

THE CREATIVE ARTIST

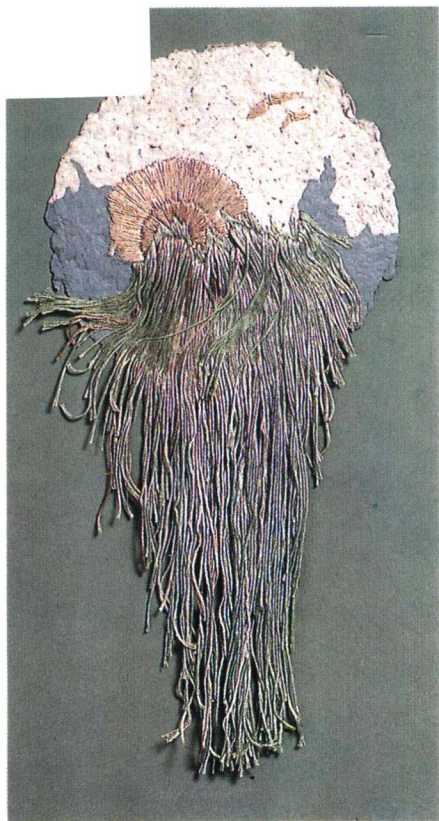
绘画中的创意

——新思维绘画技法教程

【美】尼塔·利兰 著
刘壮丽 译

 辽宁美术出版社
LIAONING FINE ARTS PRESS

绘画中的创意

——新思维绘画技法教程

[美] 尼塔·利兰 著 刘壮丽 译

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PRESS

The Creative Artist. Copyright © 1990 by Nita Leland. Printed and bound in Hong Kong. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer, who may quote brief passages in a review. published by Writer's Digest Books, an imprint of F & W Publications, Inc., 1507 Dana Avenue, Cincinnati, Ohio 45207. First paperback edition 1993.

本书中文版本由版权所有人授权辽宁美术出版社独家出版，1998。

版权合同登记 图字：06-1998-26号

图书在版编目 (CIP) 数据

绘画中的创意：新思维绘画技法教程／(美) 利兰著；刘
壮丽译．—沈阳：辽宁美术出版社，1998. 2

ISBN 7-5314-1847-9

I. 绘… II. ①利… ②刘… III. 绘画-技法(美术)-教
材 IV. J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第26830

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码110001)

辽宁美术印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本：787×1092毫米 1/16 字数：50千字 印张：6.5

印数：2 001—4 000册

1998年2月第1版

1998年10月第2次印刷

责任编辑：李 彤

封面设计：山 鹰

责任校对：侯俊华

版式设计：李 彤

ISBN 7-5314-1847-9/J · 929

定价：40.00元

目 录

引 言 创 意 · 1 ·

几乎人人都能成为有创造性的艺术家，只要正确引导并搞清楚探索创新之旅应具备的条件及如何起步，想在绘画方面有所造诣并非难事。

第一章 创意 · 一个有趣的历程 · 5 ·

儿童在绘画方面所表现出的无拘无束，值得成年人去效仿。要掌握创意绘画的五个步骤，运用你的想象力去不断寻找新的绘画题材。

第二章 速写 · 绘画旅程的起点 · 23 ·

速写是绘画的基础，它能直接影响画家今后艺术创作的风格。

第三章 设计 · 创意之路 · 38 ·

你每天都在对自己的饮食起居上做出设计抉择，把它用在绘画方面，你会表现得同样出色。

第四章 现实主义 · 具象之路 · 52 ·

学会用独立的、有特色的绘画语言把事物外部和内部的特征表现出来，这才是具象绘画的根本所在。

第五章 抽象绘画 · 另辟蹊径 · 63 ·

抽象绘画强调风格，具象绘画强调生活，二者之间并不存在明显的界线，对这两种绘画方式的熟练掌握会使你进入一个全新的艺术天地。

第六章 尝试 · 探索新领域 · 76 ·

在尝试中求新求异，打破常规的绘画方式，探索和寻找绘画材料的新用法。

第七章 寻求风格 · 走向成功 · 88 ·

用客观的态度，正确地评价自己的作品，将有助于你探索新方向。相信自己，你的独特风格一定会逐渐形成。

引言 创意

“创造力是对人性尊严的礼赞，对人定胜天的豪迈情怀的礼赞。创造力是对生命的礼赞，是我对生命的礼赞。这是一个勇敢的宣言：这就是我！我爱生命！我爱我自己！我能成就任何事，我无所不能！”

——医生、画家、雕塑家、诗人约瑟夫·金克尔

做个有创造力的人吧！有创造力的人是好奇的、灵活的、独立的，有巨大的探索精神和乐观主义精神，开发并加强你身上的这些素质，实现你成为画家的愿望，本书将告诉你怎样做。

几乎人人都能成为一个有创造力的艺术家。美国已故的水彩画教育家E.A.惠特尼曾说过：“对一个执著的学者来说，所有的路都是通行无阻的。”成功需要的是期望、决心和恒心。

学院教学是有益的，但不是最重要的。许多有创意的画家是自学出来的，创造欲和冒险精神是他们的动力。有创新精神的人喜欢提出新观点，发现新问题，喜欢挑战，乐于相信又有激动人心的探险就在眼前。每个人都有创造力，你就是为创造而生的，解放你的创造力，让它涌流吧！

你相信自己成为什么样的人，你就会成为什么样的人。艺术史上的每位画家都是从初学者开始的，你现在的技术水平并不重要，因为你总能学会的，学习与练习哺育了创造力。

天分并不是最重要的。H.马蒂斯说过：“把创造力描绘为天赋之才是不对的。在艺术中，真正的创造者并不仅仅是个有天赋的人，他要为自己所选择的道路安排一系列复杂的活动，而作品则是其结果。艺术家从某个视觉形象开始，一种创作活动需要付出艰辛的努力。创作需要的是勇气。”

创造性并非仅仅是画了张画，你的作品从一个概念开始：即你的想法，你对一个物体的本质的理解。你运用一些设计元素，以你的技巧和创造力把你的概念化作一个独特的形状。独具匠心的艺术品就是你用内心的形象和感受所创造的东西。

作者把惠特尼在培训班上讲课的神态和动势刻画得栩栩如生。

《E.A.惠特尼》(水彩)
H.O. 海克尔

绘画中的创意

所有这些不可能一蹴而就。正如心理学家 A.H. 马斯洛在他的《人性的探索》一书中所述：“显然我们有一种印象，即创造过程包括在一个伟大辉煌的时刻，有一道闪电掠过头顶。而创造者即是出色的劳动者这一事实却常被忽视。”他告诉我们创造并非魔术，它是可以习得的。只要通过不懈的努力，人们潜在的创造性都能很好地发挥出来，不要等待闪电了，弄清楚什么方式适合你，然后着手工作，首先应弄清楚的是：

- 促使你进行艺术创新的动力是什么？
- 使你最能发挥创造性的环境在哪里？
- 最佳的创作状态在每天的什么时候？

此书帮助你循序渐进，在锻炼技巧的过程中克服障碍，加强创造性。

绘画作品应充满情趣，在这幅作品中，画家为我们描绘了一个滑稽好笑的形象。

气急败坏（水彩） J. 阿普

画家利用饱和、艳丽的色彩及装饰图案绘制了一系列作品，他绘画的主题很单一。由此看来，成功的作品并不在于出奇取胜。

椅子系列（布面丙烯） M. 迈耶

良好的开端

画画人人都会，但有随意和正规之分。很多人一旦开始接受正规训练，便显得过分拘谨，面对白纸，不知从何下手。要解决这个问题，首先应开阔思路，增强自信心；其次要勇于创新，尝试使用各种不同的材料，不拘泥于传统的绘画模式，这也正是本书的宗旨所在。本书的每一章中都配有不同的练习性活动，使你在不知不觉中进入一个全新的艺术氛围当中。

在刚开始接触绘画时，无需准备过多的材料及工具，普通的铅笔是画家的好朋友，它是个简单又常见的工具。从一叠纸和一支铅笔开始就可以。随心所欲地使用画纸，不要被白纸和画布吓住。取一张干净的纸，踩它一脚、折叠它或揉皱它，再把纸刷干净，然后在上面画点什么。容易吧？

尝试不同介质、颜料和工具很有益处。为了尽量少花钱，你可以同其他艺术家互相交换绘画材料。可以请一些画家举办“有福同享”游戏。要求每个人都带来一种不同的介质、纸张或工具，由大家来分享。在聚会中可以大家用不同介质和工具来完成一幅作品。在日常生活中随处可见的一些小东西也许日后都会在练习活动中派上用场，因此要留意收集像贝壳、坚果、树叶、纽扣、石子儿、杂草、钉子、钥匙等等。还有以后在拼贴画中所需的废旧报纸、杂志、毛线、毛织品、鞋带等小物品。另外，本书中有很多练习题可以成为你日后绘画创作的素材和参考资料，在学习过程中要留心作记录，把其中比较好的题目记录下来，并随时结合自己的亲身体会总结经验，使学有所用，在跟本书学完之后，你不但能掌握其中所讲述的新思维绘画技法，还可积累大量宝贵的创作素材。

速写本

速写本是你记录新思维绘画创作必不可少的。在学习本书前，我建议你最好先准备一本，并坚持每天抽出15分钟时间画速写。当然它的用处绝非如此，还可以用来记录一些创意构思，摘录一些对你所有启迪的话语，完成本书的练习题及随手画些小稿或草图等。

第一眼看见这幅水彩画，感觉画中的一些笔触、水迹、划痕很有趣，这些效果非但没有影响画面的整体效果，反而更充分地表现了画家对创作对象细致入微的观察和刻画。
《卖鱼》（水彩、炭笔和白粉） A·帕瓦斯

绘画中的创意

美术设计师A.B. 泽姆皮尔非常热衷于画速写，他曾概括出三条原则：a. 不擦。不要擦去以前所画的内容。b. 不撕。不要撕掉任何一页。c. 标明时间。每页都注明日期。我认为我们每个人在使用速写本时都应这样，使速写本成为你须臾不离身的朋友。

准备就序，开始绘画

最好自己能拥有一个比较安静的绘画空间，这并不需要刻意去安排和设计。作为四个孩子的母亲，我的绘画空间最初就是厨房。但孩子们总是围前围后地转，后来改在卧室。现在我已拥有一间很象样的画室，但我仍然很留恋那个狭小的空间，因为在那儿我曾产生过很多有创意的想法。其实绘画环境的选择因人而异，有些画家喜欢在喧闹的环境中作画，有些人则喜欢独处。总之要给自己营造一个能激发创作灵感的艺术氛围。

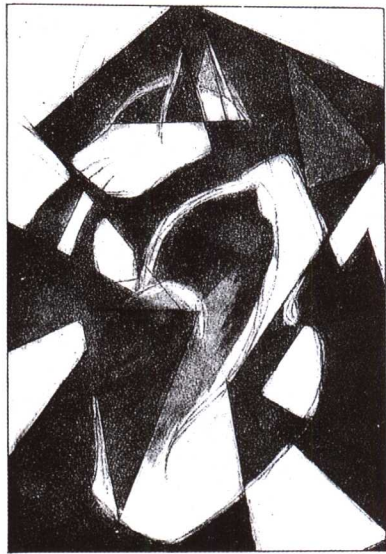
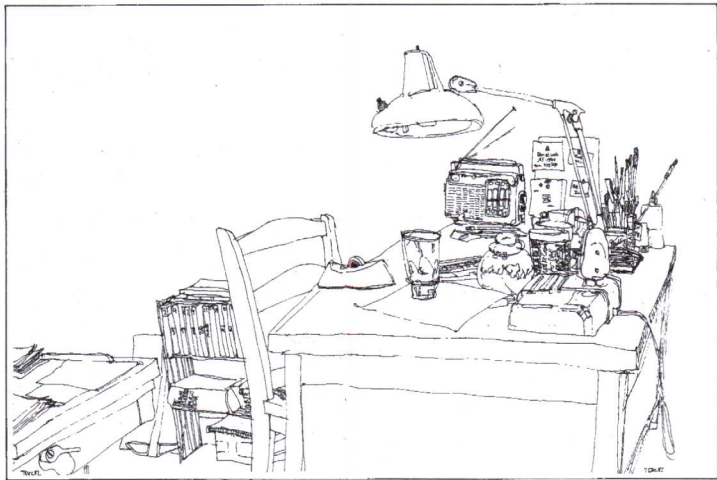
对绘画时间的安排也要合理有效，尽量做到不间断，每天画15分钟。当然在这么短的时间里不可能完成一幅完整的作品，你可以画些草图、速写等，为日后创作积累素材。自我训练一个阶段之后，还要学会如何去评价自己的作品，发现自身的不足，以便更好地了解自己，树立应有的自信心，使自己在绘画方面不断地取得进步。

本书重在说明绘画中的创意观念、绘画手法与题材的创意处理，对每一章中涉及的主题内容均附有若干练习，以启发思路，探索技法。在阅读本书时，可以根据自身的特点来选择一些内容进行尝试，在新思维绘画创作中寻找无尽的乐趣，激发你的创作灵感。正如J.L. 洛厄尔所说：“创意绘画开头难。”不要光说不动，不妨亲身试一试。

画室应选在宽敞且光线适宜的房间，屋里的摆设要适应你日常绘画的需要，现在不妨画一画你自己的画室。

《桌子和椅子》(钢笔)

A.B. 泽姆皮尔

这是一幅立体派风格的版画作品，作者用简单的黑白色调抽象地描绘了一只小花猫。

熟睡的小猫·(凹版画)

F. 卡拉发

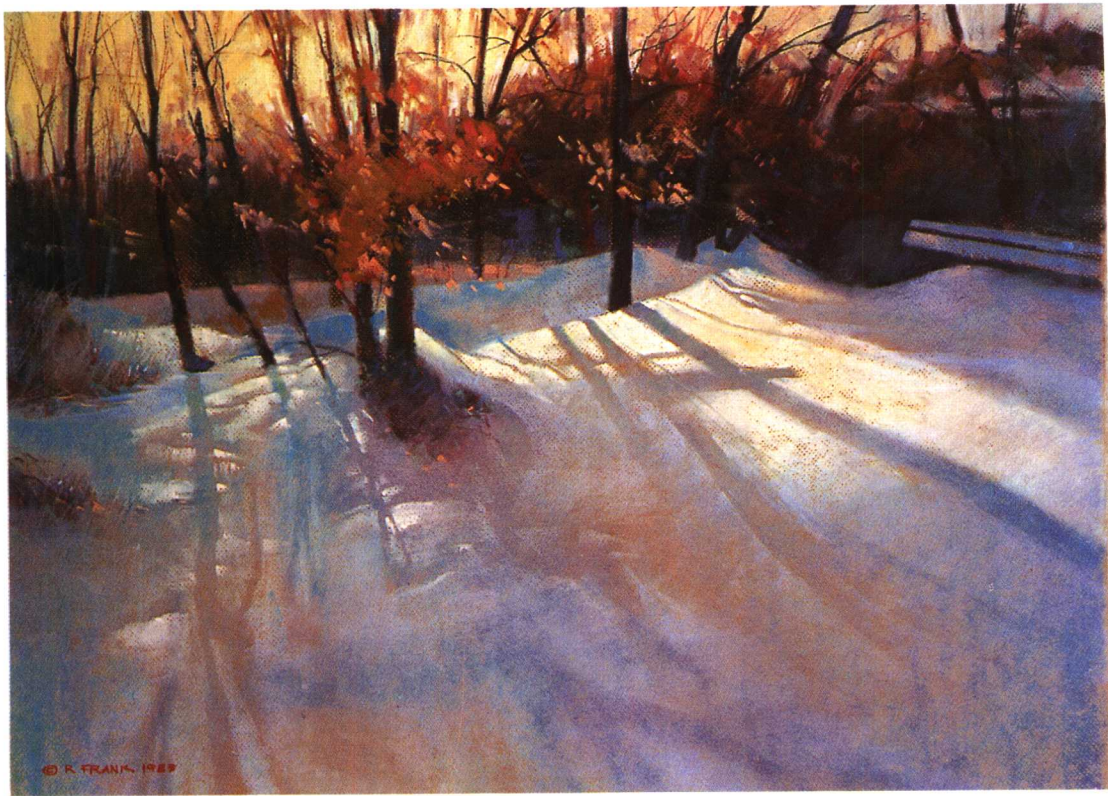
第一章 创意 • 一个有趣的历程

“要想在绘画中有所创新，首先应持之以恒，并为此付出不懈的努力。人的创造性和能力是密不可分的，每个人可以按自身的能力来适当地发挥出自身的创造潜能。”D.N.帕金斯《神奇的头脑》

不要认为自己没有天分就采取消极的态度，要充满自信，才能最大限度地发挥出你的艺术潜能。绘画重在体验创作过程中的乐趣，而不要过分看重最终结果。画家、教育家L.亨利说过：“我们所需要的是对美好生活的感受，而不是简单地去完成一幅画。”

在绘画练习中你所取得的一点点进步都是可喜的，并能增强你的自信心，正如E.A.惠特尼所说的：“逆境中的磨炼才能换来最后的成功。”对自己所犯的小错误不要念念不忘，而是要从中吸取经验教训，另外还要经常到博物馆、画廊、艺术博览会去参观，以开阔自己的视野，发现自身的差距。平时对周围环境要细致体察，对日常生活中的琐事仔细品味，尽量用全新的思维方式来对待它们。并要不断地提出各种各样的问题，打破传统观念的束缚，对新生事物有强烈的好奇心，以此来训练自己的创新能力。

大自然中的美景有时是无法用语言来表达的，只有通过绘画方能描绘出画家心中的感叹。《一月的树影》（色粉笔）R.弗兰克

用这种手法来表现出“花”这一主题，令人心悦目。画家对画面精心的构图可谓独具匠心。这对你的绘画创作会有所启迪，也许你会做得更好。
《路边的野花》（丙烯） J. 威廉斯

相信自己的创造力

人的创造力有多种层次的表现。其中之一可以在日常生活中看到。例如，一位工匠手艺的独特风格；一位家庭主妇的佳肴烹调技术和房间布置的美观雅致。这都是一种自发的创造。另外，不断变换常规也是创造力最好的体现，我们称之为非常规性实践，就是解决前人没有解决的问题，及以新方式解决老问题，从而产生前人没有的思想或作品，所用的思维方式往往是创造性的。

此外，构成创造力的要素有：知识、自学能力、好奇心、观察力、记忆力、客观性、怀疑态度、专心程度、恒心。在从事创造性绘画过程中，亦应具备这些因素，先掌握基本的技术及材料的使用方法，通过自学或到学院深造而达到自己的最终目的。

创造力是可以不断提高的

“人的创造力是与生俱来的”，这一观点曾被大多数人所认可，但现在的研究表明，每个人的创造潜能都是相同的，只不过有些人通过后天的努力而更多地被开发出来罢了。

美国学者 I.A. 泰勒在他的《创造过程的本质》一书中，把人的创造力划分为五个层次，前四个层次是任何人都可以通过努力而达到的。

第一层次是表达式创造，这是最初级的创造。像儿童或未受过艺术训练的成人对事物原始、直观的描绘，表达出人们对艺术比较单纯的理解。

第二层次是生产创造，指的是发展各种技术得到完美产品的活动。也就是要求画家精通绘画技法，用多种多样的创造性方式绘画，使作品富于变化。

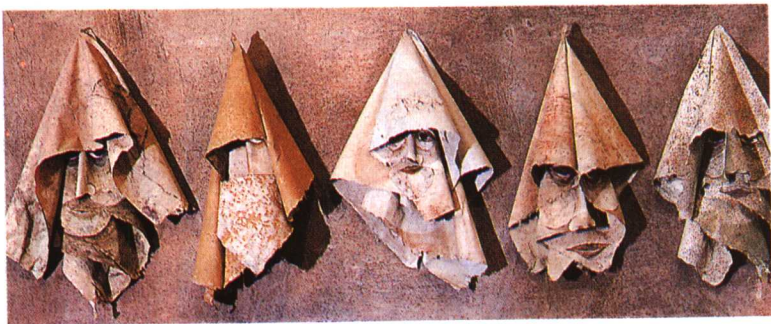

只有熟练地掌握了传统绘画材料及技法，才能在此基础上创新。

《有气球的街景》（丙烯）
S. 荷莱布奇

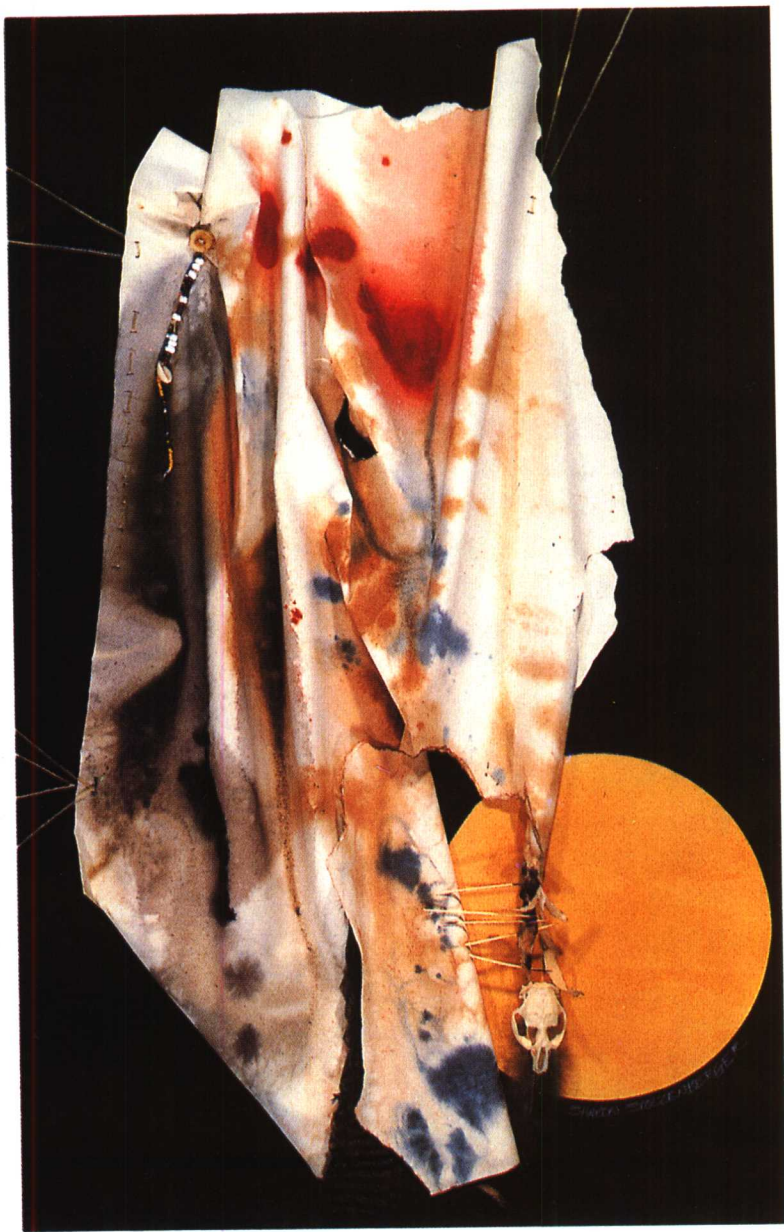
画家很巧妙地利用普通的材料完成了这幅作品。

《族人》(纸上丙烯)
S. 梅斯勒

画家别出心裁地利用骨头、珠子、羽毛等材料完成了这幅独特的作品。

《静物》(综合材料)
S.L. 斯托恩博格

第三层次是发明创造，指发明家寻找新方法来解决现存的问题。对画家而言则是能够用常用的绘画工具和媒介来探索各种新技法，不拘泥传统的局限，向一些陈规挑战，不断尝试和探索新途径，从而达到更高的艺术境界。

第四层次是创新式的创造，指对各种原理、原则和概念的洞察。画家所采用的绘画材料和方法是超乎寻常的，他们已经摆脱了传统的束缚，但仍然遵循绘画的基本原则。

第五层次是天生才分。有些人在艺术或科学方面所表现出的才能让人无法解释，这可能就是所谓的天才，常人是无法从后天获得的。

重返孩提时代

富于创造的人,往往从小到大始终有很强的好奇心和求知欲,见到新的东西总要问“为什么”、“怎样”一类的问题,并总想动手试试。具有这种个性品质的人,往往有孩子一样的童心,表现出孩子般的单纯和不自大。往往有一种谦虚的态度,能倾听别人并承认自己并不是万事皆知的。以不带成见,不过早下结论的态度看待世界,这种童心未泯的性格,常常使他们兴趣广泛,不会注意别人的嘲讽。孩子们在绘画方面同样表现出极强的好奇心和随意性,他们喜欢用铅笔、蜡笔、粉笔等趴在地上画出一幅幅满载自己梦想的图画。作为成年人,你不妨再利用一下这种方式去寻找孩提时代的感受。

成年人的绘画素材远比儿时多得多,其作品可以反映出本人的愿望、梦想,以及对这个世界的理解。有些人喜欢与世隔绝,全神注地进行绘画创作,但我认为艺术的本质在于它是与别人进行交流与沟通的一种方式。当你的作品呈现在观众面前时,它不仅仅是一种纯粹的视觉影像,而应唤起人们的某种回忆,并产生共鸣。同时观者对你的绘画材料和技法也相当敏感。但从另一层意义上来说,他们则更注重你的作品所表达的内涵——一种无法用语言来表达的想法或经历。要想使你的作品能与观众进行交流,首先对自己要有清楚的认识。创造性绘画的初级阶段就是无意识地表现创作欲望。

寻找绘画主题

艺术家J. 布里格斯强调指出:“有创造性思维的人能把童年时代的想法带入成年。长大以后,大都保持着对事物有浓厚的兴趣,诸如人与人、人与动物及人与环境的关系,一些自然现象或科学现象,玄学、宗教等问题。”其时我们每个人都有各自的兴趣和喜好,只是没有意识到它罢了。也许在你头脑中会突然冒出一个问题,并随之产生一系列好奇的想法,从而激发出你的创造性。如果你对此不加注意,那么这些想法很可能会付诸东流。所以我们应该留心观察周围的一切,寻找绘画的主题,丰富自己的创造性思维。

当我看见鸟儿在附近的田野和树林中飞翔时,便由此产生了一个绘画主题,而这一主题又可以引发出更多的内容:

自由(飞翔)、博大(天空)、柔弱(小鸟)、动感(飞行)、方向(向上)、幸存(捕杀)、美丽(颜色、羽毛、翅膀)等等,由此可以创作出一系列写实或抽象作品。

鸟的形象在我的作品中是经常出现的。画这幅画时,我先是把水彩斜泼在纸上,再把它放在浴缸中冲洗,当大部分颜色被洗刷掉后,仿佛出现了一只鸟的形象,以此为基点,完成了这幅画。

博·击·(彩墨) N·利兰

这幅作品的背景与豹身上的花纹很相像，实际上作者是把各种颜色的小石头有意地排列到一起。从而产生出这样的视觉效果，这正是经过认真推敲后完成的。

《石子系列——石间的火焰》
(水彩) G.D. 安德森

创意绘画的过程

从事创意绘画必须脚踏实地，无论你是连贯性还是间断性地从事绘画创作，它的过程是一样的。

1. 选题 首先必须得选择合适的主题，掌握一种新的媒介，只有认定目标才能开始进行创意绘画。

2. 构思 你可以参考自己以往在处理类似内容的作品时的做法或借鉴其他画家的经验。先设计一个草图，大致安排一下颜色，然后进行下一阶段。

3. 推敲 先把你的计划停一会儿，去喝杯咖啡或休息一下，把你的草图及色彩重新推敲，仔细琢磨一番，这一过程可长可短。

4. 定稿 经过深思熟虑之后，你所需要的就不单纯是灵感，而是对你先前的构思进行敲定。

5. 动笔 把稿子定下来以后，就可以开始动笔进行绘画了。

相信自己的创造力

想象是人的本能，想象力是一种虚构和幻觉，有创造性的画家能把虚构和幻觉反映在画面上。诗人H.史蒂文斯认为“想象力就是人脑超越于事物可能性之上的一种能力”。

你是否认为一朵朵流云有时很像人形？在我小时候就从云彩中看出两个西班牙舞蹈家正站在一棵橡树下，风一吹，他们就会翩翩起舞。有时候，我们会发现一堵破旧的石墙很像一个人或某种动物，冲到海边的贝壳上也会有某种形象存在，篱笆等很普通常见的景象也会让人联想到很不平常的图案或纹理。如果你对图形缺乏联想，不妨先玩玩文字游戏或用一些符号来激发自己的想象力，有些文字可用很简单的符号来代替。

每天用15分钟的时间来锻炼你的想象力，你一定会受益匪浅。放松注意力是从事创造性绘画所必需的，也是可以学会的。找一个安静的地方呆上几分钟，把表面上看毫不相关的事物联系在一起，这时你会发现自己已跳出了原有的那种思维模式，逐渐开始有所创新。比如把柠檬和雨伞联想到一起；把一台打字机放在海滩上；一只企鹅站在棕榈树下等等。这并不是绘画练习，而是锻炼你的创造性思维能力，就像运动员的跑前热身运动一样。偶尔脑袋机灵一动会冒出许多想法来，这时最好把这些影像全部记录下来，总之越离奇越好。心理学家A.H.梅斯罗说：“你若怕出奇而出错，那你永远也不会有精彩的好主意。”最不现实的想法或许就是最有用的，想法越多，选择的机会就越大。

想象是一种幻觉，每天早上醒来后，人们大都记不起晚上做的梦，然而它却能为你分忧解愁，使你无所不能，可以说这是一种享受。白天你也可以充分发挥自己丰富的想象力，捕捉到一些虚幻的形象，并把它们画下来，而这些形象恰好是你内心的独白，我想这就是创造性绘画的本质所在。

作者并没有事先把这些领带刻意去排列组合起来，而是先在头脑中产生一幅画，然后再把它画出来。

《候选人》（透明水彩）

J. 布朗

练习 (1)

合上书, 在你的速写本上用符号形式把以下几个词的意思表达出来——生气、快乐、和平、伤心、悲痛、厌烦、兴奋、愚蠢、严肃; 然后再翻开书, 对照一下你所画的与书上的有没有相似之处。

疯狂

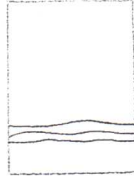
生气

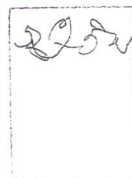
害怕

欢喜

平静

笑

消沉

焦躁

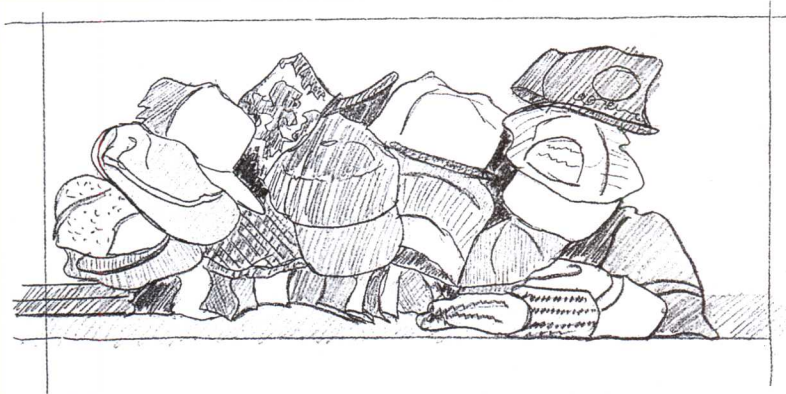

慌乱

练习 (2)

列出一些比较直观的而且带有感情色彩的词汇, 前后的词最好有一定的联系, 把可以成为绘画主题的词放在最前头。随后的词可以是描述它的, 也可用意思相同或相反的词, 然后在此基础上画一幅画。

例如: 我在壁橱里看到帽子, 我就把与帽子有关的东西及词汇都罗列出来, 帽子——矿工帽、纸帽、棒球帽、遮阳板、钢盔、围巾、面沙、帽架、旧的、新的、五颜六色的、带毛的等等。再用笔把它们画出来。

留心观察周围的事物

人们对周围的事物习惯于只注重表面而不去探究其本质，其实要想在绘画过程中获得更多的灵感，使自己的作品富于创造性，我认为关键一点在于仔细的观察，发现别人所未看到的東西。你可以通过视觉、触觉和嗅觉来仔细观察人们最常见的树木、花草、石头、楼房及各种车辆等，或集中精力来听小鸟唱歌、孩子欢笑、割草机的声音，可能你会发现许多平时不注意的美妙声响。

可以说，绘画中创意的关键就是不断变换你观察事物的角度。比如细致地观察切开的蔬菜或水果的横切面和纵切面的不同之处或山路上岩石和被水冲刷的石壁的不同之处，城市中各个建筑工地等等。总之对你身边的事物都应处处留意，通过印象绘画来锻炼你对所观察到的事物细节的记忆能力及表现力。

你是否注意到一块生锈脱皮的金属亦可成为绘画对象？其实我们平时会发现很多合适的东西可以用抽象的手法来表现，从而产生意想不到的效果。

星条旗（水彩） G.D. 安德森