

速写速成

drawing

ONE DRAWING A DAY

[美] 维罗尼卡·罗洛尔 著

每天画一幅，六周成画家

用插画和综合画法开发创意潜能

上海人民美術出版社

[美] 维罗尼卡·罗洛尔 著

忻雁 译

速写速成

每天画一幅，六周成画家

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

速写速成——每天画一幅，六周成画家 / [美] 维罗尼卡·罗洛尔 著；
忻雁 译. — 上海：上海人民美术出版社，2013. 1

书名原文：One drawing a day: a 6-week course exploring creat
ISBN 978-7-5322-8078-0

I. ①速… II. ①罗… ②忻… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 216766 号

速写速成——每天画一幅，六周成画家

原版书名：One drawing a day: a 6-week course exploring creativity
with illustration and mixed media

原作者名：Veronica Lawlor

原版书号：13：978-1-59253-724-2

© 2011 Quarry 出版公司

本书经美国 Quarry 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：09-2012-057 号

速写速成——每天画一幅，六周成画家

著 者：[美] 维罗尼卡·罗洛尔

译 者：忻 雁

责任编辑：钱欣明

技术编辑：季 卫

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路 672 弄 33 号 邮编：200040

网址：www.shrmms.com)

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787x1092 1/12 10.66 印张

版 次：2013 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-8078-0

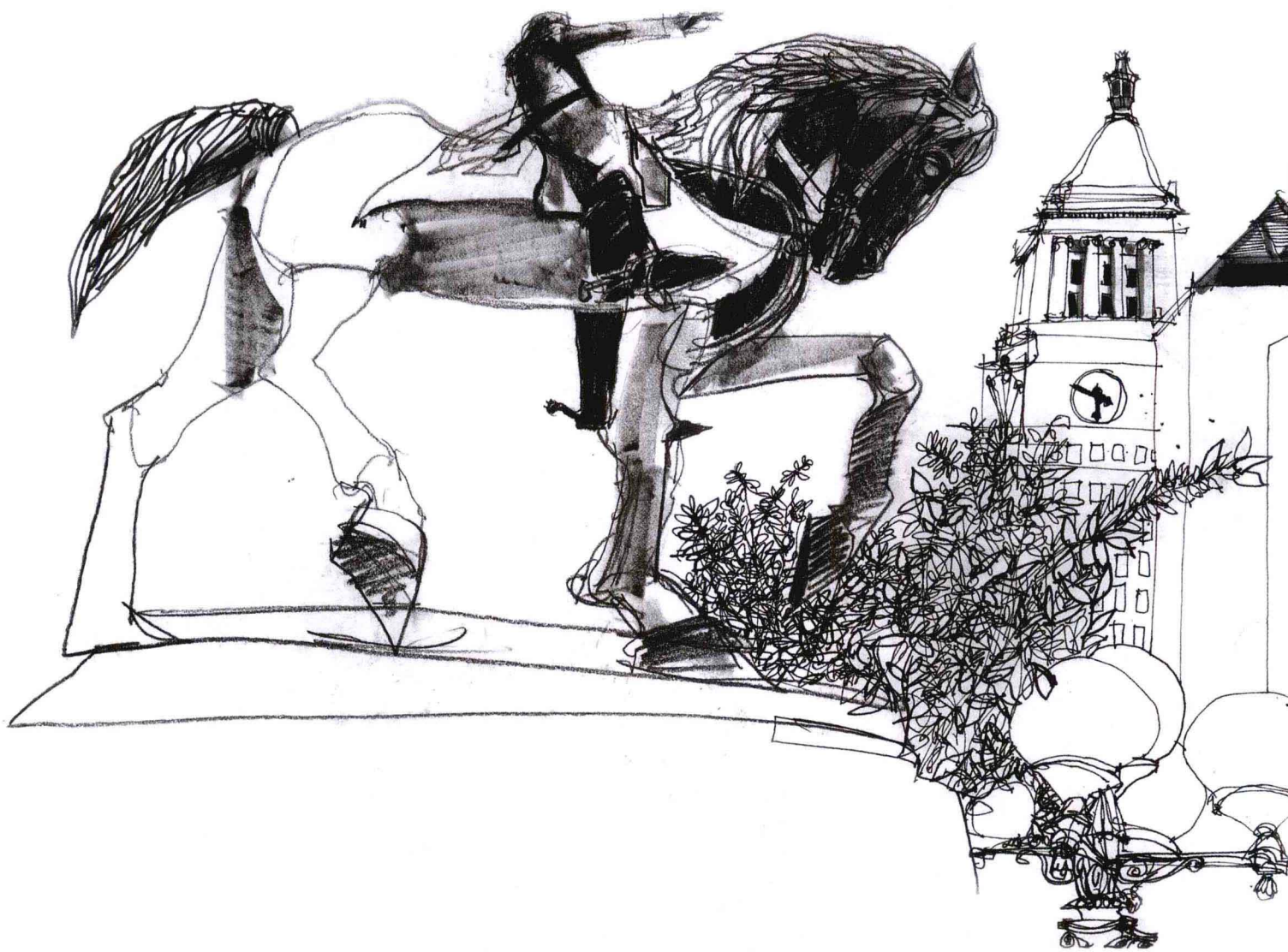
定 价：39.00 元

《公共艺术事件》

维罗尼卡·罗洛尔绘，钢笔、墨水和水彩

《联合广场公园》

纸上钢笔画，乔治·贝扎绘

目录

引言.....	6
第一章 预先的准备	8
第二章 点和线	15
第三章 玩色彩	33
第四章 静态和动态的人物	50
第五章 家的附近	66
第六章 城市和乡村	78
第七章 创意、假日和特殊项目	94
第八章 画廊	111
作者介绍	126
致谢	128

引言

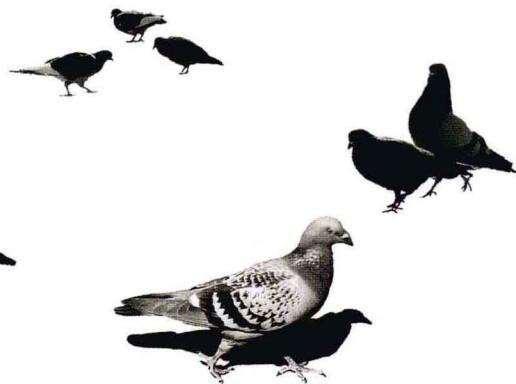
“你要做的就是展现事物原本的样子。”

——帕布罗·毕加索

《画家》

水墨画及照片拼贴，卡蒂·纳罗提绘

绘画是一个时而神秘、时而令人欣喜、时而让人有挫败感的过程。如果你已经成为了一名画家，你就会明白我所说的意思。如果你此前从未尝试过创作，而是初次开始绘画的旅程，那你不久也会理解其中的含义。成为一名画家意味着选择了一份需要接受委托和辛苦工作的职业，但你将从中获得的报酬和满足感会让这份工作看上去就像是玩乐。但你必须每天都做。

这留给我们一个问题：每天做什么？创造什么？

对于画家而言，从初学者到成为专业人士的过程中最艰难的环节是克服“白纸综合症”（也就是，我要在白纸上留下什么？）。本书的理念是挖掘白纸中隐藏的潜能，无拘无束地自由创作。纯粹地每天画一幅画，让它成为你生活的一部分。没有必要每周专门空出一两天来创作，事实上，刻意为之往往有害无益。

谁都有过这样的经历——坐在绘图桌（或者饭桌）前，拿着削好的铅笔、色笔，旁边是挤好颜料的调色板，而你却灵感全无，完全无从下手。你的装备是如此精良，但却把灵感吓跑了！即便你的好友或爱人为你准备了昂贵、高级的画纸，也只会让情况变得更糟。

何不随手拿一支便宜的笔和一张更便宜的纸，画一幅画呢？不需要花很多时间，不需要对画的好坏作评断，不需要思考画的内容是否重要，只需要画下你现在所看到的。看，你正在创作你的第一幅作品。

如果你“每天画一幅”这样地画，每天如此，不时更换你的画具、你的位置和你的思路，会如何呢？你会发现自己正大步流星地走在发掘绘画潜能的路上。如果你持续这样画六周，会发现自己养成了良好的创作习惯，而这会引导你最终成为一名优秀的画家。

这就是本书的主旨。

1482 工作室由八位插画家——乔治·贝扎、米歇尔·贝迪钦、达斯皮纳·乔治亚迪斯、玛格丽特·赫斯特、维罗尼卡·罗洛尔、卡蒂·纳罗提、埃迪亚·佩纳和多米尼克·萨尼提斯——所组成。我们采用“每天画一幅画”的方式来保持创作的新鲜感和活力。数年前，当还是学生的我们聚到一起时，就立志要成为专业的艺术家和插画家。现在我们以各种方式达成了自己的志向，但新的问题又出现了：如今的我们需要经常按照客户的要求来创作特定的作品，在这种情况下要如何继续保持创作的

活力和生机呢？我们的博客，One Drawing a Day “每天画一幅”，为我们提供了平台。我们可以在不影响完成客户委托作品的前提下，以游戏的心态来试验、挖掘创作潜能，这可是艺术家赖以生存的基本要素。我们从中感受到了快乐！随着时间的推移，我们的插画水平也得到了提升。

把 1482 工作室的“每天画一幅”博客作为出发点，本书会带给你六周的绘画课程。42 天的练习会激发你的创作。有些练习会鼓励你运用各种方式来创作，如钢笔画、色粉笔画、水彩画、拼贴画；有些会鼓励你前往自己的家乡或者更远的地方去作画；有些会要求你作一些调查研究。所有这些练习都旨在鼓励你扩大自己的视野。你可以通过练习来呈现你的内心所想。最重要的是用一种适合你的方式来完成。如果你想更进一步，小贴士会指导你在练习时做更多的变化。在六周的课程结束时，你就已经养成了良好的创作习惯，成为你继续创作的动力。

这当然也是工作，但这是我们喜欢的工作。我们相信，通过不断锻炼自己的插画技艺，最终会发现这段艺术旅程会带我们去向哪里。通过博客的论坛，我们可以互相交流、互相鼓励，或者只是单纯欣赏彼此的作品，当然也希望找到同样喜爱它的观众，这是如此地让人愉悦和满足。我们 1482 工作室的成员希望“每天画一幅”的哲学也同样适用于你。

让我们开始吧……

A series of yellow ink splatters and blotches of varying sizes and shapes, scattered across the upper and middle portions of the page, creating a decorative, abstract pattern.

第一章 预先的准备

《种子》卡蒂·纳罗提绘，马克笔和蜡笔

你需要准备的：

当我们开始生活中一段新的旅程时，出发前的准备是很重要的。我们已经决定开始“每天画一幅”的冒险，那就要准备好完成书中练习所需要的所有工具。你可以陆续购买，也可以花一个下午去美术用品商店大采购！记住一定要比较实体商店和网上商店的报价，以获得优惠的价格。

为了完成书中的练习，你需要准备的是：

铅笔 选择至少六种石墨铅笔，从软（6B）到硬（3H）。除了铅笔，你还需要准备卷笔刀和橡皮。你也可以买一把小型的电动卷笔刀，在家和外出时都可以使用。

炭笔 买几支炭笔和一小盒木炭，第二章的练习中会用到它。你也可以买一盒蜡笔，它可以用来给木炭画制造有趣的变化。还可以买一些小的尖头木棒，用来涂抹木炭。除此之外，还要准备一些定色剂，它可以让木炭画和蜡笔画在画纸上更加持久。要在通风的地方或户外喷洒定色剂，千万不要吸入体内。必要时也可以使用头发定型液。

钢笔 带笔芯的钢笔会更加方便，特别是在外出创作时；当然如果你喜欢传统钢笔，也可以随身带一个储墨管。钢笔的价格范围很广：依金笔使用起来更灵活，当然价格也较贵。如果你是个新手，可以先买一支便宜些的钢笔，甚至买几支一次性水笔。等到你习惯使用钢笔并且对钢笔的特质有了自己的偏好后，就可以购买更好些的钢笔。

墨水 你至少需要一瓶黑色墨水，可以是防水性的，也可以是可溶性的，随你选择。防水性墨水更浓稠，而且干得更快。传统钢笔通常使用可溶性墨水，这样可以防止

残留的墨水结块给钢笔内壁和笔头造成损害。你也可以买一瓶专业的钢笔清洁液，一小瓶清洁液价格不贵，它可以让你的笔保持良好的状态。

笔管和笔头 你需要一支鸭嘴笔或毛笔，以及一套笔头。至少买两根笔管和一套尺寸齐全的笔头。

竹笔 竹笔是由竹子制成的，它可以描绘出优美、流畅的线条。至少准备三支不同粗细的竹笔。

水彩颜料 买一个小的水彩调色盘和几支水彩颜料。调色盘至少要有12个色彩格，不需要选择昂贵的品种。当你选择水彩颜料时，可以买一整套，也可以自己选择需要的颜色，但至少包含所有的原色和间色，以及其他几种你喜欢的颜色（原色：红、黄、蓝；间色：紫、橙、绿）。此外，还要准备黑色和白色颜料各一支。

水彩笔 至少要两支：一大一小。如果预算充足，你还可以买一支中间尺寸的。我个人青睐貂毛笔，但它的价格却高得惊人。一开始可以选择学生用笔，往后你可以更换更好的。买一个小喷壶也是个不错的主意，在喷壶里装上水，你就可以在作画时往画纸或画作上喷洒水雾。

蜡笔和魔术马克笔 一盒儿童用蜡笔和一套儿童用魔术马克笔是完成书中的色彩练习时所必需的。你可以在文具店和超市买到便宜的品种。

水溶性蜡笔 买一套水溶性蜡笔是个不错的主意。至少买一套12色的水溶性蜡笔，你也可以自己选择颜色，配成一套装在塑料盒里。

色粉笔 最好买一套棒状软性色粉笔：一盒24色色粉笔能够满足你的需求。此外，你还可以买一些铅笔状蜡笔，它在外出创作时会派上大用场。

彩色铅笔 一套彩色铅笔是练习时的必备工具。试试

不同品牌的彩色铅笔，选择你喜欢的柔和度。我喜欢柔和的线条，但你可能更青睐硬朗一些的。你可以成套购买，也可以根据自己的偏好分开购买，配齐后放在铅笔盒里。至少准备 15 支包含原色和间色在内的彩色铅笔，以满足创作的需要。你还可以买几支黑色、白色和灰色调的铅笔备用。此外，买上几支水溶性铅笔也是不错的选择。

油画棒 它的运用很有难度，因为它与水溶性画笔的感觉完全不同。选择一套至少包含 12 色的油画棒，或者根据需要分开购买，配齐后放在塑料袋里。你还可以买一罐油漆稀释剂（一种松节油替代品）和一支便宜的刷笔，来达到更丰富的绘画效果。油画棒的种类非常多，色彩也很丰富。

纸 对于本书中的练习来说，干湿两用的白色画纸是最好不过的了，有时也会用到特殊的水彩画纸和木炭画纸。我们可以去当地商店或上网购买几张试用一下，然后再选择喜欢的纸批量购买。再准备一本描图簿（23×30 cm），迟早也会派上用场。

其他 在完成书中的拼贴画练习时，剪刀、卷尺、固体胶水和用于裁切的小美工刀也是不可缺少的。除了传统的拼贴手法，有些练习也会用到电脑。如果你可以上网，不妨在六周的课程中试试像 Photoshop 这样的免费在线绘图程序（如果你无法上网，运用传统的拼贴手法同样能够完成练习）。

塑料袋和带螺旋盖的小罐子在外出创作时也很管用。

除了上述这些，本书中的练习不需要其他工具了。如果你想尝试水粉、色粉饼、水性染料和油画棒，那么在你完成六周的课程后，请尽情尝试吧！艺术创作的最大优点就是有多少想法就有多少选择。

钢笔 蘸水笔 竹笔 刷笔

石墨笔

炭笔

水彩笔

彩色铅笔

色粉笔

蜡笔

在哪里创作： 工作室之内和之外

为了完成书中的练习，你需要在家中的工作室或者外出创作。下面是一些小建议，帮助你安排家中的工作空间和准备外出创作的工具箱。

你不需要在家中安排一间专门的艺术工作室，当然如果你有这样的独立空间，那绝对是件非常奢侈的事，要好好加以利用。有独立的工作室固然好，如果没有，那你至少得留出一个小空间作为永久的工作区域。这样你就不用每次在创作时都要“打一枪换一个地方”。如果你无法辟出专门的创作空间，那么还可以利用餐厅或厨房的桌子。这样做的话，你最好准备一个盒子或袋子来放所有你需要用的工具，包括一块塑料桌布，这样就能尽量简化创作前的准备和完成后的收尾。太过复杂的准备过程无疑会拖延你创作的时间！

桌子 你需要一张坚固的工作桌。既可以选择表面倾斜的书写桌，也可以选择普通的平面桌。你要在桌面上创作，所以桌面必须易于清洁。桌子的样子尽量简单，其实你也可以选择学生用的书桌。此外，你还可以买一块小的切割面板，这样在切割拼贴材料时就不会损伤桌面了，大多数的美术用品商店都能买到。

储物柜 除了桌子，你还需要一个矮柜或者小橱柜来储存你的绘画工具，此外柜顶还可以放置胶带分割器和其他一些随手取用的小工具。你还可以准备一些放蜡笔的小碟子或者小盒子，几个放钢笔、铅笔和笔刷的广口瓶或陶罐，以及两个分别用来装墨水和清水的小瓶子。在工作区

域放上一卷纸巾也很有必要。

灯 确保桌子放置的位置能照射到充足的光线，你可以把桌子放在窗口，也可以放在顶灯的下方。此外，你还需要一盏夹座式台灯来给予集中照明。在这方面你无需花费很多，一盏学生用的台灯就足够了。

椅子 准备一把能让你在工作台前坐得舒服的椅子。你一定不希望愉快的创作过程中因为坐得不舒服而得要时不时扭动身体。

如果你的工作台是餐桌，那么一定要在使用前把桌子清洁干净。千万不要因为桌上放着的邮件让你分心，或者在画作上留下前一天晚餐的残渣。

外出装备

准备一个外出创作的工具箱。你可以准备一些小塑料袋放在双肩包里，或者买一个美术工具箱。大多数的美术用品商店都出售带手柄的美术工具箱，当然你也可以使用渔具箱或者工具箱。我比较喜欢把工具放在塑料袋里扔进双肩包，因为这样感觉更随意。而且我也可以更方便地根据创作需要调整自己的装备，而无需每次都把所有的工具都带上。当然，你可以根据自己的喜好来决定，尽量选择让你的外出创作更加舒适的方式。

你还需要一块绘图板和一些小夹子，用来把你的画纸和写生簿固定到绘图板上。一块尺寸约（43×28 cm）的夹布胶木板是十分适合你外出创作时携带的绘图板，甚至站着画画时拿着它也很方便。

在外出创作时，水笔也能派上大用处。水笔是一种带储水笔管的笔刷。它用起来很方便，也不会像广口瓶那样溢水。当然，如果你喜欢用广口瓶，就准备一个带密封盖的塑料瓶。

在外出创作时带钢笔比带墨水和蘸水笔要方便许多。但如果你喜欢蘸水笔，请确保把你的墨水装在带密封盖的瓶子里，并在外面套上塑料袋作为保护。

无论你使用工具箱还是塑料袋，外出创作时的工具都应该包裹好并摆放整齐，这样你就能在第一时间找到你要用的东西。外出时，在包里放上一卷纸巾，总能派上用场。

下面是一些你可以考虑放进工具箱里的东西：应对寒冷天气的无指手套和耳罩，抵挡烈日、暴风雨的干净雨衣和便携式雨伞，一瓶既可以喝又可以在创作时派上用场的水，一些零食，一小瓶洗手液和胶带，以及名片——可以让别人知道你是一位外出创作的画家（有时你会遇到需要获得许可才能画画的地方以及欣赏你作品的人）。

你还可以考虑买一把折叠椅，许多户外用品商店都有出售。它让你可

以随时随地都能舒服地坐着！记得买一把轻巧的折叠椅，因为有时你可能需要背着装备走上几个小时。

如果你的预算充足，还可以买一台小型数码相机和一支数字录音笔，用来记录你在外出过程中的感想、别人所说的话，以及所处环境中的声响。所闻和所见一样，是外出创作时的宝贵体验。最后，记得带一些纱布和创可贴，以备不时之需。外出创作和野外露营有点相似，你无法预知可能发生什么！

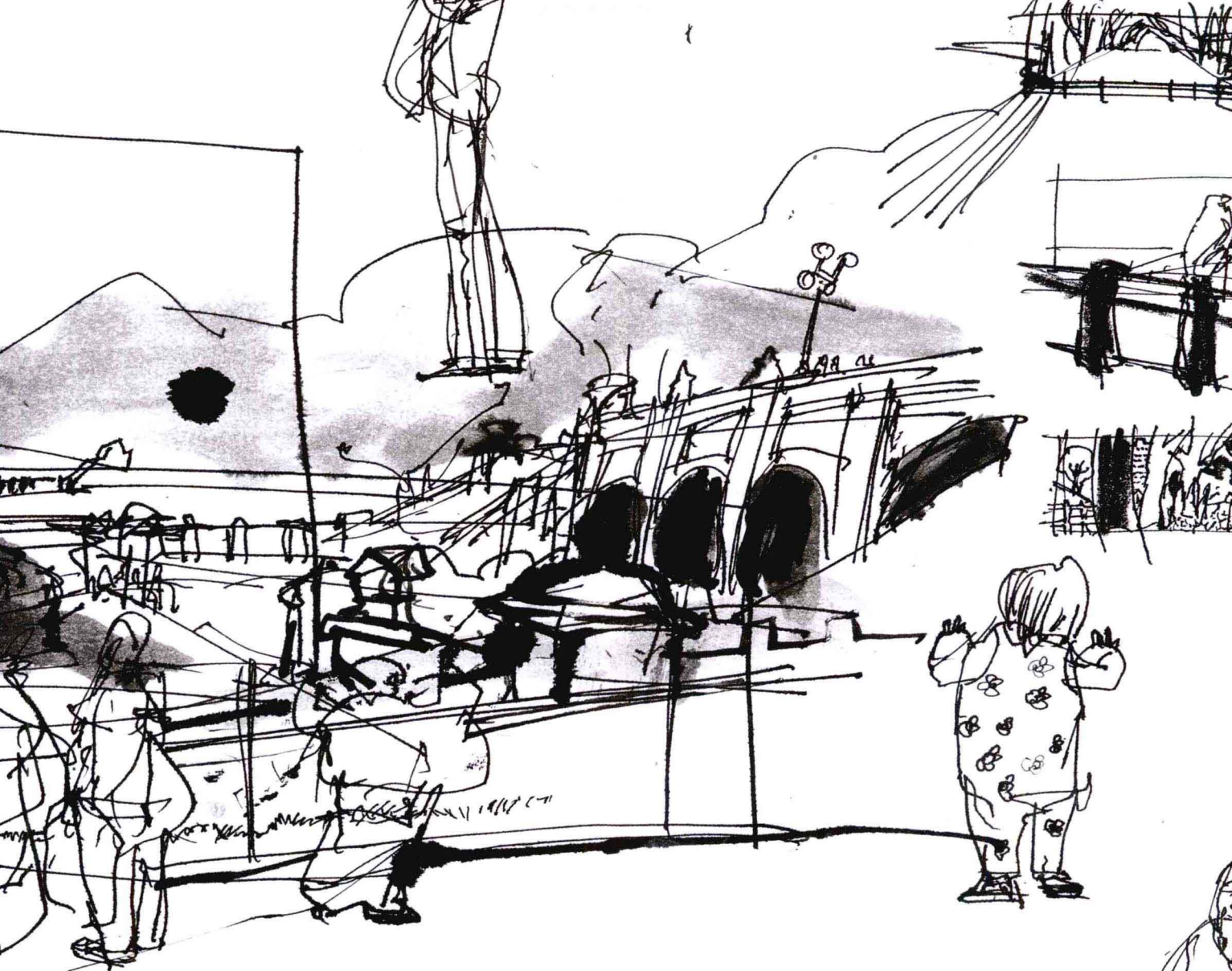

《公共艺术事件》

素描，维罗尼卡·罗洛尔绘，钢笔、墨水和水彩

《中央公园—毕士达广场》埃迪亚·佩纳绘，钢笔、墨水

第二章

点和线

第一步

第一步往往是最艰难的。1482工作室的插画家米歇尔常常喜欢画一些静物来作为热身。家中一些简单、随处可见的东西，例如家里堆放的物品就能让你摆脱“画什么”的困境。米歇尔喜欢在工作室里放上鲜花，而书籍则是她除了家人和朋友之外最好的伙伴，她经常沉浸其中。所以她怎么可能不喜欢画它们呢？

练习 1

挑选一些家中的物品，画一幅静物画。选择一些对你或你的家人有特殊意义的物品。或者你可以选个地方坐下来，比如餐桌前、书架前、梳妆台前；或者其他家中陈列物品的地方。拿一支尖头钢笔或马克笔，贴近画

纸，持续地画，只是偶尔让笔尖离开纸面。允许自己在画画时犯错，中途停下来只会打断创作的灵感，而我们现在才刚刚开始“每天画一幅”的旅程！

补充练习

当你完成静物画后，还可以尝试画家里的人。选择处于静态中的人物，就像左图中米歇尔画下了正在阅读的父亲。抬起你的笔，让手离开画纸，别担心画得像不像，你只需要认真观察眼前的人，享受绘画的过程。

《在下午阅读的大卫》钢笔画