

创意绘画互动读本

Creation Painting & Drawing Interactive Book

给设计人的绘画书

The Book For Designers

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

沈颖 著

YZLI0890117577

若你想摆脱迷茫的无所事事的状态，
这本书将是自我学习系统建立的开始

创意绘画互动读本

给设计人的绘画书

CREATION PAINTING & DRAWING INTERACTIVE BOOK

THE BOOK FOR DESIGNERS

沈颖 著

出版传媒(集团)股份有限公司

辽宁美术出版社

YZLI0890117577

图书在版编目 (CIP) 数据

创意绘画互动读本：给设计人的绘画书/沈颖著 一沈阳：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 辽宁美术出版社，2011.6

ISBN 978-7-5314-4642-2

I. ①创… II. ①沈… III. ①艺术—设计 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第166954号

出版者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

地址：沈阳市和平区民族北街29号 邮编：110001

发行者：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

辽宁美术出版社

印刷者：沈阳市博益印刷有限公司

开本：889mm×1194mm 1/32

印张：9

字数：360千字

出版时间：2011年6月第1版

印刷时间：2011年6月第1次印刷

责任编辑：彭伟哲 王楠

技术编辑：徐杰 霍磊

责任校对：张亚迪

ISBN 978-7-5314-4642-2

定价：54.00元

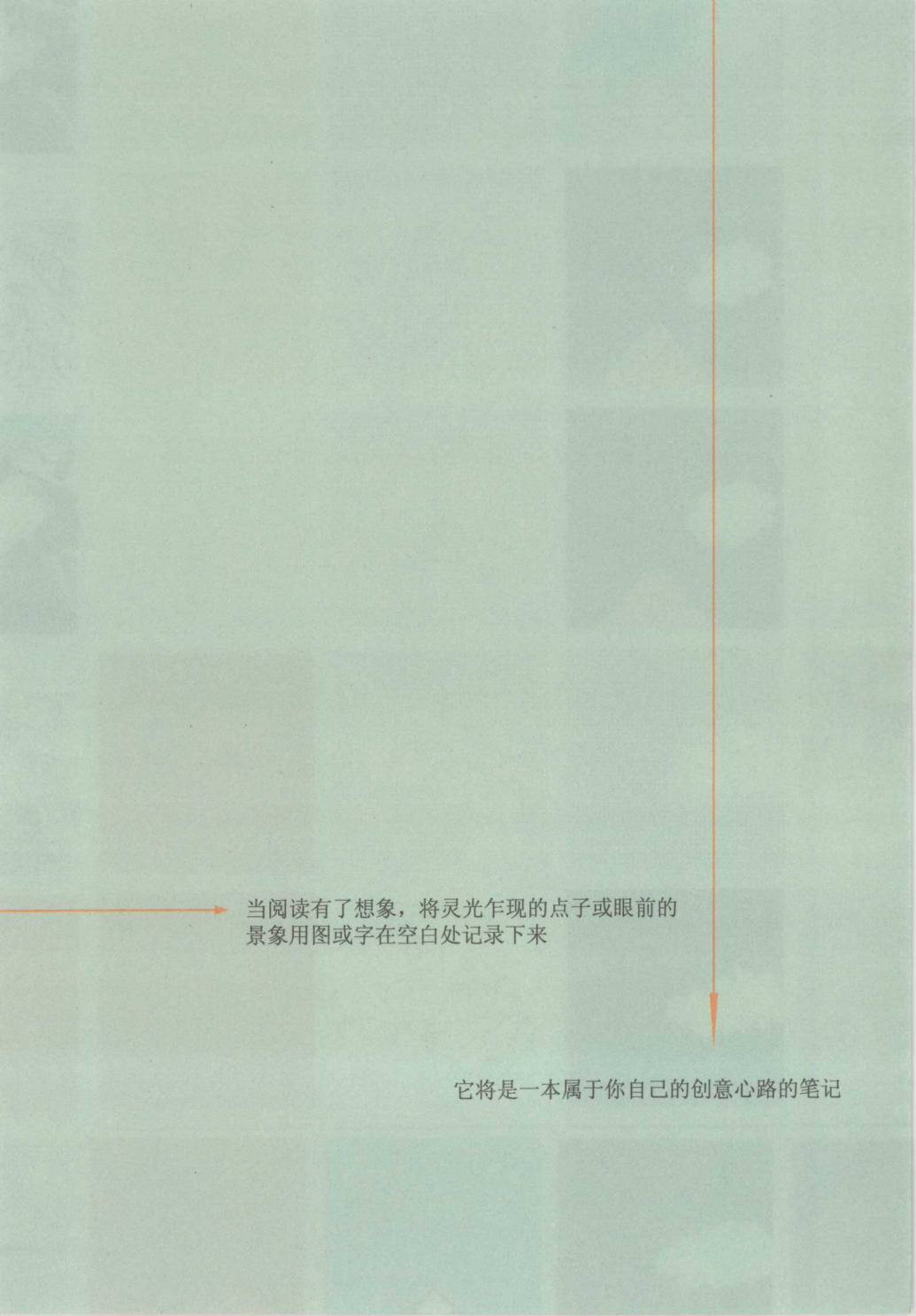
邮购部电话：024-83833008

E-mail:lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

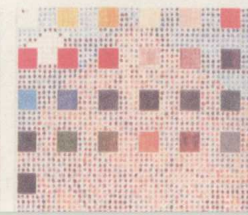
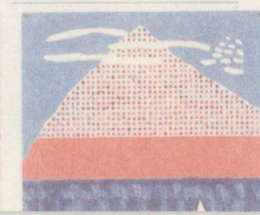
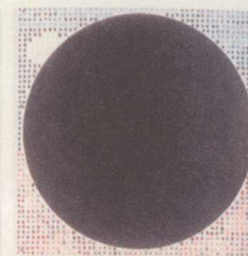
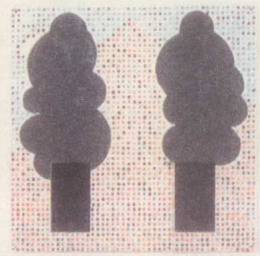
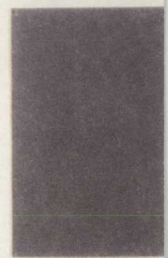
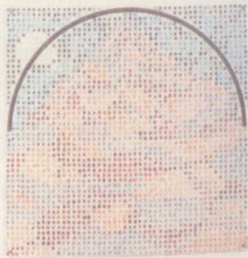
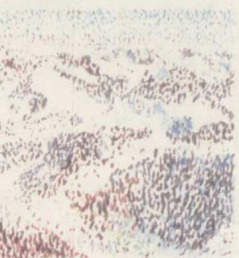
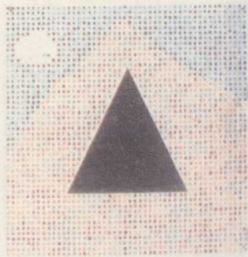
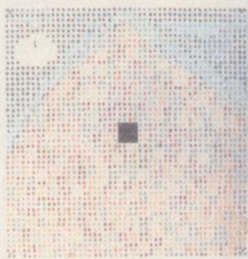
出版部电话：024-23835227

当阅读有了想象，将灵光乍现的点子或眼前的景象用图或字在空白处记录下来

它将是一本属于你自己的创意心路的笔记

目 录

contents

写在前面	10
几句实话	11
Chapter 1 心的准备 —— 创意绘画认知篇	12
学会并享受用创意的眼光看世界	14
创意绘画对视觉设计专业的意义	20
创意绘画审美	21
创意绘画与绘画	24
超现实主义绘画	28
涂鸦	60
街头地画	70
插画	72
抽象绘画	78
创意绘画与摄影、平面广告	83
Chapter 2 心的创意 —— 创意绘画想法篇	90
创意绘画的步骤	92
(一) 积淀与整理	92
(二) 创意之大脑游戏	94
(三) 跟我一起想	96
(四) 草图	99
创作的源泉	102
(一) 随处可见随手可得的素材	102
(二) 电影 电视节目 影像	104
(三) 杂志书籍报纸活用	105
(四) 内心世界的情境	106
相关艺术门类的启发	110
(一) 同类艺术的启发	110
(二) 文学作品带来的灵感	112
(三) 音乐、舞蹈、戏剧艺术等相关艺术	116
(四) 综合类学科	118
Chapter 3 心的经营 —— 创意绘画构成篇	122
形与形象的重叠重组	125
夸张 对比	136
错觉	138
视觉推移 渐变 运动	148
科幻 梦幻 魔幻 科技	152
对称 镜像 光线 光影 影子	158
隐形 渐隐	162
拟人 替换 拟人与像物 人与物替换 物物替代 (偷梁换柱、改头换面)	166
变形	172
扭曲 液化	185

援用或移置	186
Chapter 4 手的表达 —— 创意	
绘画技法篇	192
选择适合自己与画面的表现手段与途径	195
在创意绘画中各种方便易行的画种画材性能简单介绍	196
油画	197
丙烯	198
水彩	199
国画	203
粉画	204
版画	206
Chapter 5 手的创造 —— 创意	
绘画材料篇	210
关于综合绘画	212
印刷和综合材料	213
材料认识	216
材料开发	220
材料实验	222
材料应用	223
电脑应用	264
喷绘	270
Chapter 6 多余的话	272
本土化语言的运用	274
关于借鉴与抄袭	275
发掘, 充实你的创意潜能	276
分享探讨你的想法	277
关于读图选图	278
关于艺术设计专业要读的书、要知道的艺术家、要听的音乐、要看的电影	279
画到什么时候停笔	283
关于色彩	284
写在后面	288

期待自己一出手写书就能掷地有声，但我的点状思维特征限定了我做不到遵守写作规则而把书写得有头有尾、有章有节、有论有据。所以写出像本正规的书，仅是我的美好愿望。我带着自己焦虑的情绪对着白纸，筹措握笔，不知如何来写更快捷有效准确，更希望自己在收集整理教学的过程中调整自我认知而获得一个能够引导我和他人的线索，独自揣摩品味，对艺术而言捷径只有一条——真诚。或许不该在我想写得很“正规”的书中提出一种对待艺术的态度，但它确实是一个很人性，符合艺术创作规律的方式：拒绝成为“智者”（通晓某种技能）而去成为爱好者。就像小时候教室里的励志条幅：“热爱是最好的老师。”

“人必有痴而后有成。”——林语堂

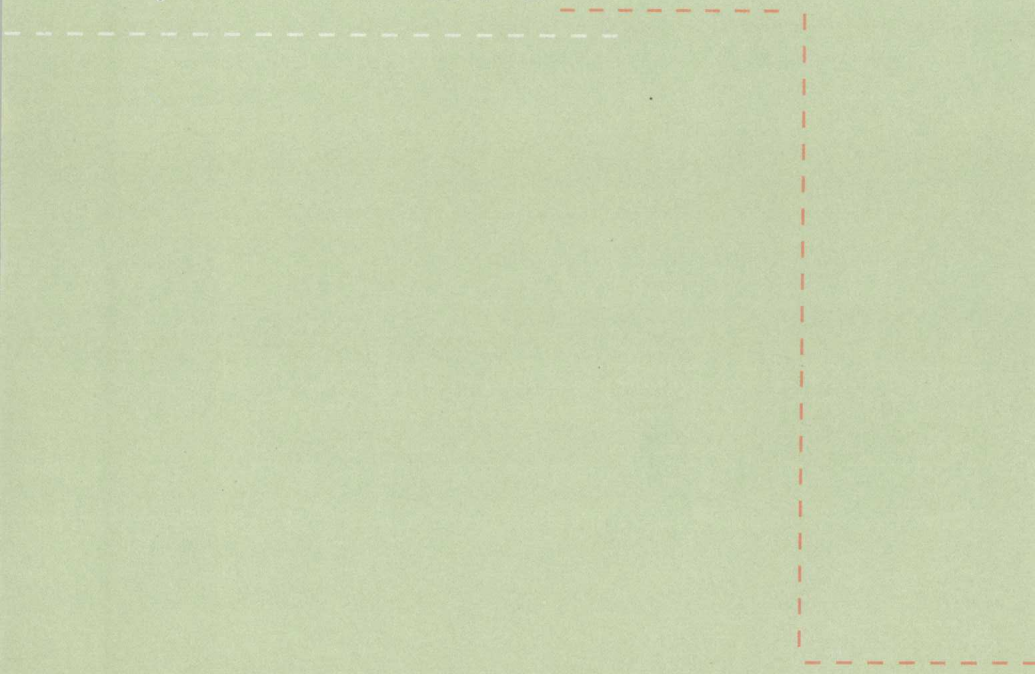
写这书的初衷之一是想为自己“资深讲师”做些努力，这过程中时常心疼本应用在画画上的时间，心情，也对自己落入“俗套”而心生厌烦，也有自己的“学问”纰漏百出，有书为证而无所遁形的担忧，转念又想，谁会如自己这样将它翻来覆去地添句减字的——思想虽叛逆，行动已妥协。

初衷之二是为方便自己的教学，想为掌握创意绘画的语言找到一条捷径，所以我更愿意将自己朴素的认知传达出来，如果为奢华我的认知而将其复杂化，往深、往玄了写，令人费解就违背了我的初衷。回想自己在笔墨纸颜料堆儿里摸爬滚打的年头小不了自己几岁，对绘画理解始终处于混沌迷茫状态，时而自信的心中无人，时而又自卑得要放弃，心里明镜似的：哪有那么便宜的事，一本书就会把画画这件事说清楚，设计的事搞明白！当然也可以理解为为我平庸的论调找到一个适当的说辞。

当已写至中途，几次放弃，几次继续，“创意绘画”——太做作的定义，绘画本身就是创造，干吗跟自己过不去，较这个真儿。只要拿起笔来画画创意始终伴随。但放下自己偏执的绘画角度，再来看待，对于设计未来而言，因为有盲区，所以别有洞天。工作变动所学的专业变动，对于设计与绘画逐渐有了一些折中的心得。并非我想用我的工作经历证明我思路的正确性，而是我的观点是基于绘画与设计的角度再来阐述创意绘画的。自知阅读量少，无能力旁征博引，连买带借的书籍案头一堆，与这堆道理较劲时深感内空而羞涩，种豆得瓜，皆知“艺多不压身”，这对我自己而言也是一个学习提高的机会。查找资料，面对古今中外绘画的历史长河，自己永远有无数的未知，对于绘画的真正了解可能刚刚开始，甚至还没有进入，还有更多的东西在等着……这些发现既让我欣喜又让我困扰，我不知该继续搜索放弃写作还是放弃写作与搜索引发自己底层的焦虑，虽知厚积薄发的道理，但心里已容不得自己慢条斯理地去厚积了……

可能没过几日，自己会像回忆儿时尿床的情景一样看待自己的现在——当口的大事现已是笑料，所以趁没自嘲而放弃之前，匆匆将它示人。

Chapter • 1 • 心的准备

A decorative graphic consisting of two dashed lines. One is a horizontal white dashed line that starts from the left edge and ends under the chapter title. The other is a red dashed line that starts from the end of the white line, extends vertically down to the bottom of the page, and then extends horizontally to the right edge.

“你若怕出奇而出错，那你永远不会有精彩的好主意。”——心理学家梅斯罗

灵感和欲望是画家作画时的动力来源，工作会因此而享受。学会并享受想象，让我们的“白日梦”成真。艺术是一服心灵的良药，它会改变一个人的生存状态，就如波兰斯基所拍的《钢琴师》的主人公兹匹尔曼，我们无法想象一个人在那种艰难的生存条件下没有音乐的陪伴，没有因为音乐的想象所带来的安宁，他将如何生存下来，更不用想象因音乐而使他躲过的劫难。太多这样的例证，音乐如此，绘画也是如此。因为绘画，人可以抒发情感，排解压力，我想有了艺术的人生可能更从容、更富有，因为有了绘画人才有了更多的思考，当然在艺术中表现苦难的也在释缓痛苦。同时[14]对日常生活琐事仔细品味，用全新的思维方式对待它们，那你的心中就会充盈着创意和表达带来的满足。

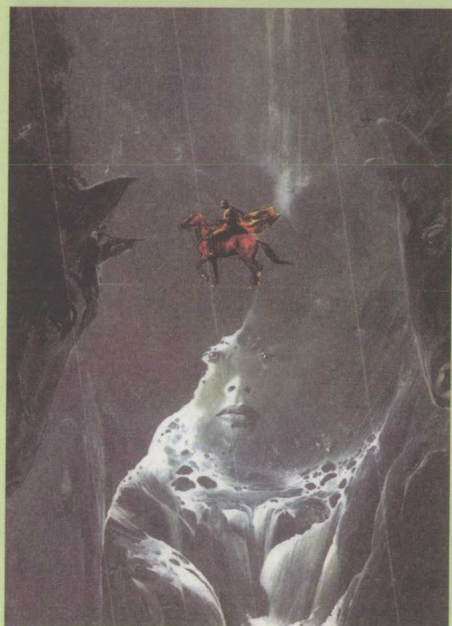
一次静物写生课堂上，一组静物里一个白塑料筐里放了好多的山楂，画得很不尽如人意，无论形象还是聚散关系，生硬评说，我已厌倦，当我跟学生说：“你们仔细观察这些山楂，它们是一家子的人，有老有少，有的害羞躲在后面，有的调皮地冲你笑，有摔一跤的，也有脑袋扎到人堆里的……当我在讲述时自己也忍不住冲那一家子笑了起来，每个瓶瓶罐罐在我眼里也变成了体态各异的人。

“观看本身就是一种创造性的行为。”——马蒂斯

看似普通平常的东西，它会因为你的想象，你的看待方式成为任何你需要的东西，而这需要你静心对着你眼前的事物，让你的想象由它们出发，把表面看似不相关的事物联系起来，你会惊奇地发现你的想象已经发展了眼前的现实或者已经脱离了眼前的现实，这时马上用笔记录下来，别管它靠不靠“谱”。这是一种具象到具象或具象到抽象的联想，达·芬奇就视觉联想曾说：“请观察一堵污迹斑斑的墙面或五光十色的石子，倘若你正想构思一幅风景画，你会发现其中似乎有不少风景：纵横分布着的山脉、河流、岩石、大平原、山谷、丘陵等形象，你还能见到各种战争，见到人物迅疾的动作，古怪的表情，各种服装以及无数能组成完整形象的事物——只要思索得当，你确实能收获奇妙的思想，思想一旦被刺激，就能有种种新发明。”无独有偶，看墙画水，在中国有史可援。画家宋迪就有一段描述：“先当术一败墙，张绢素泛，倚之败墙之上。朝朝欢之，既久隔破素见墙之上，高手曲折，皆成山水之像。心存目想，高者为山，下者为水，坎者为谷，缺者为涧，显者为近，晦者为远。神领意造，恍然见人离草木。飞动往来之像，了然在目，则随意命笔，以神会，自然景。不类为人，是为活气。”这其中的关键是对着败墙能“神领意造”，有活泼的想象力和创造力，如此才能得到“神造”的“活笔”。

那墙天然成画的时间要比我们表现它费时得多。

这是北欧神话的画面，将具体的形象暗含于自然的风景之中，更多来源于北欧风光观看后引发的视觉联想。

不知别人是否如我一样，每次暑假无所事事的快结束时已是秋高气爽，午后从自己慵懒的美梦中醒来，心里空空地想着没做完的作业和被浪费掉的时间，躺在床上，窗外天空变幻无穷的云彩给我一会儿上演硝烟滚滚的战争，一会儿又是憨态可掬的北极熊，一会儿又是两只小海豚。

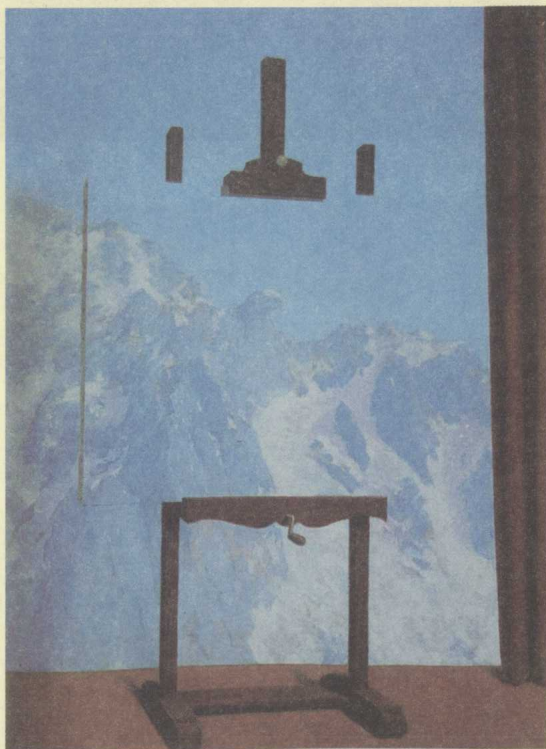
这是达利的看似随意的肌理，经过他自己对它的再联想形成的画面，将无意与有意巧妙结合。

这是一位海洋摄影师日前在挪威斯瓦尔巴德群岛东北地岛偶然拍摄到冰盖融化形成的天然雕塑——一张哭泣的脸，暂且不提人类正在面临的困境，应验：“文章本天成，妙手偶得之。”

在你眼睛的一张一弛间，达利完成了他的画面游戏，这景象我想他肯定“看过”。

从山到鹰，从画到风景，在马格里特的视觉联想中有他的智慧。