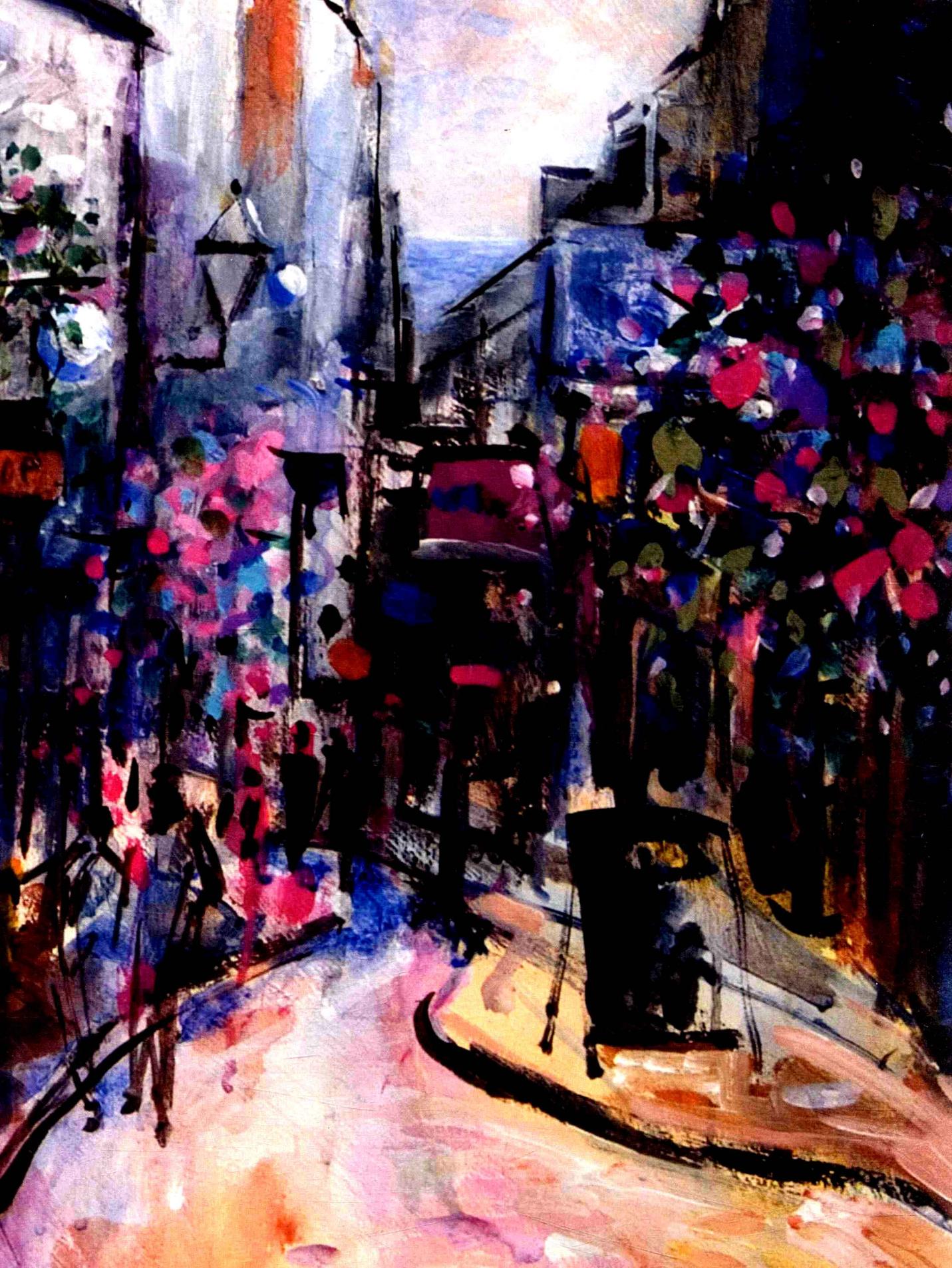

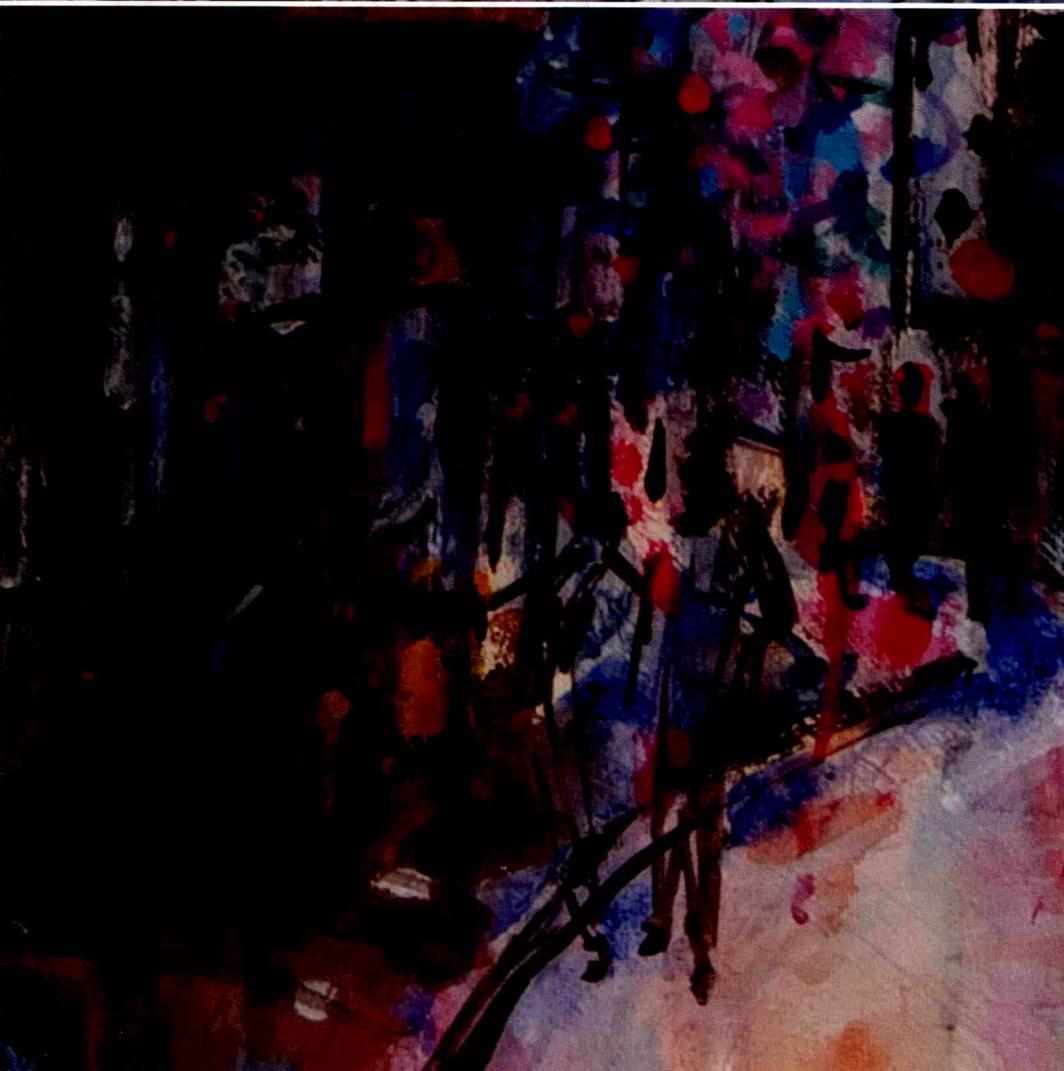
本书旨在指导初学者进行各个阶段的学习，最终学会使用丙烯颜料画出完美的作品来。书中有很多实用的建议，例如：如何选择和购买绘画材料，并最大程度发挥它的功用；基本技法的强化，在各个轻松的学习阶段对色彩的调和及合理构图的方法都有所涉及，为了使读者加深理解并增强信心，在每个阶段都会有很多实践的机会。这就意味着读者随时可以拿起笔画画，通过不断地实践与练习，最终对自己画出了令人满意的作品而感到骄傲。在“材料与技法”这章的后四章中逐渐深入地介绍了利用丙烯颜

料进行绘画的方法，并举例说明了多年来不同的艺术家对不同主题的处理方法。本书的12个章节逐步阐述了如何把已掌握的绘画技巧组合起来并最终创作出完美的画作——通过整合色彩、透视、用光和对比的手法来进行创作并使其具备视觉冲击力。利用丙烯颜料所能表现出的绘画效果越多，绘画技法越可得到提高——正如通过研究多种多样的绘画媒介，在利用丙烯所创造出的丰富变化中，相应地得到的乐趣也会增加。

材料与技法

颜料与其他画材

如今现有的丙烯颜料种类多种多样，但不必去买太多的色彩。丙烯颜料有管装、筒装和瓶装的。使用起来最方便的当数管装颜料。比较好的方法就是先备好一套基础色

的颜料，它的特点是小巧轻便，色彩鲜艳亮丽，挤出的量又很好控制。然后亲自动手调配颜色来感受一下调出后的效果。

推荐色彩

下面12种颜料是一组经典的基础色系。把这些色彩进行调配可以变化出无数种的颜色。包括列表中的三原色——红、黄、蓝；以及间色：橙色、绿

色、和紫色；连同品红和白色都可以调配出来。基础色系中没必要有黑色，因为它也可以调和出来。

深朱红色

淡朱红色

深朱红黄

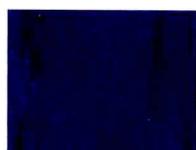
淡汉莎黄

淡蓝

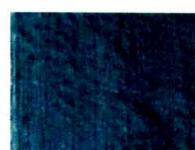
酞蓝

法国群青

橙色

酞绿

二氧化紫

中品红

钛白

颜料的种类

管装的丙烯颜料是最常见的包装形式，因为它的使用方法最为简便。

筒装的丙烯颜料通常用于较大些的绘画作品，比如壁画等。

瓶装颜料因其颜料呈液态须直立放置，使用时从瓶嘴处挤出颜料即可。

其他材料

用丙烯颜料绘画时不需要买一大堆的画笔——下面所列的绘画工具就可以呈现出多种多样的画面效果。基本的绘画工具不仅有颜料、纸和画笔，

还包括铅笔、笔擦、遮盖胶带、抹布、擦颜料用的抹布(最好是棉质的毛巾)以及用于调配颜色的调色板和清洗画笔的笔筒。

画笔

附加工具

牙刷适用于溅洒颜料。

铅笔适用于起稿阶段。

22号绘画刀易于堆砌出肌理。

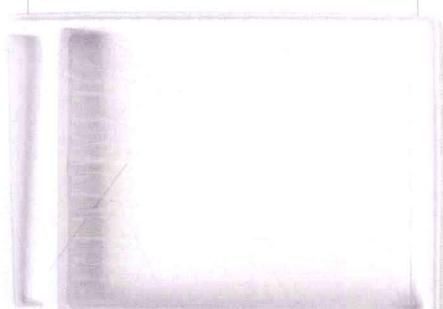
绘画媒介剂与丙烯混合后可增强颜料的可操作性。

天然海绵用于吸拭多余的颜料和营造出质感效果。

凸纹漆加到画上会增厚画面，可产生肌理效果。

保湿调色板是专为丙烯颜料所设计，它可使颜料保湿数天。如上展示的保湿调色板既可自制(见第20页)，也可从商店购买。

制作底面

丙烯颜料众多优点中的一项就是在各种纸张和其他的材质上只要画纸的材质表面不油腻，都可使用丙烯颜料进行绘画。可用丙烯颜料作画的画纸包括绘图纸、水彩纸、

油画布面板和硬纸板。这些画纸的材质各不相同，对颜料的吸收以及画面的成型效果都会有影响，因此得花时间进行体验和实践。

作画表面的种类

丙烯纸是专门为使用丙烯颜料而生产的轻便画纸。通常可在水彩纸上用稀释的丙烯涂料进行绘画。画纸的种类还包括绘图纸、报纸、硬纸板、硬

板纸、硬皮纸板、油画布面板和绷紧的油画布。如果在纸板和硬板纸上进行创作，你就会发现画纸上的某些部分很难涂上颜色。

丙烯纸通常做成不同型号的便签簿。似有油画布般的浮雕感的光洁质感表面。

水彩纸非常适合画丙烯画。它的重量和表面多种多样，且都适合丙烯画。其本身也有种淡淡的色调。

纸板表面也是适合的。其固有色有助于色彩的衬托。

油画布市面上卖的油画布型号和尺寸多种多样，而且都在画框上绷紧后再在画面上涂上底色。质地上也不相同。

油画布面板相比可绷紧的油画布来说方便许多。上过底色的油画布固定到画框上会使画面显得非常平整紧密。

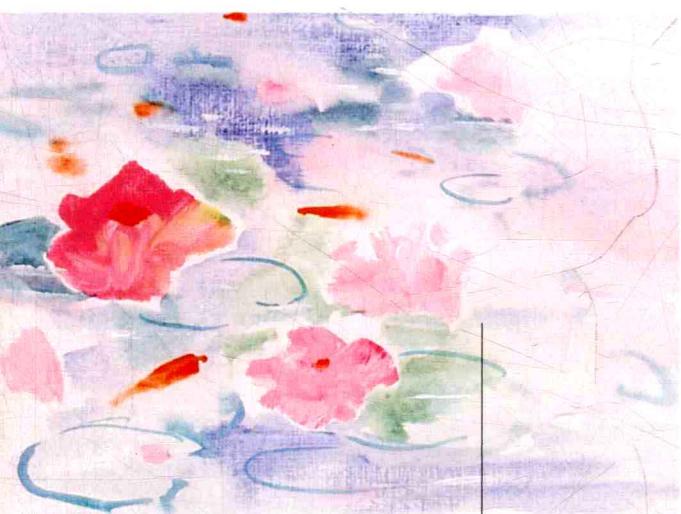
作画表面上的颜料

用于作画的画纸其表面的质地对绘画作品有显著的影响。这五幅睡莲画都是由同一种方法画成的。但画在不同的画纸表面效果会明显不同。

丙烯颜料可在油画布上厚涂。

可绷紧的油画布：这种暖色调的画面好像在欣然接受颜料的惠顾。油画布的轻微弹性使运笔更灵活自如，既可调薄也可涂厚。

丙烯纸：沿着相当滑腻的表面自如地薄涂，然后再突然止住笔触。加水可增加流动感和柔化薄涂层。

用水来柔化薄涂层。

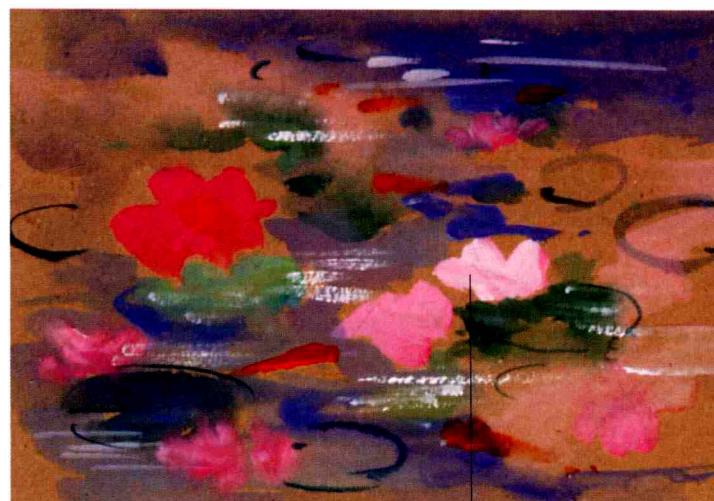
油画布面板：坚硬结实的表面可进行大胆无畏的尝试。硬面可厚涂或堆砌颜料并且随心所欲地改动。

板的质地清晰可见。

浅色水彩纸：这种纸暖色调的燕麦色有助于整个画面的协调。如涂薄涂层，纸的基色就会透出来，涂透明颜料也一样。

未画的部分呈现出一种卡其布的色彩。

硬纸板：这种便宜、随处可得的材料表面需要不断试验来适应画面需要。它表面粗糙凹凸不平适合于涂厚颜料。硬纸板的深颜色可改变透明薄涂层。

淡而透明的色彩从淡色的背景中凸显出来。

画笔和画刀

丙烯颜料适用于各式各样的画笔，画油画和水彩画的画笔也可用于作画，但与其用价格昂贵的貂毛刷还不如用较便宜的合成画笔，这是因为丙烯颜料比其他的绘画颜料更容易使画笔变硬。使用画刀作画既可调和也可涂抹丙烯颜料，带曲柄的刀把便于在画纸上流畅地进行创作。

画笔与画刀的形状

下面的画笔和画刀的形状尺寸都不尽相同。画笔有圆头的、平头的、圆锥形的或尖头的。还可进行排序：画笔越大，号码越大。用推荐的画笔和画刀

(见第13页) 可画出从细线到粗线等宽度不同的笔触来，正如下所示。每把画笔和画刀都有其特殊的画面效果。

1号尖头笔最适合画精细、表现力强的细线。

8号圆头笔是方便的常用画笔，用于描画和勾勒细节。

12号圆头笔适用于需要勾勒轮廓的大面积画面。

12号圆锥形画笔适用于柔和圆弧形的笔迹和形状。

2号平头硬毛笔用于画出小的突变而剧烈的笔触。

6号平头硬毛笔适用于中性笔触。

8号平头硬毛笔含颜料多，易于覆盖面积较大的画面。

10号平头硬毛笔用于覆盖和宽面积的堆砌。

22号画刀既可调和也可涂抹颜料。

持画笔和握画刀的方法

丙烯画的笔触是流畅而自然的。因此绘画时握笔要轻，在拇指和手腕要处于放松状态时，即可开始进行绘画，通过改变画笔的角度，以及施加不同的压力和速度就会表现出各式各样的运

笔手法。一旦画笔落在了画纸或画板上，就不要再随意拨弄出笔触。

要用圆头笔画出各种笔触，握住接近笔头的部分，就像握铅笔似的。

平头硬毛笔的握法：把伸出的食指压在笔杆的上方，大拇指则从下方作支撑来握住笔杆。

画刀的握法：用闭合的拳头握紧刀把，就像握小泥铲一样。

多变的笔触

平滑笔触的画法：当笔在纸上移动时，画笔用力要平稳。

长而流动笔触的画法：使用画笔的顶端，用力要均匀。

树叶状笔触的画法：在纸上横向慢慢拉动画笔，随着树叶形状变细，笔也抬起。

逐渐淡化笔触的画法：在纸上横向移动画笔，再慢慢抬起笔。

有质感效果的画法：用一支很干燥的画笔在纸上横向快速拖动。

有压力感笔触的画法：把画笔压实，然后再快速释放。

形状感笔触的画法：轻抖一下画笔，就好像它在纸上行走一般。

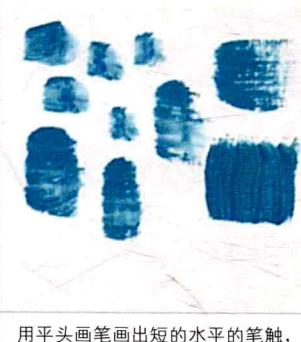
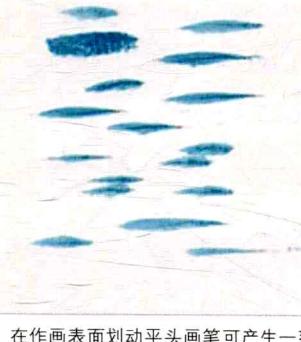
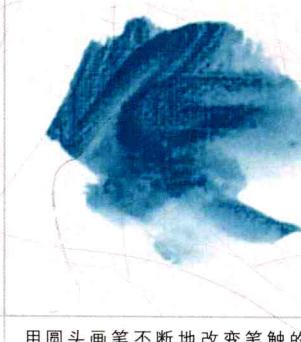
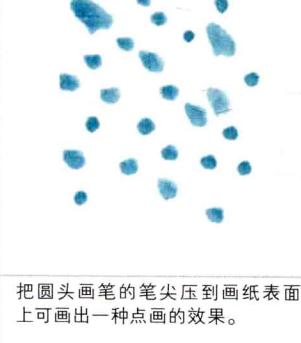
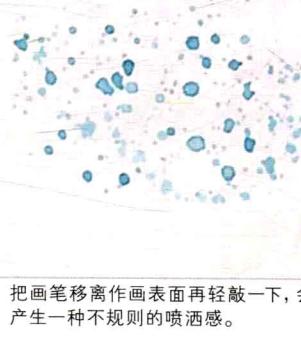
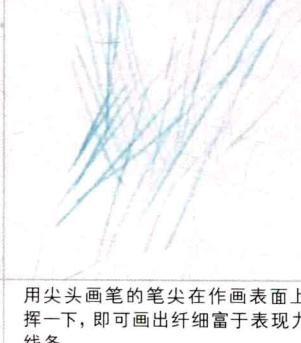

笔触

经过尝试并感觉各种不同的画笔，会发现其在画纸上所表现出的效果也是不尽相同的。如下展示的是用圆头笔、平头笔和尖头笔所画出的各种笔迹。通过不断地练习，控

制画笔的能力就会越来越好，信心也会逐渐增加。在绘画时通过改变运笔的速度、握笔的力道以及笔迹的方向都可创造出意想不到的神奇效果来。

各种笔触的效果

			
想要一笔画出有明显的意想不到的笔触来，只要略微拧动一下圆头画笔即可。	把圆头画笔的一侧压到画纸表面然后转动一下，即可产生生动的出人意料的笔触。	用圆头画笔画出向下的流动的笔触会产生有方向的动感。	把圆头画笔压到纸上，然后再把画笔向上一挑，会有种生动的树叶状的笔迹产生。
			
用平头画笔画出短的水平的笔触，可产生均匀块状画面效果。	在作画表面划动平头画笔可产生一系列的直线状效果。	用圆头画笔不断地改变笔触的方向，会给有色调部分增添无限生机与活力。	在纸上水平移动平头画笔，然后再降低压笔的力度，这样就可产生凸凹不平的色块。
			
把圆头画笔的笔尖压到画纸表面上可画出一种点画的效果。	把画笔移离作画表面再轻敲一下，会产生一种不规则的喷洒感。	用尖头画笔的笔尖在作画表面上轻挥一下，即可画出纤细富于表现力的线条。	把圆头画笔的笔尖压到作画表面上，然后再下压，会产生树叶般的笔迹。