

像画家一样 思考

[韩国]金在骏 著
关启锐 译

比尔·盖茨、

史蒂夫·乔布斯

依靠独特的思考方式
和创造力赢得世界，
你也可以！

像画家一样思考

[韩国] 金在骏 / 著

关启锐 / 译

Copyright © 2004 by KIM Jae – Jun

Simplified Chinese translation copyright © 2012 by Shanghai All One Culture Diffusion Co., LTD.

This translation was published by arrangement with ARTBOOKS Publishing Corp. through SilkRoad Agency, Seoul.

All rights reserved.

中文简体字版权 © 2012 海南出版社

本书由上海合雯文化传播有限公司安排, ARTBOOKS Publishing Corp. 授权出版

版权所有 不得翻印

版权合同登记号: 图字: 30 – 2010 – 144 号

图书在版编目(CIP)数据

像画家一样思考/金在骏著; 关启锐译.

—海口: 海南出版社, 2012. 2

ISBN 978 – 7 – 5443 – 3989 – 6

I. ①像… II. ①金… III. ①绘画技法 – 教材 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 188419 号

像画家一样思考

作 者: [韩国] 金在骏

译 者: 关启锐

责任编辑: 任建成

特约编辑: 张 奇

封面设计: 嵇倩女

内文设计: 黎花莉

责任印制: 杨 程

印刷装订: 北京冶金大业印刷有限公司

读者服务: 杨秀美

海南出版社 出版发行

地址: 海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编: 570216

电话: 0898 – 66812776

E – mail: hnbook@263. net

经销: 全国新华书店经销

出版日期: 2012 年 2 月第 1 版 2012 年 2 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 18. 75

字 数: 350 千

书 号: ISBN 978 – 7 – 5443 – 3989 – 6

定 价: 48. 00 元

本社常年法律顾问: 中国版权保护中心法律部

【版权所有 请勿翻印、转载, 违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题, 请寄回本社更换

作者的话 / 6

第一章 我们都是有创造力的人 | 8

比尔·盖茨，达·芬奇，费曼 / 10

像比尔·盖茨一样思考 | 盛产画家的国家也盛产科学家！ | 纯美术便是最有创意的事情

发现自己的造型语言 / 15

有创造力的人和我们有哪些不同？ | 职业画家与业余画家的区别在哪里？ | 描绘呼吸的“呼吸绘画”冥想法 | 看不见的线与看得见的线的交汇

进行创作前的身心准备运动 / 23

约施卡·菲舍尔的《我在奔跑》 | 我也跑步 | 发声与创造力 | 观察艺术的眼睛 | Don't worry! Be happy! | 沉默与冥想 | 有创意的人会变得更年轻 | 绘画的世界与美术用品

第二章 唤醒我们内心深处的创造力 | 36

——唤醒创造力的美术

第一周关键词——线 / 38

偶然勾画出的线 | 消除紧张 | 为线赋予生命 | 完成第一幅作品

第二周关键词——脸 / 47

设计脸庞 | 说明意图 | 评价自己的画 | 画声音

第三周关键词——心 / 58

敞开心扉 | 解读内心 | 把心装进亚克力板里 | 完成亚克力盒子

第四周关键词——意图 / 70

按照自己的意图画线 | 用骰子画线 | 在一小块布上作画 | 在一大块布上作画

第五周关键词——我 / 80

画我自己 | 常规的我，非常规的我 | 关于创造力1 | 关于创造力2 | 开发创造力的
4个技巧 | 过充实的生活

第六周关键词——方向 / 98

横与竖 | 在一大张纸上作画 | 画出复杂的内心世界 | 演出 | 审视创造的过程

第七周关键词——立体 / 111

制作纸房子 | 制作自己 | 立体思维 | 解释自己 | 与作品共鸣

第八周关键词——建筑 / 122

理解半外部空间 | 从精神层面感受建筑 | 建筑的创意性 | 设计建筑物 | 制作建筑物

第九周关键词——雕塑 / 135

开始做石膏 | 打泥坯 | 上石膏 | 理解石膏雕塑

第十周关键词——表现 / 143

表现感受 | 构思作品 | 审视内心 | 赋予意义 | 理解自己 | 表现树木

第十一周关键词——呼吸，实物拼贴画 / 154

表现呼吸的变化 | 制作实物拼贴画

第十二周关键词——隐藏的东西 / 160

看见隐藏的东西 | 表现隐藏的东西 | 说出隐藏的东西

第十三周关键词——临摹作品 / 169

临摹别人的作品 | 不同的表现

第十四周关键词——画方形 / 175

画方形 | 有节奏地画

第十五周关键词——展示，用手画 / 180

观察老师的画作 | 成为馆长 | 讲解展览 | 用手画

第十六周关键词——百日作战 / 192

帕埃斯图姆神庙与帕特农神庙 | 百日作战正式开始 | 寻找造型语言

第十七周关键词——造型语言 / 200

准备工作 | 谈论造型语言

第十八周关键词——生活与美术 / 205

感受无聊 | 在画布上画经济学 | 用油画刀来作画

第十九周关键词——材料与道具 / 214

感受美术的力量 | 在生活中寻找手法与道具 | 同时画出机器与身体 | 用图画表现感情 | 制定属于自己的概念

第二十周关键词——各种各样的练习 / 224

寻找多种多样的素材 | 种葡萄 | 新的经历

第三章 谁都可以像画家一样画画 | 234

创作是艺术家们的专利吗? / 236

成为一名好设计师的条件 / 243

敏锐的感觉 | 能量等级 | 耐性 | 成为一名好设计师的方法

写一写评论之类的文章 / 248

朴英勋的空间与错觉 | 李康绍——关于艺术的自由性 | 我觉得最有趣的一篇美术评论 | 庆州先才艺术中心李康绍个人展览后

第四章 好，现在就开始吧 | 262

创造力课程的结果 / 264

培养小孩创造力的美术教育 / 266

这幅画的题目是什么？ | 展览与假期作业

看世界的三只眼 / 270

尹浩涉个人展 | 朴英勋在ALS的首次展览 | 黄斗真在ALS的首次展览

与概念美术共舞 / 278

足球与概念美术 | 电子邮件的艺术 | 战争的再现

从现在开始享受艺术吧！ / 290

我眼中的金在骏 / 292

译者后记 / 294

真正实用的东西，看起来往往并不实用。如果用这句话来解答“韩国社会的问题是什么”这个问题，则再合适不过。一味追求实用的东西，结果往往是精神与物质都偏离轨道。如果把目前韩国社会所存在的问题换一种方式来表达的话，可以概括为“创意性的危机”。现在我们已经不用像从前一样，坐在黑暗的观众席默默仰望着艺术家们；我们可以亲自走上舞台，看到更多我们从前不可能看到的景象与事物，可以站在一个文化生产者的立场去观察艺术。如果说毕加索、亨利·马蒂斯^①是主演的话，那么我们可以算是和他们同场演出的群众演员了。而要真正做到这一点，想象力与亲身实践的实际执行力是至关重要的。

在现代美术中，我们应该重视哪些东西？理解现代美术的最佳方法是什么？如果我们能够理解作者们的想法，那么针对这些美术作品，我们也能够有一些全新的认识。如何才能学会像作者一样思考呢？最好的办法便是自己动手，亲自画一画，做一做。业余和专业的区别在哪里？区别就在于专业的人有自己的风格，或者说叫做造型语言^②。一个idea，即使画几年、十年都不会腻，并且还要时常有所创新。在我领悟到像画家一样思考的方法的那一瞬间，我发现我自己的思考方式已经和画家差不多了。

① 译者注：Henri Matisse，1869—1954 法国著名画家，野兽派的创始人和主要代表人物，也是一位雕塑家、版画家。

② 译者注：美术术语，指绘画过程中的“造型语言”

我参加过很多关于现代美术的会议，其中大家提出了各种疑问，然而大家自始至终不曾怀疑的一个固有概念就是：艺术创作只属于艺术家们。可是，我却不那么认为。我觉得，对美有所感觉的大部分人，都可以像艺术家们一样思考、作画。其实，实际体验一下造型语言你会发现，它并没有大家想象得那么难。只要找好自己的idea，然后坚持不懈地将其表现出来就可以了。美术可以说是打开创意之门的最好的钥匙。

我把长久以来苦恼、尝试过的东西，都原封不动地写入了这本书。这本书里出现的学生们，并不是什么特别的学生，而是和各位读者一样的普通人。活了这么多年了，其实我们并不了解自己，我们不知道自己能取得多大的成就，也不知道自己能达到多高的造诣，我们不相信自己，所以也就不敢挑战。我们总认为那些有才能、有天赋的人都是蒙受了上天的眷顾，如果能够激发、唤醒我们沉睡的那些才能，我们的生活与我们对世界的认识将会彻底改头换面。

这本书能够顺利出版，也受到了很多人的帮助。首先我要感谢的是ALS工作室^①的诸位，尤其要感谢辛勤采录并整理各次讲义的洪世熙，没有他的大力协助，就不会有这本书的诞生。感谢尹浩涉、朴英勋、沈大源、黄斗真等参与艺术展的各位作者。感谢李江素老师的文章与当面指导，帮助我加深了对美术创作过程的理解。感谢白海英美术室与Lamer美术室的社长^②，以及Curator教育机构的各位。此外要向大家透露的是，这本书的内容，可以通过一民美术馆的讲座进行亲身体验。

2004年8月

金在骏

① 译者注：Art Life Shop，第二章会提到

② 译者注：韩国企业的职位名称，类似中国的总经理或CEO。

第一章

我们都是
有创造力的人

我观察过身边那些有创意的人，对他们来说，最重要的一样东西便是“自信”了。自信的人会更有活力，处理起事情来也更加得心应手。这种“胸有成竹”的心态是他们无限灵感的源泉，能为他们带来越来越多的新点子。那么怎样才能让自己更加自信呢？这些有创意的人和普通人又有什么不同之处呢？创意这件事是否也可以被理论所解释呢？一个人通过哪些训练或练习可以提高自己的创造力呢？带着这些问题，让我们一起在这本书里寻找答案吧。

比尔·盖茨，达·芬奇，费曼

微软早期成员（摄于1978年）

这张照片的标题是“如果是你，你会在这家公司投资吗？”这个由大学辍学人士创立的，由十余个不修边幅看起来像嬉皮士的员工组成的公司，便是33年前的微软。这些人如今已经成为美国社会的主流人物，被称为“Bobos”。你从这张照片里找到比尔·盖茨了吗？很难想象，33年后的今天，这个小伙子已经成了在世界经济领域举足轻重的角色，他的微软公司，也成了一个神话。

像比尔·盖茨一样思考

实现这样惊人的成长的原动力究竟是什么？其实，一切的开端都源于一个好点子，以及遇到任何困难都不放弃实现这个好点子的坚定意志。曾经有人对YBA^①（Young British Artists）的代表艺术家达明安·赫斯特说：“你的那些画，其实我也能画出来。”达明安·赫斯特回答道：“你说得没错，可是你不是并没有动手画么？”所谓有创造力的人和没有创造力的人，一大差异就在于是否会将自己的想法付诸实践。不过话又说回来，虽然这个故事中赫斯特的话的确可以把人说得哑口无言，但不排除也会有一些真正有创造力的天才，敢于堂堂正正地回答：“我现在开始画也不晚，六个月后，我要让你见识见识比你

^① 译者注：“年轻的英国艺术家”，1988年，一群年轻的英国艺术家在伦敦东部的一个仓库里面展示了他们的作品。在接下来9年的时间里面，他们精彩的、富有创造力的作品在全世界范围内引起了一股热潮。

被认为是达·芬奇徒弟弗朗西斯科·梅尔兹所作，《达·芬奇的肖像》，27.4cm X 19cm（左图）
记录了达·芬奇思想的素描画原稿（右图）

的画更有创意的作品。”

比尔·盖茨曾花3000美元买下了达·芬奇的一份亲笔素描画原稿，这件事也成了当时的话题。人类历史上最伟大的天才的作品被世界首富收藏着，这也是一件很有意思的事情。如果说这两个人有什么共同点的话，那就是他们都非常清楚地了解“点子”的重要性。著名广告导演德斯康尼（Oliviero Toscani）曾说过这样的话：

“我认为在经济领域，创意非常重要。一些曾经被认为是无比疯狂的想法也许一度会搞得你众叛亲离，但也许某一天，它会为你带来无尽的财富。”

最近我在读一本叫做《像达·芬奇一样思考》的书。

盛产画家的国家也盛产科学家！

亚洲金融危机过后，韩国召开了很多关于经济发展的会议。当时韩国的人均国民收入一直在1万美元左右徘徊不前，那么那些人均国民收入在2万美元以上的国家又有哪些共同特点呢？我认为，其主要的特点在于能够不断出现新的点子，这些在艺术与科学上的创造力，为经济成长提供了良好的条件。如果用科学论文的质与量作为评判科学创造力的标准，那么我们可以得到如下数据：韩国的经济实力在世界上约排在第12名；2000年论文数量排在世界第16名（2002年上升到第14名）；而象征论文质量的引用次数，韩国的排名却

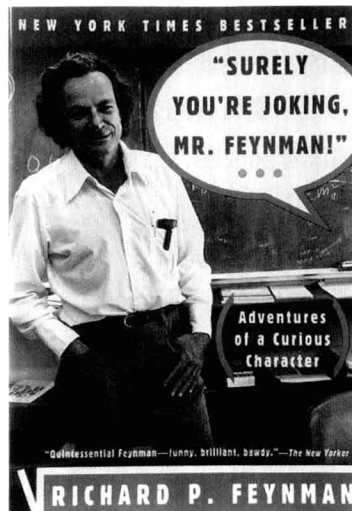
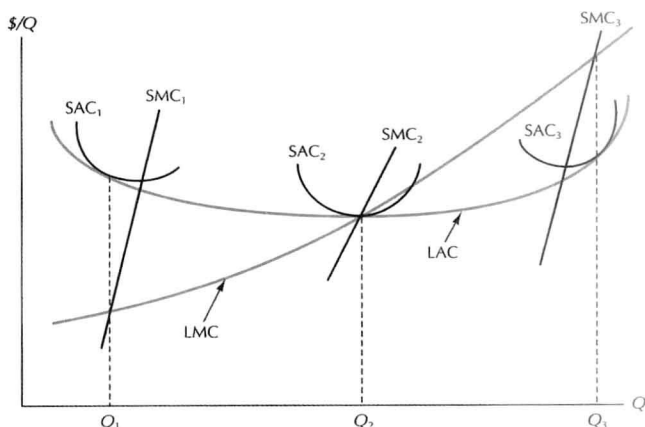
在第60名。这与此前我听说的，韩国中学生学业成就度在世界上的排名数一数二的说法无疑背道而驰的。Phaidon与Taschen等国际知名出版社出版了很多回顾20世纪不可不提的美术家的书。看了这些书之后，我不禁对“改变世界的究竟是谁”这个问题有了新的认识。这些顶尖的艺术家，不仅支配了整个西欧的文化价值观，并且在纽约、伦敦、柏林等经济中心城市，大都有这些艺术家活动的身影。可以说，创造力的不均衡导致了经济发展的不均衡。

科学的创造性与艺术的创造性有没有关联呢？对全世界科学家与艺术家分布情况的研究结果显示，二者有着巨大的关联性。盛产出色画家的国家，出色的科学家往往也很多，因为强大的创造力优势会影响到整个国家。有一种理论叫做“杂交（cross fertilization）”，这便解释了为何英国近年来出了很多的优秀艺术家与设计师。随着美术家的增多，平面设计师、时装设计师也渐渐多了起来，并且这一效果还影响到建筑、舞蹈等领域。当创意的土壤开始变得肥沃起来，这些艺术家们便有机会去开垦新的领域。事实上，英国不仅是培养人才最多的国家，进入20世纪以后，英国也培养出了世界上最多的诺贝尔奖获得者。虽然过去的大英帝国已不复存在，英国的世界经济霸主的地位也早已不保，但从经济领域来说，英国在世界上的活力也是不可小窥的。领导英国的这股新力量便是“创造力”。

其实不是只有画家才会画图，科学家们在做研究的时候也经常利用图像来进行分析。有的东西我们只用语言文字就可以思考，有的东西则需要借助图像。然而，我们从小所接受的教育却都是以语言为基础的。中学时的科目：语文、英语和数学，全部是语言教学，语文教我们母语，英语教我们外语，数学则教我们数学符号，其他一些科学类的科目也都是以语言教育为主。艺体类的科目严重被忽视，并且不少同学也对它们完全不感兴趣。其实，如果多学学用图像来进行思考，对我们将会很有帮助。举个例子，经济学研究中就经常会用到函数图表。硕士课程在初期虽然更为强调理论知识，但学到后面，却反过来更加强调图像的作用。当我们经常看到数学家与物理学家在黑板上画图的时候，图像的重要性就可见一斑了。

纯美术便是最有创意的事情

在美国普林斯顿大学读研究生的时候，我经常去“数学·物理系图书馆”学习。那个

经济学家在很多地方都会用到函数图形（左图）
作者在留学时期读过的《费曼也很会开玩笑！》（右图）

地方的氛围是我最喜欢的。有时候我还可以在那里看到电影《美丽心灵》¹的角色原型约翰·福布斯·纳什²。

在这所图书馆里，摆放着很多著名物理学家的半身像。图书馆地方很大，但是人并不多，这样的幽静处所，最能激发人们的灵感与创造力。每当我坐在这里，不知道为什么，总是能够学习得很专注。

就是在那个时期，我读了一本叫做《费曼也很会开玩笑！》的书。这位叫做理查德·费曼的出身于普林斯顿大学的物理学家，极富幽默感，我很喜欢他。不过说起来这些伟大科学家的父母似乎也蛮厉害的。费曼小时候，有一次听说暴龙的身高达到了8米，头盖骨半径达到2米，于是费曼的父亲便开始帮助孩子在大脑里想象暴龙的样子。

“想想看，假如暴龙站在咱们家院子里，那么就相当于二楼窗户那么高。不过它的头可伸不进咱家的窗子，它的头比窗子还大，往里伸的话肯定会把玻璃碰坏的。”

因为有这么善于引导的老爸，费曼从小养成了一个习惯，在看书的时候，对于看到的

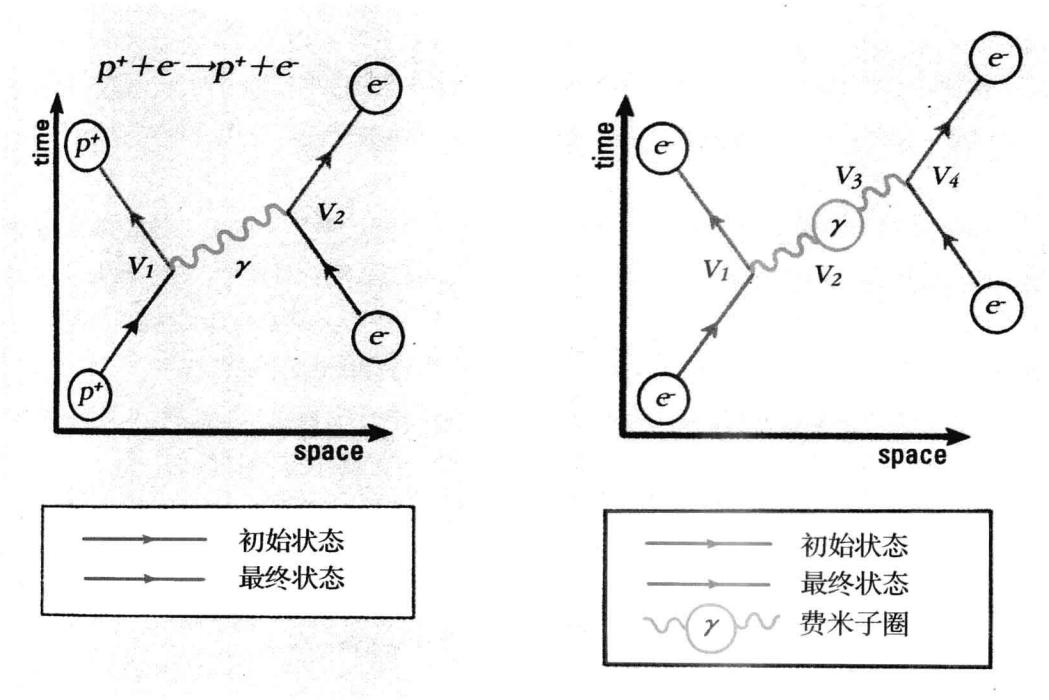
① 译者注：《A beautiful mind》，是一部改编自美国数学家约翰·福布斯·纳什的同名传记并获得奥斯卡金像奖的电影。传记由西尔维娅·娜萨儿撰写，于1998年出版，电影则于2001年上映。

② 译者注：美国数学家，前麻省理工学院教授，主要研究博弈论和微分几何学。1994年，他和其他两位博弈论学家约翰·C·海萨尼(John Harsanyi)和莱因哈德·泽尔腾共同获得了诺贝尔经济学奖。电影《美丽心灵》便是以他为原型。

内容总会直观地去想象一下。可以说，他后来的成就和他的这个习惯不无关系，其中最著名的，恐怕就是“费曼图表”。

所谓费曼图表，是指将量子电动力学中的基本现象用图像来表示。将所有可能出现的情况都画成图，然后去掉不必要的部分，再把剩下的图都数值化，最后进行演算。比如，他可以用图像来表现出光在行进过程中所受到的干扰、能量的吸收与释放等基本现象。虽然我第一次接触这个东西的时候也曾想过，这个东西是不是太简单太幼稚了呢，但后来，不少物理学家都开始效仿，甚至出版了一些书专门讲解费曼图表的使用。

不光是在物理研究中，甚至在学手鼓的时候，费曼也经常画图，可见他真的是一个好奇心很强的人。我认为，正是因为对身边的事物有如此丰富的好奇心，他才能够成为一个有成就的人。相较之下，我的爱好似乎就不是那么丰富了。我一直坚信，“对人类的研究是具有创造性的”。而我亦认为，纯美术乃是最自由、最有创造性的一件事情。通过研究美术的创造过程，便能够了解到创意的秘密，因此我也曾举办过一些以“创意”为主题的作品展。

费曼图表