

LOOK!

文/[英]吉莉恩·次尔夫
图/[英]吉莉恩·次尔夫
翻 译: 侯维玲

看! 线条怎么说话

河北出版传媒集团公司
河北教育出版社

LOOK!

看！线条怎么说话

文/图: [英]吉莉恩·沃尔夫 翻译: 侯维玲

河北出版传媒集团公司
河北教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

看!线条怎么说话 / (英)沃尔夫著; 侯维玲译.

—石家庄: 河北教育出版社, 2011.7 (2012.11重印)

(启发精选世界优秀艺术鉴赏绘本)

书名原文: LOOK! Drawing the Line in Art

ISBN 978-7-5434-8216-6

I. ①看… II. ①沃… ②侯… III. ①绘画—鉴赏—世界—儿童读物 IV. ①J205—49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第107930号

冀图登字: 03-2010-008

Look! Drawing the Light in Art

Copyright © Frances Lincoln Limited 2008

Text copyright © Gillian Wolfe 2008

Simplified Chinese translation copyright © 2011 by Hebei Education Press

Through Bardon-Chinese Media Agency.

All rights reserved.

本简体字版 © 2011由台湾麦克股份有限公司授权出版发行

看!线条怎么说话

编辑顾问: 余治莹

译文顾问: 王 林

责任编辑: 袁淑萍 马海霞 葛 蓓

策划: 北京启发世纪图书有限责任公司
台湾麦克股份有限公司

出版: 河北出版传媒集团

河北教育出版社 www.hbep.com
(石家庄市联盟路705号 050061)

印刷: 北京盛通印刷股份有限公司

发行: 北京启发世纪图书有限责任公司

www.7jia8.com 010-59307688

开本: 889×1194mm 1/16

印张: 3

版次: 2011年7月第1版

印次: 2012年11月第2次印刷

书号: ISBN 978-7-5434-8216-6

定价: 33.80元

目 录

看一看 线条画的画.....	9
看一看 草图的线条.....	10
看一看 涂鸦的线条.....	12
看一看 粗实的线条.....	15
看一看 纤细的线条.....	16
看一看 对称的线条.....	18
看一看 激动的线条.....	21
看一看 建筑的线条.....	22
看一看 书写的线条.....	24
看一看 剪纸的线条.....	27
看一看 风景的线条.....	28
看一看 戏剧性的线条.....	30
看一看 叶片的线条.....	32
看一看 线条构成的纹路.....	34
看一看 表现立体感的线条.....	36
看一看 呈现肌理的线条.....	39
查一查	40
画家和画作中英文对照.....	45

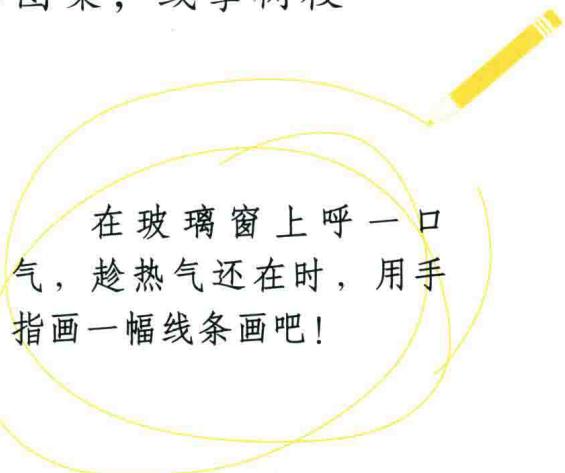
看一看 线条画的画

某日，知名画家拉斐尔在乡间散步。他在途中遇见一位年轻的母亲带着两个可爱的孩子，一时很想把他们画下来，手边却没有画具。拉斐尔找到了几支粉笔，便在身旁一个酒桶的桶底上作画。

这幅圆形的画作相当雅致，许多画家纷纷仿效，他们也在圆框里绘制母子图像。这个类型的画作被称为“圆形画”。

在远古的旧石器时代，穴居原始人使用烧过的木炭、煤灰、油脂和泥土，将捕猎到的动物画在洞穴石壁上。你也可以在任何东西上画画，例如：纸、木头、布料、皮革、瓷器、玻璃、镜子、金属、贝壳、石头、路面和墙壁，还可以用糖霜在蛋糕上挤出图案，或拿树枝在沙地上画出图案。

你甚至可以用面部彩绘颜料涂抹在自己的身体上作画！

看一看 草图的线条

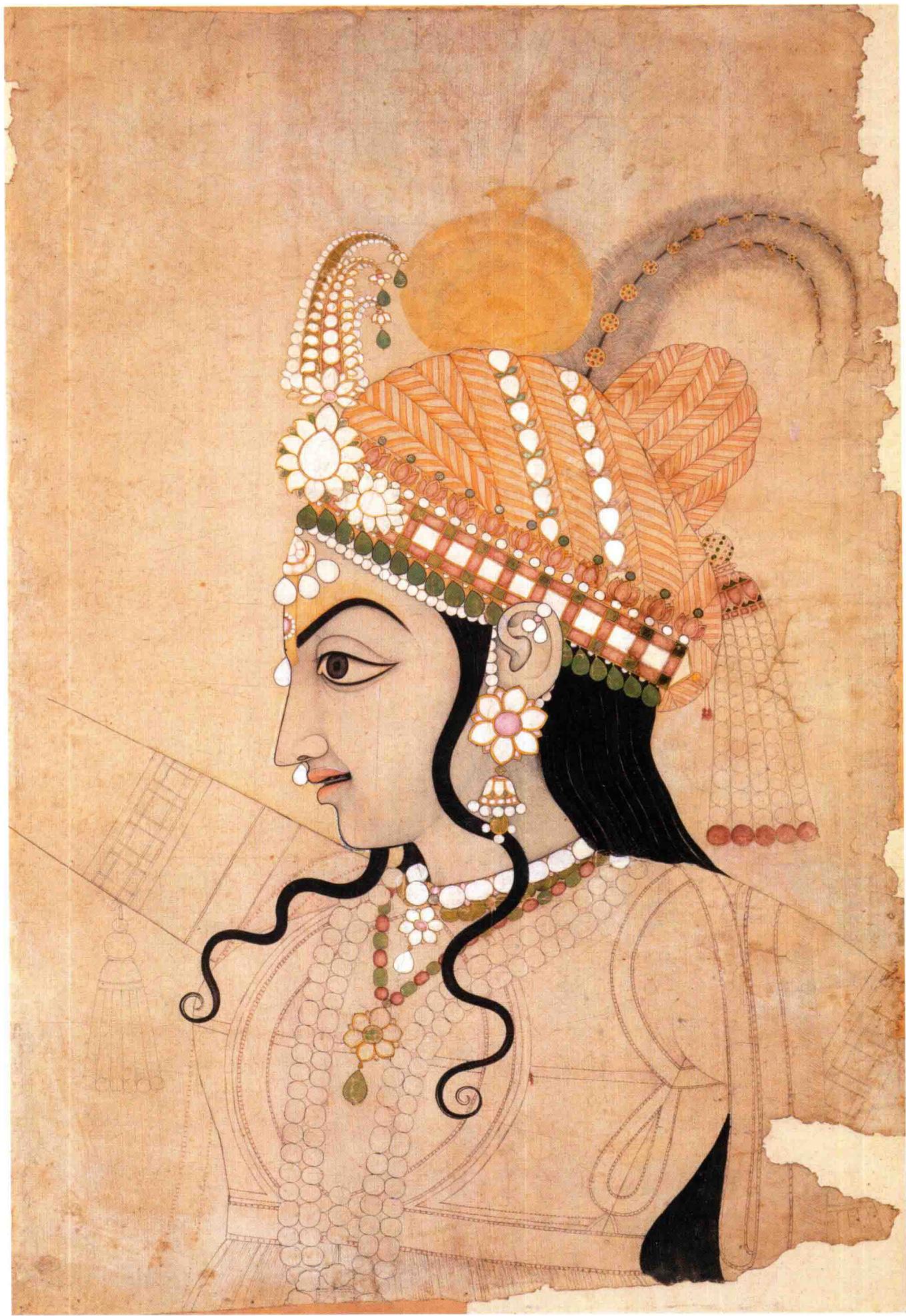
画家开始作画前，通常会先画草图。这幅铅笔草图画的是正在跳舞的奎师那王子，他戴着耳环和珠宝，因为这位王子的地位崇高。在印度，黑天神奎师那是印度教徒崇拜敬仰的神。

画家在草图线条上扎出一个个小洞，接着把草图放在空白的纸上，用黑粉笔轻轻点压这些小洞。移开草图后，无数小黑点组成的线条与草图图案完全一致，画家对于该在哪里上色一目了然。这种草图技法的英文名称——Cartoon——与现在我们所熟悉的趣味“卡通”用字相同，但意义却完全不同。

看一看这张草图上了颜色的地方，那些色彩是不是为这幅画注入了生气？其中，最吸引你目光的是那双令人惊异的眼睛？如蛇般的乌黑发丝？珠宝？还是精美的头饰？

用一张半透明的纸，描摹奎师那的头部线条，再沿着线条扎洞。在这张草图底下垫一张纸，用粘上炭笔粉末的刷子轻压小洞，接着移开草图，将纸上的黑点连成线条。用这种方式，你可以多次复制自己设计的图案。

奎师那的头像：拉斯里拉舞蹈壁画的草图 萨伊伯·兰姆 北印度拉杰普特绘画之拉杰斯坦尼画派

看一看

涂鸦的线条

死亡之舞 保罗·克利

有人称这种作画方式为“带着线条漫步”。这是一种未经构思、随意快速涂写的线条，可称之为“随意线条”，或者“即兴线条”。

用手指顺着左图的人物线条画画看，感受一下保罗·克利是如何捕捉狂野且活力十足的舞蹈动作的。

《大嘴的男人》的面孔极为有趣：硕大的下巴、尖尖的鼻子、一双既小且空洞的眼睛，以及一头卷曲的鬈发。

那么，当线条相交时，又会产生什么效果呢？看一看右图，相交的线条构成了各种形状，逐一被涂上色调差异不大的颜色。

速写人的面孔或动作。每画一张图，都必须笔不离纸，直到画完才将笔从纸上移开。试着使用锯齿状或弯曲的线条作画，闭上眼睛更好！最后，再将各个区块涂上不同的颜色。

大嘴的男人 保罗·克利

看一看 粗实的线条

在这座忙碌的建筑工地上，几位工人累得坐下来休息；其他工人则继续架设钢架，准备盖房子或工厂。

整个画面充满又粗又直的线条，我们目光也随之延伸到画作四周。

画里的云朵一点儿也不松软——粗黑的曲线勾勒出云朵的形状。即使是那根弯卷的绳索和那棵外形怪异的树，都有着厚实的轮廓。

粗实的线条、强烈的用色，以及这群有着一双双大手的强壮男子，让这幅画充满了力量。

垂直线笔直站立，水平线与之相交，斜线则倾靠其上。用垂直线、水平线和斜线画一幅粗线条画，并涂上强烈的色彩。粗芯马克笔是最佳的上色工具。

看一看 纤细的线条

你曾经觉得害羞吗？是否记得自己胆怯退缩，或者对周遭一切感到忧虑的时刻？

这个乡下女孩正忧心地仰望着为自己画像的知名画家。想象一下，她心里在想些什么？看一看这些铅笔线条，它们纤细得几乎快看不见了。看一看涂在画上的稀薄色彩——画家在女孩的头、腰之间刷上用水稀释的颜料，并用一团乌灰色块制造阴影效果，以衬托出女孩的裙子。

约翰·康斯特布尔的素描线条轻柔纤细，用来诠释这女孩极为适合。

用力将画笔压在纸上，以锐利的线条画出圆点、戳出小洞。接着，再试着以最轻柔的力道，画出几乎看不见的线条。

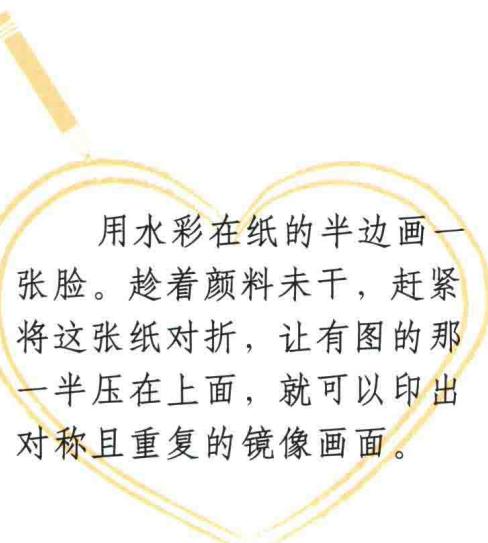

600.88

看一看 对称的线条

这两位外表非常高贵的女士笔直地坐在床上。她们是姐妹，也有可能是双胞胎，才会如此相像。据我们所知，这对姐妹不仅在同一天结婚，连怀孕生子的时间也相同。

寇蒙德里家族仕女肖像 17世纪的英国画派

这幅画里的每个细节都和谐、均衡并且齐整。整体设计严谨、对称。由于各种线条和形状不断地重复，画中的两位仕女看起来几乎就像彼此的镜射影像。

初看这幅画，你可能认为这两位母亲是同一个人。事实上，画家并未让她俩完全一样。

仔细比对这两位仕女和她们怀里的婴儿，有哪些地方不一样？

噬鸟的猫 巴布罗·毕加索