

[美] 尼克·马格琳 黛安·马格琳 著

创意绘画的艺术

上海人民美術出版社

创意绘画的艺术

[美] 尼克·马格琳 黛安·马格琳 著 宋婕 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意绘画的艺术 / [美] 马格琳 (Meglin, N.), [美] 马格琳 (Meglin, D.) 著;
宋婕 译 — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7492-5

I. ①创… II. ①马… ②马… ③宋… III. ①绘画技法 IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169278号

Drawing from Within. Copyright © 2008 by Nick Meglin and Diane Meglin. Printed in Singapore. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2010-683

西方经典美术技法译丛

创意绘画的艺术

著 者: [美] 尼克·马格琳 黛安·马格琳

译 者: 宋 婕

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 丁 雯

封面设计: 周怡洁

技术编辑: 戴建华

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: 上海印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/18 印张 13.34

版 次: 2012年01月第1版

印 次: 2012年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7492-5

定 价: 38.00元

创意绘画的艺术

创意绘画的艺术

[美] 尼克·马格琳 黛安·马格琳 著 宋婕 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意绘画的艺术 / [美] 马格琳 (Meglin, N.), [美] 马格琳 (Meglin, D.) 著;
宋婕 译 — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.01
(西方经典美术技法译丛)
ISBN 978-7-5322-7492-5

I. ①创… II. ①马… ②马… ③宋… III. ①绘画技法 IV. ①J21
中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第169278号

Drawing from Within. Copyright © 2008 by Nick Meglin and Diane Meglin. Printed in Singapore. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Publications, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2010-683

西方经典美术技法译丛

创意绘画的艺术

著 者: [美] 尼克·马格琳 黛安·马格琳

译 者: 宋 婕

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 丁 雯

封面设计: 周怡洁

技术编辑: 戴建华

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: 上海印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/18 印张 13.34

版 次: 2012年01月第1版

印 次: 2012年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7492-5

定 价: 38.00元

“黛安,你觉得我们把本杰明加到‘马克思和艾琳娜’的献辞里怎么样?”

“我完全同意,爸爸。”

尼克·马格琳 & 黛安·马格琳

感谢Acknowledgments

本书作者要感谢布鲁斯·科恩 (Bruce Korn)，感谢他付出的时间、精力，以及他对于功能键和其他关键功能的专业知识。

感谢琳达·马洛夫 (Linda Maloof) 的积极活力、慷慨大方和她动人的微笑。

感谢艾米·戴尔 (Amye Dyer) 让这本书得以完成，杰西卡·帕平 (Jessica Papin) 为此书挑选了那些作品并将它们调整得恰到好处，还要感谢文妮莎·莱曼 (Vanessa Lyman)，她的帮助使此书得以再次出版。

感谢莎朗·迪古里奥 (Sharon DiGiulio)，她富有天赋和活力，对艺术和艺术家们都不吝鼓励。

感谢查理·考克曼 (Charlie Kochman) 不断地支持，他是个言而有信的人。

感谢梅西·费什曼 (Mel Fishman) 博士，感谢他纯粹的热情和对语言及其真意的尊重。

感谢 LLL 和其他同事在电脑上付出的努力。

感谢克里斯 (Chris)，他是最好的老师、朋友、兄弟和儿子，所有人都能在他那得到帮助。

将谢意致以过去的、现在的以及将来的艺术家们。这本书正是写他们的，也是为他们而写。

特别鸣谢：

托马斯·B. 艾伦 (Thomas B. Allen)

布拉德·霍兰 (Brad Holland)

安东尼·萨里斯 (Anthony Saris)

亚伦·E. 库伯 (Alan E. Cober)

森福德·卡桑森 (Sanford Kossin)

丹尼尔·伯尼特·舒华茨 (Daniel Bennett Schwartz)

汤姆·菲林 (Tom Feelings)

大卫·拉维 (David Levine)

蒂姆·谢米 (Tim Shamey)

罗伯特·弗兰肯伯格 (Robert Frakenberg)

富兰克林·麦克曼 (Franklin McMahon)

威廉·A. 史密斯 (William A. Smith)

弗兰克·弗雷泽塔 (Frank Frazetta)

威廉·内隆 (William Negron)

弗兰克·索佛 (Frank Sofo)

莫特·吉伯格 (Mort Gerberg)

约瑟夫·帕潘 (Joseph Papin)

穆瑞·汀克曼 (Murray Tinkelman)

杰里·葛斯坦 (Gerry Gersten)

C. F. 佩恩 (C.F. Payne)

菲利克·塔波斯基 (Feliiks Topolski)

琼·吉尔曼·史密斯 (Joan Gillman Smith)

杰瑞·平克尼 (Jerry Pinkney)

安杰洛·托雷斯 (Angelo Torres)

艾伯特·歌德 (Albert Gold)

马克·坡瓦尔 (Mark Podwal)

里克·图卡 (Rick Tulka)

约翰·昆戴尔菲戈 (John Gundelfinger)

唐纳德·彭查茨 (Donald Punchatz)

皮特·汉密尔 (Pete Hamill)

雪莉·萨克 (Shelly Sacks)

Preface

前言

欢迎！本书面向的是业余绘画爱好者、专业画家、想要成为画家的人和不那么想成为画家的人，也面向学生、教师、年轻人、老人、有天赋的和……

打住！

承认吧，你是想说世上是有一些“没天赋”的人吧？不过很遗憾的是，你错得离谱。天赋是主观的，和其他主观看法一样，都是相对的，而不是客观的。绘画、音乐、写作、烹饪，或者是蹦极跳，这些的天赋并不是能用科学标准来衡量的。

能够被衡量的是个人的满意度，是我们觉得怎么样？你觉得有趣的话，这才是真正的绘画（音乐、写作、烹饪、蹦极跳等等）。这也是这本书所要讲的。

如果我们顺其自然的话，绘画是一件很私人的事情，会给我们带来很多快乐。然而不幸的是，我们将过多的来自外界的看法带入到绘画中，那种表现自我的喜悦变得不那么单纯。我们经常在外界寻找肯定，但这样做其实是错误的，绘画其实是一种个人精神内心的经历。我们会寻求他人的认可，是因为他们会告诉我们，我们的画有多好，而我们自己却不会在完成一张画的时候感觉到喜悦。换句话说：我们是为了他人在绘画。

通过阅读本书，我们会知道如何化解这些压力，达成自己的目标，将创造力激发到最大。这些都会下面的几个章节中教你如何做到。你会有机会体验这个过程并且在自我展示的过程中明白这是怎么做到的，不管是在绘画、音乐、写作、烹饪，抑或是蹦极方面。

Contents

目录

7	前言
11	引言
15	第一章
	工具不重要
	介质并不能传达什么
33	第二章
	因人而异
	放眼全局别纠缠细枝末节
49	第三章
	一言以蔽之
	聪明反被聪明误
69	第四章
	留心你在哪
	可别迷路了
93	第五章
	什么都能画
	只要你愿意
109	第六章
	这个充满批判的世界
	别高兴得太早
123	第七章
	写生本Yes，相机No
	这是个写生本的世界

137	第八章
	眼见不一定为实
	感觉会骗人
153	第九章
	至高无上的快乐
	钟要两根针, 画家只要一只手
167	第十章
	更好或是相反
	“和”字决定内涵
179	第十一章
	模仿不是创作
	认清对与错
191	第十二章
	学习是个不断折腾的过程
	失败是成功之母
205	第十三章
	走出绘画的误区
	会有大进步
219	第十四章
	一点点风险
	粗心了? 太棒了! 狂欢吧!
236	后记
238	索引

By Way of Introduction

引言

没人能真正教会你绘画。在绘画可以传授的前提下开展的艺术教育多半要失败，因为绘画是不能教的。那么怎么才能学绘画呢？没有人不可以！你只要画就行了！所谓画家的教育，只是他或者她在绘画过程中的经历而已。

我们大多数人都通过传统的教育手段学习绘画。我在纽约市的视觉艺术学校教绘画和插图有 10 多年了，任何一个我的学生都会告诉你，我的方法除了传统教育手段之外什么都有。在第一节课上我会说：“我不能教会你们绘画。而且，别的学校的别的导师也做不到这点。也没有一本专业书可以教你们怎么绘画。教别人怎么绘画根本就是不可能的。绘画靠的是自学。”

这段开场白总是招来嘘声一片，学生们可是花了大把时间和银子来上整个学期的绘画课的。可我得实事求是，而且我情愿在一开始让他们失望，好过明知不可能还要给他们做出承诺。在我教书的第一个学期之后，我意识到，如同造房子，真实是最好的基础，在那之上才能建立起坚固的信任。

！不管你学什么，总是一个累积经验的过程。小孩子在尝试中学着说话和走路，而不是从书本里或者上“走路说话入门”的进修班。绘画也是一种相似的本能反应，人们从自己的绘画经历中学习绘画。所以说，我主要的任务就是，把学生们从遍都是的“怎么”画的疑虑中解放出来。一旦我做到了这一点，结果是令人惊讶的——我的学生们不仅仅对自己的作品感到满意，连创作的过程他们也觉得很有意思。而

且更棒的是，他们会因为取得的成绩给我的账户打钱！

这些年来，我听说过很多美术学生的故事，他们都感到困惑不解。他们中的有些学会应用一些法则来绘画，比如说“要画七头半身”或者“先画出椭圆的轮廓”。另外一些则是被他们的老师告知，先前他们从别的老师那里学到的都是不对的，得要统统忘掉！老师们建议他们跟着一位专家（比如眼前的这位）重新学习，彻底忘记从前那些错误的教育。

而你手中的这本书绝对不会和这些一样。不管你之前接受的是什么样的美术教育，也不管是正统的（美术院校）、非正统的（私人教师授课）、不定期的（写生训练）或者自学（通过美术指导书籍或者教你绘画的杂志），这些都只有当你真正拿起笔来

唐纳德·彭查茨 绘

威廉·内隆 绘

的时候才会变得有价值，你的画布才是你真正学习绘画的地方。就算你从幼儿园后就再也没有画过画，但是从现在开始，你每一次绘画的体验是你取得进步的重要因素。你要记住的不是那些技巧什么，让你成为一个画家的不是你脑子记住的东西，而是你绘画的动作。我们要开发的并不是自己的记忆，而是被我们称为“天分”的无尽的个性。而最有效的开发方法就是做作业。如果你以为“作业”仅仅代表从前的“回家作业”，那么换个积极点的想法吧，作业是你的朋友，特别是我们这里说的作业。记住下面这些话：

做作业并不是对你的惩罚，而应该是快乐的。如果你不做作业，你自己是无法累积经验的，而这才是真正的惩罚。

作业不是测试。作业的目的并不是“展示你知道的东西”，而正相反。作业会让你发现自己不知道的东西。

作业不是竞争。并不是让你 PK 别人。任何人，只要他有自己的风格，就会有存

在空间。如果你带着竞争的心态去绘画（比方说你对决你画的东西），你必输无疑！比分？6比0，6比0，6比0，完败！而且比赛结果永远不会改变。你画的树永远不可能真实到让小鸟在上面筑巢，叶子也不会在秋天的时候神奇地变成金黄色。

只要你不是一点美术细胞都没有，你就能完成这些作业。每次作业都相当于一次冒险，充满了各种新问题，等着你去解决。你也会因为在这过程中有所发现而感到兴奋。记住，绘画是一种表达，而不是照相机般的复制。

本书会让你通过自学学到真正的东西，方法、顺序、应该记住的公式，要你接受的原理和做出魔法般效果的技法，这些都没有。本书也不会让你去膜拜别的画家，所以你只要投身于真正有用的途径——正是绘画本身。

