

ART
创意训练营

创意花绘

综合材料的花卉艺术实验

Painted Blossoms

[美] 嘉丽·施密特 著 陈羽乔 译

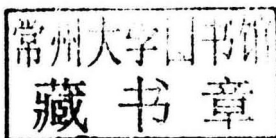
上海人民美術出版社

ART
创意训练营

创意花绘

综合材料的花卉艺术实验

[美] 嘉丽·施密特 著 陈羽乔 译

上海人民美術出版社

度量衡转换表

当前单位	转换为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

图书在版编目 (CIP) 数据

创意花绘：综合材料的花卉艺术实验 / (美) 嘉丽·施密特著；陈羽乔译. — 上海：上海人民美术出版社，2018.1

(ART创意训练营)

书名原文: Painted Blossoms

ISBN 978-7-5586-0550-5

I. ①创… II. ①嘉… ②陈… III. ①花卉画—绘画技法 IV. ①J211.27

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第250946号

Painted Blossoms. Copyright©2015 by Carrie Schmitt.

Manufactured in U.S.A. All rights reserved.

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：09-2016-787

ART创意训练营

创意花绘

——综合材料的花卉艺术实验

著 者：[美] 嘉丽·施密特

译 者：陈羽乔

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：戴建华

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8

版 次：2018年1月第1版

印 次：2018年1月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0550-5

定 价：65.00元

感谢祝福你们：

感谢本书编辑托妮娅·詹妮，感谢你给了我这个机会。出书是我自童年以来一直梦寐以求的事情，是你帮我实现了这一梦想。很荣幸能有机会和你合作、和一个志趣相投的人合作。感谢莎拉·莱切丝和克里斯汀·波洛姆斯基，是你们的努力使每天的拍摄工作成为一场欢快的聚会！

感谢鼓舞人心灵的各位姐妹，是你们与我分享你们的才智，为这本书慷慨地奉献出你们的智慧。在这本书的出版过程中，你们自始至终给予我支持。你们使我的生命更加丰富多彩，你们都是我生命中最宝贵的财富，透过你们，神性得以揭示。

感谢任何一个曾经对画家说过善意话语的人，你们的话语已化为鼓励我们去追逐梦想的力量。

永远感激你们：

我的父母罗恩·施密特和莎莉·施密特，是你们让我的生活成为一个充满快乐的花园，就像我画中的花园一样。感谢你们培养了我的创造力并教会我如何在遇到困难时仍如花儿一样绽放自己。孩提时在家中花园除草的一个个周末肯定对我影响巨大——现在我每天画花，停不下来！

我的丈夫鲍勃以及我们的五个孩子艾玛、斯凯拉、索菲、布兰和诺拉，我最珍贵的花儿们。你们是我的生命之光和最大的幸福。

还有你们，才华横溢的神奇的你们。你们勇敢、有信念、永不言弃，每天都在不断地创造美，是你们使这个世界更加美丽。

培养创作乐趣

你绽放的时刻到了。拿起画笔，释放你的创意吧！令人振奋的是：任何人都能画出富有表现力的花朵。“花卉”是一个有生命且包容的主题：每朵花都是独一无二的，因此他人没理由说你画错了。

我们即将慢慢走近绘画，这过程就好像是在设计一个花园。我们将会学习一些基础知识，观察名家作品和他们的尝试，以了解我们自身的喜好，从而创造属于自己的独一无二的花卉大作。用开放的心态接受惊喜，带着感恩拥抱不完美——因为这其中蕴含着缺陷美和无忧无虑的魅力。和园艺工作一样，艺术创作需要时间、耐心、信念、坚定的职业道德和坚持不懈的精神。但最重要的是，艺术创作能将你带入一个十分愉悦并能完全专注于自身的境界，一次洗刷掉生活中的压力。

通过创作属于自己的花卉作品，你和花朵陷入了一场超越时间、性别、年龄、语言和文化的宇宙级别爱恋。长久以来，花朵激发了很多有创造性的表现方式。克劳德·莫奈曾说过：“我能成为一个画家，大概要归功于花朵。”或许这句话对你也一样适用！

让我们一起探索吧！看看什么样的创作能带鉴赏者进入一个自然、想象和意外惊喜相互碰撞的领域。为了达到这一目标，在画布上落笔时，我们应当从周遭环境中汲取灵感，听从你的内心直觉，尊重自己的独家故事。

我们也会融合从新鲜花束和世界各地花园中发现的关键设计元素：线条、纹路、形态、图案、平衡、统一、对比、色彩、韵律和多样性。我们利用以上概念并结合一些出色艺术家的见解创造戏剧效果，完善设计，挖掘可能性以及塑造自己的风格。因为你才是自己画作的独家秘方。

人们常常问我怎样画出那种表达强烈欢乐情感的作品。本书中精心设计的练习就是滋养我作品中欢乐情感的根。在奥斯汀·克里昂的《像艺术家一样偷师》中，他写道：“写一本你自个儿想看的书。”实际上，这本书中的内容也是我自己想了解的——其他艺术家的绘画技巧和心得，以及一些帮助你实现内在变化，找到作品最佳表达方式的简易练习。

在“播撒种子”这一章节，我们会谈到艺术基础，设计原则以及如何从思想、身体和心灵上为接下来书中会涉及的乐趣无穷的绘画主题做好准备。书中穿插出现的“心灵工厂”这一章节，是来自特约艺术家们的启发和邀请，我们也可以称这个特约艺术家群体为“花部落”。

就将这些女艺术家们视为在艺术之路为你喝彩的向导吧！将她们的经验、智慧、艺术和故事融进你的生活吧！

我们拥抱自然、野性和自由。放手去尝试吧！临摹玫瑰层层叠叠的花瓣；模仿调皮的紫藤花肆意生长的藤蔓；欣赏常春藤坚韧不拔的特性和打破困境的能力。

阿娜伊斯·宁说过：“如果紧紧禁锢于蓓蕾之中比鼓起勇气盛开更加痛苦，时候便到了。”

当下即是好时候。让我们一起绽放吧。

目录

引言：培养创作乐趣.....	4
播撒种子.....	6
美术用具.....	8
设计素材.....	12
基本色彩和色彩秘密.....	16
寻找灵感——收集种子.....	18
生长并绽放.....	20
照料自己的内心花园.....	22
示例一：刚采下的花束.....	26
心灵工厂：创造自己独家的艺术宣言.....	32
创作摄人心魄之美.....	34
绽放 奥特姆·萝丝.....	36
绽放 爱丽斯·斯科特.....	38
示例二：流动的花朵.....	40
花部落的智慧：陷入淤泥之中.....	46
激发快乐的即兴创作.....	48
绽放 杰西卡·斯威夫特.....	50
小制作：雕刻属于你的印章.....	52
绽放 埃斯特·麦克劳德.....	54
示例三：充满惊喜的花园.....	56
花部落的智慧：寻找灵感.....	62
向神圣之路致敬.....	64
绽放 布鲁克·万达尔.....	66
绽放 阿莱娜·亨尼西.....	68
示例四：神圣的景观容器画.....	70
心灵工厂：梦想照进现实.....	76
轻松迎接创造力降临.....	78
绽放 费丝·埃文斯·希尔斯.....	80
绽放 露易丝·盖尔.....	82
示例五：花卉曼陀罗.....	84
心灵工厂：展示你非凡的闪光处.....	88
培养即兴设计能力.....	90
绽放 梅根·杰弗森.....	92
绽放 米歇尔·阿玛斯.....	94
示例六：即兴创作的植物.....	96
心灵工厂：迎接正能量.....	100
探索无限可能.....	102
绽放 莉亚·波尔图.....	104
绽放 弗洛拉·鲍利.....	106
绽放 琳兹·林克斯.....	108
合作乐趣多.....	110
小制作：DIY 镂花模板.....	111
示例七：合作的魔力.....	112
祝福与邀请.....	118
花部落：供稿艺术家.....	121
索引.....	125
嘉丽说.....	127

ART
创意训练营

创意花绘

综合材料的花卉艺术实验

[美] 嘉丽·施密特 著 陈羽乔 译

上海人民美術出版社

目录

引言：培养创作乐趣.....	4
播撒种子.....	6
美术用具.....	8
设计素材.....	12
基本色彩和色彩秘密.....	16
寻找灵感——收集种子.....	18
生长并绽放.....	20
照料自己的内心花园.....	22
示例一：刚采下的花束.....	26
心灵工厂：创造自己独家的艺术宣言.....	32
创作摄人心魄之美.....	34
绽放 奥特姆·萝丝.....	36
绽放 爱丽斯·斯科特.....	38
示例二：流动的花朵.....	40
花部落的智慧：陷入淤泥之中.....	46
激发快乐的即兴创作.....	48
绽放 杰西卡·斯威夫特.....	50
小制作：雕刻属于你的印章.....	52
绽放 埃斯特·麦克劳德.....	54
示例三：充满惊喜的花园.....	56
花部落的智慧：寻找灵感.....	62
向神圣之路致敬.....	64
绽放 布鲁克·万达尔.....	66
绽放 阿莱娜·亨尼西.....	68
示例四：神圣的景观容器画.....	70
心灵工厂：梦想照进现实.....	76
轻松迎接创造力降临.....	78
绽放 费丝·埃文斯·希尔斯.....	80
绽放 露易丝·盖尔.....	82
示例五：花卉曼陀罗.....	84
心灵工厂：展示你非凡的闪光处.....	88
培养即兴设计能力.....	90
绽放 梅根·杰弗森.....	92
绽放 米歇尔·阿玛斯.....	94
示例六：即兴创作的植物.....	96
心灵工厂：迎接正能量.....	100
探索无限可能.....	102
绽放 莉亚·波尔图.....	104
绽放 弗洛拉·鲍利.....	106
绽放 琳兹·林克斯.....	108
合作乐趣多.....	110
小制作：DIY 镂花模板.....	111
示例七：合作的魔力.....	112
祝福与邀请.....	118
花部落：供稿艺术家.....	121
索引.....	125
嘉丽说.....	127

引言

培养创作乐趣

你绽放的时刻到了。拿起画笔，释放你的创意吧！令人振奋的是：任何人都能画出富有表现力的花朵。“花卉”是一个有生命且包容的主题：每朵花都是独一无二的，因此他人没理由说你画错了。

我们即将慢慢走近绘画，这过程就好像是在设计一个花园。我们将会学习一些基础知识，观察名家作品和他们的尝试，以了解我们自身的喜好，从而创造属于自己的独一无二的花卉大作。用开放的心态接受惊喜，带着感恩拥抱不完美——因为这其中蕴含着缺陷美和无忧无虑的魅力。和园艺工作一样，艺术创作需要时间、耐心、信念、坚定的职业道德和坚持不懈的精神。但最重要的是，艺术创作能将你带入一个十分愉悦并能完全专注于自身的境界，一次洗刷掉生活中的压力。

通过创作属于自己的花卉作品，你和花朵陷入了一场超越时间、性别、年龄、语言和文化的宇宙级别爱恋。长久以来，花朵激发了很多有创造性的表现方式。克劳德·莫奈曾说过：“我能成为一个画家，大概要归功于花朵。”或许这句话对你也一样适用！

让我们一起探索吧！看看什么样的创作能带鉴赏者进入一个自然、想象和意外惊喜相互碰撞的领域。为了达到这一目标，在画布上落笔时，我们应当从周遭环境中汲取灵感，听从你的内心直觉，尊重自己的独家故事。

我们也会融合从新鲜花束和世界各地花园中发现的关键设计元素：线条、纹路、形态、图案、平衡、统一、对比、色彩、韵律和多样性。我们利用以上概念并结合一些出色艺术家的见解创造戏剧效果，完善设计，挖掘可能性以及塑造自己的风格。因为你才是自己画作的独家秘方。

人们常常问我怎样画出那种表达强烈欢乐情感的作品。本书中精心设计的练习就是滋养我作品中欢乐情感的根。在奥斯汀·克里昂的《像艺术家一样偷师》中，他写道：“写一本你自个儿想看的书。”实际上，这本书中的内容也是我自己想了解的——其他艺术家的绘画技巧和心得，以及一些帮助你实现内在变化，找到作品最佳表达方式的简易练习。

在“播撒种子”这一章节，我们会谈到艺术基础，设计原则以及如何从思想、身体和心灵上为接下来书中会涉及的乐趣无穷的绘画主题做好准备。书中穿插出现的“心灵工厂”这一章节，是来自特约艺术家们的启发和邀请，我们也可以称这个特约艺术家群体为“花部落”。

就将这些女艺术家们视为在艺术之路为你喝彩的向导吧！将她们的经验、智慧、艺术和故事融进你的生活吧！

我们拥抱自然、野性和自由。放手去尝试吧！临摹玫瑰层层叠叠的花瓣；模仿调皮的紫藤花肆意生长的藤蔓；欣赏常春藤坚韧不拔的特性和打破困境的能力。

阿娜伊斯·宁说过：“如果紧紧禁锢于蓓蕾之中比鼓起勇气盛开更加痛苦，时候便到了。”

当下即是好时候。让我们一起绽放吧。

播撒种子

和花朵一样，当
环境适宜时，我们便
绽放了。

——丽塔

和园丁准备好土壤让花朵盛开一样，作为艺术家，我们也需要尊重自身的个性化领域——我们的思想、身体和灵魂，从而为创作过程铺好道路。当我走上艺术家之路时，我惊讶地发现，很多工作在你开始动笔创作之前，就已经悄然融入你的绘画中了，这也解释了为什么创作对我来说是一种自我转变的体验——创作需要健康的生活方式，其中包括对生理、情感和精神层面的自我关爱。我已经将这些窍门纳入这本关于绘画技巧的书中，因为这些窍门是我创作过程的精髓所在。这些窍门好比是根茎和土壤中无形的养分，滋润着花朵，使其在画布上灿烂绽放。

将前期准备视为播撒种子是一种类比方法，另一种则是将其视作激发创造力的方式。有一天，我因在自家池塘中看到一只蓝色苍鹭而惊奇不已，并为自己能见证它的优雅的姿态而感到幸运。我非常喜欢“动物信使”这种说法，于是我便试着想象它当时究竟给我带来什么样的馈赠。后来我意识到，遇见苍鹭并不是因为我运气好，而是因为我家池塘里有大量的鱼——这一环境很容易吸引苍鹭，所以它理所当然地出现了。实际上，这一结论似乎显而易见，但是，当我发现一旦将这一结论运用到艺术生活中，它的意义便十分深刻了。给自己大量的机会和供给吧，这样便能迎接和吸引更多创造性进入你的生活。

不管你是“播种”“填井”或者“照料池塘”，其中蕴含的思想都是一样的——创造一个让你的身体和心灵都能肆意生长的良好环境，之后，美便会自然而然地向你走来。

播撒

放入或插入土壤中。

种子

开端，会继续发展和成长；
能给未来的努力提供灵感的事物。

美术用具

通过试用不同大小、形状、品牌和材质的产品，从而找到最适合你独特风格的美术用具。我每次去美术用品店时，都会挑选一个新工具，在下次创作时用上。

以下是本书中用到的工具的总清单。每次练习之前，我也会列出该次练习你所需准备的用具。

画布

多多尝试不同形状和大小的画布，发掘你最喜欢的类型。我总是在画室中准备几种不同的画布，这样，在等待风干的过程中，我可以在另一张画布上继续作画；如果我想休整，这样的准备也允许我暂且放下未完成的创作，投入到新的作品中。你会发现，和小画布相比，你在大画布上的创作会完全不同。对我来说，在大画布上作画通常让我感觉最自然、最轻松。

本书中，我会在每次示例前标明所用画布的不同规格。

丙烯颜料

我喜欢颜色种类丰富的色轮——红色、橘色、黄色、绿色、蓝色、紫色、白色和黑色。高黏度的丙烯颜料效果看起来更厚重些，液态丙烯颜料看起来则轻薄些。我通常用高黏度丙烯颜料画花，而用液态丙烯颜料描绘根茎，或者做出喷溅效果，使画面更灵动。

刚开始尝试绘画时，我选择了一个相对便宜的学生用色轮，但很快发现，这些创作成果不能令我满意。从而我

意识到，如果要从从事绘画，我希望自己能有所成就，这就意味着，为了画出能激励我的高品质画作，我需要额外付出点费用，否则我的作品只会令自己灰心。

挑选颜色时，务必要迈出舒适区。我作画时选用的颜色中，有一些是我这辈子都不会穿在身上的颜色，也不会将其用在家装上，比如：荧光色。然而，在绘画中，这些我平常避开的颜色和其他色彩相作用，会产生惊人的效果。

调色板

你可以拿不同材质的物品充当调色板。我通常用纸调色，不但简易而且免去了清洗的麻烦。但是，用完后我也不会直接丢掉，这些纸可以是手工材料，也可以用来包装，我甚至会将它们裱起来——毕竟它们也是一种艺术。有时候我也会用曲奇饼盒盖或者二手商店淘来的盘子。用完之后，我就把它们挂在墙上做装饰。

笔刷

初始阶段一定要多多尝试。

我用过各种不同形状和大小的笔刷，包括扁头的、圆头的还有海绵头的。

标线工具

气泡膜

食物容器或饮料瓶的盖子

遮蔽胶带

刮削工具（我用裁纸刀、掰直的回形针或者其他任何尖头的东西，只要不会锋利到刮破画布便可）

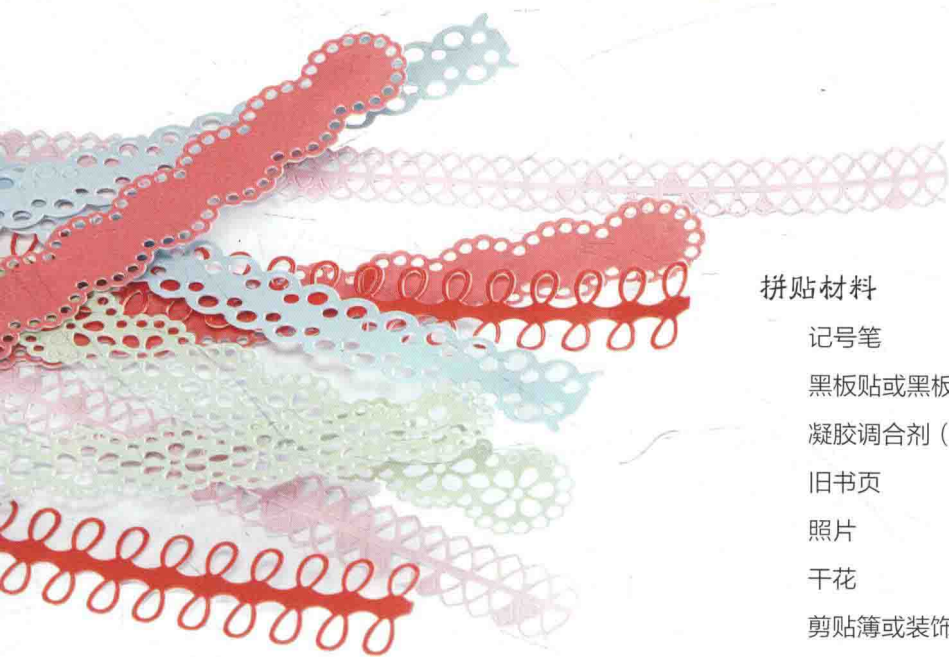
烧烤叉

图章

镂花模板

胶带

充分调动你的创造性，看看家里有什么能用来做记号或者在上面做标记的。

拼贴材料

记号笔

黑板贴或黑板漆

凝胶调合剂（光滑的）

旧书页

照片

干花

剪贴簿或装饰纸

复古旧壁纸