

倾情分享
进阶式
的绘画主题

英国艺术家协会
创意绘画秘籍

创意绘画技巧 99 例

英国艺术家协会 著 张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

创意绘画技巧

99 例

英国艺术家协会 著 张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© F&W Media International, Ltd. 2014

Text and Designs © SAA 2014

All rights reserved. Published by David & Charles,
an imprint of F+W Media International, Ltd., through
Copyright Agency of China, 10151 Carver Road,
Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800) 289-0963.

图书在版编目 (CIP) 数据

创意绘画技巧99例 / 英国艺术家协会著 ; 张安宇
译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
书名原文 : 101 Top Techniques for Artists
ISBN 978-7-80501-881-2

I. ①创… II. ①英… ②张… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第272599号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-0536

责任编辑: 钱 颖

助理编辑: 于浩洋

责任印制: 彭军芳

创意绘画技巧99例

CHUANGYI HUIHUA JIQIAO 99 LI

英国艺术家协会 著 张安宇 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

版 次 2016年6月第1版第1次印刷

开 本 210毫米×276毫米 1/16

印 张 8

字 数 205千字

书 号 ISBN 978-7-80501-881-2

定 价 49.00元

质量监督电话 010-58572393

订购电话 010-58572196 18611210188

创意绘画技巧

99 例

英国艺术家协会 著 张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目录

前言	4
动物	5
人物和都市风景	21
海景和水	32
静物写生	50
景观和建筑物	64
抽象画	96
花卉、树木、花园	104
供稿人索引	122

前言

感谢翻开《创意绘画技巧99例》，从今天开始，您将与SAA（英国艺术家协会，The Society for All Artists）结下不解之缘。

如何绘画逼真的云彩？捕捉海滩上巨大波浪的最佳方法是什么？如何描绘动物的皮毛？您经常使用哪些色彩来刻画逼真的肤色？

这本彩版图书收集了99位当下最知名的优秀艺术家的实用绘画技法和建议。您不仅能够从中收获上述问题的答案，还能学到更多的

的专业知识哦！

书中简单明了地向大家展示每种技法的指导步骤，详细描述您应该如何自行完成整个艺术项目，并列出了整套绘画材料，通过详尽的图片展示，为您的创作提供指导。

充满艺术灵感

这册图书分为7章，涉及的主题使用了水彩颜料、丙烯酸颜料、油性颜料、彩色粉笔、素描以及混合使用的绘画工具，罗列了当今最流行的一些艺术风格和题材，展示了最佳的艺术能力，以期帮助您开发出自己独有的艺术气质。

本书还囊括了很多具有感召力的艺术家的创作小窍门，比如玛丽莲·爱丽丝（Marilyn Allis）、基斯·芬威克（Keith Fenwick）、杰里米·福特（Jeremy Ford）、莎朗·赫斯特（Sharon Hurst）、大卫·海德（David Hyde）、杰夫·凯西（Geoff Kersey）、罗伊·朗（Roy Lang）、马修·帕尔默（Matthew Palmer）、弗雷泽·斯卡夫（Fraser Scarfe）等。

无论是初出茅庐的新手，还是经验丰富的资深艺术家，这本综合性的艺术图书总能让您学习到一些新技巧。

与SAA同行，开启您的艺术创造力

本书选取的所有供稿者均是来自SAA的专业艺术家。SAA目前在全球有多达46000名会员，是世界上最大，也是最友好的艺术家团体。

无论您是艺术新手、进阶者，还是专业艺术人士，SAA都欢迎您的加入，在这个属于艺术家的协会中，我们会鼓励和启发您去尝试一些全新的艺术。

期待您来探索SAA的多彩世界，我们将帮助您结识无数志趣相投的艺术家，激发您的创作热情。

动物

在活泼的背景上绘制动物油画

艺术家：艾莉森·博德（Alison Board）

自然形态和野生生物一直是我创作的主要灵感来源。纹理结构是绘画这些题材必不可少的部分。尽管混合使用多种绘画工具可能会产生难以预估的效果，但是也会为我们的作品提供多种层次感。这里，我给大家展示两个方面，一是将背景提升为油画焦点来绘制；二是将画面所有元素整合起来。

您需要：

水彩颜料：钴蓝色；钴紫色；灯黑色；普鲁士蓝色；绿金色

书写墨水：黑色

铅笔/水笔：防水写生水笔；细毛笔或画线笔

毛笔：Kolinsky型12号圆头黑貂毛笔；用于蘸胶的鬃毛笔

纸张/底面：425gsm（200磅）冷压（CP）水彩画纸

其他：通用胶液；用于混合胶液和水的塑料壶；棉纸或织物薄碎片；小硬纸片或废弃的信用卡；丙烯酸白石膏；留白液及涂抹器；喷雾瓶

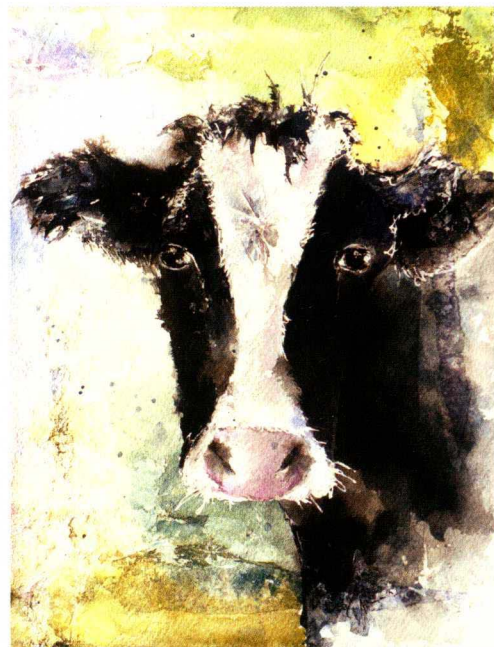

1. 画出题材的轮廓，然后加入各种纹理结构，比如棉纸或织物薄碎片，构建起背景。用鬃毛笔蘸取白色强力胶固定住纹理。白色强力胶是用等量清水混合而成，干了之后呈透明状。

2. 当强力胶完全变干之后，用一块硬纸片或废弃的信用卡沿着纹理边缘刮一层很薄的丙烯酸白石膏底漆到背景上；这里，根据题材的不同，在适当的地方也利用石膏增添一些纹理。在耳朵、鼻口和头部四周涂抹留白液，形成几簇软毛，保留下方画纸上的白色部分。

3. 用细毛笔或画线笔涂抹少许水溶性书写墨水在适当位置，可以增加纹理的动态感，让它们可以“跨越”进入背景中。等到快要变干的时候，在墨水上喷少许清水，使其晕开。此时，使用防水写生水笔绷紧您的画作。

4. 选用一支Kolinsky型12号圆头黑貂毛笔，在画作上涂抹水彩颜料，从背景开始，直到完成题材的涂抹。选择颜色的时候要大胆尝试，但是应该只用少量颜料以保持颜色鲜艳。最后，去掉留白液。

艺术家的小窍门

艺术家使用的是温莎牛顿牌（Winsor&Newton）书写墨汁、皮特牌（Pitt）艺术家防水写生水笔、SAA毛笔、山度氏获多福牌（Saunders Waterford）高品质白色水彩铅笔和埃尔默牌（Elmer）白胶。

使用色粉铅笔绘制动物肖像画

艺术家：科林·布拉德利（Colin Bradley）

30年前，我就开始使用色粉铅笔作画，尽管绘制过的题材繁多，但是我认为最适合这种绘画工具的是动物肖像画。色粉铅笔能够描绘出闪亮透明的动物眼睛和皮毛，或毛发的逼真外观；也可以削尖色粉铅笔来刻画特别精细的细节，而且需要擦掉的时候，也极容易擦除。

您需要：

色粉铅笔：101白色；103乳白色；187烧赭色；182棕赭色；181佩恩灰色；132浅肉色；Ⅳ273暖灰色；176铁棕深褐色；192印度红色；190威尼斯红色；199黑色；中度暖灰色；深棕色

纸张/底面：160gsm（98磅）砂色粉彩纸

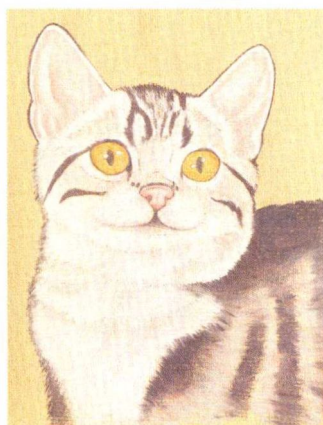
其他：2号灰尖、末端为凿形的色彩成型器或纸张混合器

艺术家的小窍门

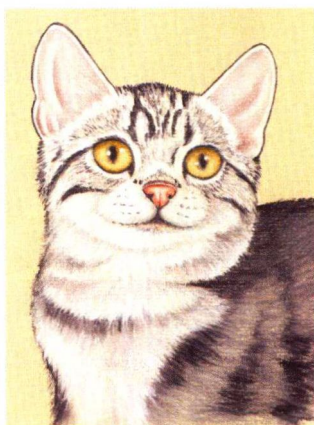
艺术家使用的是德国辉柏嘉牌（Faber-Castell）色粉铅笔和法布里亚诺安格尔牌（Fabriano Ingres）粉彩纸。

1. 首先，在画纸上大胆涂抹101白色颜料，表示所有主要的白色皮毛区域，然后在眼睛上涂抹103乳白色高光部位。接下来，涂抹一层较浅的白色作为厚重色彩的底层，然后在底层上面轻轻涂抹Ⅳ273暖灰色，绘制出头部和躯体。

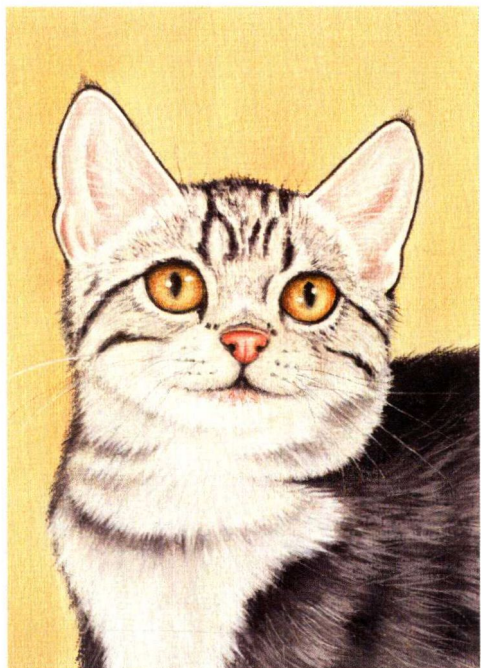

2. 接下来，用132浅肉色颜料涂抹出耳朵、皮毛和鼻子。在耳朵周围涂抹中度暖灰色颜料，在较浓厚的灰色区域涂抹同样的颜料，并用色彩成型器轻轻混合，调匀色彩。然后，用182棕赭色涂抹出眼睛，切忌覆盖到之前涂抹的白色高光区域。

3. 在耳朵、嘴和白色毛发上添加中度暖灰色，然后在其上涂抹181佩恩灰色，加深皮毛的颜色。涂抹深棕色以加深眼睛部位的赭色，然后涂抹190威尼斯红色凸显鼻子和耳朵。使用混合工具轻轻混合深色皮毛。

4. 使用199黑色色粉铅笔加深深色区域。在眼睛上涂抹少许176铁棕深褐色和187烧赭色，然后在鼻子上涂抹190威尼斯红色和192印度红色，让鼻子充满色彩感。最后，在背景中混入103乳白色、182棕赭色和190威尼斯红色，再用极少的101白色和181佩恩灰色绘制胡须。

描绘长毛动物

艺术家：凯瑟琳·英格利斯（Catherine Inglis）

色粉笔是描绘长毛动物的理想绘画工具。在砂粒纸上覆盖多层色粉图层，能够产生比油画更深的层次感；这里所使用的黑色背景与这只叫Dixie的狗形成了鲜明的对比。注重色调值的运用，精心挑选最佳色彩，最终完成了这幅杰作。

您需要：

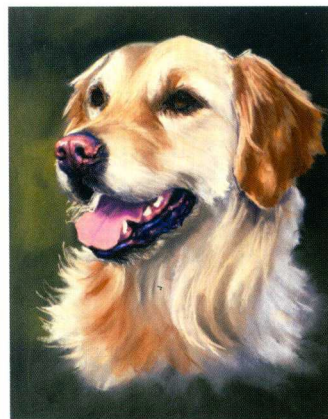
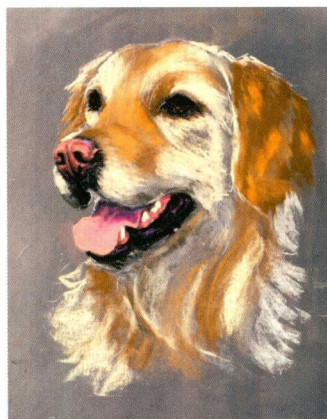
孔蒂牌（Conté）硬性色粉笔：
2B写生黑色；2464肖像棕色；暖粉色；冷粉色；17棕色；23棕色；31棕色；32棕色；42棕色；52棕色；54棕色

森内勒牌（Sennelier）软性色粉笔：155铜绿色；456烧赭色；457烧赭色；478紫蓝灰色

尤尼森牌（Unison）软性色粉笔：GR27灰色；棕土色（包括BE07、BE08、BE09、BE11、BE12棕土色）；背景使用A37和A43附加色；YGE18黄绿土色；皮毛上的冷色阴影使用灰紫色/灰色和棕黑色（包括GR10、GR11和GT17灰色）；浅色和亮色一中蓝色、淡蓝色、紫色、淡紫色、粉色用于高光部分（包括LS07、LS08、LS10、LS11、LS13、LS14浅色）

色粉铅笔：白色

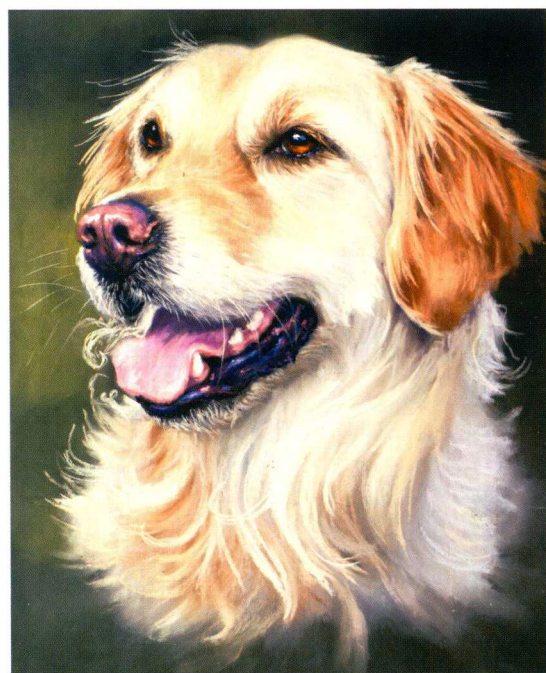
纸张/底面：800级深灰色砂粒纸

1. 首先，使用白色色粉铅笔勾勒出题材的轮廓。注意色调值的运用，同时使用硬性色粉笔沿着狗的面部轮廓和皮毛的方向绘制浅色侧边笔触，根据需要进行混合，以柔化纹理效果。然后粗略画出眼睛、鼻子和嘴，这个阶段切忌做更多的描绘。

2. 接着，使用尤尼森牌软性色粉笔粗略勾勒背景。然后在皮毛上添加更多细节，在深色底画上绘制浅色调，尤其是脖子和耳朵上的长毛，根据需要进行混合。使用森内勒牌478紫蓝灰色色粉笔处理舌头上的阴影，然后使用暖粉色描绘出浅色调。

3. 使用暖粉色和棕色（任选），为鼻子添加纹理和色彩，然后使用森内勒牌478紫蓝灰色色粉笔绘制出鼻子下面的阴影；并用粉色描绘精细的高光部分，鼻尖上的高光部分使用GR27灰色。再用森内勒牌478紫蓝灰色和中蓝色以及紫色的色粉笔处理下颌阴影，然后使用GR27灰色（而非白色）突出该部位。对于牙床部位，则使用中度色调的冷粉色。

4. 使用森内勒牌155铜绿色、456烧赭色、457烧赭色软性色粉笔以及尤尼森牌BE11棕土色软性色粉笔逐步绘制出眼睑下的虹膜，并在虹膜底端描画一些暖色光晕。运用GR27灰色色粉笔绘出瞳孔附近捕捉到的光线，添加少许中蓝色/淡蓝色，绘制出眼睑下端的湿润效果。最后，完成皮毛上的高光部位，突出舌头，并使用孔蒂牌硬性色粉笔描绘出胡须。

在合成防水纸张上使用水彩颜料作画

艺术家：霍华德·琼斯（Howard Jones）

一次走访到我们当地的一家鱼贩时，我突然找到一种灵感，创作出了这幅油画。在作画的过程中，我发现在合成防水纸张上使用水彩颜料，可以将鲑鱼身上彩虹般的条纹淋漓尽致地表现出来。

您需要：

水彩颜料：酞菁蓝色、鲜绿色、镉橙色、钴黄色

水溶性铅笔：红色

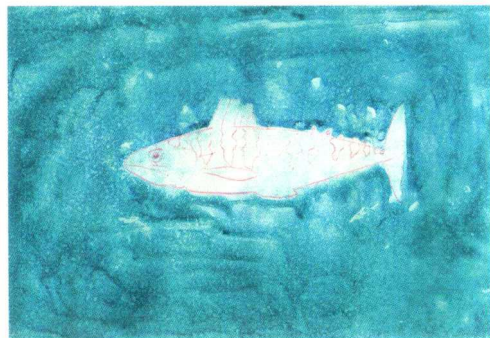
毛笔：6号圆头黑貂毛笔；大号软性涂抹毛笔

纸张/底面：30.5厘米 x 46厘米的合成防水纸张

其他：电吹风；喷雾瓶；洁净的7.5厘米泡沫轴

1. 使用红色水溶性铅笔，在画纸中央绘制鲑鱼。将酞菁蓝色和鲜绿色水彩颜料混合起来，然后用大号软性涂抹毛笔在背景和鲑鱼周围涂抹混合的水彩颜料。用电风吹拂，加快这些色彩变干的速度；画面上将出现一种大理石般色彩的纹理效果。

2. 然后，从高出纸张60厘米至90厘米的位置对着整张画纸喷水；开始时不要将喷雾瓶放在画纸的正上方，以防止大水滴落到画纸上。喷完之后等待2分钟，然后用泡沫轴轻轻滚动画纸表面，使其变得平整。

艺术家的小窍门

艺术家使用的是日本王子油化牌（Yupo）合成纸。

3. 使用6号圆头黑貂毛笔，蘸取酞菁蓝色和鲜绿色水彩颜料，开始描绘鲑鱼后背上的图案，每次重新蘸取颜料时，用6号圆头黑貂毛笔蘸取另一种颜色——不要吝惜颜料。然后使用毛笔的笔尖勾勒出鲑鱼的鳍、鳃、嘴、躯体、眼睛和瞳孔。

4. 在鳃和眼睛上滴洒几滴镉橙色和钴黄色水彩颜料，然后在鳍和后背上的一些图案上滴几滴钴黄色水彩颜料。再使用6号圆头黑貂毛笔沿对角线方向挥溅酞菁蓝色和鲜绿色混合而成的水彩颜料，最终完成画作。

层叠丙烯酸颜料，表现皮毛上的纹理感

艺术家：大卫·海德（David Hyde）

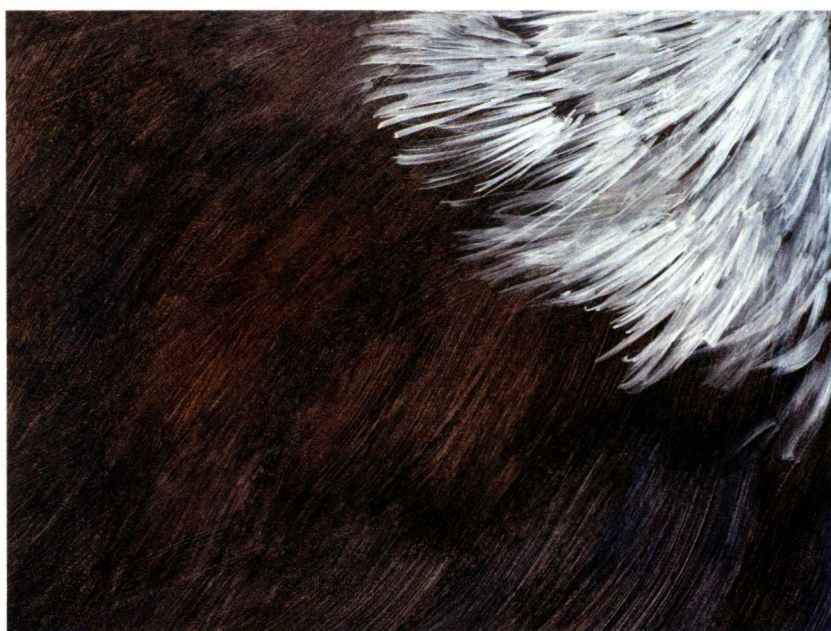
尽管我在这里给大家展示的是皮毛油画的创作，但是这种绘画技法同样适用于绘制羽毛和其他很多纹理结构。我们可以使用任何传统的丙烯酸颜料，但我个人更喜欢使用丽唯特牌（Liquitex）软体丙烯酸颜料，这个品牌的丙烯酸颜料比普通颜料具有更强的流动性浓度，而且经过稀释之后也更能保持色彩强度。当然，我也会使用一些硬体类型的颜料，因为这种类型的颜料具有更多的选择。除了最后一个阶段，其他所有的颜料层都必须涂抹得非常薄，这样，在开始涂抹下一层颜料的时候，之前的颜料层已经变干了。

您需要：

丙烯酸颜料：透明生赭色；特纳黄色；透明烧赭色；烧褐色；法国群青色；钛白色

毛笔：中号圆头毛笔；小号圆头毛笔；大号平头毛笔

其他：石膏；中密度纤维板（MDF Board）；砂纸；橡皮滚筒

艺术家的小窍门

艺术家使用的是丽唯特牌软体丙烯酸颜料、温莎牛顿牌加莱里亚型（Galeria）毛笔和丽唯特牌石膏。

1. 使用橡皮滚筒在一张很薄的中密度纤维板上滚几层石膏，务必滚得越平整越好，以保持整体的透明度，并将每一层石膏磨光。接下来，绘制出一层法国群青色和烧褐色混合而成的深色调底色，需要注意的是不必涂抹得太厚，否则如果起皱的话，会破坏之后处理细节的效果。等待这一层完全变干，然后轻轻磨光。用不透明的白色颜料混合出的乳白色颜料，按照上图所示，开始处理纹理效果，在处理的过程中，保留一些间隙以露出底色。

2. 第一层纹理制作完成并且变干之后将呈现为浅灰色。接着，重复上述步骤，开始绘制第二层，但所使用的绘制笔触不能与第一次时完全相同。这一半透明的颜料层将构建起柔软的不透明纹理效果，不断重复这一步骤，直到您对效果感到满意——这是一个相当费时的过程。

3. 混合透明或半透明的丙烯酸颜料，这里使用的是透明烧赭色、烧褐色、透明生赭色和法国群青色。用大号平头毛笔随意涂抹这些色彩将它们融合起来。等待变干，然后混合深色的颜料，以表现画作中的阴影和深度感，注意观察纹理效果如何通过颜料显现出来。

4. 混合不透明颜料和白色颜料，然后使用混合而成的颜料构建起色彩和细节。在皮毛的尖端和上方颜料层的边缘涂抹浅色、下方颜料层涂抹成深色，这样您制作的纹理显得更具有三维立体感。在相应的位置添加光线和高光部分，然后使用小号圆头毛笔添加细节，完成画作。

单色绘制动物皮毛

艺术家：李·海曼德（Lee Hammond）

毛发是由成千上万根发丝构成，浓密而丰满，而且分为很多层次。在研究动物头上的毛发或者躯体上的卷毛时，您会发现在很大的区域，光线会从毛发的表面反射出来。通常需要在白色纸张上用铅笔画上数百条笔触，并进行大量地混合处理，才能刻画出下图的效果。

您需要：

铅笔/水笔：0.5毫米自动铅笔；2B铅笔

纸张/底面：27.9厘米 x 35.6厘米布里斯托尔牌（Bristol）光滑优质画纸

其他：混合擦笔和纸擦笔（可选）；橡皮；直尺

1. 使用0.5毫米自动铅笔和直尺在您的画纸上轻轻地画出一个正方形网格。每个小网格正方形的边长应为2.5厘米。然后使用2B铅笔在每个小正方形网格中准确地画出您所看到的形状，每次绘画一个正方形内的形状。当准确地画出所有形状之后，用橡皮擦掉所有的网格线条。

2. 仍然使用2B铅笔，开始绘制眼睛，瞳孔画成黑色，虹膜颜色稍浅。用混合擦笔混合，然后用橡皮擦出一块高光区域。加深眼睛、鼻子、嘴和颈圈的色调，继续混合并用橡皮擦除高光区域。接着开始绘制分层的皮毛，使用铅笔顺着毛发生长的方向绘制笔触。

3. 使用混合擦笔混合已经画出的所有铅笔线条成色调深浅不一的平滑灰色。在画纸上留出白色区域，显示出面部、眼睛四周、嘴角和下巴等区域。继续添加铅笔线条层，以加深狗毛的色调。

4. 用深色调、中等色调和浅色调来表现出卷曲的毛发，留出高光区域，使得卷毛看起来闪闪发光。在狗的胸部混合浅灰色，再添加弯曲的铅笔浅线条，并使用橡皮擦拭，以突出色调更浅的卷发。最后，快速绘制笔触来表现狗的头部的短毛，进行混合，使其看起来非常平整。

运用“湿到湿”技法油绘小鸭子

艺术家：路易斯·布谷尔（Louise Bougourd）

“湿到湿”是我最爱的水彩颜料画技法；我很喜欢看着颜料在底面上移动，融入其他颜色中，产生最令人惊艳的效果。您需要有点儿耐心，让颜料“漫步”在底面上逐渐融合，同时还需要抵挡住自己想要横加干预的强烈冲动。这只小鸭子激发了我的想象力——我当即就知道“湿到湿”技法必将在这幅油画最理想的创作手法。尽情享受勇于尝试带给您的快乐吧！

您需要：

水彩颜料：钴黄色；烧褐色；法国群青色；深灰棕色

铅笔/水笔：铅笔

毛笔：10号圆头黑貂毛笔；4号手稿毛笔

纸张/底面：300gsm（140磅）传统白纸

其他：两个水壶；厨房用纸

艺术家的小窍门

艺术家使用的是SAA毛笔，并建议使用山度氏获多福牌或法布里亚诺安格尔牌水彩画纸。

1. 用铅笔画出这只小鸭子的浅色写生轮廓，然后用清水打湿，等待水分固定下来，不再闪闪发光。接下来，在调色板上混合清水和钴黄色水彩颜料，形成相对稀松的黄色颜料液，并用10号圆头黑貂毛笔蘸取颜料液，沿着湿润区域的边缘涂抹，以使色彩慢慢地融入潮湿的边缘——这样会形成一种柔和的羽毛般的效果。

2. 接着，混合烧褐色和法国群青色水彩颜料，形成连贯厚重的深灰棕色混合水彩颜料。当钴黄色水彩颜料仍然潮湿的时候，用4号手稿毛笔在其中添加少许深色混合颜料，轻轻弹下毛笔上的颜料液，在小鸭子的头部、翅膀和躯体上添加深色羽毛。等待颜料变干。

3. 用清水打湿小鸭子的腿和脚，然后在其上涂抹钴黄色水彩颜料，时刻记得光线的方向。使用深色混合颜料在腿部两侧添加浅色阴影。打湿鸭嘴，然后在其上添加钴黄色和深灰棕色混合而成的水彩颜料，以取得一种非常有效的效果。

4. 使用4号手稿毛笔蘸取深灰棕色混合水彩颜料，涂抹眼睛，留出一片白色区域，表现出闪耀眼光的效果。最后，使用4号手稿毛笔，沿着小鸭子双脚的底端涂抹，然后同时添加钴黄色水彩颜料和深灰棕色混合水彩颜料，来表现小鸭子脚下的地面。

为特定绘画任务建立最适合的白色

艺术家：琳达·坎普（Linda Kemp）

白色在艺术绘画中用途非常广泛：可用于将色彩的色调变浅、为画布上底色、勾画轮廓、形成半透明光泽、建立白色通道等。但是艺术用品商店里的架子上摆放的白色颜料琳琅满目，往往很难判断哪种白色是针对某个特定绘画任务的最佳选择，但是我们可以通过下面这个简单的技法轻松地确定所需的白色颜料种类。

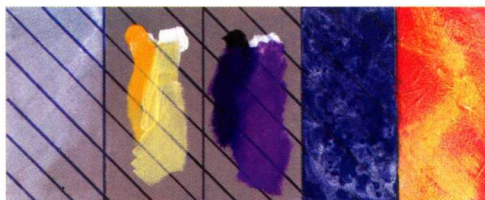
您需要：

丙烯酸颜料：钛白色；锌白色；土黄色；蓝紫色；酞菁蓝色；中镉红色；金黄色；钴蓝色

毛笔： $\frac{1}{2}$ 英寸的平头毛笔；1英寸的软性平头毛笔

纸张/底面：画布

其他：石膏；魔术变色笔；直尺

1. 在5块测试区域涂抹锌白色丙烯酸颜料。结果显示，锌白色丙烯酸颜料非常适合上釉和产生半透明的颜料层，但是在覆盖色彩或线条方面效果不理想。透明色彩与锌白色丙烯酸颜料混合之后变成了半透明色，即使涂抹得很厚重，也能够保持光滑平整。

2. 在5块测试区域涂抹钛白色丙烯酸颜料。结果显示，钛白色丙烯酸颜料可谓功能齐全，“多才多艺”，与其他颜色混合之后，对混合颜料的色彩具有明显的影响。一般情况下，钛白色丙烯酸颜料不透明，富有柔韧性，可以涂抹成厚重的图层而不会破裂。

3. 在5块测试区域涂抹石膏。结果显示，石膏相当不透明，覆盖色彩和线条的效果很好。石膏最适用于打底色，具有半吸收性，同时非常适用于将色彩的色调变浅，即便只用少量石膏，也能达到很明显的效果。

4. 这幅在30.5厘米 x 30.5厘米黏土纸板上完成的丙烯酸油画中，我实际上使用了3种不同的白色：我用不透明的石膏覆盖深色，形成了树枝和树叶之间的狭小的白色负空间；将钛白色与钴蓝色混合而成的丙烯酸颜料用于调浅色调和上釉；在画幅的下半部分用毛笔大量涂抹锌白色丙烯酸颜料，然后喷洒清水，形成具有纹理结构的痕迹，以表现出一种灰白面纱的神秘感。

