

ART
创意训练营

BOLD EXPRESSIVE *painting*

像凡·高那样创意绘画

[美] 安妮·奥布莱恩·冈萨雷斯 著 顾文 译

综合材料
and
表现主义

创意绘画新方法!

美术出版社

ART
创意训练营

像凡·高那样创意绘画

[美] 安妮·奥布莱恩·冈萨雷斯 著
顾文 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

像凡·高那样创意绘画 / (美) 安妮·奥布莱恩·冈萨雷斯著;
顾文译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2019.1
(ART 创意训练营)

书名原文: Bold Expressive Painting
ISBN 978-7-5586-1043-1

I. ①像… II. ①安… ②顾… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 221970 号

Bold Expressive Painting. Copyright © 2015 by Annie
O'Brien Gonzales. Manufactured in China. All rights reserved.
Rights manager: Doris Ding
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: 09-2016-281

ART 创意训练营

像凡·高那样创意绘画

著 者: [美] 安妮·奥布莱恩·冈萨雷斯
译 者: 顾 文
统 筹: 姚宏翔
责任编辑: 丁 雯
流程编辑: 马永乐
封面设计: 凌楚冰
版式设计: 胡思颖
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 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司
开 本: 889×1194 1/16 印张 9
版 次: 2019 年 1 月第 1 版
印 次: 2019 年 1 月第 1 次
书 号: ISBN 978-7-5586-1043-1
定 价: 78.00 元

长度单位换算表

从	转换到	乘积数
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.09
米	码	1.1

致意

此书献给我居住在全国各地的家人, 尤其感谢我的丈夫——托马斯·冈萨雷斯 (Thomas Gonzales), 他总是伴我左右, 对一切驾轻就熟, 给我中肯的意见。能有这些优秀的人们一路给我支持, 实属我的幸运。

鸣谢

感谢 North Light Mixed Media 的组稿编辑和资深内容开发人托妮亚·詹妮 (Tonia Jenny) 在本书编写过程中给予的专业编辑指导, 没有你就没有这本书的出版; 由衷感谢你让我实现了一个梦想。感谢贝斯·艾瑞克森 (Beth Erikson)、布列特尼·范斯耐普森 (Brittany VanSnepson) 和克里斯汀·勃罗姆斯基 (Christine Polomsky) 组成的现场支持团队, 你们既专业又风趣, 耐心陪我完成了首个拍摄阶段。感谢艾米·琼斯 (Amy Jones), 你的鼓励激励我完成了第一次视频拍摄——你让我发现相机上的绘画是一种乐趣。很高兴与 F+W Media 的专业人员共事, 真的很感激你们付出的努力。

特别感谢 Kristi Johnson 摄影工作室的克里斯基·约翰逊 (Kristi Johnson) (www.kristijohnsonphotography.com) 为我的工作室拍摄的可爱照片, 还让我品尝到美味的玛格丽塔鸡尾酒。

目录

引言

绘画以怡情悦己 5

绘画材料 6

手+眼+心 8

艺术元素和原则 10

艺术元素 11

设计原则 12

第一章：寻找灵感 15

技巧1：承载灵感之板 16

项目1：绘画笔记 18

技巧2：向艺术家前辈学习 20

技巧3：艺术元素方案 22

技巧4：融入个人符号 24

第二章：表现主义构图、色彩和色度 29

动态构图 30

表现主义色彩 34

选择一组色彩 36

选择一套配色方案 40

技巧5：“诺坦”式二色度绘画 42

技巧6：三色度范围 44

技巧7：构图选择 46

技巧8：混色表——暖色与冷色 48

技巧9：用购买的颜料制作色轮 50

技巧10：“核心”配色方案 52

技巧11：用中性色平衡色彩 54

技巧12：混色——创意绿色 56

项目2：“核心”配色方案——网格绘画 58

项目3：使用创意性绿色混色进行静物写生 60

目录

第三章：综合技法	65
技巧13：收集创作工具	66
技巧14：图章、模具和遮罩	68
技巧15：盖里板印刷	72
技巧16：制作和收集拼贴材料	76
技巧17：用综合材料画底色	84
项目4：静物拼贴研究	88
项目5：综合材料静物创作	92
项目6：综合材料抽象油画创作	96
项目7：改进升级的丙烯画创作	104
第四章：花卉静物绘画	107
搭建花卉静物绘画场景	108
技巧18：具备个人风格的静物写生	109
技巧19：为作品添加纹理	110
技巧20：负空间创作	114
项目8：综合材料花卉静物创作	116
第五章：随意风格的表现主义风景画	123
技巧21：跳出风景的局限创作	124
技巧22：为作品上光	128
项目9：风景拼贴画	130
项目10：随意风格的表现主义风景画	134
几番感思	138
用批判的眼光审视自己的作品	139
灵感来源	140
索引	141
关于作者	143

ART
创意训练营

像凡·高那样创意绘画

[美] 安妮·奥布莱恩·冈萨雷斯 著
顾文 译

上海人民美術出版社

目录

引言

绘画以怡情悦己 5

绘画材料 6

手+眼+心 8

艺术元素和原则 10

艺术元素 11

设计原则 12

第一章：寻找灵感 15

技巧1：承载灵感之板 16

项目1：绘画笔记 18

技巧2：向艺术家前辈学习 20

技巧3：艺术元素方案 22

技巧4：融入个人符号 24

第二章：表现主义构图、色彩和色度 29

动态构图 30

表现主义色彩 34

选择一组色彩 36

选择一套配色方案 40

技巧5：“诺坦”式二色度绘画 42

技巧6：三色度范围 44

技巧7：构图选择 46

技巧8：混色表——暖色与冷色 48

技巧9：用购买的颜料制作色轮 50

技巧10：“核心”配色方案 52

技巧11：用中性色平衡色彩 54

技巧12：混色——创意绿色 56

项目2：“核心”配色方案——网格绘画 58

项目3：使用创意性绿色混色进行静物写生 60

目录

第三章：综合技法	65
技巧13：收集创作工具	66
技巧14：图章、模具和遮罩	68
技巧15：盖里板印刷	72
技巧16：制作和收集拼贴材料	76
技巧17：用综合材料画底色	84
项目4：静物拼贴研究	88
项目5：综合材料静物创作	92
项目6：综合材料抽象油画创作	96
项目7：改进升级的丙烯画创作	104
第四章：花卉静物绘画	107
搭建花卉静物绘画场景	108
技巧18：具备个人风格的静物写生	109
技巧19：为作品添加纹理	110
技巧20：负空间创作	114
项目8：综合材料花卉静物创作	116
第五章：随意风格的表现主义风景画	123
技巧21：跳出风景的局限创作	124
技巧22：为作品上光	128
项目9：风景拼贴画	130
项目10：随意风格的表现主义风景画	134
几番感思	138
用批判的眼光审视自己的作品	139
灵感来源	140
索引	141
关于作者	143

引言

绘画以怡情悦己

提起表现主义绘画，我的脑海中立刻就会出现以文森特·凡·高（Vincent van Gogh）、亨利·马蒂斯（Henri Matisse）、皮埃尔·博纳尔（Pierre Bonnard）和安德烈·德朗（André Derain）为代表的那些惯用生动但非自然色彩和构图的野兽派、表现主义和后印象派画家，他们开创了极度个人和主观风格创作的先河，而这就是本书要讨论的主要内容。当然，本书对基本的绘画理论还是有所涉及：如何混色、如何构图、如何通过光影对比引起注意……但在这些基本理论之外，最终决定内容和风格的还是画者本身。或许别人的意见让你无法自如创作，说真的，第一次拿起画笔时，我也告诫自己，要成为一名真正的画家，必须要画得逼真。后来，当我认真观察那些真正让我心悦诚服的作品时，突然

意识到对我而言，绘画的关键在于色彩、图案和表现，无关完美或别人的期待。

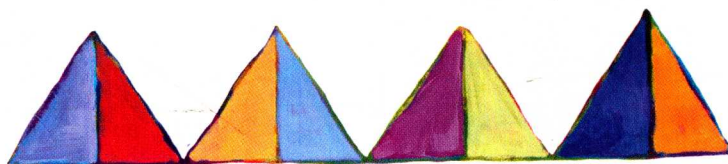
身为画者，我们要感谢那些在20世纪初尝试打破长期占统治地位的绘画传统的艺术家。从19世纪初的印象派画家[克劳德·莫奈（Claude Monet）、卡米耶·毕沙罗（Camille Pissarro）]到随后的后印象派画家[保罗·塞尚（Paul Cezanne）、文森特·凡·高、保罗·高更（Paul Gauguin）]以及野兽派画家（亨利·马蒂斯、安德烈·德朗），画家们开始摒弃线条透视的数学原理这样的技巧，转而推崇色彩与图案。他们试着通过纹理复杂的表面、大胆的笔触和丰富的色彩表达情感。这些艺术运动的宝贵财产便是现在我们拥有以个性和原创精神进行绘画的自主权。我们只需愉悦自己。

绘画材料

这一清单包含本书中介绍的技巧和项目所需的材料，但不是一个“必买”清单。你可以根据画室中的现有材料自由替换，只需少量购买起步阶段所需材料。

丙烯媒介

丙烯上光油、液体亚光媒介、柔软凝胶亚光媒介

丙烯颜料

液体和黏稠体；原色、二次色，以及黑色和白色

丙烯专用媒介（尝试一到两种）

透明焦油凝胶、玻璃珠凝胶、塑形膏、浮石凝胶

醇酸树脂媒介（Galkyd牌）

美术薄纸（Spectra Deluxe牌）

得力(deli)纸或干蜡纸（Dixie Kabnet牌）

盖里美术印刷板

无味溶剂油（Gamsol牌）

油画颜料

原色和二次色，以及黑色和白色

油画笔或油画棒

画笔

价格亲民的人造毛或猪鬃毛画笔：½"（13mm）、1"（25mm）、2"（51mm）；布莱特笔头或扁平笔头。

调色刀

调色纸（灰色）

油性书写笔

05号Pigma Micron笔，或依据喜好自行选择

粉末状颜料

橡胶滚筒（Speedball牌）

柔软4"（10cm）

线圈速写本

8½" × 11"（22cm × 28cm）

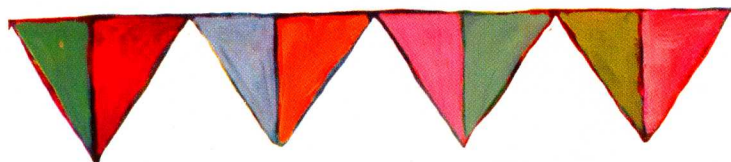
板面

各种尺寸的画布和画板：石膏板、硬纸板或学生使用的低价油画板（参见具体项目和技巧所推荐的尺寸）

蜡质媒介（Gamblin牌）

冷蜡媒介

白石膏

手+眼+心

在马丁·盖福德(Martin Gayford)所著《更大的信息：大卫·霍克尼谈艺录》(A Bigger Message: Conversations with David Hockney)一书中，著名的英国艺术家大卫·霍克尼(David Hockney)表达了他对一句中国古话的认同：“绘画时你需要三样东西：手、眼和心。”我们可以把“手”、“眼”、“心”理解为技能、视野和热情——成长为画家并打造自己独创风格的要素。

手——技能

让我们先来探讨这个公式中的第一个要素：“手”或技能。假设你要学古典吉他，是不是每个月练习一会儿，就能去音乐厅演奏或与朋友合奏了呢？当然不可能。要掌握一名优秀画家必备的技能，就得使用作家口中那种“话不多说，屁股粘到椅子上”的方法，而画家要有“话不多说，工夫放在画架旁”的坚定决心；没有其他方法，也没有神奇的书籍、画室或导师能将你一路带到终点。当然不是说这些因素没有作用（我本人也从中受益匪浅），但那种“话不多说，工夫放在画架旁”的决心没有捷径也无可取代。要成为一名真正的画家，不是写写博客、浏览脸书

(Facebook)或摆弄工具这么简单，靠的是狠下功夫以及大量创作实践——放手去画、亲力亲为是唯一的成才之道。

眼——视野

每个艺术家，包括我在内，脑海中都萦绕着同一个问题——如何将带有个人色彩的风格或想象赋予作品。每个人都会问自己和自己的老师：“如何形成自我风格？”那你有没有考虑过打造自己的书写风格呢？小时候你就开始在学校里学习书法；写着写着，你自然而然就有了自己的书写风格；如果你现在突然决定要彻底改变书写风格，那就得花大力气了。只要你愿意，绘画风格可以用同样的方式打造。向你在艺术领域的偶像或前辈看齐，确定哪些艺术内容最让自己心潮澎湃。专注于学习绘画的基本语言和技能，敢于尝试使用不同的材料绘画不同的主体，思考想通过作品传达的内容，你会发现与自己产生共鸣的东西。始终如一地坚持下来，随着时间的推移，你终会形成自己的风格和视野，这是仅凭一节课、一本书或简单模仿别人的风格所无法完成的。

心——热情

是什么激发了你为绘画而奋发图强的能量？正是心或热情。你需要将你的全部热情投入到绘画中，即使要经受绘画中最艰难煎熬的日子，你也心无旁骛。你要有信心有胆量，不让恐惧或排斥阻碍你前进。乔治亚·欧姬芙(Georgia O'Keeffe)曾说：“生命中的每一刻我都深感惶恐，但我决不会让这种惶恐阻碍我做任何我想做的事。”

奋斗路上请谨记

- 制定计划并多加练习。
- 即刻停止重复脑中的负面信息。
- 敢于冒险——不断尝试新事物，寻找对自己有意义的绘画主体。
- 不要害怕展现你的“本色”。
- 不断求新，不要重复别人在做的事情。
- 和着自己最爱的音乐去绘画。音乐能让你大脑中的一部分保持兴奋，释放内啡肽，创造节奏感。
- 忘掉你在学校中学的规则。艺术没有规则，只有引导。
- 确定你想在每幅作品中传达的情感，在绘画时像念咒语一样不断对自己重复。
- 特别是在开始的时候，试着加快你的绘画速度。
- 不要随意放弃一幅画。进行反省，至少从中得到一种启发，然后再接着画另一幅。
- 你将创作成千上百幅画，所以不必为一幅不算完美的作品遮遮掩掩。将每一幅都当作练习钢琴时的“音阶”——你还要做大量练习。
- 信任过程。每幅画都能让你有所收获，你会不断进步并形成自己的风格。

艺术元素和原则

每位艺术家都应理解艺术元素和设计原则，这一点至关重要。你可能在想：“天呐不要，别让我再回到学校的理论课上！”但请多些耐心，这两点非常明确且让人过目不忘——这只是一剂提神良药。

艺术元素和设计原则是每个设计的基本成分，适用于所有艺术创作。无论你是否意识到这一点，你在创作的每时每刻都在做关于它们的决定，决定使用还是不使用这些元素和原则。对艺术元素的基本理解将让你能确定自己在作品中究竟想强调什么。读一读这些内容，留作将来的参考，并继续你的创作。

艺术元素

色彩

色彩因光的反射得以产生，并通过自身特性——色调、色度和强度表现。颜料只有**三原色**——红、黄、蓝——这三种颜色无法通过其他色彩的混合取得。**二次色**是三原色两两混色的结果——橙、绿、紫。**三次色**由原色和二次色混合而成——红/橙、橙/黄、黄/绿、绿/蓝、蓝/紫、紫/红。

线条

线条可以是绘画工具做出的标记，也可以是两个长度大于宽度的图形的结合。依据我们大脑的自动联想，线条延伸的路径不同，传达出的情感也有所区别。例如，一条水平线暗示出一处风景，因为它代表着地平线，这是我们自有意识以来就会关注的元素。在多数人眼中，地平线带来平静和熟悉的感觉；对角线代表运动，因为它们伸向某一处，且不与地平线平行；垂直线带来一种高度的感觉（天际线，不是吗？）。当你把水平线和垂直线放在一起的时候，就会形成我们脑海中默认为的牢固形状。曲线的刺激性最大，它们暗示出包括植物、花朵和人体曲线在内的自然形状。

形状

形状通过线条围成，并由边缘线确定。有像植物体这样的有机弯曲形状，也有几何图形——正方形、长方形和六边形等。

空间

正/负空间指的是在作品的二维空间内物体与背景之间的相互关系。

纹理

纹理可以是视觉的，也可以是触觉的。触觉纹理通过不同的笔画创造，例如大量厚涂颜料的使用、现代材料（石膏、浮石、玻璃珠等）的拼合或混合技巧等。视觉纹理通过形状和背景内图案的使用创造。

色度

色度指一幅作品的明暗度。

设计原则

设计原则适用于所有艺术和设计，且在绘画者策划构图或评判自己和别人的艺术作品时用处最大。设计原则描述了一幅作品中使用艺术元素的方式，是艺术家、设计师、收藏家、艺术馆经营者和馆长使用的语言——一种用于思考和谈论设计以及与他人交流的方式。

平衡

平衡是一项设计中物体、色彩和空间的均衡表现。对称、非对称和放射是设计中描述元素平衡的术语。

强调

当设计中的一个元素，例如焦点，使视线聚集到某个区域的时候，强调也就完成了。强调可通过对比、色温、色度或比例的使用达成。

图案

图案适用于设计中一个符号或元素的重复。

比例

比例指的是物体间的相互关系和相对于现实或常规的状态。

节奏和运动

当设计中形状、色彩、图案的重复或视线路径的表现创造出能传达情感的运动或“节拍”时，就产生了节奏和运动。

统一

统一指的是设计中的各个元素协调作用表现出的整体感觉。

好的，就这些了。是不是并没有那么多要考虑的东西？将这些元素和原则贴在你的工作室中，可在回顾并评价自己作品时作参考。