

[英] 皮亚塞纳·山姆、菲利普·贝弗利 / 著

韩子仲 / 译

创意 绘画 的65个秘密

J UST DO IT!

揭秘 { 毕加索、蒙德里安、康定斯基、凡·高、
大卫·霍克尼、威廉·莫里斯…… } 的绘画技巧

从艺术大师们的创作灵感中找寻自己的绘画风格，树立手绘信心！

上海人民美术出版社

创意绘画的65个秘密 JUST PAINT IT!

【英】皮亚塞纳·山姆、菲利普·贝弗利 著 / 韩子仲 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意绘画的65个秘密 / (英) 山姆, (英) 贝弗利著; 韩子仲译. —
上海: 上海人民美术出版社, 2016.1
书名原文: just paint it!
ISBN 978-7-5322-9560-9

I. ①创... II. ①山... ②贝... ③韩... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第153505号

创意绘画的65个秘密

原版书名: Just Paint It!

原作者名: Sam Piyasena, Beverly Philp

Copyright © 2014 Quarto plc

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

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: 09-2015-500

创意绘画的65个秘密

著 者: [英] 皮亚塞纳·山姆、菲利普·贝弗利

译 者: 韩子仲

责任编辑: 徐 捷

版权经理: 徐 捷

文字编辑: 钱吉苓

封面设计: 肖祥德

装帧设计: 刘 旻、周 涑、陈 洁、罗小函、宋 浩、张俊珺

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 10印张

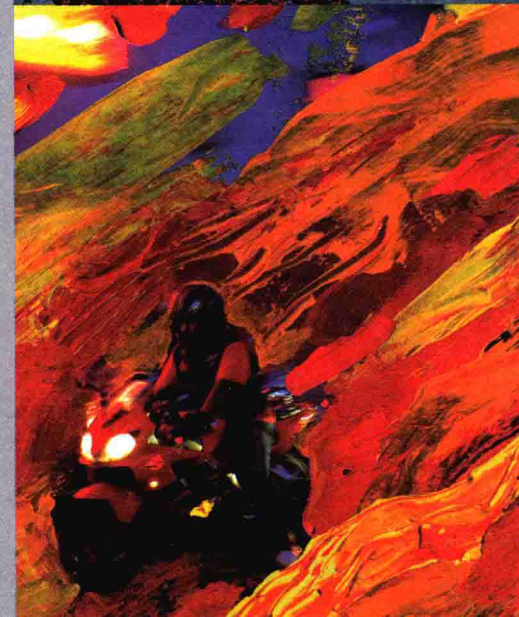
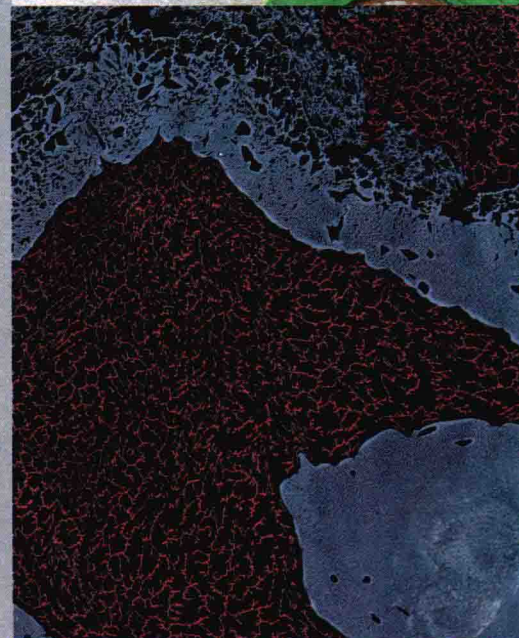
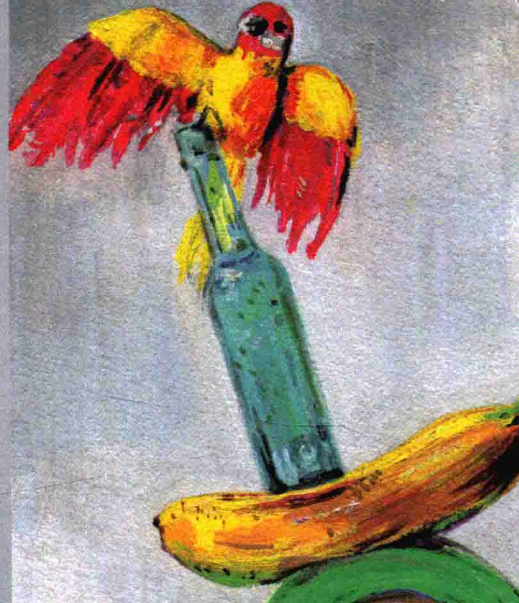
版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3500

书 号: ISBN 978-7-5322-9560-9

定 价: 68.00元

目录

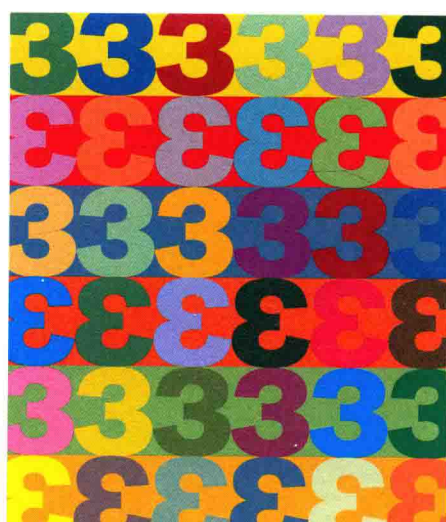
前言 8

材料和工具 10页

形、光影、色调 30页

色彩研究 50页

倾注	12	用光来画画	32	色彩语言	52
厚堆	14	迷恋石头	34	康定斯基的色彩	54
让我们去户外	16	烛光	36	重建的色轮	56
球印	18	白色垃圾袋	38	贝措尔特效应	58
漂浮	20	黑中之黑	40	红辣椒	60
隐形墨	22	灰色度	42	忧郁的星期一	62
刮痕	24	口香糖	44	淡黄	64
波尔克的圆点	26	凝痕	46	日暮时分	66
用剪刀画画	28	墨渍	48	电子画布	68
				肉体的挤压	70
				悬疑	72
				水彩：令人惊叹的艺术	74
				蒙板	76
				玻璃瓶上的艺术	78

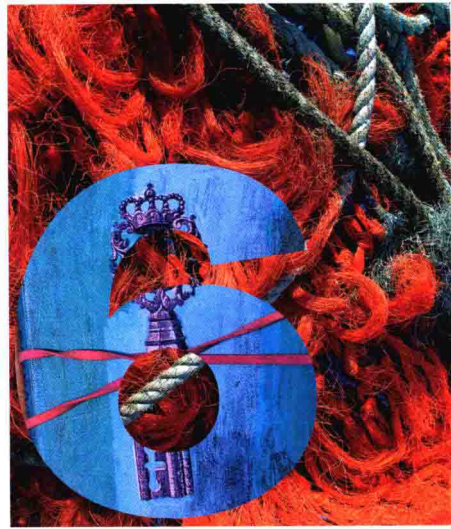

构图和空间 80页

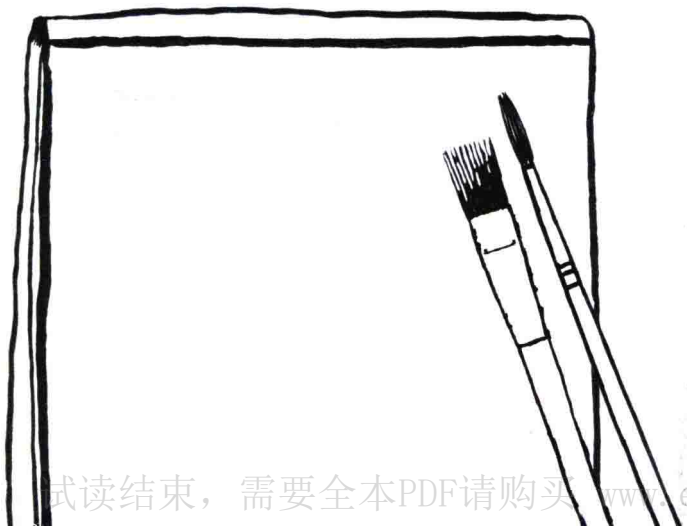

图形和质感 98页

观察、探索和想象力 114页

魔法数字3	82	迷彩	100	大画幅	116
完形	84	复制拷贝	102	微缩的世界	118
讲故事的画	86	回收	104	画一片叶子	120
全景画	90	涂蜡的房子	106	仰望天空	122
覆盖	92	你能感觉到吗	108	利用照片	124
到站客	94	橡皮擦	110	画中的鞋子	126
特写	96	像丝绸般平滑	112	镜像	128
				梦魇	130
				吃蛋糕，画蛋糕	132
				不用颜料的绘画	134
				指画	136
				杂草丛生	138
				观察自己	140
				二人转	142
				一个艺术家的日记	144
				时光与潮汐	148
				下雪吧	150
				拍下它	152
				涂鸦绘画	154

创意
绘画
的65个秘密

创意绘画的65个秘密 JUST PAINT IT!

【英】皮亚塞纳·山姆、菲利普·贝弗利 著 / 韩子仲 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意绘画的65个秘密 / (英) 山姆, (英) 贝弗利著; 韩子仲译. —
上海: 上海人民美术出版社, 2016.1

书名原文: just paint it!

ISBN 978-7-5322-9560-9

I. ①创... II. ①山... ②贝... ③韩... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第153505号

创意绘画的65个秘密

原版书名: Just Paint It!

原作者名: Sam Piyasena, Beverly Philp

Copyright © 2014 Quarto plc

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

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: 09-2015-500

创意绘画的65个秘密

著者: [英] 皮亚塞纳·山姆、菲利普·贝弗利

译者: 韩子仲

责任编辑: 徐捷

版权经理: 徐捷

文字编辑: 钱吉苓

封面设计: 肖祥德

装帧设计: 刘旻、周涑、陈洁、罗小函、宋浩、张俊理

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 10印张

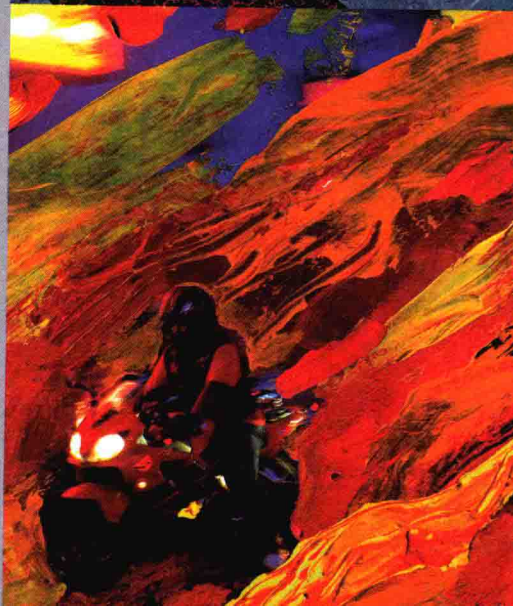
版次: 2016年1月第1版

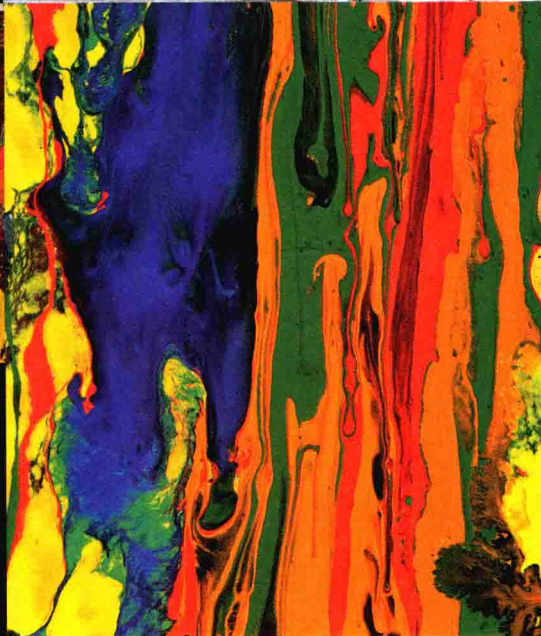
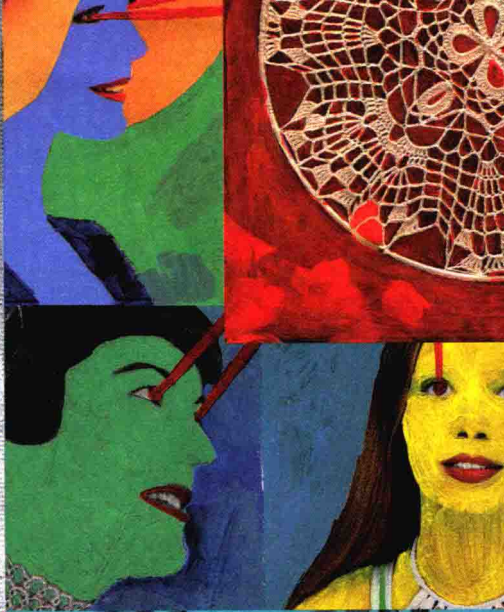
印次: 2016年1月第1次

印数: 0001-3500

书号: ISBN 978-7-5322-9560-9

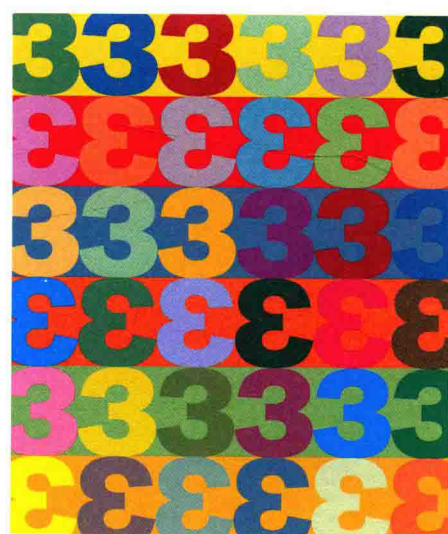
定价: 68.00元

目录

前言 8

材料和工具 10页

形、光影、色调 30页

色彩研究 50页

倾注	12	用光来画画	32	色彩语言	52
厚堆	14	迷恋石头	34	康定斯基的色彩	54
让我们去户外	16	烛光	36	重建的色轮	56
球印	18	白色垃圾袋	38	贝措尔特效应	58
漂浮	20	黑中之黑	40	红辣椒	60
隐形墨	22	灰色度	42	忧郁的星期一	62
刮痕	24	口香糖	44	淡黄	64
波尔克的圆点	26	凝痕	46	日暮时分	66
用剪刀画画	28	墨渍	48	电子画布	68
				肉体的挤压	70
				悬疑	72
				水彩：令人惊叹的艺术	74
				蒙板	76
				玻璃瓶上的艺术	78

构图和空间 80页

图形和质感 98页

观察、探索和想象力 114页

魔法数字3

82

迷彩

100

大画幅

116

完形

84

复制拷贝

102

微缩的世界

118

讲故事的画

86

回收

104

画一片叶子

120

全景画

90

涂蜡的房子

106

仰望天空

122

覆盖

92

你能感觉到吗

108

利用照片

124

到站客

94

橡皮擦

110

画中的鞋子

126

特写

96

像丝绸般平滑

112

镜像

128

梦魇

130

吃蛋糕，画蛋糕

132

不用颜料的绘画

134

指画

136

杂草丛生

138

观察自己

140

二人转

142

一个艺术家的日记

144

时光与潮汐

148

下雪吧

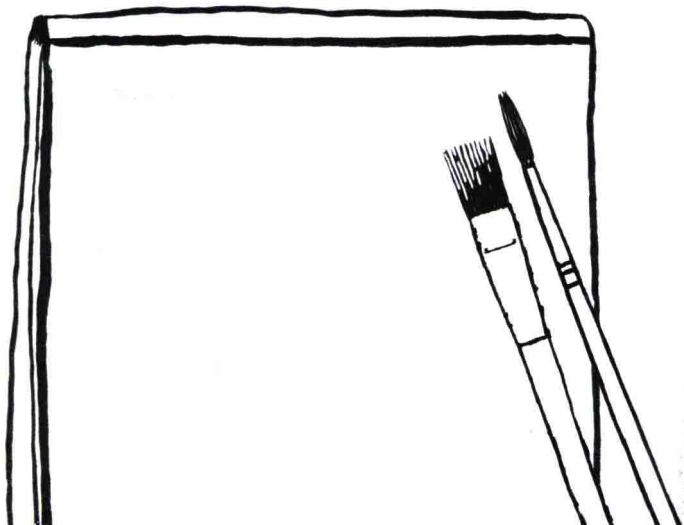
150

拍下它

152

涂鸦绘画

154

前言

绘画是一种与生俱来的天性。祖先遗留在原始洞穴里的绘画永远提示着我们，用艺术的形式来表达自我是多么重要。

孩提时期，哪怕没有笔，我们也能从无拘无束的涂抹中获得乐趣，然而，随着年龄的增长，我们逐渐失去了这种快乐。

在一些学校中，艺术教育正在被越来越边缘化，很多孩子由于缺乏实践而最终丧失自信、不敢绘画，那些对于绘画最初的兴奋和热情也在逐渐消退中。

本书将重新点燃你对绘画的激情，给予你再次捡起画笔表达自我的信心。

首先，我们将独立地把绘画看作是一个对象和媒介，并进一步去探索各种材料工具的使用和画面效果的表现。你将在这个过程中实验新的技法，突破可能会碰到的某些限制。

随后，你会学到如何用绘画去描绘形体、光线、阴影和色调，如何在二维平面上创造出

“如果你听到内心有一个声音在说‘你画不了’，那就想尽一切办法去画吧，最终这个声音会消失的。”——文森特·凡·高（Vincent van Gogh）

三维的空间感觉。

接着，你需要集中探索色彩可能具有的各种表现语言。是的，色彩是个人表达的一种形式，它能够传达情绪、形象、深度和对比。

再然后，我们将聚焦空间的解读之道。你会从很多不同的视角来观察这个世界。这些练习中的内容将帮助我们更好地去表现三维空间，并制造出强烈的构成效果。你将运用各种不同的媒介和画面创造出丰富的质感和图形。

之后的练习会更有趣，我们将通过各种绘画技法，如涂蜡法、厚堆法、色点法和拉毛技法等，轻松呈现出各种图形和肌理效果。

最后一个章节，也是最关键的部分，我们需要形成自己独特的视角和思考能力，并努力发展出属于自己的绘画语言。这些练习将帮助我们扩展创造性思维和观察技巧，并不断地去探索绘画无尽的潜能和令人激动的媒介。

皮亚塞纳·山姆和菲利普·贝弗利

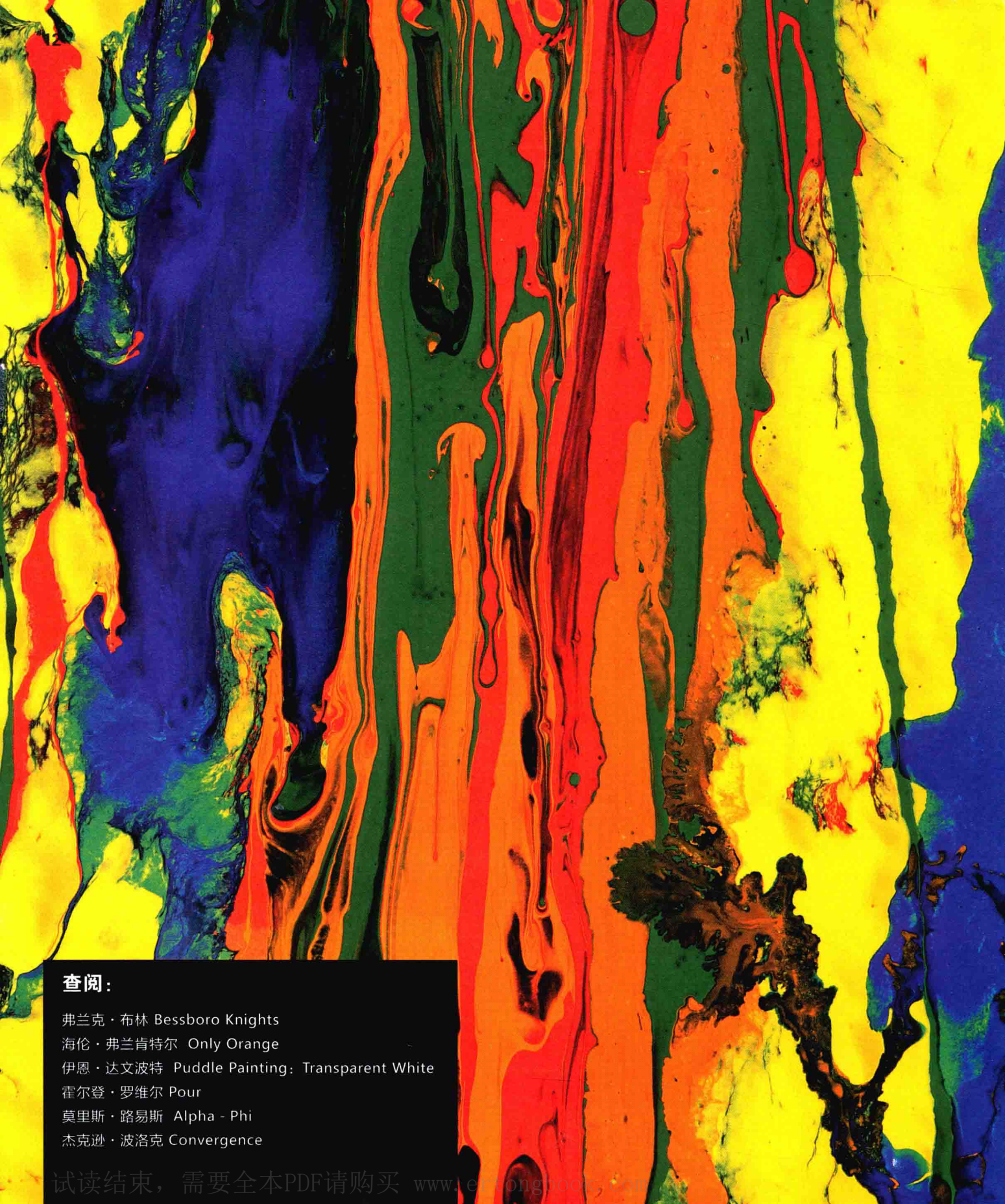

第一章

材料和工具

“我使用任何东西去画画：旧扫帚、旧毛衣以及其他各种稀奇古怪的材料和工具。”

——弗朗西斯·培根

查阅：

弗兰克·布林 Bessboro Knights

海伦·弗兰肯特爾 Only Orange

伊恩·达文波特 Puddle Painting: Transparent White

霍尔登·罗维尔 Pour

莫里斯·路易斯 Alpha - Phi

杰克逊·波洛克 Convergence