

萌物微画

用彩铅和水彩手绘超治愈微型画

THE BIG BOOK OF TINY ART

[美]凯伦·丽贝卡 著 金科羽 译

上海人民美術出版社

萌物微画

用彩铅和水彩手绘超治愈微型画

[美]凯伦·丽贝卡 著 金科羽 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

萌物微画：用彩铅和水彩手绘超治愈微型画 / (美)凯伦·丽贝卡著；金科羽译. -- 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: the big book of tiny art

ISBN 978-7-5586-0540-6

I. ① 萌… II. ① 凯… ② 金… III. ① 铅笔画 - 绘画技法 2 水彩画 - 绘画技法 IV. ① J214.1 ② J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第248941号

The big book of tiny art. © 2016 Quarto Publishing Group USA Inc.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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：09-2016-698

西方经典美术技法译丛

萌物微画

——用彩铅和水彩手绘超治愈微型画

著 者：[美]凯伦·丽贝卡

译 者：金科羽

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：赵 燕

技术编辑：季 卫

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)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张13

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0540-6

定 价：68.00元

目录

简介

7

艺术家的创作过程	8
工具与材料	10
石墨笔技法	14
彩铅技法	16
水彩技法	18
丙烯与油画技法	20
色彩基础理论	22

微型动物

25

狐狸	26
熊	30
雏鸡	34
羊羔	38
腊肠犬	42
作品展示	46
微型动物写生本	80

微型食物及饮品

83

墨西哥卷饼	84
马提尼与调酒器	88
蘑菇	90

纸杯蛋糕	94
咖啡与甜甜圈	98
作品展示	102
微型食物、饮品写生本	124

微型人与物 127

瓶中花	128
老爷车	132
芭蕾舞者	136
墨水瓶和羽毛笔	140
作品展示	144
微型人、物写生本	172

微型景观 175

天鹰座星云	176
海滩	180
海底	184
大本钟	188
作品展示	192
微型景观写生本	206

关于作者 208

THE BIG BOOK OF

tiny art

图书在版编目 (C I P) 数据

萌物微画：用彩铅和水彩手绘超治愈微型画 / (美)凯伦·丽贝卡著；金科羽译. -- 上海：上海人民美术出版社, 2018.1

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: the big book of tiny art

ISBN 978-7-5586-0540-6

I. ① 萌… II. ① 凯… ② 金… III. ① 铅笔画-绘画技法 ② 水彩画-绘画技法 IV. ① J214.12 J215

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第248941号

The big book of tiny art. © 2016 Quarto Publishing Group
USA Inc.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版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：09-2016-698

西方经典美术技法译丛

萌物微画

——用彩铅和水彩手绘超治愈微型画

著 者：[美]凯伦·丽贝卡

译 者：金科羽

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：马永乐

封面设计：凌楚冰

版式设计：赵 燕

技术编辑：季 卫

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)

印 刷：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张13

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0540-6

定 价：68.00元

萌物微画

用彩铅和水彩手绘超治愈微型画

[美]凯伦·丽贝卡 著 金科羽 译

上海人民美术出版社

目录

简介 7

艺术家的创作过程	8
工具与材料	10
石墨笔技法	14
彩铅技法	16
水彩技法	18
丙烯与油画技法	20
色彩基础理论	22

微型动物 25

狐狸	26
熊	30
雉鸡	34
羊羔	38
腊肠犬	42
作品展示	46
微型动物写生本	80

微型食物及饮品 83

墨西哥卷饼	84
马提尼与调酒器	88
蘑菇	90

纸杯蛋糕	94
咖啡与甜甜圈	98
作品展示	102
微型食物、饮品写生本	124

微型人与物 127

瓶中花	128
老爷车	132
芭蕾舞者	136
墨水瓶和羽毛笔	140
作品展示	144
微型人、物写生本	172

微型景观 175

天鹰座星云	176
海滩	180
海底	184
大本钟	188
作品展示	192
微型景观写生本	206

关于作者 208

简介

16世纪以降，艺术家们一直在创作微型作品。在历史长河中，这种艺术形式不断地发展演变。虽然作品尺幅极小，微型艺术却往往有着极为精致的细节。一件精美的微型作品在被放大多次后，仍能保有它的完整性。

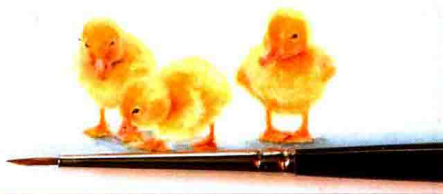
在接下来的章节中，你将学习如何绘制题材多样的微型画，从动物、食物，到人物，以及其他有趣的物品。与其他任何艺术形式一样，微型画的创作需要加以练习并保持耐心，以此打磨你的技巧。跟随本书的指导与建议，你将能顺利走上自己的微型杰作创作之路。

遵循本书的提示、技巧与指南，你将顺利走上自己的微型杰作创作之路。

本书中的大部分作品都由水彩和彩色铅笔组合完成，但你可以运用书中的概念和简单易行的指导，自由选择媒材进行创作。从丙烯和油画颜料，到色粉笔和水粉画，不论你如何选择材料，都可以创作微型画。在本书的第10到21页，你能找到一些此类媒材的使用贴士与技法。

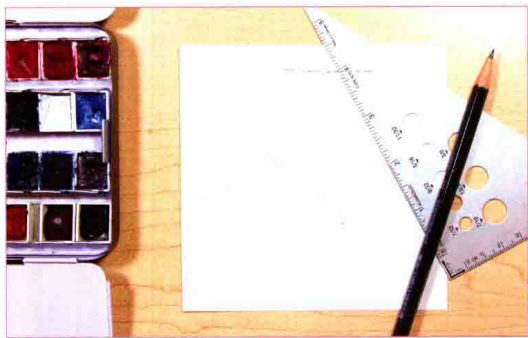
本书分为四个部分：微型动物，微型食物及饮品，微型人与物，以及微型景观。不论是画一只小羊羔，还是一幅水下景观，你都能找到每一个步骤的创作指导。准备好开始了吗？

Haren Hilbeert

艺术家的创作过程

要在一个微小区域内创作栩栩如生的细节，一直都是个挑战。我使用水彩、水粉、彩色铅笔，甚至油画材料，来打造我想要的效果。比一枚硬币还小，每一幅插图都是小艺术与大构思的成果。每一件微型作品都是一个新的挑战，给我以作为艺术家来施展才华的机会。我希望你能在自己的艺术创作之路上找到同样的满足感和创造力带来的充实感！

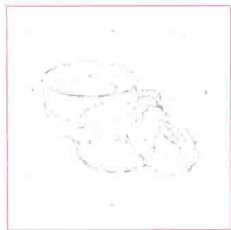

准备阶段

我的所有微型画作都绘于五英寸见方的热压水彩纸中央，在一个边长一又四分之一英寸（3.18厘米）的正方形区域中。测量尺寸并用铅笔轻轻打框，来为绘画作参考。当画作完成时，可将打框的线条擦除。

从草图开始

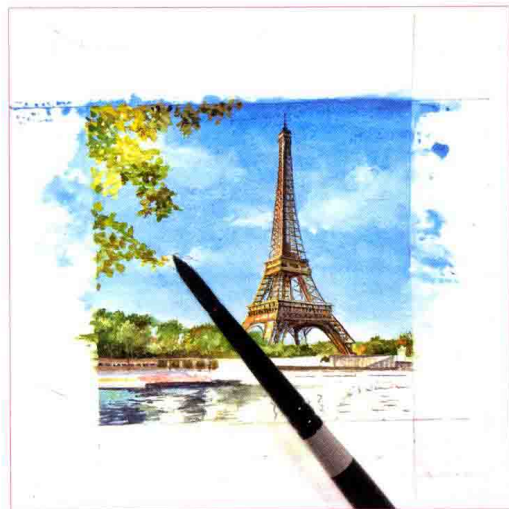
创作任何优美作品——尤其是微型画作——的关键在于从开始就有一张好的草图。我会用铅笔轻轻勾勒出物体的大致形状与轮廓。在这一步骤中并不需要太关注细节。此刻的关键在于确保上色之前线稿的比例和角度正确。

打造细节

手握笔要稳，配合使用一些细致的工具。我会计量好阴影的位置，用快速而细腻的笔触渲染纹理。最终，以充满活力的色彩打造出的细节精致的画作将“跃”然纸上。

保持连贯性

我的微型画作以写实风格贯穿。每一幅图画与线描，或带一片阴影独立存在，或配上圆形或方形的边框。要自始至终保持风格一致。你的风格也许并不像我的画作一样写实或注重细节，这完全没有问题！只要在画作尺寸与风格上保持某些一致性，绘画题材可以是你想要的任何内容，而作品将具有整体性。

工具与材料

使用任意数量的画具和材料都可以创作微型画。不过本书中的绘画指导与作品欣赏中的大部分画作都以水彩与彩色铅笔完成，你也可以使用其他种类的绘画颜料，或者钢笔，也可以仅用石墨铅笔。

铅笔 绘图铅笔的标号标记着石墨芯硬度的不同。H铅笔硬度高，铅笔芯中黏土含量对比石墨含量得到的比值更高，可以画出淡灰色的线条。B铅笔较软，铅笔芯中石墨含量对比黏土含量得到的比值更高，可以画出柔和且颜色更深的线条。字母边的数字数值越高，铅芯就越硬或越软。F与HB（是普通二号铅笔的笔芯）被认为介于软硬之间。

橡皮 有很多橡皮可供选择，这里介绍的两种均适用于很小的工作区域。自动橡皮擦有类似铅笔的桶状管，用以放入圆筒形的较软的聚乙烯基橡皮。你可以用美术刀为橡皮的顶部修型，使其擦拭部位更加精准。电动橡皮擦是一种手持的电动装置，它会驱动顶部一块小型条状橡皮旋转，以此免去手动擦拭的必要。

铅笔硬度

8B

4B

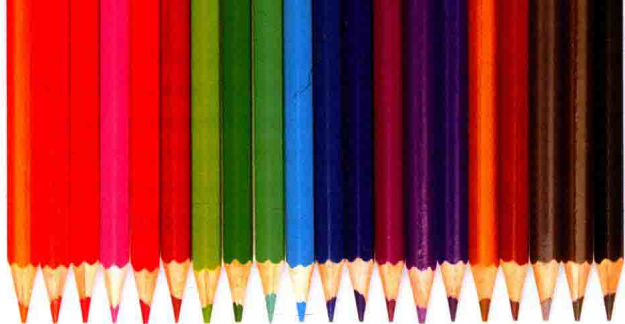

HB

4H

这些图片是由8B、4B、HB、4H铅笔在普通纸上作出的渐变效果，你可以对比观察笔触质感和硬度的不同。

彩色铅笔 彩色铅笔的笔芯由颜料和蜡或者高岭土制成。含蜡的更为常见，也更便宜。蜡使笔芯更柔软，混合颜色时会更平顺可控。用含蜡的铅笔绘图时，你的作品也许会呈现爆炸效果。因为当蜡浮到画面表层时，会使画面覆盖上一层薄雾。要消除这种现象，可以先将画静置两周，然后用纸巾、棉花球，或化妆棉在浮蜡处擦拭，以此捕获并清除浮蜡。

美术胶带 这种较温和的黏性胶带（一般是白色、米白色或蓝色的）是用以把画纸固定在一个适合绘图的表面的理想材料。它同样适用于为你的微型画在画纸上框出一个合适的创作空间。这种胶带在揭除时不会伤到画纸。

美术胶带

卷笔刀 当你创作微型画时，保持笔尖的锐利非常重要。要一直把最顺手的卷笔刀留在手边，以此在创作期间可以又快又轻松地削好任何石墨或者彩色铅笔。

纸擦笔 纸擦笔由加压机卷制成。你可以使用纸擦笔，又名卷纸擦笔，来柔化石墨线条。

纸擦笔

水彩颜料 水彩颜料是将颜料悬浮在一种阿拉伯树胶的黏合剂中制成。需要一些练习才能掌握这种流动材料的使用方法，但稍加练习你就可以用寥寥数笔打造形与色。你可以用颜料管、颜料盘、颜料罐来存放这些颜料。你甚至也可以使用水彩笔，这种工具较易掌控。

水粉颜料 水粉颜料本质上是水粉颜料的高度着色版本，它含有稍大的颜料颗粒，并添加有粉质填充剂。水粉颜料不透明的粉状质感使画作呈亚光，看起来柔和而扁平。像水彩颜料一样，你可以买到装在颜料管或带盖子的颜料盒里的水粉颜料。

丙烯与油画 丙烯是一种水基颜料，它具有很多优点。你可以用水稀释丙烯颜料，这样会使上色显得轻薄而透亮。丙烯颜料非常容易干，如果你想画在纸或画布上调和颜料，动作需要很快。油画材料干燥得非常缓慢，它并不溶于水，因此你需要用特殊的液体来调和颜料及清洗画笔。