

<<画出你心中的艺术家>>

图书基本信息

书名：<<画出你心中的艺术家>>

13位ISBN编号：9787531721123

10位ISBN编号：7531721120

出版时间：2007-3

出版时间：北方文艺出版社

作者：贝蒂·艾德华

页数：235

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>

<<画出你心中的艺术家>>

前言

在黑暗中绘画 这本书的写作过程实际上是一个不断发现的过程。我开始时只有一个初步的念头，认为视觉感知、绘画(在本书中主要指素描)、和创造力存在着某种联系。

接下来的写作实质上是不断地搜寻、猎取任何蛛丝马迹帮助我获取这个概念的点点滴滴，并把它们拼凑在一起最终形成一个易于了解的整体。

写作初始，我脑海里根本没有一个清晰的概念——书最终将会是怎么一个样子。事实上，随着稿子越堆越高，它仿佛有了自己的生命，指引着我进行下一步的搜寻。因此，我惊奇地发现，自己不仅在写一本关于创造力的书，还同时经历着创造的过程——搜寻本身和搜寻的目的合二为一了。

我的搜寻由许多有创造力的个人所遗留下的只言片语开始。我发现，在这些文字中他们总是声明词汇本身并不足以描述他们经历过的创造过程。一些人还建议，如果想变得真正具有创造力，我们必须摒弃那些我们通常使用的思维模式，这样才能从不同的角度看世界。而另一些人则严肃地指出，词汇性语言不适合在进行某些创造性工作时使用，词语有时甚至会干扰思考。

然而，词汇性语言和分析性思考长久以来一直支配着人类的生活，很难想象还有另外一种完全不同的，而且非常有价值的方式能把我们的经历转换为思考。

我们已经习惯于现有的关于语言的概念，确切地说，这些语言包括：音乐语言、舞蹈语言、数学语言、相对比较新的电脑语言，当然还有美术语言，所以肯定很难接受一个全新的关于语言的概念。但如果我们抱着把这种视觉的、感知的语言放在与词汇性、分析性思考过程等同的位置，并从中受益的想法，那么它将成为我们这个时代的观念。

这个观念来源于1968年诺贝尔奖获得者、精神生物学家罗杰·W·斯贝瑞的先锋性研究，他发现并研究了人类大脑功能的双面性和人类认知，使现代思维观念发生巨大的改变。

事实上，人类大脑的整体、视觉、感知模式正逐渐被大众接受，并将其当成是与连续的、词汇性的、分析性的思维模式具有相等价值的伙伴。

因此，我发现，到处都能找到对我的想法的肯定和确认的事例，也就是说，直接感知，一种不同的“看事物”的方式，是思维过程——同时也是创造过程中——不可或缺的组成部分。

如果这个说法成立的话，那么找到一种获得这种眼力的方式将大有益处，当然不能通过词汇，而是通过与这种眼力相匹配的一种方式。

因此，为了能找到获取创造力的关键，我开始探求能够表达出这种视觉和感知的人类大脑思维模式的方式。

不出所料，我找到了一种已经在使用的语言——绘画的语言，它能把我们看见的事物真实记录下来，不论是这种事物存在于现实中，还是在我们的想象中，而且与我们用词汇来记录自己的思绪和想法的方式有点儿相同。

绘画就像词汇一样具备一定的含义——有时这种含义甚至超越了词汇所表达的范围，虽然如此，它却并不能把我们混乱的感官印象变得通俗易懂。

用一种不同的语言来思考 有了如上理解，我相信自己已经找到了视觉感知、绘画和创造力之间的联系。

但我的搜寻还没有结束，现在我面临一个更大的问题，视觉语言到底在创造过程中扮演什么角色，而且如果有可能的话，到底怎样使用它？

而这恰恰也是本书的目的。

你将在书中学到如何绘画——但那仅仅是一种工具或方式，而不是最终目的。

通过学习如何绘画，我相信你将学到如何以不同的方式看事物，以提高你进行创造性思维的能力。

我想，你将会为自己能够这么快地掌握高超的绘画技能而惊喜；同样地，你还会为自己其实已经知道许多视觉感知思维语言而感到惊奇，而此时此刻，你可能还不知道这个事实。

<<画出你心中的艺术家>>

我还希望，你能发现这种新的语言在与词汇性的、分析性的思维语言组合使用时，不仅可以为真正的创造力——也就是具有社会价值的新颖独特的念头、想法、发明或发现——提供至关重要的元素，还能为日常生活中遇到的问题提供有创意的解决方案。

<<画出你心中的艺术家>>

内容概要

每个人都有灵光一闪的时刻！

这是创造力显现的时刻。

创造力是我们解决问题的源泉，做出决策的基础，是实现我们的雄心壮志和展现我们智慧的保证。成功开发创造力的方法是点燃你的灵感之火花。

现在，贝蒂·艾德华向我们证实，我们画出的东西可以像我们看到的一样好，一样真实。她为我们破解了创造力发生的秘密，开发创造力的潜能，并用于解决日常问题。

通过简单的步骤练习——这些都不需要特殊的艺术技巧，她将教你一种看事物的全新方法。

在《像艺术家一样思考》中，作者主要阐述了五种绘画技能，尤其关注观察事物的方法，学会像画家那样看待事物。

同时，在这个过程中，大脑进行创造和想象的无穷无尽的潜能也被激发出来。

通过这种新模式的思考和使用大脑能量的新方法，学习者可以在生活、工作、学习中产生有创造力的问题解决方案。

但《像艺术家一样思考：画出你心中的艺术家》对之前的五种绘画技法进行了更详细的科学解释。

她认为，左脑和右脑的分工导致人们左脑统治日常生活，而绘画就是要让右脑复苏，用一切手段迷惑、欺骗、懈怠左脑，解放右脑的灵感。

在读者看来，她的课程更像是在虐待右脑。

书中方法很有趣，也有很多好玩的小注脚，难怪大公司都会对这本书感兴趣。

不论你是经理、教师、作家、技术员，还是学生，无论你从事何种职业，《像艺术家一样思考：画出你心中的艺术家》都将有效地帮你开发创造力。

<<画出你心中的艺术家>>

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》杂志等媒体的深度报道。

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《像艺术家一样思考》被译成14种语言文字，畅销全球，光是美国一地就销售300万册。

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。

<<画出你心中的艺术家>>

书籍目录

序 在黑暗中绘画 用一种不同的语言来思考 第一部分 一种新的看事物的艺术 1. 创造力：善变的要领
 按照寻宝图的指引作画 创造过程中循序渐进的各个阶段 天赋：一个含糊的概念 扳正
 一种奇怪的现象 思考的基本技巧 2. 用心中闪烁的微光作画 思维的左与右 L模式：线性
 逻辑性. 以语言为基础的思维 R模式：针对视觉. 空间. 相互关系的思维 协同工作：思维的两种
 主要模式 大脑深处的意识 那个被看成是“次要的”脑半球 控制大脑的转换 学前绘画
 作品 学生们的画像 一个全新的看法 从挫折中产生的灵感 用一根脑筋作画 一个突
 然的启发和幸运的突破 扭转受L模式控制的局面 颠倒着绘画 颠倒着绘画和思考 3. 好好
 审视创造力 让我困惑的脑筋急转弯题 通过绘画远离单一的答案 看与不看 尝试着把注
 意力集中在它们之间的联系上 4. 根据解说绘画 揭开藏在语言中的线索的面纱 与绘画相关联
 的语言线索 绘画与发生在语言使用中的类似情况 感知技巧的价值 易于理解的两个阶段
 神秘的三个阶段 一个假设的结构 摆在一旁：一个不同的逻辑 第二部分 让思绪看得见 5. 用
 有可比性的语言作画 挖掘视觉的思绪 使用奥维尔的理论来绘画 绘画中存在的机会 词
 汇和图像的两面性 仅仅用绘画来思考 6. 创造可表述的标签 画出你的名字 解读你自己的
 线条 把线条从心中释放出来 解读线条的语言 画一条线就要看到一条线 通过线条进入
 创造的第一步 7. 把洞察到的真相画出来 用画来模拟内心深处的想法 视觉词汇：在众多类似
 地方中存在着的无限的变 化 语言和绘画的含义 结构的含义 喜悦的类比画 水平线
 传达出来的平和涵 低沉的沮丧 表现人类能量的线条 温柔的线条和交叉的形状 形状叠
 着形状 8. 用直觉做作画 用类比的形状画人像 学生们画的人像类比画 生成新的印象 9. 用
 最初的灵感绘画，并找出问题 通过类比的形式把问题画出来 突然冒出来的信息 信息的含
 义 来自于生活的绘画：学生的问题类比画 最有用的工具往往是最简单 学生们对类比画的
 反应 10. 画出事物的内涵 “解读”问题类比画 颠倒着思考 解读颠倒过来的类比画 类
 比画是一面镜子，但不是魔镜 留意一流的问题 第三部分 思考的新策略 11. 绘画的游戏规则
 向内看，向外看 累积的基本策略 看事物，一个可教授. 可学习的技巧 看事物的五项基本
 技巧 与阅读能力相似的绘画能力 从组成技巧到整体技能：让它们变成一种自动自发的行为
 累积及之后的策略 12. 根据新的视角作画 什么是真正地看事物 什么不是真正地看事物
 两种模式之间 不稳定的平衡 半斤和八两同意平息战争 哄骗L模式退出这项任务 13. 肢体的
 修饰：画出优雅的姿态 像暴风一样绘画 用头脑风暴法打开思绪的大门 14. 以蜗牛的速度作
 画 慢速度绘画 画出感知思维作出的类推 15. 抛开我们的假设来作画 把空间看成一些形状
 不是空白，而是充满着无关紧要之事 持有两种观点的大脑设置 通过空间的边线来想像它
 们的形状 陌生的形状 组合起来：空间和形状 用创造性思维评价阴形 现在回到正在研
 究的问题 16. 看事物不仅仅是转动眼球 把大脑的程序丢在一旁 第一幅画：已经编排好的反
 应 第二幅画：概念与感知的冲突 第三幅画：让事实溜进大门 根深蒂固的概念 给系统
 带来一个小障碍 充满矛盾的图像： 第一幅。
 酒杯/人脸的幻象 第二幅：回动的“内克立方体” 第三幅：鸭子/兔子的矛盾 第四幅：两
 个不明确的图像 渴望结论的大脑 开拓视域（观察）：一个有用的小障碍 用小望远镜找出
 误解 两个关键的问题 看见与相信：一个两者同时进行的系统 17. 观察画面的前提. 比例和相
 互关系 观察就是相信眼前的事物 显像板 埃莉诺的发明：一个移动的丢勒装置 记录下
 显像板上看到的图像 把两组信息相连 丢勒装置的演进 绘画真的是这样的吗？
 如果荷尔拜因能这么做…… 如果丢勒能这么做…… 下一个步骤：只有你. 画纸和你的铅
 笔 绘画的技术性 根据比例关系和透视关系思维 恒量 观察，让你看到事物的比例和透
 视关系 找出一个能够更改感知误差的大脑小故障 观察是绘画的语法 18. 阴影指明绘画的方向
 达·芬奇的装置 绘画的神奇咒语 画出光亮和黑暗的图案 用最少的信息画出图像
 从下往上画阴影 这只不过是些光线逻辑！
 用逻辑推论来绘画 把整个过程倒过来：把阴影放在光线下 画出从阴影中感知的问题
 整体地看问题 19. 慢慢接近那个神奇的时刻 过程的图案 把线索拼凑起来 孵化：可长可短

<<画出你心中的艺术家>>

的阶段 它能思考 把信件投入信箱 有步骤地进入孵化阶段 启发阶段：一个兴奋的时刻
20. 心中的绘画动力 可长可短的验证阶段 再一次画出美好的元素 接近尾声 把绘画当
成一种提升能力的方式译后记

<<画出你心中的艺术家>>

章节摘录

第一部分 一种新的看事物的艺术 1. 创造力：善变的要领 创造力到底是什么？这种能力怎么会如此难以捉摸，却又对人类思维和人类历史如此重要，而且几乎被每个人所重视呢？人类一直在对创造力进行研究、分析、剖析和记录。教育者们把这种能力当成有形的东西来讨论，就像一个可以达到的目标，如数字运算或拉小提琴的能力。认知科学家们完全被创造力这个课题所吸引，他们已经进行了大量基础的研究，但这些研究只是对这个课题匆匆地一瞥，并没有形成一种对创造力整体的理解。直到现在，还没有一个为大众普遍接受的关于创造力的定义——我们无法对此达成共识，无论它究竟是什么东西，还是该如何学习它、教授它，如果它真的能通过教学的方式获取。就算是字典里最精辟的定义也只不过是一句极为隐晦的话：“创造力：创造的能力”，而我的大百科全书干脆省事地不把这一条给收进来，尽管另一个公认也很难懂的概念，“智力”，却有着整整一页的解释。不过，寻求创造力的人们留下了大量关于这个课题的书和文字，他们发现很荒谬的是，随着研究更进一步深入，自身的创造力却退步了。按照寻宝图的指引作画 幸好前进的轨迹上留下了一些路标指引我们的搜寻。我们能从过去几个世纪中有创造力的个人和传记作家那里收集到相关的信件和个人记录、日记、目击者的说明、描述和传记。就像玩寻宝游戏时给出的提示一样，这些记号加快了我们的找寻的速度，尽管（就像在任何一次精彩的寻宝游戏中那样）这些提示显得毫无逻辑性，而且还经常相互矛盾以混淆视听。然而，记录中不断出现的主题和想法还是为创造过程提供了一些模糊的大纲。我们可以想像这样一个画面：一个大脑里满是想法的有创造力的人，尽管研究了很长一段时间，还是在为一个无法解决的想法或问题而伤脑筋。经历了一段时间的焦躁不安以后，突然，在无意之间，大脑的精神一下子集中起来，而且一时间豁然开朗，这种经历往往被描述成激动人心的时刻。这个人随后进入了一种思想（或工作）精神集中的状态，这时真相演变成一些确切的形状，呈现出在念头形成那一刻起就持有的形状。

<<画出你心中的艺术家>>

媒体关注与评论

《像艺术家一样思考》“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，却不能仅仅当作一本教材来看待。它解放了很多人的思想”。

——《洛杉矶时报》

<<画出你心中的艺术家>>

编辑推荐

《像艺术家一样思考》“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，却不能仅仅当作一本教材来看待。它解放了很多人的思想”。

——《洛杉矶时报》 通用电气、AT&T、IBM、迪斯尼和苹果电脑等企业创造力培训用书
绘画像骑自行车一样容易！

里程碑式的经典 第22版白金版 五天学会绘画，五天左脑换右脑，五天开发创造力。

迄今为止“像艺术家一样思考”系列已被译成14种语言（含中文版），累积销售400万册，成为全世界使用最广泛的绘画指导书和创造力培训用书。

如果你觉得自己没有绘画天赋、怀疑你没有能力学好绘画，或者你喜欢绘画但是无法像孩童那样快速领悟绘画的技巧，本书即是你的绘画指明灯，让你终生受益。

如果你已经能够像专业艺术家那样绘画或者是一个正在接受培训的艺术师，本书将使你的绘画能力更上一层楼，加强你的艺术观感，让你更自信。

本书教你在最短的时间，用最高的效率学会绘画技巧：左脑与右脑的快速转换 像暴风一样绘画，一分钟完成一幅草图 成千上万人快速学会绘画的奇迹也将发生在你身上！

<<画出你心中的艺术家>>

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>