

五天学会绘画

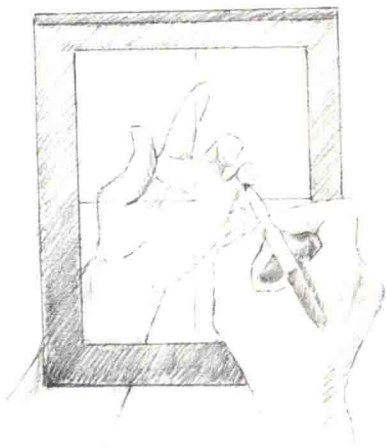
全新扩展版 | 绘画书的不朽经典！

Drawing the Right Side of the Brain

(美) 贝蒂·艾德华 著 钱峰 译

五天学会绘画
五天左脑换右脑
五天开发创造力

全球畅销
400万册

绘画书的不朽经典!!!

全球使用最广泛的绘画指导书和创造力培训用书
开发右脑，学习爱因斯坦、达尔文等天才的思维模式

只要**5**天，就可以画自画像！

苹果、IBM、迪士尼、AT&T等500强企业创造力培训用书 美国亚马逊推荐★★★★★《纽约时报》全年畅销书

五天学会绘画

全新扩展版

*Drawing
On The
Right Side Of
The Brain*

【美】贝蒂·艾德华 著

钱峰 译

北方文艺出版社

黑版贸审字 08-2014-084号

Drawing On The Right Side Of The Brain

Copyright © 1979,1989,1999,2012 by Betty Edwards

All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Jeremy P. Tarcher, a member of Penguin Group (USA) Inc.

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

五天学会绘画 (全新扩展版) / (美) 艾德华著; 钱峰译. -- 哈尔滨: 北方文艺出版社, 2015.1

书名原文: Drawing on the right side of the brain

原出版单位: Jeremy P. Tarcher

ISBN 978-7-5317-3360-7

I. ①五… II. ①艾… ②钱… III. ①绘画技法—通俗读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第257517号

五天学会绘画 (全新扩展版)

作 者 (美) 贝蒂·艾德华
译 者 钱 峰
责任编辑 王金秋
出版发行 北方文艺出版社
地 址 黑龙江现代文化艺术产业园D栋526室
网 址 <http://www.bfwy.com>
邮 编 150080
电子信箱 bfwy@bfwy.com
经 销 新华书店
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
开 本 787×1010 1/16
印 张 17.25
字 数 200千
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次
定 价 46.00元
书 号 ISBN 978-7-5317-3360-7

引言	009
----	-----

① 绘画与骑自行车的艺术	030
--------------	-----

绘画是一种神奇的能力	032
绘画——可学可教的技能	033
神奇的绘画入门——肖像画	035
绘画：创新之路	036
总结	037

② 绘画，一步一步来	038
------------	-----

绘画工具	040
学前绘画作品——后期进步的珍贵记录	041
学前的三幅画作	041
儿时符号体系的“强大影响”	045
学前与学成后的画作	045
绘画风格	048
把绘画当作镜子	051

③ 你的大脑：左脑与右脑	054
--------------	-----

双重大脑	056
语言线索反应针对右脑的偏见	059
语言与习俗之偏见	060
全世界的文化与历史偏见用语	061
左右脑认知方式	062
左右脑模式的信息加工	063
绘画与创新潜能	064
顿悟	065
用手习惯	065
左脑模式与右脑模式解说	066
左撇子与惯用右手的人之间的区别	067

用手习惯与绘画	068
为左脑模式转向右脑模式创造条件	069
4 变左脑思维为右脑思维	070
花瓶与人脸：双重头脑训练	072
你为什么需要做这个练习	074
看似简单的花瓶 / 人脸练习的意义	076
用右脑来驾驭绘画	076
在“学习绘画”中学到了什么	077
颠倒绘画：转变为右脑模式	077
颠倒绘画：减少精神冲突的练习	079
画完之后	082
左脑模式逻辑框架	083
为什么倒着画画很有效	083
了解从左脑模式到右脑模式的转换	084
右脑模式回顾	085
5 借助童年的艺术才能绘画	088
绘画危机期	092
学校里的美术	092
从婴幼儿到青少年	093
重画儿时的风景画	098
儿时的符号系统如何影响视觉	104
6 感知边线	108
五种绘画感知技能的快速回顾	110
第一项基本技能：感知边线	111
尼克莱代斯轮廓画	111
纯轮廓画练习之悖论	112
通过纯轮廓画来换个角度观察事物	112

完成之后	115
纯轮廓画的解说	115
纯轮廓画的感知记录	116
改良的手轮廓画作	117
第一步：直接在显像板上作画	117
写实画与显像板之间存在怎样的关联？	119
虚构显像板	122
为什么要画画呢？	125
下一步：改良的轮廓画以及第一幅画作	125
完成之后	129
下一步：用空白来迷惑左脑模式	131

7 感知空间 132

阴形与阳形	134
感知的认知斗争	136
定义构图	138
在框架内安放形状与空间的重要性	138
阴形具有三大重要功能	140
下一项练习：画椅子	140
选择一个基本单位开始作画	142
基本单位是什么	144
努力创造一个好的开始：椅子的阴形画	146
展示阴形的方方面面	153

8 感知关系 156

按绘画规则作画	159
学习透视画法	160
形式透视：几个关键概念	161
进一步观察走廊	167
单点透视画法的整体思维定势	168
一步一步观察走廊	168
单点透视画法	169
两点与三点透视	169

非形式透视：艺术家观察并绘制角度与比例的方式	171
观察的第二部分：比例	173
观察比例关系的正确姿势	174
观察比例小结	175
两点透视画法	175
开始作画之前的几句说明与提醒	177
9 画侧面像	184
比例关系在肖像画中的重要性	188
相信自己的所见：大小恒常	188
两张桌子	189
头围	190
观察镜子中的头部	191
尽量去刻画现实	191
被削掉的头骨与错位的耳朵之谜	192
头部的上半部分也很重要	193
再画一个参照物，在侧面像上画一条线	198
画侧面像的另外一个错误：移位的耳朵	199
热身练习：临摹名作	202
现在，画人物侧面像	205
展示侧面像	213
10 感知光、影与整体	216
观察色彩明暗度	220
右脑模式在感知阴影方面的作用	220
肖像画的三种基本姿势	222
光与影的绘画练习	224
在镜子中观察自己的正面像	226
四分之三侧面像	228
热身练习：临摹斯泰肯的自画像	232
借助交叉线画浅色阴影	236
使用描影法画出过渡色调	239
运用光线逻辑画一幅完全相似、带有色调、充满立体感的自画像	239

画头发	245
完成之后：个人前后对照	246

⑪ 运用新的感知技能，创造性地解决问题 248

借助感知技能来解决问题	251
计算机与左脑	251
计算机模拟右脑模式	253
计算机与右脑模式功能	254
左脑模式、右脑模式以及创新阶段	255
初步认识：右脑模式主导	255
渗透：左脑模式主导	256
酝酿：右脑模式主导	256
启示（顿悟）：右脑模式与左脑模式共同庆祝解决方案	257
验证：由右脑模式视觉化引导的左脑模式	257
将新的感知技能应用于解决一般问题以及创新	258
设计师的困境	259
创新的第一阶段：初步认识，右脑模式主导	259
创新的第二阶段：渗透，左脑模式主导	261
创新的第三阶段：酝酿，右脑模式主导	262
创新的第四阶段：顿悟，右脑模式与左脑模式共同庆祝解决方案	262
创新的第五（最后一个）阶段：验证——右脑模式引导下的左脑模式	263
真正的创新与改革	263
高价值创新力的运用	264
创新与人类历史	265
史前创造力	266

⑫ 画出你心中的艺术家 270

五天学会绘画

全新扩展版

Drawing
On The
Right Side Of
The Brain

【美】贝蒂·艾德华 著

钱 峰 译

北方文艺出版社

黑版贸审字 08-2014-084号

Drawing On The Right Side Of The Brain

Copyright © 1979,1989,1999,2012 by Betty Edwards

All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Jeremy P. Tarcher, a member of Penguin Group (USA) Inc.

版权所有 不得翻印

图书在版编目 (CIP) 数据

五天学会绘画 (全新扩展版) / (美) 艾德华著; 钱峰译. -- 哈尔滨: 北方文艺出版社, 2015.1

书名原文: Drawing on the right side of the brain

原出版单位: Jeremy P. Tarcher

ISBN 978-7-5317-3360-7

I. ①五… II. ①艾… ②钱… III. ①绘画技法—通俗读物 IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第257517号

五天学会绘画 (全新扩展版)

作 者 (美) 贝蒂·艾德华
译 者 钱 峰
责任编辑 王金秋
出版发行 北方文艺出版社
地 址 黑龙江现代文化艺术产业园D栋526室
网 址 <http://www.bfwy.com>
邮 编 150080
电子信箱 bfwy@bfwy.com
经 销 新华书店
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
开 本 787 × 1010 1/16
印 张 17.25
字 数 200千
版 次 2015年1月第1版
印 次 2015年1月第1次
定 价 46.00元
书 号 ISBN 978-7-5317-3360-7

献 辞

感谢我的孙女。

她们只是偶尔会去爸爸的绘画工作室，
但是却像鱼儿喜欢游泳、鸟儿喜欢飞翔一样，
深深地爱上了绘画。

亲爱的索菲和弗朗西斯卡，
这本书是专门为你俩写的，
感谢你们带给我无尽的欢乐。

2011年7月29日，索菲·伯美斯乐
11岁，上面是她的自画像。

2010年7月29日，弗朗西斯卡·伯
美斯乐8岁，上面是她的自画像。

引言	009
----	-----

① 绘画与骑自行车的艺术	030
--------------	-----

绘画是一种神奇的能力	032
绘画——可学可教的技能	033
神奇的绘画入门——肖像画	035
绘画：创新之路	036
总结	037

② 绘画，一步一步来	038
------------	-----

绘画工具	040
学前绘画作品——后期进步的珍贵记录	041
学前的三幅画作	041
儿时符号体系的“强大影响”	045
学前与学成后的画作	045
绘画风格	048
把绘画当作镜子	051

③ 你的大脑：左脑与右脑	054
--------------	-----

双重大脑	056
语言线索反应针对右脑的偏见	059
语言与习俗之偏见	060
全世界的文化与历史偏见用语	061
左右脑认知方式	062
左右脑模式的信息加工	063
绘画与创新潜能	064
顿悟	065
用手习惯	065
左脑模式与右脑模式解说	066
左撇子与惯用右手的人之间的区别	067

	用手习惯与绘画	068
	为左脑模式转向右脑模式创造条件	069
4	变左脑思维为右脑思维	070
	花瓶与人脸：双重头脑训练	072
	你为什么需要做这个练习	074
	看似简单的花瓶 / 人脸练习的意义	076
	用右脑来驾驭绘画	076
	在“学习绘画”中学到了什么	077
	颠倒绘画：转变为右脑模式	077
	颠倒绘画：减少精神冲突的练习	079
	画完之后	082
	左脑模式逻辑框架	083
	为什么倒着画画很有效	083
	了解从左脑模式到右脑模式的转换	084
	右脑模式回顾	085
5	借助童年的艺术才能绘画	088
	绘画危机期	092
	学校里的美术	092
	从婴幼儿到青少年	093
	重画儿时的风景画	098
	儿时的符号系统如何影响视觉	104
6	感知边线	108
	五种绘画感知技能的快速回顾	110
	第一项基本技能：感知边线	111
	尼克莱代斯轮廓画	111
	纯轮廓画练习之悖论	112
	通过纯轮廓画来换个角度观察事物	112

完成之后	115
纯轮廓画的解说	115
纯轮廓画的感知记录	116
改良的手轮廓画作	117
第一步：直接在显像板上作画	117
写实画与显像板之间存在怎样的关联？	119
虚构显像板	122
为什么要画画呢？	125
下一步：改良的轮廓画以及第一幅画作	125
完成之后	129
下一步：用空白来迷惑左脑模式	131

7 感知空间 132

阴形与阳形	134
感知的认知斗争	136
定义构图	138
在框架内安放形状与空间的重要性	138
阴形具有三大重要功能	140
下一项练习：画椅子	140
选择一个基本单位开始作画	142
基本单位是什么	144
努力创造一个好的开始：椅子的阴形画	146
展示阴形的方方面面	153

8 感知关系 156

按绘画规则作画	159
学习透视画法	160
形式透视：几个关键概念	161
进一步观察走廊	167
单点透视画法的整体思维定势	168
一步一步观察走廊	168
单点透视画法	169
两点与三点透视	169

非形式透视：艺术家观察并绘制角度与比例的方式	171
观察的第二部分：比例	173
观察比例关系的正确姿势	174
观察比例小结	175
两点透视画法	175
开始作画之前的几句说明与提醒	177
9 画侧面像	184
比例关系在肖像画中的重要性	188
相信自己的所见：大小恒常	188
两张桌子	189
头围	190
观察镜子中的头部	191
尽量去刻画现实	191
被削掉的头骨与错位的耳朵之谜	192
头部的上半部分也很重要	193
再画一个参照物，在侧面像上画一条线	198
画侧面像的另外一个错误：移位的耳朵	199
热身练习：临摹名作	202
现在，画人物侧面像	205
展示侧面像	213
10 感知光、影与整体	216
观察色彩明暗度	220
右脑模式在感知阴影方面的作用	220
肖像画的三种基本姿势	222
光与影的绘画练习	224
在镜子中观察自己的正面像	226
四分之三侧面像	228
热身练习：临摹斯泰肯的自画像	232
借助交叉线画浅色阴影	236
使用描影法画出过渡色调	239
运用光线逻辑画一幅完全相似、带有色调、充满立体感的自画像	239

画头发	245
完成之后：个人前后对照	246

⑪ 运用新的感知技能，创造性地解决问题 248

借助感知技能来解决问题	251
计算机与左脑	251
计算机模拟右脑模式	253
计算机与右脑模式功能	254
左脑模式、右脑模式以及创新阶段	255
初步认识：右脑模式主导	255
渗透：左脑模式主导	256
酝酿：右脑模式主导	256
启示（顿悟）：右脑模式与左脑模式共同庆祝解决方案	257
验证：由右脑模式视觉化引导的左脑模式	257
将新的感知技能应用于解决一般问题以及创新	258
设计师的困境	259
创新的第一阶段：初步认识，右脑模式主导	259
创新的第二阶段：渗透，左脑模式主导	261
创新的第三阶段：酝酿，右脑模式主导	262
创新的第四阶段：顿悟，右脑模式与左脑模式共同庆祝解决方案	262
创新的第五（最后一个）阶段：验证——右脑模式引导下的左脑模式	263
真正的创新与改革	263
高价值创新力的运用	264
创新与人类历史	265
史前创造力	266

⑫ 画出你心中的艺术家 270

引言

在过去，绘画与阅读、书写一样，是文明的体现。
人们从小学就开始学习绘画，而且非常喜爱它。
绘画也是幸福的源泉。

——迈克尔·金迈尔曼

《五天学会绘画》这本著作的创作持续了 30 多年。1979 年，本书原版出版了。自那时起，我已经对其进行了三次修订，修订时间彼此间隔大约 10 年；第一次修订是在 1989 年，第二次是在 1999 年，如今是第三次，即 2012 版。我每次修订主要是为了将我与其他教师在这期间不断从事绘画教学的过程中搜集到的教学改进意见，以及与绘画相关的教育和神经科学的最新观点及信息整合入书中。虽然我在

★ 选自 2006 年 7 月 19 日《纽约时报》当中的“画展使得绘画业余爱好者泛滥起来”。迈克尔·金迈尔曼是《纽约时报》的作者兼首席艺术评论家。