

一字就会的 Art

科学与艺术

美术学校

[英] 米克·曼宁 文
[瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图
李韧 译

一学就会的 Art

科学与艺术

美术学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 李韧 译

地震出版社

Seismological Press

致谢：金菲舍集团的切斯特、特里以及苏；我在故乡的美术老师霍沃思、哈廷顿、格林黑德；布拉德福德基金会、纽卡斯尔理工学院和皇家艺术学院。

——米克·曼宁

图书在版编目(CIP)数据

科学与艺术. 美术学校 / (英) 曼宁 (Manning, M.)
著 ; (瑞典) 格兰斯特伦 (Granström, B.) 绘 ; 李韧译.
— 北京 : 地震出版社, 2013. 6
书名原文: Art school
ISBN 978-7-5028-4279-6
I. ①科… II. ①曼…②格…③李… III. ①科学知
识—少儿读物②艺术—少儿读物 IV. ①N49②J-49
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第117641号

Art School: Text and illustrations copyright © Mick Manning and Brita Granström 1996
First published in 1996 by Kingfisher, an imprint of Larousse plc
This edition published in Great Britain and in the USA in 2008 by Frances Lincoln
Children's Books, 4 Torriano Mews, Torriano Avenue, London NW5 2RZ
www.franceslincoln.com
All rights reserved.

著作权合同登记 图字: 01-2013-3724

地震版 XM3057

科学与艺术：美术学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 李韧 译

策 划 小萌童书

执行策划 谭 萌

责任编辑 赵月华

特约编辑 赵秀琴 张晓雪

责任校对 孔景宽 凌 樱

版式设计 王文佼

责任印制 冯宏霞

出版发行 地震出版社

社 址 北京民族学院南路9号(100081)

发 行 部 68423031 68467993 (传真) 88421706

门 市 部 68467991 (传真) 68467991

总 编 室 68462709 68423029 (传真) 68455221

市场图书事业部 68721982

E-mail seis@mailbox.rol.cn.net

博 客 blog.sina.com.cn/xiaomengtongshu

网 址 http://www.dzpress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 小森印刷(北京)有限公司

版(印)次 2013年6月第1版

2013年6月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 150千字

印 张 12

书 号 ISBN 978-7-5028-4279-6/Z (4967)

定 价 68.00元(全四册)

版权所有 侵权必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

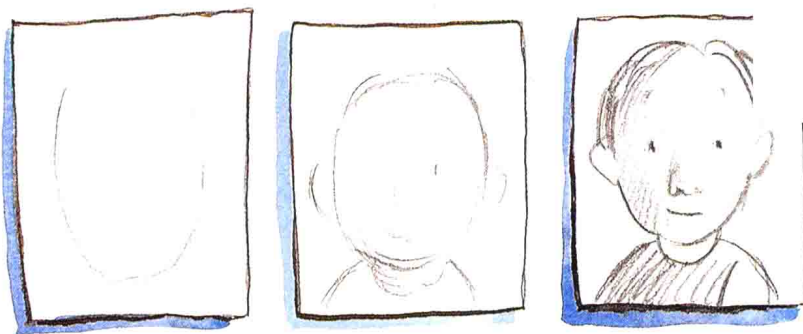
目 录

4 这本书是讲什么的

6 绘画到底是什么

8 做个你自己的素描本

10 自画像

11 大和小(比例问题)

12 用感觉画画!

16 人体素描

18 肖像

19 光与影

20 色彩工坊

一学就会的 Art

科学与艺术

美术学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 李韧 译

地震出版社
Seismological Press

致谢：金菲舍集团的切斯特、特里以及苏；我在故乡的美术老师霍沃思、哈廷顿、格林黑德；布拉德福德基金会、纽卡斯尔理工学院和皇家艺术学院。

——米克·曼宁

图书在版编目（CIP）数据

科学与艺术. 美术学校 / (英) 曼宁 (Manning, M.)
著 ; (瑞典) 格兰斯特伦 (Granström, B.) 绘 ; 李韧译.
— 北京 : 地震出版社, 2013. 6
书名原文: Art school
ISBN 978-7-5028-4279-6
I. ①科… II. ①曼…②格…③李… III. ①科学知
识—少儿读物②艺术—少儿读物 IV. ①N49②J-49
中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第117641号

Art School: Text and illustrations copyright © Mick Manning and Brita Granström 1996
First published in 1996 by Kingfisher, an imprint of Larousse plc
This edition published in Great Britain and in the USA in 2008 by Frances Lincoln
Children's Books, 4 Torriano Mews, Torriano Avenue, London NW5 2RZ
www.franceslincoln.com
All rights reserved.

著作权合同登记 图字: 01-2013-3724

地震版 XM3057

科学与艺术：美术学校

[英] 米克·曼宁 文 [瑞典] 布丽塔·格兰斯特伦 图 李韧 译

策 划 小萌童书

执行策划 谭 萌

责任编辑 赵月华

特约编辑 赵秀琴 张晓雪

责任校对 孔景宽 凌 樱

版式设计 王文佼

责任印制 冯宏霞

出版发行 地震出版社

社 址 北京民族学院南路9号 (100081)

发 行 部 68423031 68467993 (传真) 88421706

门 市 部 68467991 (传真) 68467991

总 编 室 68462709 68423029 (传真) 68455221

市场图书事业部 68721982

E-mail seis@mailbox.rol.cn.net

博 客 blog.sina.com.cn/xiaomengtongshu

网 址 http://www.dzpress.com.cn

经 销 全国各地新华书店

印 刷 小森印刷(北京)有限公司

版(印)次 2013年6月第1版

2013年6月第1次印刷

开 本 889mm×1194mm 1/16

字 数 150千字

印 张 12

书 号 ISBN 978-7-5028-4279-6/Z (4967)

定 价 68.00元(全四册)

版权所有 侵权必究

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

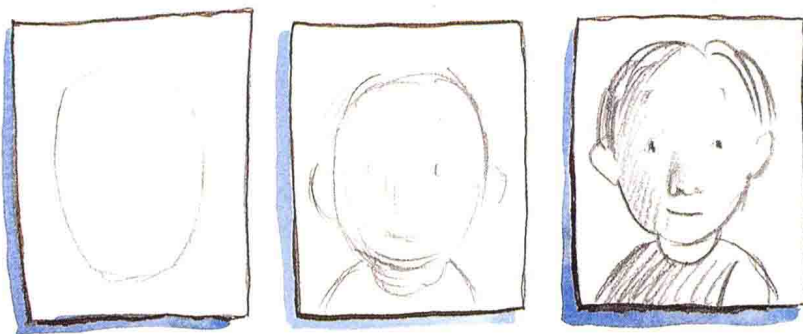
目 录

4 这本书是讲什么的

6 绘画到底是什么

8 做个你自己的素描本

10 自画像

11 大和小(比例问题)

12 用感觉画画!

16 人体素描

18 肖像

19 光与影

20 色彩工坊

22 静物和构图

24 纪实报道

26 画家也是探险家

28 郊游

30 地图

32 邮件艺术

33 面具

34 雕塑

36 拓印

37 拼贴画

38 大地艺术

40 自己造纸

42 做一本自己的书

44 艺术的历史

46 展览

47 词汇表

48 毕业证书

这本书是讲什么的

嗨！我是米克。
欢迎来到我的美术学校！
快准备就绪，
咱们这就开始……

在 我们的美术学校里，你不只是在学习如何画画和上色，更能学到如何从新奇有趣的角度看世界。你将有机会参与各种课程，从调试色彩到制作面具，并且像我真正的美术学生那样寄出你的艺术邮件。坚持练习，渐渐地，你就会培养出不同的美术技能了。

你将需要大量的绘画材料，但这并不需要花很多钱。请往下看！第7页还有一些解决方案。

往哪儿画

你可以在美术用品店买到便宜的绘画用纸。去找 A2 图画纸或者新闻纸，或者是报纸、成卷的旧壁纸加上白色乳胶漆。

用什么东西画

你会需要：

- 广告颜料或粉末涂料
- 水彩
- 墨水
- 蜡笔
- 油画棒
- 空酸奶盒子
- 盛水的塑料瓶子
- 铅笔和刷子
- 蜡烛
- 胶带·胶水
- 裁纸剪刀

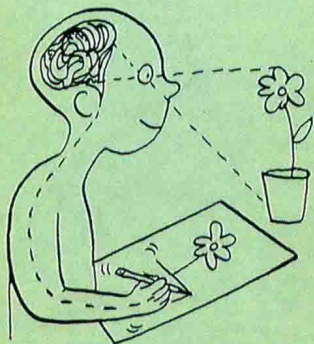
小贴士

在每页侧边的彩色条块里，你都会找到有用的提示。

关于黑体字的更多释义，可在书后词汇表中找到。

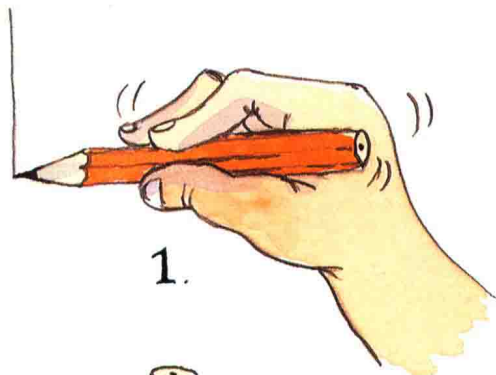

画画时一定要集中精力。画的过程中，你的头脑“读”到眼睛接收的信息，传输到你的手，指挥它移动。记住你的眼睛要保持交替地注视被画物和画作，不要只停留在一边。

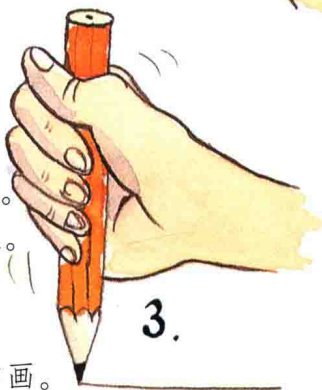

绘画到底是什么

让我们从头开始，想想一幅“画”到底指的是什么。我愿意把它描绘为一系列人创作出来的痕迹。这些痕迹表现了某人是怎样看甚至是怎样思考某事物的。我们通常认为“画”就是指图画，但其实不完全是这样。一张草草写就的购物清单、一幅绘制在信封背面的地图甚至是你的笔迹，都可以被称为“画”。不管“画”到底是什么，若想真正画出点什么，你首先要放松。

1.

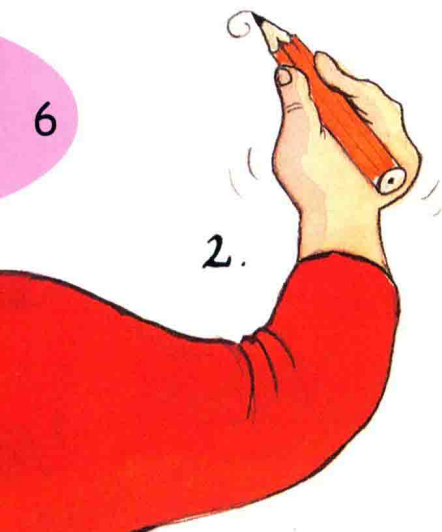
3.

4.

5.

2.

6.

课程

试着用以下不同方法抓握铅笔或蜡笔。

1. 拇指和中指握住笔，手腕放在纸上。
2. 像这样摇动手腕。
3. 画硬线条时要握紧铅笔。
4. 从肩到指尖，移动你整个手臂去作画。
5. 画柔和的线条时，用力要轻。

实验：
找出你所有的绘画工具，
在一张大纸上尽可能多地画
下它们的笔迹。在旁边写出
工具名称。

纸上留痕

课程

收集各式各样的绘画工具，比方说笔刷或蜡笔。你也可以自己动手制作几样。

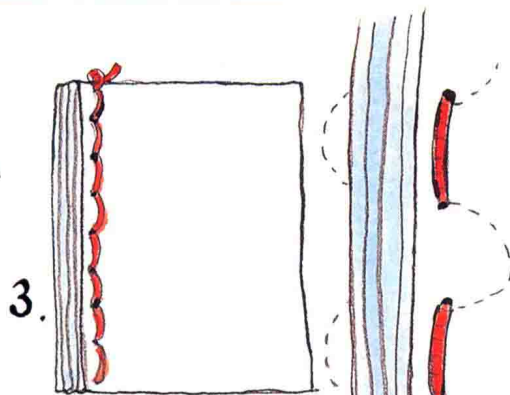
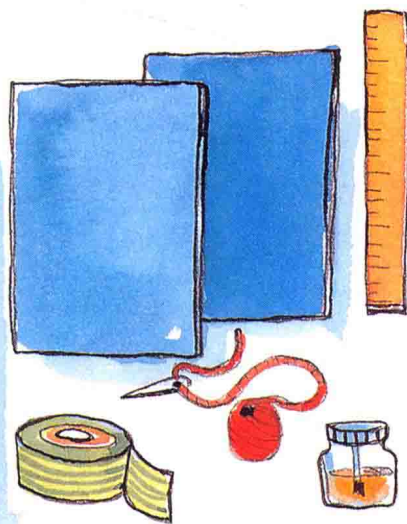
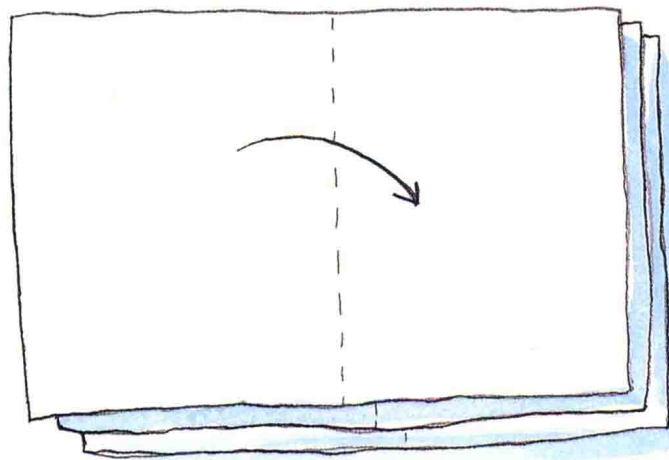

做个你自己的素描本

试验

你需要：

- 5 张大图画纸 (A1 的大小正合适)
- 胶布或透明胶带
- 硬纸卡
- 织补用的针线
- 胶水

5.

制作方法如下：

1. 把每张图画纸对折再对折。

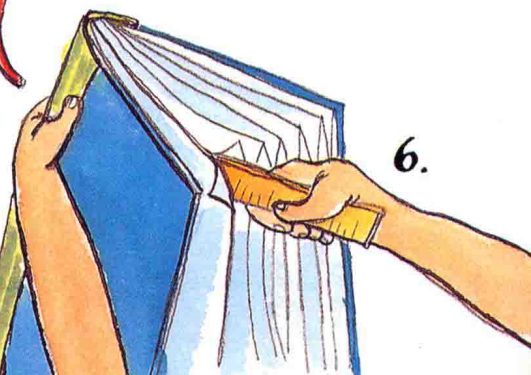
2. 将对折后的纸在顶端和一边对齐，像这样摆起来。

3. 像图中那样，把折起的那条边缝起来。

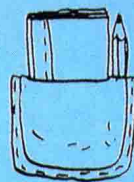
4. 裁两块硬纸卡做封面和封底，用胶水把它们粘在第一页和最后一页上。把本子压在一摞厚书下面，等它晾干。

5. 剪一截彩色的胶布或透明胶带，把它包着书脊粘起来。注意：先要剪得长一点，粘好后再裁短。

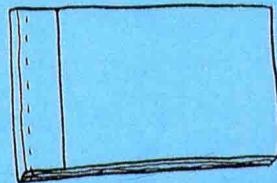
6. 用尺子把折起的页边裁开。

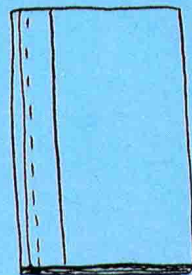
一个便携的口袋素描本也是很必要的。

风景

肖像

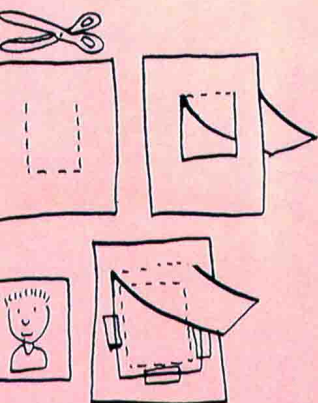
你可以把素描本做成风景的或者画肖像的——只需要决定缝长边还是短边就可以了。

形影不离的素描本

大多数画家都有自己的素描本，他们寸步不离地带着它。跟着上一页的指导，你已经拥有了一个自己专属的素描本了，那么让它随时随地跟着你吧。你可以在上面画画、写字、做剪贴——贴车票、糖纸，什么都行。你的素描本就是一份你日常生活的记录，记下你去了哪儿、看到了什么，以及你的感受。

如果你画了幅小小的自画像，你可以为它做个小小的相框。拿张硬纸壳照着下面的图做就行了。注意纸壳要足够硬，这样它自己就能立起来。

画画时，你需要在画作和镜子之间来回来去地看。比照镜子里的人影看看自己画得怎么样。

自画像

自己的肖像，很简单，就是一幅关于你自己的画。我希望你画大大的自画像，也画小小的。

课程

找一卷旧墙纸、或者把几张报纸涂上白色乳胶漆粘在一起。把纸钉在镜子旁边的墙壁上，画个真人大小的你自己。这是个练习画自画像的好办法。作画时你整条胳膊都得用上。接下来，你需要用上想象力。试着把自己画成个怪物吧。画得夸张一些！用上各种颜色，把自己画得越吓人越好！

10

如果你总是在涂涂改改，你就总是不知道怎么能画好。当你对一个线条不满意时，就在上面再画一条盖住它，像下面的图里这样。这样不停地画，直到你找到正确的线条。

造访一间图书馆，查找出伦勃朗和梵高的自画像，瞧瞧他们的差异有多大。

大和小…… (比例问题)

这个课程会帮你提高绘画技巧——帮你掌握比例。你还会学到怎样用不同的技法处理大小不同的物体。

课程

找一个微小的物体，如一个小玩具或者一件小小的首饰，仔细地观察它。拿张A2图画纸，一根黑色蜡笔或一根软铅笔，把它画下来。你要把它画得非常小，让它占满整张纸。下笔时别犹豫，粗疏、简约地把它勾勒出来。然后再找出一个大物件。这次你需要把它画得非常小。画的时候，注意一下你只有手指和手腕在移动。

11

记住！眼睛要
交替观察参照
物和画作！

画声音时，在旁边写下它们的符号。

OWL ~~~~~

画浓烈的气味或喧闹的噪声时，要用力。对于细微的声音和隐约的气味，则要轻轻下笔。

用感觉画画！

绝 大多数人有五种感觉功能——视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。而画家会多出两种——记忆与想象！对于一个画家来说，所有这些感觉都很重要，因为事物“看上去”如何不代表它的一切。它给人的感觉，它的气味、发出的声音，甚至它的味道都是它的一部分。下面一系列课程就是要帮你用眼睛以外的器官——用鼻子，用手指，用舌头、耳朵——去“看”东西。

课程

天黑以后，拿着蜡笔和纸来到你的卧室。关了灯，安静地坐下，聆听。你能听到什么，隔壁的电视声，门外的小猫，奇怪的咯吱声或叹息之声？现在，拿起笔（这是很奇妙的时刻，因为你并不知道你拿的是什么颜色的笔）试着把听到的所有声音画下来。最后，打开灯看看自己画了什么吧。

在黑暗中画画！

现在发挥你的想象力！观察下面这些图案，猜猜它们代表了什么气味。看你能否把它们和下面彩色插图中的小画对应起来。

画味道

课程

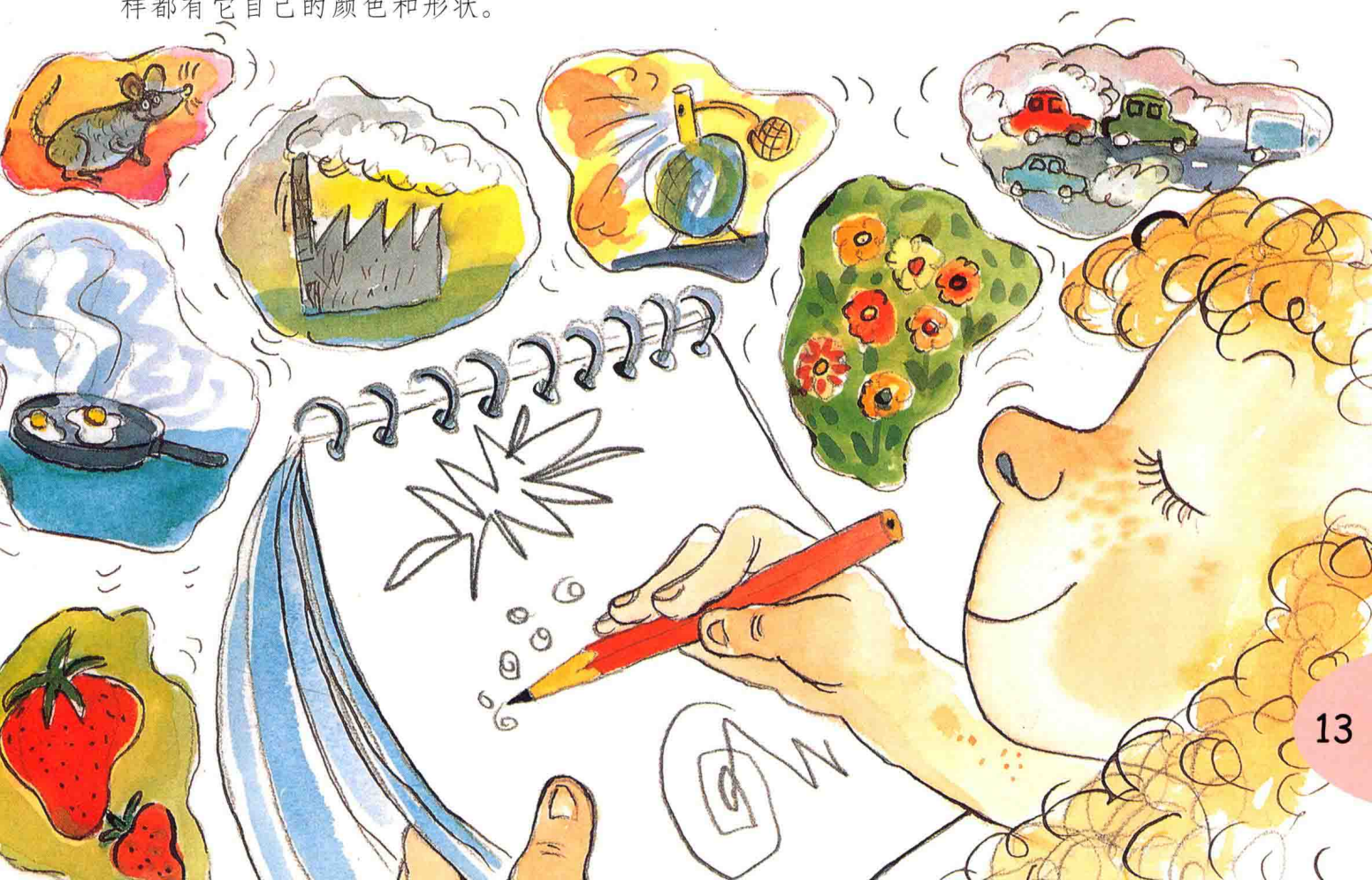
在一个盘子里放几种食物，比如一块苹果、一片柠檬或者饼干。准备好纸和蜡笔，然后用头巾蒙上眼睛，使自己看不见。现在从盘中拿起一样食品来尝一尝，它的口味是刺激的还是甜的，酸的、或者松脆的？试着把你尝到的滋味画下来。

画气味

课程

去不同的地方走走，比如家中的厨房或浴室，家附近的小公园或者购物中心。张开你的鼻翼，深深吸一口气，然后把你所嗅到的画下来。臭气熏天的下水道、花朵、烹饪好的食物……每一样都有它自己的颜色和形状。

这个课程不是在教你画出能挂上墙的传世名作，而是为了帮你提高水平。如果你画的东西别人不喜欢（或者他们干脆认为你疯了），别放弃希望！你会在犯错误中成长。你只需要放松，尽情地享受绘画的乐趣！

画质地

作画时，画出某物带给你的感觉很重要。当你画一根轻盈的羽毛、一截粗糙的木头、一块光滑的肥皂时，你不能用同样的笔触。用不同的笔触展示出物体的质感，会使画作看起来更加有趣。

课程

收集几种质地不同的物体，比如表面粗糙的木块、一小片锡箔纸、橙子、梳子、一块肥皂、一根羽毛。用手指触摸它们，画下你的感受。是粗砺的还是平滑的？是光溜溜的还是黏糊糊的？记住：你画的不是它看起来如何，而是它给你的感受如何。

