

奇幻艺术绘画技法丛书

首套全引进世界奇幻绘画技法权威版本
PAINTING TECHNIQUES OF FANTASY ART SERIES

5

想象绘画

DRAWING FROM YOUR IMAGINATION

[英]罗恩·蒂纳/著 王才美 王一鸥/译

CTS

湖南美术出版社

想象绘画

罗恩·蒂纳 著

图书在版编目(CIP)数据

想象绘画 / (英) 蒂纳著; 王才美, 王一鸥译. —长沙: 湖南美术出版社,
2011.11
ISBN 978-7-5356-4848-8

I. ①想… II. ①蒂… ②王… ③王… III. ①龙—动物画—绘画技法
IV. ①J211.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第214260号

DRAWING FROM YOUR IMAGINATION

by Ron Tiner

Copyright © Ron Tiner, David & Charles, 2008

Published by arrangement with David & Charles Ltd

Simplified Chinese translation copyright © 2011 by Hunan Fine Arts
Publishing House

ALL RIGHTS RESERVED

湖南美术出版社获得本书中国大陆地区独家出版发行权。任何人
不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

著作权登记号: 18-2009-063

版权所有 侵权必究

想象绘画

出 版 人: 李小山

著 者: [英] 罗恩·蒂纳

翻 译: 王才美 王一鸥

责任编辑: 陈 刚 刘迎蒸

责任校对: 谭 卉

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销: 湖南省新华书店

制 作: 嘉偉文化

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 8

版 次: 2012年2月第1版

2012年2月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-4848-8

定 价: 39.80元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-84787105 邮 编: 410016

网 址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题,

请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

我的外孙女乔蒂在练习大提琴

谨以此书献给我的爱妻瑞琪，
因为她在我写作此书期间表现出极
大的耐性，还要献给我的儿子保
罗、马库斯、乔纳森，我的女儿菲
奥娜和我的外孙女乔蒂。

目录

引言·····	2
第一章 描绘真实世界·····	4
第二章 视觉编辑·····	26
第三章 人物画像·····	48
第四章 构图技巧·····	86
第五章 插图·····	102
结语·····	122
作者简介·····	123
致谢·····	123

阿富汗武士——图画小说《梅旺德》中的一个画面

引言

有时候，原创插图画家会遇到一些“粉丝”，他们老是这样问：“你们是从哪里得到那些创意的呢？”显而易见，“来自我的内心”这样的答复只会引出下一个问题：“你怎样动脑筋让创意随心所欲产生出来呢？”

这确实是一个人们很难回答的问题。一般说来，可以这样假设，我们有些人的想象力颇为丰富，而另一些人则不然。

围绕创造性这一概念，美术院系的做法往往是制造出一种神秘感，似乎这种能力只能在生来就具备超凡才能的人身上体现出来。那些有才华的人大有潜力，他们比其他人学得更快，走得更远，这种说法也就顺理成章了。但是，尽管这样，我们这些卑微凡人也不一定要受到这样的谴责吧，“一辈子没有想象力，单调乏味得很”。

我们当中多数人似乎生来在某些方面就具备特别的才能——表演、数学、足球之类的。可能是这样，某个人善于言谈，或者有使别人感到轻松自如的诀窍。但这并不是说，如果生来在某个领域没有特殊的才能，我们就再也没有机会在那个领域取得像样的成就了。任何一个人都可以学会踢足球，经过大量的训练和练习，他还能变得长于此道。画画也是如此，因为想要画画的欲望是我们生来就有的，这一点父母们可以证明。培养绘画的技能会有一个附带的收获：只要练习得法，随之而来的就是一种创造力，一种可获得良好创意的创造力。

下图 《翩翩起舞的侏儒们》，这是根据观看电影《达比·奥吉儿和小矮人》时所画的速写加工整理而成的彩色图画。

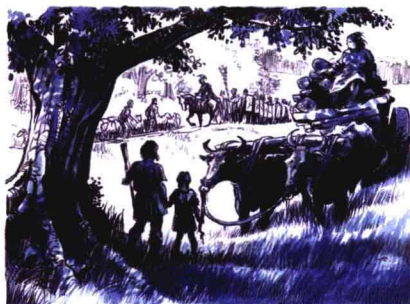
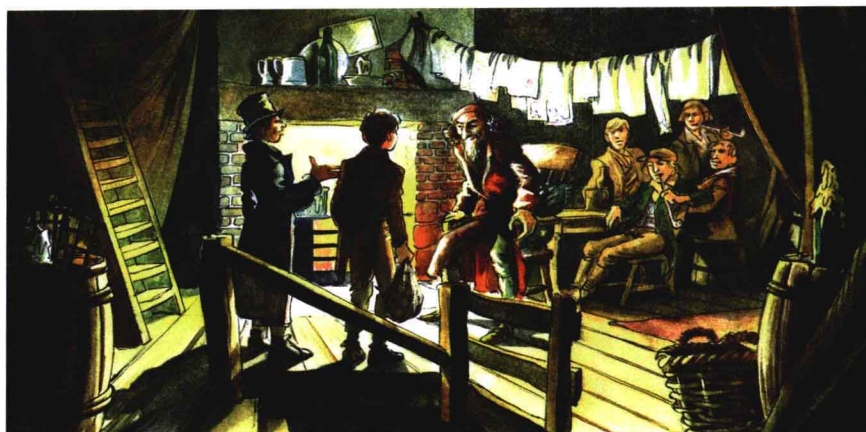

下图 这是罗伯特·刘易斯·斯蒂文森所著《绑架》（1886年版）的简写本封面图，牛津大学出版社1999年出版。

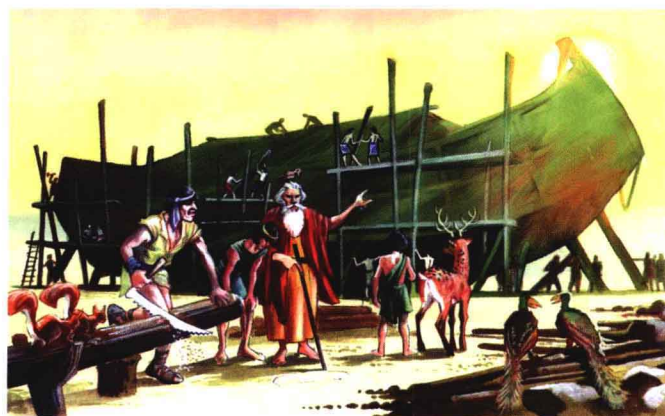
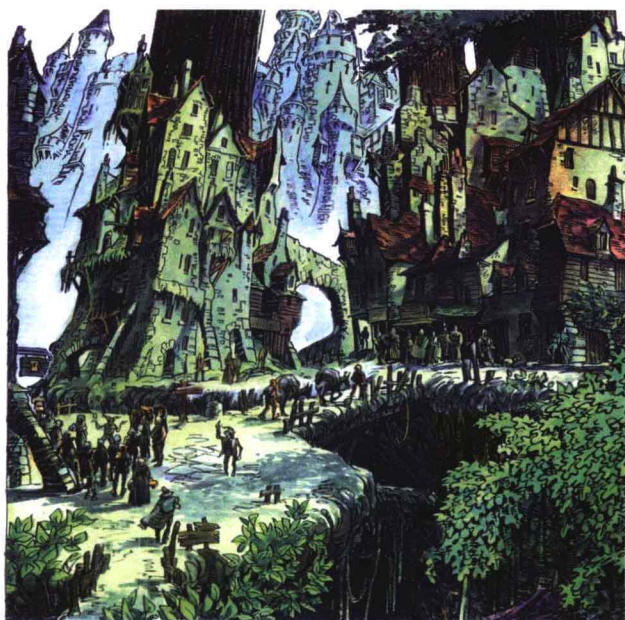
这是描绘夏洛克·福尔摩斯所居住的贝克街221号B座起居室的插图（上图）和描绘奥立弗·退斯特来到费金贼窝的厨房这一场景的插图（右图）。

上图 罗丝玛丽·苏特克里夫所著《失落的第九军团》（1954年版）的简写本双色插图，牛津大学出版社1999年出版。

在此，我向观赏者打开通往原创性想象力之门，这扇门存在于我们所有人的心中，因为我们都具有人类特质。然而，很显然，如果没有表现事物特点的绘画技巧，在这大千世界里，那些艺术家纵有再多的创造性，也是没有意义的。我在此能够提供的建议是，通过一种专门的绘画练习来培养生动直观的想象力。

在设计本书内容的全过程中，我的目的一直是用两种语言来阐述我想阐述的问题：视觉语汇和言语语汇。图画所要言说的跟文字所要言说的一样多。我希望，当你努力发挥创造性的想象力时，能发现本书内的文字和图画都是富有灵感的。

上图 诺亚及其家人正在建造方舟。

左图 诺丁汉——选自图画小说《林肯·格林》中的叙事画面。

描绘真实世界

以描绘现实生活为内容的一章作为《想象绘画》一书的开头，似乎有点奇怪。然而，这并不矛盾。近来，科学家对大脑功能所做的研究显示，通过观察现实世界来进行素描和写生，并经常练习，对提升思维能力确实有着至关重要的作用。

虽然你可能没意识到这一点，描绘现实生活中的事物就包含了创造性想象力。日常现实中的事物画得越多，越能发挥你的想象力，其结果是，大脑的创造性会提升得越高，甚至成为创意和概念的源泉。

因此，如果你想成为一个成功的、富有想象力的艺术家，我给你的最好建议是，时刻准备把你所看到的東西都描绘出来。

这是为生长在威尔特郡斯托福特一棵老杨柳树所作的写生画。

频繁地使用速写本是培养画家创造性技艺的最好办法。无论你去哪里，都带上一个速写本。只要有几分钟的空闲时间，就可以在速写本上画起来，公共汽车站上，图书馆里，火车上，街上，或者在家里。常练常新，必有长进，我建议你一定要每天练习画画。描绘所有那些吸引你注意力的事物吧，不管是大的还是小的。把你的世界都描绘出来吧！

上图 你越是能常常得心应手地描绘出你所观察到的事物，就越能提高画出想象中的事物的能力。在这一领域里作出努力，不间断地练习是成功的关键，这跟在其他领域是一样的道理。

不管是什么事情，每天去做，你一定会变得擅长，这就是生活的规律。足球运动员、芭蕾舞演员、乐师持之以恒地练习技艺，至少每天都要做一些训练，因为他们明白，这是达到高水平技艺的唯一途径。对视觉艺术家而言，技艺和创造力要同时并举，所以你应该做好思想准备，投入同样多的努力。

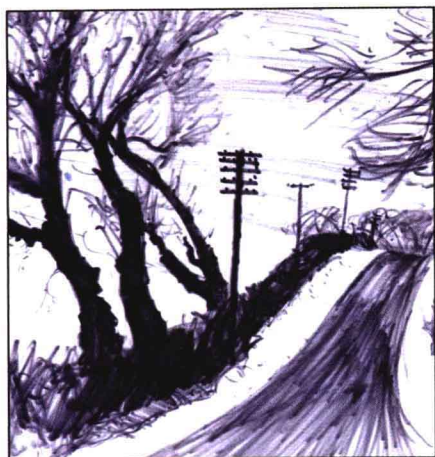

起初你可能会觉得这样做很困难，但实际上这并不是特别艰巨的任务。随身携带一个速写本和铅笔并不是特别麻烦的事情嘛。许多画家喜欢那种可以随手插进口袋里的速写本，而我却喜欢用A4速写本——用太小的速写本我会感觉受到了限制。我建议用那种带有硬封面的速写本，作画时能支撑得稳一些。

下图 为了创作出描绘大西洋和瓦尔哈拉【译者注：瓦尔哈拉(Valhalla)——北欧神话中的另一个世界的大宫殿，有540扇门。是主神奥丁为了迎接世界末日之战而挑选出来的战士们的居住之所】这样充满异国情调场景的图画，你需要一定的技能，而这种技能只有通过恒常的练习才能获得，比如，每天画一画郊区的街景，或家里的摆设。

上图 要描绘吸引你眼球的人或事物，从来不会有不合适的时间。画我外孙女的这幅素描就是在家某个傍晚的宁静氛围里作的。色彩是后来加上去的。

左图和右下图 这几幅素描分别描绘的是英格兰诺森伯兰郡乡村里冰雪覆盖的道路、家人的朋友观看电视、破旧的街角商店，这种典型的绘画练习可以增加实践经验，同时还可以丰富想象力。

为方便起见，我使用2毫米长的活动铅笔（见下图），我不喜欢用老式的木制铅笔。这种活动铅笔在携带时不易折断，它有一个使用便捷的削铅笔芯装置，跟顶端的按钮相连。至于铅笔芯，我使用B或者2B。铅笔芯太软容易弄脏画纸，而用太硬的铅笔芯作画，会大大限制由暗到明的色调范围从而影响画面的视觉效果。

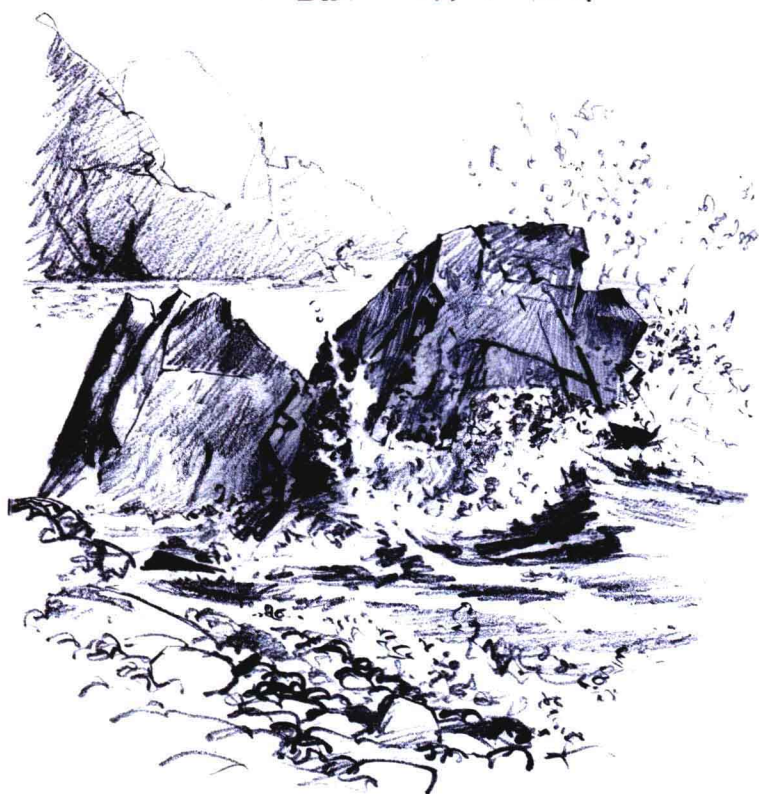
破败的乡村屋舍，冬日里的树木，公共汽车站上等车的人，从多层停车场眺望到的市景，海边的波浪，栅栏旁边的水坑——用铅笔把我所看到的场景都描绘出来使我感到愉悦，但是同时每一件习作也都在为我积淀想象绘画的能力。这种题材十分广泛的典型绘画习作可能在任何一个孜孜不倦的绘画艺术家的速写本里都能找到。

发挥你的想象力

这几页上的画作都来自几十本速写本，它们堆在我工作室里的书架上。这些速写本里有很多平时观察时所创作的习作，带创意的粗略图，还有为想象绘画选题备用的画稿。

你所看到的一些画作，可以追溯到很久以前，那时候我刚着手当职业画家，当看到作品中没有什么创意时，我十分沮丧。当时很普遍的观点是，富有想象力的艺术家是天生具有超凡才能的人——没有天赋而想成为这样的人，那是不可能的。但是当我翻阅速写本回顾过去时，它们向我证明了一点：你不必是天才，你需要的只是抱负和决心。

每个人都有富有创造性的想象力，只是我们当中有些人，不得不比别人更勤奋一些才能获得这种想象力。这倒不是我一相情愿的想法。正如我说过，大脑功能研究结果显示，我在本章中大谈特谈的观察绘画就是一种培养创造性思维能力的大脑活动。贝蒂·爱德华兹的两本经典之作预示了这一研究成果：《用大脑右侧绘画》（1979年出版，后来有修订版）和《用艺术家头脑作画》（1986年出版）。在早期绘画活动中，我练习作画仅仅是因为对绘画的过程着迷，现在我明白了大量习作是为了更好地发展富有创造性的想象力。

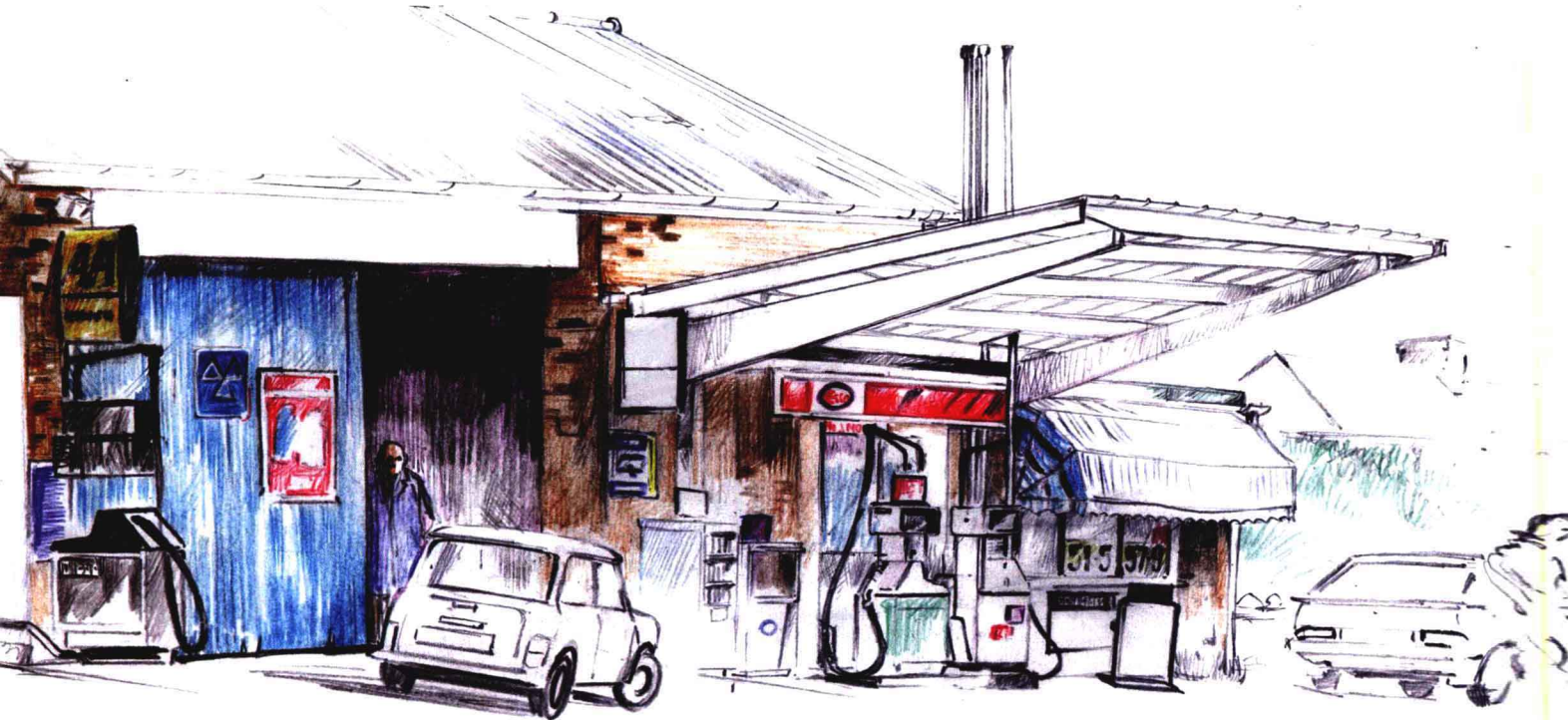

上图 这幅素描作于土耳其的海滨小镇特古特雷斯的一个赶集日，那个地方的小孩从6岁起就开始学英语。当我作画的时候，中间偏左的小女孩走过来跟我聊了几句。

写生画画得越多，你对周围环境就会越敏感……花时间画写生画的志趣也会越浓厚。不间断地练习将增强你绘画的技艺，使你的视觉记忆更加鲜明，与此同时，你还会注意到你的习作里增加了想象力，它们在你的头脑中引发新的概念。

别指望这一切会在一瞬间发生。这是一个循序渐进的过程，但它又是一个必然的过程。

如果你日复一日地根据你直接观察到的事物去作画，你就会练出很有把握的笔触，形成有一定水准的认知，而这种笔触和认知用其他方法是无法获得的。但是，个中最大的好处可能是这样，你会逐步掌握一些诀窍，知道如何使在你头脑中产生的每一个创意都成为一幅图画。

没有什么东西是毫无意义、不值一画的。用餐以后一堆待洗的锅碗瓢盆都可以为你提供有意思的、由不同形状不同阴影组成的格局，简直就是建筑奇迹或是一堆价值连城的珠宝。所有那些你目光触及的东西都可能成为作画的合适主题。这种描绘场景或物体的愿望是释放想象力的关键因素之一。

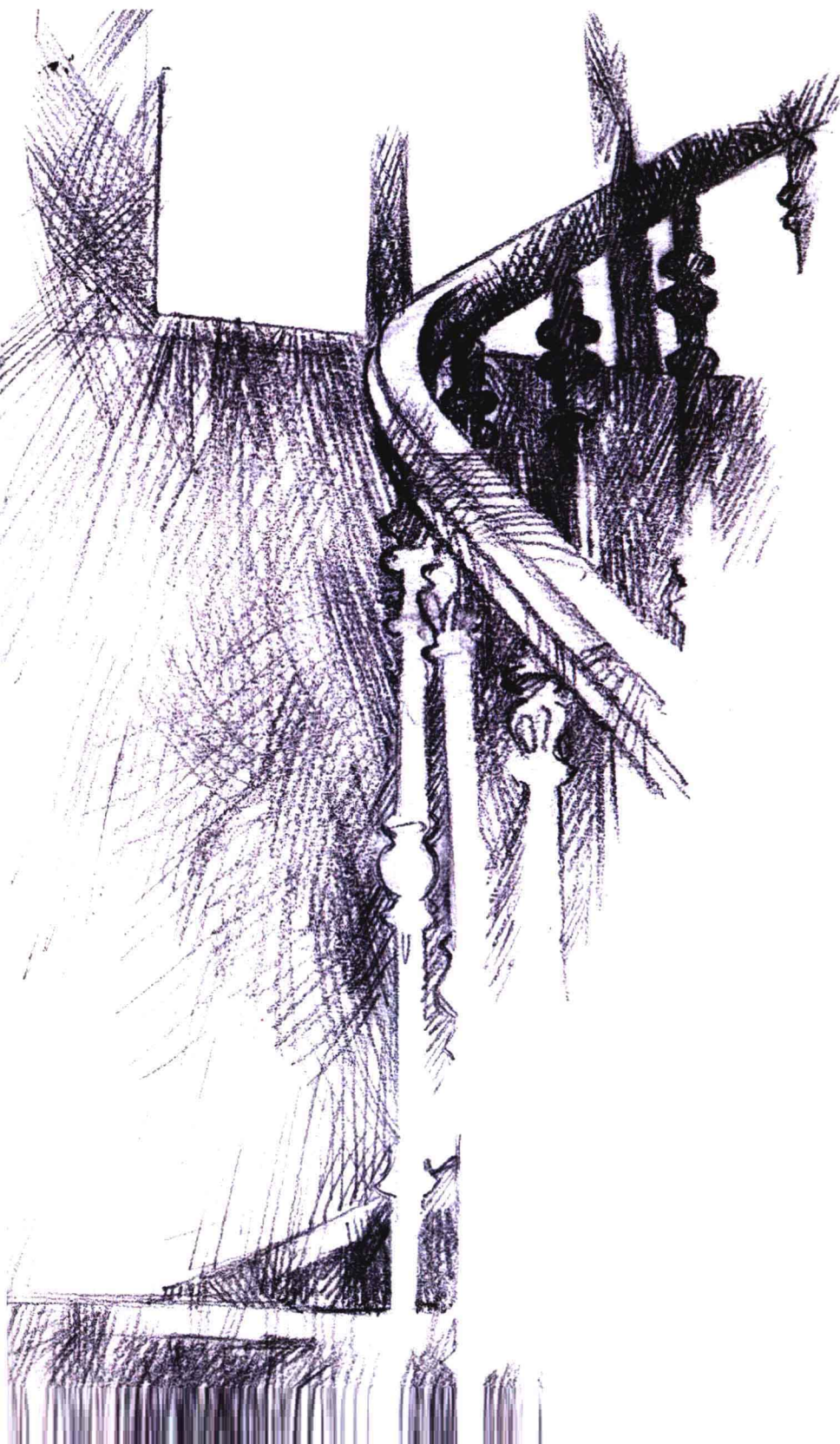

翻阅速写本中的旧习作来进行回顾，会使你回想起一些模式、结构的方方面面和细节，那些你可能一时没注意到的周围世界的这一切。持之以恒地练习写生确实能开阔我们的眼界，使我们熟悉日常生活世界中不同的形状、纹理和色彩。

画光线

自19世纪后期以来，印象派推出了有关视觉艺术的新思维方式，跟有关硬笔画和油画的其他话题相比，有一个话题占主导地位，那就是光线。

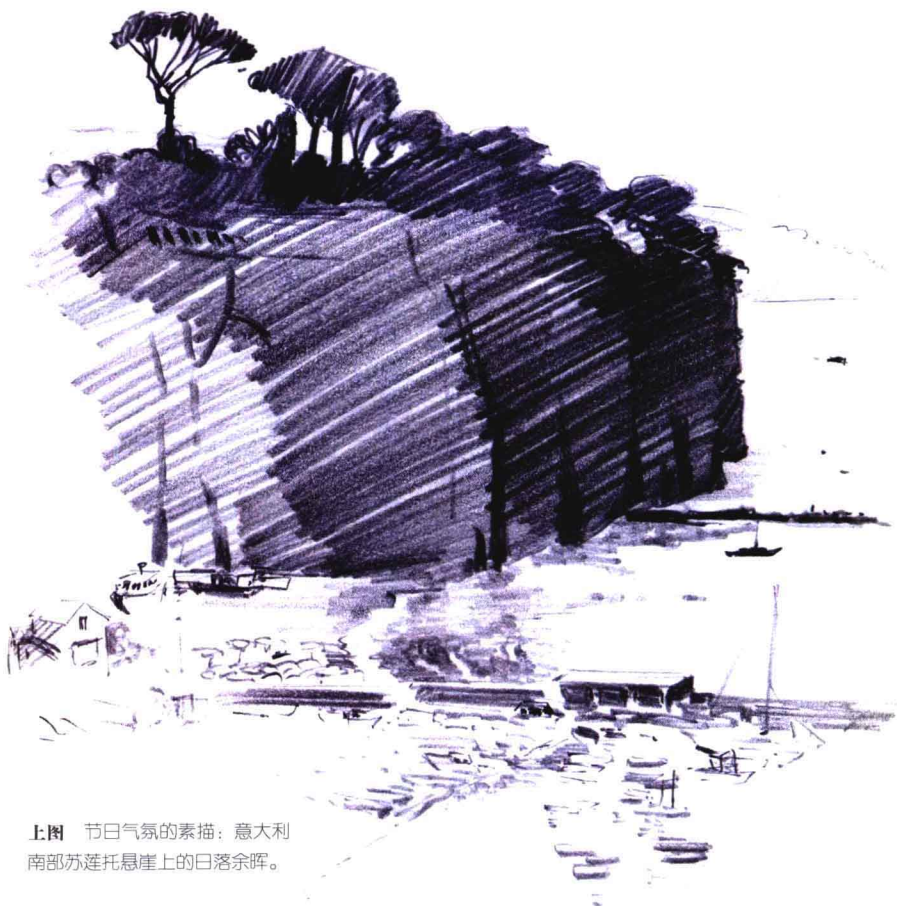

上图 形态和轮廓常常是作画时关注的两个主要方面。对光线的描绘有时候会改变我们对物体的认识。这幅素描作于英格兰诺森伯兰郡阿尼克城堡中的一个小塔室，我在这个小塔室里住过很短的一段时间。

在这幅彩色素描里（上图），我的一个学生在洗碗碟。这幅素描（左图）描绘的是大楼地下室楼梯（现已毁坏），从前英格兰斯温登艺术学院的插图系就在这栋楼里。如果我用简单的轮廓来画楼梯，无视光线的作用，它看起来可能会很沉闷。

右图 这幅彩色素描作于斯温登舞蹈学校的排练房，当时学生们正准备上练习课。

上图 节日气氛的素描：意大利南部苏莲托悬崖上的日落余晖。

我们在任何时候观看任何物体时，总有从物体表面反射过来的光线，光线进入我们的眼睛后，使我们的大脑感知到颜色和色调。这就是眼睛看物体的过程。

开始作画时，我们往往用轮廓来确定物体的形态和形式——我们用一根线条围绕每一个物体，想象一下这就是将要画出来的图画。在现实生活中，我们当然不可能看到物体周围的线条。因此，这种最简单的粗略图所能做到的事情就是提醒我们，被画物体是什么形状，而一幅完成了的画所起的作用远比这多得多。那些显示出光感的图画可唤起人们的某种感觉和情绪反应，而这些感觉和情绪反应能使我们回忆起生活中独特的经历。

当然，我们很少会放弃光线的作用。但是，当我们通过习作提高我们的认知能力时，我们便开始以一种更为深刻的方式来观察事物，我们所画线条的品质会使人们感受到光线、重量、气氛、物体的表面形态以及形状。这两页的粗略图和绘画范例专门用来显示光线的效果。

上图 这幅素描描摹的是英格兰康沃尔林地的夏日景色。