

抛开大脑的想象

THINKING OUTSIDE THE BOX

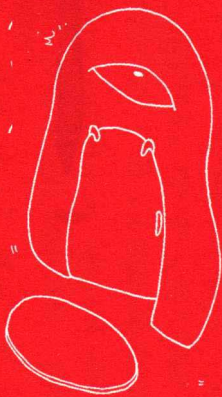
刘琳图/文

上海人民美术出版社

抛开大脑的想象

THINKING OUTSIDE THE BOX

刘琳 图 / 文

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

抛开大脑的想象 / 刘琳著. — 上海: 上海人民美术出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5322-7814-5

I. ①抛… II. ①刘… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第002334号

抛开大脑的想象

图 / 文: 刘琳

策划: 竺世堃

责任编辑: 竺世堃

装帧设计: 孙莉菲 刘琳

封面设计: 刘琳

技术编辑: 朱跃良

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 787×1092 1/32 6印张

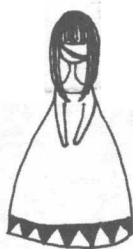
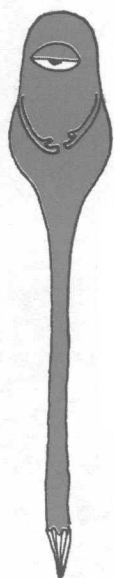
版 次: 2012年3月第1版

印 次: 2012年3月第1次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-7814-5

定 价: 29.00元

艺术是什么？

它是人类面临困难时前来救助的使者，是理解人类生存条件和应对生活中恐怖情景的手段，（同时）是人类为逃避外部现实中无法控制的混乱而建立的合理秩序和避难所。”

——鲁道夫·阿恩海姆（Rudolf·Arnheim，1904—2007）

序

对画画而言，大多数人都会去赞叹那些画如照片的作品，几十年下来我也是受着这样的教育长大的，兴趣班，学校，集训班都在统一培训这样的模式。而我现在却羡慕那些在幼儿园咿咿啊啊的创造者。

二〇〇九年我去幼儿园当义工，在教学中会通过小朋友的画来解读他们的内心世界，他们的奇思妙想、构图、用色都让我非常感动。我在那些画里面看到了古埃及壁画的人物结构，小朋友怎么会了解古埃及呢？当然不是，那是我们与生俱来的一种天性，用图形表达的能力，只要你会拿笔你就会画画，没有什么不可能，展开你丰富的想象才是关键！

儿童是主动思考者，他们初来乍到，一切都是新的，时刻都在试图去了解这个世界。我们却在习以为常的世界里，周而复始，忘记了思考。

在生活中有很多你看不见摸不着的故事正在发生，你却让它悄悄地溜走了，把你所接受过的条文规章统统抛掉吧！书中我总结了一些我自己的思考方法，我不会教你怎么画画，市面上有太多这类优秀的书籍，我只是想来激发你怎么利用你的天性去表达你自己，从而更了解自己，一种属于你自己的思考方式，记录多了，思考多了，创意自然而然而呈现。注意哦！书中所有内容只对用心画画的同学有效！所以请不要混淆！

没学过绘画的
小孩画的苹果

幼儿画的苹果

艺术家画的苹果

专业学过绘画
所画的苹果

学过绘画的小
孩画的苹果

上面的几个苹果这么
对比……嗯，我怎么
觉得幼儿和艺术家只
是一念之差？

哈哈，当然这只是个
玩笑话，但是从中我
们会发现没有被束缚
的思想拥有的是另一
个高度的认识，只是
我们被埋没了，曾经
你是不是也在墙上如
同艺术家一样挥洒自
如却被教训了一顿？
那我们一起来寻找失
去的天性吧！像孩子
一样！

还是被骂了……

一 目 录

前言

4

壹

丁零丁零……——面对新的一天

12

贰

新的一天从我踏出家门的那一刻开始——放大你的生活细节

18

触摸东升遮遮掩掩的阳光／留心瞬间而过的影像

20

睡眠惺忪在晃荡的地铁里发呆／发呆时，也有影像飞过

25

※※※※※地铁上的怪人真多／记录你认为的每一个不同寻常的细节

30

那些陌生人的故事／别人的故事，你的全新解读

36

上班真的好辛苦，我想他了／伤心的时候有没有灵感特别多？

40

噢！今天没有迟到！／你是否觉得拥有别人没有的能力？

48

早上比较闲，小眯一会／半梦状态是大脑飞速运转的时候

50

叁

哇，吃饭咯，灵感也在摄人卡路里——生活中的基本元素

52

点

54

线

68

面

80

拼

86

肆

下午，好好工作，绝不加班！——内心的表达

90

眼\视觉

93

预测力

94

鼻\嗅觉

98

嘴\味觉

102

耳\听觉

107

肤\触觉

111

心理活动

116

伍

叮！下班啦！飞奔到地铁，再一次晃回家——自我创造

126

陆

剩饭，也有不同味道——再创造

132

续画

136

柒

洗澡，放松放松，敷面膜保护我的脸——工具对你的影响

146

笔

纸

环境

一切就緒看个小书准备睡觉——构图以及画法看出你的内心世界

三角构图法

局部放大法

大面积留白法

平铺法

画框式构图法

填充法

拼贴法

失重法

×光画法

属于你自己的法则——后记

190

173

171

169

166

165

163

160

158

157

154

151

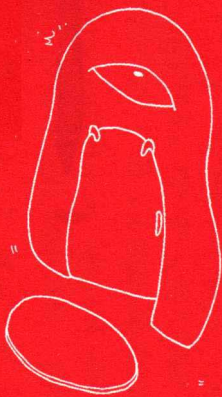
149

148

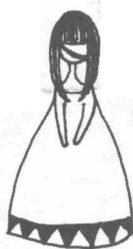
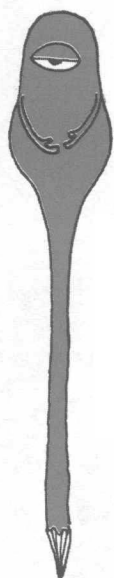
抛开大脑的想象

THINKING OUTSIDE THE BOX

刘琳
图 / 文

上海人民美術出版社

艺术是什么？

它是人类面临困难时前来救助的使者，是理解人类生存条件和应对生活中恐怖情景的手段，（同时）是人类为逃避外部现实中无法控制的混乱而建立的合理秩序和避难所。”

——鲁道夫·阿恩海姆（Rudolf·Arnheim，1904—2007）

序

对画画而言，大多数人都会去赞叹那些画如照片的作品，几十年下来我也是受着这样的教育长大的，兴趣班，学校，集训班都在统一培训这样的模式。而我现在却羡慕那些在幼儿园咿咿啊啊的创造者。

二〇〇九年我去幼儿园当义工，在教学中会通过小朋友的画来解读他们的内心世界，他们的奇思妙想、构图、用色都让我非常感动。我在那些画里面看到了古埃及壁画的人物结构，小朋友怎么会了解古埃及呢？当然不是，那是我们与生俱来的一种天性，用图形表达的能力，只要你会拿笔你就会画画，没有什么不可能，展开你丰富的想象才是关键！

儿童是主动思考者，他们初来乍到，一切都是新的，时刻都在试图去了解这个世界。我们却在习以为常的世界里，周而复始，忘记了思考。

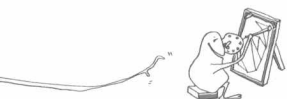
在生活中有很多你看不见摸不着的故事正在发生，你却让它悄悄地溜走了，把你所接受过的条文规章统统抛掉吧！书中我总结了一些我自己的思考方法，我不会教你怎么画画，市面上有太多这类优秀的书籍，我只是想来激发你怎么利用你的天性去表达你自己，从而更了解自己，一种属于你自己的思考方式，记录多了，思考多了，创意自然而然而呈现。注意哦！书中所有内容只对用心画画的同学有效！所以请不要混淆！

幼儿画的苹果

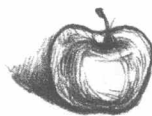
没学过绘画的
小孩画的苹果

艺术家的苹果

学过绘画的小
孩画的苹果

专业学过绘画
所画的苹果

上面的几个苹果这么对比……嗯，我怎么觉得幼儿和艺术家只是一念之差？

哈哈，当然这只是个玩笑话，但是从中我们会发现没有被束缚的思想拥有的是另一个高度的认识，只是我们被埋没了，曾经你是不是也在墙上如同艺术家一样挥洒自如却被教训了一顿？那我们一起来寻找失去的天性吧！像孩子一样！