

《西方绘画材料技法手册》

图书基本信息

书名：《西方绘画材料技法手册》

13位ISBN编号：9787539814346

10位ISBN编号：7539814349

出版时间：2009-8

出版社：安徽美术

作者：玛格丽特·克鲁格

页数：257

译者：姚尔畅

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《西方绘画材料技法手册》

前言

“忘我地全身心融入到你所热爱的事业中去：这就是幸福。”薇拉·凯瑟I Willa Cather1873-1947,美国女作家每个人的经验都是独特的，本书讨论的内容均来自于我的教育、教学和艺术实践。本书能够被特别地推荐给中国的学生和艺术家使我感到不胜荣幸。书中包括了关于素描和绘画的一整套完全系列的课程。为了鼓励经由动手实践来获得对包括材料、技法、历史和传统等艺术语言的理解，我为书中的每种技法提供了循序渐进的练习图例。因此本书适宜作为工作室和教室的参考书。在本书中，我从素描的简要历史开始，介绍了素描艺术创作的基础及素描材料与技法。在对绘画的介绍中，我讨论了绘画的定义和永久性的架上绘画和壁画的标准技法，包括水彩、蜡画、坦培拉绘画、湿壁画、油画与丙烯画。关于物质材料方面，有关于基底材料、底子涂层、颜料层和光油层的材料以及色彩特性的概述。在绘画部分的第一章中，我介绍了水彩画技法，因为水彩既可作为素描手段，又是一种绘画媒介，它提供了一种从素描向绘画的有效过渡和对色彩基础的探索实践。在东方和西方艺术中，水彩都是一种被普遍使用的古老方法，因此，它也可以作为东方绘画和西方绘画沟通的桥梁。在其余的绘画章节中，每个画种均包括历史背景、材料和技法的介绍。通过使用本书，读者将不仅仅学习关于素描和绘画的技术步骤，还能获得如何观看和鉴赏西方绘画的知识。对读者来说，在使用和学习本书时，创造性的运用是必需的，因为书中提及的某些材料在中国或许无法买到。比如某种可能难以得到的颜料，或许可以用其他颜料来代替；而另一些我仅仅只是建议使用的干性或湿性的素描材料，对中国读者来说则或许是非常熟悉的。然而，由于纸张是中国传统绘画的基本材料，因此用于素描和水彩的纸张在中国或许有着非常多的种类可以选择，但本书并未提及。学生可以向他们的教授咨询如何选择和使用他们更容易获得的材料。在选择材料时，请注意我在本书结尾的附录中列举的有关安全指导的内容。作为一种启发，贯穿全书的作品图片展现了艺术家们运用素描与绘画的技法。参观美术馆和其他相关的机构将始终是一种探究素描与绘画材料技法重要的基本途径，因为任何印刷的图片都是难以传达出原作的那种表面质地、肌理和尺度感觉的。

《西方绘画材料技法手册》

内容概要

《西方绘画材料技法手册》是2007年在英国和美国出版的绘画材料与技法手册，内容涵盖了西方绘画体系中主要绘画门类如水彩画、蜡画、坦培拉绘画、湿壁画、油画、丙烯画和素描的材料与技法。对以上各种材料与技法，从其历史起源到当代实践，书中均有清晰的解释和讨论，具有深入浅出、循序渐进的特点。作者特地为各个章节设计了相应的实践练习，通过动手制作底料、颜料、媒介剂和进行写生或临摹等具体步骤来加深对材料与技法的理解，探索绘画表现技法。

全书附有400余幅彩色图片，其中包括古代大师和当代艺术家的作品，还有各种材料制作和技法过程的演示照片。对于学习绘画的学生和任何想要了解素描和绘画材料技法的人来说，这是一本非常直观和易于理解的西方绘画材料技法手册。

《西方绘画材料技法手册》既适用于高等美术院校的素描与绘画材料技法课程教学，又可作为美术爱好者自己动手进行西方绘画材料技法入门实践的参考，同时也不失为画家工作室中一本很好的材料与技法参考工具书。书中的附录提供了大量相关的术语、学术书籍、专业网站和博物馆的信息，以便对绘画材料与技法领域感兴趣的人进一步深入探索。

《西方绘画材料技法手册》

作者简介

玛格丽特·克鲁格(Margaret Krug)，画家。在芝加哥艺术学院获得硕士学位，曾在该校任教。作品曾在美国、欧洲和南美洲展出。意大利Spannocclia城堡的绘画与素描项目指导，帕森新设计学院的兼职教授和惠特尼美国艺术博物馆高级讲师。曾获芝加哥艺术学院出国奖学金和乔治·D和伊莎贝拉·A·布朗出国奖学金，2008年获位于奥马哈的母校内布拉斯加大学艺术与艺术史的杰出校友奖。2007年11月著作《西方绘画材料技法手册》(注：英文名《AN ARTISTS HANDBOOK——MATERIALS AND TECHNIQUES》)分别由纽约Harry N. Abrams出版公司和伦敦Laurerice King出版公司出版，2008年3月由巴塞罗那的B1ume公司出版西班牙文版，2008年8月由科隆Dumont公司出版德文版，2008年9月由Art Publish公司出版俄文版。

《西方绘画材料技法手册》

书籍目录

致谢英文版序言中文版序言译者序第1章 素描材料与技法述要第2章 素描材料第3章 素描技法第4章 绘画材料与技法述要第5章 水彩画第6章 蜡画第7章 坦培拉绘画第8章 湿壁画第9章 油画第10章 丙烯画术语汇编安全指南延伸阅读参考网站引文来源编后记

章节摘录

插图：准备颜料：准备一个研钵和磨砂玻璃调色板（见第5章第114页），许多画家会把大量的色料和蒸馏水调成糊状色浆并把它们放在玻璃罐里备用，色浆上面用约2.5厘米厚的蒸馏水覆盖。我更倾向于每天用蒸馏水研制少量所需的各种颜料。根据钦尼尼的记载，无论你选择什么方法，调好的颜料都应该是流体状的。你可以使用玻璃棒和有凹格的调色盘，把各种色料调和蒸馏水后分别在各个凹格里研磨成色浆。使用蒸馏水可以避免自来水中含有的沉淀物污染颜料。假如你试图调出新的颜色的话（如黄色加蓝色调成绿色），要在你加入水和蛋黄乳液之前把色料先调好。一些色料的颗粒很细，容易到处飞，使得它们很难与水融合，可以加入一滴牛胆汁，让其容易调和。然后加入等量或更多的蛋黄乳液到每个色浆并研磨好。在绘制的时候，我经常用玻璃滴管加入少量蒸馏水，使色浆不会凝固。我每次只调够相应步骤绘制所需的颜色与分量。由于蛋黄不易保存，所以每个步骤都要调制新鲜的乳液。

技法（METHOD）传统的坦培拉绘画是由一层层有节奏的排线画成的。画家首先要决定构图，然后绘制等大的线稿（译注：即大样）并拷贝到描图纸上，最后转移到已做好底子的画板上。鸡蛋坦培拉绘画的底稿以轮廓线为主，辅以用蒸馏水稀释的防水墨水淡淡地渲染阴影部分。在正稿绘制的素描阶段，主要的工作就是排细密相连的交叉阴影线与平行线来塑造形体。一幅传统的鸡蛋坦培拉绘画具有一个有节奏的线条底层结构。绘画时首先要涂上画面的基调底层色；这是画面的基础，它由一些有节奏的线条组成，有点类似于铅笔素描。此外，在罩染各个局部的最后颜色之前，通常要先画一层单色的底色层。每次蘸颜料的时候，你必须用手指把笔中多余的颜料挤去，让它几乎干透，避免因颜色太多而产生色斑。颜色会立即干燥，并形成半透明的色膜。当几层色层叠加后，它的表面慢慢变得“肥”起来，或形成轻微的光泽。在这时，可以停止大笔薄涂，改用小号的画笔用干笔法去塑造形体。每个色层都会微妙地改变先前的色彩，颜色在视觉上互相融合。举个例子，可以在冷色调的浅蓝之前先涂上一层浅土红色，就好像给蓝色加了一层暖暖的色调。随后画的颜色应该加入略多一点蒸馏水。在这个阶段，假如加入过量的蛋黄，画面容易产生裂纹。在绘制的时候，画错的地方可以用柔软的湿布轻轻地擦掉，然后重画。线稿线稿的尺寸跟画面的尺寸应该是等大的，并且要转印到画板上。首先用铅笔完成一张相同尺寸的单色素描稿。

后记

《西方绘画材料技法手册》是近年来不可多得的一本引进版权的优秀西方绘画材料技法著作，本书的作者以西方传统绘画艺术的材料和传统技法为主线，通过一系列生动而丰富的绘画艺术作品和作者亲自对各种传统绘画技法的示范分析，向读者揭示了西方绘画与素描的材料运用与表现方法，为有志了解、学习和掌握西方绘画与素描的学生和艺术家提供了一个原汁原味接触西方绘画与素描教学的机会。尽管现在有很多有关西方绘画的教学参考及绘画技法类的读物，但对于许多在艺术院校学习西方绘画，而又缺少相关知识的学生而言，一本实实在在可参照着进行绘画实践的西方绘画材料技法手册仍显得十分必要。在已出版的诸多绘画教学图书大都是重理论、轻实践。对于西方绘画的理解也大多停留在以视觉经验为基础的绘画作品分析解读或是以历史背景、绘画沿革为基础的美术史论研究。相对而言，对西方绘画种技法和材料的分析研究却远不够深入。这使得国内对于西方绘画的学习始终停留在简单的“拿来主义”的实用阶段而缺乏有效的吸收和发展，对西方绘画与素描的材料技法体等缺乏深入研究并伴随着许多误读。在已有的绘画教材中对各画种本身材料技法特性和创作运用方法也往往只是粗略的提及或是一笔带过，甚至回避了学生如何具体去学和老师如何去教、教什么这样的实质性问题。本书通过作者大量的艺术教学实践向我们展示了西方绘画与素描教学的一种模式和学习的内容，为学习西方绘画的学生和艺术家提供有效的参考。本书得以顺利的出版首先要感谢上海师范大学美术学院的姚尔畅老师，没有他的推荐和具体组织翻译，本书就不可能如此顺利地得以出版，同时也要感谢所有为本书出版付出辛勤劳动的老师、朋友。

《西方绘画材料技法手册》

编辑推荐

《西方绘画材料技法手册》中，作者从素描的简要历史开始，介绍了素描艺术创作的基础及素描材料与技法。在对绘画的介绍中，作者讨论了绘画的定义和永久性的架上绘画和壁画的标准技法，包括水彩、蜡画、坦培拉绘画、湿壁画、油画与丙烯画。关于物质材料方面，有关于基底材料、底子涂层、颜料层和光油层的材料以及色彩特性的概述。在绘画部分的第一章中，作者介绍了水彩画技法，因为水彩既可作为素描手段，又是一种绘画媒介，它提供了一种从素描向绘画的有效过渡和对色彩基础的探索实践。《西方绘画材料技法手册》是欧美最新出版并广受欢迎的材料技法工具书之一，其于2007年分别在英国和美国出版，热销全球，并先后发行了德文、俄文和西班牙文等版本。《西方绘画材料技法手册》中文版由安徽美术出版社独家引进，历时两年精心打造，隆重推出。7大分类西方主要绘画种类和素描的材料与技法介绍，400余幅精美插图，西方古典和现代艺术家绘画技法的详尽剖析，帮助你系统了解、学习西方绘画和素描材料技法体系。数十个深入浅出的教学实例及详细的具体步骤，既可直接用于国内美术院校进行素描和绘画材料与技法的教学，也可作为艺术家手边常备的材料技法参考工具书。

《西方绘画材料技法手册》

精彩短评

- 1、各种绘画材料和技法都讲了些，有结合历史，觉得当科普的书不错。颜料的讲解比较偏原理，比如色料和溶剂的混合等等，并没有说很多混色笔触的技巧（有提到一些但是少）。总之对我来说是一本“涨知识”的书，另外了解到间接画法和直接画法的含义是额外的收获。#所以看完这些知识赶快去画！（懒_(:_」)_#
- 2、详细讲述了各种绘画技法，从颜料的制作到技法的运用，很厚的一本书，但是每种画法都介绍，所以平均下来各种技法的介绍就被摊薄了，但是内容很有价值，可以作为画家和绘画爱好者的绘画技法手册常备身边，非常好的书，写得很有水平，很深入，好书，推荐！
- 3、不错不错
- 4、很不错的书。
- 5、没有细读。主要是关于颜料纸张特性以及DIY时的建议，玩造型的同学值得一看。
- 6、适合绘画入门学习者
- 7、实用 翻译糟
- 8、印刷不錯，紙張選擇讓書籍有點重。內容多介紹自製顏料，對於對繪畫材料製作研究有興趣的人應該是很不錯的參考。
- 9、很适合入门者
- 10、纸质内容都好，全彩印刷。看完对西方绘画技法有个基本而系统的认识
- 11、材料方面不错的书籍，印刷质量也很好
- 12、涨姿势的书，虽然不画画，但了解一下有好处。不过感觉翻译不是十分顺畅，有些地方会有些理解困难。
- 13、挺全
- 14、如果说“艺术的故事”是让我真正开始接触艺术史，那这本书就是让我真正打开了材料的大门——虽然从小就知道万物皆可作画，可实际上脑海里还没有一个具体的印象。直到……
- 15、各种技法的介绍，非常全面。但作者画的很一般。
- 16、初步翻了一下，还是要做做看。说的很仔细。
- 17、大学入的一些，毕业之后留下的最值钱的家当们。
- 18、内容挺全面的 图文并茂

《西方绘画材料技法手册》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com