

沙画艺术入门

[俄] 阿利奥娜·瓦依诺娃/著

王玲/译

沙画刻意练习 从新手快速到大师

沙画技能不是一种天赋，而是一种人人可以学会的技巧！

众猫翻阅典籍发现东半球zui强沙画技法

成为沙画领域杰出人物的黄金技巧！

弗兰克·库科

克谢尼娅·西蒙诺娃

苏大宝

全球沙画大师
鼎力推荐

北方文艺出版社

沙画艺术入门

「俄」阿利奥娜·瓦依诺娃 著

王玲 译

北方文艺出版社

黑版贸审字 08-2017-064

图书在版编目 (CIP) 数据

沙画艺术入门 / (俄罗斯) 阿利奥娜·瓦依诺娃著;
王玲译. -- 哈尔滨: 北方文艺出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5317-4177-0

I. ①沙… II. ①阿… ②王… III. ①绘画技法
IV. ①J219

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 033518 号

©Phoenix Publishing House Russia

©Alyona Voynova

The simplified Chinese translation rights arranged
through Rightol Media (本书中文简体版权经由锐拓传媒
取得 E-mail: copyright@rightol.com)

沙画艺术入门

Shahua Yishu Rumen

作者 / [俄] 阿利奥娜·瓦依诺娃

责任编辑 / 路 嵩 富翔强

出版发行 / 北方文艺出版社

发行电话 / (0451) 85951921 85951915

地 址 / 哈尔滨市南岗区林兴街 3 号

印 刷 / 捷鹰印刷 (天津) 有限公司

字 数 / 80 千

版 次 / 2019 年 3 月第 1 版

书 号 / ISBN 978-7-5317-4177-0

译者 / 王 玲

封面设计 / 琥珀视觉

邮 编 / 150080

经 销 / 新华书店

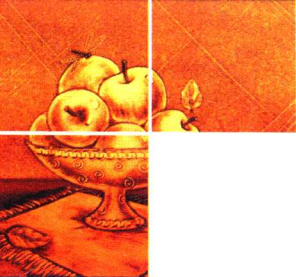
网 址 / www.bfwy.com

开 本 / 710mm × 1000mm 1 / 16

印 张 / 12

印 次 / 2019 年 3 月第 1 次印刷

定 价 / 88.00 元

前言

沙子我们再熟悉不过，每个人小时候都玩过沙子，在岸边堆沙堡，在沙滩上把滚烫的沙子撒来撒去。这些沙粒已经有几百万年的历史，它们大小不一，颜色各异，分布在世界的各个角落。一般说来，沙子总是和休闲度假的美好回忆联系在一起。

沙画就更加不可思议了。艺术家直接在观众面前在沙画台上操控沙子这种平淡无奇、司空见惯的材料，就创作出巧夺天工的形象和美轮美奂的画面，简直就是化腐朽为神奇。

沙画艺术始于 20 世纪。一说，沙画的发明者是加拿大动画片导演卡洛琳·丽芙（Caroline leaf）。1969 年，她现场创作沙画作品《沙、彼得与狼》。

但事实上，居住在瑞士的安索尔治夫妇从 1958 年就已经开始利用类似技术制作动画片。他们运用的材料除了沙子，还有金属粉末，需要利用磁铁来控制。网上可以找到他们 1958 年到 1984 年的动画作品集。

今天的沙画可以称作是碎末画，或者粉末画。创作材料已经不局限于沙子，可以是任何细碎的东西：锯末、刨屑、盐、碎米、面粉、可可粉等。

现在，心理学和心理医疗中经常提到沙画，从多罗伊·卡尔夫创立的经典沙子疗法（1980 年）到如今五花八门的沙画艺术疗法、心理情感自我调节教程，都有助于激发创造力，安抚人的心理和情感，达到和谐状态，促进想象力、注意力、空间感和手指灵活……挥撒的动作可以帮助人摆脱不良情绪。心理分析疗法创始人卡尔·古斯塔夫·荣格认为，玩沙子的过程可以激活人类内在的自我康复机能。或者说，这也是自我表达的最佳形式之一。

2003 年首尔国际动画艺术节上，匈牙利导演、画家菲廉斯·萨克第一次将沙动画以现场表演的形式呈现给观众。从此，各国都出现了众多追随者。

目 录

第一章 准备工作	1
设备 材料 工具	1
沙画台标准配置	4
第二章 基础技法	8
手法与练习	8
用不同工具表现质感	26
第三章 提高阶段	34
1.窗外的冬景	34
2.苹果静物画	57
3.人物肖像：女孩和礼物	75
4.秘境橡树	96
第四章 作品赏析	130
第五章 固彩沙画	187
结 语	188

第一章 准备工作

设备 材料 工具

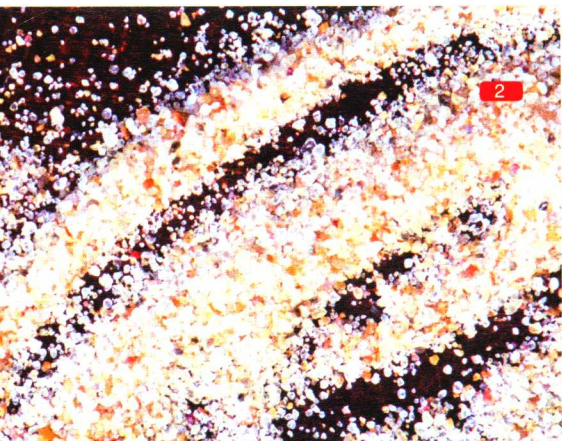
沙画台——半透明不光滑桌面，下面设有光源。外科医生利用立式的类似装置观察X光片，动画绘制人员和服装师在这样的工作台上描摹图像、剪辑电影胶片，摄影师检查胶卷的优劣……

沙画台在沙画创作过程中有两个用途：一是拍摄动画片；二是现场当众表演。

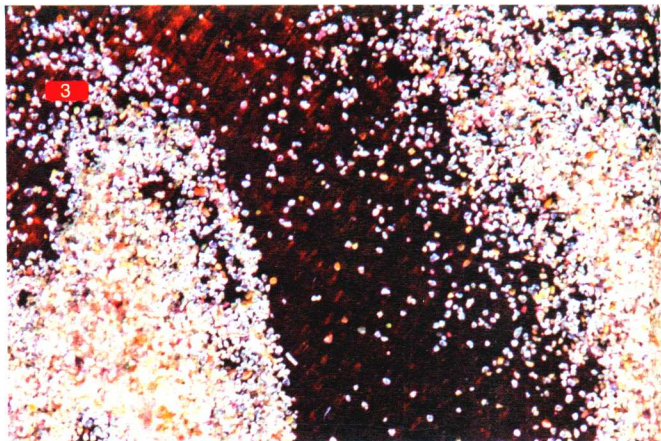
本书中讲的是如何利用沙子画画。

首先需要强调的是：本书所讲的全部技巧和手法同样适用于在任何深色光滑平面（比如，普通抛光桌）用浅色沙、细盐或者碎米画画。常见的材料有粉末（图1）。

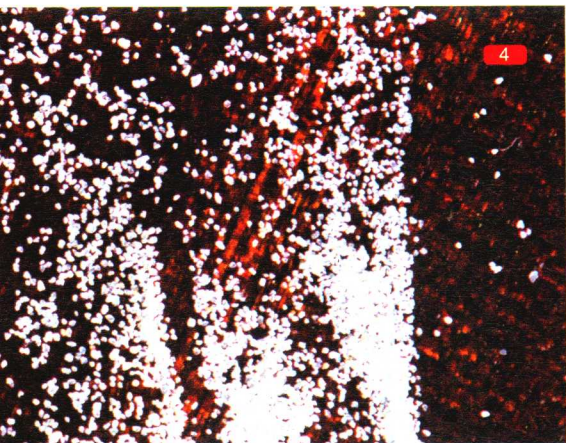

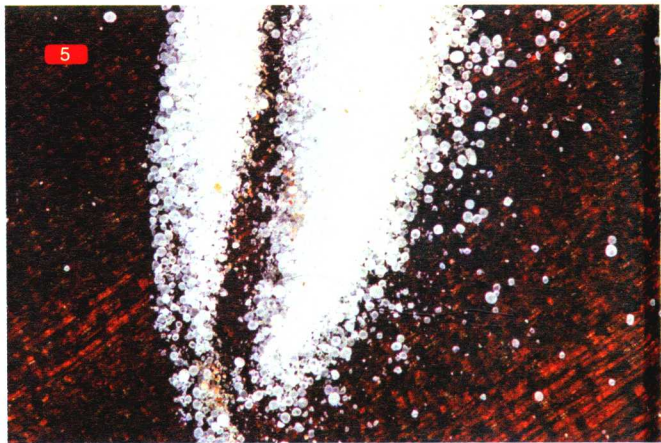
粗粒黄沙（图2）。

细沙（图3）。

细白沙（图4）。

精盐（图5）。

碎米（图6）。

抛光桌面上完成的沙画（图7）。沙画台上的画面对比更加强烈，明暗色调更复杂。

如果您决定在家里置备沙画台，那么有三种方

法：1. 购买成品（网上有很多选择）；2. 自己动手组装；3. 专门定制。

沙画台的技术指标也是不尽相同：可以简单地把玻璃板搭在两摞书上，下面放个灯泡（玻璃板最好包边），也可能是复杂的结构设计配备智能打光系统（图8，图9）。可以选择中等程度，没必要太复杂。

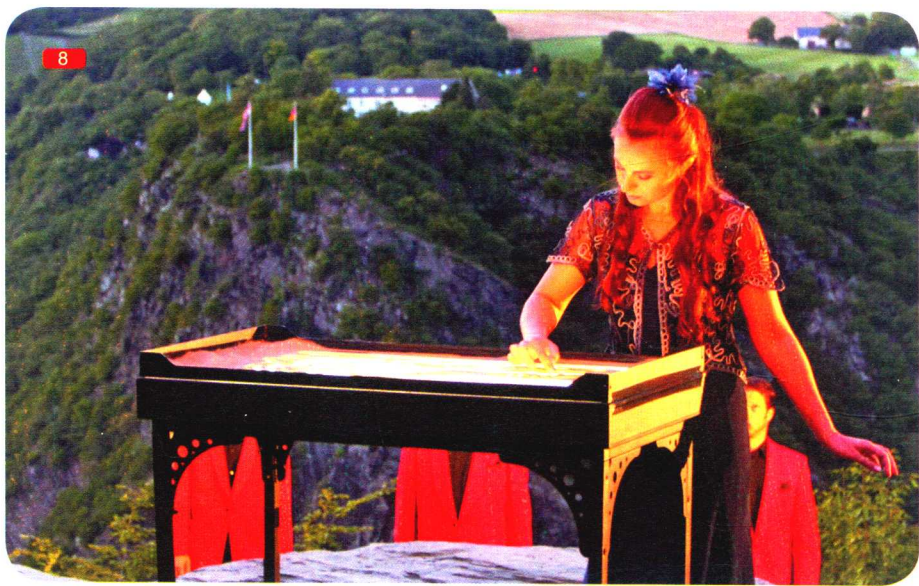

沙画台标准配置

长宽比例 16 : 9 的尺寸最普遍，广泛用于电视和专场演出。大部分的电视屏幕图像恰恰都是这一比例。

四周包边的高度不要低于 3 厘米，以避免沙子散落。左侧和右侧要预留 5~7 厘米，创作过程中用来放置沙子。立人侧的包边不应高于 3 厘米，以免影响底部的细节处理——这是我多年的经验之谈。

左右放置沙子的位置宽度不要超过 15 厘米。如果堆沙过薄，不便入手，会影响创作沙画的速度。

堆沙处和作画处应该保持在同一平面。很多出售的沙画台为放置沙子专门在左右两边做了沙槽，这不适用于某些沙画制作手法（下面会专门谈到）。

沙画台面最好是麻面奶白色塑料板，厚度 4~5 毫米。过薄会造成弯曲，过厚会增加沙画台整体重量。

沙画台整体必须结实平稳。如果台子摇晃，不便于创作。如果这时画面直接投影，屏幕上显示的图像就会抖动。

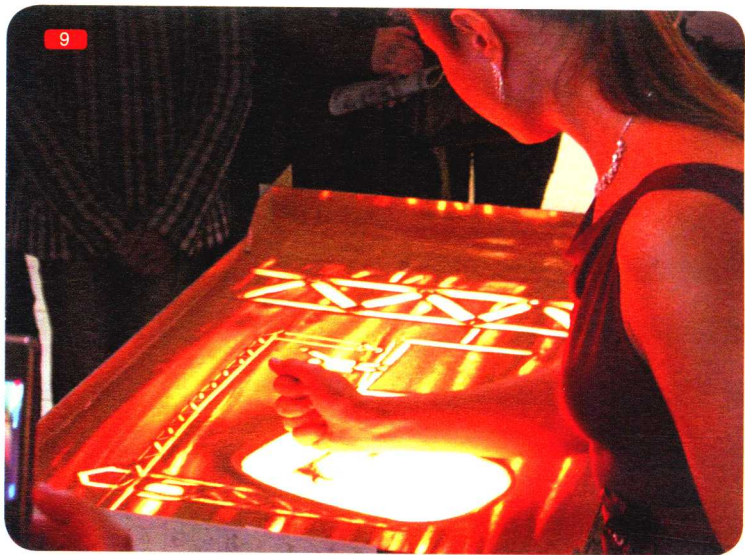
打光的颜色没有限制，可根据个人品味和绘画要求选择。

关于沙子

任何沙子都可以用来制作沙画。需要先用细筛筛一遍，然后清洗，如果需要的话。

洗沙可以使用水桶。把创作沙画需要的 3~5 千克沙子放入桶中，注满水。用手（勺子、铲子）快速搅动，灰尘和脏东西就会溶于水，轻的物质会浮上水面。小心地把水倒掉。重复这一过程，直到水变得清澈。如果急用，可以利用烤箱烘干沙子。一般可以置于室内风干，在阳台晒干，在暖气片上烤干。

建材商店的沙子一般说来都比较脏，杂质多。沙滩的沙子干净得多，已经被海水或河水洗干净了。也可以从露天沙坑、沙漠等地方取沙；或者在商店购买专门的彩沙。

每种沙子都有其特有的属性，沙粒大小、颜色、质量都有所不同。这些属性决定了沙子在绘画过程中的效果。不同的绘画目的要使用不同种类的沙子。

沙子越细，明暗色调越丰富。深色沙的对比强烈。白沙（或精盐）用于绘制冬季景色；粗粒沙用于绘制近景细节。

备用沙装在塑料瓶里。经常使用或随身携带的沙子要装在厚布袋里。如果沙子一直放在家里，不必总收在袋子或容器里。可以放在沙画台上，但要注意防尘，用盖子或布罩起来。

现场快速作画和拍摄画面剪辑（或者慢画）是不同的。快画细节和明暗色调少，几乎不借助笔刷等工具。本书介绍的手法适用于任何情况。

关于工具

慢画制作可以只用手，也可以利用笔刷，画棒以及其他工具。处理微型细节时，可以借助木质小画棒（牙签或竹签），因为木头不会损伤塑料。我利用各种笔刷和画棒处理慢画的明暗色调。其实创作沙画过程中可以利用一切可以帮助造型的物品。这一点以后我们会介绍。现场表演或制作快画时，我会利用指甲处理微型细节（比如眼部高光）。指甲长度不要超过2毫米。

沙画绘制完毕后需要用宽刷把沙子从各处重新聚集在一起。

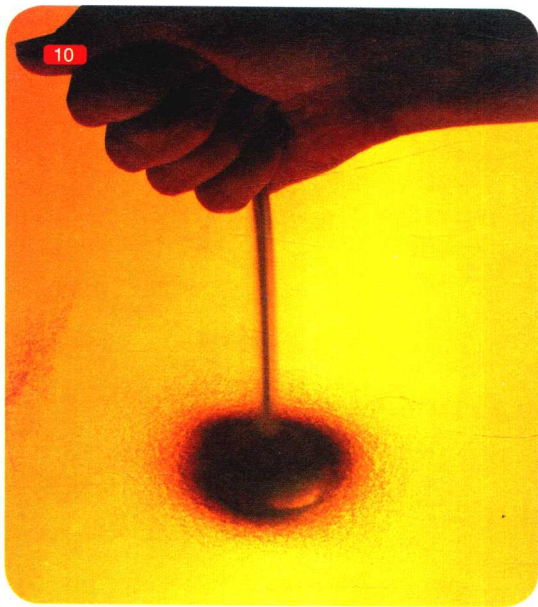
第二章 基础技法

正式开始绘制沙画前，需要在沙画台面喷洒防静电液，等待两分钟，直至台面干燥。这是为了保障沙子自由移动，避免因静电而粘在台面上。这一程序需要阶段性重复。画得越多，防静电液就需要喷得越勤。可以几天喷一次。

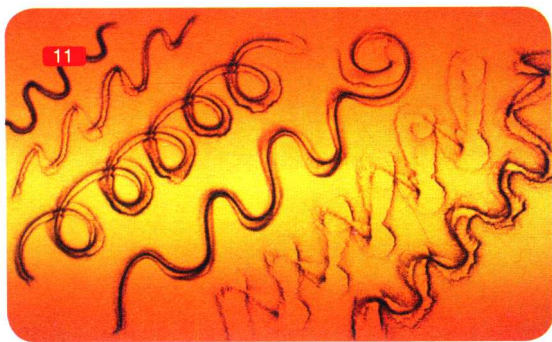
手法与练习

拳撒法（图10）

画线 手臂越低，线条越精确，越细。可以尝试用不同的速度画各种线条（直线、曲线、螺旋线等等）。有的线条窄，有的线条宽；有的线条透明，有的不透明。这些都取决于沙流的粗细。手臂越高，运动速度越快，线条就越透明，越宽。

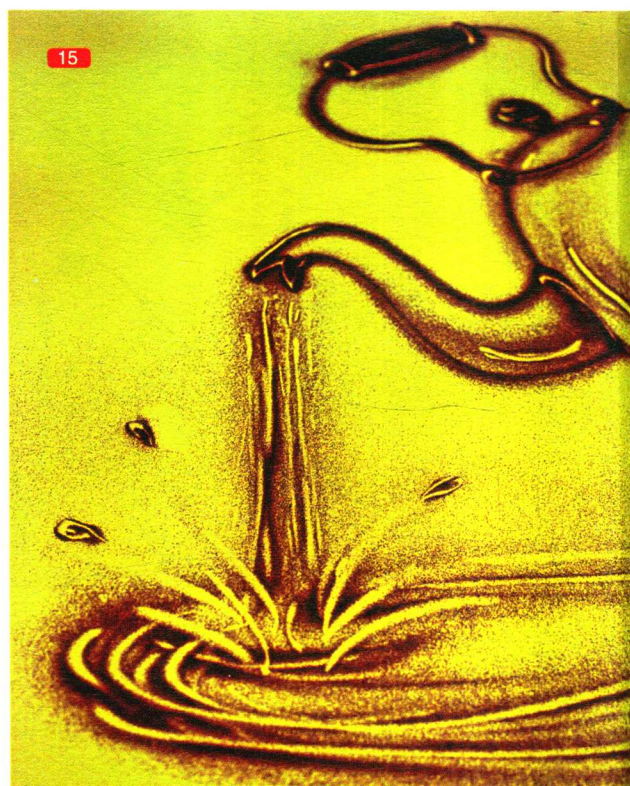
不同种类的沙子在台面的聚散形态不同，所以就会产生有的线条中心暗一些，有的线条边缘暗一些的情况（图 11）。

利用这一手法可以绘制花朵（图 12）。

为了丰富线条的表现力，可以在需要的地方用指甲划细线强调细节（图13，图14，图15）。

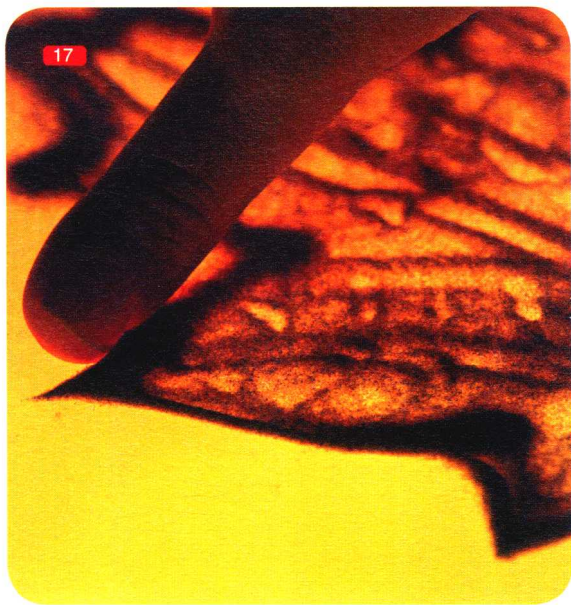

画好的线条可以进一步加工、修饰（图 16）。

《叶片》练习

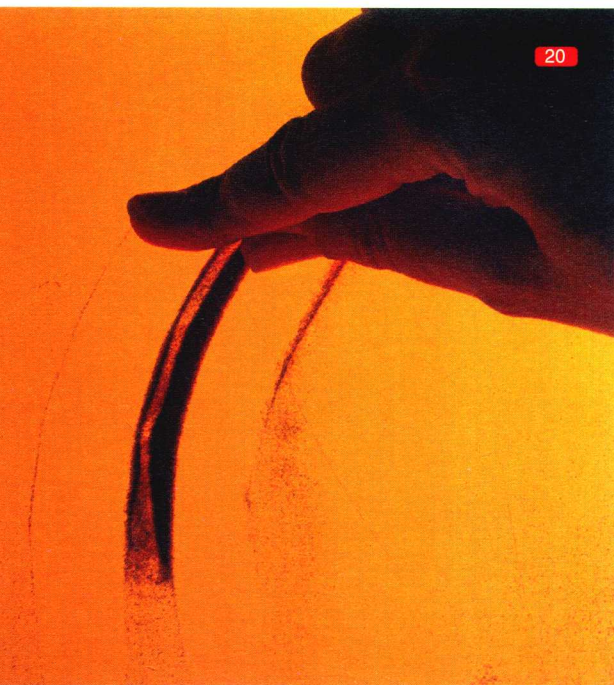
用沙子撒出枫叶的图案和叶脉。然后修饰叶片的边缘，使其清晰而美丽。

这需要用指尖或手指第一节侧面沿着线条滑动，把沙子推向图案内部（图 17）。

用指甲沿着叶脉的线条划细线。在叶柄的终点用指尖画点。这样我们就完成了一片漂亮的叶子(图18)。

有时候需要画清楚的细直线或曲线。为此,需用两根大拇指相对成八字形沿着拳撒法绘制的线条推进(图19)。

这样,整根线条的粗细就全部一致了。如果想要线条再粗一些,需要换一个手势。基本原则不变:大拇指和食指紧贴在一起沿着线条推进(图20)。