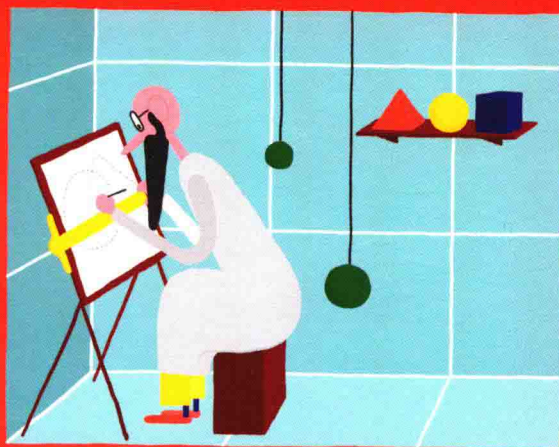

了不起的艺术学院

给孩子的40堂艺术设计课

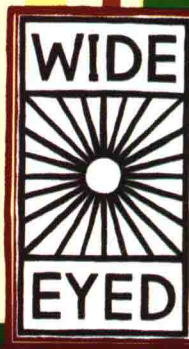

[英] 蒂尔·特里格斯 著

[英] 丹尼尔·弗罗斯特 绘

黄诗音 陈佳燕 译

中信出版集团

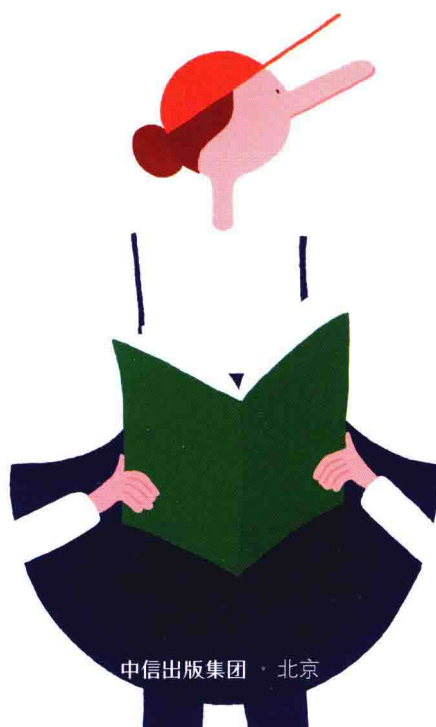

了不起的 艺术学院

[英] 蒂尔·特里格斯 著

[英] 丹尼尔·弗罗斯特 绘

黄诗音 陈佳燕 译

图书在版编目（CIP）数据

了不起的艺术学院 /（英）蒂尔·特里格斯著；（英）丹尼尔·弗罗斯特绘；黄诗音，陈佳燕译.--北京：中信出版社，2017.10（2017.12重印）

书名原文：THE SCHOOL OF ART

ISBN 978-7-5086-7960-0

I. ①了… II. ①蒂… ②丹… ③黄… ④陈… III. ①艺术—青少年读物 IV. ①J-49

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第184720号

First published in Great Britain in 2015 by Wide Eyed Editions,
an imprint of Aurum Press, The School of art copyright © Aurum Press Ltd 2015,
Illustrations copyright © Daniel Frost 2015, Text copyright © Teal Triggs 2015,
Simplified Chinese translation copyright © 2017 by Shanghai Meiyi Cultural Communication co., Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED
本书仅限中国大陆地区发行销售

了不起的艺术学院

著者：[英]蒂尔·特里格斯
绘者：[英]丹尼尔·弗罗斯特
译者：黄诗音 陈佳燕
出版发行：中信出版集团股份有限公司
（北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029）
承印者：北京利丰雅高长城印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/12 印张：8 字数：50千字
版次：2017年10月第1版 印次：2017年12月第2次印刷
京权图字：01-2017-5929 广告经营许可证：京朝工商广字第8087号
书号：ISBN 978-7-5086-7960-0
定价：68.00元

图书策划：H\见识城邦 大眼睛童书
策划编辑：肖雪 袁雨帆 责任编辑：肖雪 营销编辑：杨璞 黄欣洋
装帧设计：刘潇然 责任印制：刘新蓉

版权所有·侵权必究
如有印刷、装订问题，本公司负责调换。
服务热线：400-600-8099
投稿邮箱：author@citicpub.com

目 录	14-15 创作艺术需要哪些基本元素？
1 欢迎来到艺术学院	16 第一课 线条是如何诞生的？
2-3 什么是艺术学院？	17 第二课 我们可以创作出哪些不同的线条？
4-5 创意教授 为什么创意对于艺术设计很重要？	18 第三课 如何用线条创作图形？ 19 第四课 平面图形如何变成三维图形？
6-7 图形教授 为什么图形和形状对于艺术设计很重要？	20-21 第五课 图形的外部有什么？ 22-23 第六课 如何通过“明暗”展现图形的立体感？
8-9 感官教授 艺术设计如何教我们运用感官？	24-25 第七课 “阴影”和“质感”如何让画作看起来更真实？ 26-27 第八课 如何创作“图案”？
10-11 制作教授 我们可以运用哪些不同材料进行艺术创作？	28-29 第九课 如何表示“方向”？ 30-31 第十课 什么是色轮？
12-13 地球教授 艺术和设计如何改善人们的生活？	32 第十一课 如何让色彩变得更深或是更浅？ 33 第十二课 如何让各种色彩达到“和谐”？ 34 第十三课 如何通过“对比”让色彩更明亮？ 35 第十四课 我们可以“看见”那些不存在的颜色吗？ 36-37 第十五课 相同的颜色看上去总是一个样吗？ 38-39 第十六课 不同颜色可能有时看上去是一个样吗？ 40-41 第十七课 色彩会影响到你的情绪吗？

第二学期

第三学期

42-43 哪些设计原则有助于艺术创作?

- 44-45 第十八课
什么是“网格”?
- 46-47 第十九课
艺术中的“构图”是什么?
- 48-49 第二十课
如何运用“透视”?
- 50 第二十一课
什么是成“比例”?
- 51 第二十二课
如何画真实的人体比例?
- 52-53 第二十三课
如何制作“剪影”?
- 54-55 第二十四课
看上去“轻”或“重”是什么意思?
- 56-57 第二十五课
艺术中的“平衡”是什么?
- 58 第二十六课
什么是“对称”?
- 59 第二十七课
什么是“不对称”?
- 60-61 第二十八课
事物之间如何形成“对比”?
- 62-63 第二十九课
“视觉层次”如何影响视觉效果?
- 64-65 第三十课
怎么“排列”才能让构图变整齐?
- 66 第三十一课
什么是“重复”?
- 67 第三十二课
什么是艺术中的“韵律”?
- 68-69 第三十三课
重复、韵律和图案如何创作出视觉上的运动感?

70-71 如何运用掌握的新技能?

- 72-73 第三十四课
如何进行形象化思考?
- 74-75 第三十五课
如何用图画讲故事?
- 76-77 第三十六课
如何利用废物创作艺术?
- 78-79 第三十七课
如何运用艺术传达事实信息?
- 80-81 第三十八课
当我们不在场时如何与受众沟通?
- 82-83 第三十九课
什么是“实验”? 如何通过实验创作艺术?
- 84-85 第四十课
什么是“审美”?
- 86-89 年终艺术展
- 90 术语表
- 91 参考书目

欢迎来到 艺术学院

亲爱的同学：

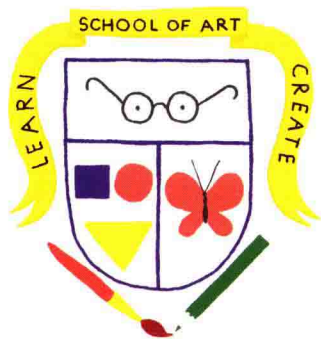
你想创作出伟大的艺术作品吗？艺术学院将带你开启创作之旅。

作为你的老师，我们五个人都各有所长，比方说会做东西、有创意、善用感官，我们将通过 40 堂课带领你探索创作艺术的各种新方法。

试试每一页上的各种活动，和我们一起学习如何将平面图形变得立体，如何有趣地创作图案，探索颜色为什么会影响我们的喜怒哀乐……记住哟，你来到这里是为了学习，更是为了寻找快乐！好好学习吧，你一定能发挥创意，获得成功。

那我们就新学期开学见吧！

什么是艺术学院？

新生们，大家好！欢迎来到这里和我们一起学习伟大艺术作品背后的基本概念。

这本书是由我们五位教授共同编写的，在设计这 40 堂课的过程中我们享受了无穷的乐趣。每位教授都可能会在艺术设计的教学中为你们带来新颖独特的体验。我们一共有五个工作室，这些工作室都是世界上最具创造力的！每节课都会在其中一间工作室里进行。课上，我们将向你们介绍并讲解艺术设计的基本元素和原则。还有一节课专门教你们如何将课上学到的知识应用到课外。我们认为艺术设计有助于改变我们看待世界的方式。

在工作室里，你们将有机会见到每一位教授，并在每节课最后通过一系列小游戏巩固所学的知识。作为学生，你们也要按要求在每年学院的艺术展上展示最终的艺术作品！这些作品可以通过画笔、蜡笔或拼贴等传统方式创作的绘画、雕塑或海报，也可以是通过电脑创作的数字作品。世界各地的人们都会来欣赏你们在艺术学院创作的作品。希望你们充满创意的想象力以及学习艺术设计的热情能让每个人的生活变得多姿多彩。

上艺术学院意义何在？

你们可能会想：艺术学院看上去和其他学院没什么不同。但你们很快就会发现这里的课程和你们以前上过的任何课程都截然不同。这是一个充满创造力的地方，学生们来自世界各地，个个充满想象力，共同进行艺术创作。我们喜欢实验、乐于冒险、勇敢尝试未曾体验过的事物，并且期待你们也能加入进来！

这里的艺术形式千姿百态，涵盖陶艺、珠宝、雕塑、绘画，以及平面设计、音效设计、动画、插画、时尚、纺织品设计和产品设计。在这里，我们学习日常生活中用得到的设计，例如牙刷和电视机！另外，在带领你们设计新作品的同时，我们也会教给你们相关技艺以及手工艺和艺术设计史方面的知识。

在我们看来绘画很重要，因为绘画能教会你们观察事物。希望你们能随身带上一本速写本，便于展示你们的想法、思考解决问题的方案以及应对今后可能面临的挑战的方法。这本书中的 40 堂课将向你们介绍艺术设计的基本元素和原则。每节课后都有一个小游戏或总结，希望你们能按要求巩固课上学到的知识。这里的答案不分对错！赶快通过这些小游戏尝试一些以前没有做过的事情，开动脑筋，活用所学的知识进行创新吧。

我们希望艺术学院能以新颖有趣的方式改变你们认识世界、看待世界的方式，带领你们踏上一段美妙的学习之旅。

现在该去工作室认识认识我们的五位教授啦。

同学们跟我来，课程就要开始啦！

为什么创意 对于艺术设计 很重要？

大家好！

我先自我介绍一下。我是艺术学院的创意教授，有着多年教学经验，教过很多你们这样的孩子。

为什么创意对于 艺术设计很重要？

创意就是你脑海中的想法，看不见、摸不着，而且稍纵即逝。要想让创意变得实在，你就要赋予它形状。我认为创意对于艺术创作的重要性在于它能改变你对于世界的看法，从而使你创作出新事物。

我在艺术学院的 工作是什么？

作为创意教授，我在艺术学院中扮演着十分重要的角色。我的头顶始终飘浮着一朵波浪形的粉色小云，里面装满了激动人心的创意。我喜欢给艺术学院里的其他教授和学生提供想法、计划和建议。我喜欢合作——这在艺术学院是很重要的，就是和别人一起创作。所以，你们需要创意的时候，就请从我的云朵里摘取一个吧！

我在艺术学院
做些什么？

我就像水面上的天鹅，游走在学院的走廊和工作室间，为学生们提供灵感，激励他们创作出最棒的作品。我喜欢服饰，这是一种展现自我的创意方式。我最宝贵的饰品就是几串白色的珍珠项链。这些珍珠帮助我在课堂上讲解创意。当然，我还有一只聪明机灵的猫，有时它也会协助我授课。它叫毛毛。对了，我时不时地也会恶作剧，跟其他教授开开玩笑，当然纯粹是为了教学！

我的工作室里
有什么？

我的工作室很简单：只有一片淡蓝色的空间，四周没有墙壁。但这片空间里飘满了云朵，每一朵云里都藏有几百个新创意。这是一间充满无限可能性的工作室。我的想象力是无穷无尽的，你们的想象力也不该受到任何束缚。

我们在艺术学院里丰富阅历，确保自己的创意能与未来社会接轨。教授和学生们共同努力，就能打造一个美妙新世界，让人们可以愉快地生活、玩耍。

为什么图形和形状对于艺术设计很重要？

很高兴见到大家！

我是图形教授。我看上去可能有些害羞，有时还有些挑剔！但你们不要因此就不敢和我打招呼，戴着金属框眼镜、留着尖胡子的我其实十分友好！

为什么图形和形状对于艺术设计很重要？

作为艺术家和设计者，光有好的创意是不够的，我们得把这些创意呈现出来。为此，我们创作平面或是二维的形状，还有三维的，也就是有长、宽、高的图形。

我在艺术学院的工作是什么？

我在艺术学院的工作就是帮助创意教授和学生们展现他们的创意，将他们的创意变成看得见、摸得着的东西。我也可以帮助他们展现用电脑创作的创意。电脑是一个“虚拟”空间，稍后制作教授会对此进行深入讲解。

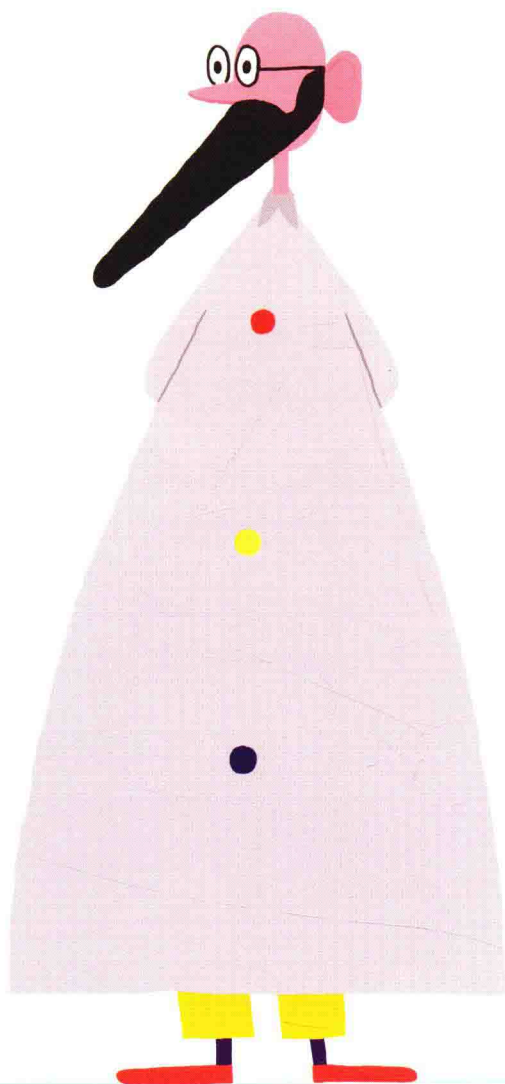
我在艺术学院做些什么？

很久很久以前（确切地说是 1913 年到 1933 年），德国也有一所著名艺术学院，名叫包豪斯（Bauhaus），里面有一位叫作约翰·伊顿（Johannes Itten）的大师，我很崇拜他，不仅是因为他和我一样留着光头、戴着金属框眼镜。

约翰·伊顿大师教授构图和色彩课程。和他一样，我在艺术学院教授基础设计的基本知识。我自己的艺术学院制服，也就是现在穿在身上的，其设计灵感就来自伊顿。

我的工作室里有什么？

我在艺术学院里的工作室是由九个方块组成的网格，天花板上整齐地悬挂着基础的点、线、面和立体图形。一旁的架子上放着我的“视觉语法”，这是艺术学院里的术语，以圆形、正方形和三角形这三种基本形状为基础。我们用这些来为创意教授和学生们的创意赋予图形和形状！

艺术设计 如何教我们 运用感官？

学院新生，
大家好！

我是感官教授。别看我已经一把年纪了，但是我仍拥有一颗好奇心。我喜欢给艺术学院的教授和学生们提许多问题。

艺术设计
如何教我们
运用感官？

我希望你们不仅用眼睛欣赏艺术，更要感受艺术。视觉当然是很重要的，但我最爱的艺术还能激活你们的其他感官。听觉、嗅觉、触觉甚至是味觉方面的体验往往比视觉的欣赏更加激动人心，令人印象深刻！

我在艺术学院的
工作是什么？

我在艺术学院负责开发运用五官的项目。每当遇到一件艺术作品，我的感官就会依据丰富的经验做出反应！比如遇到一件与声音有关的作品，我的耳朵就会张大；遇到一件与触觉相关的作品，我的手指就会伸长。我还运用感官为别人创作有趣的体验。

我在艺术学院
做些什么？

在艺术学院的所有教授中，我的资历最深。我年轻的时候也曾是这里的学生，但你们应该也看得出来，那是很久以前的事了。我希望在课堂上看起来学识渊博，所以总是系着一条斜纹针织领带，穿着一双蓝袜子。我有什么恶趣味？我爱冰激凌！如果是甜筒冰激凌就更棒了。

我的工作室
里有什么？

我的工作室是艺术学院中最明亮、最热闹、最芬芳的，里面全是体型庞大、外观古怪的器械，用来测试和了解我们的感官。所有的教授和学生都会来我的工作室进行实验，发挥自己的想象力。我们工作起来很认真，但是伟大的艺术有时也会诞生于玩乐之中！

我们可以运用 哪些不同材料 进行艺术创作？

大家好！

我是制作教授。我喜欢创作，不论大小，也不分实体还是数字作品。

我们可以运用
哪些不同材料
进行艺术创作？

说起艺术，你可能会想到某些东西——蜡笔、颜料、画纸等等，没错，你可以用这些东西进行艺术创作，但是我要告诉大家，其实任何东西都可以用来进行艺术创作。没错，任何东西！一位名叫马塞尔·杜尚（Marcel Duchamp）的著名艺术家甚至曾用小便池创作了一件艺术品！所以我们将一起学习如何运用不同的材料创作风格迥异的艺术。

我在艺术学院的
工作是什么？

我负责管理不同的实验室和技术工坊，你们可以在这些地方找到制作图形的材料。我经常和图形教授合作，用纸、玻璃、石头、木头、金属、陶瓷和纺织品等材料将他的草图做成实物。

我在艺术学院
做些什么？

我们的新型数字和快速成型实验室让我感到很骄傲，因为我们由此可以在这些实验室里探索制作的新方式。现在是数字技术发展的大好时机，但是我们同样会运用比较传统的方式进行制作，这样才会让艺术学院的学习过程丰富有趣。

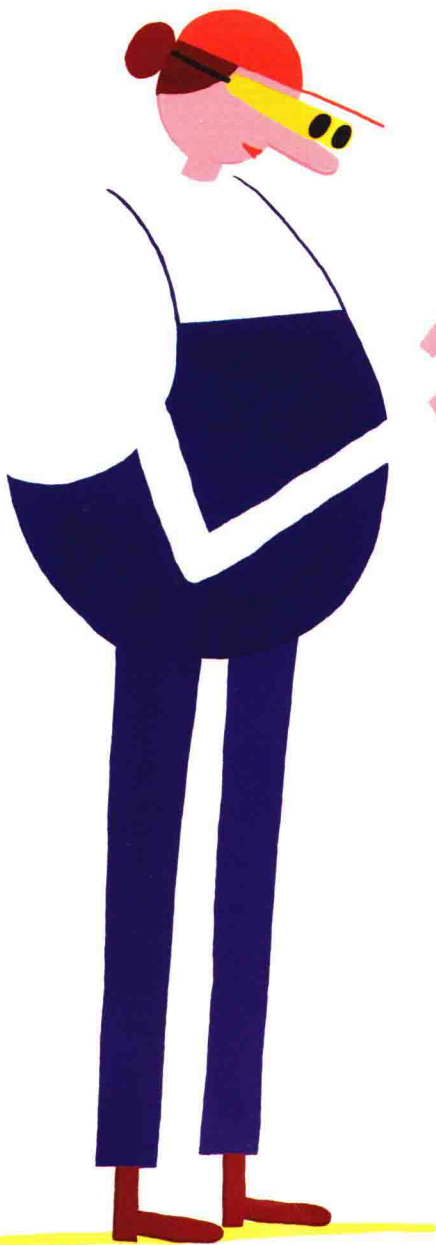
我想请大家注意一点：在工坊里，我们十分注重大家的安全。在使用任何尖锐工具或胶水前，我会要求大家先征得大人的同意。希望你们玩得开心，请大家始终牢记：安全第一！

我的工作室
里有什么？

我最近发现了 3D 打印技术，我的工作室也成了 3D 打印乐园。

几天前，我试着打印了一双新鞋子来搭配我的工作服。我的鞋子实验进展得很顺利。好吧，我其实在电脑里输错了尺码，导致鞋子太大，工作间的储物柜都放不下，只好重新再做一双！

现在我正在制作第二双鞋子，比上一双更好！没什么大不了的，女孩的鞋子再多也不算多。

艺术和设计 如何改善 人们的生活？

大家好！

很高兴向大家介绍我自己。我是地球教授，是艺术学院的新教授。

我进行艺术创作的 动力何在？

来到艺术学院之前，我曾周游世界，和各地人们合作开展有趣的项目，帮助他们为正在面临的挑战寻找解决方案。我们一起动手创作艺术作品。我学到了很多关于其他文化的知识，了解了他们对于地球的期望，也因此开始相信艺术可以改善我们所生活的世界。

我在艺术学院的 工作是什么？

其他教授称我为艺术学院的道德指南——我帮助大家在做任何事情的时候都更多地考虑到我们所生活的世界。地球很奇妙，有着许多野生生物、海洋和神奇的地貌。我想要提高大家对于可持续发展、气候变化和环境等问题的关注。

艺术和设计如何改善 人们的生活？

我支持用艺术设计来改善人们的生活、保护地球、造福后代。作为艺术学院的学生，你们不必思考如何解决世界面临的所有挑战——任何人都难以解决这么多挑战！但是你们自己可以在家里或是和其他同学一起探索新方法，为世界带来小小变化。如果艺术学院里的每个人都能解决一个小问题，那么我们就可以同心协力创作出大变革！

我的工作室 里有什么？

我的工作室是一间温室，坐落在艺术学院大楼的顶端，种满了不常见的热带植物。我喜欢来自亚马孙雨林的凤梨科植物。凤梨科植物的叶子像只小碗，能收集雨水。

正如你们所见，我们五个教授都各有所长、与众不同。我的特长就是飘浮在地面之上。这很有趣，也很实用！

艺术学院是一个能让你实现自我的地方。别害怕，尽情展现你的个性吧！

