

[德] 克里斯·甘特 著

马洁 译

涂鸦创作步骤详解

自学用书（含教师手册）

国际大师
悉心指导

涂鸦创作步骤详解

[德] 克里斯·甘特 著
马洁 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涂鸦创作步骤详解 / (德) 甘特著 ; 马洁译 ;

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016 . 1

书名原文 : Graffiti School

ISBN 978-7-5322-9435-0

I . ① 涂… II . ① 甘…② 马… III . ① 绘画技法—儿童读物

IV . ① J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第052517号

原版书名 : Graffiti School

原作者名 : Chris Ganter

原版书号 : 978-0-500-29097-2

Copyright ©2013 Thames & Hudson

本书的简体中文版经英国Thames & Hudson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: 09-2015-063号

涂鸦创作步骤详解

著 者: [德] 克里斯·甘特

译 者: 马 洁

责任编辑: 钱欣明

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 周志平 王未沁 胡 笛

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海市长乐路672弄33号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网址: www.shrmms.com)

印 刷: 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本: 16开

印 张: 11印张

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-9435-0

定 价: 58.00元

目录

序言：让艺术“上墙”	6
------------	---

[1] 背景

涂鸦和社会	8
涂鸦的“过去时”	10
嘻哈运动	13
定义涂鸦	14
涂鸦的“现在时”	14
法律问题	18

[2] 理论

涂鸦术语	20
宣传媒介	22

[3] 设计涂鸦

绘草图	26
个性签名	27
勾边涂鸦	40
风格	51
基础风格	57
作品外观	67
体现风格的元素	68
三维立体块和阴影	74
涂鸦作品的背景	80
涂鸦形象	83
上色	87
确立自己的风格	91

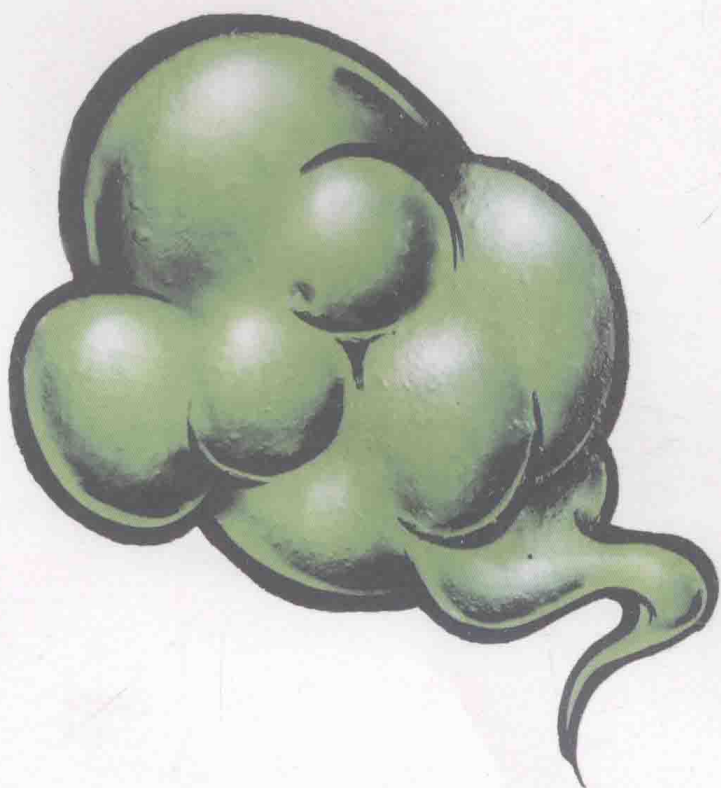
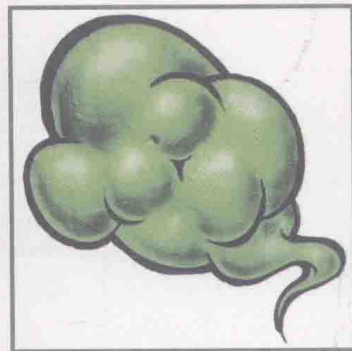
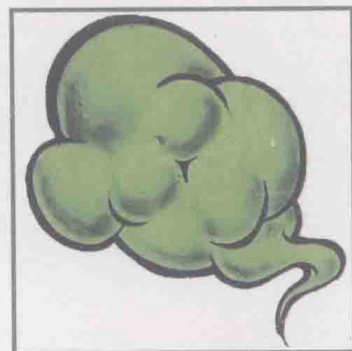
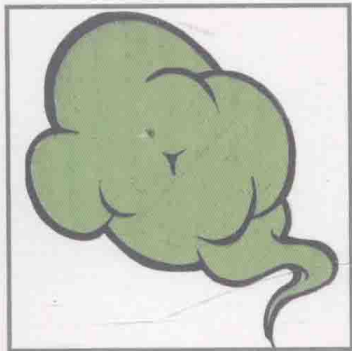
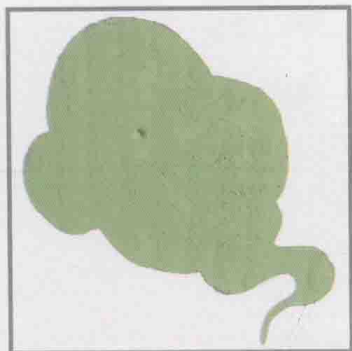
[4] 喷绘涂鸦作品

工具	92
如何使用喷罐	94
喷涂技法	96
六步完成一幅涂鸦壁画	100
设计样本	104
注意事项	128
在画布上使用喷罐	129

[5] 教师手册

涂鸦“校园行”	134
涂鸦的魔力	135
涂鸦教学	135
规划涂鸦授课单元	138
借助各种媒介开展教学	138
教学计划范例	139
练习举例：涂鸦理论	140
练习举例：实用涂鸦	142
评分	143
相关课外活动	143
进一步的课堂练习	144
字母设计参考和范例	154
涂鸦发展大事记	171
专用术语	172

涂鸦创作步骤详解

[德] 克里斯·甘特 著
马洁 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

涂鸦创作步骤详解 / (德) 甘特著 ; 马洁译 ;

—上海 : 上海人民美术出版社 , 2016 . 1

书名原文 : Graffiti School

ISBN 978-7-5322-9435-0

I . ① 涂… II . ① 甘…② 马… III . ① 绘画技法—儿童读物

IV . ① J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第052517号

原版书名 : Graffiti School

原作者名 : Chris Ganter

原版书号 : 978-0-500-29097-2

Copyright ©2013 Thames & Hudson

本书的简体中文版经英国Thames & Hudson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 : 09-2015-063号

涂鸦创作步骤详解

著 者 : [德] 克里斯·甘特

译 者 : 马 洁

责任编辑 : 钱欣明

技术编辑 : 季 卫

装帧设计 : 周志平 王未沁 胡 笛

出版发行 : 上海人民美术出版社

(地址 : 上海市长乐路672弄33号

邮编 : 200040 电话 : 021-54044520

网址 : www.shrmms.com)

印 刷 : 广东省博罗园洲勤达印务有限公司

开 本 : 16开

印 张 : 11印张

版 次 : 2016年1月第1版

印 次 : 2016年1月第1次

印 数 : 0001-3000

书 号 : ISBN 978-7-5322-9435-0

定 价 : 58.00元

目录

序言：让艺术“上墙”	6
------------	---

[1] 背景

涂鸦和社会	8
涂鸦的“过去时”	10
嘻哈运动	13
定义涂鸦	14
涂鸦的“现在时”	14
法律问题	18

[2] 理论

涂鸦术语	20
宣传媒介	22

[3] 设计涂鸦

绘草图	26
个性签名	27
勾边涂鸦	40
风格	51
基础风格	57
作品外观	67
体现风格的元素	68
三维立体块和阴影	74
涂鸦作品的背景	80
涂鸦形象	83
上色	87
确立自己的风格	91

[4] 喷绘涂鸦作品

工具	92
如何使用喷罐	94
喷涂技法	96
六步完成一幅涂鸦壁画	100
设计样本	104
注意事项	128
在画布上使用喷罐	129

[5] 教师手册

涂鸦“校园行”	134
涂鸦的魔力	135
涂鸦教学	135
规划涂鸦授课单元	138
借助各种媒介开展教学	138
教学计划范例	139
练习举例：涂鸦理论	140
练习举例：实用涂鸦	142
评分	143
相关课外活动	143
进一步的课堂练习	144
字母设计参考和范例	154
涂鸦发展大事记	171
专用术语	172

序言

让艺术“上墙”

涂鸦艺术是一种对文字书写进行美化创新的艺术形式，进行涂鸦创作仅有技艺是不够的。即使有天赋，能够在纸上熟练涂鸦，也未必能成就一名涂鸦艺术家。要成为一名人人称颂的涂鸦艺术家，还必须积极地投入“实战”——在墙上进行创作，直到家喻户晓。在家里涂涂画画，这些就不可能实现。作品的长度决定了涂鸦艺术家的成就。真正的涂鸦艺术家，会不断在实践中打磨技艺，历经多年磨炼后确立自己的风格；真正的涂鸦艺术家，会四处找寻可以创作的地方，让灵感驰骋；真正的涂鸦艺术家，绝不会因麻烦或不便而放弃创作。喜欢涂鸦意味着挑战和严苛，不过坚持不懈地创作也意味着成功。

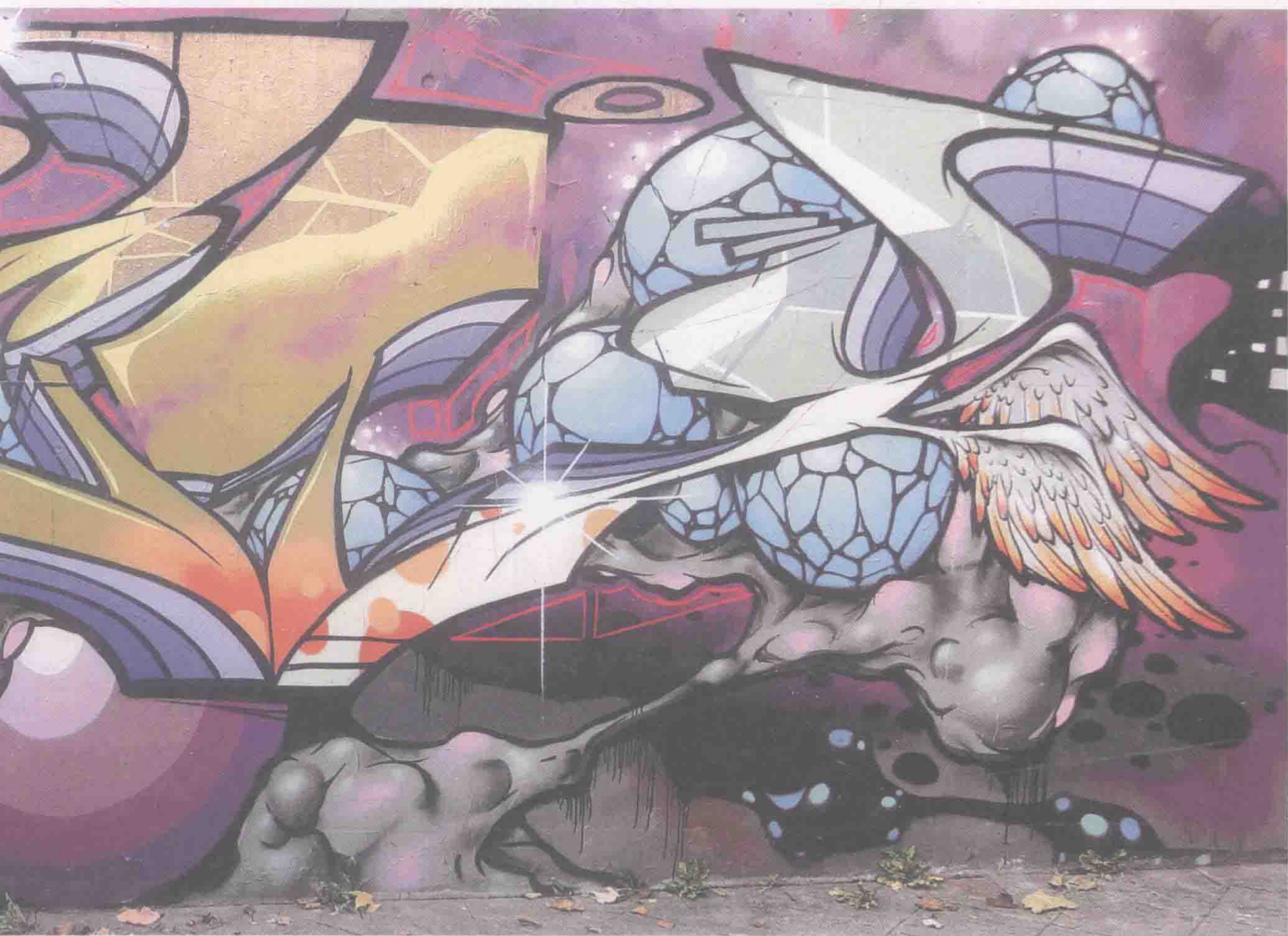
本书是第一本涂鸦类实用教程，面向进行涂鸦创作的学生，概要介绍这门艺术的创作技法、风格，以及可能的创作类型。当然本书无法与实际在墙上作画相提并论，并且书中的例证确实反映了我本人的喜好

与风格偏好（尽管我在阐述时尽力做到全面、客观）。不过，有了这本《涂鸦创作步骤详解》介绍的技法和知识，再加上一份坚持和独创性，倒是初学者绝佳的起点。屡败屡试，坚持不懈，不仅能够为你赢得他人的尊重，更有助于在此过程中确立独特的个人风格。

如今，涂鸦艺术迎来了历史的转折。许多人确实认为只要在创作过程中没有违反法律，涂鸦可以为人所接受，甚至可以被视为一种艺术形式。街头涂鸦族分裂成两个派别，各自拥有对这门艺术的不同见解。非法涂鸦者更看重创作的地点、实施过程和困难程度；而合法的街头涂鸦者则根据一幅完整作品判断其艺术价值。本书毫无疑问是为后者撰写的，对他们而言，繁复字母体现的美和精心创作的文字书写才是最重要的。外部条件宽松，不会被打压，才有可能创作出好作品。

对于初次涉足这个领域的新手，都会遇到一个问题，即缺乏合法涂鸦作品中才有的创作经验和想法。因此，他们往往选择非法地点，不求质量地完成创作。本书的目的之一即是引导初学者更多关注涂鸦的美学特征，进而帮助他们获得更多实用技法。一幅精工细作的涂鸦作品（有别于那些缺乏创意、仓促完成的）更值得人们去欣赏与评价。我希望那些涂鸦界的未来之星，可以借助本书培养出与涂鸦艺术家和社会一致的艺术观念，进而有所成就。

[1] 背景

没有投入到涂鸦创作中的人，对这门艺术也知之甚少。大多数人都不知道涂鸦术语，不认识涂鸦字体，也无从辨识作品的原创性，更无法判断作品的价值。许多人仅把涂鸦看作一种文化，特别是西方文化的现象，对其起源或艺术价值则不感兴趣。公众认识度低，同时有些行为并不合法，使涂鸦被蒙上了神秘色彩，似乎是仅为少数人知晓的隐秘艺术。对创作者而言，只有掌握了上述背景知识，才能理解涂鸦艺术的内涵，并使自己的风格合乎规范。因此，本书第一章将阐述这些重大问题，包括涂鸦艺术的历史、社会文化背景，以及法律问题等。

只有在这些背景下审视涂鸦艺术，才有可能理解她的真谛：是人类渴望在创作中获得永生的一种表现形式，也需要世人的关注和仰慕。

涂鸦和社会

涂鸦的来源甚广，或许是业余创作者的胡写乱画，或许是占据墙面的大师级壁画作品。涂鸦作品可以既富有装饰性，也具备艺术冲击力。但事实上许多公共区域的涂鸦根本无法让人赏心悦目。并不是所有人都是出于美或创作考虑，为美化环境而涂鸦。而各怀不同目的，想传递不同想法和诉求的各色人等，都要利用公共区域进行涂鸦创作，这点却常为人所忽视。

由于涂鸦的质量各异，人们对其看法也相去甚远，有的被视为艺术，有的却被当作蓄意破坏，因而成为一个源源不断的话题，引起媒体热议。一方面是愤怒的业主（的确有权愤怒），认为不请自来的涂鸦没有艺术追求，根本就是损坏，应负刑事责任；另一方面，支持者却认为涂鸦是一门技艺，是艺术。在合法区域，作者有时间创作出绚丽、整洁的作品，因而正逐渐为大众所接受。

尽管大众对涂鸦的看法各执一词，又或许正是由于这些褒贬两极的看法，经过30年的发展，涂鸦已毫无争议地成为最受欢迎的青年文化形式。现代涂鸦对欧美城市变迁的影响之大，没有哪种艺术运动能够与之媲美。同时，现代涂鸦对其他创意形式，如广告或平面设计的影响也很明显。今天，成千上万的青年艺术家、设计者、艺术总监或设计师选择在艺术和平面设计的道路上跋涉，同时成千上万的青少年开始练习在墙上喷绘自己的作品。不少青少年在此过程中意识到自己对创意设计的爱，于是踏上深入学习的征途。

左图是艺术作品，上图是视觉污染物。

涂鸦究竟是艺术还是蓄意破坏，是人们热议的话题。推出这个问题的答案并不难，但对问题的解决却没有什么帮助：涂鸦既是艺术也是蓄意破坏。更准确的回答或许是：涂鸦可能成为艺术，也可能是蓄意破坏，只需一罐喷漆作为工具就可以实现。而至于在哪里或怎么使用这罐喷漆，则完全取决于它的使用者——其中包括艺术家，也有故意搞破坏的，还有介于两者之间的。因此仅以“艺术”或“蓄意破坏”来划分涂鸦，显得过于简单和片面。

实际上，涂鸦已被确立为一种青年文化形式，并迈向未来。越来越多的城市管理者已经认识到他们不可能战胜非法涂鸦，因此决定同本地的涂鸦者合作。实践证明，与投入大量资金不停地清理同一面墙相比，彼此合作、批准该墙面为合法涂鸦地则更能有效地限制非法涂鸦。这样就允许涂鸦名家合法地表达，他们创作出的繁复而鲜亮的壁画作品常常被人们反复观赏，长久地保留在墙体上。不仅涂鸦者对自己的作品感到满意，城市管理者也可以因此节省大笔清洁支出，同时他们也会因支持青年文化事业而改善自己在选民中的形象。

涂鸦和艺术

将涂鸦作为一种艺术形式加以推广是有困难的。涂鸦作品将占据公共空间——通常是大面积、无法移动的表面，这些基本特征使得其无法在美术馆展出。涂鸦常常被当作城市艺术的一种形式进行宣传，城市艺术还包含其他形式，比如街头艺术。街头艺术也占用公共空间，但都以更加形象的元素或方式进行表达，比如贴纸、纸模或海报等。

自世纪之交伊始，在全球大城市中涌现出城市艺术美术馆和艺术品交易会，不过展出或出售的都以形象作品为主。由于艺术品买家很难理

解字母设计之美，几乎无法展出传统涂鸦作品。在艺术领域，涂鸦常常被视为寻求更大艺术作为的起点。

一些涂鸦艺术家已经超越了传统的字母设计，将多种新形式或特殊技艺融入作品中，令作品卓而不群。英国的Banksy，巴西的Os Gêmeos，德国的Daim和美国的Shepard Fairey都曾进行过涂鸦创作，并以此为起点，直至成为世界知名的艺术家。他们的作品在全球顶尖的美术馆或拍卖行都有出售。

Gunter Sachs是一名极具天赋的艺术品买家，Andy Warhol的作品欧洲首展即由他组织举办。2006年，他邀请瑞士涂鸦艺术家Dare和Toast前往他位于奥地利沃尔特湖的传奇城堡，为其中的一处房间进行涂鸦创作。他们的作品有幸与Roy Lichtenstein、René Magritte、Salvador Dalí、Yves Klein，以及Warhol等艺术家的同处一室。显然Sachs看出了涂鸦的潜质（他已于2011年过世）——或许以一种严肃艺术形式存在于当下，抑或成为一种新兴艺术在未来放出异彩。涂鸦得到了如此知名艺术品收藏家的青睐，随后大型艺术品展会，如迈阿密国际现代艺术展（Art Miami）、巴塞尔艺术展（Art Basel）或德国卡塞尔文献展（Documenta in Kassel）等都开始邀约涂鸦艺术家前往参加。

涂鸦的“过去时”

为了欣赏和品味当代涂鸦艺术文化，有必要纵观世界历史，探寻她的前身。了解涂鸦的历史源起和发展有助于人们认清她的发展现状，也有助于理解新的涂鸦形式出现的背景。本章将重点介绍如何定义“涂鸦”，同时通过下面的问题探寻艺术家的创作动机，包括涂鸦源自哪里？谁曾做过涂鸦？谁仍然在涂鸦？

历史上的涂鸦形式

涂鸦并非起源于现代社会，相反她深深植根于人类历史中。接下去将要探究几个历史上的例证，这些都被我们称为涂鸦。

首先，“涂鸦”一词由来已久，恰好证明早在喷罐发明之前，公共区域已经出现了未获许可的涂写。“涂鸦”一词（单数为graffito）源自

庞培古城某墙面上的选举告示，约79年。

意大利语的“graffiare”，意思是“乱写”或“刻”。该词因意大利考古学家Raffaele Garrucci于1865年写就的《庞培古城的涂鸦》而为人们所熟知。约79年，古罗马城市庞培淹没在维苏威火山喷发释放的火山灰中。过了几百年，这座保存完好的城池才得以被发现从而重见天日。

Garrucci研究并记录下刻于庞培古老墙体上的有趣文字。其中一些的译文如下，“色雷斯人Celadius迷恋女孩子”、“获胜是件高兴的事”、“Peraruis，你就是个小偷”、“我正经受感冒的折磨”。似乎远古时代的人们和生活在现代文明中的我们一样，都有表达自己的需要。迄今留存下来的、最早的涂鸦可以追溯至3500年以前，在埃及的一面墙上刻有以下文字：“左赛尔法老的金字塔给我留下了非常深刻的印象。”

普遍认为古希腊字母系统是最早的、真正意义上的字母系统，既包括元音字母，也包括辅音字母。与使用符号表示字词不同，古希腊字母系统利用语音将不同的字母联系起来。西文字母，包括拉丁字母都是在古希腊字母基础上建立起来的，因此其发展对现代文字书写方式有着重要的意义。

几乎每个时代都拥有反映自己特色的装饰性书写风格，我们将这种精美字体设计艺术称作“书法”。这个说法源自希腊语的“kallos”（美丽）和“grafein”（书写）。下面举几个例子，都是古代精美的字体设计。下图是中世纪时一幅手写体宗教文本。通常这类文本每段的首字母都经过精心设计，看上去与现代涂鸦有几分相似。本页右下图所示为哥特体印刷文本，其中的印刷字体模仿书法风格，看上去就像用一支

象形文字经过雕刻而成，表示文字或文字的一部分（但不表示文字的发音）。由于多数象形文字都是获得当权者授权雕刻而成的，因此几乎不被视作涂鸦。

【上图】Hartmann所著《世界编年史》的哥特体扉页，1493年由安东·科贝格（Anton Koberger）印制。

【左图】大写字母“P”的写法来自于了一本13世纪的手抄本，这本书探讨圣保罗的诗篇和书信。

Josef Kyselak的早期“涂鸦”。右图表现了正在进行创作的Kyselak。

宽笔头钢笔写成的一样，线条的宽度随着钢笔的游走而变化。

精美的字体设计在欧洲和远东都很流行，而书法作为一种独立的艺术形式在远东享有更高的地位。伊斯兰地区也因艺术装饰性字母而闻名，部分原因在于该地区明令禁止以人或动物为对象作画，因此人们只好通过抽象的装饰和书法表达美。

纵观历史，大多数书法都是在兽皮或纸上实现的，在建筑物或公共区域则较罕见。不过从中还是可以发现与现代涂鸦相关的视觉证据，比如空心字母、衬线字体，以及和字母交替出现的亮色和插画等，这些都是现代涂鸦艺术的基本元素。

第一位进行“个性签名”的涂鸦艺术家（在众多公共区域用颜料写下自己的名字），是19世纪早期的维也纳人Josef Kyselak。除了签名时用的是刷子而非喷漆，他完全符合一个个性签名者的特征。Kyselak走遍奥地利帝国，在墙上或石头上留下自己的签名，有时还要加上日期。这样他就可以留芳于世，或者至少可以留个骂名吧。

有传闻称他到处肆意留名是因与人打赌所致，也有人说是心疼病导致了他这种行为。不管原因为何，他“求出名”的举动确实引来国王等人的“围观”，他还被召入宫中，受到国王的劝诫，不要再到处留名。Kyselak的大名不仅留在了公共建筑墙体或石头上，甚至印在了教堂和皇室建筑上。

美国人Edward Seymour于1949年发明了颜料喷罐，自此涂鸦的发展有了新的可能。密封罐比刷子涂起来更快，效果更好，还可用在粗糙的表面。凭借这些优势，第一幅用美式喷罐制作的涂鸦便产生了。早期的个性签名出现在20世纪四五十年代，通常见之于往来洛杉矶市内的火车车身上。直到20世纪60年代，由美国宾夕法尼亚州“Cornbread”制作的个性签名才在当地引起了很大反响。据说他是为了吸引某个女孩子，于是在这个女孩子学校附近及返家的沿线都留下了自己的绰号。之后，他把“战线”拓展到了全城的车站、桥梁和公车。他的计划终于得逞，但是到处留名却成了习惯。这段恋情仅持续了很短的一段时间，显然“Cornbread”心目中的女孩无法抗衡他

对到处留名的迷恋。

Gérard Zlotykamien和Harald Nägeli也值得一提，因为他们在20世纪70年代的欧洲城市中心率先使用了喷漆。二人早期的城市艺术创作形式催生了在公共区域用线条作画，虽然形式简单却极富特色，至今仍在影响着当代城市艺术家，比如Stik。

由此可以毫无疑问地得出结论，涂鸦并非是个新现象，而是伴随人类渴望为后人留下永恒的纪念而产生的。个人通过在公共区域留下字迹表达心声，这种方式古已有之，而现代涂鸦不过是这种传统的一种新貌罢了。

但是为何直到过去20年，涂鸦才得到越来越多的关注？这个问题有两种答案。一方面，日益加剧的城市化使人越来越惧怕碌碌无名，担心失去个性，因此越来越渴望保持鲜明的个性特征，主张维护个人主义。另一方面，涂鸦作为一种个性表达的方式，较之以前更加容易方便。现代人进行涂鸦艺术创作的工具体与之前相比也更加有利有效。

嘻哈运动

嘻哈也许是当代规模最大的青年文化运动。其他亚文化，比如庞克（Punk）或电音文化（Techno）受到主流文化影响，或被过度炒作或被“兼容”，从而衰落下去。嘻哈文化却因具备较强的适应性而长盛不衰。

嘻哈文化源自美国的大城市。20世纪70年代的纽约，青少年很少有表达自我的机会。来自贫困地区的各族裔年轻人，在无聊之余总渴望找机会释放他们的创造潜能。其中一种发泄方式即是在街头或公园组织聚会，由DJ播放唱片，主持人随着节奏说唱。聚会上的青少年们跳起霹雳舞，并在公共区域用油性马克笔和喷漆留下代表自己的假名。嘻哈文化应运而生。

最具影响力的一位现代涂鸦艺术家首先当推“TAKI 183”。他是一位有着希腊血统的纽约披萨外送生。他的个性签名包含了自己的绰号和居住街道的号码。当他穿城越巷时，就将签名留在大门上或公共站点处。结果1971年7月21日的《纽约时报》要闻页刊登封面文章，对此“新”现象进行了报道。许多人受到Taki感染开始涂鸦。涂鸦风格也迅速由单一的签名变得繁复起来，包括立体字母以及各种复杂效果等。

嘻哈文化的各个层面、各个流派都很推崇与他人争锋式的自我表现，即通过舞蹈、语言或视觉艺术表现自己的才能。一幅作品的质量代表着创作者的水平。更确切地说，作品代表着创作者对嘻哈文化的个性见解。涂鸦艺术家总在努力扩大自身的知名度，同时增加作品的视觉冲击力。

借助驻扎欧洲的美国士兵，嘻哈文化漂洋过海来到欧洲。而在其中起到关键作用的是日益盛行的电影。对欧洲影响巨大的电影包括《潮流之战》（Style Wars, 1983年）、《热街小子》（Beat Street, 1984年）和《伴我闯天涯》（Wild Style, 1983年），其中还涉及到涂鸦文

TAKI
183

Taki 183的“人气”签名。

1984年的电影原声带封面即是《热街小子》。