

[英] 皮亚塞纳·山姆 菲利普·贝弗利 / 著

绘画的 头脑 风暴

JUST DRAW IT!

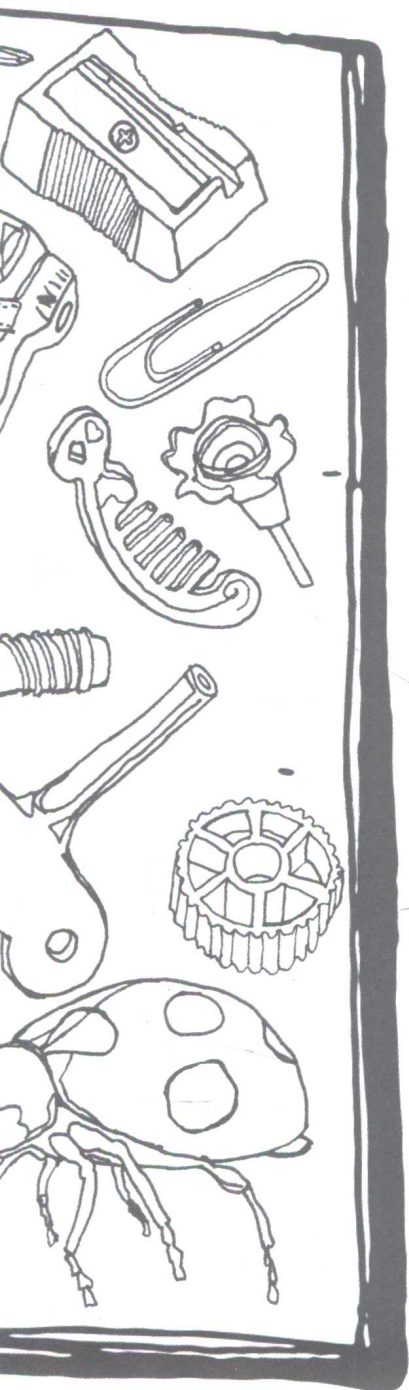
65个激发灵感的创意练习

上海人民美術出版社

拿起笔，让绘画动起来，每个人都可以进行的艺术创作！

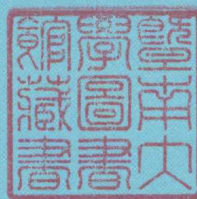
SET FREE YOUR
CREATIVITY

J21
20141



绘画的头脑风暴： 65个激发灵感的创意练习

JUST DRAW IT !



【英】皮亚塞纳·山姆 菲利普·贝弗利 著 / 赵熙 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习 (英) 山姆, (英) 贝弗利著; 赵熙译. - 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
原版书名: Just Draw It!
ISBN 978-7-5322-8697-3

I. ①绘... II. ①山... ②贝... ③赵... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第221451号

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习
原版书名: Just Draw It!
原作者名: Sam Piyasena 和 Beverly Philp

Copyright © 2012 Quarto plc

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Quarto出版公司授权,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: 09-2013-428

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习

著 者: [英] 皮亚塞纳·山姆 菲利普·贝弗利

译 者: 赵 熙

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 钱吉苓

封面设计: 肖祥德

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: 博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 10印张

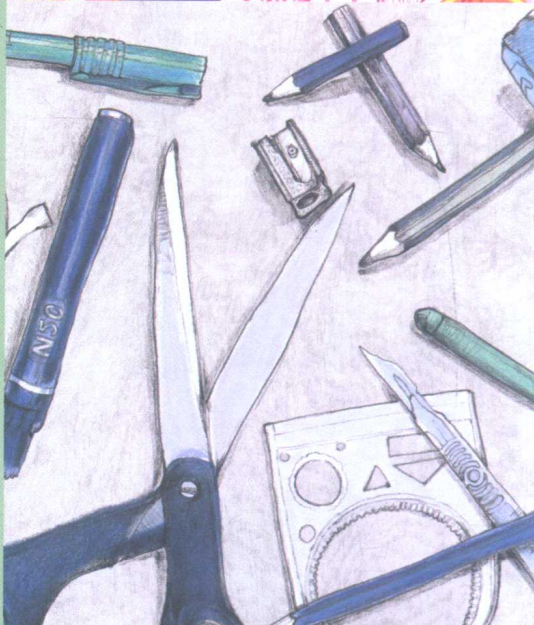
版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-8697-3

定 价: 58.00元



目录

前言 8

第一章

线条和记号 10

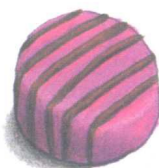
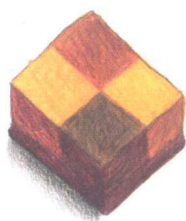
第二章

调子和造型 30

第三章

构成、透视和视角 60

声音和视觉	12	负形与正形	33	拼贴画	62
用线条去散步	14	转一圈	34	裁切	64
在运动中绘画	16	玩转阴影	37	带上荒岛的三样东西	66
到树林里去走走	18	像素画	38	三分法则	68
呼出来的画	19	修拉的风格	40	水墨肖像	70
沙滩上的线条	20	钉眼	42	铁架	72
刺绣	22	用撕和贴制作调子	44	窰井盖	75
涂印技巧	23	苍白的白色阴影	46	蠕虫视角	76
颠倒	24	不遗余力	48	鸟瞰视角	78
一分钟搞定	27	暖暖的巧克力	50	轴测与等角	80
一根绳子有多长?	28	被压瘪的易拉罐	52	拓宽你的视野	82
		静物画	54		
		感受黑暗	58		





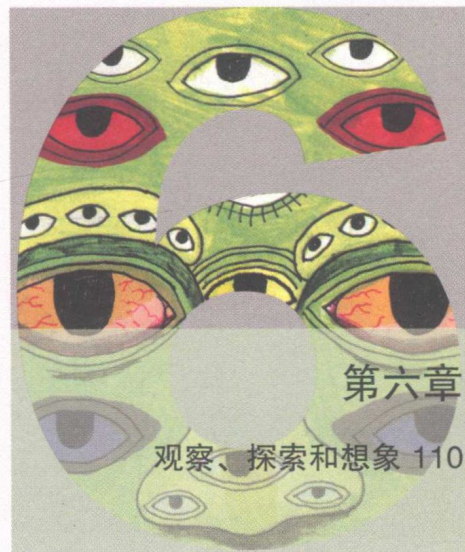
第四章

动态和姿势 84



第五章

图案和肌理 98



第六章

观察、探索和想象 110

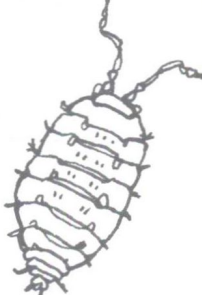
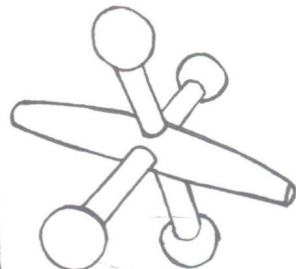
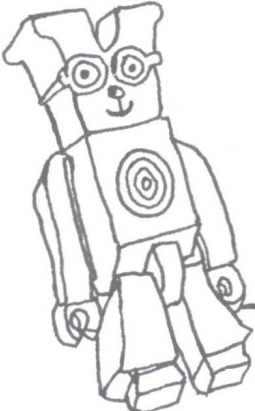
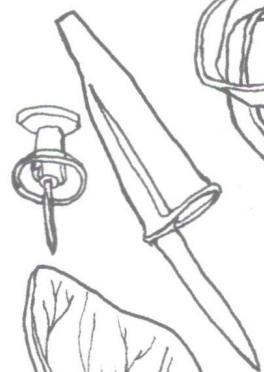
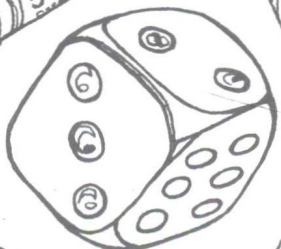
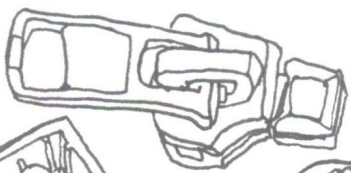
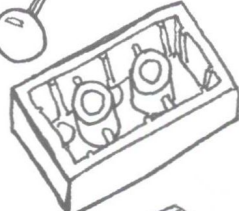
速写	86	字母	100	从脚开始	112
时间和运动	88	第一印象	102	镜像画	114
运动的人	90	点、斑点和污点	104	放大	116
冻结时间	92	咖啡杯涂鸦	106	腐烂	118
梦乡	94	挂电话	108	如果你的记忆很清晰	121
				废料桶	122
				视而不见	124
				想想小东西	126
				借用投骰子来作画	128
				涂画	130
				闭上眼睛	132
				我即速写本	134
				为你的世界绘制地图	138
				花的力量	140
				昨晚我做了一个奇怪的梦	143
				保持定期作画	144
				黑色的小书	146
				我购物，我画画	148
				大煞风景	152
				精美的“尸体”	154

绘画的 头脑 风暴

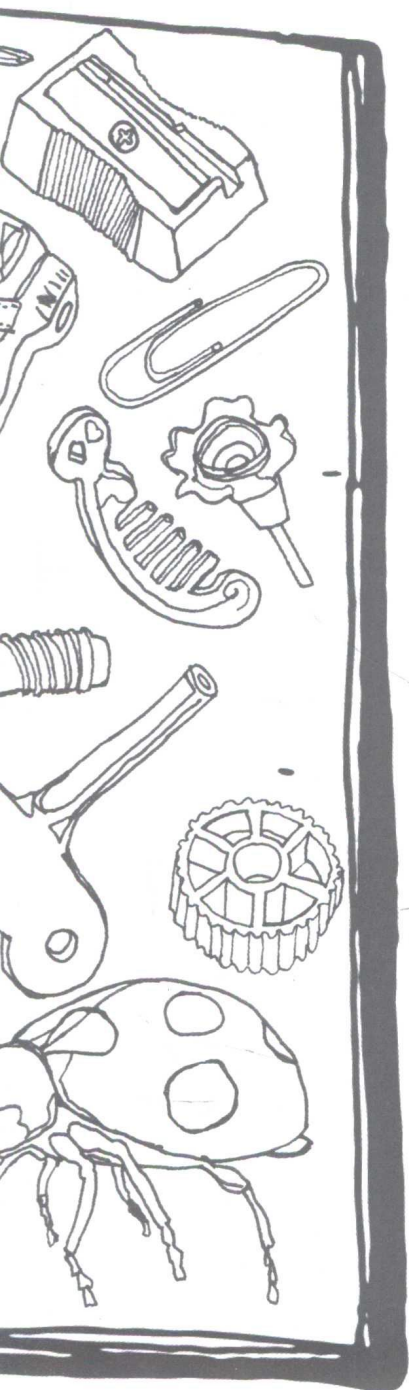
JUST DRAW IT!

65个激发灵感的创意练习

上海人民美術出版社

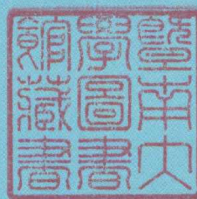


J21
20141



绘画的头脑风暴： 65个激发灵感的创意练习

JUST DRAW IT !



【英】皮亚塞纳·山姆 菲利普·贝弗利 著 / 赵熙 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习 (英) 山姆, (英) 贝弗利著; 赵熙译. - 上海: 上海人民美术出版社, 2014.1
原版书名: Just Draw It!
ISBN 978-7-5322-8697-3

I. ①绘... II. ①山... ②贝... ③赵... III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第221451号

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习
原版书名: Just Draw It!
原作者名: Sam Piyasena 和 Beverly Philp

Copyright © 2012 Quarto plc

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Quarto出版公司授权,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: 09-2013-428

绘画的头脑风暴: 65个激发灵感的创意练习

著 者: [英] 皮亚塞纳·山姆 菲利普·贝弗利

译 者: 赵 熙

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 钱吉苓

封面设计: 肖祥德

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: 博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16 10印张

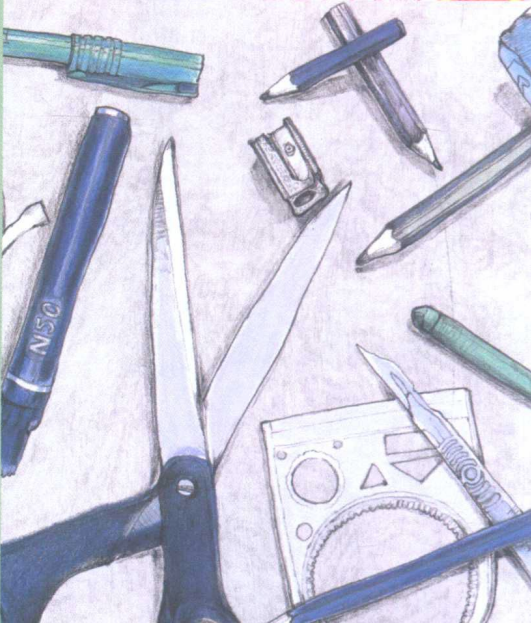
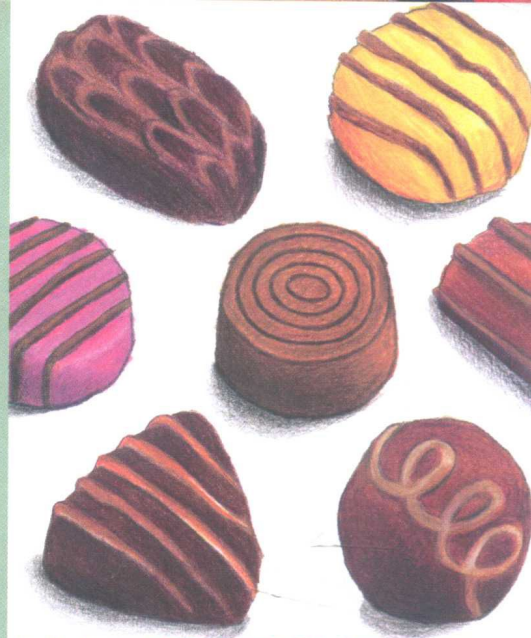
版 次: 2014年1月第1版

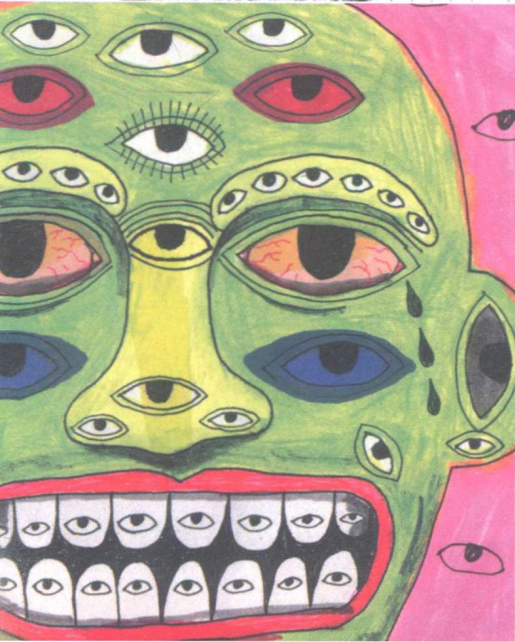
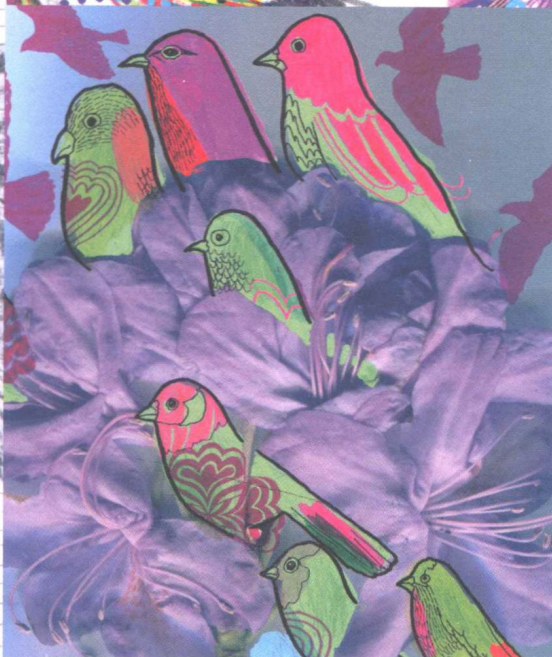
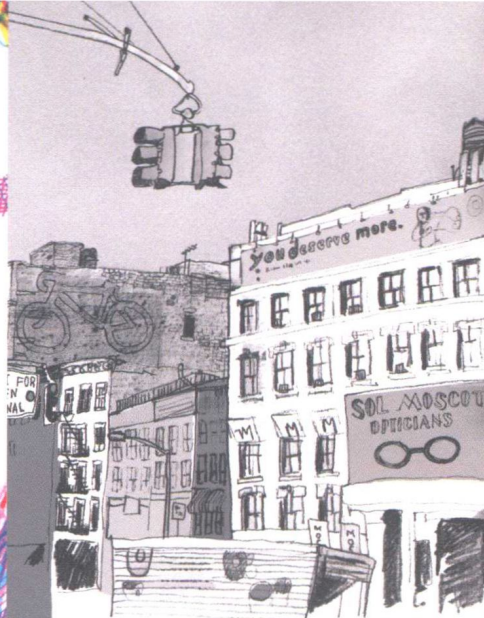
印 次: 2014年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-8697-3

定 价: 58.00元





目录

前言 8

第一章

线条和记号 10

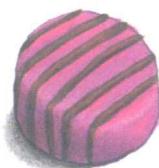
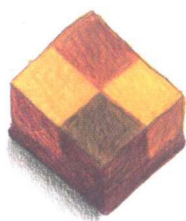
第二章

调子和造型 30

第三章

构成、透视和视角 60

声音和视觉	12	负形与正形	33	拼贴画	62
用线条去散步	14	转一圈	34	裁切	64
在运动中绘画	16	玩转阴影	37	带上荒岛的三样东西	66
到树林里去走走	18	像素画	38	三分法则	68
呼出来的画	19	修拉的风格	40	水墨肖像	70
沙滩上的线条	20	钉眼	42	铁架	72
刺绣	22	用撕和贴制作调子	44	窰井盖	75
涂印技巧	23	苍白的白色阴影	46	蠕虫视角	76
颠倒	24	不遗余力	48	鸟瞰视角	78
一分钟搞定	27	暖暖的巧克力	50	轴测与等角	80
一根绳子有多长?	28	被压瘪的易拉罐	52	拓宽你的视野	82
		静物画	54		
		感受黑暗	58		





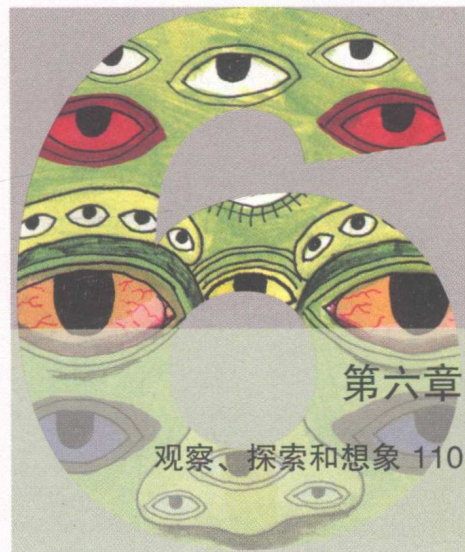
第四章

动态和姿势 84



第五章

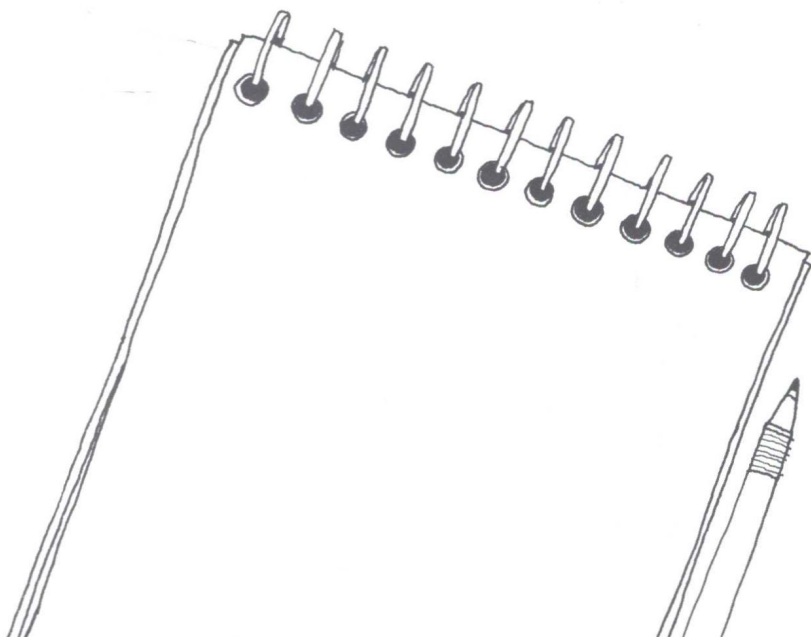
图案和肌理 98



第六章

观察、探索和想象 110

速写	86	字母	100	从脚开始	112
时间和运动	88	第一印象	102	镜像画	114
运动的人	90	点、斑点和污点	104	放大	116
冻结时间	92	咖啡杯涂鸦	106	腐烂	118
梦乡	94	挂电话	108	如果你的记忆很清晰	121
				废料桶	122
				视而不见	124
				想想小东西	126
				借用投骰子来作画	128
				涂画	130
				闭上眼睛	132
				我即速写本	134
				为你的世界绘制地图	138
				花的力量	140
				昨晚我做了一个奇怪的梦	143
				保持定期作画	144
				黑色的小书	146
				我购物，我画画	148
				大煞风景	152
				精美的“尸体”	154



前言

大多数人小时候都喜欢画画，回想趴在纸上，一手握着铅笔，一手捧着柠檬水的时光，那是多么惬意美好啊。

画画是一种逃避外部世界的方式，也是一种寻找灵感的途径——许多年幼的孩子都会在画画时感受到这一点。可是，随着我们逐渐长大，绘画所强调的重点和关注的焦点也会逐渐转变成力求逼真地表现出我们所看到的种种事物。令人难过的是，对于

大多数孩子而言，过去在绘画中得到的自由和快乐永久地消失了。最后能动手画画的人，只是一小部分被认为具有特殊天赋的人，这是一件令人遗憾的事情。

孩子们长大后在绘画方面会受到令人难以置信的抑制，他们已经没有信心再拿起铅笔在纸上画画了，就连那些创意工作者也会对徒手画画产生恐惧。近年来这个趋势越发明显：在许多艺术院校里，人们更倾向于使用数码技术来制作图像。本书将带你回到童年时代，使你



拿起笔，开始画吧！

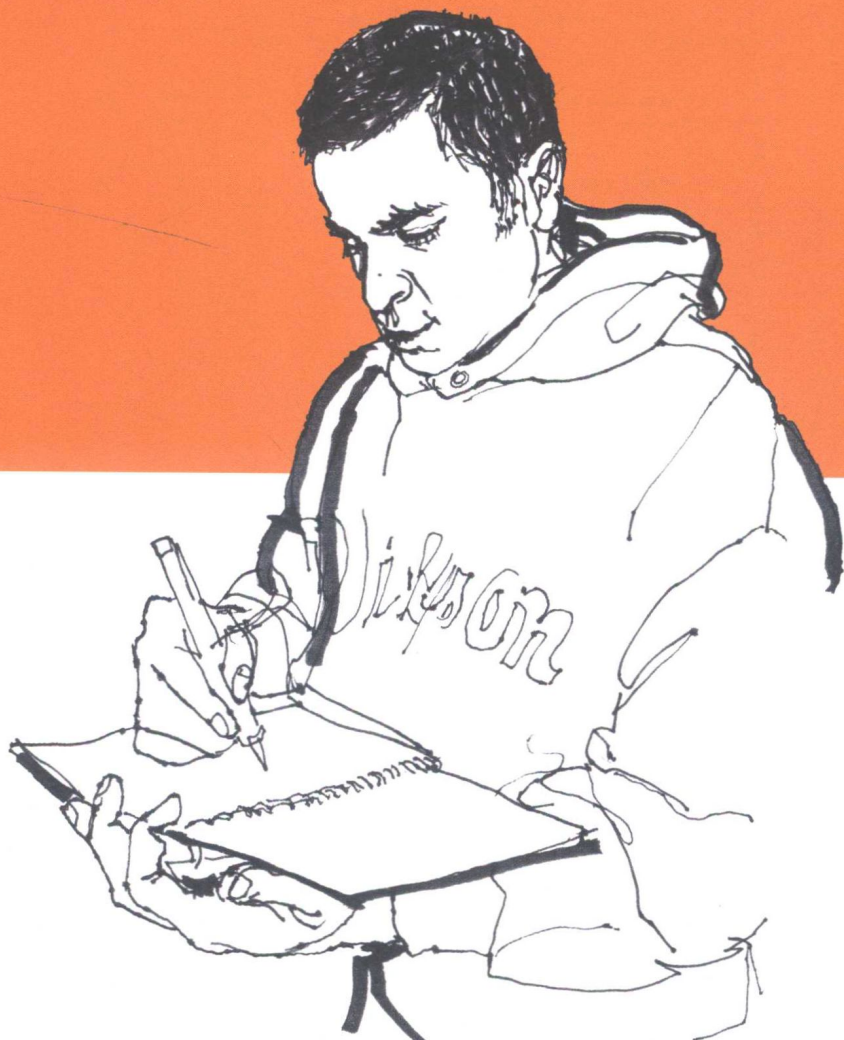
B.P. Lan

了解如何给你的绘画注入动感。接着，我们要打开思路，运用不同的图案和材质，尝试各种可能性。最后，我们会鼓励你消除对绘画的成见，激发自己的探索精神和创造力。

最重要的是，本书将帮助你不断突破自我，并通过绘画表达自己的感受与激情。

能够单纯地享受在纸面上留下痕迹的过程。

在本书中，我们将一起探讨如何更好地绘制线条和记号，这是绘画艺术中非常核心的部分。接下来我们将了解如何使用明暗来塑造体积感。在第三章中，我们要探索一项看似棘手的工作——如何在二维平面的纸上表现出三维立体的效果。然后，我们将



第一章



我们将从本章中了解到绘画的基本元素。对每一个画画的人来说，树立信心是第一步。通过绘画，你将自由地表达出自己的创意。

我们可以运用各种方式来表现线条的质量、重量和强度，从而绘画出不同的形状、形态和色调。

线条和记号

“没有一个音符是错误的，只是另一个更适合而已。”

——塞洛尼斯·蒙克



声音和视觉

历史上有许多艺术家是从音乐中汲取灵感的，因此他们的很多艺术作品中都涉及到了音乐。

俄罗斯艺术家瓦西里·康定斯基就试图通过自己的作品传递出古典音乐的精髓。在观看了瓦格纳的歌剧《罗恩格林》后，他说道：“狂野的、近乎疯狂的线条呈现在了我的面前。”康定斯基的抽象画具有开创性，表达了声音对视觉的影响。

很多艺术家在绘画的时候会将“白噪声”作为背景音乐播放。不过，我们这个练习关注的是“声音的可视化”。在这里，音乐站上了舞台的中心，成为了绘画的焦点。音乐和绘画有一些共通的要素，比如节奏、韵律和结构，我们可以在绘制符号的过程中对此进行探索。请拿起铅笔，就像一名手持指挥棒的音乐家一样遵循着乐曲的起伏，开始绘画吧。

1. 在墙上贴一张非常大的纸或墙纸。

2. 在这个练习中，我们只需用到一种绘画工具：一支软铅笔或一根木炭条。

3. 放一段自选音乐，最好是纯器乐类的。因为有歌词的音乐会先入为主地影响你的思路，使你难以产生自己的独到见解。

4. 沉浸在音乐中，并试着在纸上传递出自己的肺腑之情。让我们开始探索绘制抽象线条的潜能吧。

5. 音乐节奏将激起你的生理反射，引导你作画。记住，不要太在意你画出的痕迹，线条会随着音乐的起伏流泻出来，这样的绘画过程就像是一场表演。