

创意蜡笔画实验室

一堂在家上的创意美术课

【瑞典】莫妮卡·福斯伯格 著 / 高欣 俞家楠 译

10个主题

让你一次
学会蜡笔画

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意蜡笔画实验室 / (瑞典) 莫妮卡·福斯伯格著; 高欣, 俞家楠译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2018.6

(创意实验室)

书名原文: Anywhere Anytime Crayon

ISBN 978-7-5586-0804-9

I. ①创… II. ①莫… ②高… ③俞… III. ①蜡笔画—绘画技法 IV. ①J216

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第067204号

© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.

Published by Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.

Artwork © Monika Forsberg

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved.

No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2017-687

创意蜡笔画实验室 (创意实验室系列图书)

著 者: [瑞典] 莫妮卡·福斯伯格

译 者: 高 欣 俞家楠

责任编辑: 钱吉苓

书籍设计: 徐 捷

技术编辑: 史 湧

文字编辑: 莫芸素

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 6.4 印张

版 次: 2018 年 6 月第 1 版

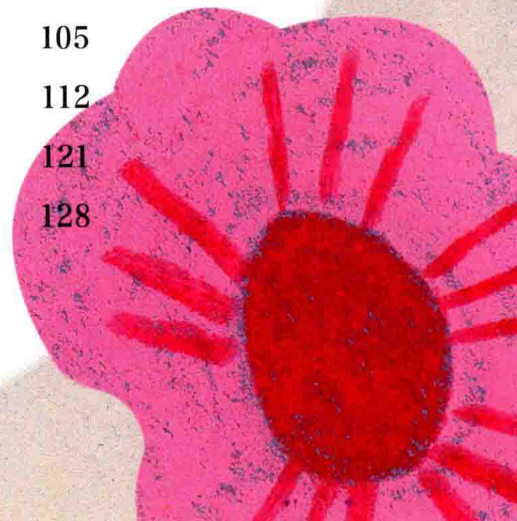
印 次: 2018 年 6 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0804-9

定 价: 58.00 元

目录

本书介绍	4
工具与材料	6
技巧	11
色彩理论基础	19
艺术无处不在	26
随身携带	28
涂鸦	35
在厨房中	43
在家中的客厅里	55
我们穿什么	70
快乐的家园	84
踏板和花瓣	92
华丽的花园	98
呆萌的宠物	105
美丽的鸟儿	112
迷人的蝴蝶	121
作者介绍	128

创意蜡笔画实验室

Anywhere Anytime Crayon

【瑞典】莫妮卡·福斯伯格 著

高欣 俞家楠 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意蜡笔画实验室 / (瑞典) 莫妮卡·福斯伯格著; 高欣, 俞家楠译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2018.6

(创意实验室)

书名原文: Anywhere Anytime Crayon

ISBN 978-7-5586-0804-9

I. ①创… II. ①莫… ②高… ③俞… III. ①蜡笔画—绘画技法 IV. ①J216

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第067204号

© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.

Published by Walter Foster Publishing, a division of Quarto Publishing Group USA Inc.

Artwork © Monika Forsberg

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved.

No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2017-687

创意蜡笔画实验室 (创意实验室系列图书)

著者: [瑞典] 莫妮卡·福斯伯格

译者: 高欣 俞家楠

责任编辑: 钱吉苓

书籍设计: 徐捷

技术编辑: 史湧

文字编辑: 莫芸素

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网址: www.shrmms.com

印刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开本: 889×1194 1/20 6.4 印张

版次: 2018 年 6 月第 1 版

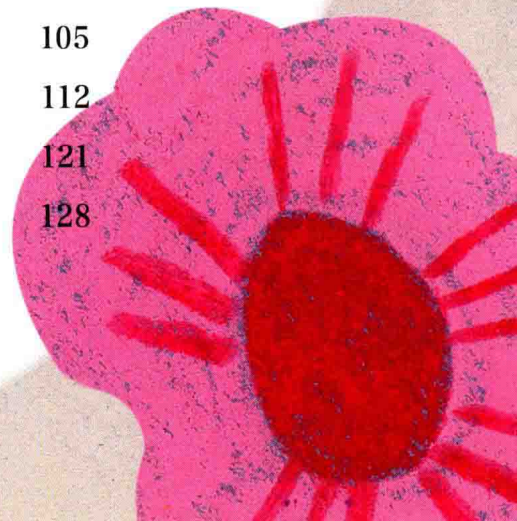
印次: 2018 年 6 月第 1 次

书号: ISBN 978-7-5586-0804-9

定价: 58.00 元

目录

本书介绍	4
工具与材料	6
技巧	11
色彩理论基础	19
艺术无处不在	26
随身携带	28
涂鸦	35
在厨房中	43
在家中的客厅里	55
我们穿什么	70
快乐的家园	84
踏板和花瓣	92
华丽的花园	98
呆萌的宠物	105
美丽的鸟儿	112
迷人的蝴蝶	121
作者介绍	128

本书介绍

嗨！我叫莫妮卡，是一个插画家。我的大部分作品都来自顾客委托。无论你相信与否，当你在“限制”的框架中创作时，过程反而会变得更加容易。你可以在这些限制下扭曲或改变事物，有时甚至会发掘出独特的理念。当你没有任何限制的时候，你或许不会问自己：“我该怎么做？”反而，你会觉得无从下手。

当你倾其所有（包括你的内心世界）地投入素描和绘画创作时，很容易感到失落、沮丧或恐惧。为了解决这个问题，本书设置了一系列有趣的绘画实验以及清晰的步骤解析，更将每个实验分解成一个个系统化的组块，使创作过程不再令人生畏。

那该从何开始呢？很简单，每天抽出一点点时间来绘画。许多人认为这样做可以帮助他们养成绘画的习惯。记住要围绕你的创意过程建立习惯。

如果你之前没有接触过绘画，你可能会显得很熟练，那就努力练习！先热身，然后逐步对自己提出更高的要求。找到适合自己的工作方式。一旦开始创作之路，你就要保持开放的心态，不断确立新的目标，且勇于做出改变。

制作一本艺术日志，并将其发布到博客或其他社交平台。通过在线发布自己的作品，你将获得鼓励和评论，同时留下自己的创作时间轴以便之后回顾。

我的个人习惯和绘画习惯如下：两个孩子出发去学校后，我就马上赶到楼下的工作区，开灯（想象自己是一个飞行员要飞去某个令人兴奋的地方），打开电脑，打开磁带或播客，开始创作。

就是这样。

我发现在安静或者是听音乐的情况下很难投入绘画中，会受到严重的干扰。如果我听故事——是与我正在做的完全无关的事情——那么任何消极想法都会消失。

实践！寻找什么是你喜欢的。建立自己的习惯，并根据情况的变化调整习惯。我的主要理念是，在开始创作之前，先思考一下，完成后，再思考一下。但是，在创作的过程中，要让大脑放空，凭着感觉移动双手。

我希望这本书将鼓励和启发你画画，让你发现自己可以随时随地作画。现在，根据自己的习惯将蜡笔随意地散放或按某种规律摆放在桌子上，开始创作吧！

工具与材料

为了表现这本书中的艺术和灵感，我使用了水溶性蜡笔、油蜡笔和粉蜡笔（色粉笔），以及各种不同类型的纸张、剪刀和胶水。所有材料都是简单、便携的，所以你可以带着它们去任何地方作画。接下来，我将介绍如何使用这些便携、易得的工具。

水溶性蜡笔

这些蜡笔很漂亮，绘画时可以描绘出可爱的黄油般的质感，与水混合后仍能保持明亮且充满活力的色彩。它们会让创作过程变得更加流畅、快速。水溶性蜡笔有很多不同的品牌可供选择，你总会找到适合你的那一款。

油蜡笔

油蜡笔是不透明的，密度介于固体和液体之间。它们和粉笔一样色彩丰富，但由于其含有一定的油量，所以调配起来更加流畅。油蜡笔不溶于水，如果在用混合媒介创作时，将其和水彩搭配使用就会形成神奇的效果。

粉蜡笔

粉蜡笔让我想起了家乡瑞典春天的天空：丰富多彩、明亮、清澈、柔软。粉蜡层很好，所以你可以通过建立层次来实现丰富的色调。请记住，粉蜡笔是由粉末压制而成的干燥媒介，会留下相当多的粉尘和残留物，特别是在光滑纸面上使用时。如果你穿着白色牛仔裤蜷缩在沙发上用粉蜡笔作画，最后你可能会发现自己染上了彩虹般的颜色。注意：粉蜡笔必须和固定剂配合使用。

小贴士

用蜡笔作画时，可以用湿画笔刷上一点水，将颜色晕染开来。这个技巧的水洗效果可以为画面添加迷人的细节。

纸张

用不同纹理的纸张进行实验。昂贵的纸张不一定更好，但便宜的纸可能会随着时间变黄并改变你的图画。我喜欢平滑的纸，有一点“抓地力”。便宜的棕色包装纸在学习时非常好用。我也喜欢用廉价的白色建筑纸。其略灰白色的色调给绘画带来了一点深度和生命。还可以尝试在木材和织物上绘画，就像在纸上绘画一样。

日志

我会准备一本日志或速写簿，不仅仅用于速写，还可以用来聚集想法和灵感，并将其作为我的素材库。例如，我在伦敦漫游期间收集了一本日志，里面是我捡起的树叶。我用塑料膜把它们粘在我的速写簿上，这样当我以后想画叶子时，就能从中找到任何想要的形状了。

其他工具

铅笔或蜡笔：我更喜欢用浅色蜡笔来绘制东西，但你也可以使用铅笔。浅色的蜡笔或铅笔可以很容易地被之后的颜色覆盖。

画笔：画笔可用于调和、平涂，或确定轮廓。我用小号画笔来绘制细节。而如果我想要覆盖较大的面积，我会用刀子将蜡笔屑刮到一个碗里，然后用一支较大的画笔蘸水来混合和溶解蜡笔屑。

剪刀：如果你发现你的画出现了错误，可以把你喜欢的部分剪出来，并在拼贴画中使用它们。

胶水：用于粘贴要拼贴的部分，从胶棒、多用途胶水到拼贴胶等都可以使用。

固定剂：使用固定剂可以避免画面变脏，防止蜡笔、铅笔和粉彩脱色。

卷笔刀：蜡笔需要削尖才能用于描绘一些细节。

技巧

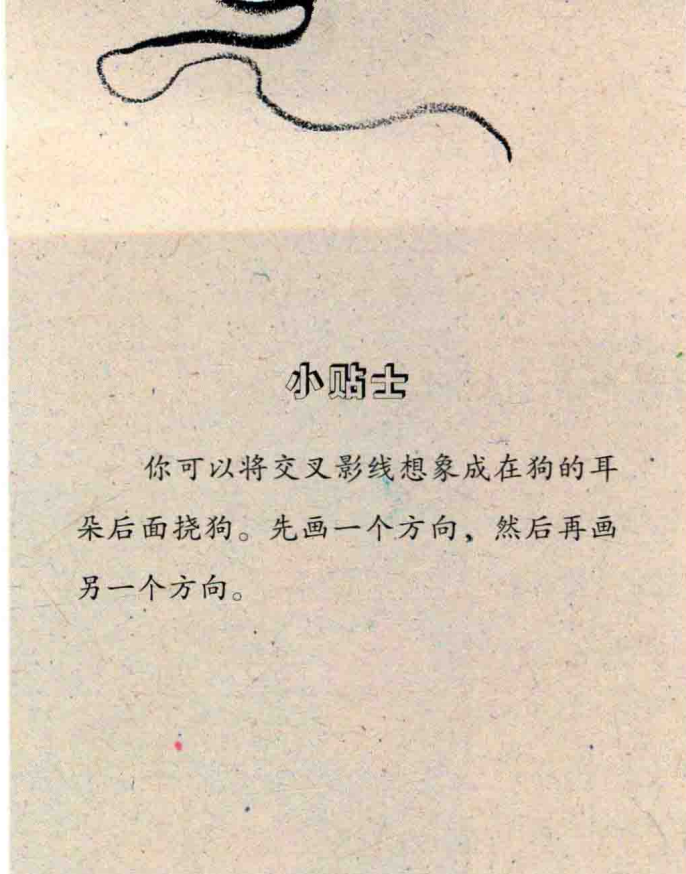
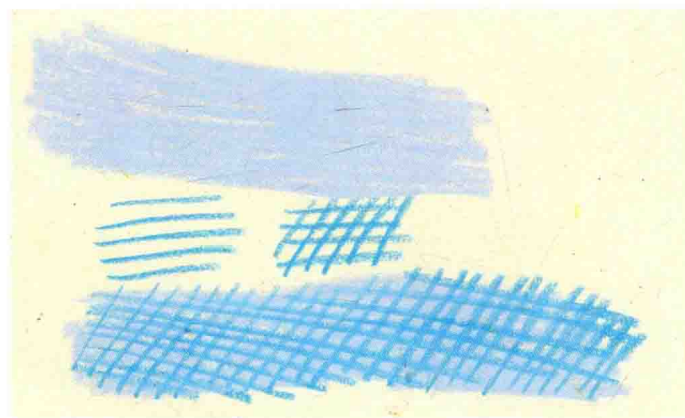
当我购买到新的工具或材料时，我喜欢用它们在一张大纸上涂鸦、泼溅和飞溅，有点像小孩一样玩耍。看看你可以用这些新材料做什么，无论是蜡笔、画笔，还是铅笔。我呢？我喜欢蜡笔，因为它们是如此地便宜，不会让我有很大的心理负担。

拿一张大纸，看看你可以用蜡笔做些什么。画一个漩涡状的大圆圈和许多小点。调整运笔力度，做标记，加水，调色。花点时间了解你的材料。你使用的材料越多，受到的限制越少。尝试不同类型的纸张，你会惊讶于这种不同带来的效果。该方法同样适用于颜色。如果你不喜欢某些颜色，不妨尝试将其与你喜欢的颜色搭配在一起，说不定你会就此爱上它们。创作时多问问自己：我如何才能让这些材料散发出自己的生命力呢？

一旦你学会了制作标记，就可以开始尝试创作蜡笔画了。绘制线条、纹理、阴影，调色和着色的技巧多种多样。接下来，我们将探讨其中的一部分。

小贴士

拿出一张纸，看看你可以用蜡笔创造出什么。

小贴士

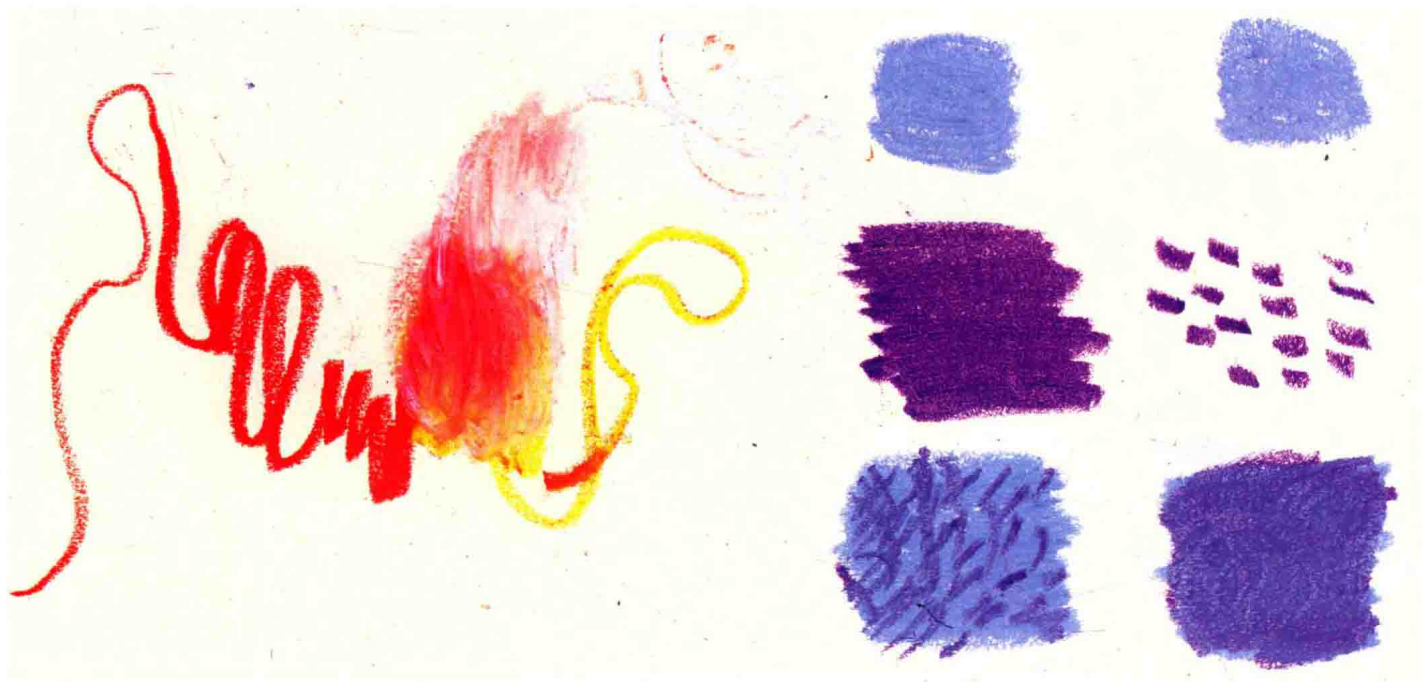
你可以将交叉影线想象成在狗的耳朵后面挠狗。先画一个方向，然后再画另一个方向。

影线

影线和交叉影线是绘画中创建阴影、明暗和纹理的比较简单的好方法。

平行影线由一组间距较小的平行线组成。两层垂直交叉的平行影线可以创建出网状图案。通过改变线条之间的空间疏密，会创造出不同的色调效果。

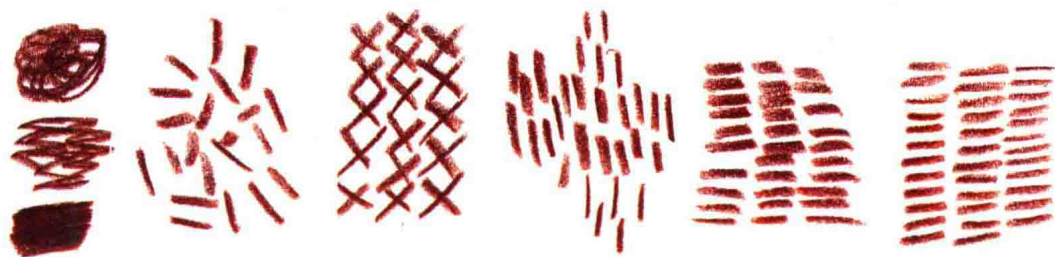
上图展示了如何画出不同的影线和交叉影线。我添加了灰蓝色的底色，增加其深度和丰富度。这个例子有点粗糙，但在实践中，你可以使用影线和交叉影线实现梦幻般的深度和层次变化。

纹理、线条和间隙

在大片的颜色上绘制点或波纹，以添加纹理。绘制正方形、圆形和线条。绘制不同宽度、不同间距的线条。问问自己：如果我这样做会发生什么？研究不同的技巧，然后在其中添加自己的小趣味。

上图中，蓝色底色上的紫色小点创造了别具一格的纹路。在它旁边，蓝色和紫色叠加在一起，形成了光滑却又丰富的色彩效果。点彩，是一种在整个区域上绘制圆点的技术，可以创造出丰富的纹理。

这里有一些不同纹理的示例，你可能会想要在绘画时用到它们。这些纹理可以创造出什么效果呢？

抗拒

除了之前那些小技巧，你还可以用水彩颜料和不溶于水的油蜡笔来创造纹理。

看看这个例子吧。首先，我用油蜡笔在纸上画了点。然后，用红色的水彩在其上作画。油蜡笔中的油“排斥”水彩，从而创造出一种很好的肌理效果。本例的其余部分只是向你展示了我如何尝试使用这种技术。尽情玩耍吧！

