

像艺术家一样思考

像艺术家一样思考

CEO的创意读本

[像艺术家一样思考 下载链接1](#)

著者:[英] 威尔·贡培兹

出版者:后浪 | 湖南美术出版社

出版时间:2019-4

装帧:平装

isbn:9787535684394

归纳成就艺术大师的 10 个关键词

揭示大师们的创作秘辛

凝聚 BBC 艺术频道主编威尔·贡培兹职业生涯的所见、所知、所想

•

威尔·贡培兹是你能遇到的最好的老师

——《卫报》

•

◎ 编辑推荐

☆ BBC 艺术频道主编解析艺术家的创造性思维

BBC 艺术频道主编威尔·贡培兹于 20 世纪 80 年代踏入艺术圈，至今已从业 30 余年，曾与吕克·图伊曼斯等众多艺术大咖直接交流，出版过畅销书《现代艺术 150 年》。贡培兹将其职业生涯中的所见、所知、所想付诸笔端，用一个个轻松有趣的创意故事，解析艺术家的创造性思维。

☆ 10 个关键词，破解 20 余位艺术大师的成功之道

在贡培兹看来，艺术大师是富有进取心的、极度好奇的、勇敢的……在这些关键词下，他将 20

余位文艺界大家的精彩故事和犀利妙语信手拈来，这些我们耳熟能详的名字有了奇妙的联系：安迪·沃霍尔与凡·高、乔布斯与毕加索、吕克·图伊曼斯与维米尔……贡培兹更以辛辣直白的语言揭示了著名艺术家的创作秘辛。

☆ 图文并茂，轻松入门

风趣的文字、丰富的艺术作品插图和珍贵的艺术家肖像，辅以简洁前卫的设计和幽默的插画，让你轻松了解伟大艺术家的思维和作品，学会像艺术家一样思考。

•

◎ 内容简介

艺术家是如何获得灵感，又是如何找到属于自己的独特风格或创作主题的呢？在成为大师之前，他们有着怎样的经历？通过与世界上最伟大的创意思想家多年的亲密接触，BBC 艺术频道主编威尔·贡培兹发现了这些大师共同的特点——

他们是极度好奇的、勇敢的、懂得思考的……贡培兹将从古至今的艺术大师分门别类，以轻松风趣的语言重点讲述了 20

余位艺术家背后的创意故事，更记录了他与我们这个时代的著名艺术家的直接交流。我们每个人都能借鉴这些艺术家的经历，是时候像艺术家一样思考了！

作者介绍：

威尔·贡培兹（Will Gompertz），BBC

艺术频道主编，曾担任泰特美术馆媒体主管一职，被纽约《创意杂志》（Creativity Magazine）评为世界上最具创意的 50 位思想家之一。

贡培兹采访诸多世界顶尖艺术家、导演、小说家、音乐家、演员和设计师。长期为《卫

报》和《泰晤士报》撰写多艺术评论。并担任知名艺术批评网站 culturecritic.co.uk 的总编辑，也是英国众多前沿艺术机构的专业顾问。

目录: 引言

1. 艺术家富有事业心

安迪·沃霍尔、文森特·凡·高、西斯特·盖茨

2. 艺术家不会失败

布里奇特·赖利、罗伊·利希滕斯坦、大卫·奥格威

3. 艺术家是极度好奇的

玛丽娜·阿布拉莫维奇、吉尔伯特和乔治、卡拉瓦乔

4. 艺术家会“偷窃”

毕加索

5. 艺术家是怀疑论者

J. J. 艾布拉姆斯、皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡

6. 艺术家会“致广大而尽精微”

吕克·图伊曼斯、约翰内斯·维米尔

7. 艺术家有自己的观点

彼得·多依格、伦勃朗、克里·詹姆斯·马歇尔

8. 艺术家是勇敢者

米开朗基罗

9. 艺术家会停下来去思考

大卫·霍克尼、马塞尔·杜尚

10. 所有学校都应该是艺术学校

鲍勃和罗伯塔·史密斯

11. 最后的思考

致谢

插图和照片版权

· · · · · (收起)

[像艺术家一样思考](#) [下载链接1](#)

标签

艺术

思维

艺术家

艺术史

美学

文化

创意

后浪

评论

贡培兹滑铁卢圈钱之作。近乎于一本成功学，将并不艰涩的道理翻来覆去地写成了一整本书。也多亏后浪，在排版上也各种“警句”环绕，生怕别人不知道这是一本成功学鸡汤。如果非要读的话，个人建议读读目录就够了。

里面的内容讲的非常的通俗。主要是在告诉人们艺术家并没有人们想象的那么神秘。杰出艺术家身上特质与我们对艺术家的看法或者想象不一样。

内容上，涉及到比如：为什么伟大的艺术家可以灵光乍现、想出超厉害的点子？艺术家怎样靠着创造东西名利双收？这对我们能有什启发？还有举例谈到著名艺术家总是像个生意人，艺术家永远都有个B计划，艺术家面对失败时的状态等等等。从早到晚基本最著名的代表艺术家都有。作者很厉害是Will Gompertz是BBC艺术总编，他用特别通俗的语言文字让大众了解艺术和艺术家神秘。并且试图以艺术家的角度启发大众产生新思维。

凝聚 BBC

艺术频道主编威尔·贡培兹职业生涯的所见、所知、所想，归纳成就艺术大师的 10 个关键词，揭示大师们的创作秘辛。

非常好。看过作者上一部书《现代艺术150年》，新出的这本就赶紧又买来看。道出了一些本质性的东西。

如果把自己仅仅看成是对艺术家感兴趣的普通读者，那这本书没啥意思，就像一篇议论文；但如果对自己有所期待，希望自己能获得创意，能冒出灵感，能把自己的奇思妙想变成现实，那这本书可以提供一些有益的借鉴，书没有把创意工作看成是天才的特权或是不食人间烟火的结果，而是愿意琢磨、敢于试错、勤于动手、能自己赚钱的一种职业。

非常好的一本关于创意思维如何实现的小书。它的装帧和手感让我想起湖南美术出版社十多年前出的《论摄影》。舒服，流畅，读起来也非常愉快。

作者用亲身经验告诉我们要像艺术家一样思考的最好方法其实是跟艺术家交朋友

很喜欢翻译的口吻，沉稳之余又足够觉察。里面对于失败的讨论入木三分，对艺术家们的进取心，创造历程都有流畅而不失金句的讨论，值得一读。

这样的内容，这样的定价，在今天的图书市场，就是良心。很多时候，一些真知灼见看起来长得和鸡汤很像，能品味出内在的思想价值有时需要读者一定的领悟水平。相信我，不是鸡汤文和成功学。

这样说来，艺术家的经历故事与作品关系，为什么可以作为众生思考的参照引导呢？我想是因为艺术家是一帮不停内省，一生致意于更先锋观念表达，需要对作品诚实又不能态度中立，令他们自己面临更多的个人困境，需要更主动的去寻找解决方法。BBC主编以艺术课形式解析一些大师的直觉打磨，灵感与好奇心，如何致广大而尽精微~很棒的书，非要挑毛病，就说作品部分的彩页印刷还可以再好点吗？有部分文字指引过去是看光感的，图片质量给不够。。四星半

这本小书非常适合出差或者旅行，一掌可握的版式，很方便。最重要的是足够有可读性，威尔·贡培兹非常巧妙地绕开艺术理论，你完全可以把它当成是艺术家的故事集，威尔·贡培兹也足够精明，他用10个篇章，对应10种品格，打乱时空，将艺术家的故事揉碎，然后按照主题镶嵌到每个主题当中。这极大地提升了这本书的趣味性，一方面，那10种品格本身足够抓人，例如“艺术家不会失败”、“艺术家会停下来思考”、“艺术家是极度好奇的”……另一方面，艺术家的故事变成了威尔·贡培兹的论据，我们看到玛丽娜·阿布拉莫维奇、吉尔伯特和乔治、卡拉瓦乔是如何用自己的传奇人生阐述了威尔·贡培兹的观点。轻松诙谐的行文方式反而并不是最能打动人心的，毕竟这样幽默戏说的作品很多，但威尔·贡培兹从中提炼的这条艺术家品格线索，确实让人能够从中收获很多。

算是最近读到的很有用的一本书了，周末有空大家可以读一下。

又一本一气呵成的读物，副书名叫：建立一种创造性的、富有成效的生活。内容如书名，教我们思考的方式，而非内容。全书分9个主题，讲了艺术家思考方式的特质，然后花两个章节，推导出作者的观点：1、所有的学校都应该是艺术学校，培养学生独立思考的习惯，进而学会观察、理解、判断并解决他要探索的实际问题。教育为了让人扩大视野，确认自我，建立自知之明和自信，进而自由想象，个性表达自我，在于发现问题和化解矛盾。2、所有的办公室都应该是艺术家的工作室。破除森严繁琐的上下级关系，创造一种自由、平等、沟通、合作的氛围，大家可以在这种氛围中乐于创新、富于激情，大胆进取。进而让人在创造性的工作中，变得独特，实现人生价值。全书最感动我的，是独立思考的习惯，以及尊重自己直觉、情感、思想的个性化表达。

很不错。

小书，值得反复读

小开本很适合揣上候车候机时候读读，内容也写的轻松。但准确来说这本书是《看看艺术家怎么思考》，就算像人家一样思考了，搁自己身上也是瞎想，这就好比看成功学的书，你看看人家咋成功的，认命就得啦。多一星给大艺术家们的小八卦【x】

我觉得更多说的是艺术家是怎么思考的，看完更确信了自己成为不了艺术家。

本书贯穿作者整个成年人生对艺术的认知、所思所感，以及与不同艺术家的深入访谈，提炼出艺术家身上固有的特质，正是这些特质助力那些优秀艺术家晋升为伟大艺术家。谈及每个特质时，结合艺术家艺术成就最高的作品深入分析，既可看作艺术欣赏的点拨，也有结合现实对独立思考创作和表达自我的鼓励。印象深刻的几点是卡拉乔瓦的激情、好奇心、创新和灵感；雅克·路易·大卫多体现出的苏格拉底问答法”也即批判性思考和独立思考；皮耶罗将自己的数学才能与布鲁内莱斯基的几何透视法结合，用光和影灵活表现画作中的体积和空间感，完成自己的三维绘画作品；吕克·图伊斯曼对绘画的宏观大局与精微细节之间的完美处理；彼特·多伊格、伦勃朗在灵感几近枯竭时的不同探寻之路，多伊格是离开一个熟悉的环境，伦勃朗是接受和面对人生的无常和相信自己的情感与直觉。

知易行难。其实艺术家们的成功之道和其他社会贤达商贾巨富的成功之道都差不多。好奇心，事业心，独立思考，勇气，模仿，坚持，能正确看待失败等等。

艺术家们怎么创意？为什么他们可以和我们想的不一样？先通过学习积累模仿再通过抓住灵感创新，特意先看的毕加索那部分，只能说神童、天才什么的太厉害了，8岁超过父亲的素描，14岁拿全国大奖，18、19岁去巴黎，然后办展成名，一直到老到死都是创造力惊人的大师。单这一点的话，就很值得敬佩了。

[像艺术家一样思考](#) [下载链接1](#)

书评

我们愿意相信很多关于艺术家的传说，会对艺术家抱以浪漫的看法。他们遵从着自己的内心，做着自己想要做的事情。他们的生活那么理想化，而我们却为了养家糊口，辛苦做着那些不想做事…… 艺术家可真俗呀！

艺术家是真诚而英勇的，艺术家的行动动机是非凡的：去创造一件有价值也...

艺术家这种职业，不需要offer，
不需要升职加薪，他们更像是单打独斗的个体户，依靠自己头脑的才智打造个人品牌，
独自迎接挑战，承担风险。他们出世的姿态好像并不属于这个社会的一份子，但艺术家们永远都在考虑如何让自己的作品在市场中打开局面，洞悉市场潮流的嗅觉或许比商人

...

推荐语 创造就是这样一个令人惊讶的暴力行为：没有毁坏就不会有新的创造。书评
看了上面似曾相识、能用于100+本有关创造力的书的推荐语（推荐语摘自本书），你

可能会意识到：这是本老生常谈的书。

作者BBC艺术频道主编贡培兹在这本100页的小书中，归纳了成就艺术大师的十个关...

换个角度看问题，生命会展现出另一种美。生活中不缺少美，而是缺少发现。----罗丹
威尔贡培兹是BBC艺术频道的主编，曾担任泰特美术馆媒体主管一职，被纽约《创意杂志》评委世界上最具创意的50位思想家之一。偶然的机会，他采访了诸多世界顶尖艺术家、导演、小说家、音乐家、演...

你相信艺术家能改变世界吗？乔布斯认为自己是艺术家，更要像艺术家一样生活
社会变化之迅猛，让每个人都想成为一名艺术家。乔帮主不仅与许多知名艺术家交好，
同时他还把自己定位为一位艺术家，认为人文与科技能碰撞出无限灵感的火花。他还鼓
励员工建立艺术家思维，在苹果总部...

艺术家会“致广大而尽精微”

嗨，现在是时候让我们来说说最基本的东西了——创造的实际过程和所需的因素。我们
在这里不会谈论那些一般概念，例如需要努力工作的程度或是建立工作团队的好处，因
为它们是出色完成大多数工作的普遍要素，无论这些工作是否涉及创意。

我们要谈的是对...

天生的创意天才？艺术疯子？穷困潦倒？不食人间烟火？这本书打破了普通人对艺术家
的这些固有印象。当艺术家的故事褪去传奇色彩，他们身上还有什么共同的特质，促使
他们成为成功的大师。

在艺术圈从业30余年的BBC艺术主编威尔·贡培兹，凭借多年与艺术家亲密接触的经验
，总结了1...

我们总是把改革和保守对立起来，因为想法的不同，岁数大的就会趋向于保守，而年轻人则会是改革的代言人。成功的艺术家们总是能够成为艺术改革的代言人。
读过《名人传》的朋友们肯定对艺术家的创作经历和生活充满兴趣，米开朗基罗和贝多芬都是没有经历过正常人生阶段的，他们...

BBC

艺术频道主编威尔·贡培兹的著作《像艺术家一样思考》，讲述了艺术家的那种艺术灵感，很神乎其神的境界，其实，就是一种左脑过渡到右脑的过程。首先把这种感觉找对，那么再加上平时的努力，我们可以学着用艺术家的眼光去看去思考。日常生活中人专注的时候会忘记了时间，对...

[像艺术家一样思考 下载链接1](#)