

边走边画

The Urban Sketcher 城市风情速写课

[美] 马克·塔罗·霍姆斯 著 陈丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

边走边画

城市风情速写课

[美]马克·塔罗·霍姆斯 著
陈丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

The Urban Sketcher. Copyright © 2014 by Marc Taro Holmes.
All rights reserved. Published by North Light Books, an imprint
of F+W, through Copyright Agency of China, 10151 Carver
Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800) 289-0963. First
Edition.

图书在版编目 (CIP) 数据

边走边画 : 城市风情速写课 / (美) 霍姆斯著 ;
陈丽译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 1
书名原文: The Urban Sketcher
ISBN 978-7-80501-882-9

I. ①边… II. ①霍… ②陈… III. ①速写—作品集
—美国—现代 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第272596号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2015-3524

责任编辑 董维东

执行编辑 刘 佳

责任印制 彭军芳

边走边画

城市风情速写课

BIAN ZOU BIAN HUA

[美]马克·塔罗·霍姆斯 著

陈丽 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 鸿博昊天科技有限公司

版 次 2016年1月第1版第1次印刷

开 本 215毫米×275毫米 1/16

印 张 8.75

字 数 220千字

书 号 ISBN 978-7-80501-882-9

定 价 48.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

简介：如何使用这本书
什么是城市速写？
从每日速写开始

第一章

石墨：

画你所看到的一切

13

绘画工具 · 从外向内绘画 · 目测和角度检测 · 用简单的测量分解复杂的图形 · 静物咖啡馆速写 · 素描寻宝 · 阴影形状：深度的错觉 · 创建大胆的阴影形状 · 构图和兴趣的渐变 · 通过物体组合来引导目光 · 街景的强力聚焦

第二章

钢笔和墨水：

富有表现力的线条，强烈的对比

39

钢笔和墨水工具 · 三遍速写 · 三遍速写的继续 · 立即开始三遍速写 · 极简草图 · 纪实速写冲刺 · 创建标记和色调范围：墨水值 · 直接用墨水 · 画运动中的人 · 速写受控的主体 · 更多的受控主体 · 速写重复的动作 · 路过的人：长镜头 · 用头和手讲述人物肖像的故事 · 重复动作：工作或玩耍中的人们 · 组合人物：将一群人组合成一个理想的角色 · 一张纸的图画小说 · 多重任务处理 · 街景再现

第三章

8 水彩：

用色彩赋予速写生命

91

水彩工具 · 刷洗技巧 · 充水技巧 · 边缘拉伸技巧 · 飞溅技巧 · 干刷技巧 · 水彩速写：线条和刷洗 · 为物体主体局部上色 · 大的刷色：三个大图形 · 三遍水彩速写 · 更多的三遍水彩速写 · 对于静物的“茶水”、“牛奶”和“蜂蜜”

精选作品

124

结论

138

边走边画

城 市 风 情 速 写 课

边走边画

城市风情速写课

[美]马克·塔罗·霍姆斯 著
陈丽 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

目 录

简介：如何使用这本书
什么是城市速写？
从每日速写开始

第一章

石墨：

画你所看到的一切

13

绘画工具 · 从外向内绘画 · 目测和角度检测 · 用简单的测量分解复杂的图形 · 静物咖啡馆速写 · 素描寻宝 · 阴影形状：深度的错觉 · 创建大胆的阴影形状 · 构图和兴趣的渐变 · 通过物体组合来引导目光 · 街景的强力聚焦

第二章

钢笔和墨水：

富有表现力的线条，强烈的对比

39

钢笔和墨水工具 · 三遍速写 · 三遍速写的继续 · 立即开始三遍速写 · 极简草图 · 纪实速写冲刺 · 创建标记和色调范围：墨水值 · 直接用墨水 · 画运动中的人 · 速写受控的主体 · 更多的受控主体 · 速写重复的动作 · 路过的人：长镜头 · 用头和手讲述人物肖像的故事 · 重复动作：工作或玩耍中的人们 · 组合人物：将一群人组合成一个理想的角色 · 一张纸的图画小说 · 多重任务处理 · 街景再现

第三章

8 水彩：

用色彩赋予速写生命

91

水彩工具 · 刷洗技巧 · 充水技巧 · 边缘拉伸技巧 · 飞溅技巧 · 干刷技巧 · 水彩速写：线条和刷洗 · 为人物主体局部上色 · 大的刷色：三个大图形 · 三遍水彩速写 · 更多的三遍水彩速写 · 对于静物的“茶水”、“牛奶”和“蜂蜜”

精选作品

124

结论

138

简介：如何使用这本书

这本书包含一个自助城市素描工作坊，从最简单的物体到外国城市的街道和小径，一步步地进行耐心的指导。每个步骤、每个课程、每个练习都是在前一个的基础上进行的。你所做的每个练习都会使下一步更加顺畅。

我们从基本的铅笔画开始，逐渐进入钢笔和墨水画，最后涉及水彩画。我们开始练习孤立的物体，然后进入城市的街景。不知不觉间，你就已经在画城市的建筑，最后发展到描绘现实中的人和事。

本书的学习方法代表了我多年的实践经验，是速写精华的结晶。艺术能力就像其他的有益活动一样，需要花费时间不断地练习才能进步。速写与举重和马拉松训练非常相似，几天之后，你没有看到什么变化，直到几周或几个月后你回过头来，才发现了自己的进步，重要的是要享受这个过程。

循序渐进地进行这些项目是很重要的，如果你发现自己有些泄气，那就放慢些。你可以用不同的主体来重复进行相同的项目，你每尝试一次，你的技能就提高了一点。

如果你使用日常生活中发现的东西，按顺序完成练习和分步演示，你就会逐步掌握城市速写的基本技巧。有什么能比你对世界进行描绘更好的呢？你将以新的视野体验这个城市，你将由于亲自参与而画出更好的图画，且伴随每张图画都有一个美好的故事。

蒙特利尔的兵器广场

在Strathmore series Bristol绘画纸
(36cm x 43cm) 上的钢笔和墨水画

什么是城市速写？

人们在街道存在之前就已经开始对生活进行速写了，远在史前岩洞中就有对日常生活进行记录的艺术作品，对日常的生活故事进行描绘看来是人类的共性，但是，我今天所说的城市速写，却有一些特别要说明的地方。

尽管在任何城市的任何速写都可以叫作城市速写，但今天的城市速写术语（简化为USK）指的是由艺术家和记者Gabriel Campanario在2007年发起的国际艺术运动。

最早是基于流行的图片分享服务flickr.com，随后扩展到博客和社交网络，城市速写运动迅速扩展到整个世界。在写这本书的时候，就已经有代表大多数主要城市的60多个区域协会，且其数目每天都在不断地增加。有免费的速写远游，

有专门组织的周末工作坊，还有每年将成千上万的速写者聚集在一个精心挑选的主办城市的国际研讨会。

只要在网上搜索你的城市名和城市速写，你就有机会发现有人在你所在的区域从事速写工作。如果住在比较偏远的地方，你只要加入我们的社交媒体就可以了。人们从世界的各个角落发布速写，覆盖每个可能的主体。

这个由互联网发起的速写现象的核心就是网站UubanSketchers.org。这是个协作网上杂志，目前有100多名精心挑选的艺术通讯员，这些通讯员都十分热爱速写，很愿意免费分享他们的作品。这个网上杂志代表着世界各地最广泛的城市，那里是更多地了解我们的最好的地方，

博物馆速写

尝试着在博物馆开始速写，那里有有趣的主体，非常专业地摆放着。在这里，我轻装上阵，使用三个绘画板，纸张固定在两侧，还有一支铅笔和一块可捏合橡皮。博物馆中通常鼓励绘画，但是一般来说，墨水和水彩是不允许使用的。（我站着速写，所以可以很快地离开其他参观者的视野）

那里有上万张图画档案等着你来探索。

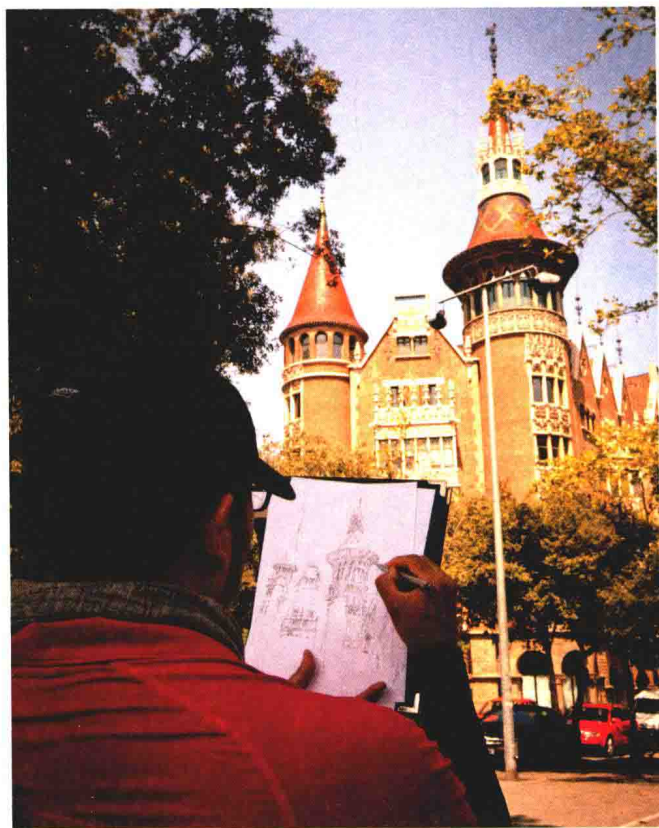
我们大力宣传的核心原则是：我们在现场进行绘画，无论是在生活还是在旅游中。我们在现场进行绘画，我们在网上免费分享我们的速写和故事。对于大多数充满激情的速写者来说，这是一种充实的生活方式，只有艺术家才能够体验。

有一种共识就是要成为一个真正的城市速写者，你必须从生活中进行绘画，永远在现场，讲述瞬间的故事，记录你独特的艺术感受。当然你也可以回家待在舒适的工作室中创作精彩的艺术作品，但是如果你致力于在现场进行绘画，将呈现在你周围的事件一次性地完成，你就会有一种全新的、直接的感受，那种感受是在舒适的绘画环境中

无法体验的。

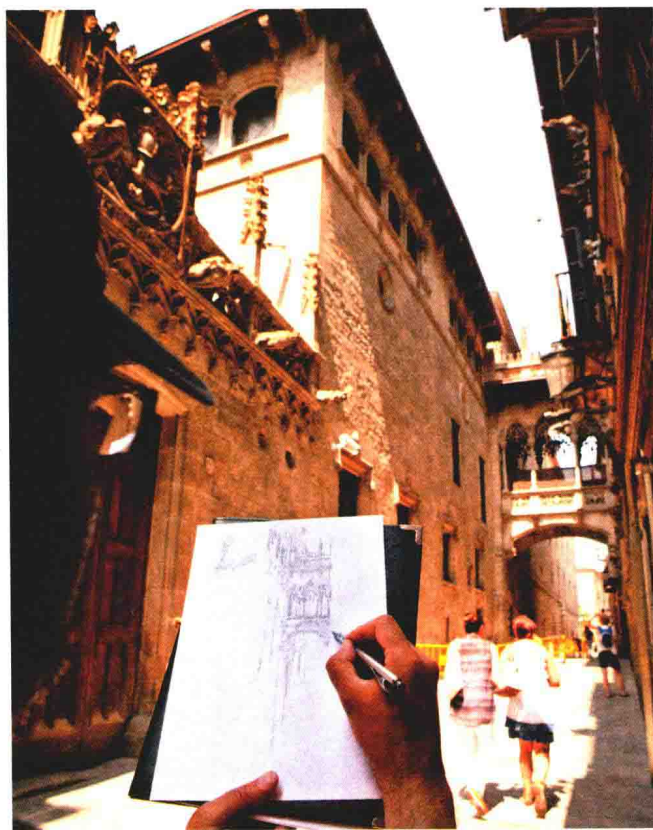
对于我来说，这是最吸引我的地方。城市速写让你走向世界去寻找值得描绘的东西，它使你将日常生活作为较大的艺术冒险活动的一部分，你开始以不同的方式观察周围的一切，你在城市中就不仅只是从工作到购物或其他，你也不再想驾车了，而总是在随时寻找绘画的机会。

只要有风景的地方，人群聚集的地方，或是值得描绘和分享的事件，我都在想：那个地方发生了什么？我能进入那个大楼进行速写吗？那个小巷的尽头是什么？这个周末都有什么事件要发生？城市成为你的工作室，主体就在那里等待着你。

巴塞罗那尖顶屋

有时最好不要尝试整个的东西，而是集中于最为独特的元素，比如这座建筑物的塔。

巴塞罗那哥特区

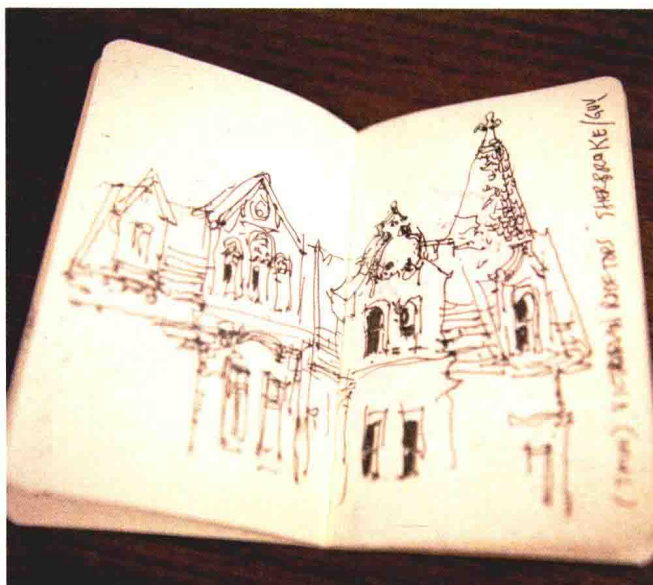
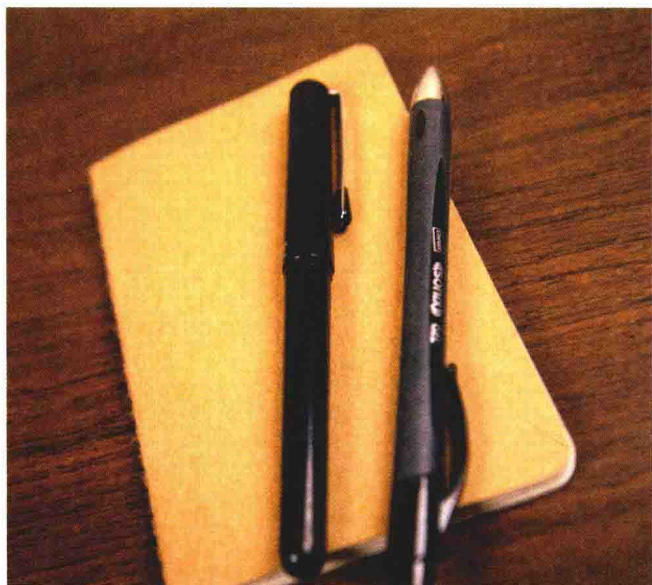
在像这样的拥挤区域，快速地用铅笔速写出主要的结构，阴影可以以后再进行处理。

从每日速写开始

我只是想告诉你速写有多么简单，你如何开始起步，根本不需要什么绘画指导。

对于大多数人来说，速写成为一种有益的艺术形式的部分原因是它的天然速度和简单易学，你不需要很多的设备，

而且也不需要花费很多的时间——每天只需要几分钟（实际上我在跟你开玩笑，因为一旦打破了那个天然的阻力开始绘画，你就会深陷其中，结果每天都要速写10~20分钟）。不论你有多忙，这都是将艺术融入生活的简单方式。

随时带着你的装备

整整一个月，没有带你的绘画装备就不要出门，坚持每天中的每个小时都随身带着你的绘画装备，只是一些基本的物品——不要被过多的物品所拖累，从而使自己有最小的理由将东西放在家中。一个小型的8cm×13cm的口袋写生本、一支铅笔和一块橡皮，或者你所需要的几支钢笔。

坚持不懈地绘画

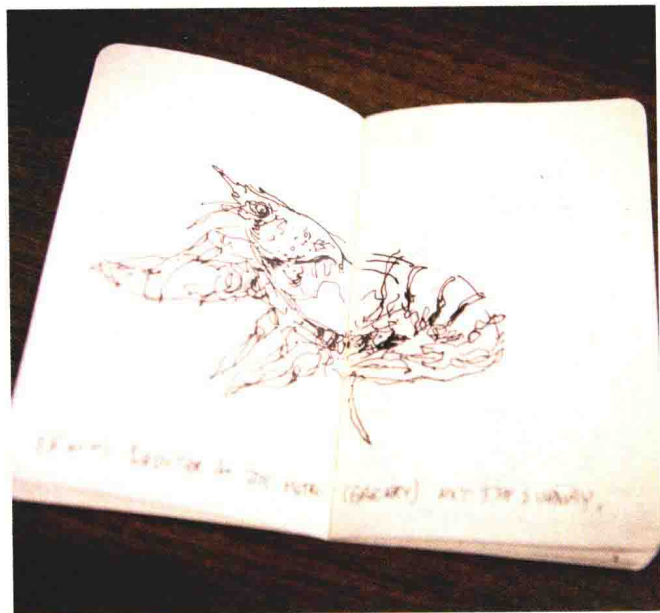
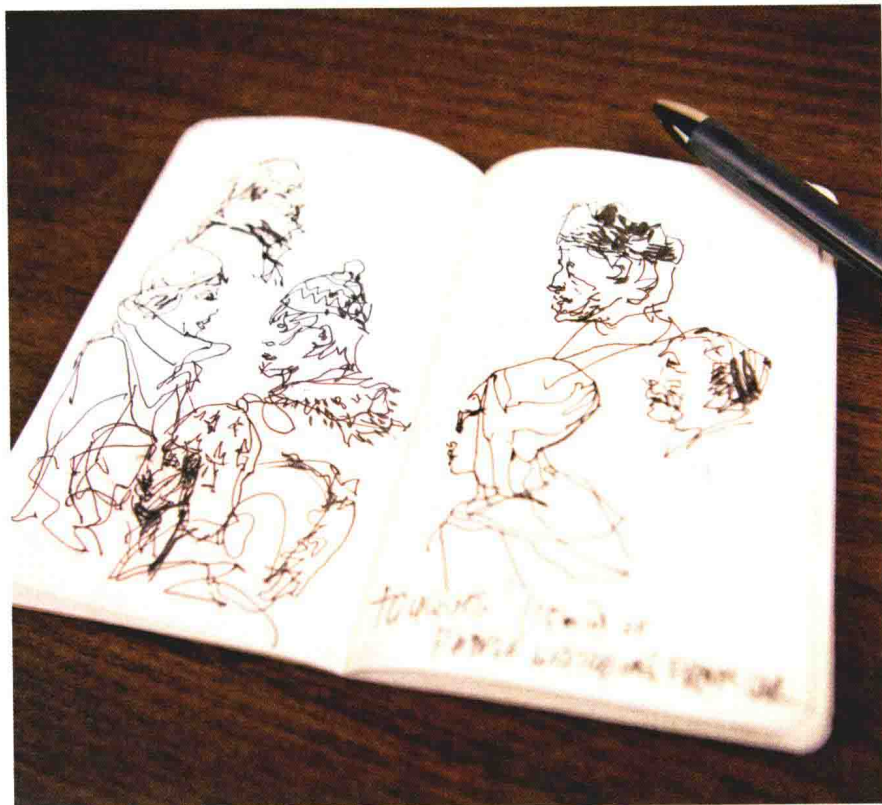
养成想画就画的习惯，在每个偷闲的片刻进行绘画，充分利用所有生活中的小等待，把这短暂的时间都视为天赐良机，这是你能成功地成为一名城市速写者所能做到的最好也是最简单的事情。

不论你在等待什么——公共汽车、你打算要见的朋友，等等——你都可以拿出你的速写本，对离你最近的场景来个小小的速写。不要考虑你要去哪儿，或其他的任何事情，只需要给自己5分钟的时间，拿出你的速写本来个快速的速写。

学会放松

这是最重要的事情，不要以任何方式对自己的速写做出评价，每张速写都是不错的，只要坚持画下去，你也没有必要向任何人展示。通过你画了多少张纸来评价你的进步，结果并不重要——只看行动——纸与笔的碰撞，纸上留下的痕迹，这才是事实。

如果你能关闭内心的自我评判，只是通过数量来评价自己，你就会发现通往绘画大师的真正的道路。你就会看到你的速写本很快被填满，那是最好的奖励。不久，你就会感觉绘画变得容易起来，你会以艺术家的眼光看待一切，你会在你的街区、你门口的小商店，甚至你自己的家中注意到绘画的主体——你以前从来没有注意到的主体。

从你的周围发现主体

速写任何能引起你兴致的事物。如果你每天都要乘车，请取出你的速写本而不是你的手机。如果你在办公室工作，你可以偷得几分钟的空闲去眺望窗外，来个快速的速写。如果你是个吸烟者，那么你就有大量的机会。如果你看电视或玩游戏，按下停止键，给屏幕上的画面来个速写。

一个月画满一个速写本

如果你保持记录任何事情的心态，就像对待日记一样，你就可以在一个月内存画满一个小速写本。在将你的第一个速写本填满后，奖励一下自己，然后立即开始填充另一个速写本。

第一章

石墨：

画你所看到的一切

.....

简陋的铅笔真是一个隐身英雄，它既便于携带又易于擦除，可以描绘精美的画面以及不同区域别具韵味的风景。甚至极暗的阴影也可以用铅笔创作出来，只要你有耐心在一个地方多描画几次。

鼓足勇气走出去，只带着一支铅笔来画素描，把你所有的装备都放在家中（对，没有了我们都喜欢的色彩，就是现在）。开始时可能会觉得有一些受限，但实际上，一根细小的炭棒足以将艺术的所有色彩容纳其中。

在本章中，你将使用铅笔来教会自己从观察中了解绘画的基本技巧。如果你在开始时远离色彩，你就会学会黑和白的设计原则，你就会明白在添加繁杂的色彩之前有许多线条、光线和阴影的知识需要学习。

本章的主要概念

- 从外向内进行绘画：迅速和准确地描述任何事物，在对细节进行仔细描画之前，学会用目测建立一个正确的轮廓。
- 阴影形状：通过建立立体感来使事物看起来更加真实。
- 创作和兴趣的渐进：设计多页故事，引导观众的视野朝向你想要它去的任何地方。