

THE
PAINTBRUSH PLAYBOOK

了不起的绘画挑战 2

44个用不同画笔和颜料
绘就的创意练习

〔西班牙〕安娜·蒙铁尔 / 著

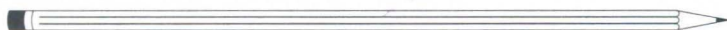
ANA MONTIEL

上海人民美术出版社

每个孩子都是天生的艺术家

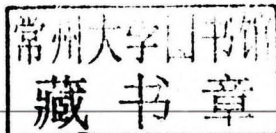
了不起的绘画挑战2

THE PAINTBRUSH PLAYBOOK

44个用不同画笔和颜料绘就
的创意练习

【西班牙】安娜·蒙铁尔/著 莫钦翔/译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

了不起的绘画挑战.2 / (西) 安娜·蒙铁尔著 ; 莫钦翔译.

-- 上海 : 上海人民美术出版社, 2017.4

ISBN 978-7-5586-0135-4

I. ①了… II. ①安… ②莫… III. ①绘画技法

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第266260号

了不起的绘画挑战2

原版书名: The Paintbrush Playbook

作者: Ana Montiel

Copyright © 2015 by Quarry Books

Text © 2015 Ana Montiel

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, graphic, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the written permission of the copyright holder. 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美国Quarto集团下属Quarry出版社授权, 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: 09-2015-512

了不起的绘画挑战2

著 者: 【西】安娜·蒙铁尔

翻 译: 莫钦翔

责任编辑: 钱吉苓

版式设计: 刘 旻、宋 浩、陈 洁

封面设计: 肖祥德

技术编辑: 朱跃良

版权经理: 徐 捷

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: 广东惠州博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889 x 1194 1/16

印 张: 6

版 次: 2017年4月第1版

印 次: 2017年4月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0135-4

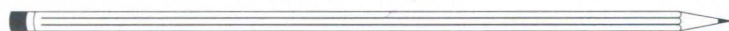
定 价: 42.00元

目录

前言	4	对比	50
颜色对照表	6	牙刷飞溅	52
水洗渐变	8	墨水和留白液	54
颜料滴画	10	锯齿形	56
色彩分层	12	夜间植物	58
墨水花	14	俄罗斯套娃	60
大胆的用色	16	曼陀罗	62
以手为模板	18	刷痕	64
渐变笔触	20	线性冥想	66
涂鸦	22	图案旋转	68
图案重组	24	山脉	70
水彩蝴蝶	26	自由式字体	72
随意的笔触	28	用布料作画	74
剪切重组	30	花环	76
抽象航海图	32	糖果	78
笔尖	34	扇形笔刷	80
简约肖像	36	花艺	82
留白液拼贴	38	影子	84
负空间	40	海绵	86
秋季花环	42	木质结构	88
浅淡的颜色	44	玩转立体派	90
叶子集	46	内饰图案	92
平衡	48	关于艺术家	94

了不起的绘画挑战2

THE PAINTBRUSH PLAYBOOK

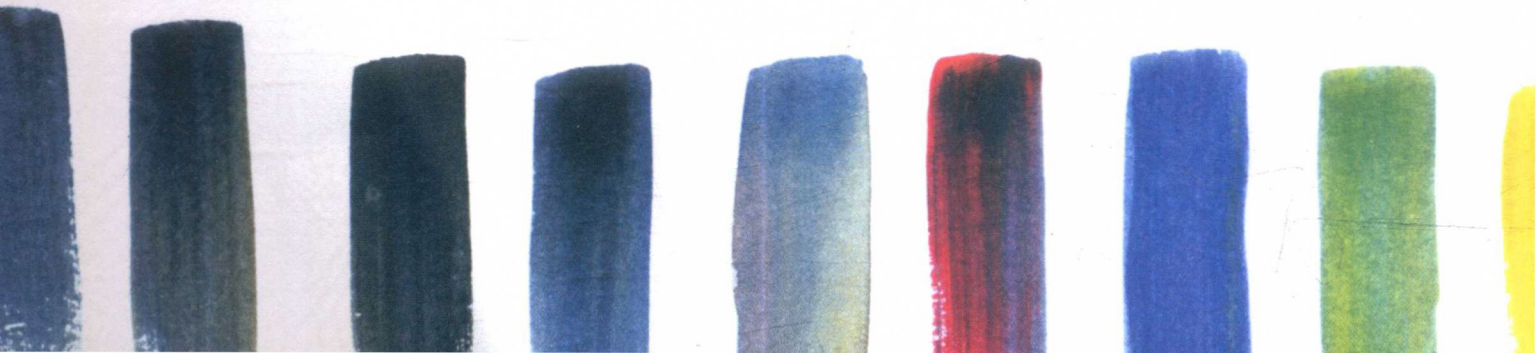
44个用不同画笔和颜料绘就
的创意练习

【西班牙】安娜·蒙铁尔/著 莫钦翔/译

上海人民美術出版社

“艺术没有准则，因为艺术是自由的。”——瓦西里·康定斯基（Wassily Kandinsky）

目录

前言	4	对比	50
		牙刷飞溅	52
颜色对照表	6	墨水和留白液	54
水洗渐变	8	锯齿形	56
颜料滴画	10	夜间植物	58
色彩分层	12	俄罗斯套娃	60
墨水花	14	曼陀罗	62
大胆的用色	16	刷痕	64
以手为模板	18	线性冥想	66
渐变笔触	20	图案旋转	68
涂鸦	22	山脉	70
图案重组	24	自由式字体	72
水彩蝴蝶	26	用布料作画	74
随意的笔触	28	花环	76
剪切重组	30	糖果	78
抽象航海图	32	扇形笔刷	80
笔尖	34	花艺	82
简约肖像	36	影子	84
留白液拼贴	38	海绵	86
负空间	40	木质结构	88
秋季花环	42	玩转立体派	90
浅淡的颜色	44	内饰图案	92
叶子集	46		
平衡	48	关于艺术家	94

“玩艺术无论是好是坏，都能够让你的灵魂成长，所以尽情去玩吧！”

——库尔特·冯内古特（Kurt Vonnegut）

前言

感谢你对本书的厚爱及支持。

本书为你精心挑选了44个极具探索性的绘画挑战，并配有简要说明和温馨提示。当然，这并不是让你拘泥于这些条条框框，尽情享受各种色粉笔、铅笔和炭笔给你带来的乐趣吧。

艺术作品不必完美无瑕，没有必要过于追求细节或者具象。享受创作的过程及创作所带来的多彩世界才是最重要的。创造力永远不应该受到过多的束缚或评判。一切皆有可能，你眼中的不完美，可能正是他人眼中的美！

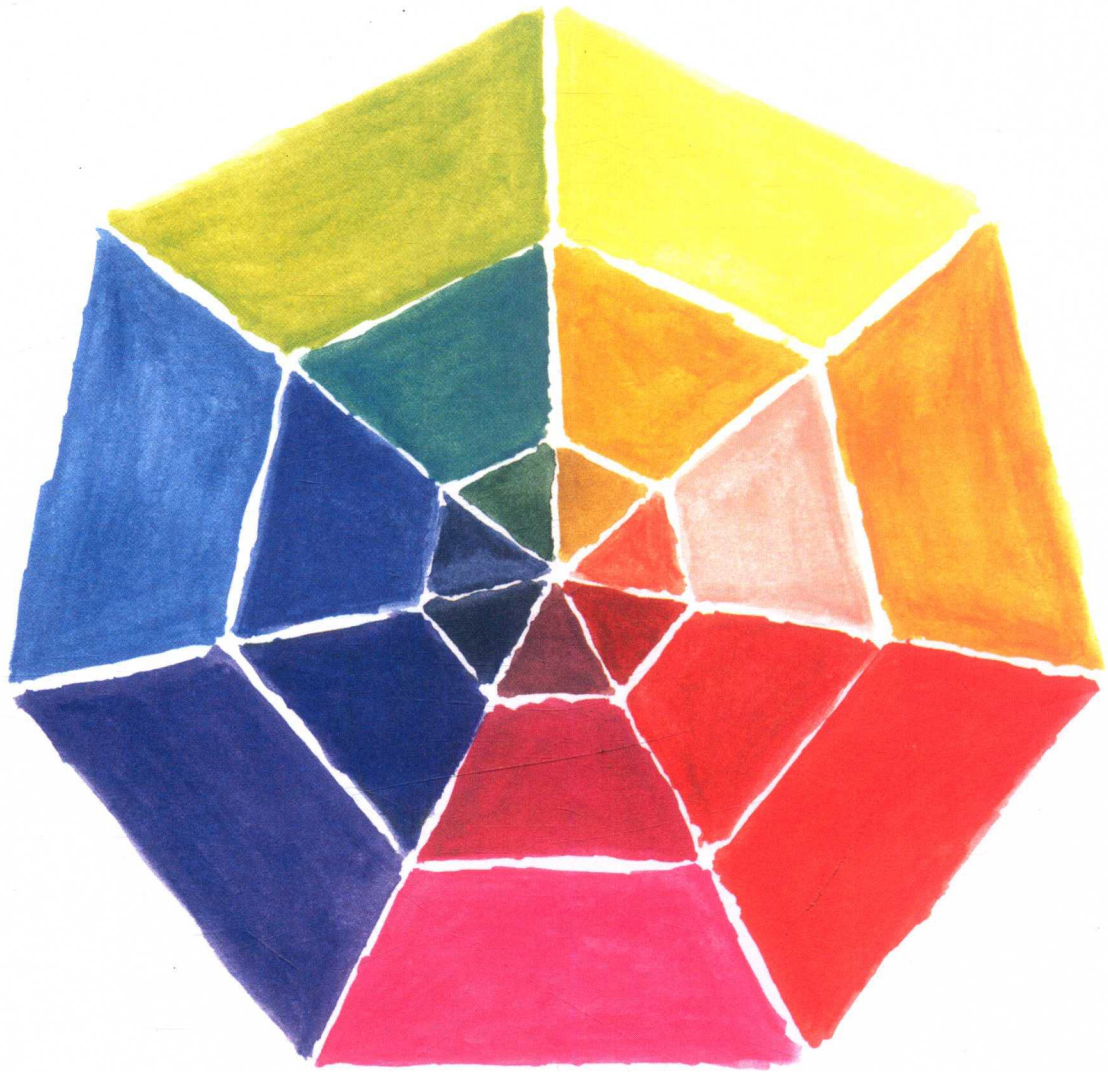
绘画能帮助你更好地关注当下、珍惜现在，从而发现内心深处更好的自己。对我而言，绘画就像冥想一样。当大脑暂时停止理性的思考，我们就可以尽情发挥自己的创造力。这就是艺术的力量。

尽情去画吧！你可能会画得一团糟，不要气馁，擦干净重新开始。终有一天，你会创造出属于自己的美好。

安娜·蒙铁尔

颜色对照表

仅需五种颜色（白色、黄色、洋红色、蓝色和黑色），你就能调出无数种不同的色调。准备好这五种颜料，迎接下面的挑战吧。尝试将这五种颜色相互混合，调和出你喜欢的颜色，创造出属于自己的颜色对照表。一点点混合颜料，并记录下你喜欢的混合比例，以便你日后创作时使用。

小贴士：为了创作出整洁和谐的颜色对照表，建议先在其他纸上进行实验，再将你喜欢的颜色剪下来，进行重组，贴出你的个人色轮或颜色对照表。

水洗渐变

挑选一种颜色。用一支湿的平头笔刷蘸取这种颜色，画上一笔。然后将笔刷用清水洗净，换一种颜色，再画一笔，部分与先前的那一笔重合。重复上述步骤，不断添加不同的颜色，直至达到你满意的效果，注意，每换一种颜色就要清洗一次笔刷。

小贴士：如果想要创造出自然柔和的渐变效果，最重要的就是下笔要快，趁前一笔颜色还未完全干燥时下笔，使两种颜色相互混合。

颜料滴画

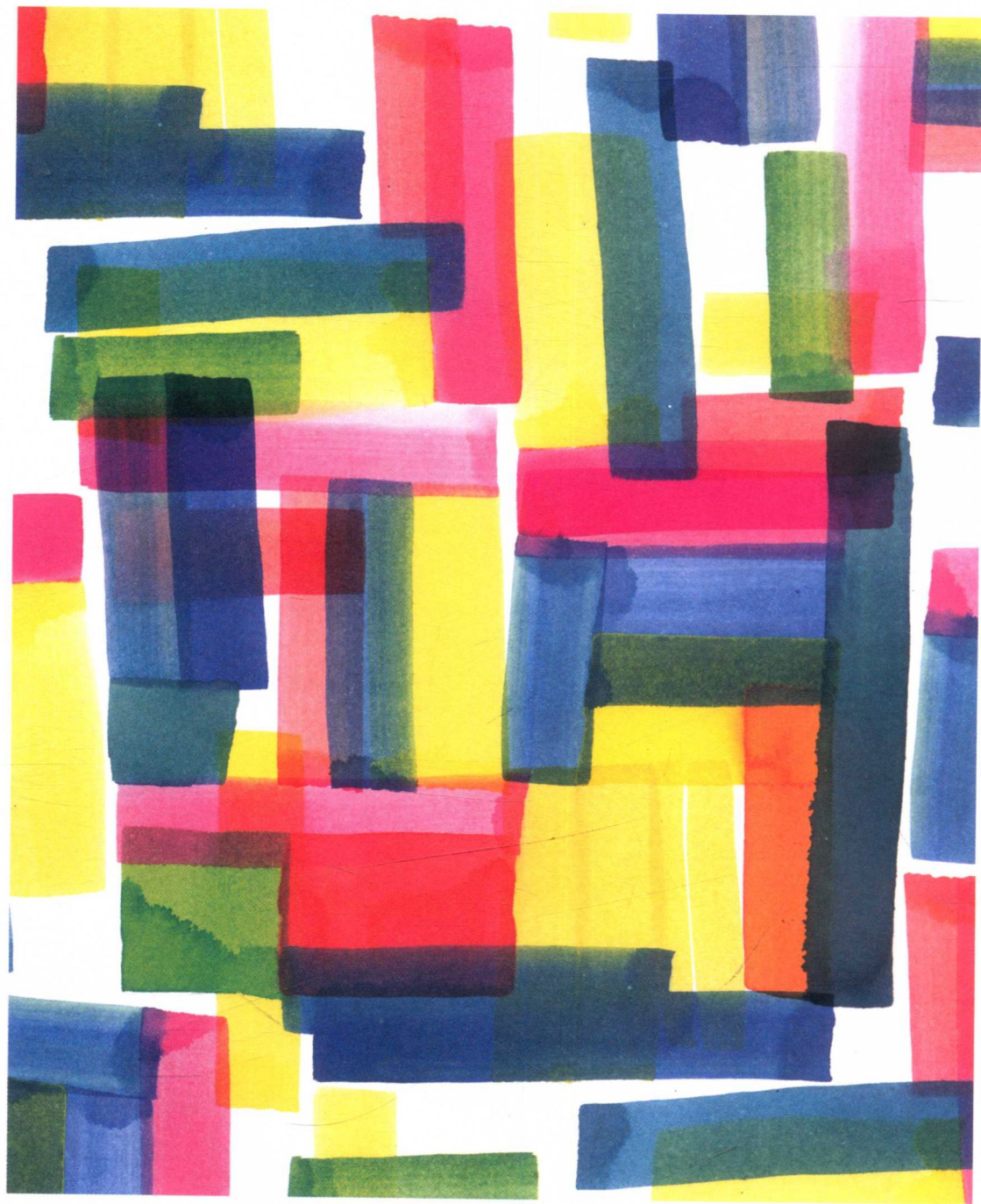

挑战区

你是否曾经仰望天空，想象每朵云像什么？这次挑战的灵感就源自于此。先拿一支大号圆头笔刷，制造出一些颜料滴。然后根据这些颜料滴的形状展开联想，是像树木、动物，还是像某种微生物。根据联想用细头笔刷在颜料滴上添绘细节，完成自己的颜料滴画。左页中，我为颜料滴添上了黑色的眼睛、鱼鳞和尾巴，创作出了一群可爱的小鱼。

小贴士：颜料滴的颜色可以多种多样，形状也不一定要是圆的。你的颜料滴你做主！

色彩分层

分层水洗会让作品中的颜色和结构变得十分有趣，营造出画面的深度。先在干燥的画纸上用平头笔刷（或者其他笔刷）添加颜色，待水彩颜料干透后再添加下一层颜色。重复上述步骤，直至达到你满意的效果。

小贴士：添加新的颜色时下笔要快，使得留下的笔触看上去干净利落。