

创意手绘 每一天

如何用色彩和构图
创作艺术日志

[美]蒂娜·沃克利 著

厉瞳瞳 译

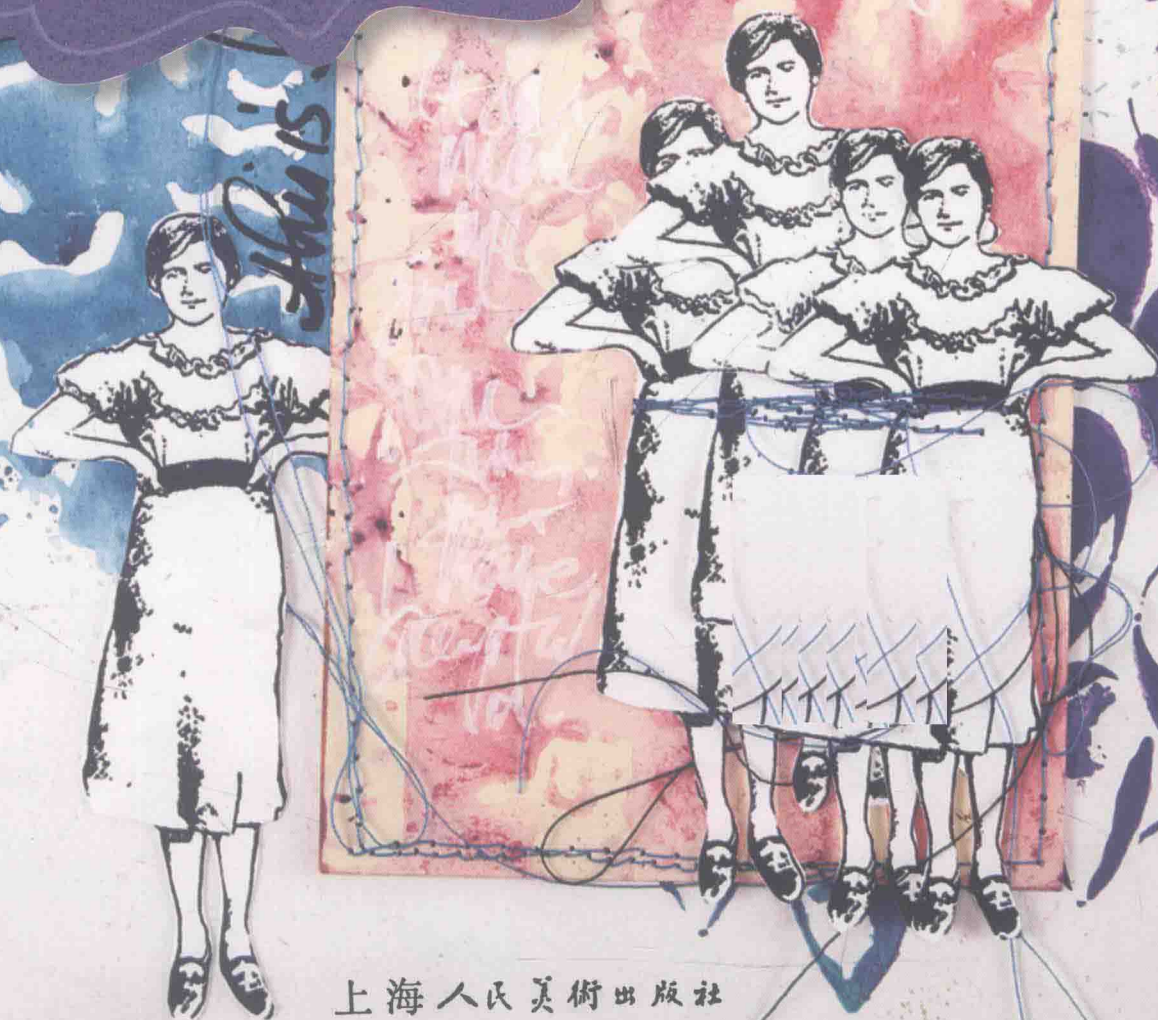
上海人民美術出版社

创意手绘 每一天

如何用色彩和构图
创作艺术日志

[美]蒂娜·沃克利 著

厉瞳瞳 译

上海人民美術出版社

长度单位换算表

	乘以	等于
1英寸	2.54	1厘米
1厘米	0.4	1英寸
1英尺	30.5	1厘米
1厘米	0.03	1英尺
1码	0.9	1米
1米	1.1	1码

图书在版编目 (CIP) 数据

创意手绘每一天——如何用色彩和构图创作艺术日志/(美)蒂娜·沃克利 著;厉瞳瞳 译. —上海:上海人民美术出版社, 2016. 01

书名原文: Art Journal Freedom

ISBN 978-7-5322-9658-3

I. ①创... II. ①蒂... ②厉... III. ①插图(绘画)—绘画技法 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第243280号

Art Journal Freedom. Copyright © 2013 by Dina Wakley. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information 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., 10151 Carver Road, Blue Ash, Ohio, 45242. (800) 289-0963. First Edition.

本书简体中文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: 09-2013-679

创意手绘每一天

——如何用色彩和构图创作艺术日志

著 者: [美]蒂娜·沃克利

译 者: 厉瞳瞳

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 潘 亮

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 8

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9658-3

定 价: 45.00元

目录

引言	5
1 工具与材料	6
2 对称与非对称	12
方法：水彩喷墨背景	20
3 留白、连续、填补	24
方法：刮涂颜料制作背景	34
4 相邻	38
方法：厚贴纸	46
5 主导与重复	50
方法：用彩墨填充瓶制作背景	58
6 色彩基础	62
方法：PanPastel 艺术粉彩背景	74
7 色彩的对比	78
方法：凝胶介质隔离	86
8 色彩——一种构图工具	90
方法：艺术气息浓郁的小鸟	96
9 黑与白的力量	102
方法：黑色喷彩与剪影	112
方法：黑色喷彩作为中间图层	116
10 总结	118
材料资源	124
作者简介	125
致谢	125
索引	126

您可使用智能手机二维码识别器扫描以下二维码，或登录
www.createmixedmedia.com/art-journal-freedom 阅读更多来自蒂娜·沃克利的文章。

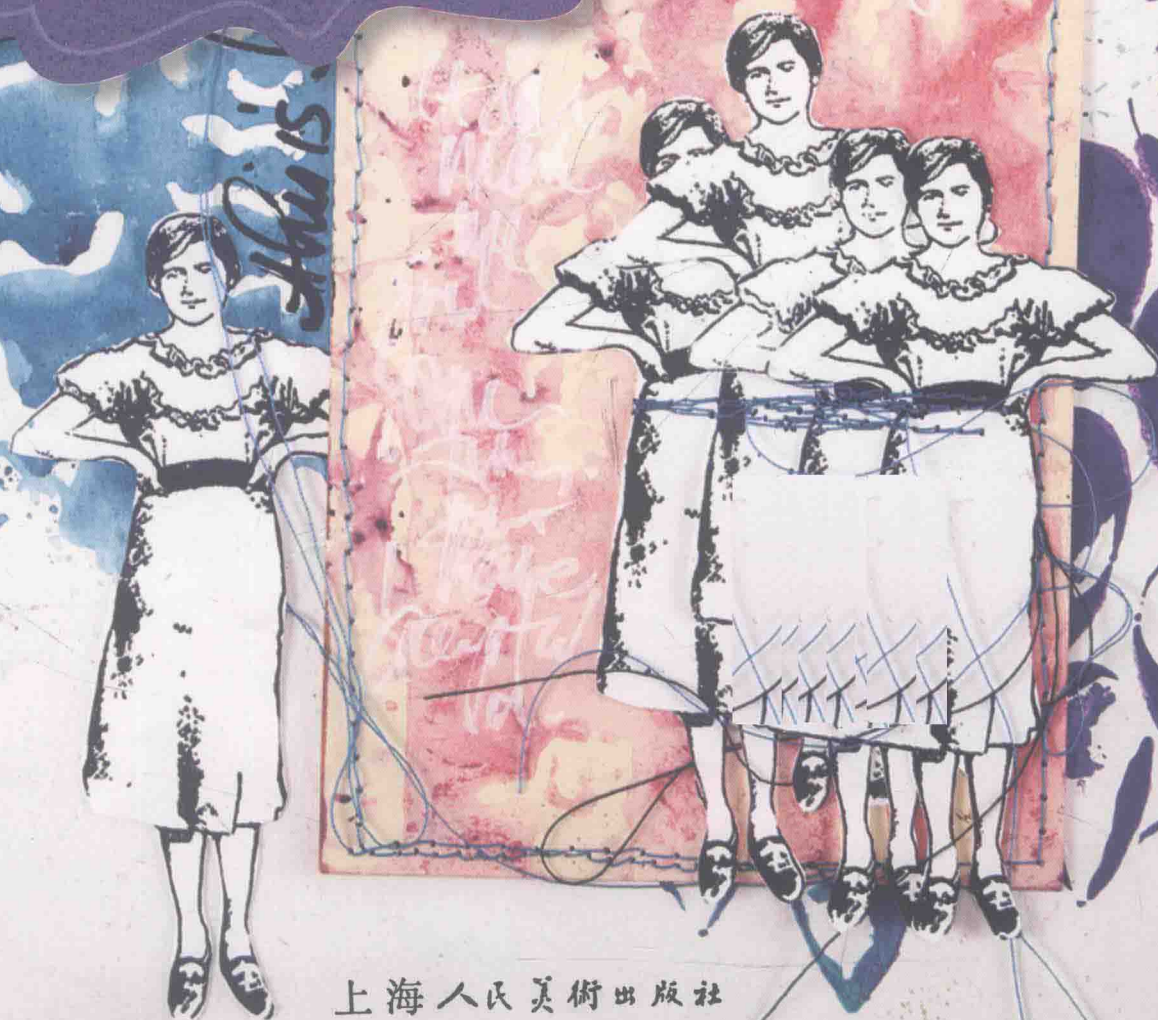

创意手绘 每一天

如何用色彩和构图
创作艺术日志

[美]蒂娜·沃克利 著

厉瞳瞳 译

上海人民美術出版社

her had been dashed to splinters by the
ends of guns while the latter were shat-
tered to powder and from their apertures
ung bed clothing, personal adornment and
household belongings in shreds and tatters—
vilely soiled by mud and filth.

was useless to drive our cart up
ain street, following a passing comrade,
my horse until they
affaire, as they

She suddenly
"Quick—out with it,
She hesitated.

ago it was noised about that the
treating, and that we were powe
cadquarters—the chateau

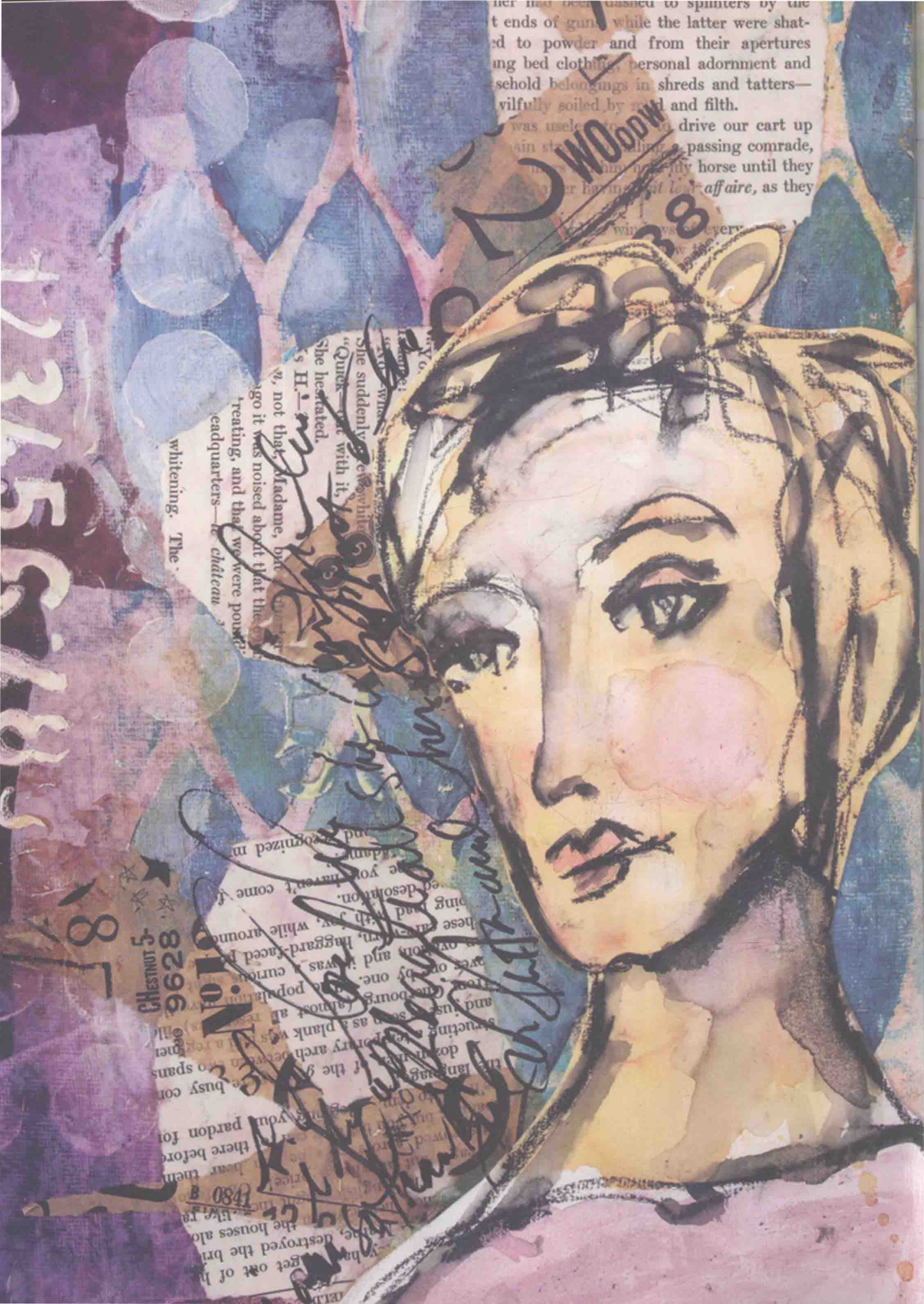
whitening. The

82966
JUN 29 1968

there before
the houses also

084

123456789101112

目录

引言	5
1 工具与材料	6
2 对称与非对称	12
方法：水彩喷墨背景	20
3 留白、连续、填补	24
方法：刮涂颜料制作背景	34
4 相邻	38
方法：厚贴纸	46
5 主导与重复	50
方法：用彩墨填充瓶制作背景	58
6 色彩基础	62
方法：PanPastel 艺术粉彩背景	74
7 色彩的对比	78
方法：凝胶介质隔离	86
8 色彩——一种构图工具	90
方法：艺术气息浓郁的小鸟	96
9 黑与白的力量	102
方法：黑色喷彩与剪影	112
方法：黑色喷彩作为中间图层	116
10 总结	118
材料资源	124
作者简介	125
致谢	125
索引	126

您可使用智能手机二维码识别器扫描以下二维码，或登录
www.createmixedmedia.com/art-journal-freedom 阅读更多来自蒂娜·沃克利文章。

*When I see you
I feel like I'm home
and I know
you're here.*

引言

为什么要学习构图与色彩呢？设计艺术日志其实并无章法可循，难道不是吗？

没错。

我深信，艺术日志里的每一页都是价值与美的体现。每一页都是如此，无一例外。

当你对构图与色彩了如指掌（甚至得心应手）时，你便可以自由表达、挥洒自如。通过遵循构图与色彩原则，你可以有意识地创作出你自己的艺术作品。这条原则带来的不仅是舒服，还是一种令你可以无拘无束地表达自己的自由。对我而言，艺术日志的目标之所在，是体现作者独一无二的表达方式。

本书并不是要对所有的设计原则一一点评，而是探索出构图与色彩中一些可以运用到艺术日志设计的原则。这是一场华丽的冒险。我们将会把这些原则付诸实践，并尝试将它们分解、改造，其乐无穷。

本书各章分别简要介绍一条构图与色彩原则。同时，我也会就如何在撰写艺术日志时利用各条原则列举实例、提出建议。随之而来的，是将原则实际运用在页面设计中的挑战。每个章节的最后将会展示一个我最欣赏的日志创作技巧。

建议在读这本书的同时，可以着手创作十页甚至上百页的作品。作品越多，越能了解哪些原则适合自己，哪些原则不适合。这样一来，你在日志创作时会更加游刃有余。熟能生巧，除了持之以恒地练习，别无他法。在练习中寻找乐趣，用作品表达你的想法。若创作出的页面并不令你满意，不要灰心，继续积极尝试。并不是每一页纸都会成为经典之作，更无此必要。掌握并遵循设计原则，可以帮助你更好地表达内心的想法。记住，这些原则可以帮助你创作更多、更好的作品。那么，各就各位，开始行动吧！

知识就是力量

在理解设计与色彩原则后，你便拥有了施展拳脚的力量。你可以随意调节、改进这些规则，灵活运用，将自己的想法表现到极致。另外，你甚至可以打破陈规。

工具与材料

在选择设计制作艺术日志所需的工具与材料方面，这是非常主观的。每一个艺术日志设计者，对于纸、笔、颜料的选择都有自己的喜好。我认为，尝试多种品牌及类型的工具很有意义。当找到适合自己的工具或材料时，我就会坚持用下去。我很乐意和大家分享适合我的工具与材料清单。而你的清单，可能比我的更简短，也可能比我的更丰富。

笔

我选择笔的首要标准是，笔迹能够覆盖已经干透的墨迹与颜料。这里的重点是“干透”二字。我曾试图用笔覆盖尚未干透的颜料，这种做法很伤笔，被我用坏的笔已经不计其数（我是个没有耐心的人）。以下是我常用的笔：

三福水性油漆海报记号笔：这是我最常用的笔。我喜欢买特细黑、白记号笔。我给它们取了个外号——“摇晃笔”，因为只有将它们长时间摇晃（特别是白记号笔），才可以将墨汁混合均匀。你还需要不时“咯噔”地挤压笔头（这样做，是为了保持墨汁的流动性）。

三福特细记号笔：特细记号笔与极细记号笔不同，特细记号笔更难找到。我需要在办公用品商店里买上几十支。细记号笔的笔头更坚固，可承受更大的力度，适用于不光滑的平面。

辉柏嘉艺术家笔：笔中所容纳的印度墨汁，颜色饱满而甜美。我喜欢中号笔头，也可选择其他型号的笔头。

我常选用的笔：三福水性油漆海报记号笔（黑白两色）、日式毛笔、美辉染料马克笔、1.5mm走珠笔、辉柏嘉牌笔

OHTO 1.5mm走珠笔：这是由日本生产、拥有1.5mm大走珠的笔。我用这支笔的手感很不错，即使在不光滑的表面上，也可以使用自如。

颜料马克笔：我常用颜料马克笔（比如美辉牌）在图章上快速地刷上颜色。

毛笔：我对日式书法毛笔有着强烈的热情，这类笔用起来很有乐趣，笔迹独特，能给你的日志增加别样的风味。

铅笔

我用铅笔画素描、写日志、打草稿。

Stabilo万能笔：这款铅笔专门用于在光滑平面上书写，比如玻璃、塑料，因此写在干透的颜料上，效果特别好。铅笔的笔芯较软，笔迹深且重。因为这些特性，我给它取了个外号——“魔笔”。由于笔芯是水溶性的，你可以用沾水的毛笔在笔迹上轻轻一涂，可以做出水彩的效果。如果做得不好，用婴儿湿巾纸就可以很轻松地擦去。由于这款铅笔的字迹容易褪去，我常用Workable Fixatif 定画液（我在这一章的后面会详细介绍）固定我的作品。我都是成打购买此款笔，白色、黑色的都有。

乌木色铅笔：此款铅笔色黑、质软，不溶于水，在某些情况下普通铅笔的笔迹太浅时，可以用它画出颜色很深的线条。

木炭：木炭类画笔的种类颇多，如木炭笔、木炭棒、木炭条等，而木炭的硬度也各有不同。我有多种木炭类画笔，而最常用的还是软质木炭笔（在我的笔盒中总能找到它）。木炭笔的晕染效果非常好。当使用在我的日志中时，我会用Workable Fixatif 定画液固定。

颜料与毛笔

石膏粉：它就像丙烯酸颜料的底料，当然你也可以选择不使用石膏粉，但效果会有所不同。我的日志页大都有一层薄薄的石膏粉做底。这一层石膏粉给丙烯酸颜料提供了附着力。我们又称这款笔为“牙齿”。石膏粉可以阻止附着的丙烯酸颜料被纸张吸收，从而减少颜料的使用量。分别在一张没有石膏粉涂层的纸张和一张有石膏粉涂层的纸张上作画，你会发现颜料在有石膏粉涂层的纸张上呈现出的效果与普通纸张的效果不同。我的很多创作手法必须基于石膏粉涂层，而在普通纸张上行不通。不同石膏粉的质感各不相同，有一些会较为粗糙。尽量尝试不同品牌的石膏粉，找到自己最喜欢的感觉。不得不承认，我更喜欢廉价的石膏粉，非常适合艺术日志创作。我宁愿多花些钱在丙烯酸颜料上。

丙烯酸颜料：我的绘画工具柜里有多种品牌的丙烯酸颜

素描、日志专用铅笔：Stabilo 万能笔、B 软芯铅笔、白色 Stabilo 万能笔、木炭笔、乌木色铅笔

料，而我最爱的要数Golden牌（专家级）、Liquitex牌（专家级）和Amsterdam牌（学生级）。我喜欢配方黏稠度较高的颜料，但是不少颜料的配方调配很稀。你可以分别尝试黏稠度高和黏稠度低的颜料，看看自己更喜欢哪一种。在我看来，尽管专家级的绘画材料更加昂贵，但着色牢固持久，物有所值。

喷彩：喷绘并不是我的强项，通常我会去五金店或工艺品店选购喷绘材料。我曾为自己购置过专家级的高档喷彩（例如Montana Gold），还真别说，好东西就是好东西！专家级的喷彩好处在于你可以在上面安装不同的喷嘴，喷出不同图案的花纹。我一般只用传统的黑色喷彩，例如Valspar、Krylon和同类的喷彩。

水彩颜料：我最常用的是Koi牌旅行套装，适合绘画水或天空背景。外出旅行时，我会带着这一套颜料和一支水彩画笔刷。

绘画工具及材料（左起）：用来刮涂颜料的作废礼品卡、一组丙烯酸颜料、喷彩、笔刷、水彩颜料调色盘、调色等

颜料笔刷：不得不承认，我是一个“慢性笔刷虐待症患者”。我总是对它们做一些不该做的事，比方说我会把笔刷泡在水罐里好几天不拿出来。因为我的坏习惯，我都不会买很贵的笔刷。我个人倾向选择大小不同的平头笔刷、方头笔刷和圆头笔刷。我比较喜欢合成猪鬃，相比僵硬的天然猪鬃，合成猪鬃更富有弹性。

调色刀和刮卡：我惯用调色刀，通常使用调色刀涂石膏，因为刀具比毛刷更便于清洗。画背景时，我喜欢用调色刀或刮卡着色。你可以购买漂亮的金属调色刀，我也有几把，但我的大多数都是廉价的塑料刀。而我使用的刮卡都是作废礼品卡或酒店门禁卡等等。

日志本和各类承印物

日志本：多年来，我看过各式各样的日志本。我很喜欢书页的感觉，还很沉迷于在书页上任意发挥，也因此得出一个结论：使用水彩画纸的日志本效果最好（相比于素描纸）。我需要较重的纸张，至少是110lb~140lb的（即200gsm~300gsm）。我最喜爱的日志本品牌是Global Art和Moleskine。目前市面上还有不少螺旋装订的日志本。尝试在不同的日志本上发挥你的艺术创造力，找到自己最喜欢的感觉。

活页：你可以在活页纸上写日志，然后再把所有的纸张装订成册。我喜欢粗糙不平的水彩画纸，例如Nujabi牌或Shizen牌。这类纸张的吸水性很强，所以必须先涂一层石膏粉做底。我还用过大量的Canson XL水彩画纸，尽管它只是学生级，但质量相当好（再者，它很便宜）。Strathmore生产的纸张精致可爱，我有些朋友对这种纸有着极高的评价。

亮光磨砂介质、磨砂凝胶、模型黏土、石膏

有趣的复合媒材

短期流行的艺术品：泛黄的旧乐谱、书页、印刷品等等都是很不错的拼贴画或背景材料。

凝胶介质：我很喜欢亚光磨砂凝胶，当然你可以选择亚光凝胶，也可以选择亮

光凝胶。我发现亚光磨砂凝胶最适合我的杂志，因为它黏性好，特别适用于拼贴画的制作。涂抹时，我会使用调色刀，或者直接用我的手指。我很不擅长粘贴工作，所以亚光磨砂凝胶的优势便显而易见。如果不小心将这种凝胶涂抹在不正确的位置（我知道我肯定会这么不小心），干燥后它呈亚光，不容易被看见。而亮光凝胶通常用于防染法以及保证照片的清晰度。

的时候，千万别慌张，你一定会像我一样爱上喷墨。我最常用的喷墨是Ranger出品的Dylusions和Color Wash。这两类喷墨颜色浓重，遇水反应，可以将你的技法发挥得淋漓尽致。Dylusions更鲜活，而Color Wash更朴实。当我需要墨迹长久

不褪色时，我会选择Maya Road出品的Maya Mist。这种墨不溶于水，覆盖效果精美、持久。

彩墨（自后排左起）：喷墨、彩墨补充器、印台

漏印板：如果你并不热衷于自己制作漏印板，你可以在市面上买到相当精致的艺术漏印板。Crafter的研讨班上有不少设计品，他们的漏印板质量坚固，用来打架都没事。StencilGirl也有很多有意思的漏印板。

喷墨：我痴迷于喷墨，完全离不开它，买了好几百瓶。喷墨做出的效果与众不同，独一无二。但是，喷墨也可能把作品弄得一塌糊涂、凌乱不堪。当你用喷墨创作时，说得最多的三个词，我也会说——“哎呀！哎，好吧。”“哎呀”

我的常用漏印板

印台：我有一个很不错的黑色印台，它是Ranger牌的纯黑色档案专用印台，使用率很高。它印在丙烯酸颜料上的效果很好，而我又恰恰离不开丙烯酸颜料。这种印台里的墨迹干燥后永不褪色，所以不会在你的作品上染上颜色。档案专用印台一共有24种颜色，在我的日志里，基本上只用这种印台。

图章：图章是给日志插入图案的好方法，特别是当你不太乐意自己动手画的时候。你需要多种多样的图章。我买过木柄图章、附背胶图章和无柄无背胶图章。图章对我的第二个用处是，给背景加纹理。

标记工具：环形硬纸板、梳子、锥子，甚至是乐高积木都是很不错的标记工具。

模型黏土：模型黏土和漏印板真是天造地设的一对。模型黏土可以做出立体浮雕的效果。你可以给它上色，也可以用

橡皮图章（带柄、不带柄）

砂纸打磨，玩起来很有趣。我总是会用调色刀来涂抹黏土。

PanPastel粉彩饼：PanPastel粉彩饼可谓是无与伦比。它们是装在透明小盒子里的专家级粉彩。所有颜料可以做的，PanPastel粉彩饼也能做到。PanPastel是低尘粉彩，使用起来不会把周围弄脏弄乱。我喜欢用它们来画背景或者给图片上色。我甚至用它们来给人物面部着色。PanPastel粉彩饼的颜色易融合，而且你如果不小心画错了，可以用一个白色橡皮擦轻松地擦去颜色。

Workable Fixatif 定画液：画完铅笔画或炭画后，为了不让铅、炭脱落，我都会用Workable Fixatif定画液固定。我一般不用聚氨酯喷剂，而会选用Krylon生产的Workable Fixatif定画液，因为我时常在定画之后还会继续修改。Workable Fixatif定画液固定的纸张表面粗糙不平，这样一来，你就可以在上面继续添加图层。其他的一些喷剂仅仅只作为密封剂，用于作品的最后一步。

方便使用的工具和材料（左起）：喷雾瓶、圆角器、Workable Fixatif 定画液、打孔器、转印纸、砂纸、骨篦（用于折尖角）、黏合剂、剪刀、美纹胶带（用于为石膏粉底料增加纹理）、裁纸刀

转印纸：如果你爱画画，但它可能并不是你最拿手的，转印纸就派上用场了。直接用转印纸把你喜欢的图案描出来，简单极了！

砂纸：选用不同砂砾的砂纸，方便打磨各种图层、捏塑模型。

裁纸刀：我喜欢用剪刀，但对于一些需要准确测量的工序，我会选用剪贴簿专用裁纸刀。

打孔器：我一直使用1/8"或1/16"（即3mm或2mm）的打孔器，用于快速装订书册。

圆角器：由We R Memory Keepers生产的圆角器可以修剪厚图层工艺品、硬纸板，甚至丙烯酸涂料。

喷雾瓶：我会在写字台上备一个装满水的喷雾瓶，可以用于溶解漏印板上的彩墨，给我的纸张加湿，还可以向我想融合的颜色里补水。

卷纸：我对卷纸十分挑剔，只用Viva牌，因为它很结实，而且平整无纹理。卷纸可以帮助你做出很好的喷墨效果。我用卷纸时会保留纸芯。我只是简单地漏印板上喷墨，然后拿开漏印板，最后将卷纸在上面滚一圈。我会把卷纸用到很脏，才直接把染了墨迹的卷纸撕掉。

对称与非对称

对称与非对称是对各元素在纸张上排列方式的描述。

对称

作为当地艺术博物馆的讲解员，我经常带学生们参观。当我向学生们解释何为对称时，我会让他们画出一幅画的中轴线，并仔细观察中轴线的两侧。画的两边镜像对称吗？换言之，中轴线的左侧与右侧完全一致吗？如果两侧镜像对称，则画是对称的。在学习对称之后，你会发现对称无

处不在。人类的大脑喜欢对称体，我们早已习惯于对称，可以说，对称无时无刻不出现在我们的周围。对称既在简单的贝壳中，也在建筑物中；既在家具中，也在产品设计中。对称给人以舒适感，在人类生活中占主导地位。

对称是指元素的一侧与另一侧镜像重合，对称的艺术日志是宁静、和谐且令人愉悦的。对称的类型包括：

完全对称	不完全对称	径向对称
中轴线两侧径向对称。	中轴线两侧近似，但不完全一致。	图案从中点向两侧发散。
多为数学或几何图形。	常见于自然界（例如一片看似对称的叶子，将其对折，却无法重合）。	既存在于自然界（例如雪花、花朵），也存在于人造图形中（例如曼荼罗、嵌花玻璃窗）。
构造严格，使用精确，具有可预测性。	比完全对称更具多样性，因为不完全对称可以接受微小的不同。此类对称是艺术日志中的常见手法。	用于装饰。

← 如果你在左侧《树》这一页中画上中轴线，左右两侧几乎可以镜像对称。图中的树并不完全一致，但彼此近似，接近于镜像对称，不显突兀。

绿圈