

创意美术实验室

32 个有趣的 3D 艺术课程：涵盖黏土、石膏、纸张、织物、彩珠及更多的其他材料运用

【美】苏珊·西瓦克 著 / 【美】瑞纳·西瓦克 摄影

上海人民美术出版社

《创意绘画实验室》
姐妹篇

全新引进

LAB
创意实验室

创意美术实验室

3D Art Lab For Kids

32个有趣的3D艺术课程：涵盖黏土、石膏、纸张、织物、彩珠及更多的其他材料运用

【美】苏珊·西瓦克 著 / 【美】瑞纳·西瓦克 摄影

金黎暄 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意美术实验室 / (美) 西瓦克著; (美) 西瓦克摄影;
金黎暄译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.2
书名原文: 3-D art lab for kids
ISBN 978-7-5322-9357-5

I. ①创… II. ①西… ②金… III. ①绘画技法—少儿读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第285605号

原版书名: 3-D Art Lab For Kids

原作者名: Susan Schwake

Copyright©2013 by Quarry Books, a member of Quarto Publishing Group USA Inc.

Text©2013 Susan Schwake

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: Mimi 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: 09-2014-371

创意美术实验室

著 者:【美】苏珊·西瓦克

摄 影:【美】瑞纳·西瓦克

译 者:金黎暄

责任编辑:徐 捷

装帧设计:钱吉苓

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 电话:021-54044520

网 址:www.shrmms.com

印 刷:广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本:700 x 910 1/12 12 印张

版 次:2015 年 2 月第 1 版

印 次:2015 年 2 月第 1 次

印 数:0001-4000

书 号:ISBN 978-7-5322-9357-5

定 价:56.00 元

目录

本书介绍..... 8

第一章：准备工作..... 11

第二章：制作工具..... 19

第三章：纸张：大变身..... 25

雨声器..... 26

纸面具..... 30

纸珠子人偶..... 34

自制速写簿..... 38

卡纸浮雕..... 42

纸卷浮雕..... 46

探访艺术家：陶艺师简·考夫曼..... 48

第四章：玩转黏土..... 51

手捏陶罐..... 52

情绪面具..... 54

纹理、印章与瓷砖..... 58

手偶..... 62

沙球与摇铃..... 66

壁挂..... 70

捏壶小鸟..... 74

探访艺术家：雕塑家梅根·博格诺维奇..... 78

第五章:	纺织品	81
	软雕塑	82
	自然编织	86
	针织壁挂	88
	刺绣风景画	90
	坚硬的黄麻雕塑	92
	缠绕树枝	94

第六章:	雕塑	97
	巨型面具	98
	平面遭遇立体	102
	石膏浮雕	106
	纸质人鱼	108
	微型动物纸雕	112
	石膏集成艺术	114
	小小世界	118
	诗歌盒子	120

探访艺术家:	金属雕刻家亚当·皮尔森	122
---------------	--------------------------	------------

第七章:	饰品	125
	纸质彩珠项链	126
	现代石雕徽章	128
	波普艺术耳环	130
	陶珠项链	134
	记忆钢丝手链	138

探访艺术家:	珠宝设计师简·艾斯林格	140
---------------	--------------------------	------------

材料索引	142
特约艺术家	143

关于作者	
致谢	144

创意美术实验室

3D Art Lab For Kids

32 个有趣的3D艺术课程：涵盖黏土、石膏、纸张、织物、彩珠及更多的其他材料运用

创意美术实验室

3D Art Lab For Kids

32个有趣的3D艺术课程：涵盖黏土、石膏、纸张、织物、彩珠及更多的其他材料运用

【美】苏珊·西瓦克 著 / 【美】瑞纳·西瓦克 摄影

金黎暄 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意美术实验室 / (美) 西瓦克著; (美) 西瓦克摄影;
金黎暄译. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.2
书名原文: 3-D art lab for kids
ISBN 978-7-5322-9357-5

I. ①创… II. ①西… ②金… III. ①绘画技法—少儿读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第285605号

原版书名: 3-D Art Lab For Kids

原作者名: Susan Schwake

Copyright©2013 by Quarry Books, a member of Quarto Publishing Group USA Inc.

Text©2013 Susan Schwake

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: Mimi 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: 09-2014-371

创意美术实验室

著 者: 【美】苏珊·西瓦克

摄 影: 【美】瑞纳·西瓦克

译 者: 金黎暄

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 钱吉苓

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 700 x 910 1/12 12 印张

版 次: 2015 年 2 月第 1 版

印 次: 2015 年 2 月第 1 次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-9357-5

定 价: 56.00 元

本书献给我心爱的丈夫瑞纳。

这个创意十足的男人甘当幕后，

使我的每一天都过得无限精彩。

目录

本书介绍..... 8

第一章：准备工作..... 11

第二章：制作工具..... 19

第三章：纸张：大变身 25

雨声器..... 26

纸面具 30

纸珠子人偶 34

自制速写簿 38

卡纸浮雕..... 42

纸卷浮雕 46

探访艺术家：陶艺师简·考夫曼 48

第四章：玩转黏土 51

手捏陶罐 52

情绪面具 54

纹理、印章与瓷砖 58

手偶 62

沙球与摇铃 66

壁挂 70

捏壶小鸟 74

探访艺术家：雕塑家梅根·博格诺维奇 78

第五章:	纺织品	81
	软雕塑	82
	自然编织	86
	针织壁挂	88
	刺绣风景画	90
	坚硬的黄麻雕塑	92
	缠绕树枝	94

第六章:	雕塑	97
	巨型面具	98
	平面遭遇立体	102
	石膏浮雕	106
	纸质人鱼	108
	微型动物纸雕	112
	石膏集成艺术	114
	小小世界	118
	诗歌盒子	120

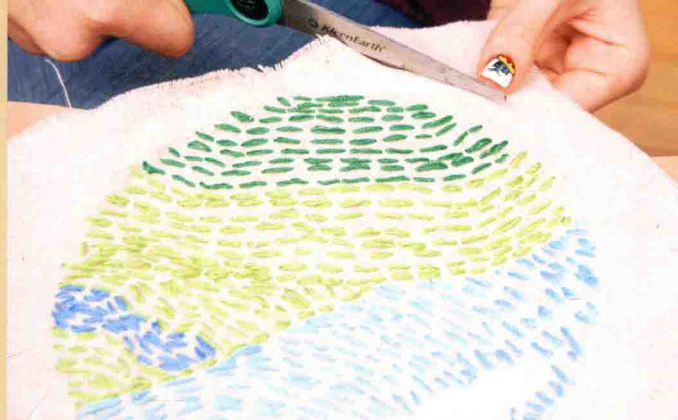
探访艺术家:	金属雕刻家亚当·皮尔森	122
---------------	--------------------------	------------

第七章:	饰品	125
	纸质彩珠项链	126
	现代石雕徽章	128
	波普艺术耳环	130
	陶珠项链	134
	记忆钢丝手链	138

探访艺术家:	珠宝设计师简·艾斯林格	140
---------------	--------------------------	------------

材料索引	142
特约艺术家	143

关于作者	
致谢	144

本书介绍

本书通篇介绍了如何制作立体、醒目，固定在顶棚的或会让你反复打量的艺术作品。我第一次真正与3D艺术相遇是在大学的一堂立体艺术与设计课上。教授给我们布置的第一个作业就是要求用纸张来完成艺术作品。我们需要把一张平面的纸变成一个球体。当时我还是一名新生，轻易就会打退堂鼓——但这个作业震撼了我的整个世界（也使我开始接触折纸艺术）！

参加过那堂课以及其他大学立体媒介课程之后，我有幸在几位杰出艺术家和导师的引导下开始锻炼起自己的3D艺术制作技巧。我将其中的一些经验用到了我的学生身上，我很高兴能在本书中分享这些经验。我衷心希望这本书能够给予你制作3D艺术的灵感，并激发你心中将各种材料制作成理想物品的渴望！

在过去20多年的教学生涯中，这些课程几乎是学生们的“最爱”。每堂课的灵感都源自一位艺术家的作品，同时旨在鼓励每个人发挥出自己的风格。在我们的画廊中，我每年都会与很多现代艺术家合作，并共同举办个人展览。我们的学生每周都会在课上参观这些作品的创作。他们通过书籍、幻灯片、招贴画和网络，连同这些作品一起，接触到了更广泛的艺术领域。当然，观看真实的艺术作品是任何东西都无法替代的，我建议你去参观一家本地的画廊或博物馆，因为围绕一件作品踱步或是观看一张墙壁上的挂毯可能会改变你的人生！

1 准备工作

本书写给所有对创意美术、3D艺术感兴趣的人，你可以选择与他人合作或独立完成。可用的制作材料有很多，包括废旧材料与专用材料，对于制作各种艺术作品都很理想。本书的主旨是激发你的灵感，找到运用各种材料的新方法，使这些课程为你所用。

让你的作品“站起来”、引人注目或是能够悬挂在天花板总是有些困难的。突出重围并尝试你的新想法吧！一开始可能不奏效，但是耐心一点再试一次，那会是你做过的最好的事情。在这一章中，我概括了开设一间工作室所要做的准备工作以及一些与他人共事的方法。

创意美术实验室写给你的话

每个人的作品都应该完全由他/她自己创作。不要模仿他人的作品。请制作属于自己的作品。与他人工作时要运用得体的语言，比如“请告诉我你是怎么想的”就比“那是什么”要好得多。

本书中的课程是你的起点，你将一次又一次在练习中用到这些技巧。艺术中最重要的一课便是要在创作过程中发现自我。抛却畏惧，勇敢地尝试吧！

- 在制作每件艺术品时都要尽量选用最好、最合适的材料。
- 不必担心“毁掉”一个新材料。如果没有达到理想的效果，你可以重新利用它创作出新的作品。
- 发扬大无畏的精神。
- 接受每个人的风格。即使无法理解，也要尊重他人的创作。

