

我的第一套百科全书

0-100岁都适合

[英] 霍奇◎著

康秋洁◎编译

My Very First Encyclopedia

青少年艺术家手册

写给小小艺术家的书

THE YOUNG ARTIST'S HANDBOOK

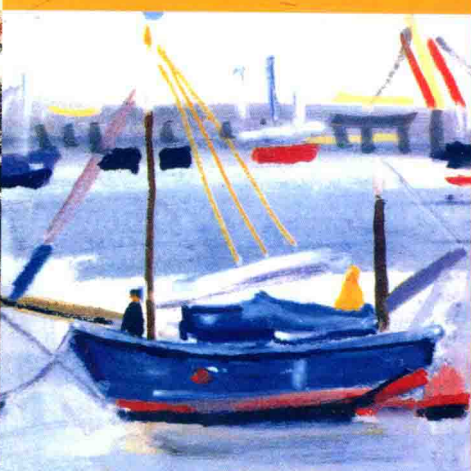
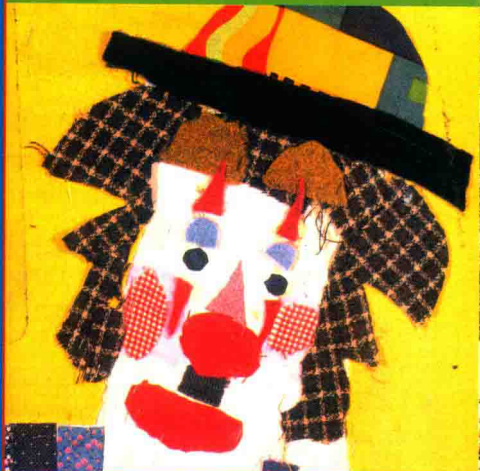
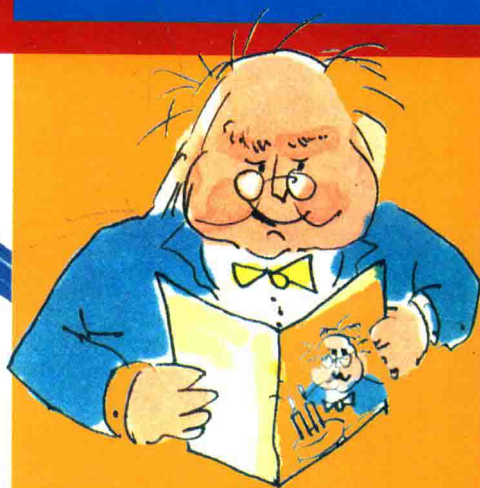

全彩插图珍藏版

专为
青少年及家长
设计

上色、绘画、拼贴画和卡通画
每个部分都有专业画家创作完成

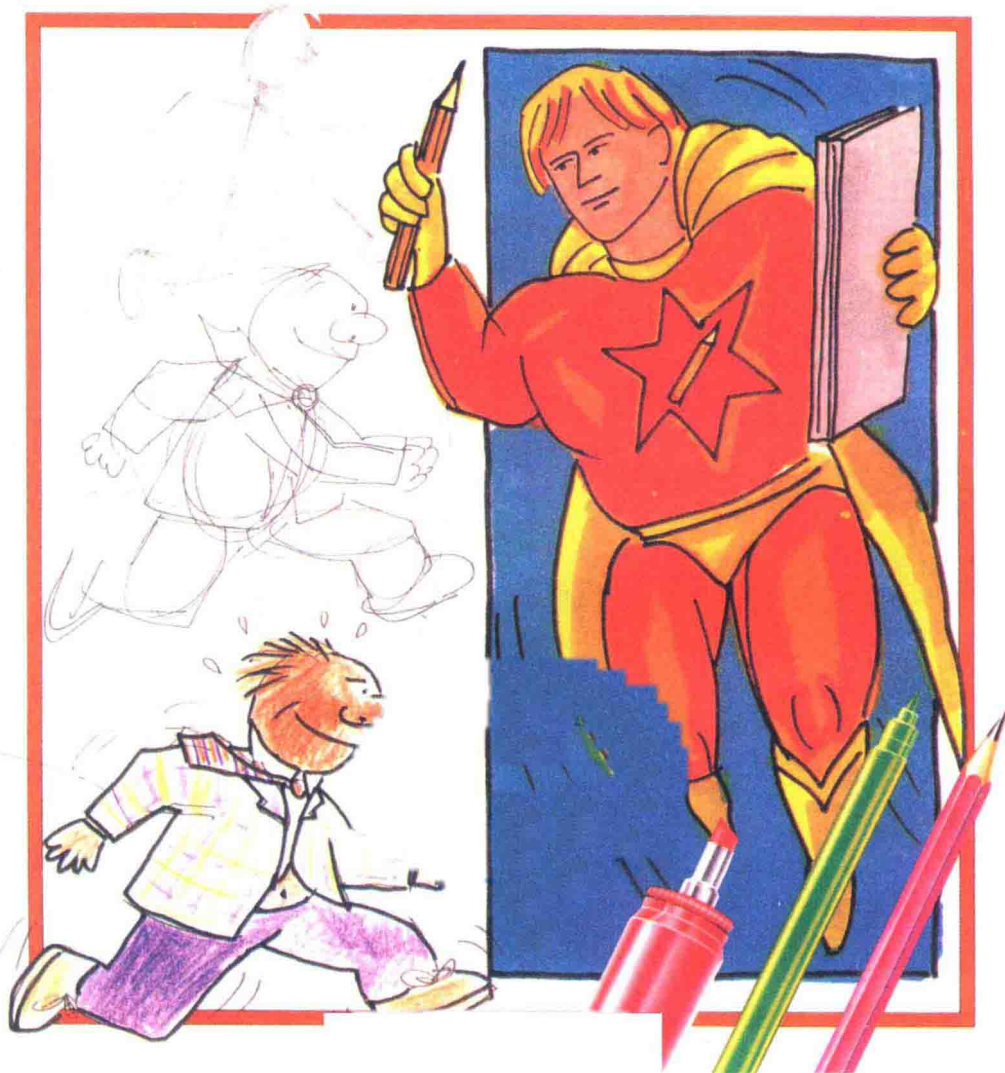
陕西师范大学出版社

THE YOUNG ARTIST'S HANDBOOK

青少年艺术家手册

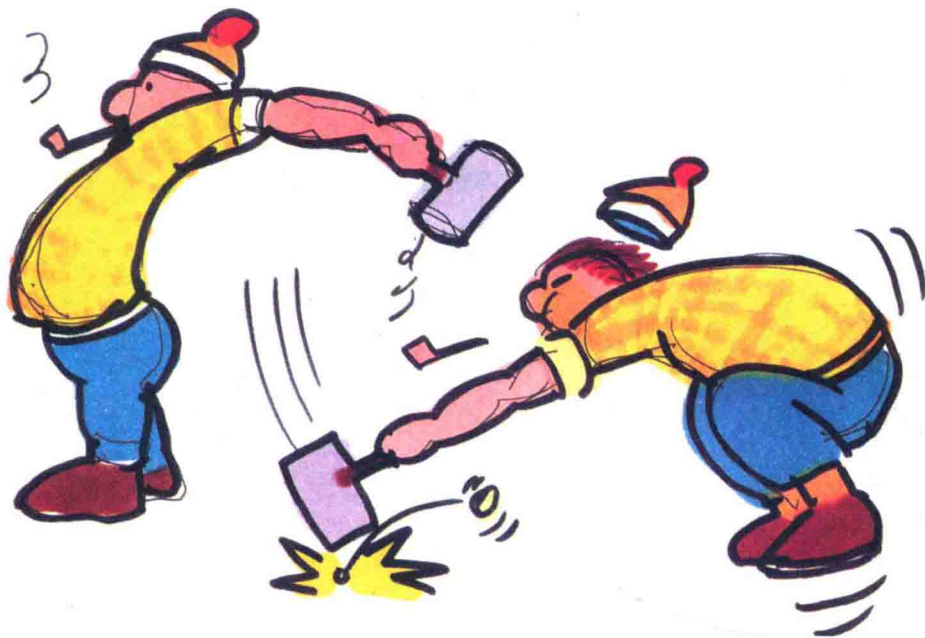
送给小小艺术家的书

我的第一套百科全书

[英] 霍奇◎著

康秋洁◎编译 王一凡◎校定

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年艺术家手册：送给小小艺术家的书/（英）
霍奇著；康秋洁编译. —西安：陕西师范大学出版社，
2010. 4

ISBN 978-7-5613-5046-1

I. ①青… II. ①霍… ②康… III. ①艺术—青少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第033838号

图书代号：SK10N0140

青少年艺术家手册

责任编辑：周宏

装帧设计：开言神韵（孙至付）

出版发行：陕西师范大学出版社（西安市陕西师大120信箱 邮政 710062）

印刷：北京中达兴雅印刷有限公司

开本：889×1194 1/16

字数：200千字

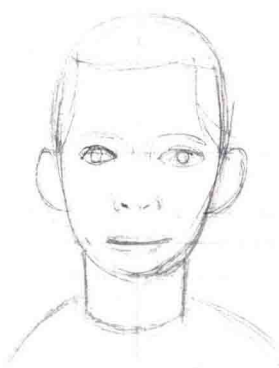
印张：8

版次：2010年4月第1版

印次：2010年4月第1次印刷

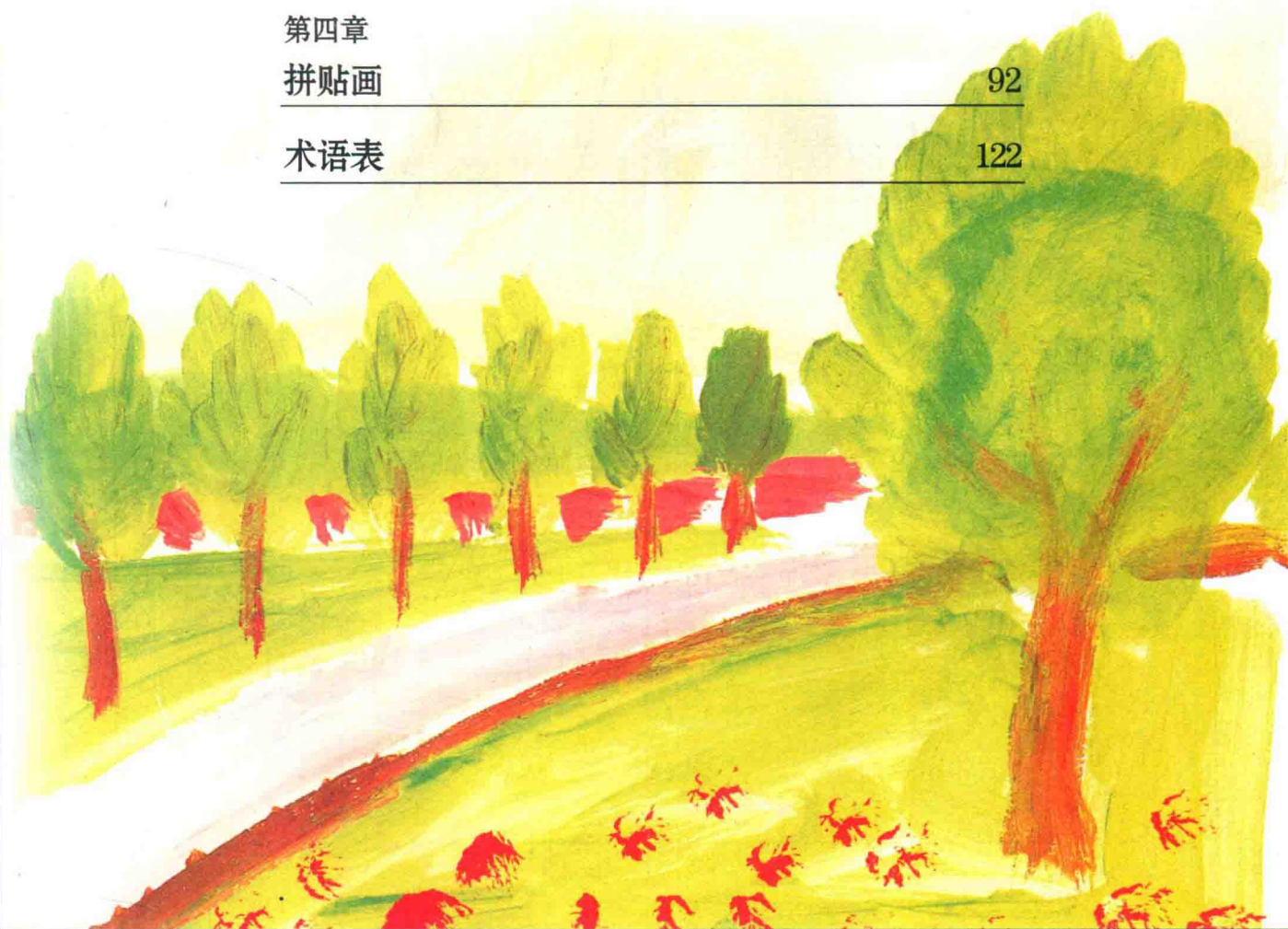
ISBN 978 - 7 - 5613 - 5046 - 1

定价：36.00元

目 录

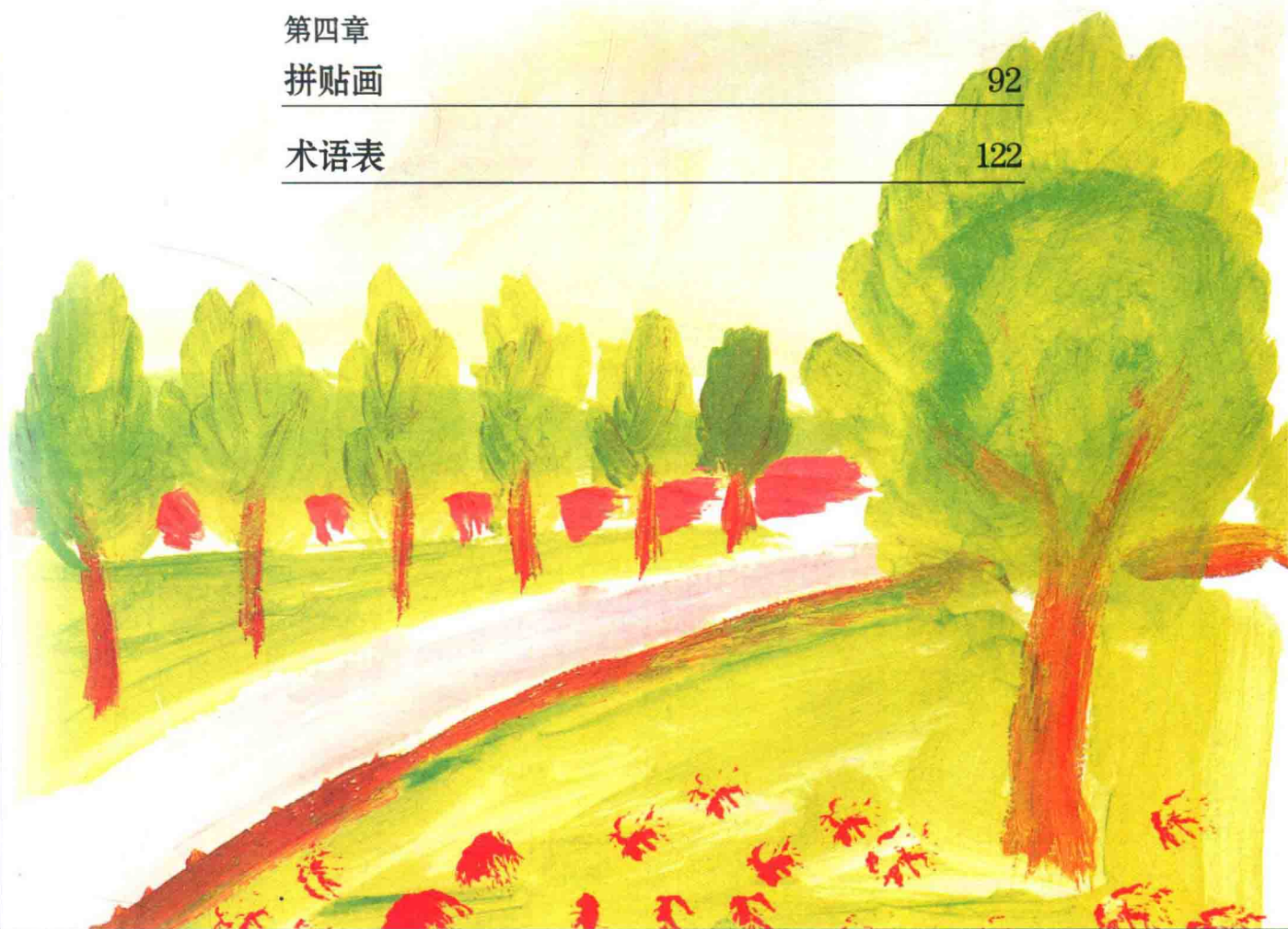
第一章 绘画	2
第二章 色彩画	32
第三章 漫画	62
第四章 拼贴画	92
术语表	122

目 录

第一章 绘画	2
第二章 色彩画	32
第三章 漫画	62
第四章 拼贴画	92
术语表	122

第一章 绘画

介绍 / 3
铅笔、水笔和水墨 / 4
炭笔、孔泰笔和蜡笔 / 6
彩色铅笔和粉蜡笔 / 8
色彩理论 / 9
起步课程：线条、色调和质感 / 10
基础课程：描绘轮廓 / 12
基础课程：表现光影 / 14
基础课程：透视画法 / 16
基础课程：布局构图 / 18
头像的画法 / 20
容貌和表情 / 22
人体的画法 / 24
动态人体的画法 / 26
动物的画法 / 28
缮尾成画 / 30
作画技巧小结 / 31

介绍

对于记录正在发生的事情，绘画具有无与伦比的即时性。它最大的好处就在于——你可以随时随地完成一幅画作。只要随身带着一本素描簿、一支画笔，那你永远都不会感觉枯燥乏味。

从基础起步

本书的教学，旨在发掘你自身蕴含的潜力和意念，正是这些因人而异的特质使每个艺术家能够超凡脱俗、与众不同。首先，我们先来检查一下可以用来作画的材料范围。我们的学习将从几种基础的绘画技巧开始。这些技巧会广泛应用在很多不同的绘画中。我们将会探索素描技巧，之后再逐步上升难度，学习一些更加复杂的技巧。我们会学到如何把简单的图形发展为更加复杂的图形，如人体。主要的重点是画你所见，但我们也会涉及如何根据照片和你的想象来完成画作。

与世界紧密相连

要学会绘画，并没有定式或速成的规律可循。因此，不必对自己的作品过于苛责。绘画的过程，实际上就是认真观察，然后用画笔将自己所见所思的内容展现出来。通过绘画，画者与世界建立起了紧密的联系，这不是很愉快的感受么？

→ “在左页上，你可以看到几幅我逛动物园时画的素描作品，都是用黑毡笔画的。无论你看到那些被关起来的动物会想到些什么，动物园都是一个画画的绝好地方。”

铅笔、水笔和水墨

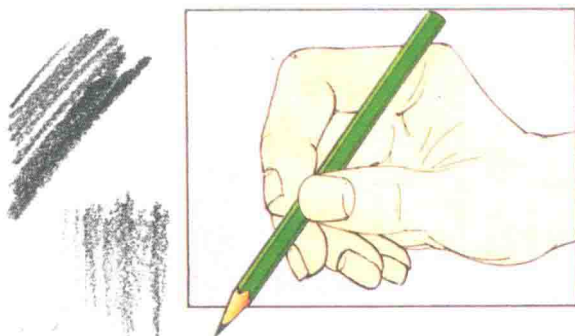
绘画的基本工作就是画出各种线条图案，你可以用到很多不同的绘画工具。所有的绘画工具都是由具有颜色，或称“色质”的材料，与各种类型的树脂等介质，组合在一起共同生产出来的，可以适用于不同的绘画方式。本书一开始就先带大家认识并尽量熟悉这些绘画工具。

最顺手的工具

你会发现，比起其他工具来，自己更适合使用其中某些绘画工具。很多人都认为，与举着一把饱蘸水墨的画刷相比，还是用铅笔作画感觉更安全。因为对大多数人来说，掌握画刷更有难度。不过，一段时间以后，你可能也会喜欢用画刷作画的乐趣。

做好准备

尽可能搜集各种绘画工具。有些时候，你不需要购买价格昂贵的新画具。不妨去试着找找亲朋好友不再需要的那些工具。本书将会在后面几章中介绍一些能够实现物尽其用的绘画。当然，当你刚开始学习绘画时，如果你愿意尝试各种不同的绘画工具，那也没有必要犹豫，用就是了。

铅笔

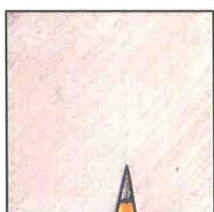
铅笔是绘画中最基础的工具，只要有几支铅笔，你就可以画出各种各样的线条和图案。在铅笔的木质笔杆里面，是用石墨和黏土混合制成的色质。根据铅芯的硬度不同，可以把铅笔划分为不同的等级编号。编号为“HB”的铅笔可以用于各种绘画。要画出更粗或更细的线条时，可以选择编号为“2B”到“6B”之间的铅笔。

4B

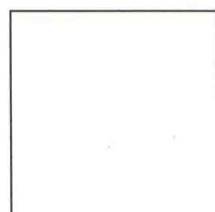
2B

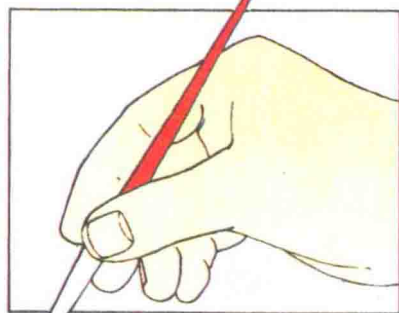
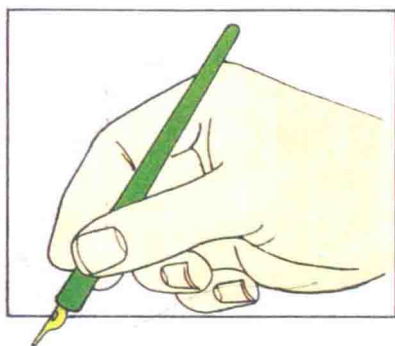
HB

2H

4H

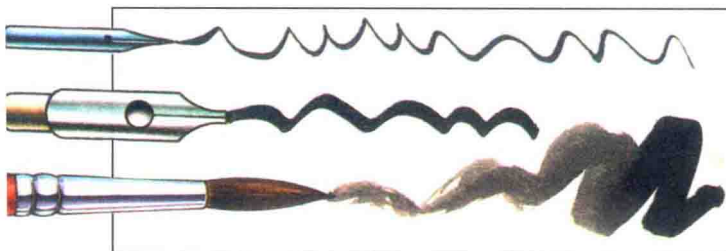

水笔和墨水

印度墨是一种优质的浓色黑颜料，可以和绘图笔、钢笔或画刷一起使用。画笔可以装不同的笔尖，市场上还可以买到很多不同种类的毡笔尖。缺点在于，这种笔用途有限，因为用这种笔画出的线条没有任何变化。不用墨水笔的话，现在也有很多其他画笔可供选择，比如说红环针管笔。这种笔主要用于工程制图。

水笔和水墨画

要作一幅水墨画，你首先需要的就是一个能够蘸饱颜料的画刷。首先用墨水笔画一幅画，然后静置晾干。共有两种墨水，一种是永久性墨水，也就是说这种墨水是防水的，而另一种是不能防水的墨水。如果你是用不防水墨水来作画，一旦你将画作打湿，那上面的线条就会洇湿开来。相反，如果你用的是防水墨水，硬笔的线条将会和水墨画的轻柔阴影形成对比。

笔尖可以根据大小和粗细划分为不同的型号，当然所画出的线条也因型号不同而有所区别。你也可以用画刷蘸墨水来画不同的图案。

炭笔，孔泰笔和蜡笔

握笔方法

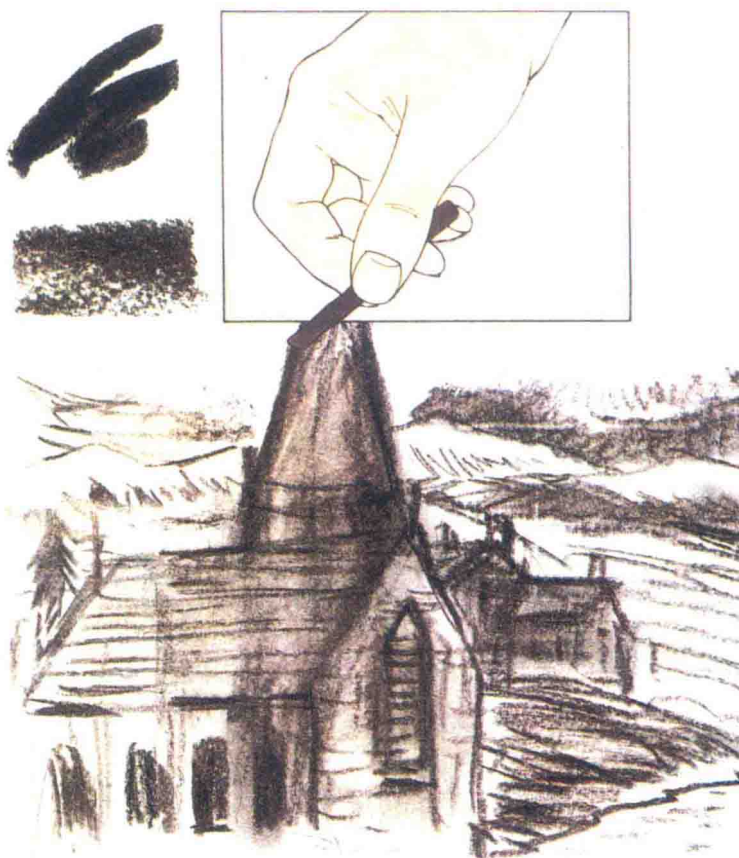
你的握笔姿势，也就是你如何使用绘画工具，能够直接影响你所画出来的线条。通常来说，如果你采用放松的姿势握住画笔的中部，那么在作画的时候，你胳膊的肌肉也持放松状态，画出来的线条也就比较流畅；而握住靠近笔尖的部分时，画出来的线条就比较粗犷，颜色也较为浓重；握住靠近笔端的部分时，就可以画出更加自由流畅、更加放松的线条。

削笔步骤

铅笔和蜡笔可以削尖一点再使用，你可以使用削笔刀，或较锋利的小刀，不过出于安全考虑，最好选用刀片可伸缩的刀子。你还可以用砂纸打磨，改变笔尖的形状：磨成尖状，适于画出纤细、平滑的线条；磨成平状，适于画出粗犷、浓重的线条。

准备垫板

即使你买的是带画本的画纸，但纸的厚度还是不足以支撑你在上面作画。因此，你还是需要准备一个垫板。你可以去画具商店买一个专门的绘画垫板，或者直接从五金杂货店买一块夹板或纤维板也可以。

炭笔

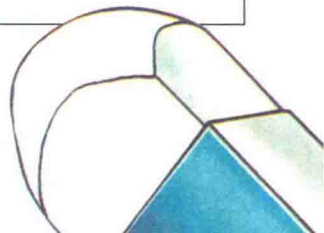
炭笔是用燃烧过的木材通常是柳木制成的，而制成的炭笔都是黑色。平时可以买到的炭笔都是一根根制成笔状，可以划分为不同硬度。炭笔都是脆弱易碎的，很容易折断。还有些是压缩炭笔，通常制成细长的笔状，也有一些做成铅笔的样子，把炭芯卷进一个纸质的外轴里，使用时只需要一点点把外面的纸皮撕掉就好。

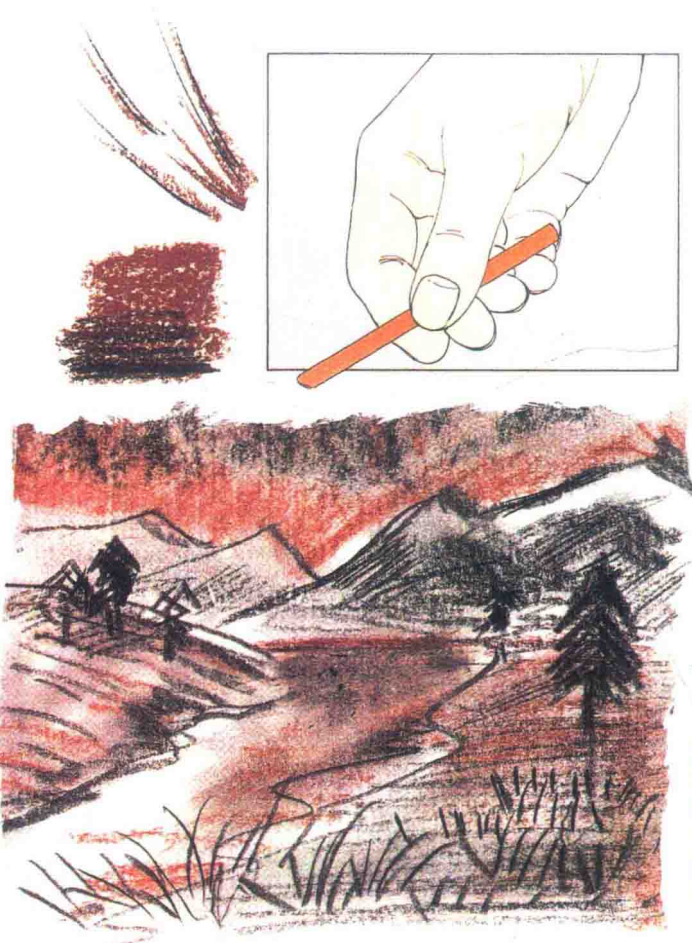
固色剂

已经完成的画作，尤其是用炭笔或粉蜡笔画的作品，需要采取一定的措施进行保护。只要淡淡地喷上一层固色剂就好。

橡皮

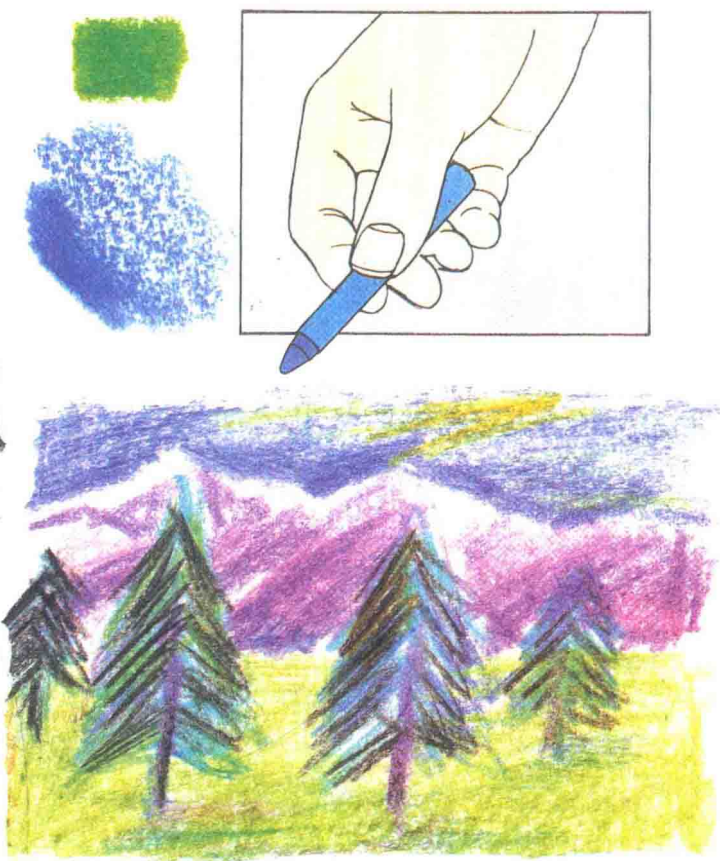
橡皮有很多不同种类。对于用粉笔或炭笔做成的画作，最好用软橡皮来修改。软橡皮外表是灰色，质地很软，像黏土一样可以揉捏成各种形状。

孔泰笔

孔泰笔是一种压缩制的粉蜡笔，将粉蜡笔制成纤细的笔芯，装进硬质的笔杆中使用。以前的孔泰笔多是黑色、白色以及棕色，不过现在也有了其他颜色。比起黑色，用棕色的孔泰笔绘画，可以画出更柔和、温暖的色调。用手指揉搓可以将孔泰笔画出的不同线条融合起来。

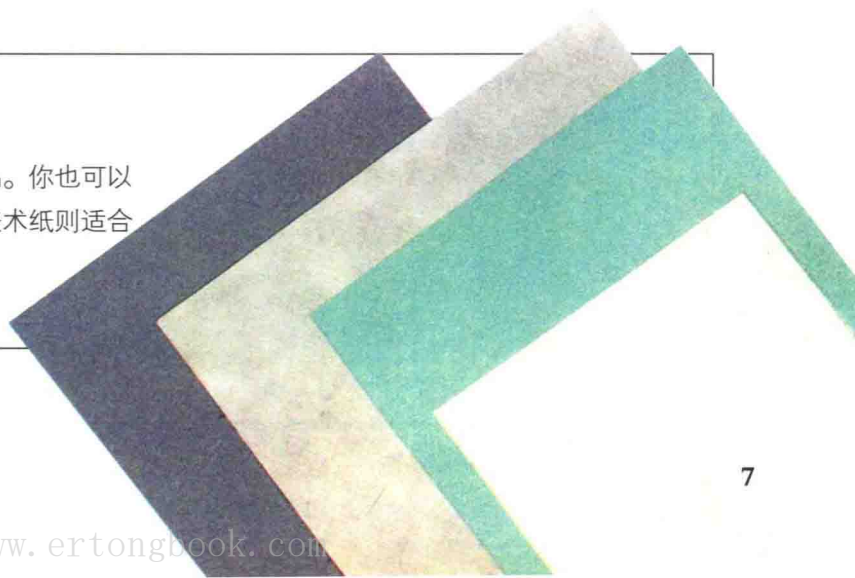

蜡笔

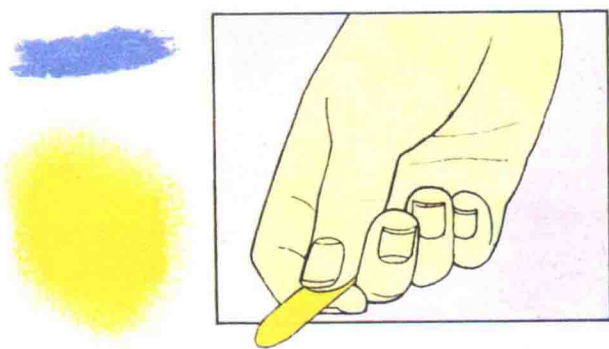
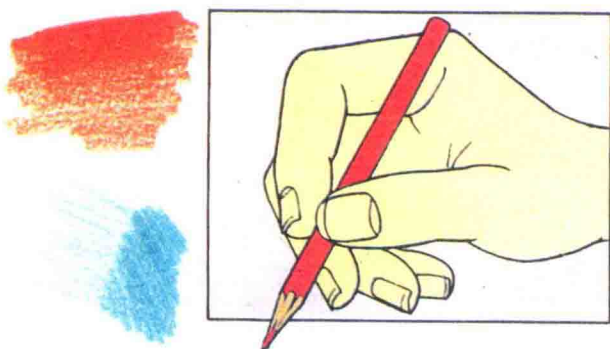
蜡笔通常是较粗的单色画具，有各种各样的形状，售价也有高有低。有时，你也可以用松脂或矿物溶剂油将蜡笔溶化以后做颜料，用画刷或棉花作画使用。选择比较有质地的画纸或画布，用蜡笔作画可以创作出富有纹理的效果，能够为你的画作平添几分意趣。

如何选择画纸？

画图纸适用于各种铅笔以及墨水的绘画作品。你也可以尝试用其他各种纸来作画，包括彩色的纸张。美术纸则适合于用粉蜡笔、蜡笔或炭笔所作的画作。

彩色铅笔和粉蜡笔

彩色铅笔

彩色铅笔是最基本的色彩绘画工具之一，有很多鲜亮、好看的颜色可以选择。很多著名的画家，例如英国画家大卫·霍克尼，都经常用彩色铅笔作画。大多时候，画家用彩色铅笔都只是表现其原本的颜色，但当多种不同颜色的彩色铅笔一起使用，只要将一种颜色叠加在另一种颜色上，就可以营造出别具一格的效果。

粉蜡笔

粉蜡笔是用胶混以色粉制成的。如果你用手指揉搓，粉蜡笔画出的线条很容易晕开。虽然这会弄脏手指，但画出的效果很好。握住粉蜡笔的一端轻轻地就可以画出流畅的线条来，而当你下笔用力一些，画出的线条也会比较粗。和其他各种类的绘画工具一样，粉蜡笔也有不同的价格和质量之分。

彩色铅笔和水墨画

尝试用水溶性铅笔作画是非常有意思的。对于用这种画笔作出的画作，如果你用画刷蘸清水在上面再画一次，所画线条的区域就会逐渐晕开，形成较淡的颜色。

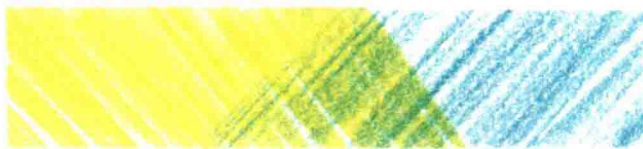
色彩理论

在左侧这个色盘中有六种颜色，可以把它们划分为两类。红、黄、蓝三种颜色被称为“基本色”，而橙、绿、紫三种则是“合成色”，也就是由两种基本色合成的颜色。事实上，几乎所有颜色都可以由基本色混合形成。下面是几种混合颜色的方法。越多颜色混合在一起，其色调越深。色盘中处于相对位置的颜色称为彼此的“补色”，两种补色放在一起时，能够衬托出各自的最好状态。比如说，和绿色放在一起时，红色看起来会更红，对绿色来说也是一样道理。

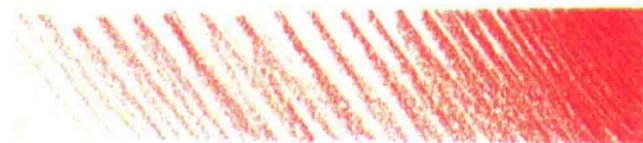

↑ “自己动手做一个由基本色和合成色组成的色盘。然后再尝试用你的基本色混合形成合成色。”

混合颜色的方法有很多种。断面线法，是指用不同颜色的彩色铅笔一层层将颜色叠画上去，形成新的效果。

所画出的线条是深还是浅，主要取决于你在使用铅笔或蜡笔时下笔所用的力度。

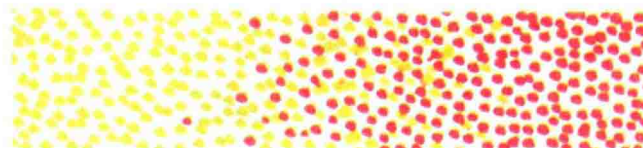
用蜡笔作画时，在蓝色上面叠画一层黄色就可以变幻出漂亮的明绿色；反过来，先画黄色，再叠加上蓝色，就会出现深绿色。

蜡笔画出的线条也可以通过用手指揉搓使颜色混合。不过要注意，如果揉搓过多，画面颜色会显脏。

你也可以在墨水笔画出的颜色上制作出不同的效果来，只需要画出很多的小点，让不同的点重叠附加起来。这种重叠技巧在色彩印刷中很常见。

起步课程：线条、色调和质感

毕加索曾说过：“作为一个画家，你就是要找到某种表达方式，让人们对他所创造出来的虚幻深信不疑。”就像魔术师一样，画家也是在他娴熟的技巧让我们相信，他展示在众人面前的作品所显现出来的就是真实。接下来本书将介绍几种基本的绘画技巧。线条、色调和质感是最重要的三项。

开始作画

我们的课程将从线条练习、色调练习和质感练习三部分开始，各节分别学习。掌握了这些以后，你就可以运用这三种技巧作出自己的画作了。首先确定一个你准备练习基本技巧的绘画对象。比如说，选一张宠物的照片，或者你所喜爱的小动物的图片，这些都是可以的。

随意的线条

线条是用来描绘物品形状的绘画元素。只要画出深浅、粗细不同的线条就可以很好的表现出你所要描绘的物品的外观特点。当然仅有外观还

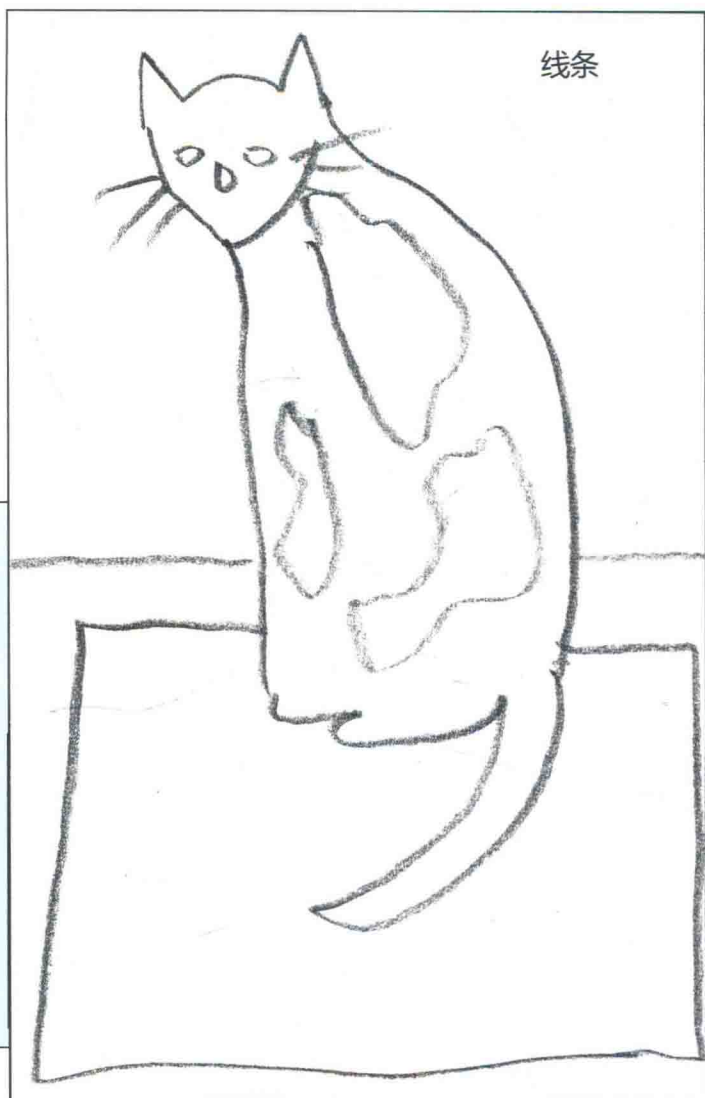
留白也是画作的一部分

要注意，在使用不同绘画技巧时，你所用的画纸会呈现怎样的质感。在你画出线条时，线条中间的留白部分就形成了不同的形状；在表现色调时，画纸的大多部分都是同一色调的颜色，而留白的地方就是其中色调最明亮的部分；在绘出质感的过程中，留白部分可以与画纸上其他有线条色彩的地方形成明显对比。

远远不够，当这一切都已经在头脑之中，你的想象可以补足未画出的其他部分。

营造光影

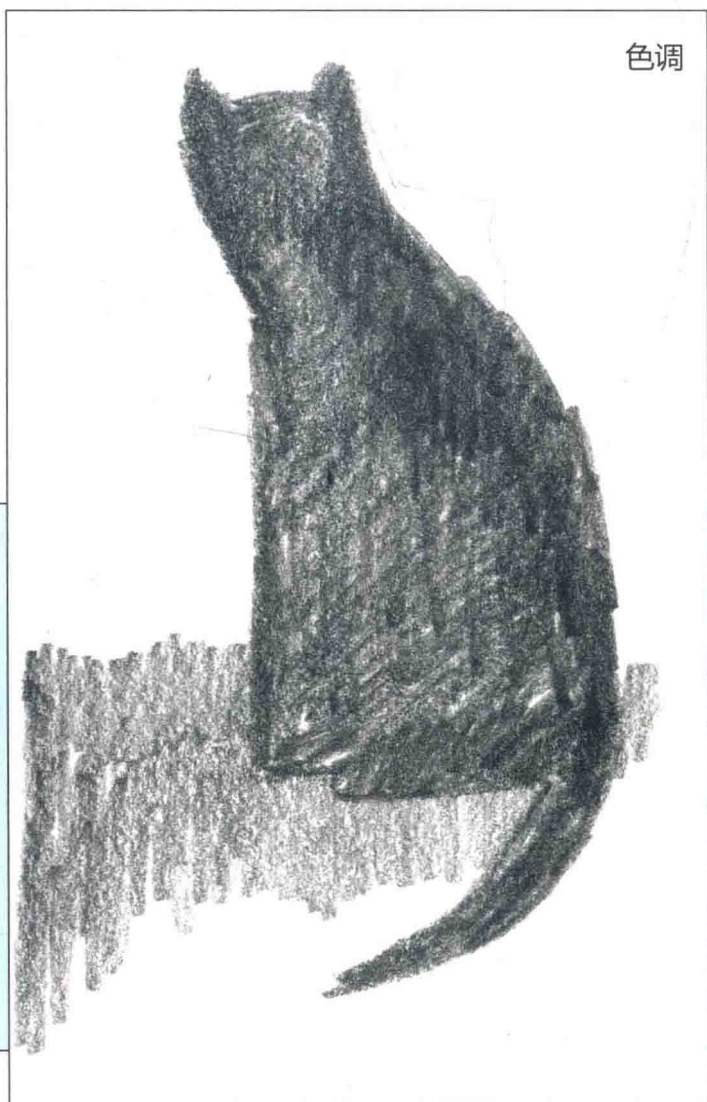
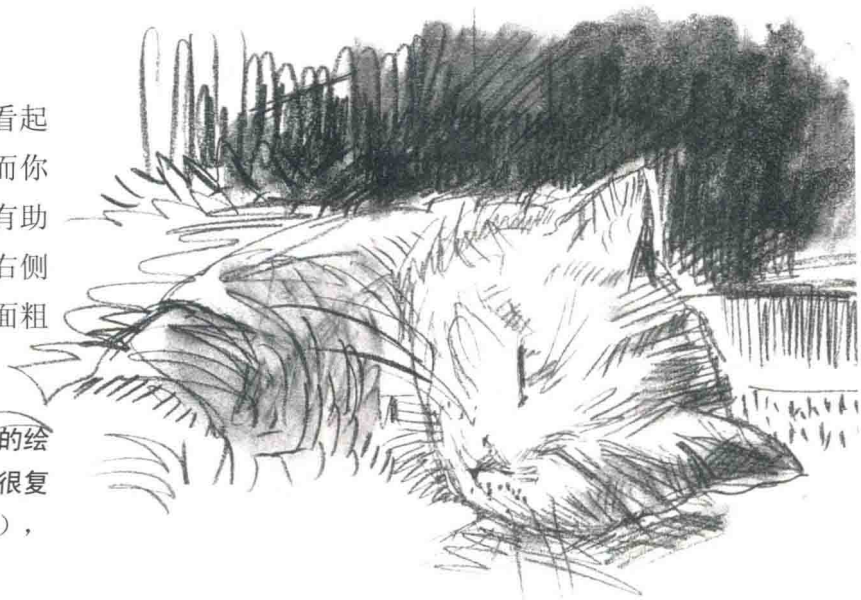
一个物体的色调，就是指它与其他物体相对所显现出的明暗深浅对比。如下面这幅画里处于中间位置的猫，与浅色调的地毯相比，猫的颜色更深。除此以外，一个物品的色调还取决于光的照射方式。在局部画面上画出阴影的变化，这一技巧可以用来表现不同的色调，如下页右上角的图画所示。

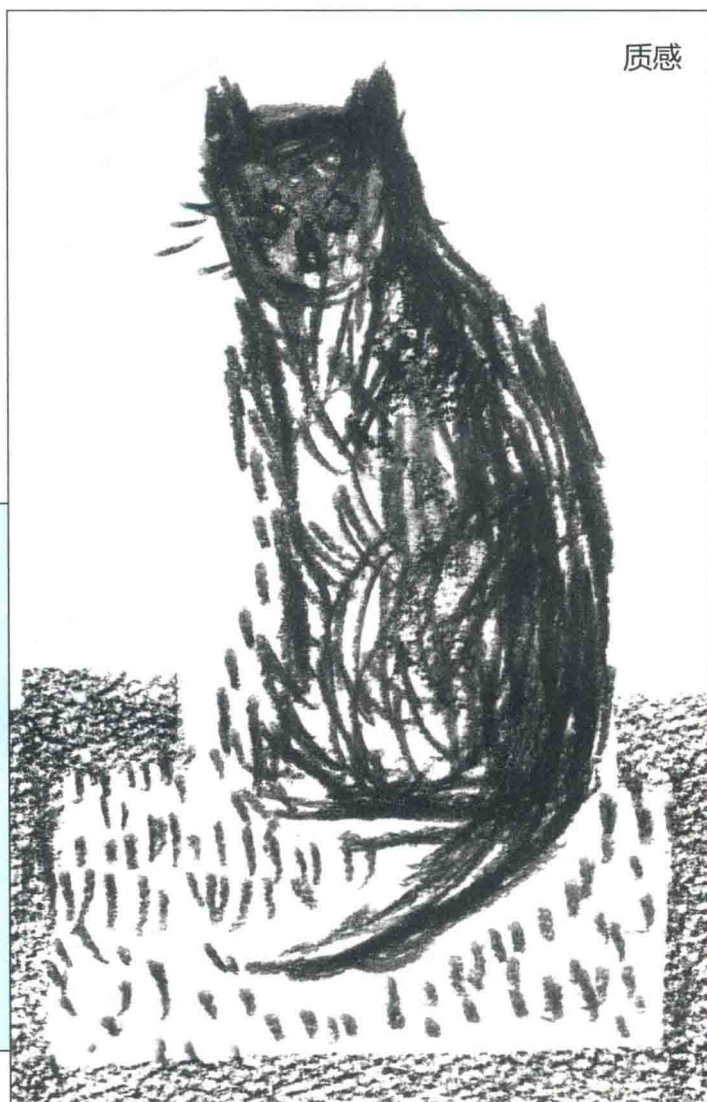
所画对象质地如何？

如果你的画能够表现出质感，整幅画作看起来就会很有层次富于变化，令人赏心悦目。而你的铅笔或蜡笔在粗质画纸上所体现的质感也有助于表现出作画对象的真实质感，例如：下面右侧图画中猫咪身上毛茸茸的质感，以及地毯表面粗糙不平的质感。

“正如你从我所列举的画作中可以看到，本章的绘画内容可以是很简单的。没有必要在一开始就画得很复杂（像右上角那幅画，就是我练习光影技巧时画的），等到你把三种技巧都掌握以后再画也不迟。”

色调

质感

基础课程：描绘轮廓

画家经常要观察自己所要画的对象，就像猎人一步步靠近猎物一样，由远及近一步步地接近对象，慢慢地进行仔细观察。画某个物品时，你不可能总是一次就能成功，画得很好。很多时候，你都要先画出大致的样子，然后再一遍遍完善，直到最后作品完成。

找到感觉

做这一步时，你可以选择一个简单的物品来做练习，易拉罐或纸盒子都可以。将选好的物

品放在桌子上，置于自己面前，开始仔细观察。准备一支铅笔，粗略地描绘出观察物品的外观。用柔和的线条一遍遍地反复勾勒，直到画出你想要的形状。你可以大胆尝试，不必担心画错，因为稍后我们可以擦掉这一阶段的所有错误。慢慢地，你自己就能找到整幅画作的感觉。

透视描绘

尝试将你要画的物品想象成透明的，这样你在作画时就不仅仅是描绘出你所看到的物品外观，还可以画出那个物品的实际形状。在下面的第一幅画中，易拉罐的整个底部在画作里都是可见的，而实际上只有部分是可以观察到的。而在第二幅画中，易拉罐的外形就清晰多了，色调也开始呈现。

→ “法国画家埃德加·德加曾说：画家并不是直接描绘自己的所见，而是自己意欲他人所见的事物。在决定你要在画作中体现哪些细节时，要谨记这句话。”

收尾步骤

当你把基本轮廓画好以后，就可以开始观察物体所处的光影状态了。在完成这最后一步时，你可以选用能够画出深色线条的软铅笔，深色蜡笔、孔泰笔、粉蜡笔或墨水笔也都可以。如果决定用墨水笔完成最后一个步骤，等墨水干透以后，你就可以把铅笔的线条擦去了。

在画同一个物品时，你可以尝试用几种不同的光影技巧来表现所画对象的质感和色调。在大致轮廓周边加上交叉、圆点和线条等，都可以凸显所画物品的形状和特点，形成最终成品画作的样子。

形状练习

绘画可以变成人的第二本能。练习得越多，技巧也就越娴熟。经过多次的练习，等你已经熟悉对这一件物品的绘画，那就可以开始尝试用同样方法去画其他任何你想画的物品。你可以在画各种简单形状的过程中练习同一种绘画方法，就如下面所示的各种形状。你可以自己决定要表现多少细节。

不要忘了，有时候你也可能会画过头，你大概会多画了好几幅图，才觉得是时候该停笔了。记住，一幅新鲜感十足、生动有致的画作永远要比一幅赘笔重重、着墨过多的绘画更令人赏心悦目。

基本三维体的画法

只要掌握三角锥体、球体、圆柱体、立方体、圆锥体这几种基础三维体的画法，任何复杂的立体形状都可以通过它们的不同组合得出。我们日常所见的各种物体，大多数都可以以上述这几种三维体为基础画出来。你可以从家里找到很多由这几种形状，或类似形状组成的物品。从画这些物品开始练习，掌握了这些基本三维体的画法，才能进一步学习接下来的课程。

