

<<五天学会绘画>>

图书基本信息

书名：<<五天学会绘画>>

13位ISBN编号：9787531724834

10位ISBN编号：7531724839

出版时间：2010-10-01

出版时间：北方文艺出版社

作者：[美] 贝蒂·艾德华

页数：215

译者：张索娃

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<五天学会绘画>>

前言

从1979年7月第一次出版《五天学会绘画》以来，二十年过去了。
10年以前，也就是1989年，我对这本书进行了修订并再版，把我在那10年间学到的东西加到书里。
在1999年，我再次对本书进行修订，这次的修订展现了我从事堪称人类活动精髓的美术事业以来的全部所得。

我为什么会写这本书？

在这些年间，许多人问过我写这本书的由来。

其实跟大多数人的情况一样，写这本书纯粹是众多偶然中的一个偶然。

首先，我的背景和受到的训练主要在艺术方面——铅笔画和水彩画。

而不是艺术教育方面。

我认为这一点非常重要，因为这使我对教学有着完全不同的期望。

经过对画家生活的保守尝试后。

为了生存我开始在我的工作室里进行一些美术的家教工作。

然后，为了能够更快地赚到钱，我回到加州大学洛杉矶分校补修一些教育学分。

完成以后，我又到洛杉矶的威尼斯高中当老师。

那个工作棒极了。

我们拥有一个由五位老师组成的艺术学部和一群充满活力、充满挑战、聪明而又难教的学生。

在当时，美术课是他们最喜欢的课，那时他们经常将市里非常流行的美术比赛的奖项一扫而空。

在威尼斯高中，我们尝试在第一学年就接触他们，迅速地教他们把画画好。然后为了高二和高三举行的美术比赛把他们像运动员一样训练起来（我现在对学生比赛持非常保留的态度。

但当时的这些比赛的确极大地激励了学生们。

也许这是因为比赛产生太多获奖者，以至于不对大多数人造成伤害吧）。

在威尼斯高中的五年中我对素描产生了困惑。

作为教师团体的最新成员。

我被委任的工作是提高学生的素描速度。

不像大多数老师们抱着只有有天赋的人才能画好的观点。我希望所有学生都可以学会素描。

<<五天学会绘画>>

内容概要

每个人都有灵光一闪的时刻！

贝蒂博士试图用五天教会绘画的方式启发人们积极开发自己的右脑——在传统教育系统中被忽视的创造力大脑。

通过五天对边线、空间、相互关系、光影等这些绘画基本技巧的掌握，获得一种新的视角，也就是像艺术家一样看事物，并且表达出来，在这个过程中开发自己大脑的创造性潜力，从而在日常生活、学习、工作中获得一种新鲜的、富有创造力的解决问题的方式。

这是一本教你在最短时间，用最高效率学会绘画技巧的书，它在美国一下销了400万册，可见非常实用。

美国是一个非常注重实用的国家，讲实用比讲这个、讲那个漂亮的空话要强。

《洛杉矶时报》评论本书：它“不仅是一本讲绘画的书，更是一本讲生存的书。

原本是教人如何绘画的优秀教材，却不能仅仅当做一本教材来看待。

它解放了很多人的思想”。

书中包含许多绘画练习，有“颠倒画”、“自画像”和“改良轮廓画”。

艾德华的许多观点现已成为主流，你会发现这本书对最近的众多出版物产生很大的影响，非常值得一读。

<<五天学会绘画>>

作者简介

贝蒂·艾德华博士

美国加利福尼亚大学的艺术教授，她最初对于绘画的贡献及她的作品受到了心理学家和教育学家的广泛赞扬，曾受到《洛杉矶时报》、《西雅图时报》、《读者文摘》、《时代》杂志等深度报道。她教授的以绘画思考的方式开发右脑、激发创造力的课程，广受世界500强企业认同，并将之纳入企业创意培训课程中。

贝蒂·艾德华博士的《五天学会绘画》被译成14种语言文字，畅销全球。

在所有教授绘画的书籍中，该书被广泛采用。

她的《画出你心中的艺术家》，亦非常畅销。

此外，她的著作也成为IBM、通用电气、苹果电脑、迪斯尼等企业的创造力培训课程用书。

<<五天学会绘画>>

书籍目录

序 我为什么会写这本书? 公司培训课程 1.绘画和骑自行车的艺术 绘画是一种神奇的能力 绘画是一项可以学习的技能 绘画和视觉 用画家的方式看事物 绘画与大脑状态 用自己的创造力绘画 通往创造力的路 现实主义是达到目标的手段 总结2.素描训练:一步一步来 绘画工具 学前作品:绘画技巧的一项珍贵记录 学生画展:学前和学成后作品的对比 用绘画表达自己:艺术的非词汇性语言 绘画是艺术家的镜子3.重新找回右脑 大脑的两边 双重大脑 精神分裂症病人的双重真实感知 语言的线索 语言和习俗的偏见 两种认识的方式 信息处理的两种模式 顿悟 有一半大脑比没有大脑强,有整个大脑更好 使用右手或左手的习惯 用右手或左手的习惯与绘画 为左脑模式到右脑模式的转换提供条件4.马上体验左脑换右脑 酒杯和人脸:一项双重大脑的练习 在作画时航行于右脑模式 在“学习绘画”中学到了什么 把画颠倒过来画:向右脑模式转换 颠倒着作画 了解从左脑到右脑的转换 右脑模式的回顾 回忆你儿童时期的艺术作品5.像孩子一样作画 转折时期 学校里的艺术 从婴幼儿到青少年 儿时的符号系统如何影响视觉6.画自己的手:边缘和轮廓 尼可雷德斯的轮廓画 使用纯轮廓画绕开你的符号系统 纯轮廓画练习的谜团 学生作品展示:另一种状态的记录 第一项基本技能:对边线的感知 改良轮廓画:首先学会使用塑料显像板 用手改良轮廓画 下一步:用空白的空间来迷惑左脑模式7.椅子练习:空间的阴形与阳形 什么是阴形和阳形 构图的定义 在框架内创作的重要性 选择一个基本单位 基本单位的定义 有一个好的开始 一把椅子的阴形画 感觉的认知斗争 展示阴形的各方各面8.让视觉产生透视 学习一分为二的技巧,视角和比例 透视和比例关系 透视的定义 丢勒的装置 正式透视与“非正式”透视 在你完成“真正”的透视画以前,先做一个简短的观察练习 一幅“真正的”透视画 计划未来9.轻松画头像 比例关系在肖像画中的重要性 相信自己看见的事物 不相信自己看到的事物 尽力描绘真实 被削掉的头骨之谜 为了看得更清楚,画一个参照物 不可辩驳的证据证明头的上半部分也很重要 画另外一个参照物,用在侧面图上 把耳朵放在侧面人像中 一个热身练习 现在,真家伙来了:一幅人物侧面像 侧面像的展示10.人像画的正面、侧面、四分之三侧面:光线与阴影 观察色彩明暗度 右脑模式在阴影感知中的作用 人像画的三个基本角度 热身练习:复制库尔贝的自画像 采取下一个步骤 用交叉线画出浅一点的阴影 使用描影法画出过渡色调 运用光线逻辑画一幅完全相似、带有色调、充满立体感的自画像 正面像 四分之三侧面像 准备就绪?选 铅笔自画像 学前和学后:个人绘画作品的对比 人像画的展示 对下一个绘画练习的一些建议11.把色彩放入大脑 把色彩放入大脑 学习色彩的基本知识 色相环 迈出色彩绘画的第一步 其他提醒 另一个练习:把丑陋的拐角作为都市风景 发展和谐的色彩 创造出水粉的世界 总结12.绘画的禅:画出心中的艺术家 第六和第七项绘画技巧 第六项感知技巧:按照记忆来绘画 第七项感知技巧:“对话” 尾声:难道优雅的书法艺术失传了吗?

书法/绘画的基本感知技巧 画出字母的轮廓 使用书法中的阴形 眼睛和手的协作 持之以恒是关键 观察书法中的光和影 总结跋:绘画如同阅读、开车、滑雪和走路 五项绘画的基本技能 进入右脑模式的基本策略 用色彩绘画 书法 我的理论的经验基础 一个更深层的复杂因素

<<五天学会绘画>>

章节摘录

插图：你将很快发现。

绘画是每个有一般视力和一般跟手协调能力的普通人都会学会的技能，只要他有足够的能把线穿过针孔或抓住投过来的棒球。

与普通观念相反，绘画不是体力活。

如果你的书法尚可，或者你能够清晰地抄写，对于绘画来说你就具备足够的灵巧了。

关于手我们无须多说了，但是眼睛我们却说都说不够。

学习绘画不仅仅是学习其中的技巧；通过对这本书的学习你将学会如何看事物。

也就是说，你将学习如何像画家那样对视觉信息进行特殊的处理。

这是一种与你平时处理视觉信息的方法完全不同的方法，并且这要求你用与平常不同的方式使用大脑。

。

因此。

你将了解你的大脑如何处理视觉信息。

关于人类大脑这个复杂的奇迹。

最近的研究有了新进展。

我们正在学习其中一点，大脑的特殊属性如何使我们能够将感知画出来。

绘画和视觉至少在某种程度上，神秘的绘画能力似乎就是一种将大脑的状态转换到不同的视觉 / 感知模式的能力。

当你能够掌握画家们看事物的特殊方法时，你就能画画了。

这并不是说当我们知道了他们进行创作的大脑过程后，伟大的艺术家如达·芬奇和伦勃朗的作品就不令人惊叹了。

事实上，科学研究使那些经典作品看起来更加不同寻常，因为这让观赏者转换到画家的模式，并用画家的方式来欣赏作品。

用画家的方式看事物绘画并不难。

看事物，或者更确切地说，转换到一种视觉的特殊模式才是真正的问题。

你可能现在不相信我。

你可能觉得你的视觉很好，而绘画很难。

但反过来才是正确的，这本书中的训练就是为了帮助你完成思维转换和获得双重利益而设计的。

首先，为了能全神贯注。

你需要通过意志力达到视觉的、感知的思维模式。

其次，用不同的方式看事物。

这两项都能保证你把画画好。

许多画家都曾说过他们画画时看到的事物与原先不同了，并且经常提到绘画把他们带到一个更改过的意识形态里。

在那种不同的主观状态里，画家们表示他们的感觉被转移，“与作品合二为一”，并能够抓住他们平常掌握不了的相互关系。

<<五天学会绘画>>

媒体关注与评论

这本书“不仅是一本讲绘画的书，更是一本讲生存的书。
原本是教人如何绘画的优秀教材，却不能仅仅当做一本教材来看待。
它解放了很多人的思想”。

——《洛杉矶时报》

<<五天学会绘画>>

编辑推荐

《五天学会绘画(第22版)》：《纽约时报》畅销书。

一堂提高创造力和艺术家自信课。

通用电气、AT&T、IBM、迪士尼和苹果电脑等500强企业创造力培训用书。

《五天学会绘画(第22版)》的五天神奇课：1.画自画像2.把自己倒着画3.变左脑思维为右脑思维4.开发创造力5.仅仅五天你对世界的看法已发生改变。

绘画像骑自行车一样容易！

五天学会绘画·五天左脑换右脑·五天开发创造力里程碑式的经典。

编者的话：小时候，我作为学生常在课堂上开小差，而开小差的最佳方式就是拿一支铅笔画画。

成人后经常开会，开到乏味处也是拿一支笔画画。

现在，这本让你可以酣畅淋漓、自由发挥且还会有成就感的“开小差书”出来了。

而且从历史上看，不少大师的发明就是从画一些不经意的草图这种方式开始的。

这本书的作用我认为起码有：一、从零开始学绘画且不需要任何基础；二、现在流行涂鸦文化，关于涂鸦，我认为这是一本最好的书；三、现在数码相机流行，但眼睛却成了白痴，这本书却能在五天时间里让你远离成为白痴的危险。

基于此，我向你推荐本书。

最后，还推荐大家试试本书中的神奇五步：1.画自画像2.把自己倒着画3.变左脑思维为右脑思维4.开发创造力5.仅仅五天，你会发现你对世界的看法已发生改变

<<五天学会绘画>>

名人推荐

这是一本教你学习绘画的一本书，但这更是一本开启你心灵之门的一本书，她教给你更好的观察这个世界的方法，从而给你创意和灵感。

书中说到：你之所以不会画画，是因为你没有学会更好的看事物，或者说，是你没有看清楚你要画的东西。

这句话是否也可推而广之，你之所以不擅于沟通，是因为你没有学会如何来观察你的沟通对象，你没有仔细聆听；在程序开发的时候，你之所以设计过度或设计不足，是因为你没有看清楚你要做什么，你的需求甚至都不清；或许你曾经抱怨你的团队不够优秀，不能承担责任，可是或许真正的原因是你还不够了解他们，或许你不服，可是就像书中所说：在我画他的脸之前，我甚至都没有仔细看过他的脸。

想想自己，身边很多熟悉的人其实还不够熟悉，想一想，曾经年少的我们发过多少牢骚和抱怨，可是这是因为我们没有看清楚啊，如果看清楚了，我们提出的应该是解决方法，而不是抱怨。

想到几天前，和朋友们去打乒乓球，打完回家的时候，感觉非常不错，朋友们都夸我进步很快。

想想那天刚开始打得时候，也很差，可是自己忽然告诉自己，要注意观察对方表情和回球动作，这样应该会好一些。

一试这个方法，果然非常奏效，于是越打越高兴。

这时候，自己又忽然对自己说，你还要仔细看清楚了打过来的球，看清楚它的速度，它的旋转，它的轨迹。

这个方法一用，打得就更好了，感觉飞过来的球似乎慢了，似乎能很好的感觉什么时候该出拍了，啊，太高兴了，比起以前，进步真的很大。

现在想来为何会这样，原因是否就是：我尝试了努力去看清楚我要回的球，于是一切就自自然然了。

书里接着说，绘画是一项可以学习的技能，所谓的绘画能力，就是一种将大脑的状态切换到不同的视觉/感知模式的能力，只要你能掌握画家们看事物的特殊方法后，你便能画画了。

之所以我们没有掌握这种方法，或许是因为我们的思维模式，这就是左脑为主体的思维模式。

大家都知道，人的左脑擅长语言、逻辑、时间、会聚，右脑擅长图像、创意、空间、发散。

两个半脑只有一样的发挥作用，人才拥有智慧。

可是问题是，由于很多时候左脑处于主导地位，它往往会越庖代俎，右脑擅长的事情，它也强着做，而往往又做不好。

绘画是右脑擅长的事情，所以如果是左脑思维，我们便画不好画。

想起玩找别扭游戏（一种在两幅画中找出不同的五个地方的游戏）的时候，开始很慢，比起同伴来差了一截，可是随着玩得次数的增加，很多回一眼就找出3到4个，想想如何找到的，却又说不清。

又想到自己的棋艺很差，但那次下盲棋却赢了比自己高的同学，那时棋盘就像一幅画一样在脑袋里那么清晰，每个子都那么安静的在那里，那是如何记住的真的说不清楚，要知道平时记忆力那么的差劲。

之所以能这样，是否就是因为右脑思维。

作者还告诉我们，10岁以前的小孩子，由于左右脑还未明确分工，所以往往是右脑思维（这或许是孩子们都喜欢漫画和卡通的原因），想想孩子们的画，是多么有意思，虽然幼稚，但却往往自有道理。

而十岁到十二岁孩子的画，往往试图让画中的事物“看起来更加真实”，而由于缺乏技巧，很多孩子对自己的画失去了信心，从而不再画画，这也就是很多成年人，他们也许是博士、也许是科学家，但他们画永远停留在他们10岁的时候。

孩子之所以会想要写实，是因为左脑的发展，语言的发展，社交的要求，这是大势所趋，只是如果能够更多的保留右脑的思维，那就更好了。

作者在接下来的几章里，重点介绍了很多的技巧和一些练习来锻炼你的右脑思维，如果你想画好画，还要好好练习啊。

请记住毕加索的名言吧：绘画是一个讲述真实的谎言。

任何好的艺术作品其实都是在讲述真实，只是这种真实在人们眼里往往却是谎言，这或许就是我们无

<<五天学会绘画>>

法理解那些抽象派画家的画的原因吧。

有的时候，孩子的画比大人的更好，因为他们在讲述真实。

无名如果说有人给你讲五天将教会你学会绘画并掌握绘画的全部精髓，而且不论他是5岁小孩还是50岁的大人，五天之后他不但掌握所有技巧，而且他对这个世界的看法都会发生改变。

你一定认为他不是疯子就是一个骗子，但事实上真有这样的绘画教程。

这样神奇的教程来自一个美国加州大学艺术学博士、著名画家贝蒂的头脑。

贝蒂长期从事艺术及研究工作，有一天她对诺贝尔医学奖得主斯贝瑞关于大脑研究的成果发生了极大的兴趣。

斯贝瑞认为人的大脑有两种思维模式，一个是左脑模式一个是右脑模式，而事实上我们绝大部分习惯于左脑思维模式。

贝蒂很快将这个医学上的成果应用到自己的美术教学上，贝蒂惊奇地发现她自己获得了意想不到的巨大成功。

在华盛顿州西雅图市的一个绘画成年班上，贝蒂崭新的美术教学理论得到了验证：这个成年班的学生绘画水平不一，受教于不同的老师，有着不同的美术背景和不同的绘画技巧。

他们第一天的作品和第五天的作品有着天壤之别，连学员自己都感到惊叹，自己五天后为什么会有如此大的进步。

学员们的作品整体显示了巨大的提高，并且有的在作品中表现了令人惊叹的绘画技巧。

贝蒂绘画技巧分为如下五项基本技能：一是对边线的感知；二是对空间的感知；三是对相互关系的感知；四是对光线和阴影的感知；五是整体和整合的感知。

这五种感知其实是对个人观察习惯的重新训练。

通过熟悉这五种技能，不知不觉你就成为一个优秀的画手。

当然你还只能成为一个画手。

一位跟随贝蒂学画的学生深有体会地说：“贝蒂老师教会我怎么样更多依靠自己看事物的方式，这太让人惊奇了。

我觉得基本绘画技巧就像是写字和骑自行车一样简单，我们完全可以依靠自己的天分获得和发展这项技能。

我们所有的人都可以绘画，并且欣赏别人的绘画，就像贝蒂教授的那样。

贝蒂教会你画画，更重要的是教会你怎样看眼前的事物。

”贝蒂的诀窍在于她完全领悟到了人类思维的秘密，一般人习惯于左脑思考问题，而且这个世界也习惯于左脑思考问题。

天才之所以天才完全是不同的思考方式，他们天生习惯右脑，他们天生习惯用左手。

天才不习惯于用语言，他们习惯于直觉，他们的直觉往往更接近于事物本身。

世界上一些知名的人物也往往都是左撇子，爱因斯坦、卓别林、维多利亚女王、本杰明？

福兰克林、恺撒大帝、查尔斯王子、玛丽莲？

梦露、乔治？

布什等等。

其实人类的思考的秘密一直就是这样的简单，贝蒂成功地通过绘画技能的训练，揭示了人类要如何学会转换思考模式，使得每一个人迅速获得真实认知世界的方法，而学习美术的过程实际上就是重新观察这个世界重新理解这个过程。

《江南时报》（2003年06月03日第十九版）责任编辑：文松辉

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>