

零基础绘画实验室

让第一次拿起画笔的你学会绘画

FEARLESS DRAWING

【英】凯莉·雷蒙 著 / 张璎 译

上海人民美術出版社

零基础绘画实验室

FEARLESS
DRAWING

【英】凯莉·雷蒙 著 / 张璎 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

零基础绘画实验室：让第一次拿起画笔的你学会绘画 / (英) 雷蒙著；张瓊译. — 上海：上海人民美术出版社, 2016.1

(创意实验室)

书名原文: Fearless drawing

ISBN 978-7-5322-9562-3

I. ①零... II. ①雷... ②张... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第153502号

原版书名: Fearless drawing: 22 illustrated adventures for overcoming artistic adversity

原作者名: Kerry Lemon

Copyright©2014 Quarry Books, a member of Quayside Publishing Group

Text©2014 Kerry Lemon

Chinese text©Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this book covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, Taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

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：09-2015-497

零基础绘画实验室：让第一次拿起画笔的你学会绘画

著 者：[英] 凯莉·雷蒙

译 者：张 瓊

责任编辑：徐 捷

版权经理：徐 捷

文字编辑：钱吉苓

装帧设计：刘 旻、周 涑、陈 洁、罗小涵、宋 浩、张俊理

技术编辑：朱跃良

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：博罗园洲勤达印务有限公司

开 本：889x1194 1/20 6.5印张

版 次：2016年1月第1版

印 次：2016年1月第1次

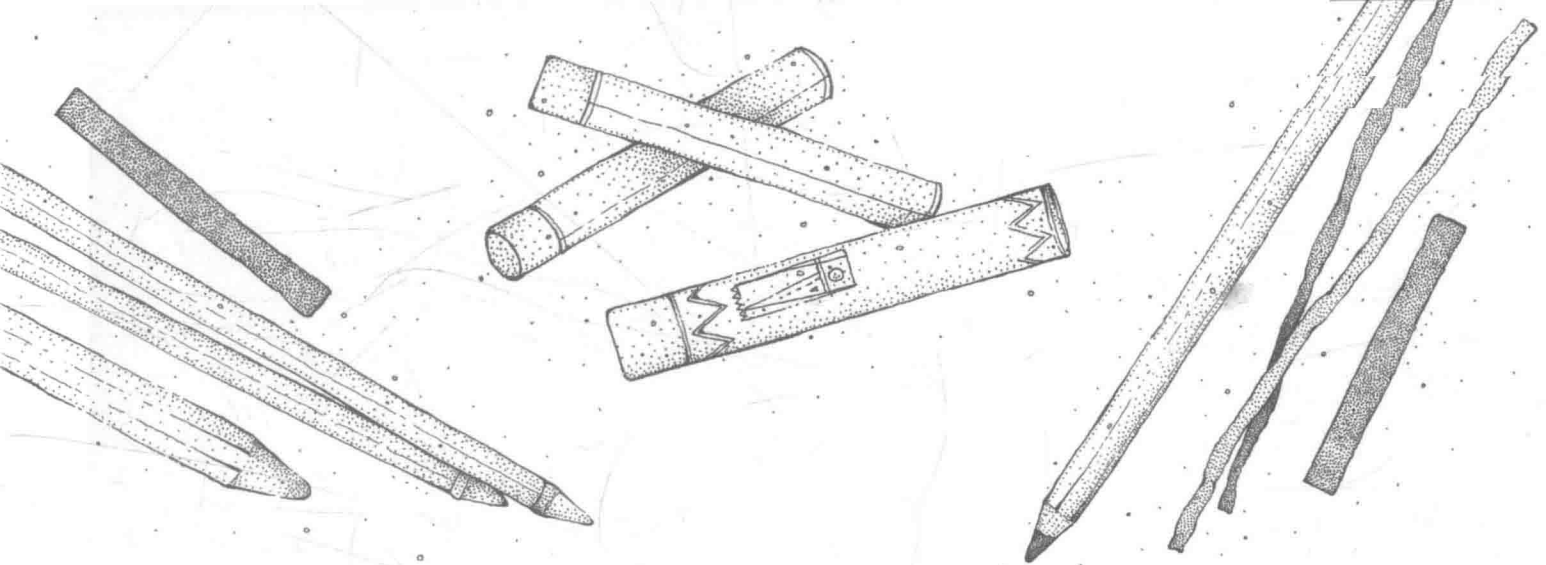
印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-9562-3

定 价：49.80元

目录

引言：我爱绘画	6
1. 你好，铅笔	8
2. 你好，橡皮	16
3. 绘制图案	22
4. 创作擦印画	28
5. 制作剪纸画	36
6. 制作拼贴画	42
7. 你好，画笔	46
8. 创作一笔画	52
9. 用金属丝作画	56
10. 创作实物拓印画	62
11. 你好，墨水	68
12. 绘制空间	74
13. 盲画	78
14. 绘制声音	82
15. 反复绘画	88
16. 创作单刷版画	94
17. 用刺绣作画	98
18. 用想象作画	104
19. 拓展现成的画作	108
20. 高级拓印	112
21. 高级绘画	118
22. 继续你的探索	124
关于作者	128

零基础绘画实验室

FEARLESS
DRAWING

零基础绘画实验室

FEARLESS
DRAWING

【英】凯莉·雷蒙 著 / 张璎 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

零基础绘画实验室：让第一次拿起画笔的你学会绘画 / (英) 雷蒙著；张璆译. — 上海：上海人民美术出版社, 2016.1
(创意实验室)
书名原文: Fearless drawing

ISBN 978-7-5322-9562-3
I. ①零… II. ①雷… ②张… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第153502号

原版书名：Fearless drawing: 22 illustrated adventures for overcoming artistic adversity
原作者名：Kerry Lemon
Copyright©2014 Quarry Books, a member of Quayside Publishing Group
Text©2014 Kerry Lemon
Chinese text©Shanghai People' s Fine Arts Publishing House
All rights reserved. No part of this book covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, Taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.
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：09-2015-497

零基础绘画实验室：让第一次拿起画笔的你学会绘画

著 者：[英]凯莉·雷蒙
译 者：张璆
责任编辑：徐捷
版权经理：徐捷
文字编辑：钱吉苓
装帧设计：刘昱、周涑、陈洁、罗小涵、宋浩、张俊珺
技术编辑：朱跃良
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：博罗园洲勤达印务有限公司
开 本：889x1194 1/20 6.5印张
版 次：2016年1月第1版
印 次：2016年1月第1次
印 数：0001-3500
书 号：ISBN 978-7-5322-9562-3
定 价：49.80元

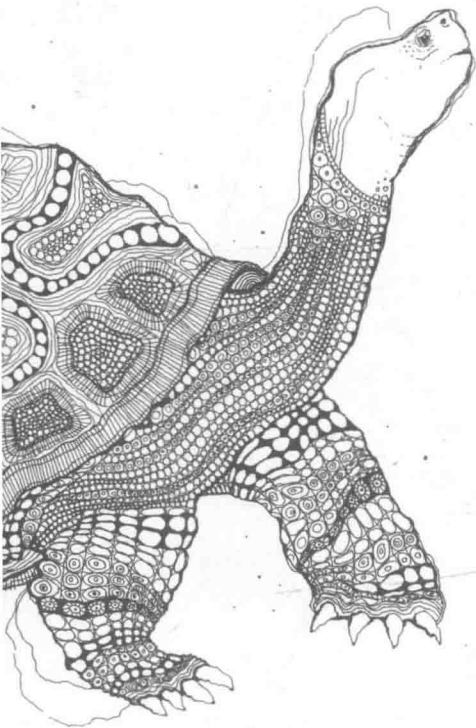
目录

引言：我爱绘画	6
1. 你好，铅笔	8
2. 你好，橡皮	16
3. 绘制图案	22
4. 创作擦印画	28
5. 制作剪纸画	36
6. 制作拼贴画	42
7. 你好，画笔	46
8. 创作一笔画	52
9. 用金属丝作画	56
10. 创作实物拓印画	62
11. 你好，墨水	68
12. 绘制空间	74
13. 盲画	78
14. 绘制声音	82
15. 反复绘画	88
16. 创作单刷版画	94
17. 用刺绣作画	98
18. 用想象作画	104
19. 拓展现成的画作	108
20. 高级拓印	112
21. 高级绘画	118
22. 继续你的探索	124
关于作者	128

引言：我爱绘画

每天都能绘画，这实在是太幸运了。

我是一名画家，曾受多家国际客户的委托为它们绘画，其中包括《洛杉矶时报》、日本索尼公司、喜力啤酒、施华洛世奇、《时尚芭莎》杂志、戴比尔斯钻石、西班牙版《ELLE》时尚杂志、英国哈洛德百货公司以及法国巴黎著名的乐蓬马歇百货公司等。

我完全沉迷在绘画带给我的乐趣和力量之中。我每天都会从一张白纸开始创作，并凭借自己的想象画出“一切”。至今，我仍像孩提时代那样热爱着绘画，那些横七竖八的线条、记号笔的涂鸦印迹以及纸上满满的颜料都会为我带来无限的乐趣。我用绘画来探索、勾画和创造真实及想象中的世界，并用自己认为合适的方式去把握它。

绘画是我最愿意做的事情。

每当我告诉别人自己的职业，他们常常会这样回答：“我真希望自己也能画画！”但是这个回答里往往夹杂着他们对绘画的恐惧和负担。在教授绘画时，我会特别关注那些对绘画感到紧张的学生。人们总是对绘画充满向往，但除非我们对自己的能力相当自信，否则这只会是一个遥不可及的目标，着实令人遗憾。假如我们渴望学会弹吉他，哪怕基础薄弱也没有关系，只要持之以恒地练习，就能循序渐进，并逐渐取得进步。然而，出于某种原因，我们并没有以这种角度来看待绘画，相反，它被视作为

只有少数幸运儿才能擅长的东西，这是一个大大的错误。

从孩提时代起，我们就开始绘画，享受用颜料或蜡笔在纸上涂鸦的过程，而对于完成的作品，即我们创造力的结晶，却兴趣平平。但不知从何时开始，我们被要求关注作品本身，因为这是绘画努力的结果。我们被鼓励要去准确地捕捉住周围的世界，渐渐的，人们开始以作品和真实世界的接近度来判定个人的绘画能力，这使很多人丧失了对绘画的信心。我们在教室里花费了难熬的几个小时，努力尝试着去准确绘出一盆水果，甚至会用掉无数块橡皮，只为了把它画得“准确”。绘画过程带来的乐趣在你的画纸上转变成了一场把三维世界绘成二维平面的纯粹学术战斗。你的绘画能力不断接受着自己、同学和老师的评价，同时也得到了别人给你的定论。这种环境容易让人停下绘画的脚步，我差点也因此而放弃绘画。

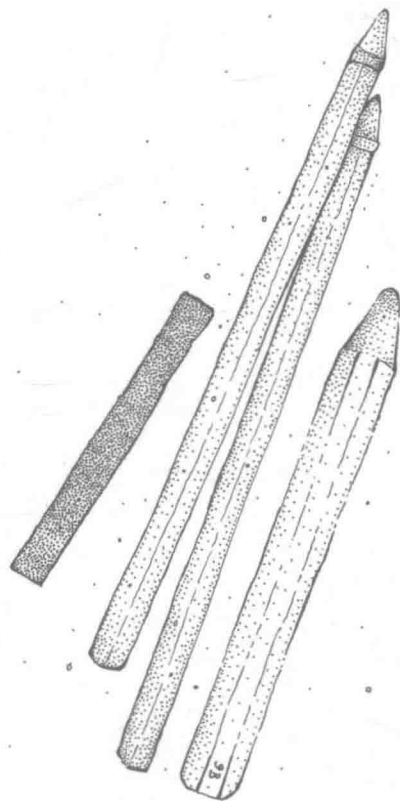
今天，虽然有人评论我的绘画是别具特色，但也包含了许多歪歪扭扭的线条、

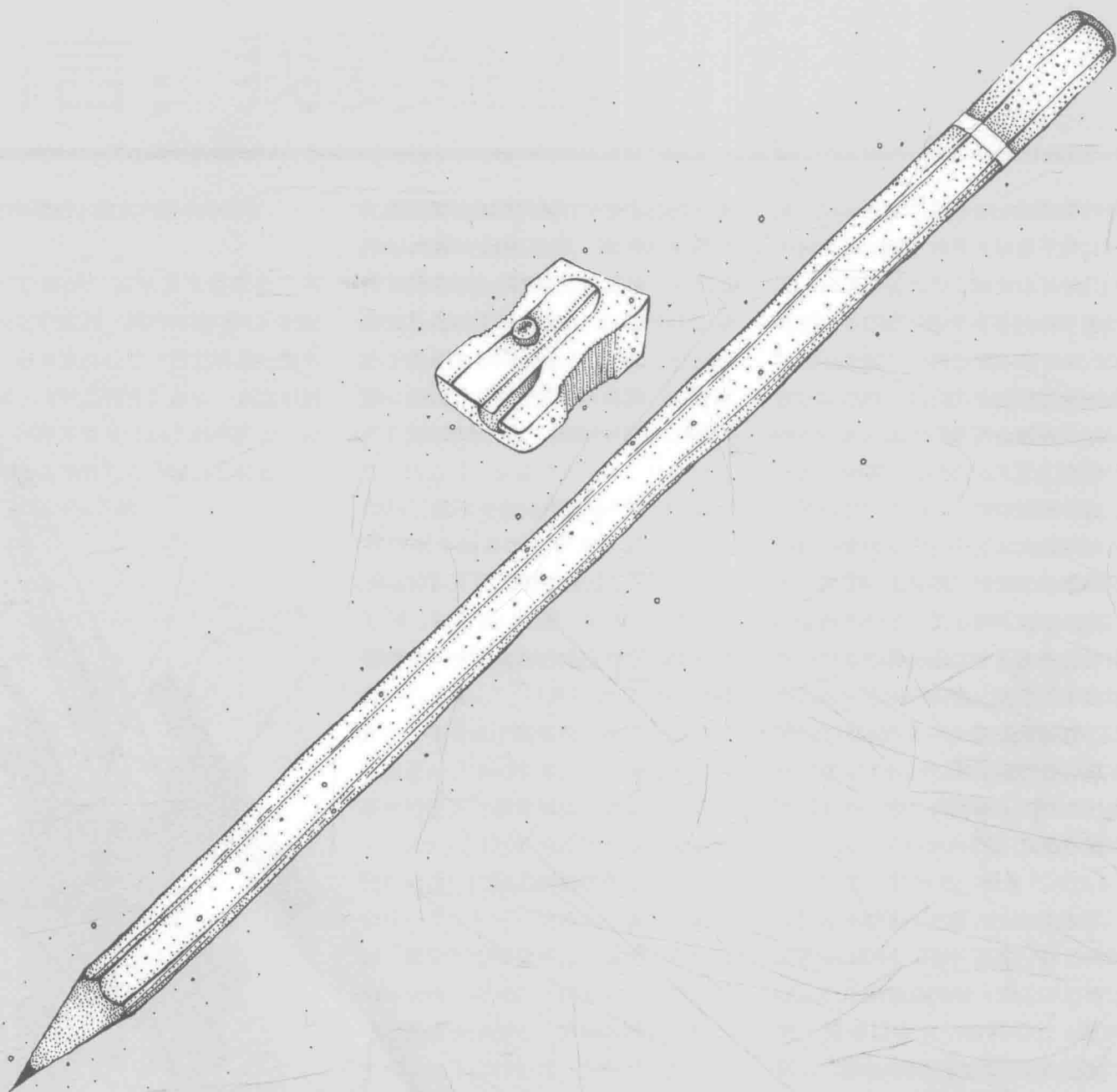
巧妙的透视画法和蓄意添加的片段。我会改变我所选择的景象，如，在花卉中添加几片花瓣或减少建筑的层数等。通过绘画，我创造了属于自己的世界，并以此为乐。在绘画过程中，我会不断对绘画对象进行改动和变换。每当我专心绘画时，我就会在画面中加入曲线、条纹和圆点，而这些东西在现实中并不存在。我不是照相机，我的工作也并非只是去单纯地复制这个世界，但我的每幅作品都展示了世界，同时也明确地展示了自我。绘画没有定式，我并不是要让你重复我的绘画，而是希望你能拥有表达的自信和自由，用自己的方式去进行绘画。绘画就如同一个人的笔迹，只有当你接受自己亲手绘出的线条，并探究其绘出的真实（或想象）后，你才能找到前进的道路。

我撰写本书的目的是为了让你再次爱上绘画的过程，发现用铅笔作画时所感受到的喜悦和乐趣。绘画会变成你个人的避风港，让你拥有一个可以躲藏、探索、创造以及仅为自己做事的地方。通过积极地寻找绘画的乐趣（我指的是关

注绘画的过程），我们就能经常作画；如果经常作画，作品质量也就会自然而然地得到提升！我希望你能够富有灵感、不断尝试，发现并找回你自己的绘画能力。这种能力会让你与绘画产生一种全新的联系，为你提供一个机会，让你重新认识并欣赏自己独特的线条。

绘画不仅每天都带给我许多乐趣，还彻底影响了我观察世界和周围环境的方式。它赋予了我自由和力量，让我去创造、放松、探索、沉迷以及逃避。能与你分享自己对绘画的热爱和激情，我感到很兴奋。

你好，铅笔

本书将帮助你发掘自己独特的绘画风格，即涂鸦、笔触和圆点。为了做到这一点，我想让你先准备一个工具箱，里面装满了各式的线条，能够让你随意挑选和使用。经过一段时间后，这些线条和作图方式将会让你的作品显示出独一无二的风格。

为了使你的绘画能直接达到这一目标，我精心设计了本书，以帮助你收录你所有的绘画元素。随着章节的深入，这些绘画元素将成为你的阅读记录，并帮助你不断进步。在第一次的历险中，你唯一需要的只是一支铅笔。

各类铅笔的硬度截然不同，从最软的9B（非常软，能绘出粗黑线条）到最硬的9H（非常硬，能绘出浅灰色细线条），其余铅笔的硬度则均界于这两者之间。学生时代，你也许用过HB的铅笔，这是书写的标准铅

笔，其硬度正好居中。但对于绘画而言，刚开始时，我建议你使用2B的铅笔，因为它韧性好，能用于创作各种各样的绘画效果。记住，在经济条件允许的情况下，请尽量购买最好的绘图工具，不要挑选大罐的廉价铅笔，而是购买一支真正优质的2B铅笔和一个金属卷笔刀。

请不要仅仅只是阅读一下，而应该在书中的空白处去创作属于你自己的绘画，勇敢地参与进来吧，现在就开始。

是时候开始绘画了。深呼吸，然后拿起一支铅笔……

握笔

首先，我们将探索你的握笔姿势，放心，这很简单，你只需按要求写下自己的姓名即可。自然地握住铅笔，在下方的横线上写下你的姓名。

姓名

接下来，握住铅笔的最上端，再次写下你的姓名。注意，这次你无法像之前那样控制铅笔的角度和用力了，所以笔迹会显得有些歪斜无力。

姓名（握住铅笔的上端）

现在，尝试用非惯用手写下你的姓名。和你平时的笔迹相比，这次的笔迹很可能会显得有一些怪异——歪歪扭扭、无法控制并非常陌生。

姓名（用非惯用手写）

下一步，让我们来观察不同的用笔角度。

首先，准备一支削尖的铅笔，垂直地握住铅笔，写下你的姓名。

姓名（用笔尖写）

接着，把铅笔横卧过来，用平涂出的宽线条写下你的姓名。

姓名（用侧锋写）

这些就是我经常在绘画中使用的技巧。每当我的绘画开始显露出一丝僵硬和紧张，我就会换一只手、调整用笔角度或者改变握笔高度进行描绘，这样线条就会变得更放松且异想天开。通过简单地改变握笔姿势，你就能自由地画出如此多变的线条。但这只是一个开始，在之后的练习中，我们还将继续探索更多不同的线条。

力度和速度

你用铅笔绘图时所使用的力度将对绘出线条的质量和风格起到巨大的作用。无论你是想要去刻画某个物体，还是想在作品里表达特别的情绪，你都要时刻注意自己的用笔力度，从而得心应手地去操控你所绘制的线条。

我的：

让我们先用力画一条粗线条。握住铅笔，尽可能用力地在纸上慢慢画出一条长长的水平线。

你的：

我的：

现在，再画一条水平线，但这次要加快速度。快速绘成的线条也许不如慢慢画的线条那么笔直，线条的一端还会逐渐变细。事实上，你会发现用笔速度对于线条也起着重要的作用。这些粗线条显得清晰、厚实、色浓、有力、可靠和自信。

你的：

我的：

现在，再画一条水平线，但这次要用你能控制的最轻的力度在纸上慢慢画，以画出浅色调的线条。

你的：

我的：

你的：

我的：

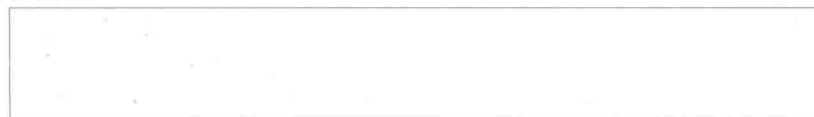
你的：

我的：

你的：

现在，用同样轻微的力度再画一条水平线，但这次要加快速度。

当快速绘图时，我们很难保持同样的力度，因此也很难画出同等宽度和风格的线条，但这种画法可以为绘画增添别样的风采。这些淡色的线条显得单薄、色浅、平静、柔和且缺乏自信。

我喜欢在绘图时调整用笔力度，画出轻重不一的线条。通过对用笔力度的不断调整，所绘线条的风格也会在硬朗厚实以及柔和轻盈之间来回转换。

我还喜欢让我的线条充满不确定性。在绘图时，让笔尖接触纸面，然后轻微晃动自己的手，让铅笔在纸面上若即若离，这样就能创作出一条断断续续的、“失而复得”的线条。

我个人总是偏爱绘制这种焦虑不安、断断续续、微妙脆弱的线条。随着我对绘画的信心与日俱增，我必须努力在自己的作品中保留这类线条。