

全新引进

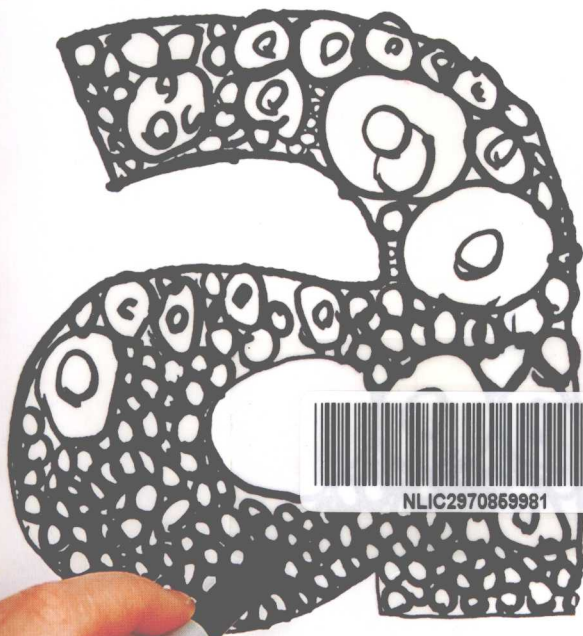
创意绘画实验室

全书包含 **52** 种创意实践：涵盖素描、彩色绘画、版画、纸艺及混合材料的运用。

ART

【美】苏珊·西瓦克 著

【美】瑞纳·西瓦克 摄影

NLIC2970859981

上海人民美術出版社

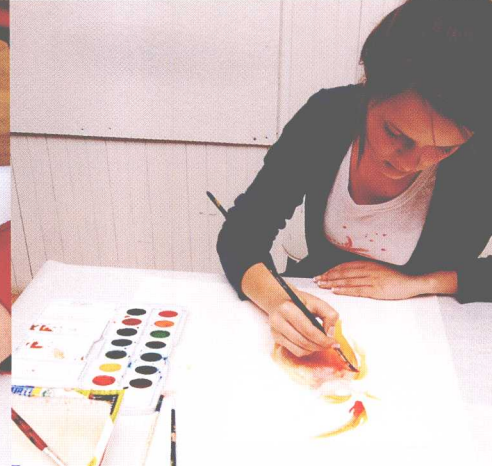
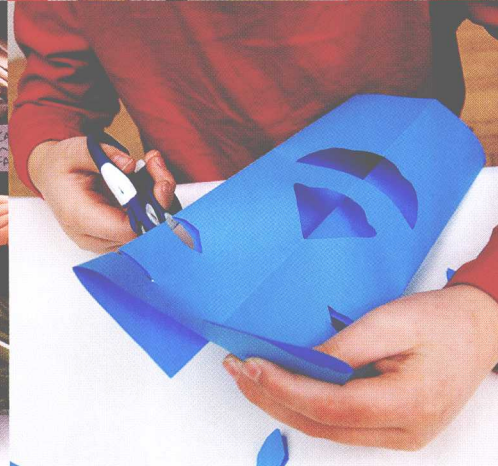
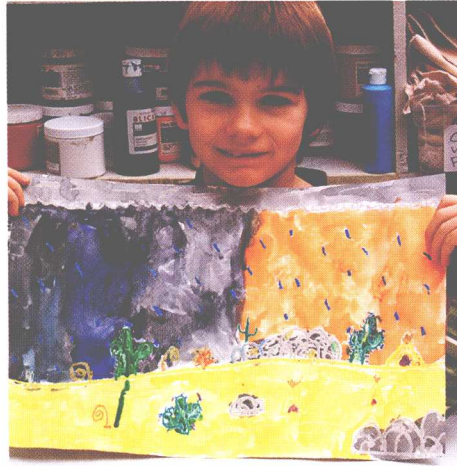
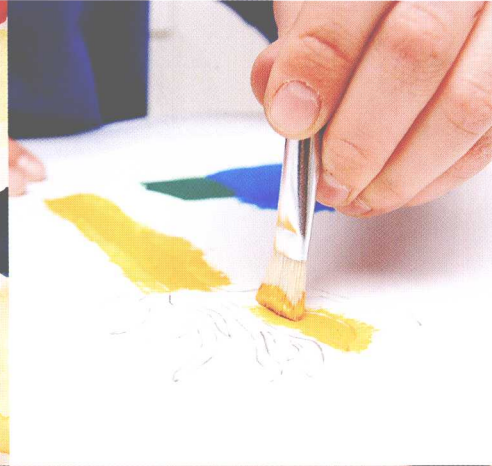
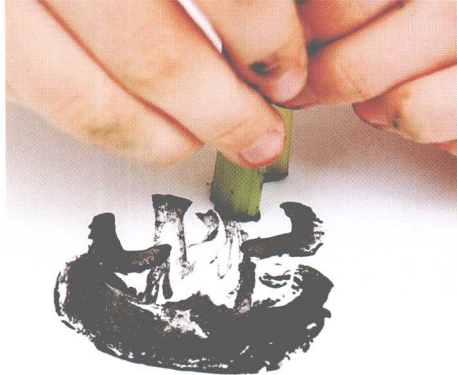
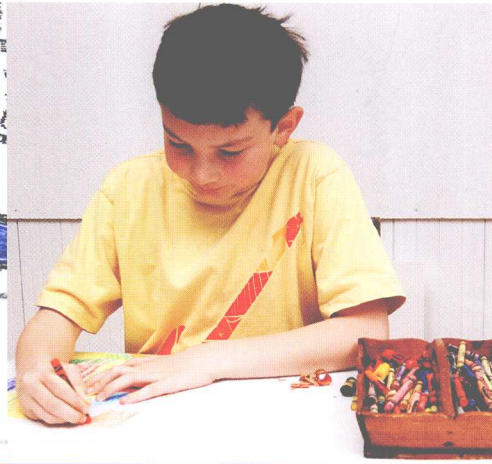
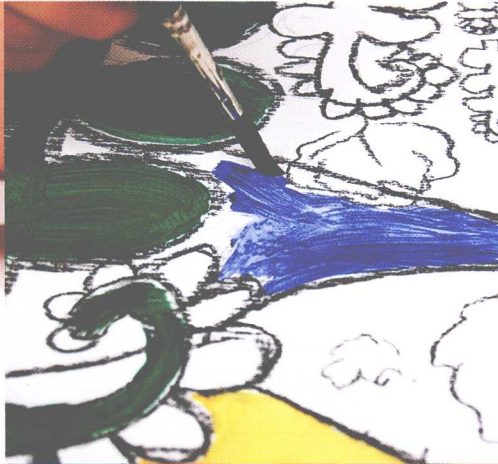
适合各个年龄层的读者

FOR KIDS

创意绘画实验室

Art Lab for Kids

52种创意实践，涵盖素描、彩色绘画、版画、纸艺以及混合材料的运用

适合
各个年龄层的
读者

创意绘画实验室

Art Lab for Kids

52种创意实践，涵盖素描、彩色绘画、版画、纸艺以及混合材料的运用

【美】苏珊·西瓦克 著

【美】瑞纳·西瓦克 摄影

姒一 译

NLIC2970869981

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意绘画实验室 / (美) 西瓦克著; 姒一译. —上海:
上海人民美术出版社, 2013.1
书名原文: Art Lab for Kids
ISBN 978-7-5322-8192-3

I. ①创… II. ①西… ②姒… 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 (2012) 第289643号

创意绘画实验室

原版书名: Art Lab for Kids

原作者名: Susan Schwake

Copyright ©2012 Quarry Books

Text ©2012 Susan Schwake

All rights reserved. No part of this work 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.

本书的简体中文版经Quarry Books出版公司授权, 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: 09-2012-550

创意绘画实验室

著 者: [美] 苏珊·西瓦克

摄 影: [美] 瑞纳·西瓦克

翻 译: 姒 一

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 韩以晰

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: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本: 700×910 1/12 12印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-8192-3

定 价: 56.00元

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

简介 8

第一章

怎样使用本书·怎样与他人一同创造艺术 10

第二章

素描 26

- 实验1 轮廓素描 28
- 实验2 大幅的墨水画 30
- 实验3 涂鸦 32
- 实验4 软质蜡笔画 34
- 实验5 油粉彩 36
- 实验6 彩色蜡笔木版画 38
- 实验7 用橡皮画画 40
- 实验8 画出负空间 42
- 实验9 油画棒 44
- 实验10 画动物 46

第三章

彩色绘画 48

- 实验11 学习他人的绘画风格 50
- 实验12 木板上的小作品 52
- 实验13 模仿野兽派创作 54
- 实验14 反转的彩色风景 56
- 实验15 炭笔和丙烯画 58
- 实验16 水彩画与盐 60
- 实验17 水彩画和塑料画 62
- 实验18 用蛋彩画树,用水粉画风筝 64
- 实验19 马克笔和丙烯画 66
- 实验20 水彩形状 68
- 实验21 木上手指画 70

第四章

版画 72

- 实验22 用已有的物体来制作版画 74
- 实验23 绢网和丝网印花 76
- 实验24 用绳子画画 78
- 实验25 聚苯乙烯版画 80
- 实验26 拓印 82
- 实验27 用水果及蔬菜制成的版画 84
- 实验28 用水彩颜料制作树叶版画 86
- 实验29 用纸板创作版画 88
- 实验30 用模板来印制版画 90
- 实验31 明胶印刷 92

这幅画献给我亲爱的母亲，谢谢她给予我的爱，是她培养了我对艺术的热情。

第5章

纸张

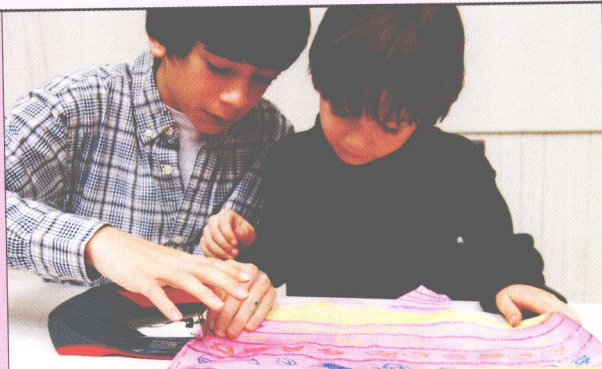
94

- 实验32 泡沫塑料印章 96
- 实验33 用纸来制作一条大鱼 98
- 实验34 用纸巾拼贴出自画像 100
- 实验35 纸制面具 102
- 实验36 用撕纸法创作风景画 104
- 实验37 带纹理的怪兽 106
- 实验38 拼贴地图 108
- 实验39 用文字作为图画的纹理 110
- 实验40 牛皮纸的创意实践 112
- 实验41 创作属于你自己的抽象画 114
- 实验42 波普艺术拼贴 116

混合材料运用 118

- 实验43 在画作中加入纸的拼贴 120
- 实验44 炭笔画和水彩画 122
- 实验45 丙烯画和抽象墨水画 124
- 实验46 纸上的全家福 126
- 实验47 水彩和铅笔 128
- 实验48 画作中的照片 130
- 实验49 比我更大的自画像 132
- 实验50 蜡染风景画 134
- 实验51 接触纸艺昆虫 136
- 实验52 用大自然的所有物来创作 138

第6章

参与的艺术家长录 140

资源 141

作者简介 142

简介

这本书辑录了我在过去20年里所教授的一些浅显的艺术创作技巧。我的小女儿格蕾丝三岁的时候，我就和她在家里厨房的餐桌上用这些方法来画画了。两年后，我又有了一个孩子（克洛伊）。我开始发现，我必须将这些简单的课程带出门，与他人一起分享。于是，我向当地的教堂租了一个房间，开办了艺术学校。一年后，班级越来越多，我不得不搬到更大的工作室里去，于是我选定了第二个校址。最后，它不仅成为了一所艺术学校，同时也是美术馆和我的工作室。

我所教授的课程或多或少借鉴了当代艺术家们的故事或作品。我相信，通过了解大量的艺术家，学生们就可以分辨出不同的艺术门类或某件艺术家的作品。年轻的艺术家往往会对自己的作品和想象力心存疑虑，学习其他艺术家的作品能为他们增添信心。

在我的美术馆里，每年会有十次展览，大多为现当代艺术家的作品。学生所在的班级每周会参观展览一次。通过展览、书籍、幻灯片、网站以及海报等，学生可以了解更为广泛的艺术门类。当然，没有什么比真正的艺术作品更具感染力的了。我真心希望大家都能去当地的美术馆或博物馆，亲自看看绘画、版画，或者其他艺术作品。

它们真的能改变你的生活。

如何使用本书

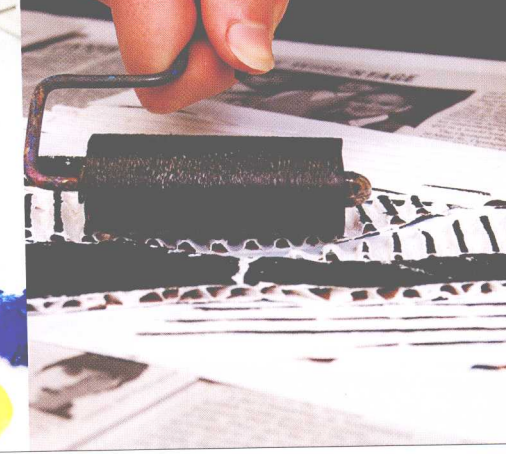
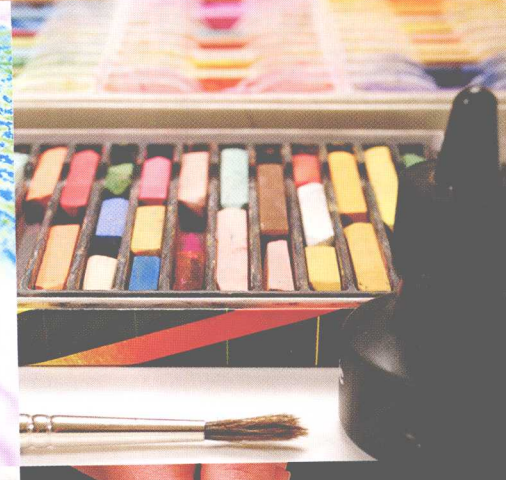
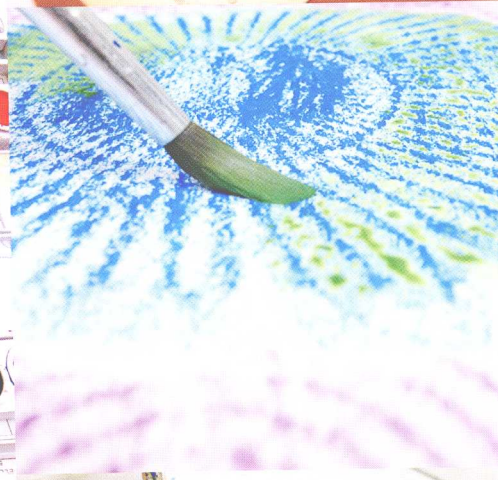
怎样与他人一同创造艺术

任何一位想自己单独，或是与其他人一起创作艺术作品的人都适用本书。书中的每个实验都是一节独立的课程：其中的一些是以传统艺术创作方法为基础的，另一些则不是。我以艺术创作时所使用的不同材料将全书分为五个章节，当然，其中有一些讲的是混合材料的运用。每个实验都是在前一个实验的基础上递进式地传授一些创作技巧的。你也可以从任何一处开始，因为书中的每个实验都是单独的一个创意项目。

在本单元中，我将大致描述建立一个“工作室”所需要的材料。我所罗列的清单稍显冗长、复杂，但没有这些，只用手边的材料，你同样也能开始创作。此外，我还会介绍一些创作材料的使用方法。

叶
—
纸

与他人一起创造艺术时需要注意的重点

- 每个人必须亲自完成自己的作品。请不要模仿他人。在创作的同时可详细地与别人进行交流，例如：你可以询问同伴，“告诉我你在画什么”，而不是笼统地问“这是什么”。
- 在每个创作步骤中，使用手边能取得的最好的材料，例如，当你创作水彩作品时，纸张的克重对最终呈现的效果有着举足轻重的作用。绘制丙烯画时，你也可以将循环再生型的卡纸和涂有石膏粉的木板作为主要的创作材料。
- 即使将一张新的纸或油画布搞得一团糟，也别气馁。这些材料都可以被重新利用起来——将它们撕开或剪开，制作拼贴作品；在其上涂抹石膏粉或是在原来的画作上重新进行绘制。
- 克服怯懦。
- 突显个人特点。当然也要尊重他人所长。

这些实验只是起步而已。你可以在“进一步”一栏中探索新的创意方法。试着用你的创意进行实验。充分享受乐趣吧，要知道，在艺术的学习中，最重要的是在创作过程中发现自我。勇敢地进行尝试，不要被看似深奥的“艺术”两字吓倒。

创意起步时

在本单元中，你将为创作艺术而做好准备。教学的场地有大有小，但请忽略这些，试着用轻松的心情将一切控制在掌握之中。你们中的一些人会在书桌上进行创作，另一些人的创作地点则可能是在厨房的餐桌上。本单元的准备工作的确能确保你在何时何地都能以最轻松的心态进行创作。绞尽脑汁想要找寻一个创意实践场地往往会因为太过刻意，程序过于复杂而令人心生怯意。无论你想要在室内或是教室中进行这些实验，以下的清单和小建议都会使这一切变得简单起来。

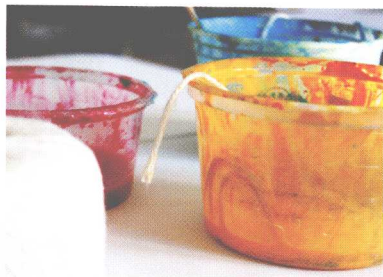
大师清单

创造艺术的场地应该是惬意的，没有繁杂凌乱，没有忧虑。对于某些人来说，艺术创作是一种很大的压力——他们认为自己会把事情弄得一团糟或者会损坏原本美好的艺术。别担心了！每个人在生活中都将经历许多，但那些做好准备的人往往便会受到胜利女神的眷顾，当然，审时度势也是获得成功的秘诀之一。

以下的清单将帮助你建立艺术创意场地，其中包括简单的家具以及基本的创作材料。使用已经搜集到的材料是十分省时、高效的方法。如果其中的一些物品你早就有很多了，请把它们放入标好的盒子中，以备不时之需。

1. 自然光线或是顶灯。也可使用其他光源，例如放置在书桌上或是餐桌上的台灯，这些灯光设备对较小规模的创意实践团队非常有帮助。
2. 给学生们准备一张大桌子，几把高度合适的椅子。桌子的高度应该至手肘处。此外，当学生们创作时，他们的脚应该接触到地面，而非悬在空中。
3. 在桌面上铺设塑料台布以防止其表面被弄脏或弄坏。请确保桌布被牢牢固定在桌子上，防止其滑落。
4. 创作的地方应离水源较近。你可以在水槽边设立创意场地，当然也可以取一桶水，放在桌子旁。另外，还需要一些空的桶，可以让孩子们在里面清洗画笔。在桶下垫一款塑料餐布，以防止水渍弄脏地板。
5. 一些小的塑料容器——圆形或长方形，大小不一，作盛水之用。
6. 报纸。它对于处理一团糟的情况几乎可以说是得心应手。
7. 盒子、手提箱等用以放置小物件，也可以将材料放置在架子上。请给物件做好标记，以便轻松选取。

8.树脂玻璃或塑胶板，每张大小为：8"×11"（20×25厘米），作为绘画、制作版画等时的底板，分给每位学生。这两种材料的底板经久耐用，便于清洗。

9.蜡纸及铝箔。

10.纤维板，或梅森奈特纤维板，在其上放置纸张供学生绘画用。

11.透明带、遮蔽胶带（注：作画或喷绘时粘在不需要上色的地方）以及胶带。

12.给“艺术家”们准备一些工作服，T恤或是旧T恤都是不错的选择。

13.各种纸张：24-lb型号的复写纸、80-lb型号速写用纸、90-lb或140-lb型号的水彩用纸、更重一些的卡纸，也可以选择各种可爱的彩色纸。

14.各种颜色的马克笔、黑色且不易褪色的马克笔、彩色蜡笔、粉笔、油画颜料、笔芯软硬不同的各种铅笔、炭笔、彩色铅笔、橡皮、白色塑料橡皮、削笔器。

