

创意通行证

手绘大师带你开启艺术之门

[英] 丹尼·格雷戈里/著 魏婷/译

By Danny Gregory

上海人民美術出版社

创意通行证

手绘大师带你开启艺术之门

[英] 丹尼·格雷戈里/著

魏婷/译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创意通行证——手绘大师带你开启艺术之门 / (英) 丹尼·格雷戈里
著 魏婷 译.—上海: 上海人民美术出版社, 2015.01

原文书名: The Creative License

ISBN 978-7-5322-9324-7

I. ①创... II. ①丹... ②魏... III. ①插图 (绘画) - 创作体会 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第277370号

THE CREATIVE LICENSE: GIVING YOURSELF PERMISSION TO BE THE
ARTIST YOU TRULY ARE

by Danny Gregory

Copyright: ©

This edition arranged with HYPERION

Through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese edition copyright:

2015 SHANGHAI PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

All rights reserved.

Right manager: Ruby Ji

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: 09-2013-663

创意通行证

——手绘大师带你开启艺术之门

著 者: [英] 丹尼·格雷戈里

译 者: 魏 婷

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 孙飘丝

封面设计: 刘潇然

版式设计: 马 帅

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 印张 13

版 次: 2015年1月第1版

印 次: 2015年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9324-7

定 价: 68.00元

THE Creative License

丹尼·格雷戈里的
其他作品：

《世界，你好》

《把握每一天》

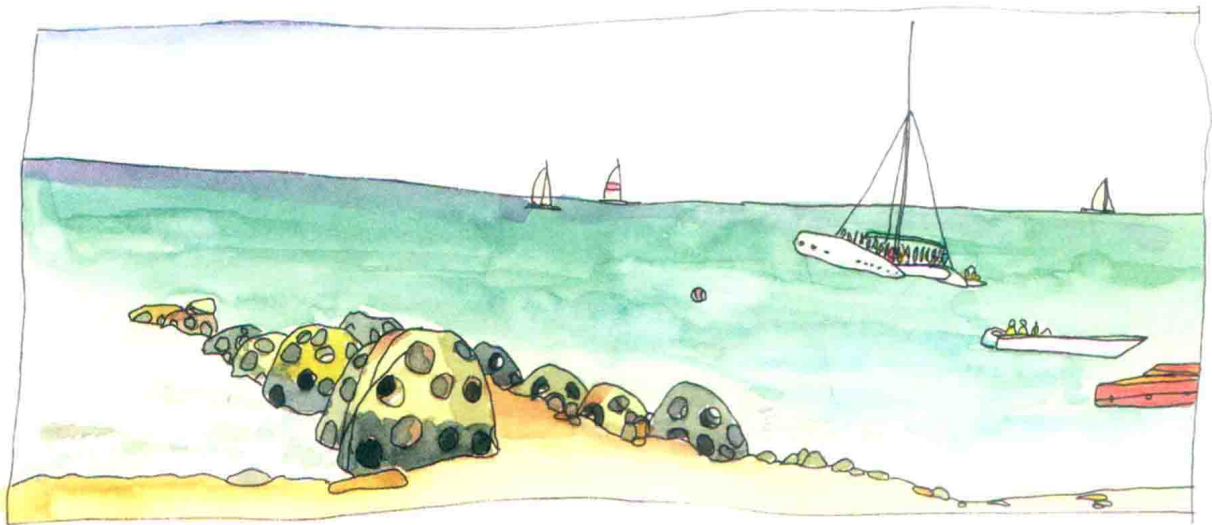
《一周换两次内衣》

《手绘的奇思妙想》

献给作为艺术家的你

我不确定这些瑞士奶酪要派什么用场。同时，我也很好奇它们是如何制成的，又是怎样到达

此处的。这些奶酪形态各异，时时受到海浪的拍打，形成了一座座小堤。它们散落在沙滩上，一动不动。我家只有杰克在这个假期里爱上了大海。他和新朋友马可被一只充氦香蕉船上的汽艇拉着向前冲去，而帕蒂和我则从海岸上望着他们。然后，他去骑了一会儿马。这是专为男孩子设计的运动，更重要的是，骑完后他可以喝一瓶芬达——今天是PL的生日，所以我们全家到水边游玩以作庆祝。

CoNtEnts

目录

序言 1

- 1 绘画：开启你的创造力，学会观察 19
- 2 日记：把创意变成一种习惯 47
- 3 冲撞：扭动屁股，不走寻常路 75
- 4 敏感化：重新拥抱现实 99
- 5 抗拒：赢得这场战争，继续画画 131
- 6 判断：从敌人到同盟 145
- 7 身份：你是谁，这为什么是件好事 163
- 8 扩展：拓宽你的创意 175
- 9 下一个：现实生活中的创意 183

TO MANY PEOPLE SEEM TO FEEL they ARE NOT and CAN NOT EVER BE CREATIVE.

很多人似乎认为他们不具有创造力，
也永远无法得到创造力。

他们很想写作、画画、跳舞、表演或玩音乐，却羞于尝试。其中一些人还希望自己能够在专业领域里有所创新，却似乎选择了一条不可能实现这一目标的职业道路。另一些人已经开始涉足有创意的事情，却发现自己或走进了死胡同或为外物制约或陷入迷茫之中，他们需要帮助以突破这一瓶颈。

本书的目的在于让你们——包括你们中的每一个人——挖掘出自身固有的一种特质：允许自己迸发出剧烈的、耀眼的、令人惊叹的创意见火。也许你现在并不相信这一点，但这份大礼的确出自你本人。这无关遗传学、社会认可度、金钱或天赋，只是一个意愿问题。

要实现这一目标，你需要付出一定的努力。同时，这也意味着你必须抛弃某些观念，冒一些风险。但我保证，这几件事不会很恐怖。

从下面的例子中你将学会如何看待这一过程。几乎所有的成年人都会开车，这并非是一项与生俱来的技能，但只要你掌握了相关的基础知识并加以练习，就能够随心所欲地驾驶车辆。现在你仅凭直觉就可以熟练地开车，你的开车技术绝不会太差，至少它让你成功地活到了现在。

在驾驶培训中，你要先学习一些理论知识，包括交通规则、交通标志的含义、如何停车等等。

接下来你要参加一次笔试以检验一下你是否完全接收了这些信息。如果通过了此次测试，你就能有生以来第一次坐在方向盘前看你的教练（或不幸的是，他是你爸爸），为你展示开车的各种窍门。

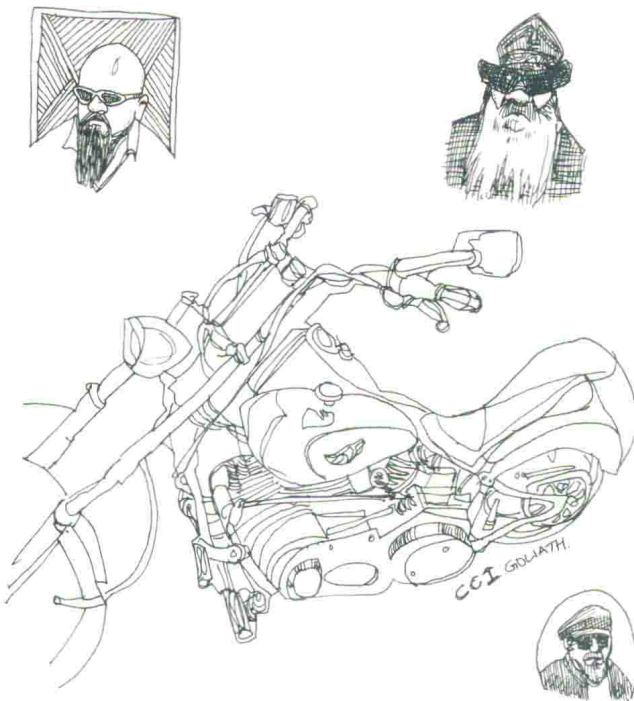
迄今为止，你所学的都是理论和客观事实。当你第一次发动引擎，挂上挡，整个培训便迈入一个新阶段。开车时你必须不断地微调行进方向，为此你需要依靠直觉和感觉的判断而不是理性思维。这个过程需要全身的协调配合，它不像学习阅读和背乘法表，

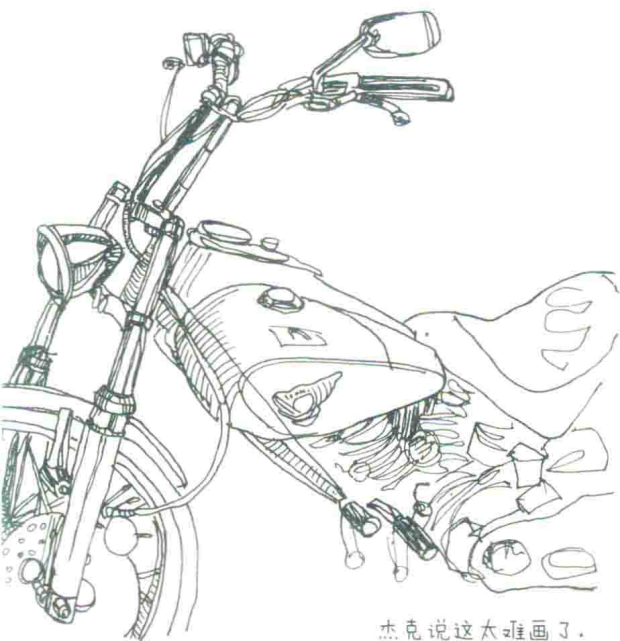
而更像走路、跑步或游泳。你的大脑和身体必须一起学习。

刚开始时你容易反应过激。你会猛踩刹车、过快加速，完全不能准确地靠边停车。但只须练习了几个星期，你便能克服这些困难了。到了路考时你就能得心应手地开车，车已经开始成为你身体的一部分。

但是，拿到驾驶证并不能说明你已经成为了一名好的司机。这一目标将耗费你数年甚至数十年的时间。最终你和你的车将融为一体。届时你就能一边打电话、喝咖啡、听收音机，一边顺利穿行于公路上的各条车道之间。你就可以随时开始一场安全舒适的驾车之旅。一般来说，此时你可以轻松自如地驾驭多种车型，应付大多数道路状况。这时你已经称得上是一名司机了。

让我们来比较一下学车这一过程和创新教育。在学校时你可能从未研究过创造力。你从未学习过创新的基本原理，也从未持之以恒地钻研一门创新型学科直到完全掌握为止，这也许是因为创新教育的起步阶段比较困难。遭遇挫折时你极易将其归咎为缺乏天赋而中途放弃。你也许会买一些像本书这样探讨创造力或音乐或艺术的书藉，然而，翻开之后，你就会匆匆忙忙地去浏览后面的例子，结果陷入一片迷茫之中，戛然而止。身边的人也不会鼓励你去创新，他们甚至会把你企图打破常规的做法说成自我放纵和浪费时间。

杰克说这太难画了。
但你猜怎么着，也许
他自己也能画出来。

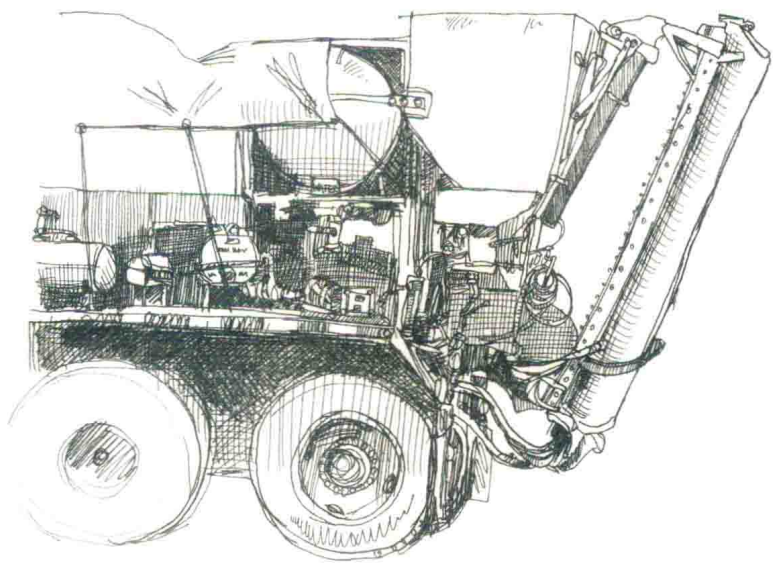
你从未拥有过这样的机会，但现在你有了。

本书会把你列到驾驶座上。我们会探讨什么是创造力，怎样激发创造力以及一直以来是什么禁锢了你的创造力——也就是交通规则。接下来我们会发动你的引擎。慢慢地，你将循序渐进地学会如何表达创造力。假以时日，你一定会惊叹于自己的进步。

然后我们就开始上路训练。在此过程中，你将要面对各种各样的挑战，以锻炼头脑和四肢。很快你就会拥有创造性思维并像艺术家们一样看到世界的丰富多彩。你将允许自己创新，取得自己所有的创意通行证。

最后，我会退到路边，让你独自开始长达一生的探索之旅，去寻找其他媒介、技能和形式，去体验路线图之外的经历和探险。

11:50：我们坐在一家
俄罗斯木匠店的天篷下，
观察一个碎石场。

8/27: 丝路菊

WHAT IF WE TREATED DRIVING LIKE WE TREAT THE ARTS?

如果我们像看待开车那样看待艺术，又会出现怎样的情形呢？

我们会想当然地认为开车是一种与生俱来的才能。我们将从旁耐心观察，看看孩子是否有这种天赋和冲动，能够自学开车。如果他们的确如此，我们会小心行事，尽量不干扰和压制这种天赋的发展。我们一定只会鼓励那些有潜力成为专业司机的孩子。我们甚至会花数百万美金请其中的一些人开车，赋予他们极大的声誉；然而，我们拒绝支持剩下的孩子们从事这种职业，鼓励他们去做一些对社会更有用的事。而这些人同样认为自己永远都不能学会开车，只能站在人行道上看着车来车往。

这样至少臭氧层会得到更好的保护。

Make Like A Tree.

模仿一棵树。

这棵鳄梨树曾经结过一堆果实。它现在创造出了这样一个形态。

春天充满了创造的活力。今年五月，我看到公园里的树木长出了一枝又一枝的新叶。之前这里只有光秃秃的枝丫，然而仅仅过了一个周末，我的视野里就铺满了绿色。

我们周围到处都是纯粹的创造力，一棵小草从人行道的裂缝中钻出来。小鸟筑起美丽的巢穴，蚂蚁同样如此。而蜂房的设计则极其精致巧妙。再想一想鱼儿创造的那些用来自保的颜色和形状，还有花朵，难道它们的形态不是千变万化，令人震惊，创意十足的吗？

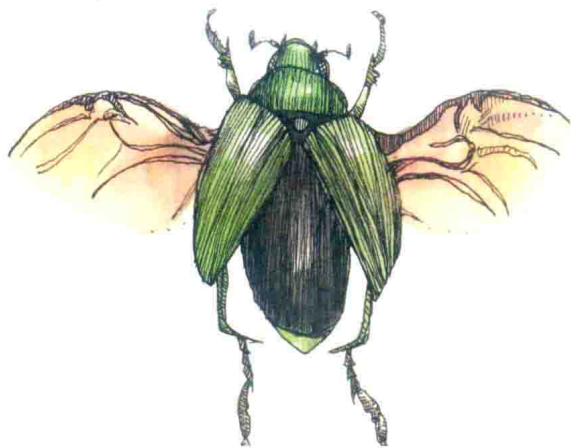
想象一下树枝的弯曲形状，新叶的排列方式以及树木是如何应对环境、水、阳光、风和灾难的。这是纯粹的创造力，它们从不中途停下进行严厉的自我批评。（你从未听见一棵梨树唧唧歪歪地说：“我不擅长结果！”）

真是讽刺。我们总说树木没有创意，但它们却进行了实实在在的创造，而我们自己却毫无建树。丝毫没有创意。好吧，这真的不是很具有创造性，对吧？

直觉、熏陶、自私基因、脱氧核糖核酸……植物并不在乎它们为什么要创造，那我们为什么要在乎这些呢？

难道你就不能像一棵小草一样发挥自己的创造力吗？

Winged Beetle

啊，你说那是“上帝的杰作”。好，假设说当一只卑微的蚂蚁啃食一片树叶或钻一个洞穴时，当一只蝴蝶的翅膀颜色随着空气质量和变时，当一个梨呈现出深浅不同的色泽，散发出诱人的芳香时，上帝都与它们同在。然而，似乎仅仅因为你“没有创造力”，上帝就弃你而去。这是真的吗？这就是为什么你不能创造事物，采取行动，甚至连一幅小小的画都完不成的原因吗？当然不是。我们都拥有这种神赐的天赋，都和无限的创意之源相连。但和其他的生物不同，我们非常努力地去抑制它。

小鸟婉转啼鸣，狼群嚎叫怒吼，蟋蟀叽叽喳喳，为什么呢？金钱？名气？唱片合约？表达支持？这一切是为了什么呢？

它们之所以做这些是因为自己活着。它们之所以做这些是因为生命就是创造，创造孩子，巢穴，新细胞，食物，头皮屑，粪便……我们的身体总是在把一种事物转变为另外一种，比如说把食物，空气和水转变为运动，汗水，后代和尸体。（即便最后你的身体死去，你仍然具有创造力，你开始滋养土地，甲虫，食腐鸟，并向空气中释放大量的甲烷。）

如果试图压制这种欲望，你会饥肠辘辘，你的肠道会阻塞，你的关节会僵硬，你最终会死去。同样，当你试图抑制头脑中的创造欲望时，你会变得狭隘、迟钝、不可救药，最后慢慢死去。那些创造的活力是你不可分割的一部分，它们最终会变成自我折磨，而你则会生出怀疑、焦虑、敌视、压力、偏执、愤怒和怨恨。

最终你会明白，你并不能真正地压制自己的创造欲望。正如杰夫·戈德布拉姆（Jeff Goldblum）在《侏罗纪公园》（Jurassic Park）中所说的那样，大自然会找到自己的做事方法。

不要消极地接受它。反之，我们的目的在于积极地运用这种能量，用它来创造幸福、感激、颂扬和快乐。

为此我们应该怎样做呢？活在当下——看到事物的原始美——用你叠衣服、列购物清单和洗盘子的方式去做一些特别的事情。在生命的进程中时时去歌颂它，远离那些对你的人生价值、潜力和命运的评判以及消极的理论。观察一下你所拥有的，建立纽带和对话——去交朋友。在你的午餐旁放一个画框，为你的牙刷加一个聚光灯。在基座上嵌一个存储器。从清晨开始就去享受每一天的时光，将它充分利用。很快，你就会像我家窗外的那些树一样难以抑制自己的创造力。

“追求梦想什么时候开始都不晚。”
——乔治·艾略特