

错误的 THE ART OF MISTAKES 艺术

[美] 梅兰妮·罗斯柴尔德 著 贾辰阳 译

意想不到的绘画技巧&创造性思维的训练

错误的 THE ART OF MISTAKES 艺术

[美] 梅兰妮·罗斯柴尔德 著 贾辰阳 译

(鄂)新登字08号

THE ART OF MISTAKES © 2014 by Melanie Rothschild, North Light Books,
an imprint of F&W Media Inc (10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash,
Cincinnati, Ohio, 45242, USA)

Simplified Chinese Character rights arranged with Krause Publications through
Beijing GW Culture Communications., Ltd

图书在版编目(CIP)数据

错误的艺术 / (美) 罗斯柴尔德著; 贾辰阳译. — 武
汉: 武汉出版社, 2015.10
ISBN 978-7-5430-9381-2

I. ①错… II. ①罗… ②贾… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第185495号

错误的艺术

著 者: (美) 梅兰妮·罗斯柴尔德

译 者: 贾辰阳

本书策划: 李异鸣

特约编辑: 刘志红

责任编辑: 卢琳

装帧设计: 吕彦秋

出 版: 武汉出版社

社 址: 武汉市江汉区新华路490号 邮 编: 430015

电 话: (027) 85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail: zbs@whcbs.com

印 刷: 北京尚唐印刷包装有限公司 经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 8 字 数: 220千字

版 次: 2015年10月第1版 2015年10月第1次印刷

定 价: 48.00元

版权所有·侵权必究

如有印装质量问题, 由承印厂负责调换。

目录

前言：粉红色的青蛙 > 5

第一章

艺术课堂可能是一个危险的地方 > 7

第二章

放轻松：艺术警察无权逮捕你 > 23

第三章

重估你和错误之间的关系 > 39

第四章

好的画家 = 好的艺术家？ > 49

第五章

尽情玩吧！ > 57

第六章

创造性使你终身受益 > 107

参考 > 124

索引 > 125

关于作者 > 126

献词 > 126

致谢 > 126

错误的 THE ART OF MISTAKES 艺术

[美] 梅兰妮·罗斯柴尔德 著 贾辰阳 译

 武汉出版社
WUHAN PUBLISHING HOUSE

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

前言：粉红色的青蛙 > 5

第一章

艺术课堂可能是一个危险的地方 > 7

第二章

放轻松：艺术警察无权逮捕你 > 23

第三章

重估你和错误之间的关系 > 39

第四章

好的画家 = 好的艺术家？ > 49

第五章

尽情玩吧！ > 57

第六章

创造性使你终身受益 > 107

参考 > 124

索引 > 125

关于作者 > 126

献词 > 126

致谢 > 126

说明

尽管已经有不少很棒的“艺术灵感”类书籍，但这些书大部分提供的是一种按部就班的思维。我的方法是和它们很不一样的：相对于它们给出一种具体的如何获取创造性思维的方法，我的目标是向读者展现一种全面的“不受束缚的创造性精神”，并深信一旦我们形成“艺术自信力”，真正的道路将会依次展开。这就像我们做爱一样，一旦激情被点燃，剩下的具体细节便会自然出现。

这种做法跨越了亦步亦趋式的思路。

用到的材料

- 水性漆
- 抛光器
- 工艺刀
- 织物涂料
- 扇形笔
- 高质量的遮光胶带
- 乳胶涂料
- 线刷
- 各种型号的画笔
- 涂料胶带
- 剪刀
- 自愈型切割垫
- 线绳
- 各种标记制作工具和印章制作工具
(擀面杖，画笔)
- 木板或帆布

罗科

前言： 粉红色的青蛙

生命 当中一件有趣的事情就是，你永远也想不到何时何地某件事情的发生将会

根植于你的生命，从而对你造成重大影响。

几年前，我在做一次艺术展览的时候，一位母亲走过来问我能否为她年龄还不大的女儿推荐一个艺术班。显然，这个小女孩曾经为能够去校外上艺术班而格外兴奋，但是经过一段时间的尝试，事情的发展超出了预期。这个小女孩做了一件令她感到十分自豪的事情（至少在老师向她解释她那样画是会被人们接受的之前）——她画了一只粉红色的青蛙。

依据很简单：青蛙是绿色的，不是粉红色。因此，如果这个小姑娘愿意遵从老师简单的指导去改变——她画的那只不重要的、以一种错误思维指引下画出的两栖动物的——着色的话，一切都没问题了。

一位年轻的艺术家的就这样被摧毁了。她曾经有一个计划。她不能理解为什么不能按照自己的想象去做呢？她一直期待着能有这样一个艺术班，在这里，她可以大胆地展现出自己内在的艺术天分，而现在这种情况与她的期待相去甚远。

真正令我担忧的并不是这个小女孩；她很幸运能够有一位足够明智的母亲，可以看清挡在前面的潜在危害，并尽力让她的孩子从这种“精神毒药”的处境里跳出来。我只是忍不住思考，如果父母遵从这类老师的建议或者劝告自己的孩子不要做出像这个小女孩一样的荒唐举动，那么，他们的孩子的处境又将如何呢？

这让我进一步思考人们将他们的孩子送到艺术班的目的是什么，或者说，我们为什么要选择艺术班。

当然这里有很多东西去学：素描，明暗，透视法，阴影，雕塑法，雕刻，模型制作以及种种其他用来培养一个艺术家终身才艺的奇妙技巧。但在艺术家的工具箱中最重要，或者说有可能最重要的，是一种常常被普通人忽视的追求完美的过程：成为一名在漫无章法的创造中获取狂喜的高手，并且要深谙这种怪招的深刻性。这就是甜区^①——艺术、想象力、新思维和进步的交叉点。这种理解有可能是我们进行所有艺术创作的最重要的原因，甚至有可能是艺术本身存在的原因。

从父母的角度来看，难道你不希望自己的孩子可以在艺术的天地里表现得大胆而且敢于抓住机会吗？当你对比外界其他各种各样的危险的事情时，我感觉艺术课恰恰是最优雅、最美丽的冒险之旅。

我遇到过很多成年人，他们说自己非常希望能够从事艺术但本身却是非常糟糕的艺术家。他们当中的大多数人会说他们已经证明了自己没有那种天分，还会经常讲述一些往事——曾经有一位老师或权威人物告诉他们，他们的作品是不被认可的。这种感觉深植于他们的头脑中，把他们的艺术火花‘噗！’的一声吹灭了……他们在很久以前受到的那种评判打击了他们很多年，也许十年，甚至一生。这些都不禁让我思考……艺术课堂可能会成为一个危险的地方。

① 网球或羽毛球拍上的最佳击球区域。（译者注）

第一章 艺术课堂可能是一个危险的地方

我是自学成才的，所以尤为珍视艺术中的创造精神。我出奇的幸运，因为在这个充斥着“应该”和“不应该”的世界中，创作力始终绿叶长青。出于对这种幸运的感恩，同时也为了鼓舞那些没有受过艺术教育但却拥有艺术家的基因，而且心里一直涌动着艺术的火花的人。这种火花有时候甚至让他们燥热难耐，正是出于这种考虑，同时也是想给他们指出一条光明的道路，我便写下了这本书。

我遇到过很多人，他们往往因为自己没有受过正规的训练而怀疑自己能否创作出好的作品。而我想说的是，对于很多艺术家而言，缺乏正规的艺术训练，恰恰是一种优势。对于艺术家和那些一直梦想成为艺术家的人，理解并从内心接受这种观念是他们的艺术生涯中的一次十分重要的开悟，实际上，它就是一种无价的资产。这种观念会最终对你产生重大影响，与其他任何特定的艺术技巧相比，它能够酿出更多创造性的果汁。

就拿我自己来说，我也没受过什么训练，我在绘画和用其他材料进行艺术创作的时候，脑子里根本不去想任何乱七八糟的教导你该怎样行动的规则。我投入艺术创作时基本上是想怎么做就怎么做，绝不容许此类想法

在耳畔聒噪：“哎，你那样做是不对的；你的方法完全不对路呀！”

我也上过大学，进过艺术系，但我感觉这个地方只适合一些初学者，而不是天才。我的专业是民族艺术（人类学加上土著艺术）。

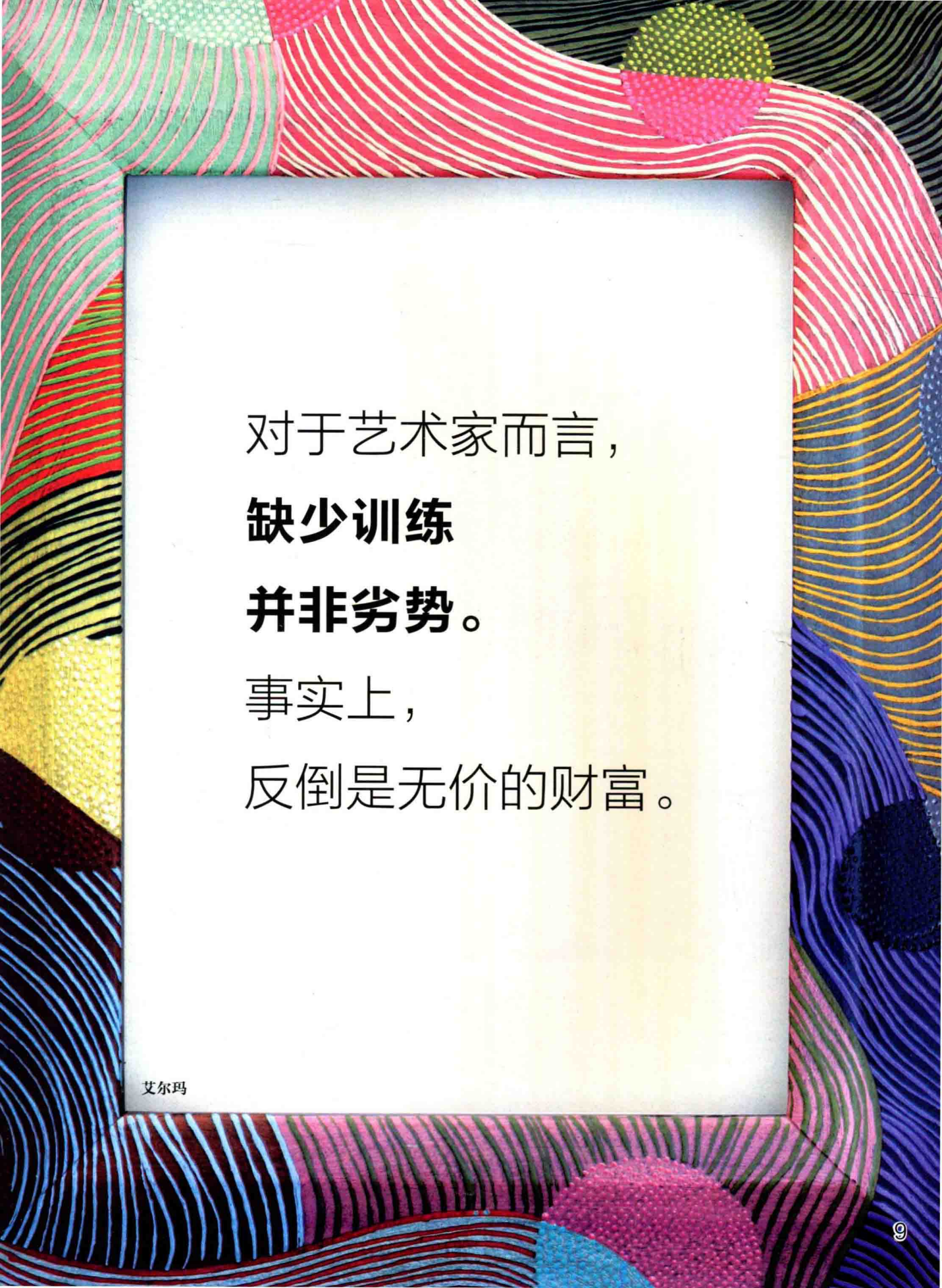
我在学校学习的这种民族艺术让我感触良多。泰国的丝织品，非洲人的人脸彩绘，美洲土著人的陶器工艺都深深吸引了我。我非常欣赏他们的艺术当中所蕴含的一种思想：艺术是所有人的。它不应被隔在博物馆厚厚的防盗玻璃里面，也不是上层阶级的私有收藏品。在这样的社会中，艺术是生活的一部分，人们懂得欣赏并理解这些令人惊叹的手工艺品，赋予它们某种意义，并将它们运用到日常的典礼活动和宗教仪式当中。

我觉得世界上的各个民族都被某种无形的力量指引着创造出属于自己风格的艺术，这种无形的力量正是人类基本的本能，对我们具有深刻的启发作用。

我很幸运能够在我人生的十字路口依然保持着乐天派的态度，脑海中满是来自世界各地不同文化的设计理念——除了那些被社会视为“艺术史”之想当然内容的部分——还有那些来自我的家庭生意中丰富多样的相框。

印第安风格的箱子

对于艺术家而言，
缺少训练
并非劣势。
事实上，
反倒是无价的财富。

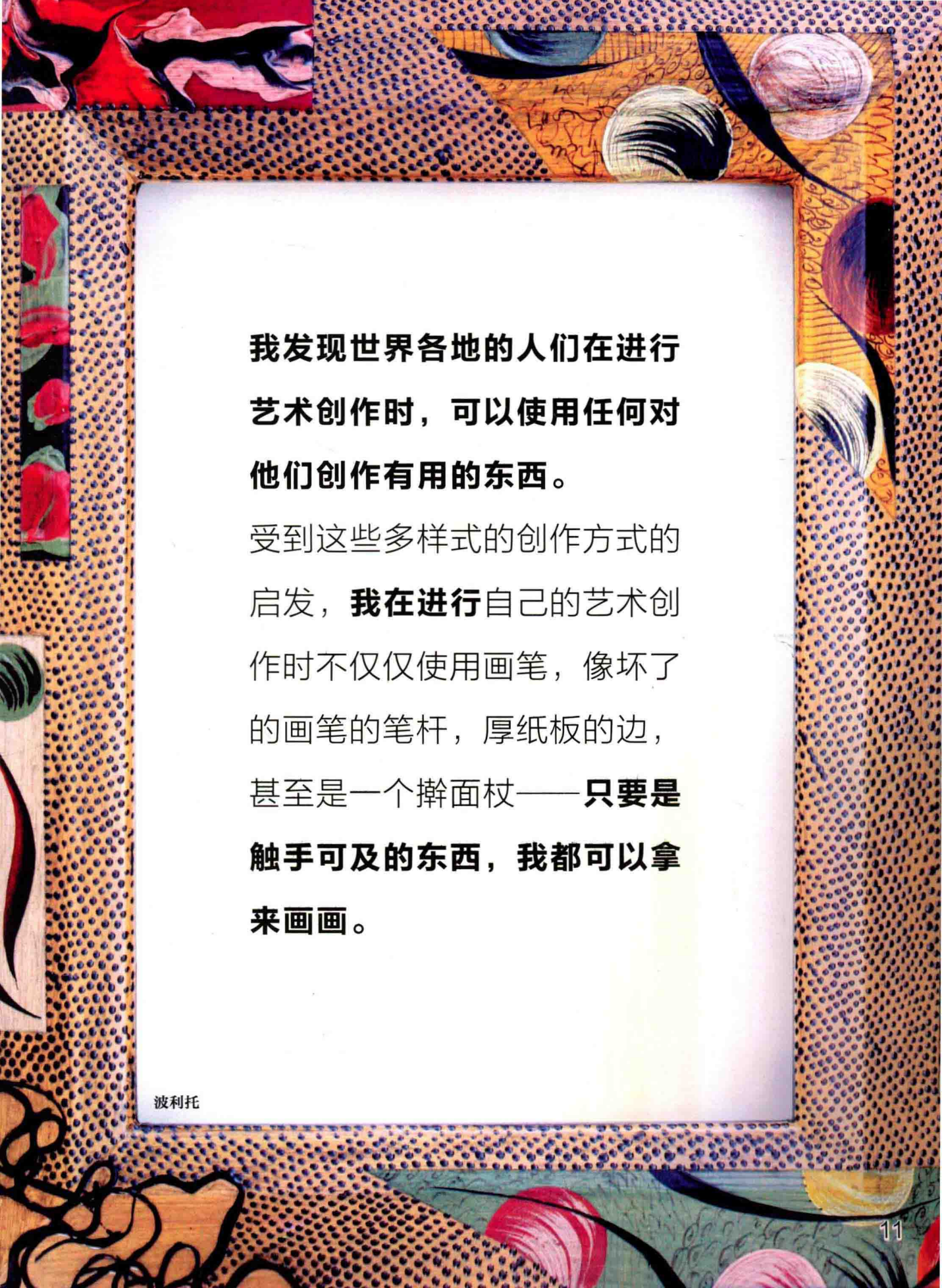

不知是在人生之路的何处，我开始随心所欲地画一些相框。我想，正规的术语应该叫“装饰画”，但在我这里，只能算是瞎胡搞：不管是啥东西，只要能充足提供，我就在上面绘制图案。我没有任何真正意义上的“步骤”，或者说我完全不知道自己在做什么，但是我很享受我正在做的东西，在投身绘画并设计出各种非正统的绘画技巧时，我收获了不少乐趣。我发现世界各地的人们在进行艺术创作时，可以使用任何对他们有用的东西。受到这些多样式的创作方式的启发，我在进行自己的艺术创作时不仅仅使用画笔，像坏了的画笔的笔杆，厚纸板的边，甚至是一个擀面杖——只要是触手可及的东西，我都可以拿来画画。

最后，我就在那疯狂地画啊画啊。做的设计越多，新的想法越多；想得越多，发现的绘画技巧越多，我在那干得不亦乐乎。当我画得足够多之后，我停下脚步，回顾一下我的作品，把它们清楚地分成了几类。在每一类作品中，我又重新研究，总结和提炼我的创作思路。最终，我打算挑选一组我很满意的作品去展览。

我决定申请去参加在当地公园举行的一场周末艺术秀，结果他们同意了。我把画框摆到外面，人们竞相来买。甚至有一对夫妇过来问我接不接受批发式的订单，我当时还不太明白这些东西，但是我感觉那听起来是件不错的事情。于是我说可以。很快，我就开始去忙这些大规模的订单了，这意味着我做的东西可以摆在商店里出售，卖给那些去商店的顾客了。

从与其他艺术家和一些销售商口中，我接触到了贸易展览，在这样一种展览中，全部的参观者是由那些商店买家构成的，他们买下东西之后在零售环境下转售。这种展览比在公园进行的艺术秀要紧张得多，举办这样一场展览的开销是巨大的，通常远远超出一个家庭的经济能力，而且由于展览的特殊性，它们往往有着比较严格的展览规则，但是它提供了让你积累一些大订单的可能性。虽然在展览的最后期限即将到来时你会产生很大的压力，但这也可以成为一种鞭策你创作新作品的有效动力。

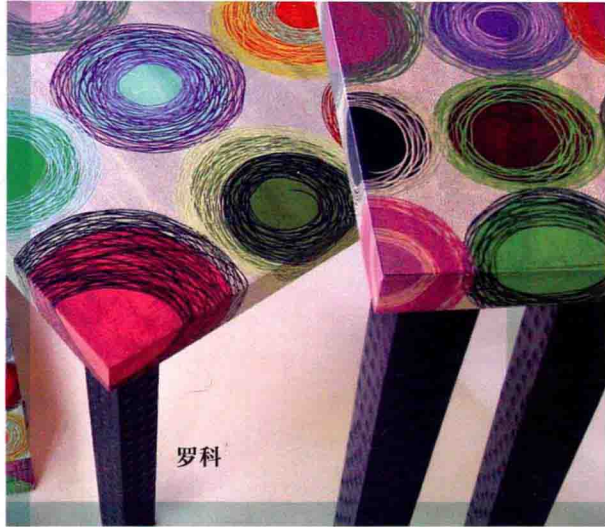

我发现世界各地的人们在进行
艺术创作时，可以使用任何对
他们创作有用的东西。

受到这些多样式的创作方式的
启发，**我在进行**自己的艺术创
作时不仅仅使用画笔，像坏了
的画笔的笔杆，厚纸板的边，
甚至是一个擀面杖——**只要是
触手可及的东西，我都可以拿
来画画。**

米歇尔托瑞纳

罗科

所以，这种展览既让人提心吊胆又让人精神一振。一想到将会有成百上千的人去参观我的作品，并且他们还会考虑把我的作品放到他们的商店里面出售，我就热血沸腾，努力创作出更多的精品来。当你意识到你的“嬉耍时间”实际上也是你的“工作时间”的时候，这是一种莫大的享受。

当然，只是将作品单纯地做一次全面的展览就是一件莫大的趣事。将所有作品集中到一起不仅可以给我带来一种成就感，还能促使我以一种新的视角去看待我的作品。我把设计和着色，以一种宽泛的方式去分类。实际上我一开始也没想到这么做，但这的确给了我不少如何思考我的作品的新思路。我可以从着色入手：明亮的颜色，自然色，还有为婚礼和婴儿准备的柔和色。也可以从与大自然相关的各种图案着手：几何形状的图形，条纹，宽疏的画法，密集的纹理。其实，我觉得把自己所有的作品放到一起去分类也不失为一件乐事。

通过各种各样的排列分类，我得以从各种角度去思考和看待我的作品。我能观察到的种类越多，它们带给我的新思路就越多。卖的作品和购买我作品的常客越多，对我的激励越大，我愈能创作出更多的东西。就这样，几年下来，我便在全国范围内积累了一批忠实的客户。他们不断激励着我，不只是因为他们购买我的作品所表现的那种

诚恳，更是因为他们每次在下订单时带给我的那种热情。

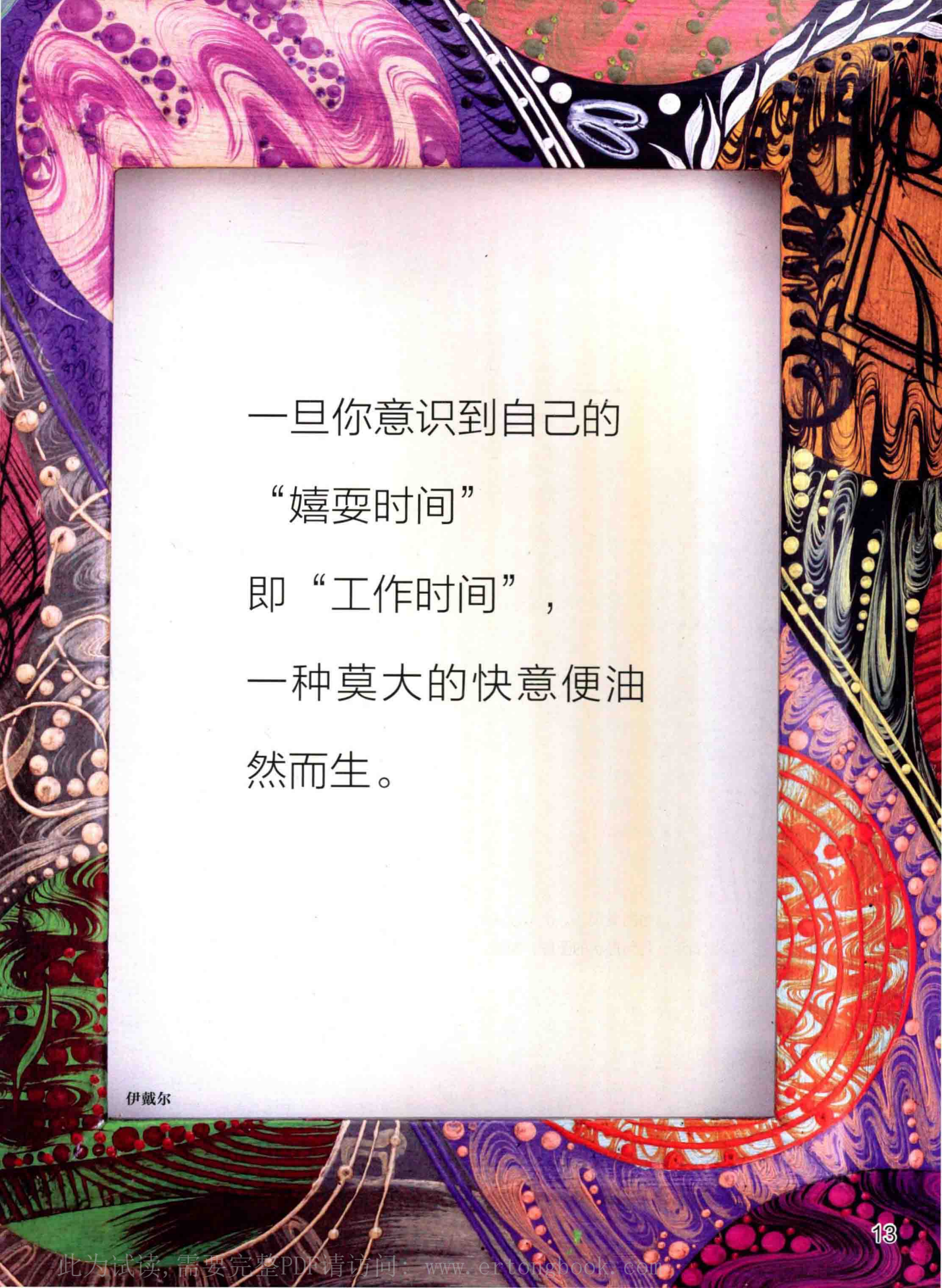
所有的一切就好像“我无心插柳”，但人们却十分认真地对待它，并一次又一次地购买我的作品。

十年来，我的作品一直畅销，但我觉得是时候去上一门“真正的”艺术课了。我一直在想，在我没有经过正规训练的情况下，作品还能这么受欢迎，要是我再接受一下正式的艺术培训，事情将会怎样，是不是更好呢？**实际上，我觉得这是我欠那些忠实顾客的，我还是应该去学一下如何“按照正确的方法画画”。**

我报名参加了一个绘画班——货真价实的绘画班。现在我终于有机会去踏入正统的艺术圈子，然后成为一个“天才”艺术家了。

但是恰恰是第一天晚上，老师便告诉我们绘画的大忌就是混杂亚克力颜料^②。什么？我一直都混合一些亚克力颜料啊，事实上，人们对这样的画法反应相当不错啊，尤其是我使用的颜料。我是否应该举手告诉老师这种颜料实际上是可以使用的？不，我不能那样做，毕竟我的说法一定不会被接受，而且还会被认为是错误的。

然后，老师就讲到更多的关于画笔的知识——不同的绘画方法要用不同的画笔。我被告知我手头上没有足够多的画笔去创作我想要达到的绘画效果，然后，老师就建议我去把各种各样的画笔买齐。你真的以为只要有了所有的那些专用的画笔，你就可以成为一个很好的画家了吗？要是你想去尝试一些其他的东西，制作一些东西，想让自己变得与众不同些呢？如何去想，如何去做，这些都是专家们的建议；我能驳倒它吗？问题来了，我又怎么能忽视这么多年来我一直使用的那些令人十分满意的技巧呢？

一旦你意识到自己的
“嬉耍时间”
即“工作时间”，
一种莫大的快意便油
然而生。

伊戴尔