



创意北欧插画实验室

45堂创意绘画课教你创作出迷人的民俗艺术

IMAGINE a FOREST

【乌兹别克斯坦】迪娜尔·玛塔利珀 著 / 黄诗情 译



上海人民美术出版社

创意北欧插画实验室

45堂创意绘画课教你创作出迷人的民俗艺术

【乌兹别克斯坦】迪娜尔·玛塔利珀 著 / 黄诗情 译

IMAGINE
a FOREST



图书在版编目 (C I P) 数据

创意北欧插画实验室 / (乌兹别克斯坦) 迪娜尔·玛塔利珀著 ; 黄诗情
译. -- 上海 : 上海人民美术出版社, 2018.6
ISBN 978-7-5586-0932-9

I. ①创... II. ①迪... ②黄... III. ①插图(绘画) - 作品集 - 北欧 - 现代 IV.
④J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第093628号

© 2017 Quarto Publishing Group USA Inc.

First Published in 2017 by Rock Point Gift & Stationery

An imprint of The Quarto Group

All rights reserved. No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Photographs on page 99 used with permission from Ivan Hafiz.

Copyright manager: Mimo 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: 09-2017-688

创意北欧插画实验室 (创意实验室系列图书)

著 者: [乌兹别克斯坦] 迪娜尔·玛塔利珀

译 者: 黄诗情

责任编辑: 徐 捷

执行编辑: 钱吉苓

流程编辑: 楼 倩

封面设计: 陈 洁

装帧设计: 刘 旻 张俊珺

技术编辑: 史 湧

文字整理: 张柏如

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: 博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 9印张

版 次: 2018年8月第1版

印 次: 2018年8月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5586-0932-9

定 价: 78.00元



目录



作者自述

8

工具

10

颜料调色盘

12

花朵、植物与昆虫

15

鸟类与动物

39

童话与神话中的角色

59

人类与家园

89

装饰元素与字体

101

选题建议

121

致谢

141

关于作者

143

给你的一些建议

144

创意北欧插画实验室

IMAGINE
a FOREST





创意北欧插画实验室

45堂创意绘画课教你创作出迷人的民俗艺术

【乌兹别克斯坦】迪娜尔·玛塔利珀 著 / 黄诗情 译

IMAGINE
a FOREST





谨以此书献给我最爱的女儿——塞布丽娜，永远信任我并投资我的学业的父母——法伽孜和马拉，作为我的后盾并支持我疯狂冒险的丈夫——舍尔佐德，总是为我提供意见的姐姐阿西撒和姐夫米哈伊尔，以及在我们结婚初期给予帮助的我的婆婆斯维特拉娜、马拉伯父和卡琳娜婶婶。







目录



作者自述

8

工具

10

颜料调色盘

12

花朵、植物与昆虫

15

鸟类与动物

39

童话与神话中的角色

59

人类与家园

89

装饰元素与字体

101

选题建议

121

致谢

141

关于作者

143

给你的一些建议

144

作者自述

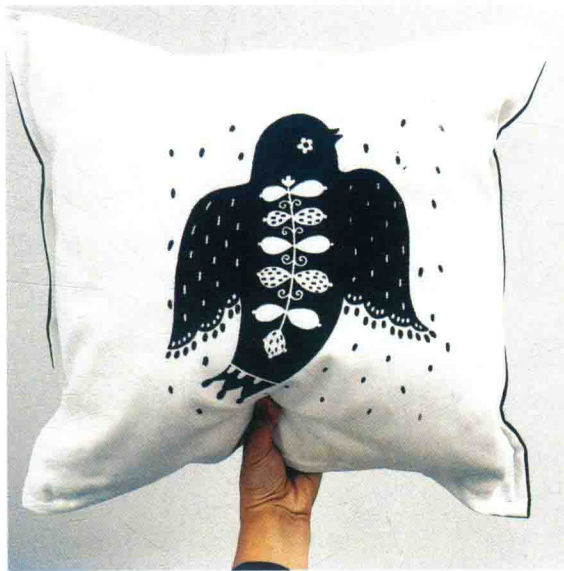


我来自一个看重艺术品和工艺品的家庭,这在现在看来是每日生活的一部分,而不是将它们视作一种消遣。我的妈妈是一个心灵手巧的人,每天下班后她总是喜欢做刺绣。在我还年少的时候我就体会到了涂鸦绘画的乐趣,它陪伴我度过了整个学生时代。那时我会在每一本课本与笔记本的背面勾勒绘画。到了该选择大学的时候,我从来都没有将艺术当作一条可能的职业道路;正相反,我希望可以从事更具实用性的行业,并且可以让我有足够的收入来支付账单以及支撑我的家庭。所以,我当时选择学习计算机科学与控制论,学习的都是编码及计算机语言。

毕业后,我和我的家人决定留在美国。在最初的几年,定居到一个全新的地方的我们过得十分艰难。

我的第一份工作是在机场附近的一家小酒店里做清扫洗手间、打扫房间的客房服务人员。后来,我在美国贺卡公司找到一份兼职工作,这份兼职是一个不需要太多技能的入门职位,例如,能用剪刀给他们的产品实物模型剪出一个模板就可以了。由于当时我极力想要摆脱清理洗手间的工作,所以我十分渴望这份新工作。当我迈入美国贺卡公司总部的大门时,就像是一扇充满创造力世界的金色大门在我面前打开了。那时,我知道了我真正想要的是,我再也不想离开这个充满创造性艺术品的世界了。

虽然我已经无力再负担重回学校再修一个艺术学位的费用,但是我十分愿意多多阅读图书馆里的相关图书,并且学习视频网站上别人分享的设计软件程



序的知识，例如，Illustrator、Photoshop和InDesign软件。我花了很多年练习与组建一个又一个组合。最终，我被美国贺卡公司录用为一名带薪的内部艺术家，主要从事贺卡插图的工作，并在这一职位做了很多年。再后来，我有了我的女儿塞布丽娜，她打乱了我的生活。当她还是个婴儿的时候，她总是不睡觉并且拒绝使用奶瓶。我总是舍不得离开她，当我离开她去上班的时候，我的心中十分想念和牵挂她。我意识到是时候辞去工作并且开始我的新篇章了。

2014年，我决定成为一名在自己的家庭工作室工作的自由职业艺术家。由于存在诸多的不确定因素，最初的时候我很紧张。但是一切慢慢走上正轨，我的乐观态度也得到了回报。我很幸运能够与众多的大品牌合作，给图书设计插图、设计面料，参与很多有趣的活动。随着我的艺术风格的逐步形成，有越来越多的顾客上门。再也没有比你的艺术作品能被人赏识更好的赞美了！我很高兴我可以与其他人分享我的所知，也许还可以激励一下像我早年一样刚刚起步的人们。人们总是问我不绘画的时候我会做些什么。在我空闲的时候，我喜欢尝试新的技能，比如，雕刻橡

胶图章、丝印，或在木头上绘画。我会在老电影、给女儿读的童话故事、博物馆展览和音乐中寻找灵感。我正在和女儿一起重新探索这个世界，并和她一起学习。这就像是我在通过她的眼睛重新体验我的童年。

在书中，我展示了我绘画的方式。由于我在绘画方面是自学的，所以我的作品有些部分总是会夸张，但是我认为成功不必纠结于精确的细节，而在于最终的表达或通过你的作品所讲述的故事及你所分享的情感。和女儿一起绘画总会带来精彩，正如她总是提醒我按照规则绘画是无聊的，并且坚持按她的方式绘画。因此，请将我分享的经验作为一种启发并且尝试探索属于你自己的绘画方式。我很喜欢写书的过程，希望你能像我一样喜欢这本书并从中获得快乐！

迪娜尔

linara



工具



有很多有趣又很棒的绘画工具！

我用了很多年来缩小我常用的绘画工具范围。在你找到你最喜欢的工具前，多多去探索并尝试尽可能多的工具。

画刷

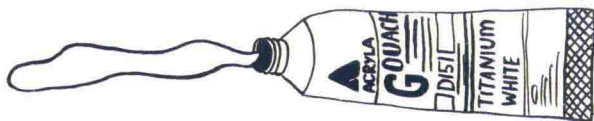
我是一个追求精致的艺术家，我的作品倾向于关注微小的细节并且错综复杂，因此，我偏爱000~2号尺寸的画刷来完成所有的修饰元素。虽然我知道一些很棒的艺术家用便宜的画刷也能创作出一流的作品，但是就我个人经验而言，我感觉它们的使用感受并不好，因为低质量的画刷在使用时画刷的毛会脱落并黏附在画作上从而毁坏画作。选择品牌的画刷如温莎&牛顿，或选择便宜的画刷然后经常更换都是个人的自由。但在绘制画的底色部分时，我基本使用1或2英寸（2.5或5厘米）的建筑刷。

美术字体笔尖

这类笔尖非常适合描绘细小、精确的细节。Gillott（基洛特）290号笔尖就很合适。

绘画颜料

在过去的这些年里，我尝试过各种颜料，包括油画颜料、水彩画颜料、蜡笔、丙烯画颜料，以及我最喜欢的水粉画颜料。水粉画颜料是以水为基础的一种颜料——具有高混合性及宽广的适用范围。我喜欢它是因为它的不透光性正是我所寻求的。水粉画颜料的优点包括：如果你画错了，你只需要在上面重新画就可以了；如果你的调色盘上留有多余的颜料，隔天或几天后你依然还可以继续使用剩余的颜料。水粉画颜料也有缺点，它是一种以水为基础的颜料，所以只可以用于纸面。如果用于其他材料表面绘画，它会很容易被洗掉。这种颜料干得很快，当你在绘制较大面积





的图案时，比如画的底色部分，你会发现很不方便。

当在木头上绘画时，我选用丙烯画颜料，因为它既防水又能够在木头表面附着更久。丙烯画颜料同样干得很快，同时，如果你不清洗画刷的话它能够毁坏你的画刷。因此，在它画画时我会用相对便宜的画刷。当丙烯画干了后，它会转变成塑料制品，剩余材料不可再利用。我会等到颜料完全干了后，把它从颜料盘上刮下来，再将残留物扔进垃圾桶里而不是冲到水槽里。尽管它是无毒的，我依旧不喜欢将它冲到下水道。

最近我发现了一种颜料，叫丙烯水粉画颜料，是丙烯画颜料与水粉画颜料的结合。它有着白垩状的外表、良好的画纸绘画效果、适度的不透明性和浓度，但是它和丙烯画颜料一样易干，并且当它凝固后就不能再次使用。

墨水

我喜欢用黑墨水创作黑白作品。我最喜欢的是Summa墨水，不仅浓度够，不透明性好，而且气味也好，它可以绘制出纯粹又饱满的黑色线条。

画纸

我对纸张的要求非常具体。我喜欢厚的、吸水性好的画纸。我个人在绘画时偏爱更有质感的冷压纸。在冷压纸上完成的美术作品裱框后看起来特别棒，画纸的质感在画廊的灯光下会更明显。我也喜欢十分粗糙的纯棉手工纸，我很喜欢这种粗糙感。

对于有要求技术改变的工作，比如色彩分离或数字手法，我会采用平滑的热压纸。使用热压纸的美术作品扫描效果会好很多，且更便于Photoshop的后期调整。

颜料调色盘

颜料调色盘

调色盘的选择主要取决于个人。了解什么样的调色盘适合你最简单的方式就是查看你的衣橱，你的音乐喜好也可以透露出适合你的调色盘是什么样的。随着你的品位改变，你的调色盘也会变换，这都很正常。时尚界就是对每年的流行色彩及趋势的影响，但是追逐流行趋势就像是在追逐风车一样。当你发现了最适合你的调色盘后，你将会保持平和的心态。

我会把我的调色盘形容为朴实的、踏实的以及布满灰尘的，并且带有一抹亮丽的橙色或黄色。有时我更喜欢绿色调，有时我喜欢蓝色与橘色的随意混合，但我一直最爱经典的黑白双色。



