

畅销美国30年的经典绘画教材，在游戏中开启孩子的无穷想象力！

莫娜创意绘画 提高篇

〔美〕莫娜·布鲁克斯 著 唐桢璟 译

rawing for Older Children & Teens

寓教于乐的创意绘画，在快乐的涂鸦中
唤醒孩子的右脑潜能，提升创造力与空间思维能力

莫娜创意绘画 提高篇

〔美〕莫娜·布鲁克斯 著

唐桢璟 译

图书在版编目(CIP)数据

莫娜创意绘画·提高篇/[美]布鲁克斯著;唐桢璟
译.—海口:南海出版公司,2014.7
ISBN 978-7-5442-7124-0

I. ①莫… II. ①布…②唐… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第080438号

著作权合同登记号 图字:30-2013-170

Drawing for Older Children & Teens

Copyright © 1991 by Mona Brookes

All rights reserved including the right 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.
through Andrew Nurnberg Associates International Limited.

莫娜创意绘画·提高篇

[美]莫娜·布鲁克斯 著

唐桢璟 译

出 版 南海出版公司 (0898)66568511
海口市海秀中路51号星华大厦五楼 邮编 570206
发 行 新经典发行有限公司
电话(010)68423599 邮箱 editor@readinglife.com
经 销 新华书店

责任编辑 崔莲花
特邀编辑 刘洁青
装帧设计 段 然
内文制作 博远文化

印 刷 北京天宇万达印刷有限公司
开 本 794毫米×980毫米 1/16
印 张 15
彩色插页 4
字 数 240千
版 次 2014年7月第1版
2014年7月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5442-7124-0
定 价 49.00元

版权所有, 未经书面许可, 不得转载、复制、翻印, 违者必究。

图1 金德里德 10岁

图3 金德里德 16岁

金德里德·戈特利布

· 学习时间：9～17岁

金德里德：“在莫娜艺术学校学习多年积累的经验给了我扎实的专业基础。现在，我在艺术学校每天都要做大量的绘画练习，已经不在意是否每一幅画都必须达到自己的心理预期。一旦我知道自己能画，就能鼓起勇气去探索更多。现在的我已经能自由地表达创意了。”

图2 金德里德 13岁

图4 金德里德 17岁

诺埃尔·陈

学习时间：3 ~ 16 岁

诺埃尔入选了我当初负责的百名学龄前儿童绘画教学实验项目，可以说是与莫娜创意绘画一同成长的。绘画帮助她克服了英语学习障碍并适应了陌生的环境。3岁时，她刚来美国，大部分时间都窝在学校的储物格子里。绘画让她找到了有效的交流方式，并能新的生活环境中开始自信地应对各种问题。

图5 诺埃尔·陈 3岁
一开始，她总是窝在自己的储物格子里。

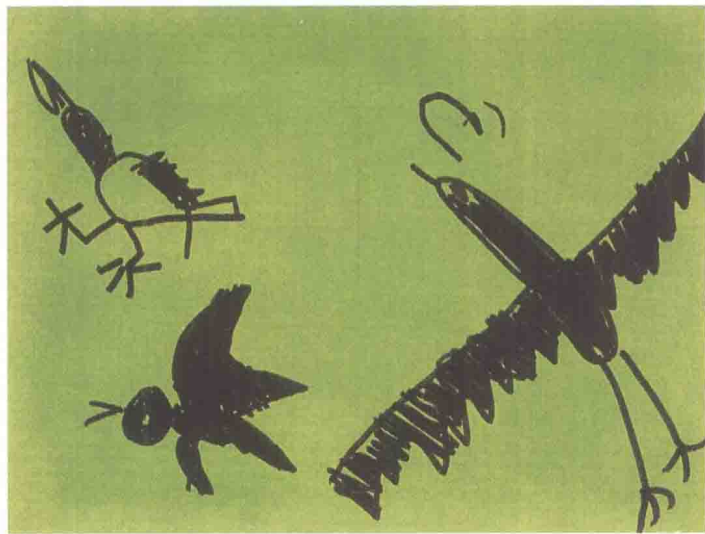

图6 诺埃尔 3岁
第一次从储物柜里走出来，上第一堂绘画课的习作。这些乌鸦是她以我讲的一个故事为灵感，在一些基本的造型指导下完成的。

图7 诺埃尔 4岁
餐桌上的玻璃花瓶写生。这时，诺埃尔已经能通过自己的独立观察创作，基本不需要任何指导。

图8 诺埃尔 5岁

通过不同创意元素的拼贴，诺埃尔创作了这幅绝妙的“大象图”。后来，这幅画被用作了1986年版《莫娜创意绘画》的封面。

图9 诺埃尔 6岁

此时，她已经能够用英语交流和阅读。这幅画临摹自她所读的一本书里的插图。

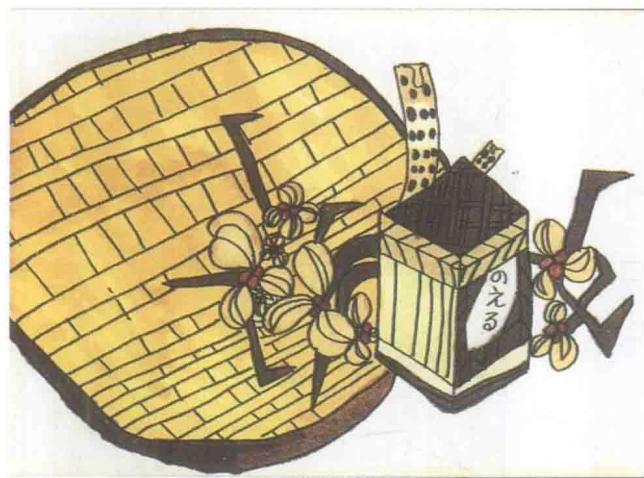

图10 诺埃尔 7岁

到7岁时诺埃尔能手持画笔，自信应对任何摆在她面前的东西。这幅静物写生体现了她的个人风格。

图11 诺埃尔 15岁

诺埃尔9岁时搬回日本。后来我们保持了好几年的通信往来。15岁那年暑假，她又来美国上了一段时间的绘画课。这是当时她创作的第一幅人物写生。现在，她立志成为一名职业画家。

图 12 米歇尔 5 岁 水彩笔

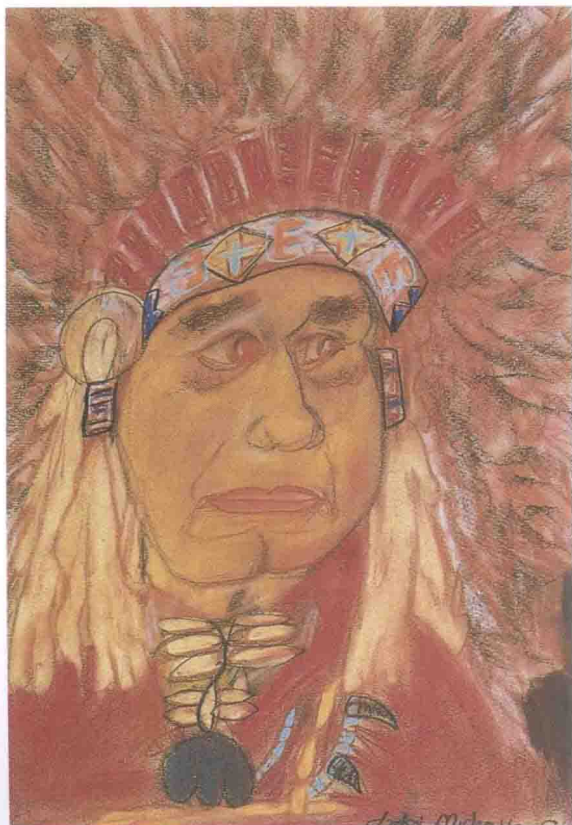

图 14 米歇尔 12 岁 人物写生，粉彩

米歇尔·斯蒂兹
学习时间：4 ~ 15 岁

“因为老爱走神，注意力无法集中，上学曾是件令我头疼的事情。通过学习绘画，我的注意力变集中了，书写水平提高了，还成为了班里的优秀学生。画家身份为我赢得了社会认可，给了我莫大的安全感并帮助我交到了朋友。”

图 13 米歇尔 10 岁 水彩

图 15 米歇尔 14 岁 油画棒

图 16 诺埃尔·陈 16 岁

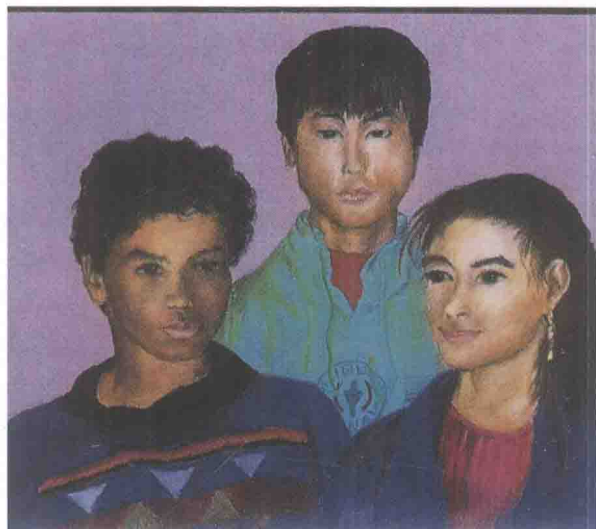

图 17 金德里德·戈特利布 17 岁

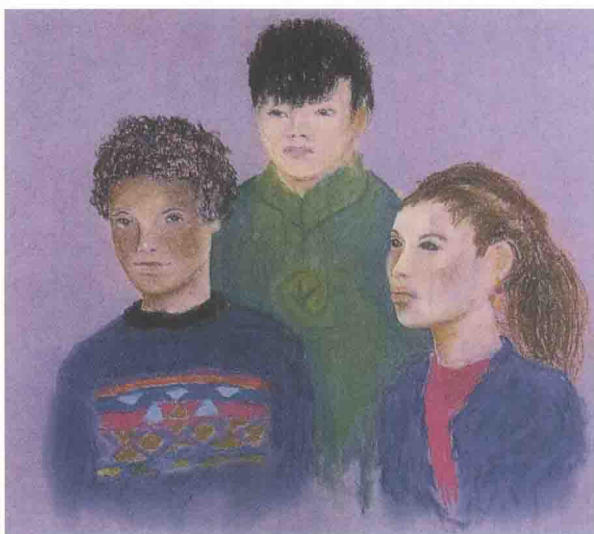

图 18 雷·戈特利布 成人

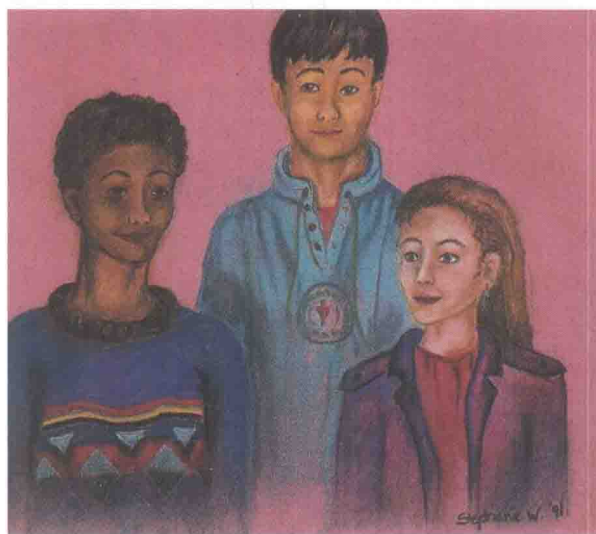

图 19 斯蒂芬妮·沃夫斯 15 岁

按照本书第 6 章介绍的用于描绘人体与面部特征的圆管子技法指导，这些学生以同一组青少年为模特创作了风格各异的人物群像。

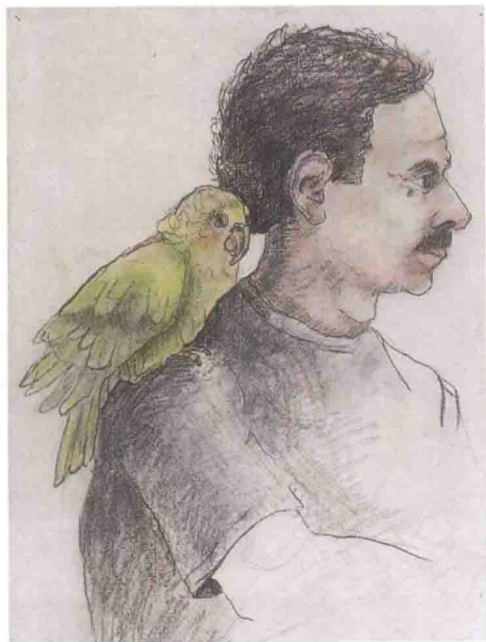

图 20 帕姆·维辛格 成人
人物肖像，粉彩与炭笔

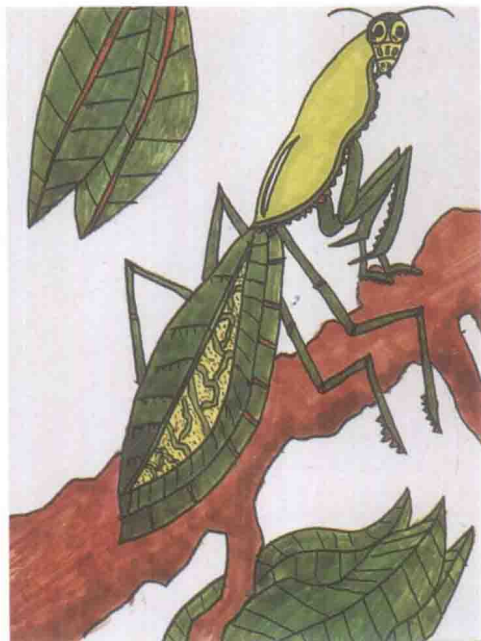

图 21 托马斯·德斯勒 10 岁
受插图启发，水彩笔

图 22 比尔·布莱克 13 岁
老虎形象受一张贺卡的启发，植物源于想象，水彩笔

图 23 米歇尔·伯克 14 岁
灵感源自鸟笼中的真鸟，铅笔与粉彩

图 24 碗君代 11 岁
油画棒

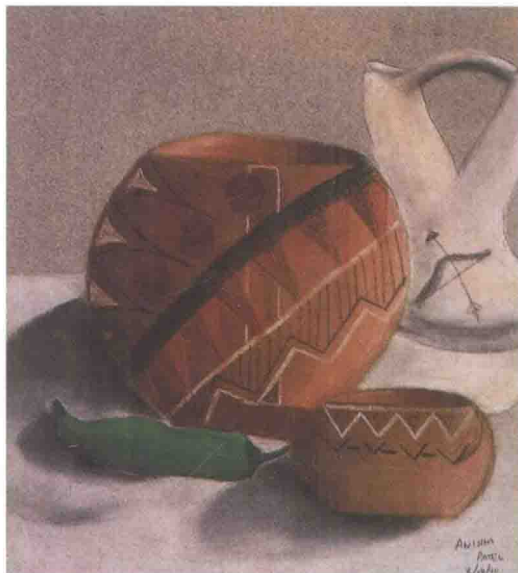

图 25 阿里莎·帕特尔 13 岁
蜡笔和粉彩

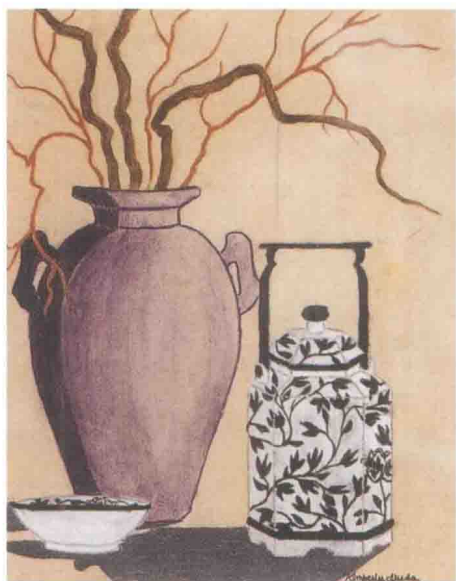

图 26 金·池田 11 岁
铅笔和粉彩

图 27 埃里克·奥姆斯特德 9 岁
水彩笔

根据本书第 6 章介绍的静物画技法，这些学生运用不同媒材创作了造型各异的静物画。

图 28 成人初学者作品。这四幅的肖像画是四位成人学员在听完两个小时的圆管技法课后，以同一模特为写生对象创作的。他们都很惊喜自己能在这么短的时间内完成这样的作品。

a. 乔治娅·史密斯

c. 瑞秋·奥克兰

b. 菲利斯·伍德

c. 罗伯特·李维斯

感谢艾略特·戴，
是他不变的友情和鼓励
让我坚持梦想。

目 录

致美术老师和家长们	1
序 回顾过去，迈向未来	4
激情的延续	5
开启一种方法论	6
如何使用本书	10
8 ~ 12 岁儿童须知	11
青少年与入门级成人（下至 13 岁，上至年长者）须知	11
家长、教师和专业人士须知	12
读者须知	12
本书涵盖内容	13
本书使用过程	14
开始前的准备工作	15
第 1 章 探索不同绘画风格	18
绘画无定式：抛开先入之见	18
了解差异：乐享更多可能性	19
象征主义绘画：从儿童简笔画到洞窟壁画	28
平面风格绘画：从儿童作品到专业画家作品	30
写实主义绘画：从潦草的动态速写到细腻的写实主义	34
博采众长：创造你自己的绘画风格	51

第2章 理解什么是绘画的可能性	54
初探期：现实的预期	55
进阶期：学生习作赏析	56
克服障碍：学生经验分享	64
你也能画画：可能性无穷大	80
第3章 绘画前的准备工作	81
创造适宜的内外环境	81
学会观察：形状五个基本元素	87
形状五元素	88
热身：复制、辨异同和镜像化	93
根据形状五要素原则创作实物画	102
建立自信：热身练习与速写	103
第4章 绘画主题、风格和素材的选择	106
消除主题构思障碍的几个步骤	106
造成主题构思能力不足的两大原因	107
选题与构思	108
第一步、设计主题	110
第二步、设计构图与风格	112
第三步、准备创作	127
第四步、使用草稿	128
第5章 开始动手	130
情感表达：寓情于画，以画传情	131

再现形式：比例、正负空间、等比例缩放	134
创造立体感：对比、透视和明暗	142
改动：变通与调整	162
润色：纹理与细节	166
第6章 无尽的主题——无尽的创作	169
生物：人物造型、动物王国和虚构生物	170
自然界或静物布景中的植物和花卉	197
交通工具	201
自然风景	203
城市风景或建筑物	207
自由创作无极限	212
附录 写给教绘画的你	214
给老师们的建议	215
学生类型	220
不同的环境与班级规模	224
不同的年龄阶段	227
致所有读者	230
致 谢	231

致美术老师和家长们

在儿童的成长过程中，声音和手是他们学会交流沟通的两大工具。通过练习和玩耍，他们沟通的能力不断增强。儿童在模仿大人说话时，习得的词句、语调、手势和表情发展成为语言，用手模仿的记号则发展成为绘画，然后是书写文字。与此同时，他们通过模仿知道了学习重点，而大人对他们学习效果的反馈则教会他们评价自己的表现。这种学习方式对人的思想心灵影响深刻，参与塑造了一个人的品格与秉性。

然而现实中，我们的文化重语言（无论口头的还是书面的）、轻绘画，这导致我们失去了一种极富表现力的沟通方法来表达思想与情感。由于在儿童阶段没得到足够的引导和开发，人类与生俱来的绘画能力就这样被搁置一旁。加之大多数人更热衷于严肃、成人化的语言学习，这种能力更几近被抛弃。我们的学校在课程设置上恰恰反映出了这一点。美术课因其娱乐性特质，普遍被安排在最缺乏教学指导性、规划性和纪律性的低年级。校方的安排是基于这样的假设：确实有艺术天赋的孩子终究会无师自通；刻意去教孩子绘画技巧反倒干预了他们的“创造性探索”。不仅如此，我们现行的教育模式还假借“创造性探索”之名，禁止孩子模仿。要知道模仿可是我们学习其他一切知识技能的关键方法！

你能想象一位母亲对着她咿呀学语的孩子说“宝贝，别学我……创造你自己的语言”，或者一位教师抱怨他的学生模仿自己的字体吗？

等孩子们到了 10 岁，美术课更是成为一门调剂课，常常被草草安排

在周五下午的最后一个小时，那时老师和学生都已经筋疲力尽、只等放学。到了高中，美术课就变成了选修课，只有那些才华出众、兴趣浓厚，且重视培养自己绘画技巧的学生才会认真上。余下的人，在内心将自己与那些毕生学画的人作一番比较之后，都会习惯性地带着童真与无所谓否决自己：“哦，我——画画？我连条线都画不直。”

在莫娜·布鲁克斯的绘画课上，许多学生起初都因为担心自己画的东西达不到内心的预期而拒绝练习，这一现象恰恰反映了这一普遍存在的自我否定。只有当莫娜让他们看到自己的“拙作”与画家的“大作”有惊人的相似之处时，他们才开始突破心理障碍，放松地投入到学画过程中。正是凭借着对人类学习方法精髓的回归、对“模仿学习法”的解禁，莫娜帮助孩子与成人解放了他们强大的模仿能力。通过模仿习得基本知识技能，进而掌握一切创造性劳动遵循的根本方法——从已知元素到已知元素的创造性合成，再到以已知元素为平台或催化剂的绝对原创。莫娜让学生们自己通过对色彩、形状和纹理的大胆探索，真正实现了另一种媒介的自由沟通。这种沟通既愉悦了创作者，也愉悦了鉴赏者，正如优美的歌曲既滋养了歌者，也滋养了听者。

绘画与儿童教育的关系还牵涉到一个更重要的核心问题。人类的思维特点是由特殊到一般，具体表现为喜欢将个案的经验认知上升到更高的普适层面。如果一个孩子认为自己不擅长画画，那么他/她也会倾向于认为自己干什么都不行。在一切需要付诸努力的领域中，人类都逃脱不了“表现焦虑”的折磨。从幼儿园的孩子到一国的首脑政要，都会因害怕在陌生的领域出洋相而不愿轻易尝试新鲜事物，由此束缚了自己的潜能。

莫娜的绘画教学在此做出的又一重要贡献是：构建了一个安心、放松的学习环境，这里尊重风格多样性，洞见不同作品的美与价值，帮助人们建立自信、培养学习能力，同时提供机会让他们去体验成就感带来