

[美] 瓦莱莉·科斯顿 著

200

个提升 **绘画能力** 的技巧

200 PROJECTS TO STRENGTHEN YOUR ART SKILLS



上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

200个提升绘画能力的技巧 / (美) 科斯顿著; 张翠, 梁翰杰译. —上海: 上海人民美术出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5322-7694-3

I. ①提… II. ①科… ②张… ③梁… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第250717号

200个提升绘画能力的技巧

原版书名: 200 Projects to Strengthen Your Art Skills

原作者名: Valerie Colston

Copyright © 2008 Quarto Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, by Photostat, microfilm, xerography, or any other means, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner.

本书的简体中文版经Quarto出版社公司授权, 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: 09-2011-271

200个提升绘画能力的技巧

著 者: [美] 瓦莱莉·科斯顿

译 者: 张 翠 梁翰杰

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 袁 婧 毕曙明

封面设计: 毕袁菲

技术编辑: 陆尧春 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: 广东博罗县圆洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 8印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7694-3

定 价: 49.80元

200个提升绘画能力的技巧

200 PROJECTS TO STRENGTHEN YOUR ART SKILLS





200个提升绘画能力的技巧

200 PROJECTS TO STRENGTHEN YOUR ART SKILLS

[美] 瓦莱莉·科斯顿 著

张翠 梁瀚杰 译



上海人民美術出版社



目录

引言	6
----	---

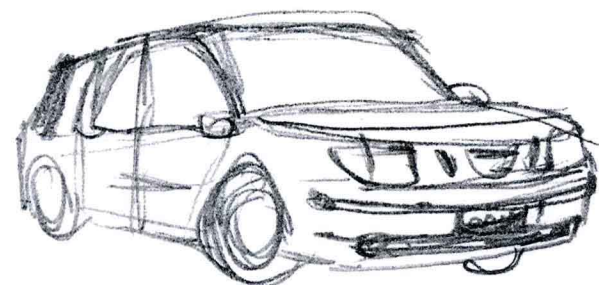
主题和方案	8
-------	---

单元1：线条、痕迹、形态、创意	10
-----------------	----

线条的种类	12
写实语言	15
剪影的展示	18
面部观察与描绘	20
自然界的线条和图案	22
主题的多样化表现	24
创意形象	26
抽象的概念和符号	28
奥普艺术、魔法艺术和动态艺术	30
平衡的动作	32
构图的技巧	34
养成使用速写簿的习惯	36

单元2：色彩和色调	38
-----------	----

色彩、颜料和色轮	40
冷色	42
暖色	44
补色	46
色彩的混合、相互作用和饱和度	48
定义色调	50
色彩和情绪	54
光的作用	56
黑色、深色和阴影	58



单元3：肌理和图案	60
-----------	----

现实的、暗含的和创建的肌理	62
装饰性图案和图案画	68
迷彩	72
拼装	74
镜面和光泽	76

单元4：形式和空间	78
-----------	----

重叠的图像	80
变形	82
引入透视	84
负空间	86
将观者引向哪里？	88
投影	90
3D空间	92
形式之下的形态	94
有趣的人体	96
塑造人物	98

绘画技巧	100
------	-----

单色媒介	102
干性色彩媒介	104
液体媒介	106
油基媒介	108
丙烯技巧	110
实践技巧1	112
实践技巧2	114
创建你的作品集	116

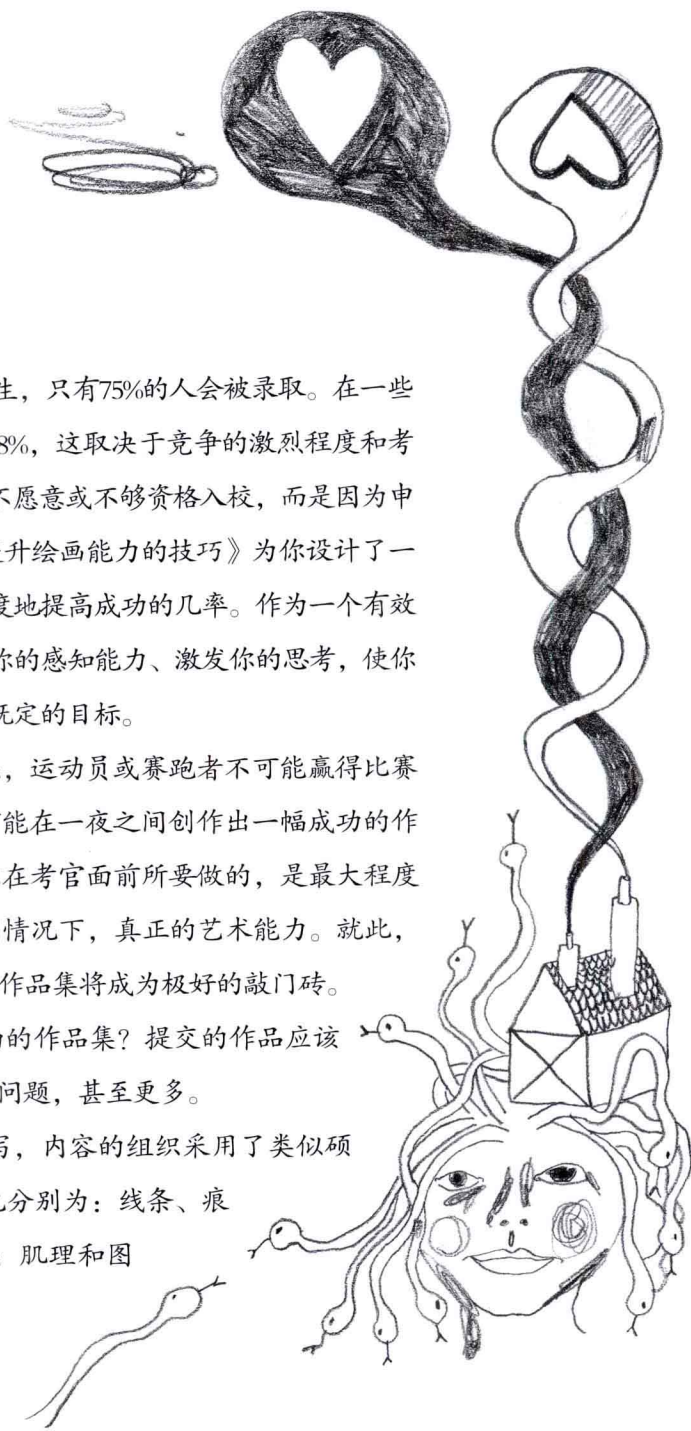
资源	122
术语	124

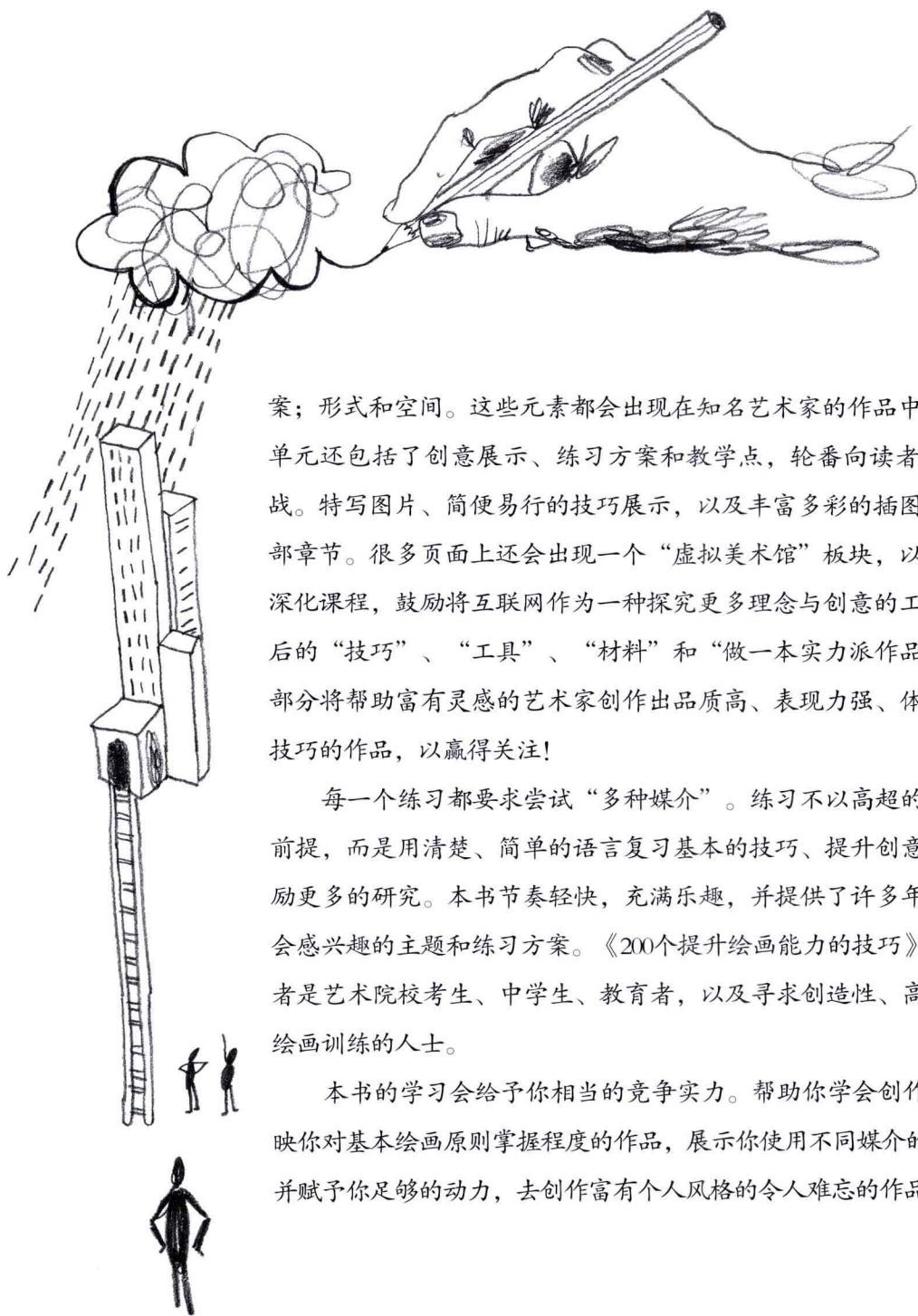
导言

通常，申请艺术类院校的考生，只有75%的人会被录取。在一些特殊情况下，该比例可能会低至8%，这取决于竞争的激烈程度和考生的水平。不是因为潜在的学生不愿意或不够资格入校，而是因为申请者太多、名额太少。《200个提升绘画能力的技巧》为你设计了一个考前突击计划，帮助你最大程度地提高成功的几率。作为一个有效的图书绘画课堂，这本书将挑战你的感知能力、激发你的思考，使你现有的绘画能力得到提高，达成既定的目标。

正如不经过长年累月的训练，运动员或赛跑者不可能赢得比赛一样，再有灵性的艺术家也不可能在一夜之间创作出一幅成功的作品。记住，在面试的那一刻，你在考官面前所要做的，是最大程度地展现你的艺术潜能——极个别情况下，真正的艺术能力。就此，一本充满趣味、体现实力的个人作品集将成为极好的敲门砖。问题是，如何准备一本内容全面的作品集？提交的作品应该涵盖哪些种类？本书将回答这些问题，甚至更多。

这本书由资深艺术教授撰写，内容的组织采用了类似硕士课程的方式。书中的四个单元分别为：线条、痕迹、形态、创意；色彩和色调；肌理和图

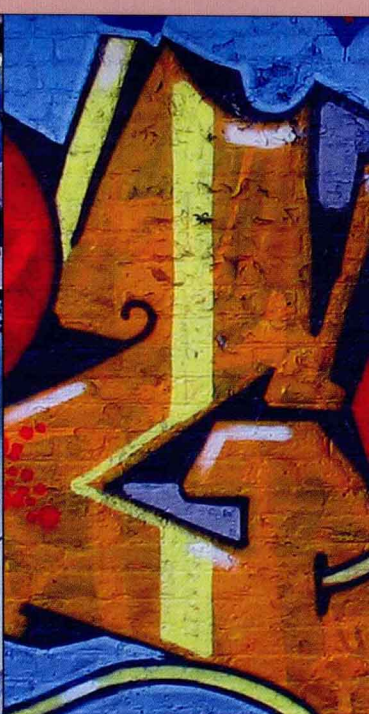
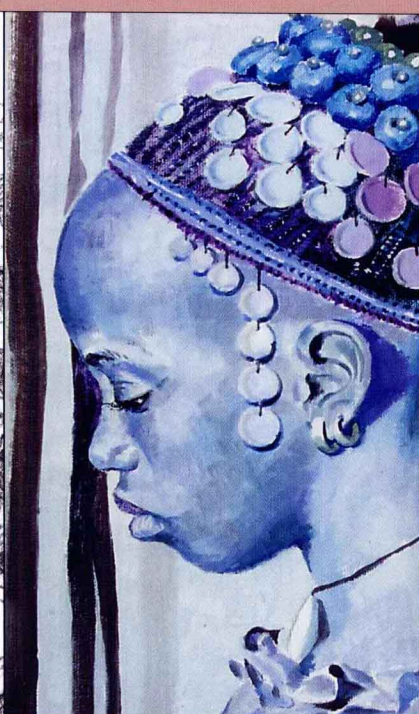




案；形式和空间。这些元素都会出现在知名艺术家的作品中。每个单元还包括了创意展示、练习方案和教学点，轮番向读者提出挑战。特写图片、简便易行的技巧展示，以及丰富多彩的插图遍及全部章节。很多页面上还会出现一个“虚拟美术馆”板块，以进一步深化课程，鼓励将互联网作为一种探究更多理念与创意的工具。书后的“技巧”、“工具”、“材料”和“做一本实力派作品集”等部分将帮助富有灵感的艺术家创作出品质高、表现力强、体现扎实技巧的作品，以赢得关注！

每一个练习都要求尝试“多种媒介”。练习不以高超的技能为前提，而是用清楚、简单的语言复习基本的技巧、提升创意，并鼓励更多的研究。本书节奏轻快，充满乐趣，并提供了许多年轻读者会感兴趣的主题和练习方案。《200个提升绘画能力的技巧》目标读者是艺术院校考生、中学生、教育者，以及寻求创造性、高品质的绘画训练的人士。

本书的学习会给予你相当的竞争实力。帮助你学会创作能够反映你对基本绘画原则掌握程度的作品，展示你使用不同媒介的能力，并赋予你足够的动力，去创作富有个人风格的令人难忘的作品。



主题和方案



欢迎来到图书艺术学校！四个创意单元和一个技巧章节，为你提供了视觉概念和必需的技巧，拓展你的眼界，挑战你的思维能力，激发你的创造力。按顺序阅读，或者任意挑选你喜爱的章节。



单元1：线条、痕迹、形态、创意

“一条线就是一个点在散步。”——【瑞士】保罗·克利



儿时的你，可以快乐而放纵地写下潦草的字迹。单元1将帮助你回到那个未被习惯主宰的时代，重新找回你天生的创造力。一旦你掌握了线条、痕迹和形态的表现力，你会将这些知识用于探究你的视觉创意，并带着极大的自信去研究每一个新的课题。

线条的种类

作为最有力的艺术元素之一，线条通常是一幅作品中的第一笔。在创作过程中，它们启动、发展并组织起整幅作品。

作为画家的你，可以通过不同的技巧、媒介、工具和表面来控制并支配线条。了解线条以及它们对于整幅作品的作用，将有助于你对自己的绘画能力更具信心。在人物素描中结构线可以用来探究人体的动作和比例，轮廓线可以帮助你“看到”你的主题，控制色彩、形态以及其他元素的使用，以产生暗含的线条。你还可以特别用线条来表现一点或两点透视、图案化的肌理，以及扭曲的形态。

1 结构线



请一个朋友坐在地板上，让他在几分钟之内保持同一个姿势。画到你捕捉到运动的某一瞬间为止。

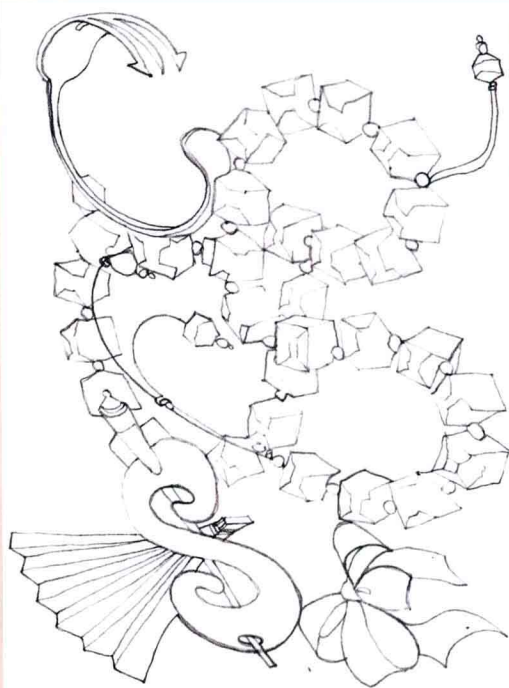
与速写不同，结构素描有助于你培养画家的眼睛，以及画出有趣的、具有象征性的线条的能力。保证素描成功的秘诀是注意力高度集中、出手迅速。你做的练习越多，就会画得越快、越好。这里有一个挑战性题目：在不到一分钟的时间内，捕捉以下任一动态对象的动作：你的朋友在投篮；你喜爱的音乐家在演奏；你的宠物在追一个球。在你的速写簿或便签纸上，用一支软而尖的铅笔，画出涂鸦式、松散、流动的线条。不要用橡皮。可以自己发明线条。

暗含的线条

在一幅作品中，线条可以是实际存在的，也可以是暗含的。暗含的线条容许观者自己去填补空白，“发现”实际没有画出的笔触，它隐含在彼此靠近的线条、形态和色彩的交错、相对位置和关系之中。寻找自然界或你周围的环境中隐含的线条。你看过别人滑冰吗？当他们经过你身边的时候，你的眼睛读到了转折的曲线，并把它们转化成流动的线条。如果画家只画出轮廓线，观者的眼睛将自动回想起当时的情景，并将画面填补完整。



2 连续的线条



不间断的线条或重复的线条图案，可以传达出个性、运动和活力。使用任何媒介，铅笔或油画笔，画出纯粹用连续的线条组成的作品。过程中不要让你的手离开画纸。现在，请一位学生或一组学生从你结束的地方接着画下去，或者可以考虑使用不同的颜色。观察画面的主题和风格是如何改变的。结果非常有趣。现在，尝试听一段音乐，随手记下笔记。

虽然这些表现运动员前翻或后翻动作的结构素描没有确切地画出脚和手，其暗含的线条和被遮掉的区域却有力地传达出了体量和运动感。



方向性线条

正如地图的轮廓线给予旅行者信息一样，具有方向感的线条同样可以引导观者的视线。作为画家，你有能力决定将它们放在哪里以示强调。想象你正带着你的观众穿过这幅画，或者乘坐疯狂的过山车，或者慢慢地像在树林里散步。画一个正在滑板的人，使用具有方向性的线条，表明他运动的方向。



第一眼看上去，会被体操运动员身上流动ing 红色笔触所吸引。它先将视线往下引，然后再上到盘旋的彩带。



红色的元素再次将观者的视线向下引向前运动的斜线，从右上方边缘直到滑板。比较平衡构图与增加动态的线条。

4 框线和轮廓素描

框线指物体外部的边缘线。这种线条可以被处理为连续的线条画，你可以边看边画，或者盲画，有意识地避免看你的画纸或画布，直到结束。这些框线都可以修改，换用另一只手，或增添肌理感、在原作上添加别的媒介。勾出自自然界及其他环境中人体或物体的外轮廓，继续锻炼你的素描和油画技巧。轮廓素描所要表现的是物体的形式，有点像为表现一只胳膊的形态而画的系列圆环。英国雕塑家亨利·摩尔将这种观察式素描用在了他的许多人体画或速写中。



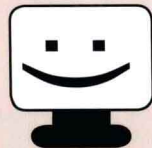
选一个简单的日常用品，如一只跑鞋，画出它的轮廓线。保持形态的准确，不要画内部线条，以防干扰你的判断力。再画一张速写，这次要包含更多的视觉信息（如鞋带）。最后，画出鞋上的所有细节。曲线形的结构和装饰与轮廓线很接近，因为它们遵循立体形态原则。

5 虚拟美术馆

Paul Getty Museum

研究泰奥多尔·籍里柯的马和赛马速写的线条。

www.getty.edu/art/gettyguide/artobjectdetails?artobj=246



6 描述性线条

线条具有广泛的描述性和情感特性，可以用它来表现你自己的个性化痕迹：黑而粗的线条显得沉重而有力；细线表现精致；不规则的、断掉的线条给人以不稳定感。粗而有力、细而精致、曲折而不安，线条以其自有的内在符号呈现出独特性。

每一种线条都有具体的形态，以及表现感情或描述形式的能力。不同线条的特质和个性将增强你的作品的表现力。

将你能想到并愿意放入自己作品中的所有线条罗列出来。每画一条，想象反映其个性和情感属性的对象。将它们记下来。尽可能多地收集线条。以下是几个范例：



断断续续的线条，看起来不稳定



粗重的线条，大胆而具有侵略性



动态点画、交叉排线、对角影线和涂鸦

交错的线条，表现肌理和体量

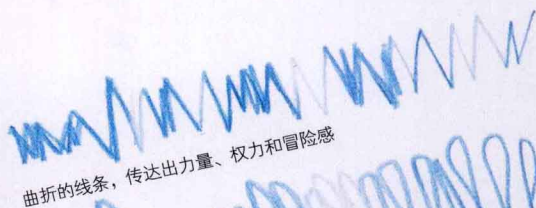
稳定的直线

不安定的直线

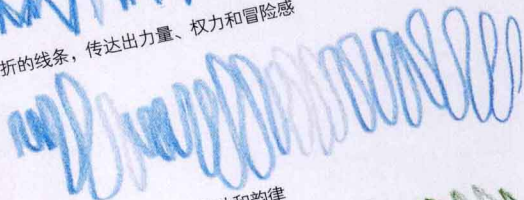
焦虑的、中断的线条

不稳的锯齿线

平滑随意的曲线



曲折的线条，传达出力量、权力和冒险感

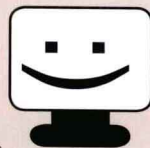


弯曲的波浪线，探索、运动和韵律



涂鸦式的、重叠的线条，活力和不稳定

8 虚拟美术馆



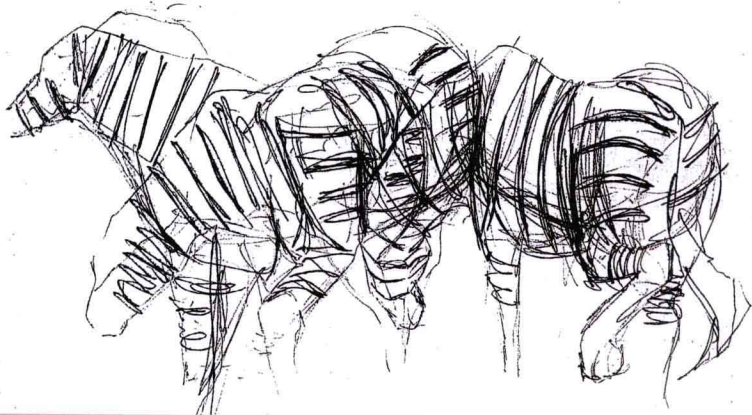
Arts Connected: The Artist Toolbox
观察创造性的线条对于动作的生动表现。
www.artsconnected.org/toolkit/watch_types_line.cfm

7

自然事物

参观动物园，或者作一次虚拟的在线游。从体纹图案丰富的动物身上获取灵感，如老虎和长颈鹿。

观察阴影线（左）如何有效地描绘出一群斑马的图案和结构形态。



写实语言

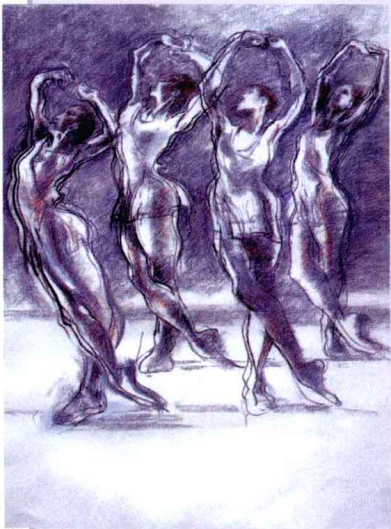
10

无论是线条、观察、结构、写实还是传统素描，人体素描对于艺术类学生尤其重要。

画家通过研究人体的形式，以及他们正在表现的模特的内在动机、个性、情绪和特点，获得对某种关键性视觉形式的深入了解。人体素描在某种层面上揭示出画家的内在视野和对于被画者的感觉。

9 轮廓线

画家运用轮廓线来捕捉动作和运动。研究现实中或照片上的舞蹈者的姿态。注意第一幅插图（下）中的线条如何彼此覆盖，以产生“后图像”，强化了舞者运动的方式和方向。将这一技巧运用到你的作品中，表现出韵律感。



印象派画家埃德加·德加一连数小时观察芭蕾舞演员，并用油画、雕塑和速写记录了他们的动作和个性特点。



研究一组舞者（上）。为整个剧团作轮廓素描。夸张并延长这些轮廓线，表达感情、优雅，或捕捉一个舞者旋转时产生的重叠的线条。

观察素描



分析常见的人体语言，研究不同年龄、体形和大小者的特殊比例（上）。观察男性最宽的肩膀部位，以及女性最宽的臀部。至于儿童，头部所占身体的比例较大。快速作每个人的形态速写，之后加入色调或阴影。

11 人体比例

为提升基本的观察素描技能，注意男性和女性从头到身体的不同比例是非常有帮助的（下）。女性的身高平均是头部尺寸的8.5倍，男性则为9倍。挑选一种类型准备速写。从杂志上裁下一张照片，放大，开始之前标出比例。

