

绘画创意 200例

来自 56 位成功画家的创意和作品
为您的下一部作品构思

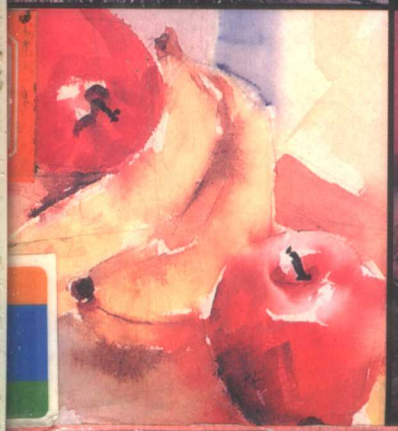
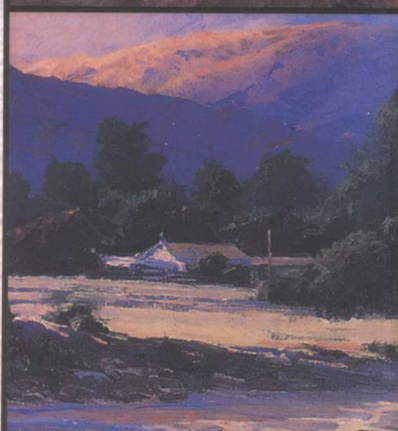
助一臂之力

〔美〕卡罗莱·卡琴著

胡翠娥译

天津人民美术出版社
(国家优秀出版社)

CAROLE KATCHEN

最新引进美国原版

绘画创意 200 例

绘画创意 200 例

卡罗莱·卡琴著

胡翠娥译

天津人民美术出版社

(国家优秀出版社)

纽约向日葵

卡罗莱·卡琴, 粉彩

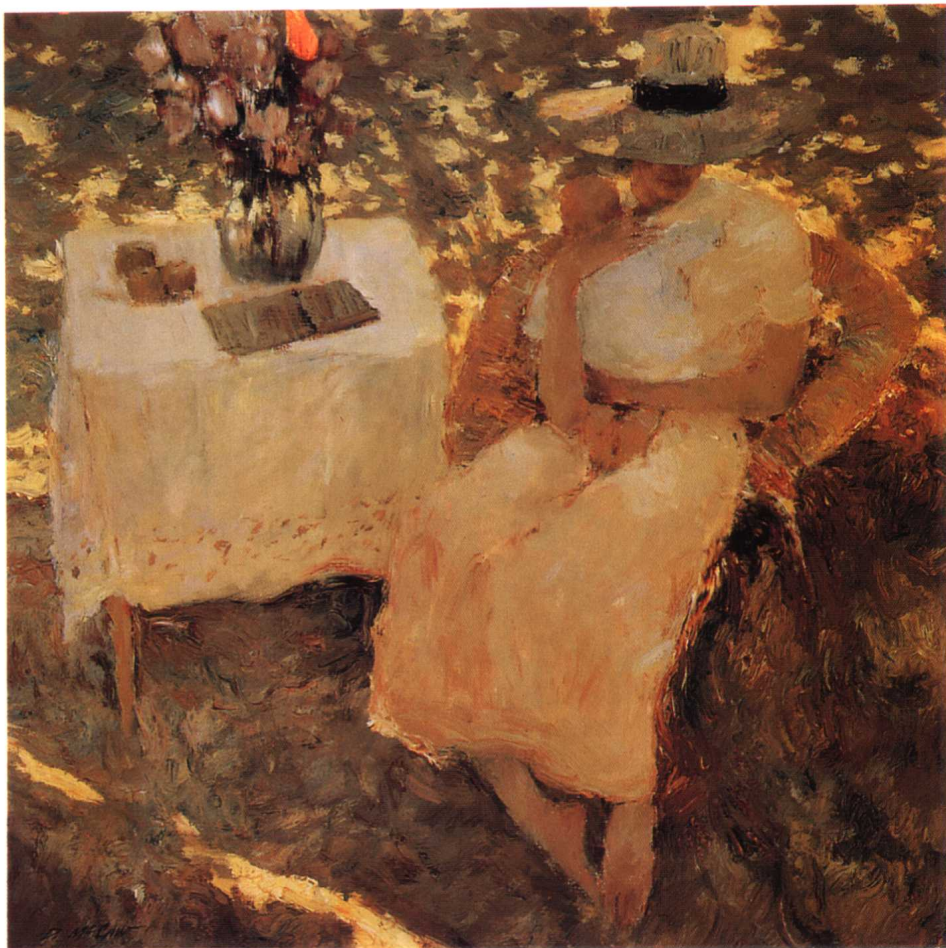
25"×19"(63.5cm×48.3cm)

献词

本书献给多年来与我共享伟大创意的所有艺术家。

鸣谢

本书的出版承编辑和图案设计人员的大力帮助,不胜感激。他们是帕梅拉·赛凌、拉契尔·伍尔夫、鲍伯·贝克斯泰特和布赖恩·罗斯。

午后阳光

D·麦考,油画 (76.2cm×76.2cm)

绘画创意 200 例——致画家。 版权(c)1998 卡罗莱·卡琴。新加坡制作,版权所有。本书任何部分禁止各种形式的翻制(包括未经作者书面许可以信息存储和检索为形式的各种电子或机械翻制,从本书中摘取简要段落作为评论的评论家除外)。北光书社出版,F&W 出版公司版本说明,俄亥俄州(45207)辛辛那提市达纳大街 1507 号。电话:(800)289-0963。第一版。

北光书社其他优秀书籍可从当地书店、艺术品店或直接从出版商处获得。

02 01 00 99 98 5 4 3 2 1

国会图书馆在版图书分类数据

绘画创意 200 例/卡罗莱·卡琴著。

p. cm.

包括索引。

ISBN 0-89134-799-2(精装,平装)

1. 绘画—技巧。2. 绘画—主题,动机。I. 书名。

ND 1500. K279 1997

751.4-dc21

编辑:帕梅拉·赛凌

出版编辑:鲍伯·贝克斯泰特 97-23677

设计:布赖恩·罗斯 CIP

图书在版编目(CIP)数据

绘画创意 200 例/(美)卡琴(Katchen, C.)著;胡琴娥译.-天津:天津人民美术出版社,1999.7

书名原文:200 Great Painting Ideas for Artists

ISBN 7-5305-1014-2

I. 绘... II. ①卡... ②胡... III. 绘画-创作方法 IV. J205.

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 12359 号

出版发行:天津人民美术出版社

经 销:新华书店天津发行所

印 刷:深圳当纳利旭日印刷有限公司

开 本:889×1194mm 1/16

印 数:0001-3000

1999 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

定价:85 元

图字:02-98-85

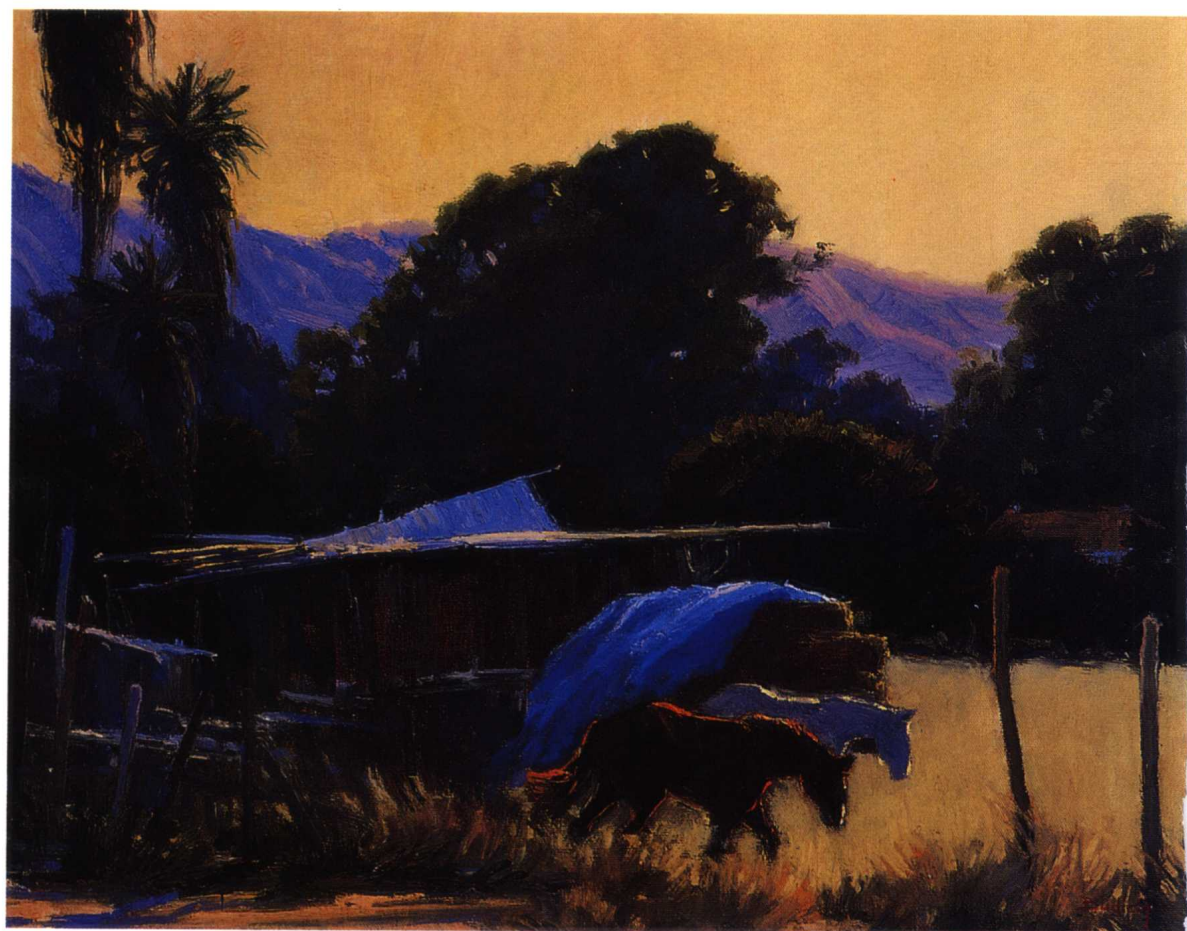
太比岛

W·E·埃尔西, 水彩 (40.6cm × 55.9cm)

(美国)中西部日落

J·波托施尼克, 油画 (22.9cm × 30.5cm)

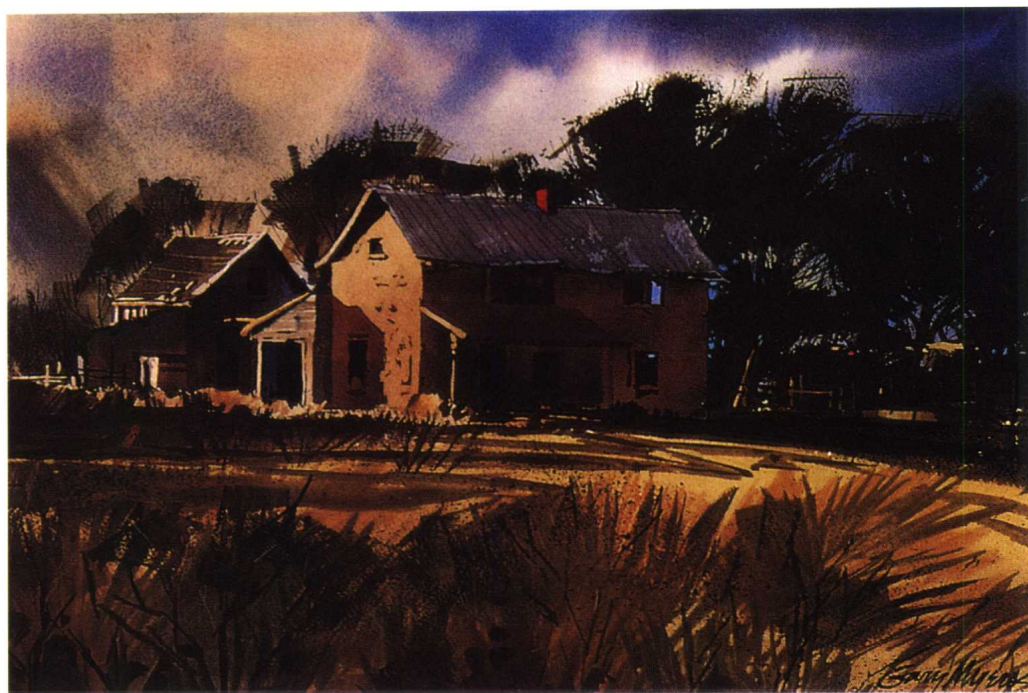
引言：寻找伟大的创意 9

熟悉的题材,新颖的视角

- 赞美食物 11
- 驻足闻花香 17
- 把握静物画 28
- 发掘出机器的灵魂 42
- 画各种人物 47
- 运用您的动物直觉 61
- 欣赏风景 67
- 发掘新的建筑物透视法 81

解析绘画要素

- 灿烂的色彩 91
- 夺目的高光 98
- 强烈的质感 107
- 迷人的图案 115
- 不同的视角 118

发掘灵感

- 行动起来 123
- 精益求精, 追求卓越 133
- 伟大创意无处不在 139

- 画家索引 140
- 索引 142

瓶塞

J·席尔瓦

水彩

(121.9cm×71.1cm)

创意 1 画一组琐碎物体

这一组平常物体：一罐瓶塞、黄色书页、木制板块、破旧的地毯和塑料杯。席尔瓦是如何把它们组织成一幅好作品的？他布光独到，物体排列有动感——注意构图中央的大X图。

引言：寻找伟大的创意

在 绘画课和实习课上，学生经常问我应该画些什么。问题不在于他们没有创意，而是他们认为自己的创意不够好。老实说，只要您对所画题材有足够的兴趣，那么对作品的任何想法都是不错的创意。关键就在于对题材的兴趣。

每位画家都给作品带来一些特殊的东西，比如激情。如果我被某枝玫瑰花的形状所强烈吸引，如果我被它的浓郁色彩所迷住，如果我对它的强光部分和花瓣间的阴影感兴趣，那么，这枝玫瑰花就成为一个绝妙的题材。看本书中M·B·柯兹(第16页)所画的花朵。您会情不自禁地感觉到她对每片花瓣的钟爱之情。

画家带来的另一件东西是想象力。如果我分别从模特儿后面、上面和下面打光，效果会如何？使用什么背景能使她看上去更有韵味？作品构图中可以使用什么意料之外的道具？试看J·席尔瓦和D·麦考(50、59页)的人物画。画中人物都是同您我一样的普通人，但是却因画家的想象力而变得别有一番风味。

画家的技巧能使题材更具吸引力。注意J·莱格的静物画(14~15页)中运用的艺术手法。画中的洋蓐不再是简单的洋蓐，因为莱格知道如何使颜料在画布上闪光。

最后，画家要有勇气，用勇气绘画，也就是画自己认为重要的题材，而不受他人的左右。无论是像加拉蒂尼和克里斯威尔(137、134页)那样画超现实主义画还是像波托施尼克(18页)那样抓住日常生活中的点滴时刻进行创作，都需要勇气来让世人共享您的创意。

本书是各种伟大创意的长廊。近70位画家从奇特的角度处理普通或奇异的题材，共同分享彼此的创意。我们邀请您来试一试，以此激发您本人振奋人心的绘画题材。

亚利伊勒的窗
M·罗达西
水彩
(30.5cm×20.3cm)

创意2 画日常所见物体

请注意潜在的绘画题材中存在的抽象构思要素。这幅画之所以给人印象深刻是因为画家不仅认识到色彩、光和阴影间的关系，而且颇具匠心地将它们表现出来。

下午的诱惑

C·卡琴

油画

(91.4cm×61cm)

创意 3 画丰富多彩的聚会场景

聚会场景中包括人、花和食物。我想表现它的丰富多彩，于是画了各种物体——肉、鱼、面包、色拉和点心。我依据各自的颜色和形状选择个别的物体，通过运用圆形去画碟、碗和大量的食物，把物体的多种形式、质地和色彩统一起来。这些圆加强了整个构图的节奏和谐调效果。

赞美食物

什么是人人都感兴趣的题材？是食物。除了食用之外，我们总要购买、烹制、谈论或者想着它。我们喜欢食物，如果强烈的感情能使人找到优秀的绘画题材，那么食物当之无愧位列榜首。

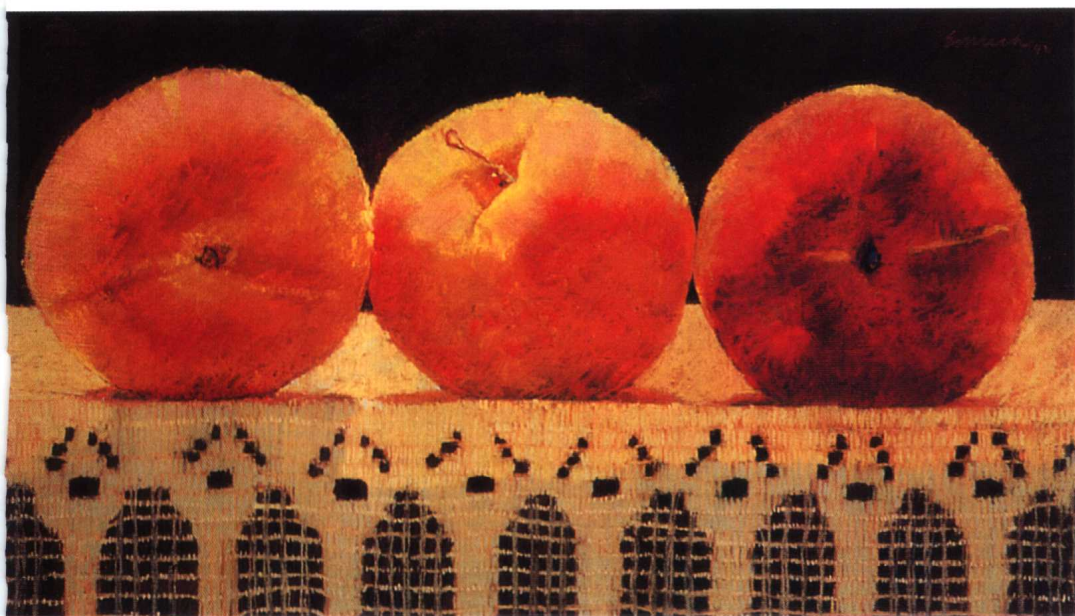
画好食物的技巧是了解它的抽象因素：形状、大小、明暗对比、色彩和质

地。三个梨、两个苹果和一个香蕉其实就是三个绿色的三角形、两个红色的圆形和一个黄色的新月形。

和其他任何静物题材一样，食物也必须经过排列创造出醒目的图案。布光时必须使它们的亮光部分和阴影部分达到最大的戏剧效果。无论形状还是色彩都应既显示其反差，又相互

协调，并且看上去芳香可口。

成功的作品来自于画家对题材的热爱。如果您钟爱巧克力，为什么强迫自己去画树木或者旧谷仓呢？就画巧克力吧！

创意4 画出芳香可口的食物

看这些汁丰肉美的桃子，画家采用了整圆来画这些水果。水果的轮廓相互接合，位置排列也不规则，但由此加强了立体感。暖色的选择也使得水果看上去更加成熟。

加州桃

L·埃姆里奇 粉彩

(43.2cm×68.6cm)

创意5 水果切块，相映成趣

把水果切块或切片既可产生相同的有趣形状，也可产生有趣的形状对比。外层的暗色果皮和里层的淡色果肉相映成趣，黑色果核使每片水果的高光更加突出。切开的水果果肉会迅速变暗，所以要赶紧画。

不是一对

D·贾斯特斯 水彩 颜色铅笔

(25.4cm×50.8cm)

创意6 激发观者兴趣

这幅美妙的作品中有柠檬、水果刀、榨汁机和一杯柠檬汁。S·穆迪通过把榨汁机和柠檬同时入画,使欣赏者从精神上参与了柠檬汁的制作过程。叙事作品对欣赏者更有吸引力。如今的食物大多经过加工,一幅描述食品制作过程的画总能引起人们的怀旧之情。

柠檬

S·穆迪,油画

(45.7cm×55.9cm)

创意7 用盘突出食品

一只盘子可以为所盛放之物创造出一种形象。椭圆的盘子上放上椭圆形的梨,构图协调统一。画家在盘子上使用了和梨一样的黄色。

兴致

D·贾斯特斯,
油画

(20.3cm×25.4cm)

食物绘画指南

* 画食物时最大的困难是大部分食物容易凋败。它们会枯萎、融化或者腐烂。例如蘑菇虽然具有优美的形状和厚实的质地,但是它们在短时间内会很快皱缩。如果您从生活中取材,那么先画那些变化最快的物体(如蘑菇),再画诸如南瓜、苹果和洋葱等。

* 随时准备一架照相机,拍下那些最易凋败的食物。

* 准备一堆美食和妇女杂志,供作参考资料使用。烹调书中同样具有绚丽多彩的食物图片。

* 水果画两个误区:

1. 纯粹的圆从来画不像真正的水果,直线也一样。用您的眼睛去观察,去捕捉带有凹凸不平的真正轮廓。

2. 使用轮廓线条往往会削弱物体的三维效果。尽量使物体的粗硬线条变得柔和,虚化边缘会使物体看上去更加实在。

晨光

B·路易斯,水彩

(30.5cm×38.1cm)

创意8 把食物视做构图要素

这幅作品展示了基本的构思要素。圆圆的苹果和长长的香蕉形成对比。画一角的两只红苹果与另一角的一只苹果及红色阴影彼此呼应,相互协调。水果周围的空间也渗入红色和黄色,整幅作品色调和谐,右上角和左下角的蓝色亮光彼此呼应。

创意9 打开包装的礼物

真想不到,以纸杯蛋糕为题意画出这么优美的图画,再配以雅致的白色玫瑰,创造出奇妙的对比效果。注意,就视觉而言,该画同样有着强烈的效果。左上角的玫瑰与右下角的杯形蛋糕,形状和谐一致;底端投影形态有力,保持了整个画面的平衡,并由黄油的颜色三角形为整幅作品画上完美的句号。

玫瑰和小黛布

B·斯泰尔特梅尔,水彩

(45.7cm×61cm)

水果和蔬菜画

创意 10 在冰箱里寻找各种主题

您的冰箱能为您提供无穷尽的绘画题材。水果和蔬菜是最显著的题材,不过也别忽视了鸡蛋、大块的奶酪、甜椒橄榄和所有其他色彩鲜艳、形状奇异的东西。

第一步 安排布局

J·莱格在绘画前先在工作室摆放物体。由于使用了真材实料,所以他能够四处移动物体并改变布光,直至最满意的效果。

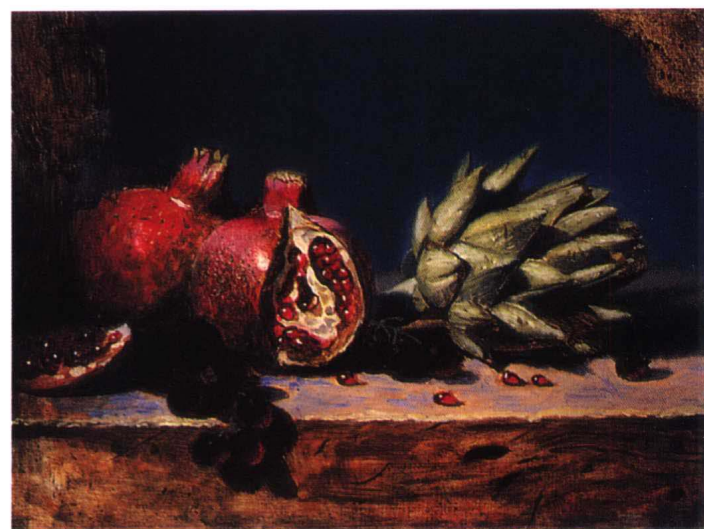
第三步 上色

每次只给一件物体上色。先是葡萄,再是石榴。注意上底色时外形和色彩的明暗关系。

第二步 构画外形

他首先用深赭色油彩布下外形,再使用相当淡的油彩,快速几笔仔细定好亮光和阴影部分。

第四步 细节润饰

一旦完成所有主要外形的描画,画家开始修饰轮廓,添加细节。注意他是如何在整个构图中重复使用颜色的。画石榴、石榴籽和葡萄的亮光都使用红色,画洋蓟和葡萄茎都使用绿色。颜色的重复可以起到协调平衡作用。

第五步 完善肌理

最后一步是抓住所有的纹理细节：斑斑点点的石榴果皮、风吹雨打过的木头、霜冻的葡萄。莱格没有进一步修饰角落背景，目的是为了与褐色的木头达到平衡，同时引起欣赏者的兴趣。

石榴和洋蓟
J·莱格，油画
(22.7cm×30.5cm)

其他有趣的创意

创意 11 以瓶装水果、罐装蔬菜和调味品罐为静物画对象

画家要探求颜色和形状的变化，同时考虑容器和内装食物的形状。例如，将圆罐保鲜樱桃和长罐的腌制刀豆放在一起互相补充，彼此生色。

创意 12 铺设午后茶桌

桌上包括一把精致的茶壶，一些茶杯、托盘、茶碟、银器和桌布，再加上一些盛装司康、甜饼、小蛋糕或小三明治的盘子。别忘了摆上一束婀娜的鲜花。

创意 13

往桌面上任意撒一堆包装鲜艳的糖果，将糖块零散或成堆地摆出饶有趣味的图案，为增强视觉对比，加上玻璃包装纸。这种题材对现实主义画派最有效。

鲁比连百合
M·B·柯兹, 粉彩
(78.7cm×94cm)

创意 14 特写花朵, 捕捉细节

画家不仅画了一幅特写,而且从各个方面展现物体,使花的形状和色彩以及各处动人的细节更加清晰。暗色背景不仅增强了花的强烈效果,而且突出了花的亮光部分,反衬出负空间(画面上没有物体的空间)的绝妙构思。