

创意手作坊:

我的艺术生活

剪剪、画画、贴贴，寻找生活中的创意和灵感

【美】密斯特·毛 著

上海人民美术出版社

亚马逊网站的五星图书，让我们和全世界热爱艺术的人一起“爱手作，爱生活”。

创意手作坊:

我的艺术生活

创意手作坊:

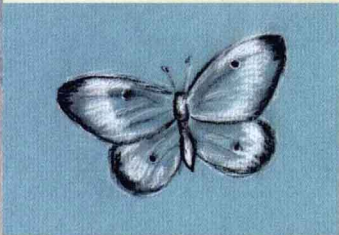
我的艺术生活

【美】密斯特·毛 著

徐捷 译

亚马逊网站的五星图书，让我们和全世界热爱艺术的人一起“爱手作，爱生活”。

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意手作坊：我的艺术生活 / (美) 密斯特·毛著；徐捷译.—上海：上海人民美术出版社，2012.2

ISBN 978-7-5322-7665-3

I. ①创… II. ①毛… ②徐… III. ①艺术—设计—作品集—美国—现代 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第245214号

创意手作坊：我的艺术生活

原版书名：Unfurling

原作者名：Misty Mawn

Copyright ©2011 by Quarry Books

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners.

本书的简体中文版经Quarry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：09-2011-503

创意手作坊：我的艺术生活

著 者：[美] 密斯特·毛

译 者：徐 捷

责任编辑：徐 捷

装帧设计：东 铭 杨 昕

封面设计：严雪宁

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.shmms.com

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：889×1194 1/16 8印张

版 次：2012年2月第1版

印 次：2012年2月第1次

印 数：0001-4000

书 号：ISBN 978-7-5322-7665-3

定 价：49.00元

创意手作坊:

我的艺术生活

our hands

hands so ear-ly in

more

...ands of the letters.

...e, village, care, glad,

...e, milk, girl, po hee re

...old, o'bey, spôt, con ten

...moon,

...use, it nite, tyngh, fun, s

...Marks are sometimes

...show what sounds they

...indicated?

...Give seven sounds c

...are andrea. Give e

...sounds of e even o

...Spell the love,

...set em

...gem em

...What two sou

...show that it has

...What two sou

...What two sou

...show that it has

...What two sou

...show that it has

...What two sou

...show that it has

...What two sou

...show that it is pr

...What two sou

...What two sou

...show that it has

...What two sou

...show that it ha

First High

24	33
25	34
26	36
28	38
30	40
32	42

length 32 1/2 inches including 2 inch allowance.

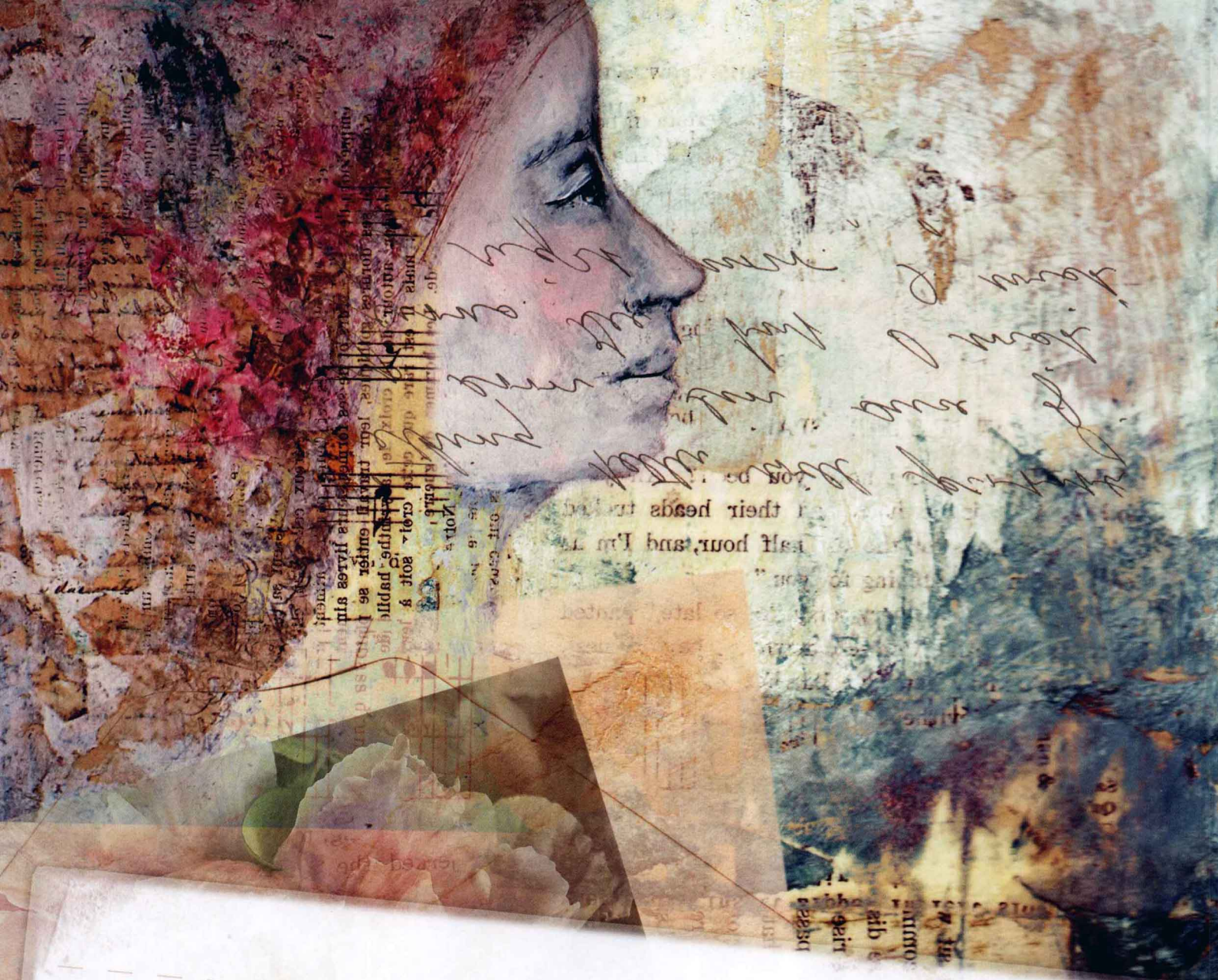
gether us in A

ke larger sec

extra mate

chick as 1

and add a

从萌芽到开花的过程要比盛放痛苦得多。

阿娜·林 Anais Nin

目录

前言 8

10 第一部分：艺术

素描 12

色彩绘画 28

拼贴 48

60 第二部分：工艺

手刻印章 62

纸陶 68

纸雕艺术 76

84 第三部分：日志簿

日志簿的制作 86

摄影 102

诗歌 112

资源 118

致谢 119

关于作者 119

模板 120

前言

当我提笔写这本书的时候，我开始沉浸于自己的艺术世界，并试图寻求一种沟通方式——将艺术语言和一切我所知及未知的事物联系起来。是的，艺术与生俱来就有着这样一种表达自我的天性，只是我们全然不知。于是，我拿起笔，蘸上颜料，开始慢慢移动，迂回前行，当我退一步看着整个画面的时候，我瞬间发现我的情绪、喜怒哀乐已完整出现在了画布上，无比真实、毫不掩饰。

一万个小时的锤炼，造就一名真正的大师。

——无名

创造艺术的能力就像上天赐予的礼物一样，清洗你的思想、治愈你的灵魂，给你无限的空间。我的妈妈有着她自己的净化方式，那就是散步。每天，她都会去散步，在这个过程中去整理思想、放松心情、锻炼体魄。我很钦佩她的毅力，同时我也渐渐找到了属于自己的净化方式。就像我喜欢步行数英里去释放一天的烦恼一样，艺术创作也是我的排解方法之一。在过去的三十几年中，我已经从一个无知的、不成熟的艺术工作者成长为一名有经验的、名副其实的，但仍然在不断探索的艺术家。我开始意识到实践的重要性，即使这种实践在一开始会出现很多问题，甚至失败，但我仍然会沿着错误的道路，积极地将艺术融入到生活中去。毫不夸张地说，从这些失败中，我获得了更多有价值的东西，这是我最大的财富。

我非常合理地分配着我的艺术课程，比如如何正确握笔、如何画肖像、如何运用混合材料、如何制作黏土雕塑、如何做一个茶壶等等。值得庆幸的是，我从那些枯燥的艺术史中“活”了下来，至今你都可以看到我那满满的用涂鸦形式表现的艺术史笔记。不仅如此，我还

有了自己的工作室，参加了摄影课程讲习班，并通过不断实践、失败总结了不少的经验教训。我认为在本书中提到的一些类似的、相对传统的教学方法对一名新兴艺术家的帮助是非常大的。但是，如果你认为丝毫没有在书中受到任何启发、学到任何东西，那就意味着你必须走进你的工作室或艺术空间去进行实践和体会了。

不要为你的创作空间是一个弹丸之地或是一个改装过的旧厂房而感到烦恼，因为对于创作空间而言，它可以是传统意义上的，也可以不是。那些数以万计的没有经过专业培训的艺术家中，依然创作出了令人着迷的作品。当然，那也会有一些弊端，比如无法引起人们注意等等。在我看来，艺术创作和你所投入的时间并无多大关系，只要你拿起画笔，蘸上喜爱的颜色，由心而生，那它就是有生命的。如果你之前从来没有接触过绘画，也没有那么多时间去准备书中提到的各种材料，那么一支铅笔、一张纸也能成为你的理想工具。

我希望这本书能对你有用，从某种角度上说，它可以帮助任何一个人成为一名艺术家，然后播种施肥，看着艺术之果成长开花。

不管你是谁，做一个好人。

——亚伯拉罕·林肯 Abraham Lincoln

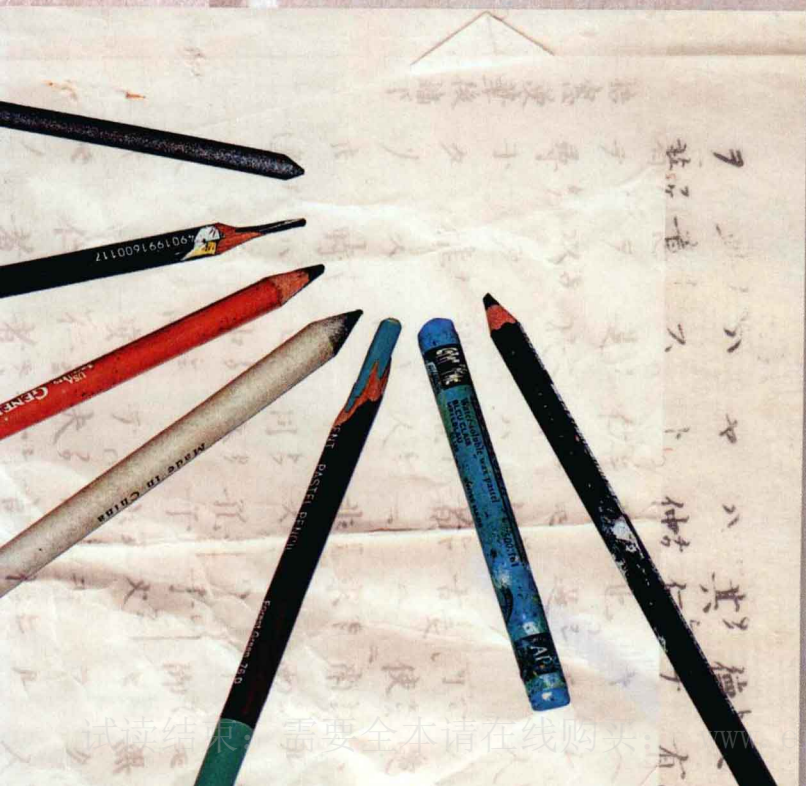

第一部分

艺术 | ärt |

名词：用一种视觉形式来表达人类创作的技巧和丰富的想像力，比如油画、雕塑等，我们可以通过这种视觉语言，来揭示万物之美和宣泄内心情绪。

艺术以一种令人兴奋又让人满足的方式表达、延展着许多我们所不知道却又真实存在的东西。对于每一个渴望成为艺术家的人而言，决心和实践是唯一有效的途径。书中接下来几个章节的内容必定能激发、鼓励各位艺术家们，丰富视野、强化内心。

...with...

...partly...

with

do

will

after

something

down

see

my

preference

我时常会想，没有什么能比绘画更愉快了。

——文森特·梵·高 Vincent Van Gogh

素描

素描的绘画方式多种多样，素描的工具各有不同，这个事实有时可能会让艺术家们感到困扰，特别是初学者。其实我们可以简单地归纳一下，一个艺术家真正需要的是什么？画什么和怎么画，这就和一个石头、一块石板那样单纯。当然，如果有机会展示自己，我们也希望你选择更多的材料进行尝试，以找到你认为最好的和最合适的。

作为一名年轻的艺术家，我所使用的工具是有限的：纸、铅笔、为拼贴而准备的杂志、胶水、马克笔、陶土，以及日志簿等等。在当时看来，那已经很充足了，但随着自身创作技巧的提升，我所用的工具也开始慢慢丰富起来。如今我使用的工具其实和当年差不多，只是相对更复杂一些。那么简单的工具能创作出同样出色的艺术作品吗？当然。因为艺术创作的关键并不在于工具的好坏和多少，而在于你作为一名艺术家所想要传达给观者的思想和感受。

材料

绝大多数的艺术商店里都有销售以下提到的材料工具，你也可以查阅本书118页上“资源”部分的“工作室用品”，它可以帮你买到以下材料工具。

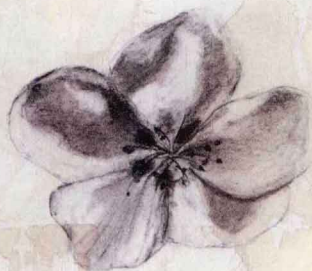
铅笔

最常用的铅笔是HB、2B（其中，H指的是铅笔的硬度，B指的是铅笔的黑度），它们是由石墨（灰色、结晶，碳的一种同素异构体，出现在一些岩石矿物中）和黏土黏合剂所制成的。

不同类型铅笔笔芯的软硬程度不同，其中6H的铅笔笔芯最硬，6B的铅笔笔芯最软，HB的铅笔笔芯软硬居中。通常，我使用的最软的铅笔是4B，而最硬的铅笔会比HB还要硬一些。硬铅表现出来的东西相对单薄，适合用在一些线条清晰的作品中，比如建筑绘图。而软铅可以来回在纸上进行摩擦，是简笔画、素描的理想工具。

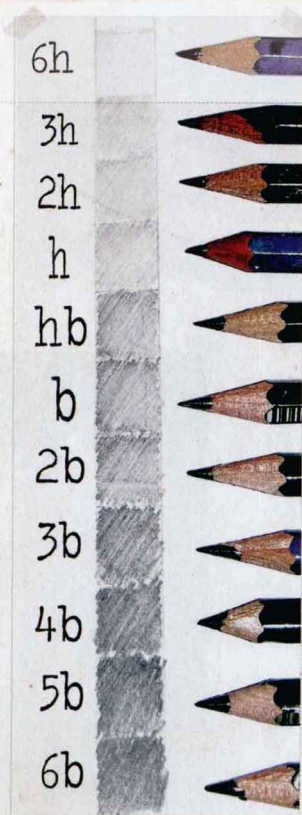
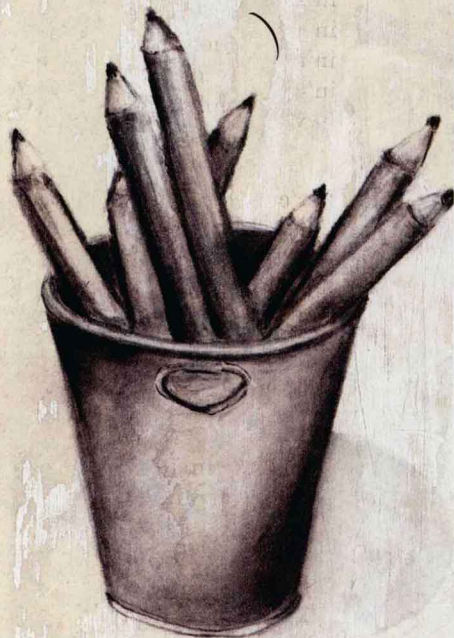
炭笔

炭笔画出来的东西比较黑，是一种可涂、可抹、可擦，有粗、细、软、硬之分的工具。炭笔比较适合用来表现戏剧性肖像、素描、风景画，或是任何事物的暗部。

素描

碳笔画

铅笔的软硬度度

用葡萄藤炭笔画的小壶

葡萄藤炭笔

葡萄藤炭笔

葡萄藤炭笔是燃烧某种藤木（比如柳树）而成的一种软木炭棒。由于葡萄藤炭笔可以轻易地在纸上移动、随意擦除、反复修正、不伤画纸，同时又可以方便艺术家在必要时从头开始作画，所以是非常理想的绘画工具之一。

擦笔

擦笔

擦笔是绘画或着色用的软木笔、纸卷、皮卷，它最大的优点就是从笔的任何一个角度去进行作画，并且可以表现出手指揉擦的效果，使画面柔和协调。这听起来很诱人，但记着不要用你的手指直接去揉擦笔触，因为这种材料里含有油的成分，会弄脏画面。

可塑橡皮

这种像橡皮泥一样的橡皮是素描的必备工具之一，它可以粘掉一些铅粉（而非直接将其全部擦掉），以使画面层次更加丰富。值得一提的是，在使用可塑橡皮的时候，你手上的脏东西也会一并被它粘走，使手变得干净。为什么说可塑橡皮是素描不可缺少的

工具呢？因为它不仅可以把画错的地方纠正擦去，还可以代替画笔加强画面对比度。

棒状橡皮擦

棒状橡皮擦是被管状可伸缩塑胶所包裹着的橡皮擦，它的橡皮头可以被削得很尖，用来表现画面中的细节部分。

水溶性铅笔

思笔乐（STABILO）彩色铅笔是我使用过的所有水溶性铅笔中最喜欢的。我一般一次至少要买一打。它的笔芯柔软，表现效果光滑、自然，几乎可以在任何媒介的任何表面上进行创作。

油画棒

目前市面上有不少牌子的油画棒可供选择，它们有着各自的制作工艺，其中一些油画棒的颜色会更明亮些（你也可以查阅本书118页上“资源”部分的“工作室用品”，它可以帮助你买到所需的材料工具）。油画棒表现出来的

内容生动、平滑，颜色鲜艳，由于它使用方便，所以即使你在旅行，也可以轻松作画。在我还是个孩子的时候，就发现油画棒带给我的乐趣要远远大于蜡笔。并且，因为油画棒是无毒的，所以它们也可以安全地在皮肤上进行作画（要将它们先在水中蘸一下）。油画棒可以单独使用也可以和其他媒介结合起来使用。

彩色铅笔

彩色铅笔并不是一种一气呵成的工具，因为它需要一层层地上色，从而表现出色彩的深度和空间感。凭心而论我没有这份耐性，不过，我还是喜欢用彩色铅笔作画，因为它的笔芯光滑而且可以和不同颜色一起着色。

油画棒

彩色铅笔画的小鸟

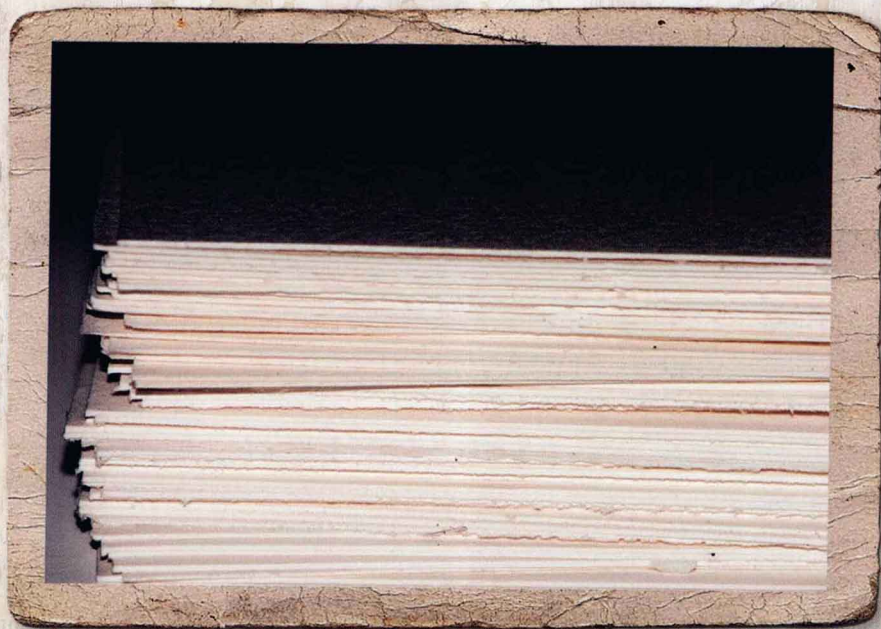
纸张

目前市面上的纸张品种繁多，究竟选哪种最终将取决于你的要求。

速写簿：如果你只是想随便画点什么，或是将瞬间闪过脑海的点子记录下来，又或是将你的心情涂鸦出来，那么使用速写簿吧，那是最合适不过的了，比如 Moleskine。

高品质的棉纸：如果你要使用一些综合材料进行绘画，比如油画颜料、油墨或其他媒介等，那么高品质的棉纸会是不错的选择。水彩画最常用的是百分之百纯棉纤维制成的纸（因为它质地柔软）。棉纸是用木浆生产而成的，属于酸性，因此纸张比较容易发黄和变脆，不易长时间保存，但由于该纸价格便宜，所以是学生用纸的首选。

冷压艺术纸：如果你希望纸张有很强的纹理效果和粗糙的表

面，那么请使用冷压艺术纸。冷压艺术纸通过冷缸的滚动，得到的压纹要比热压艺术纸更为粗糙，热压艺术纸是通过熨烫而得的，所以其表面纹理会相对平坦光滑些。

布里斯托尔纸：该纸的厚度要大于一般绘图纸，而且纸面平滑，非常适合用来表现一些细节部位。

粉彩纸或木炭纸：在粉彩纸或木炭纸上表现出的肌理感强。值得一提的是，这种纸是有各种颜色的，这可能会大大丰富你的画面效果和拓宽你的创作空间。

纸张也是有不同重量的。90克的纸一般是可用的最薄的纸，300克的纸是相对厚的纸，140克的纸是一种流行的中等厚度的纸。目前市场上无论是手工纸还是合成纸，都有着丰富的品种，因此在使用之前建议大家要耐心比较和挑选，找到最合适自己的。对我来说，我最喜欢用的是140克的纸、百分百纯棉水彩纸及热压艺术纸，几乎每次绘画我都会用到它们。

