

ART
CAMP

和孩子一起 创意绘画

激发孩子潜能的25个艺术实验

[美] 詹妮弗·麦克卡利 著 刘静 译

- 给大人和孩子的创意绘画启蒙书
- 充满激情地实验, 想象和亲手创作
- 拿起笔! 放轻松!
- 简简单单, 随心而画

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和孩子一起创意绘画——激发孩子潜能的25个艺术实验 /

(美) 麦克卡利 著; 刘静 译

—上海: 上海人民美术出版社, 2016.06

书名原文: Art Camp: Artrageous

ISBN 978-7-5322-9851-8

I. ①和... II. ①麦... ②刘... III. ①绘画技法IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072248号

Copyright © 2015 Quarto Publishing Group USA Inc.

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: 09-2016-223

和孩子一起创意绘画

——激发孩子潜能的25个艺术实验

著 者: [美] 詹妮弗·麦克卡利

译 者: 刘 静

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 吴 珊

版式设计: 徐晓莉

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 印张 7.5

版 次: 2016年6月第1版

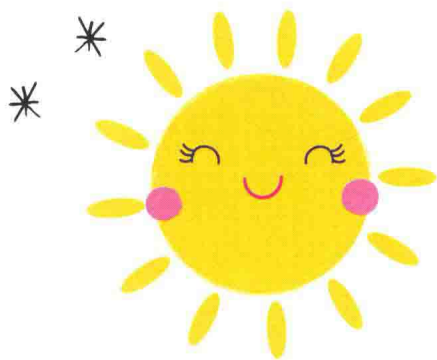
印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9851-8

定 价: 48.00元

目录

写在前面的话.....	5
工具和材料.....	6
艺术技巧.....	12
小小艺术作品簿.....	16
插着食品盒子花的玻璃花瓶.....	26
拼图大象.....	30
随风摆动的小鸟.....	36
混合媒介冲浪板.....	40
“我是……”木板艺术.....	44
激发动力的镜子.....	46
挂起来的纸板裙.....	50
天堂里的鸟儿.....	54
拼花帆船.....	60
三角旗.....	64

纸张动物图.....	68
鼓舞人心的牌匾.....	74
活动的艺术墙.....	78
相框.....	84
梦幻彩云.....	86
磁力板.....	90
水彩蝴蝶树.....	94
吉他画.....	100
艺术玻璃花盆.....	104
花田.....	108
花盆磁铁.....	112
艺术罐.....	116
大字画.....	120
电线上的鸟.....	126
手绘贺卡.....	132
随心饰品.....	138
画布艺术书签.....	142
结束语.....	144

和孩子一起 创意绘画

激发孩子潜能的25个艺术实验

[美] 詹妮弗·麦克卡利 著 刘静 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

和孩子一起创意绘画——激发孩子潜能的25个艺术实验 /

(美) 麦克卡利 著; 刘静 译

—上海: 上海人民美术出版社, 2016.06

书名原文: Art Camp: Artrageous

ISBN 978-7-5322-9851-8

I. ①和... II. ①麦... ②刘... III. ①绘画技法IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072248号

Copyright © 2015 Quarto Publishing Group USA Inc.

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: 09-2016-223

和孩子一起创意绘画

——激发孩子潜能的25个艺术实验

著 者: [美] 詹妮弗·麦克卡利

译 者: 刘 静

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 吴 珊

版式设计: 徐晓莉

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 印张 7.5

版 次: 2016年6月第1版

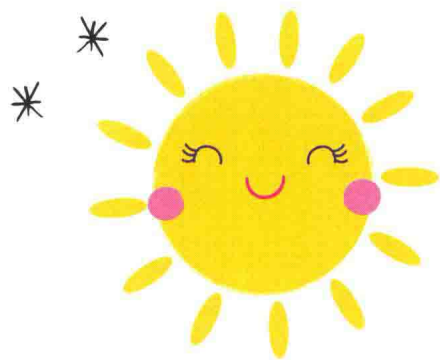
印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9851-8

定 价: 48.00元

目录

写在前面的话.....	5
工具和材料.....	6
艺术技巧.....	12
小小艺术作品簿.....	16
插着食品盒子花的玻璃花瓶.....	26
拼图大象.....	30
随风摆动的小鸟.....	36
混合媒介冲浪板.....	40
“我是……”木板艺术.....	44
激发动力的镜子.....	46
挂起来的纸板裙.....	50
天堂里的鸟儿.....	54
拼花帆船.....	60
三角旗.....	64

纸张动物图.....	68
鼓舞人心的牌匾.....	74
活动的艺术墙.....	78
相框.....	84
梦幻彩云.....	86
磁力板.....	90
水彩蝴蝶树.....	94
吉他画.....	100
艺术玻璃花盆.....	104
花田.....	108
花盆磁铁.....	112
艺术罐.....	116
大字画.....	120
电线上的鸟.....	126
手绘贺卡.....	132
随心饰品.....	138
画布艺术书签.....	142
结束语.....	144

写在前面的话

想象力、洞察力、探索精神、冒险精神和玩耍的乐趣是本书的精髓所在。一路上，在一个个练习中，你将发现多姿多彩的意外事件和失策错误让你由衷地发出“呵呵”、“哈哈”的惊喜之声，它们也助你创造独一无二的艺术作品。

本书中所提供的各种练习旨在创作混合媒介艺术作品，这种艺术风格不受繁多规则的束缚。创作的方法没有对错之分，没有限制，也无须经验。你享受完全的自由，可以随心创作！每个练习都提供了基本步骤和技巧，引导你的创意心灵踏上愉快的旅途，在旅途的终点你将拥有独一无二的作品与自己的亲朋好友分享。可以用我的示例作为指导来创作自己的艺术作品。

必须心无畏惧！勇敢尝试所见的所有技巧。如果你不喜欢最终成果，换自己的方式进行尝试。从“心”开始能让你的心灵激情万丈、目的明确地进行创作。在发现自己内心深处的艺术家时，你也会发现新的色彩和新的肌理效果，从心底发出微笑。完成每个练习的时候，你的创作意愿将得到加强，你的创意心灵将真正开始起飞。大量的巧妙艺术想法将会悄然浮现，而从色彩、肌理和美丽事物处新发现的幸福感将日日伴随你左右。

我希望能与你分享你的作品。在我们这个美丽世界里，我一直一直惊奇于那些有待发现的创意和色彩。要分享你的作品，请登录www.jennifermccully.com 获取我的联系信息。我迫不及待地期待着欣赏你的大作。

让我们艺术地生活吧！

詹妮弗·麦克卡利

詹妮弗还撰写了《艺术无错》（There are No Mistakes in Art）。

这本书带领各个年龄段艺术家们踏上一个五彩缤纷的旅程去了解艺术、勇气和无尽的可能性。详情请登录www.jennifermccully.com。

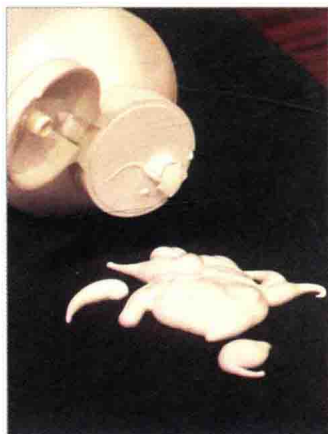
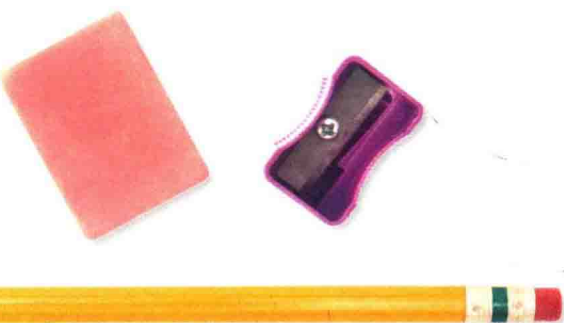
答谢词

感谢我的创意之源麦克卡利小筑，我最最热爱之所，在这里，我与我最爱的人常伴左右。如同混合媒介艺术，你们为我的人生注入了鲜活多姿的色彩、肌理和快意的混沌效果。你们以多种不同的形式进入了我的艺术作品，对于你们，我感激不尽。

我还要感谢我亲爱的丈夫。菲尔，没有你我就无法呼吸。感谢你给予我无尽的爱护和支持，也感谢与你同在的每个日子里那些永不停歇的幸福时光。我们离奇狂热的爱情故事赋予我的创意心灵无尽的灵感。

工具和材料

混合媒介艺术的最佳之处在于随便什么你几乎都可以物尽其用！本书中的所有练习都提供了所需材料的清单，因此在开工之前，务必查看清单内容。清单所列材料应该在当地的艺术品供应商店有售。以下简单介绍助你起步的一些必要材料和工具。

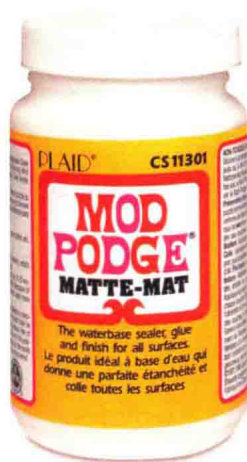

石膏粉

石膏粉是准备画布或者木板等绘图表面的重要工具。同白色颜料相似，石膏粉稠度较低，干燥后变硬，能使绘图表面硬挺一点，还能让绘图表面产生肌理效果，易于吸收颜料。它也是添加新色彩的出色基底。

绘图铅笔、橡皮和卷笔刀

手边常备一支削尖的铅笔，以备在纸张或者画布上勾画轮廓线条。要是出错了怎么办？完全不必担心，此刻橡皮就可以施展身手啦！

Mod Podge手工胶水®

这是适用于所有绘图表面的一种胶水和封闭剂。我常常用手工胶水创作混合媒介艺术作品。胶水涂抹的时候是白色的，但干燥后就变成透明的！要在准备粘贴材料的下部和上部分别涂抹手工胶水。

水彩蜡笔和水彩铅笔

用水彩蜡笔（水溶性蜡笔）和水彩铅笔作画乐趣无限！我喜欢用它们勾画艺术作品中某些元素的外部轮廓。也可以用湿画笔涂画它们的绘画痕迹，把色彩变成水彩颜料平涂的效果。上图所示是水彩蜡笔，水彩铅笔看上去和彩色铅笔并无二致。

油画棒

油画棒是顺滑乳脂状的小棒，可以用来加强或者补充艺术作品。同水彩蜡笔一样，我喜欢用油画棒给自己作品中的一些元素如文字或者画布的边缘勾勒轮廓。

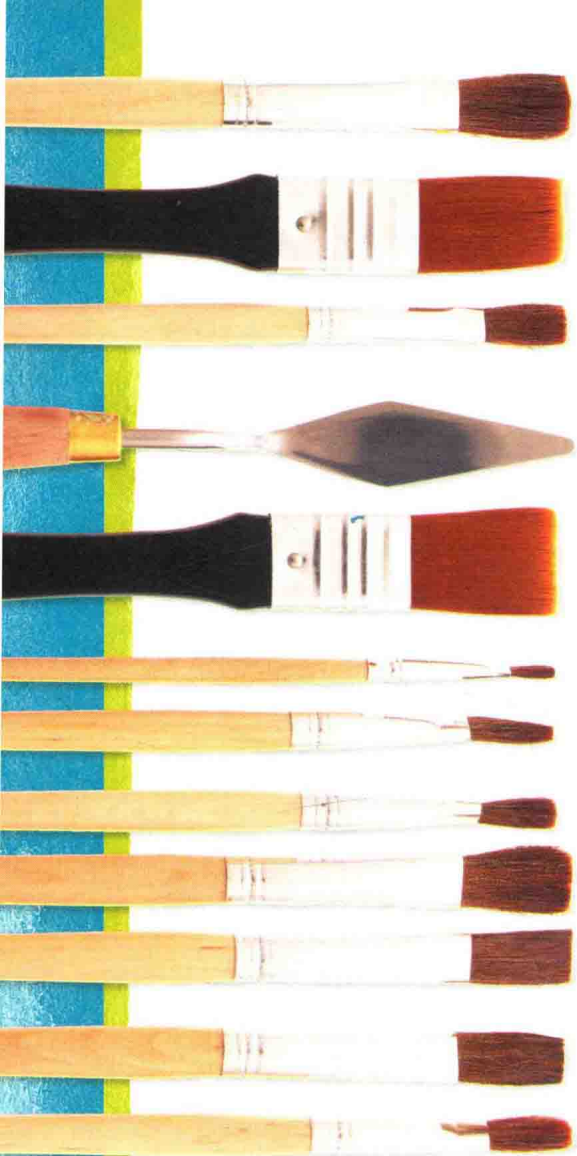

记号笔和钢笔

用你喜欢的马克笔、记号笔和毡头笔给你喜欢的艺术作品上色。务必使用细头马克笔勾勒轮廓线条或者书写文字。

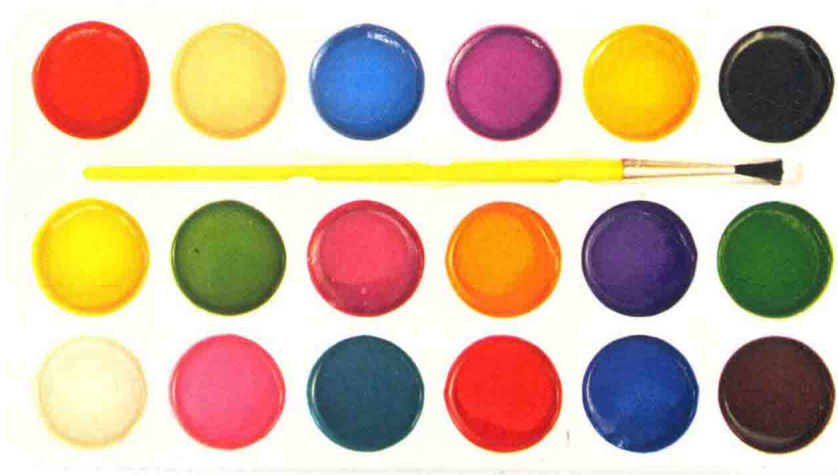
丙烯颜料

丙烯颜料为无毒水基颜料，可以用清水稀释颜料和清洗画笔及其他工具。这种颜料快速干燥，可以与其他有趣的媒介剂、凝胶和拼贴画混合使用并产生极棒的效果！

画笔和调色刀

创作混合媒介艺术作品需要各种型号大小不一的画笔。大号平头刷适合涂画背景。小号圆头画笔适合绘画细节。调色刀也是有趣的工具，可以用来涂抹浓稠的丙烯颜料。也可以用调色刀在潮湿的颜料上刮削“绘画”图案。

水彩颜料

只须添加少许颜料就能将水彩颜料块片溶解成好看的液体颜料！也可购买管装水彩颜料。

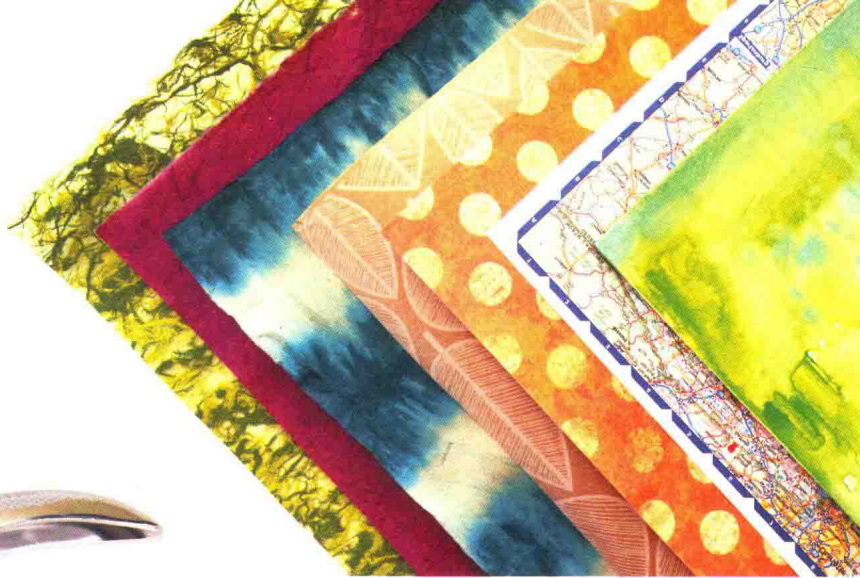

绘图表面

在很多不同的绘图表面上可以创作效果极佳的混合媒介艺术作品。最常见的绘图表面为油画布、水彩纸、木板和硬纸板。

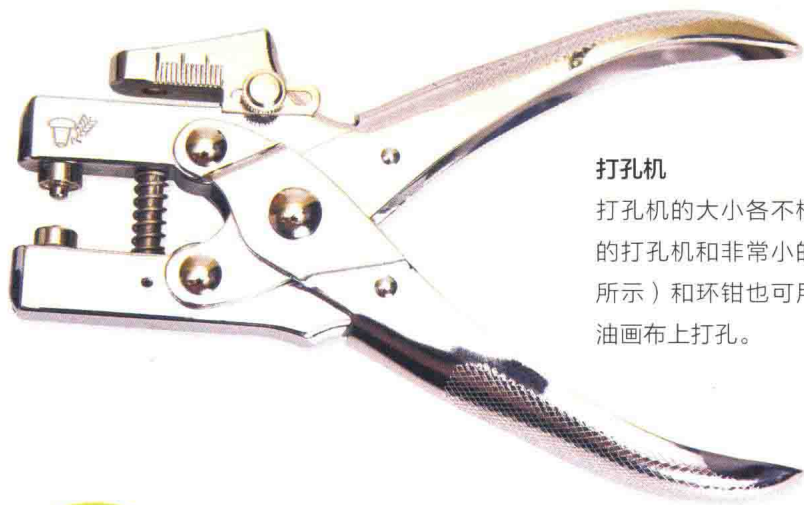
剪贴簿纸张或者手工纸

有趣的装饰性纸张为混合媒介艺术作品添加色彩、肌理和图案效果。收集让自己眼睛一亮的纸张并对其进行艺术性地利用，也可以使用纸巾、包装纸和报纸。

打孔机

打孔机的大小各不相同。你必须有正常大小的打孔机和非常小的打孔机。圆头钳（如图所示）和环钳也可用于在硬纸板、面料或者油画布上打孔。

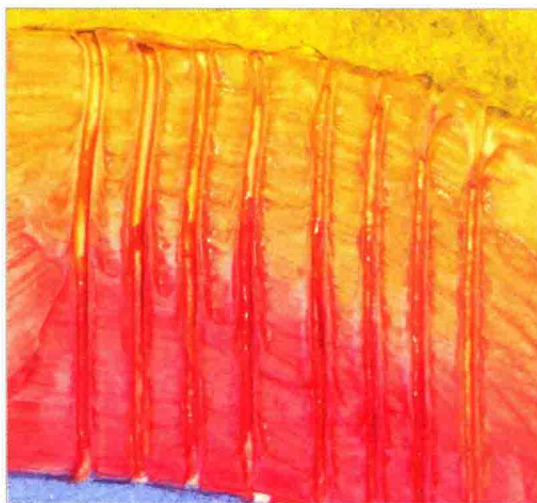
剪刀和美工刀

剪刀适合剪切纸张、毛毡和丝带。而美工刀更适合剪切如硬纸板之类比较厚重的物品。美工刀的刀口非常锋利，使用时一定要非常小心，必须在成人的陪同下使用美工刀。

艺术家的建议

有许多可用的媒介材料可以添加到丙烯颜料中，产生特效，如微光、彩砂、泡沫等。在这本书中，我用了玻璃珠凝胶和塑形胶两种媒介。

塑形胶

往颜料中添加少许塑形胶，可以用画笔或者调色刀对所得的浓稠混合物进行“雕塑”。也可以在颜料之下使用塑形胶来制作带有肌理效果的绘图基底。

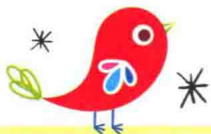
玻璃珠凝胶

这种媒介剂浓稠的凝胶中含有细小玻璃珠。这些珠子能反射光线，表现带特殊肌理的表面。用调色刀在淡色颜料上摊平这种凝胶。

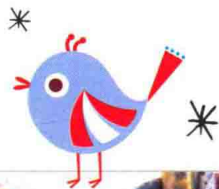
纸盘调色盘

用纸盘盛放丙烯颜料并混色，在盘子上放上少许各种颜料，可以随用随加！

对艺术作品进行保护

对艺术作品进行保护的想法非常棒，尤其是当你使用的材料容易弄脏的时候，如油画棒或者水彩蜡笔。我建议用亚光罩光漆喷瓶向完工艺术作品喷雾。不过，这做法可有可无。要在通风良好的场所使用罩光漆，最好是在户外啦。必须在成人的陪同下使用罩光漆。本书中各个练习的材料清单中未列出罩光漆，但是我推荐使用罩光漆的练习中有一个喷雾器图标。

其他材料

- 面料
- 丝带、线纱和麻线
- 和纸胶带
- 印章和模板
- 杂志剪报
- 尖头塑料挤瓶
- 平头钉
- 粗针和粗线
- 珠宝钳和线
- 喷胶器
- 工业用强力胶

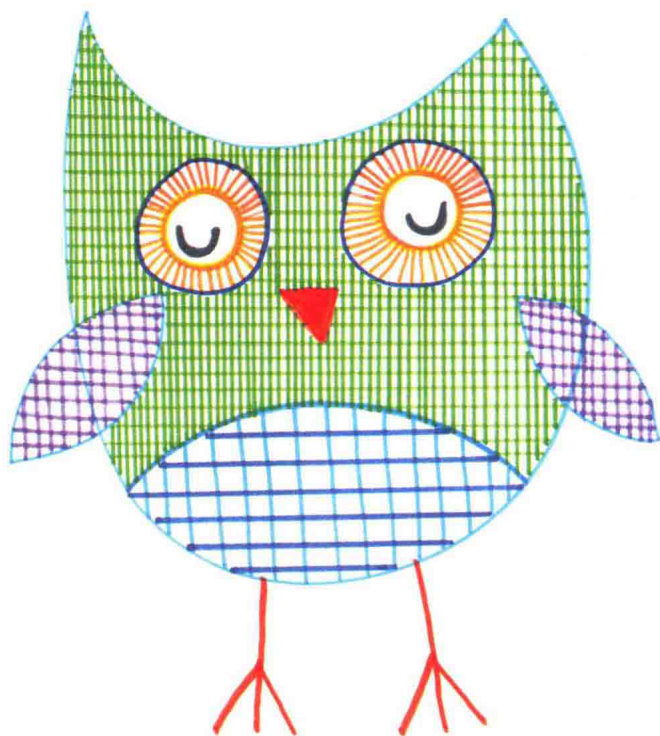
艺术技巧

混合媒介艺术作品中可以使用多种技巧。在以下的页面中我将向你展示本书练习中所用的部分技巧。不要畏惧，大胆地实验并探索其他的技巧！

印迹制作

你可以运用铅笔、记号笔、画笔等画出各种各样的印迹！

可以使用交叉排线画法表现景深感和趣味性。交叉排线画法就是绘制上图猫头鹰身体的那种相互交叉的线条。

马克笔和钢笔的大小和笔尖各不相同。拿各种能做记号的用具进行实验，看看能画出什么样的印迹。

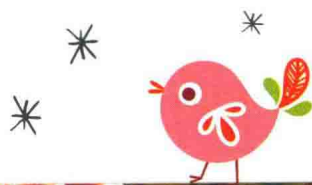
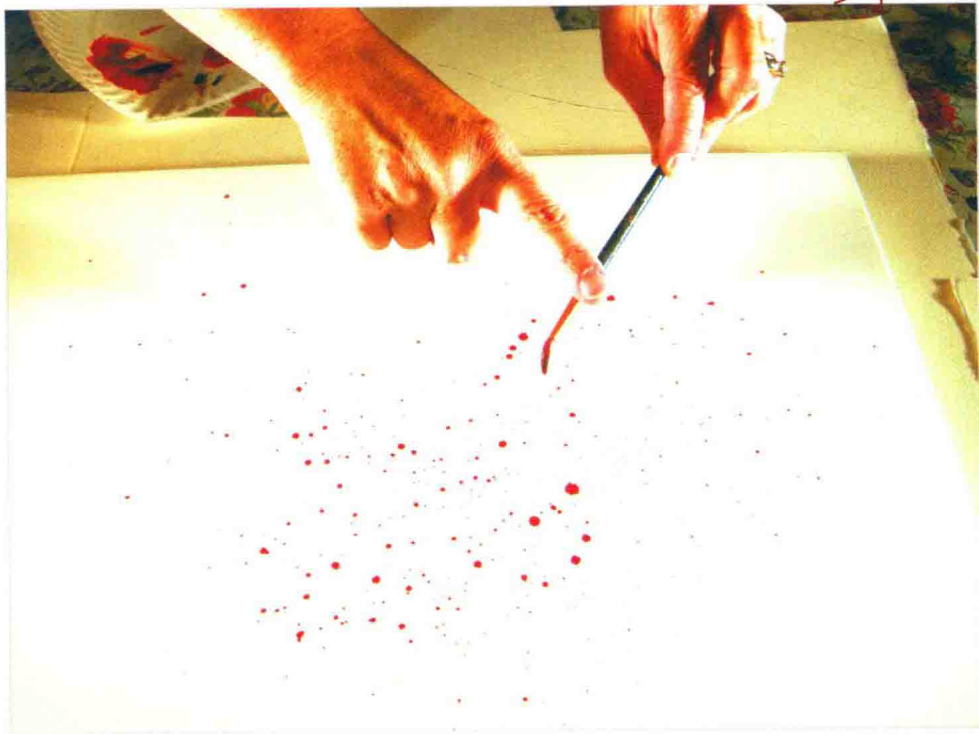
同交叉排线画法相似，也可以使用点画法表现景深感和动感。点画法意味着使用小点进行绘画。将很多小点聚集在一起来表现较深的色调。让小点点相隔距离较远就能表现较亮的色调。

颜料滴落和泼溅效果

让作品表现颜料滴落效果时，用平头大画笔饱蘸稀释过的丙烯颜料并将画笔的笔尖紧紧按在画布的上部。然后将画布竖直摆放，促使颜料滴落。需要对颜料进行稀释才能令其滴落到画布下方。如有必要，添加更多的水。

让作品表现颜料泼溅效果时，多次交替着将画笔浸入颜料和水，让颜料变得足够稀薄，能够自由地从笔尖溅泼下去。然后把画笔悬空放在艺术作品的绘图表面上方，再用一根手指在靠近尖端处轻轻敲击。

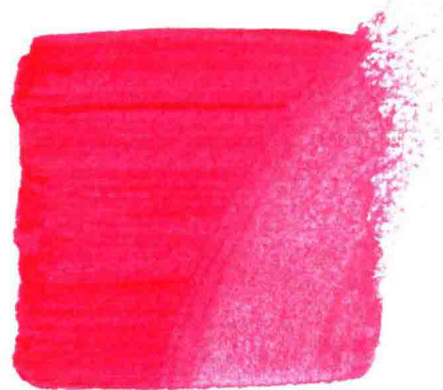
其他丙烯颜料的绘画技巧

用海绵蘸取颜料轻快地点到作品上。

用调色刀的尖头刮擦颜料，在湿润的颜料中“作画”。

要表现少许淡淡的色彩或者图案的效果，让丙烯颜料在绘图表面上仅仅停留数秒，然后用纸巾将其擦除。我喜欢用这种方法表现微妙的图案。