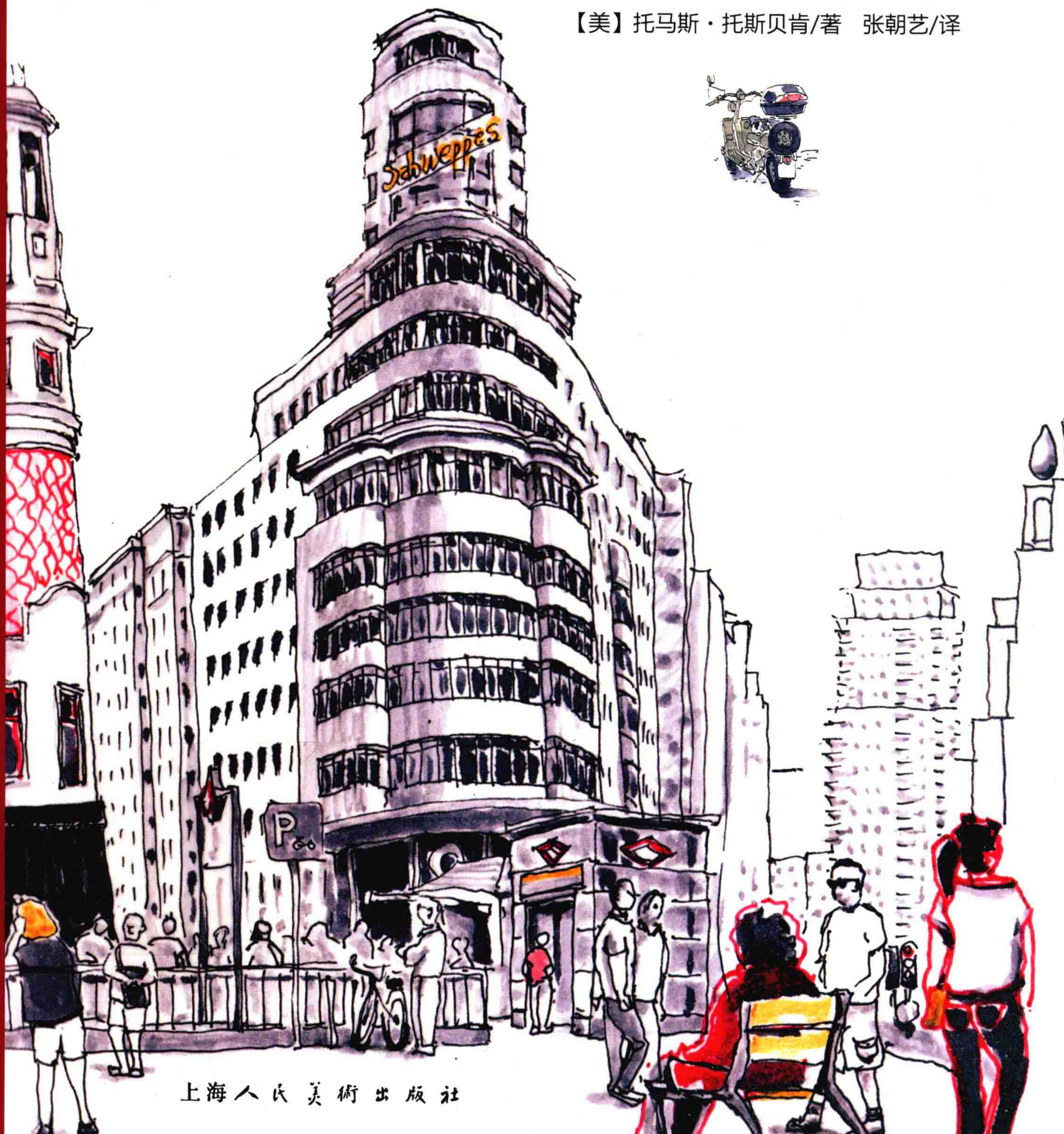

手绘城市

城市速写的创作技巧与绘画指南

URBAN SKETCHING

【美】托马斯·托斯贝肯/著 张朝艺/译

上海人民美術出版社

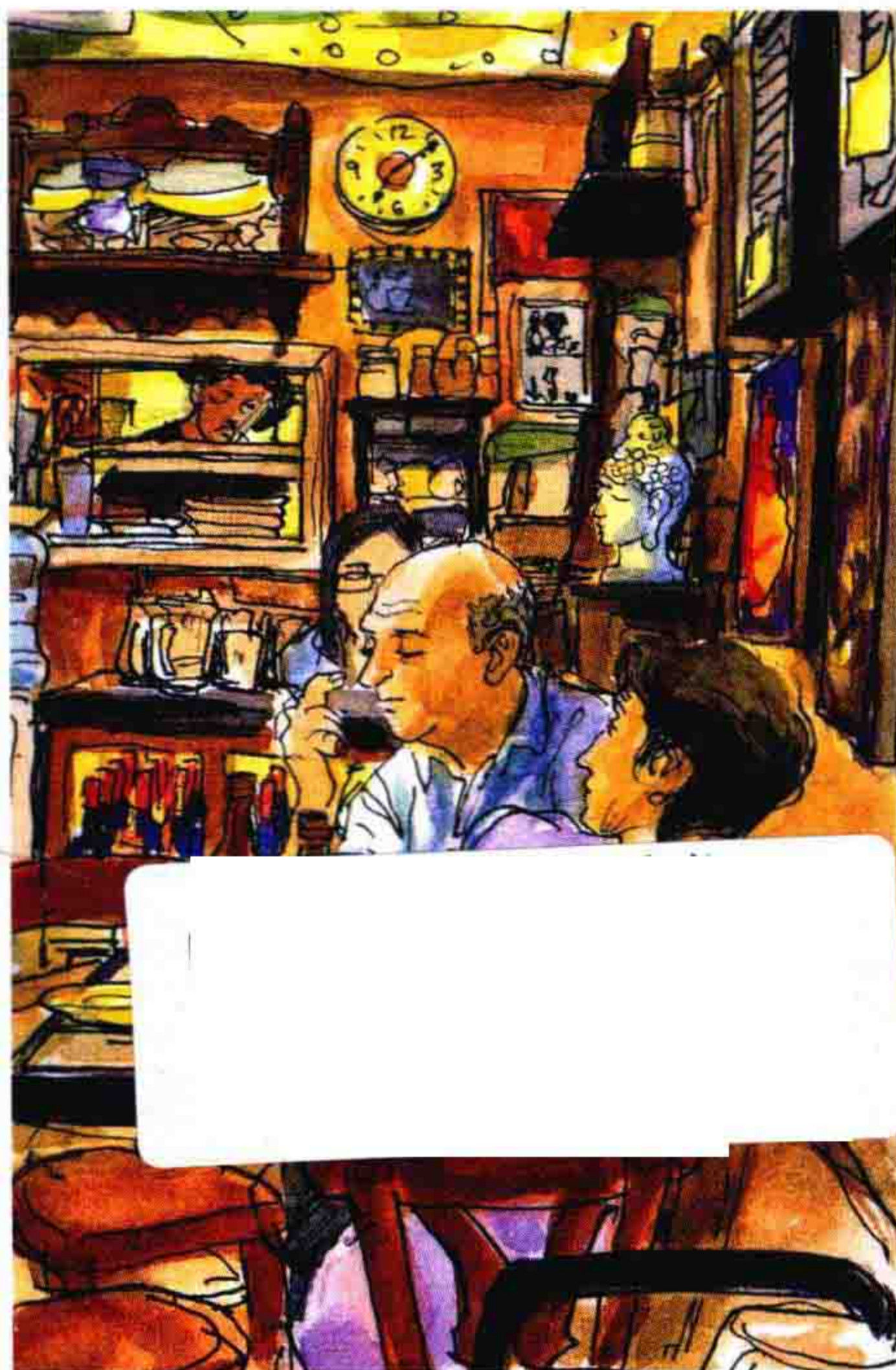
手绘城市

城市速写的创作技巧与绘画指南

【美】托马斯·托斯贝肯 / 著

张朝艺 / 译

上海人民美術出版社

与Hal Studholme一起冒险

ren Russell的画室

Amanda和Guy Mans在空中

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘城市：城市速写的创作技巧与绘画指南 / (美)托斯贝肯著；张朝艺译.
—上海：上海人民美术出版社, 2016.1

书名原文: Urban Sketching: the complete guide to techniques
ISBN 978-7-5322-9482-4

I. ①手… II. ①托… ②张… III. ①速写技法IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第093064号

原版书名: URBAN SKETCHING: THE COMPLETE GUIDE TO TECHNIQUES

原作者名: THOMAS THORSPECKEN

Copyright©2014Quarto Publishers plc.Chinese text©Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2014-374

手绘城市：城市速写的创作技巧与绘画指南

著 者: 【美】托马斯·托斯贝肯

译 者: 张朝艺

责任编辑: 徐 捷

版权经理: 徐 捷

装帧设计: 张俊珺 罗小函 陈洁 周涑 刘旻 宋浩

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海 人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 889x1194 1/16 8印张

版 次: 2016 年 1 月第 1 版

印 次: 2016 年 1 月第 1 次

印 数: 0001-3500

书 号: ISBN 978-7-5322-9482-4

定 价: 58.00 元

目录

前言

6

第一章

工具和技巧

12

线条工具

14

色彩工具

16

速写本

18

装备

20

人体模特课程

22

人物速写

24

笔法

26

轮廓速写

28

构建明暗色调

30

调色板

32

色阶与颜色

34

阅读速写

36

数字微调

41

迈阿密的智慧

快闪族 潘乔

广场音乐会

第二章
目标：城市！ 42

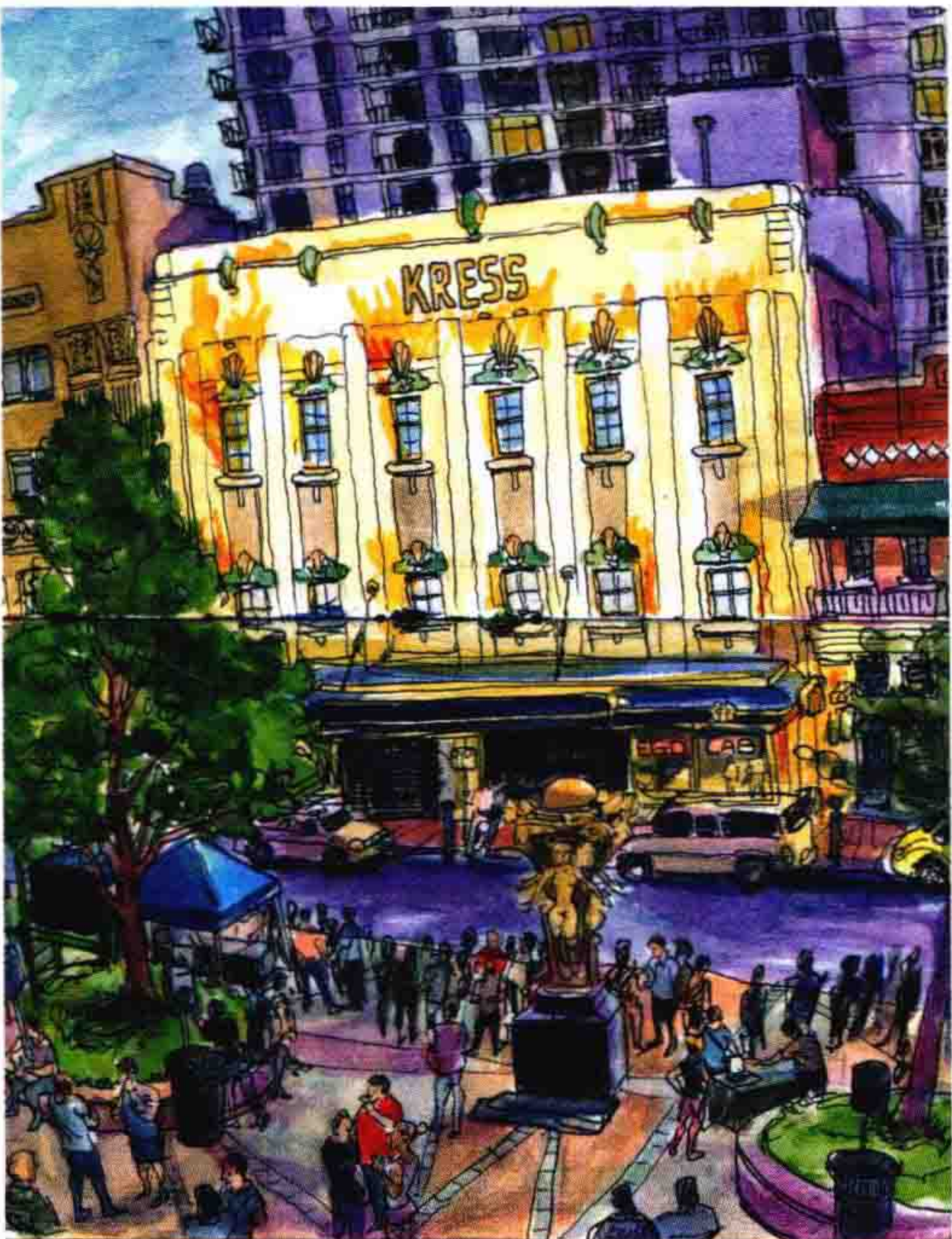
走出工作室	44
外出速写	46
缩略图	48
构图	50
一点透视	52
两点透视和三点透视	54
三点曲线透视法	56
学习透视法	58
空间及景深（室内）	60
空间及景深（室外）	62
记录城市的变迁	64
速写作品中那些恒定的东西——“锚”	68
深入学习	72
城市中的自然风光	74

第三章
丰富你的世界 78

画面中的人物	80
画面丰满的速写作品	84
城市动物	86
动作和运动	90
市民肖像	94
表情	96

第四章
选择主题 98

街景	100
园景	102
交通运输	104
演出	108
工作场景	110
度假场景	112
建筑	114
咖啡馆、酒吧及餐厅	118
庆典	120
社会问题	122
具有新闻价值的事件	124

克雷斯大楼

跳蚤市场的蓝调

摄影时尚之夜

正在演奏钢琴的Kelly Richards

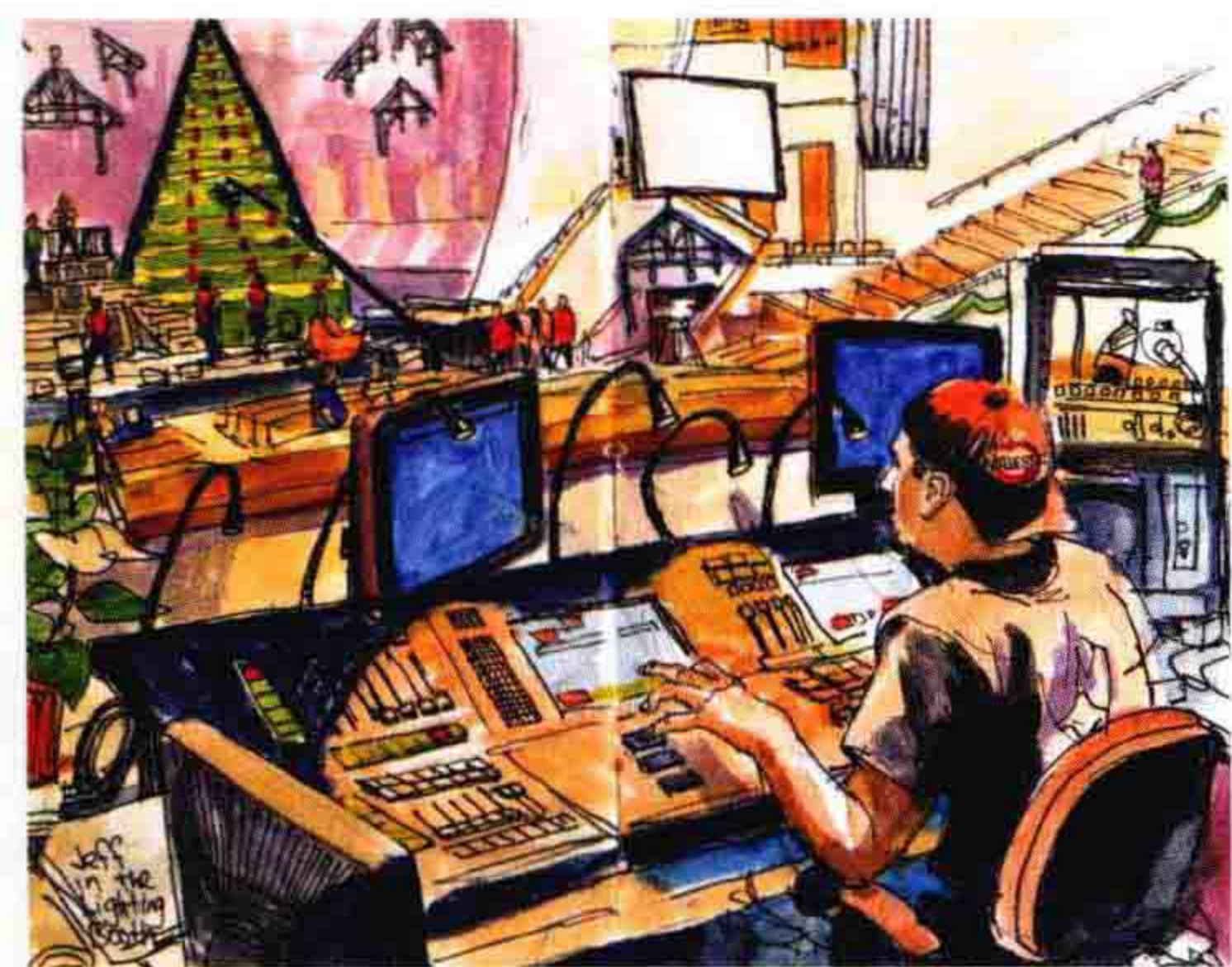
迪士尼动物王国旅馆，鲍勃·格彻尔

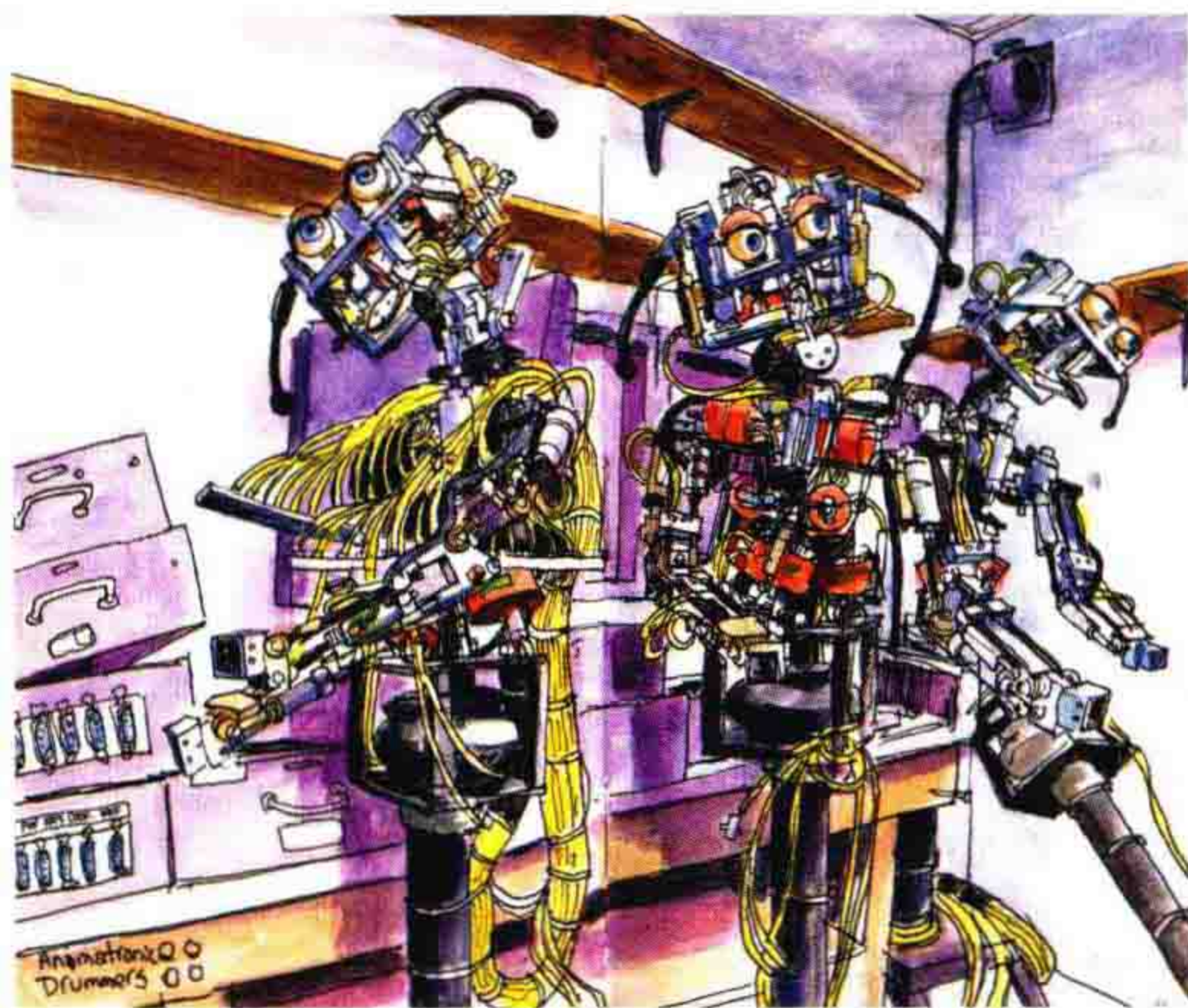
My "Analog" drawing kit

托斯贝肯博客中的作品

灯控室里的Jeff

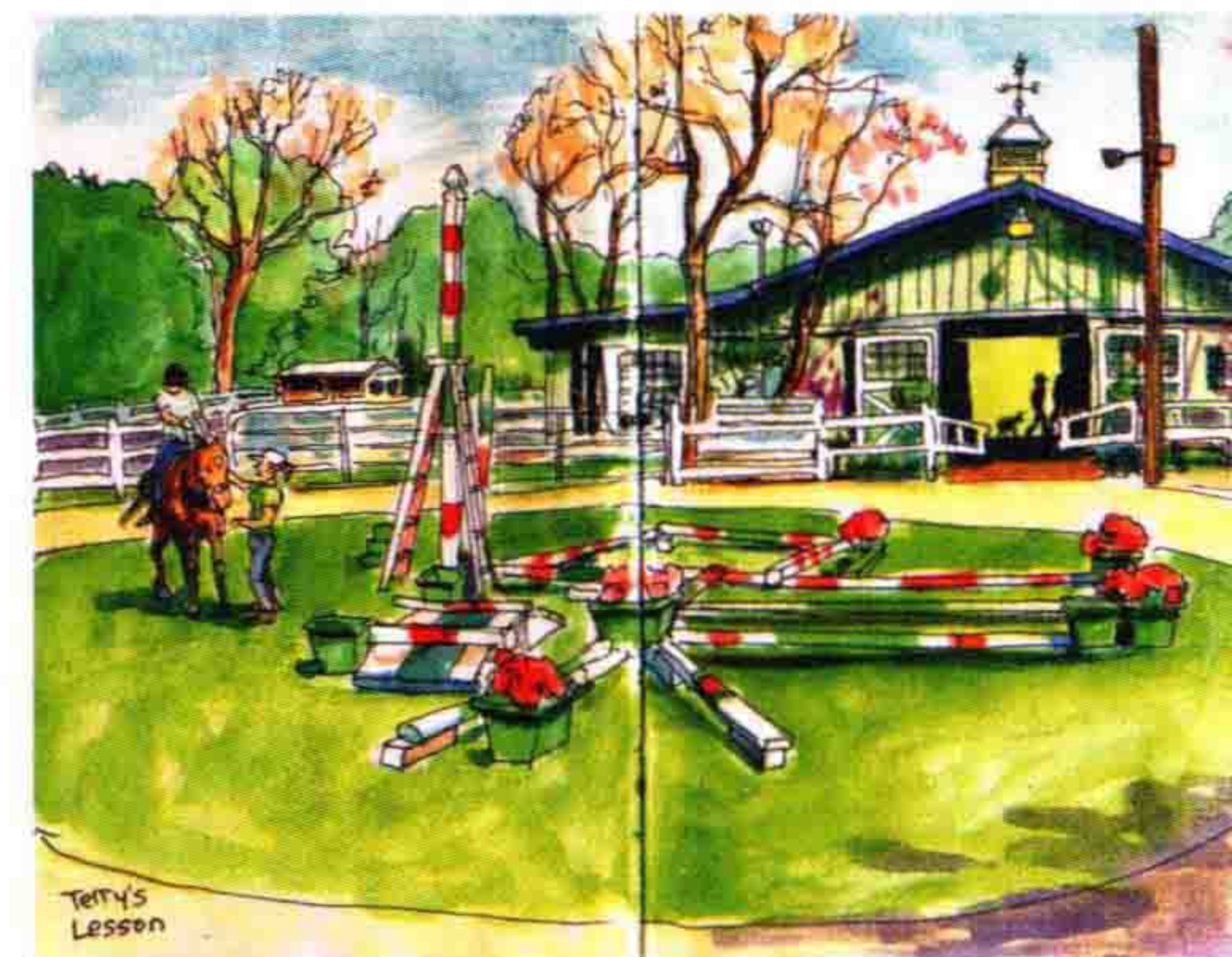
打鼓机器人

Mega Con

海洋世界入口

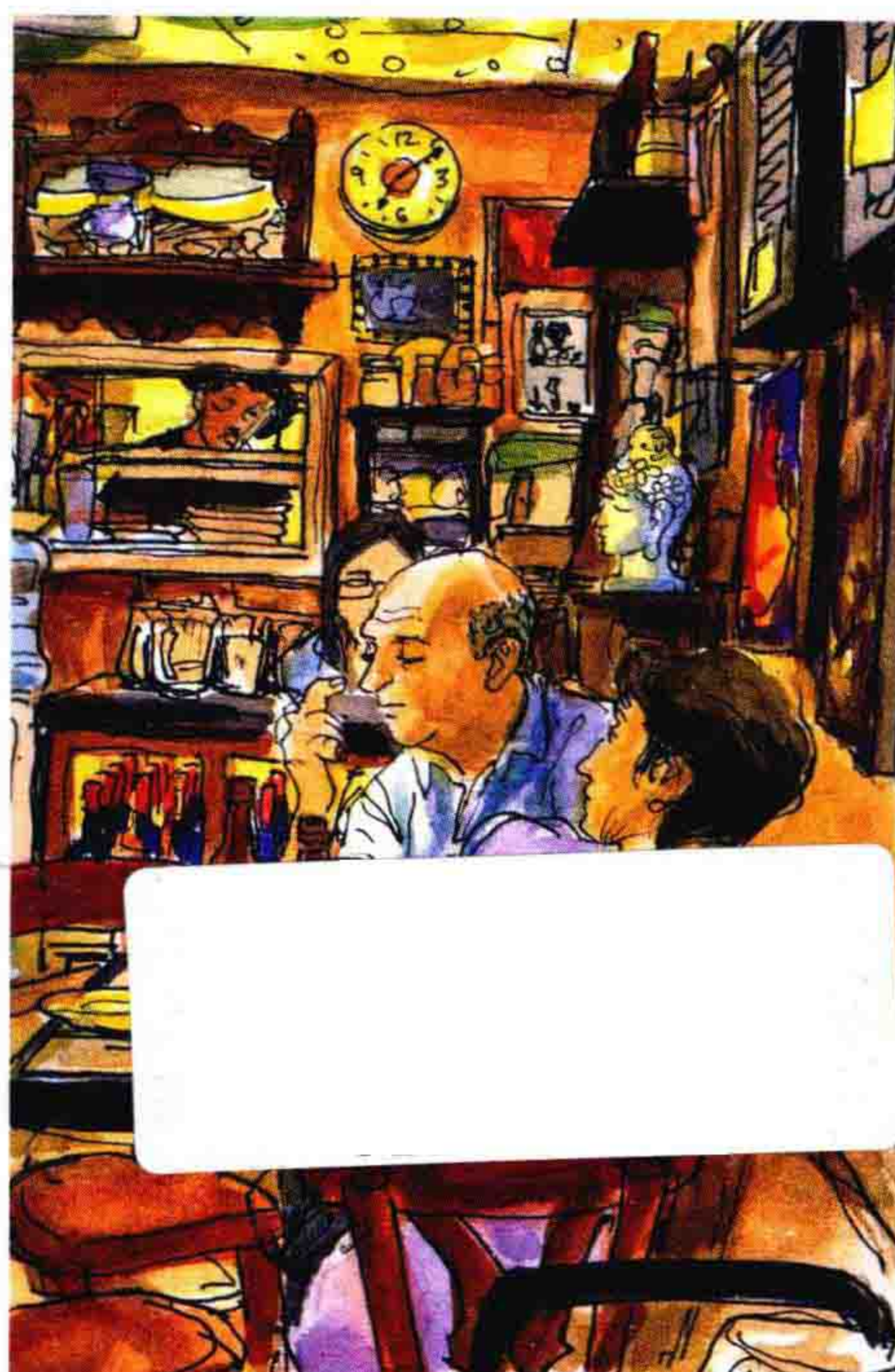
手绘城市

城市速写的创作技巧与绘画指南

【美】托马斯·托斯贝肯 / 著

张朝艺 / 译

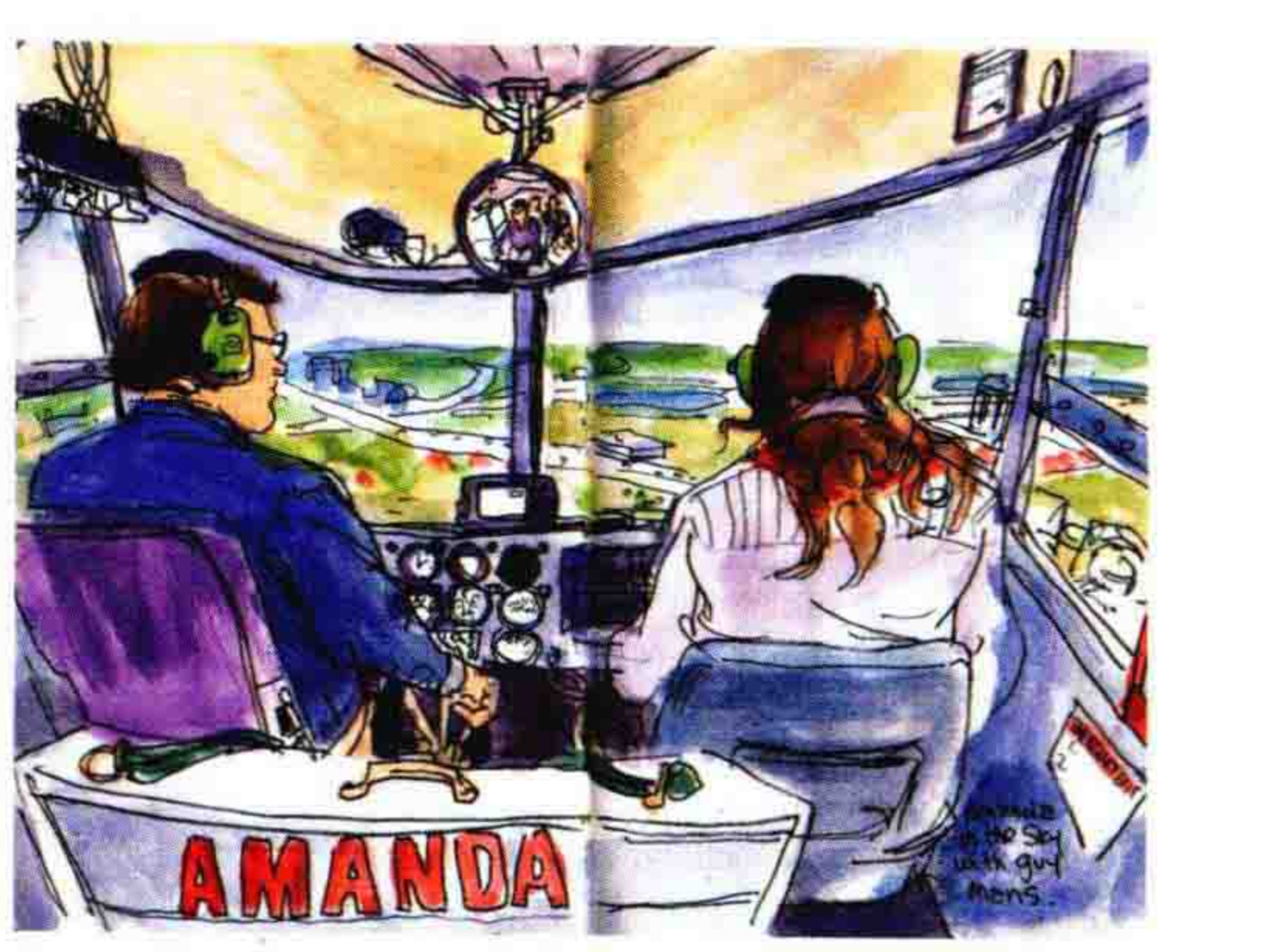
上海人民美术出版社

与Hal Studholme一起冒险

Karen Russell的画室

Amanda和Guy Mans在空中

目录

前言

6

第一章

工具和技巧

12

线条工具

14

色彩工具

16

速写本

18

装备

20

人体模特课程

22

人物速写

24

笔法

26

轮廓速写

28

构建明暗色调

30

调色板

32

色阶与颜色

34

阅读速写

36

数字微调

41

迈阿密的智慧

快闪族 潘乔

广场音乐会

第二章

目标：城市！ 42

走出工作室	44
外出速写	46
缩略图	48
构图	50
一点透视	52
两点透视和三点透视	54
三点曲线透视法	56
学习透视法	58
空间及景深（室内）	60
空间及景深（室外）	62
记录城市的变迁	64
速写作品中那些恒定的东西——“锚”	68
深入学习	72
城市中的自然风光	74

第三章

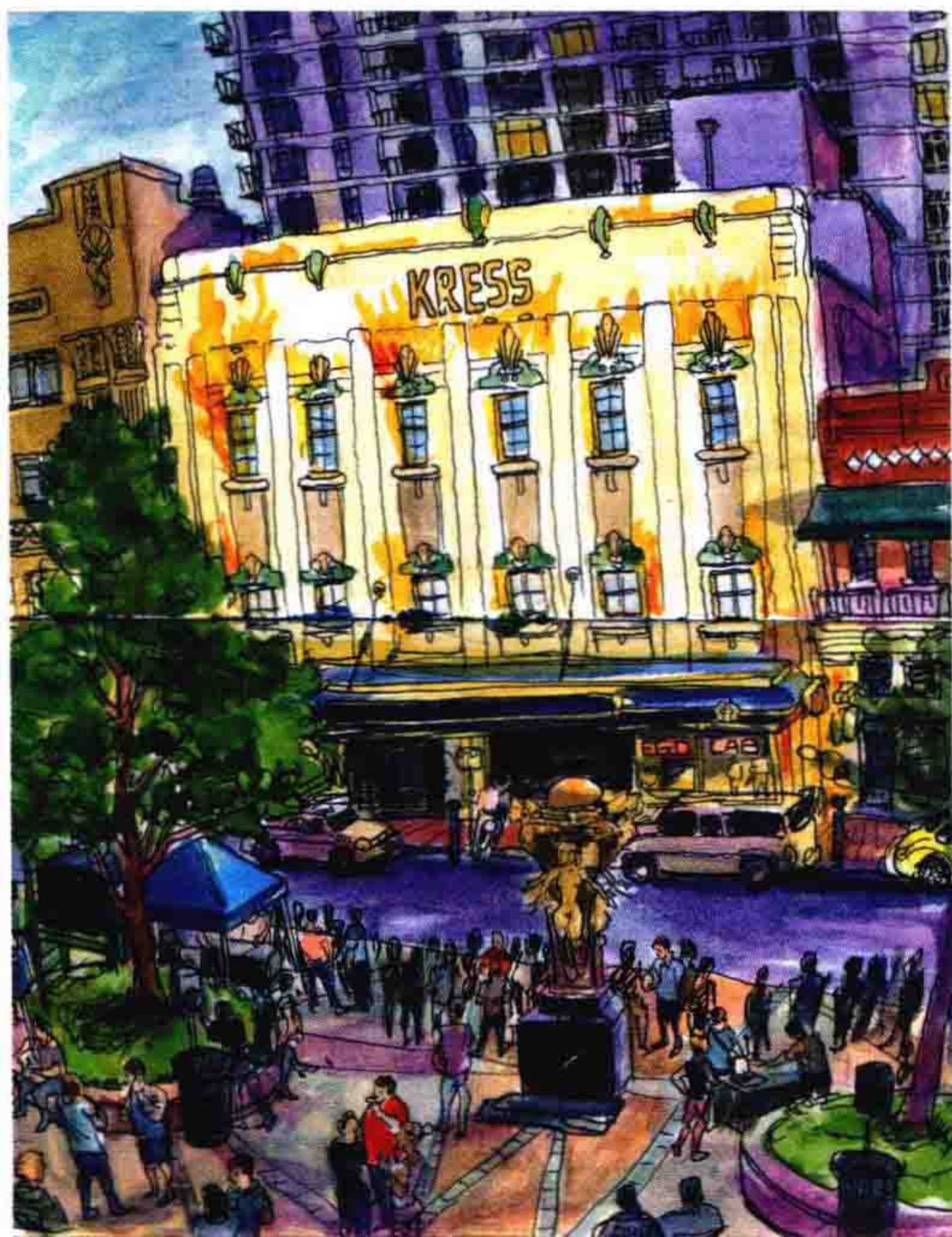
丰富你的世界 78

画面中的人物	80
画面丰满的速写作品	84
城市动物	86
动作和运动	90
市民肖像	94
表情	96

第四章

选择主题 98

街景	100
园景	102
交通运输	104
演出	108
工作场景	110
度假场景	112
建筑	114
咖啡馆、酒吧及餐厅	118
庆典	120
社会问题	122
具有新闻价值的事件	124

克雷斯大楼

跳蚤市场的蓝调

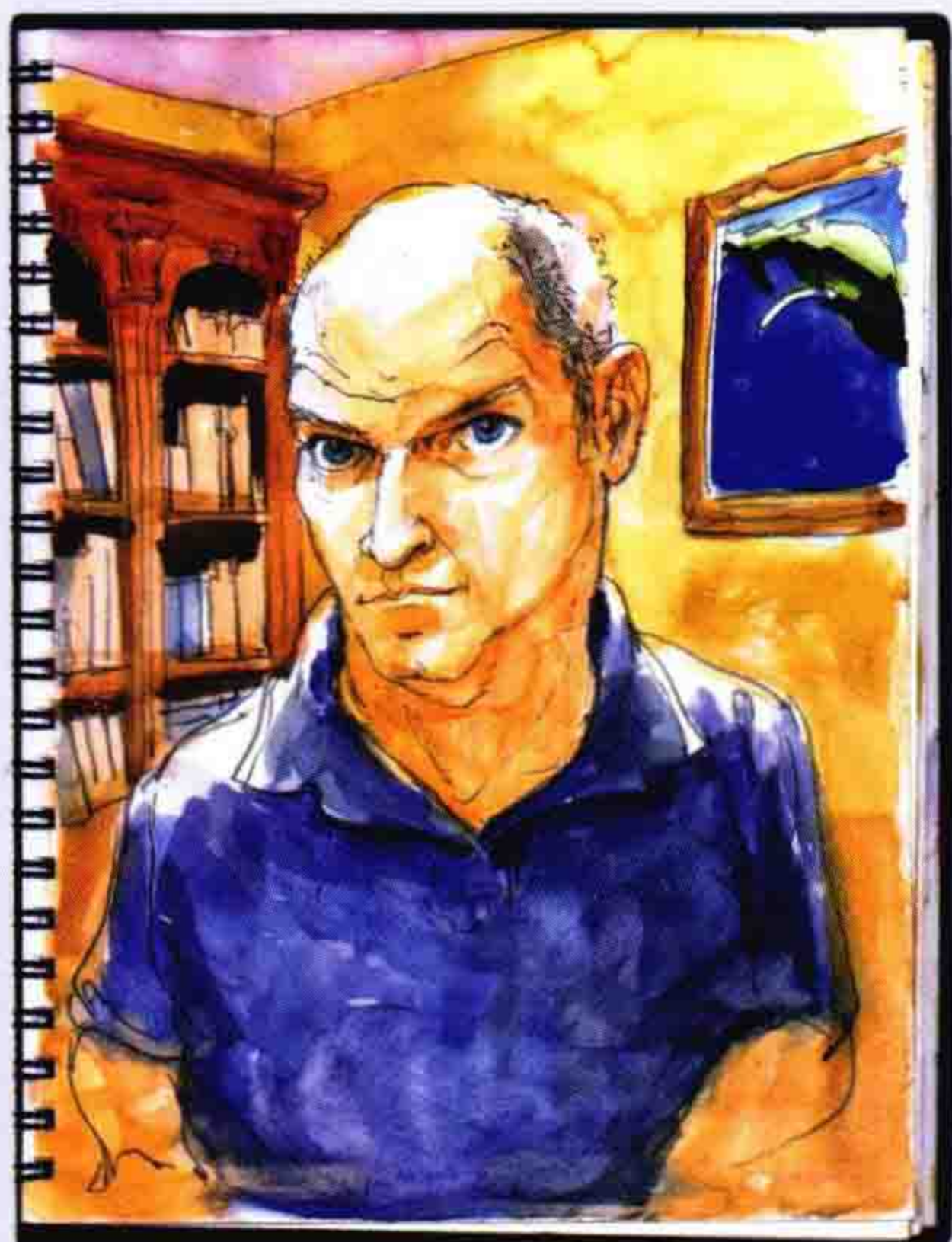
摄影时尚之夜

正在演奏钢琴的Kelly Richards

迪士尼动物王国旅馆，鲍勃·格彻尔

前言

城市速写，之所以能迅速为大家所接受和喜爱，主要是因为其通俗易懂且不需要掌握非常专业的理论知识，只要描绘出作者的所闻所见即可。的确，对于画家来说，能够走出画室去描绘城市美景着实是一件令人兴奋的事。伴随着越来越多作品的诞生，画家似乎变成了一名市民记者。任何人只需一支笔、一张纸就可以开始创作，就如同网络让每个人都能与他人分享其创意并取长补短一样，世界各地的画家们也正在

每日博客

作为新年新气象之一，我下定决心要每天在网上发布一幅速写作品。时至今日，我已经坚守这个承诺长达4年，它早已改变了我的生活。你可以在我前后不同时期发布的博客中看到这些作品。

创建博客非常简单：首先你需要填写一份简短的在线表格，然后选择模板，再在博客中写上个人感悟，最后按下“发布”键即可。我使用的是谷歌博客，不过听说Word Press也不错。当然，最重要的是，开通博客是免费的！而且在博客上，你拥有绝对的言论自由！

不仅如此，每天在网上分享自己的速写作品还将改变你对自己作品的看法。当你发现有大量观众在关注你的作品时，一种责任感油然而生，这会让你在创作及评论时更加严谨。相信我，你一定会从创作和写作中获得乐趣，但你也必须意识到自己的一言一行将对那些关注你的人所产生的深远影响。

整修后的恩杰剧院

摄影展

货运码头的“Rock-afire Explosion”秀

用自己的方式记录着各自独特的文化，并互相融合。

作为一名画家，我总是非常羡慕孩子们的那份天真无邪。许多人都会因为觉得自己技不如人而扔下画笔。可是，如果少花一些时间在比较自己作品和他人作品的孰优孰劣上，并每天努力让自己进步一点点，那么，你就能从城市速写中收获喜悦。别误会，我也承认手绘并非易事。但在创作过程中你最需要的就是耐心以及放慢速度、静心观察。电视及电影的画面会如同生活中匆匆的步履转瞬即变；摄影师们总会在拍完一张照片后，立刻奔赴下一个场景。而手绘创作却没有那么急促，它需要

你每天都花一点时间来完成。我完成一幅速写作品大约需要一到两个小时。也许我永远都不会对自己的绘画水平感到满意，因为没有一幅作品是完美的。但对于一个画家来说，必须接受这些作品存有缺陷的事实，只有这样，才能鼓励我们继续勇往直前。日后，等你回过头来，就会发现其实之前的那幅作品也不赖。只要它不是最差的，你就应该接受它并乐意和大家分享。

同一场景拍出来的照片往往会大同小异，但人们对同一场景的速写创作却常常大相径庭。所以说速写作品更能体现个人特色。于是人们开始意识到，速写创作需要超

接第8页

红椅派对

食品银行的开幕式

婚姻平等集会

“Urban ReThink” 壁画揭幕

街舞大赛

时装秀

情人节

高的技巧与极大的耐心。如今，人们已被照相图片不断地狂轰滥炸，而手绘则在一旁独树一帜。人们（尤其是儿童）认为手绘创作就如同魔术表演一般引人注目。甚至在你创作的时候还会有不少路人会停下来，探头探脑，观看你的创作过程。这时，你只要回答几个问题或讲个笑话，他们就会离开，而你又可以继续安心地绘画下去，当然，这些匆匆过客一样也可以成为你的绘画对象。一旦你开始寻觅创作对象，你就会在生活中发现一

些素材，它们或许就是你先前一直熟视无睹的东西。如果你敞开心扉、充满好奇，那就永远不会缺少激动人心的故事。这些故事将通过你的手绘作品和你特有的视角展现在大家面前。

社交媒体的出现，让画家们可以清楚地知道最近发生了哪些新鲜事儿。同时，也可以让你通过报纸或电视等现有媒体和人们共同分享作品。一旦你愿意在网上分享作品，你就成为了一名记者，你的工作就是去挖掘素材

希望公社的壁画

Cameo剧院

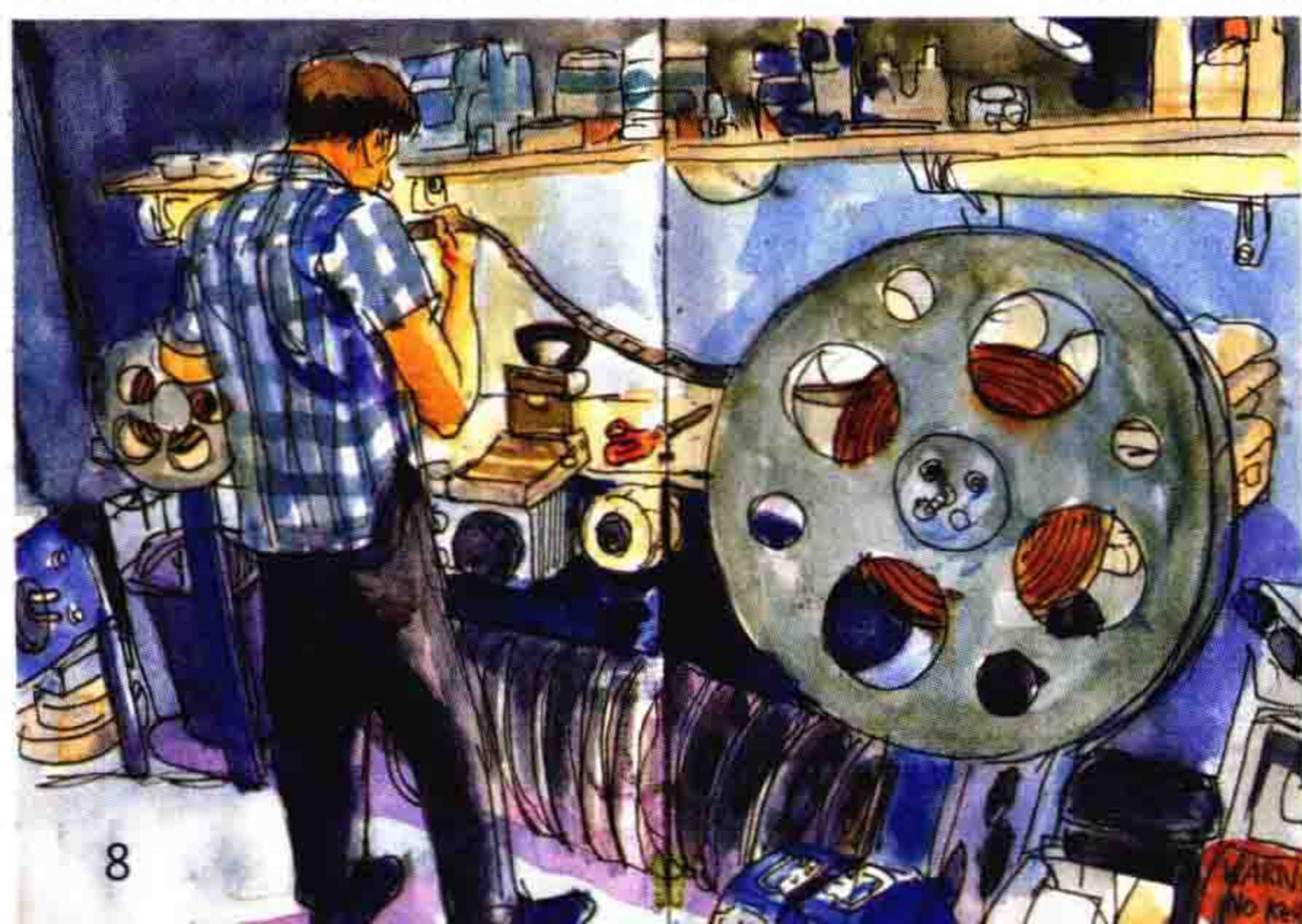
速写俱乐部

卡牌之路

书店一角

与胶片做伴的早晨

周一晚上的爵士盛宴

并掌握挖掘素材的方法。这本书将教会你如何提升手绘技能、了解最适合你的绘画风格，鼓励你在网上分享创作经历、探索周边世界，让城市速写成为你生活的一部分。

托马斯·托斯贝肯

Thomas Horspeler

城市速写家宣言

- 1.无论在室内还在室外，捕捉最直观的事物。
- 2.描绘生活中或旅途中的故事。
- 3.记录时间和事物的变迁。
- 4.所画即所见。
- 5.运用各种媒介，保持独有风格。
- 6.相互扶持，共同创作。
- 7.通过网络分享作品。
- 8.通过手绘作品展现世界。

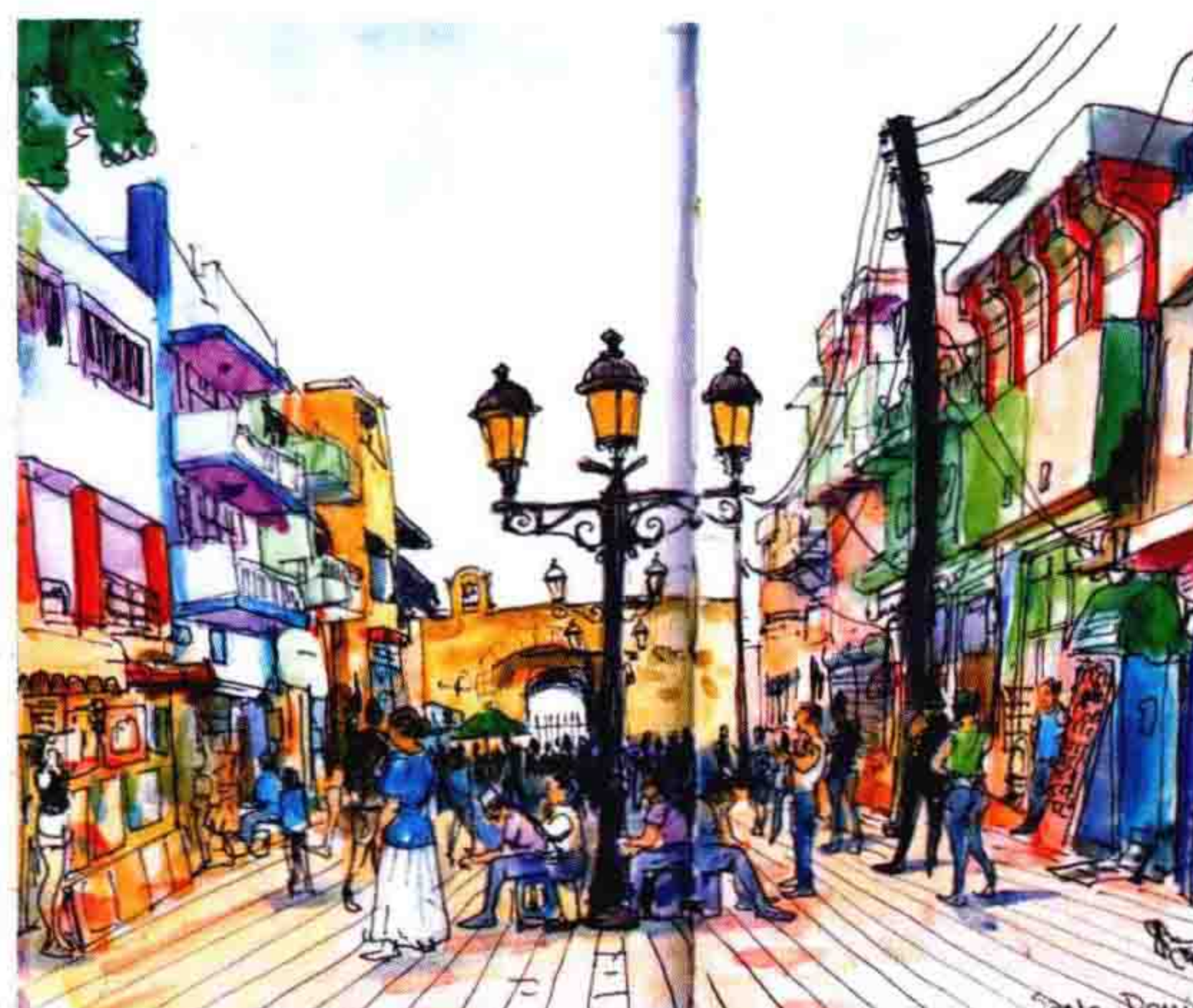
路易斯·阿尔弗雷多·加西亚在他位于卡斯伯瑞的家中

扫帚马游行（肯塔基赛马节庆祝活动）

地球日

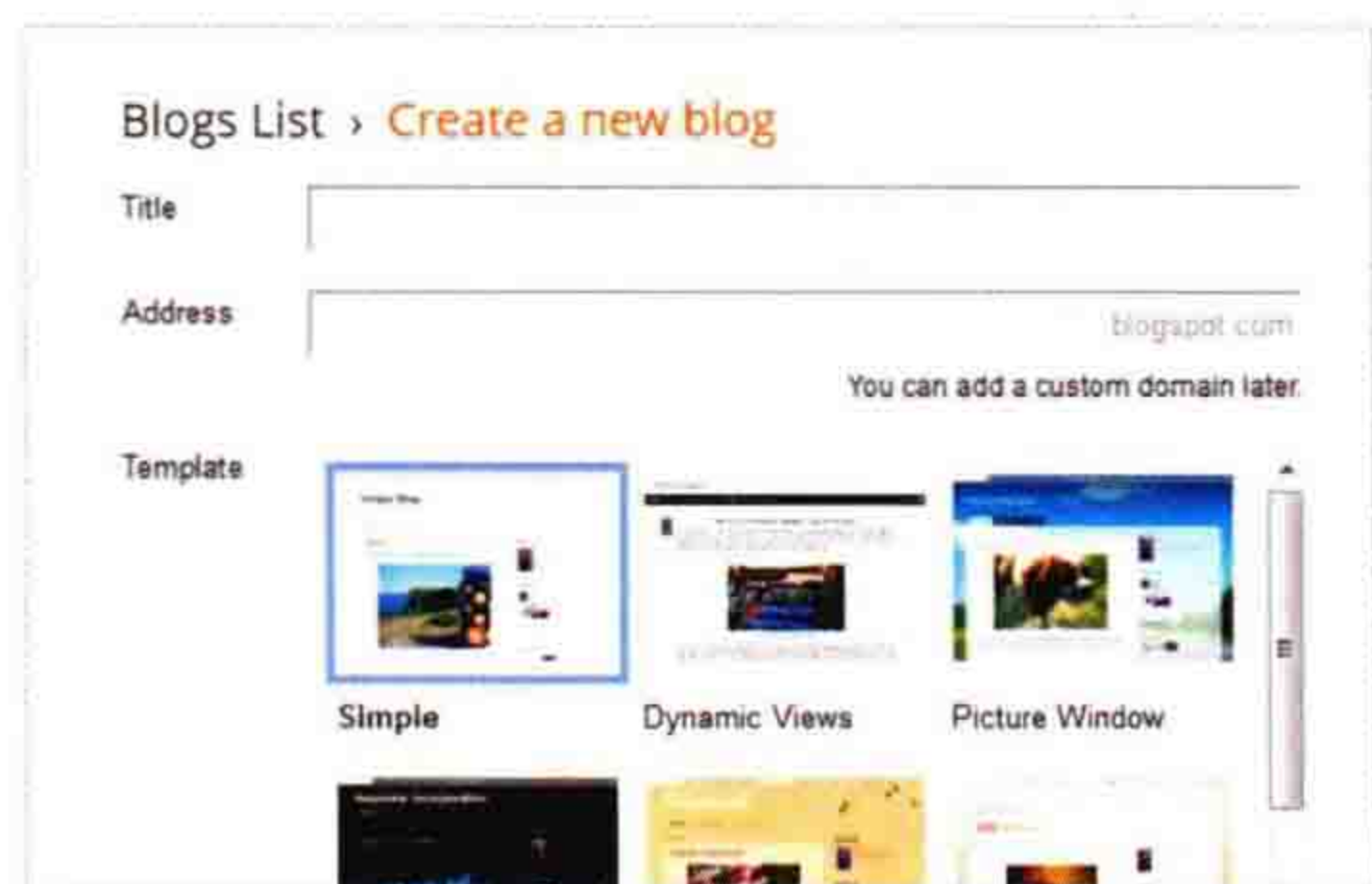
圣多明各

红椅派对

滴画之夜

^ 创立博客账号：

创立博客账号很简单，最关键的是，你必须先要想一个能夺人眼球的名字来吸引大家的注意力。起先我用了自己的姓名，后来我把它改成了“AnalogArtistDigitalWorld.com”。

< 博客布局：

我的博客页面是以白色为背景的。随着时间的推移，我进一步了解了如何上传800像素的图片。在拓宽博客页面时，你需要调整一些HTML代码。所有这些技巧，你都可以在网上找到。

社交网络与手绘创作

现在，我们可以通过网络分享作品，并从其他画家的作品中取长补短，以提高自己的绘画水平。当这个世界的所有人都能够通过网络欣赏到你的作品时，画廊的地位似乎就变得没有那么重要了。

博客

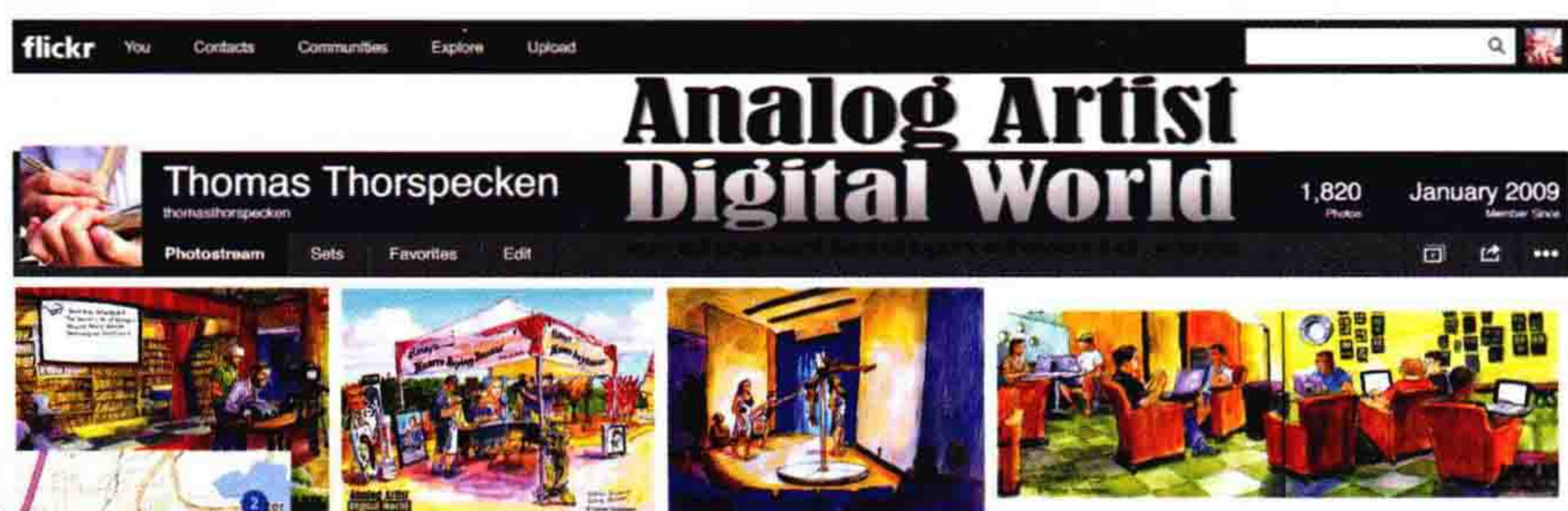
20世纪之交，莫奈、德加、高更、凡·高和图卢兹·劳特雷克等伟大的画家就时常会在巴黎咖啡店中齐集一堂，就艺术高谈阔论。之所以画家们能互相启发，这都要归功于他们经常交流思想以及分享作品。时至今日，画家们不再需要为了交流而来到同一城市。我越来越痴迷于一些在线博客，它们都是由我喜爱的画家们所创建的。这不仅因为我可以通过这些博客欣赏到他们的作品，更是

源于我可以通过其创作过程了解到他们的创作思路。浏览有些网站时，我常常去逐字逐句地阅读一整年的精华帖。

大约在一年前，我开始构思自己的博客。直到2009年1月1日，我才决定大胆一试。我会同时将博客上的作品上传到Flickr上。Flickr为每个注册用户提供了海量免费的存储空间，全新的应用界面更为作品提供了强大的展示平台。尤其是其中的一个功能我很喜欢，即在地图上标示出作品的创作地点。这些地图标示能让读者通过直接点击链接来浏览作品。在Flickr上，你可以与你所在的小组和社区分享作品及创作过程，从而让你受到更多关注。

社交媒体

社交媒体是一个优秀的平台，可以用来发现新的创作素材。不仅如此，来自朋友的邀请及建议还会督促你及时更新博客，每当你发布一篇新博客，它就会在Facebook和Twitter上自动实现分享，这一点真的很好。我早已习惯在社交媒体上发布我的手绘作品，我还在Facebook上设置了一个以“真实手绘，数字世界”为主题

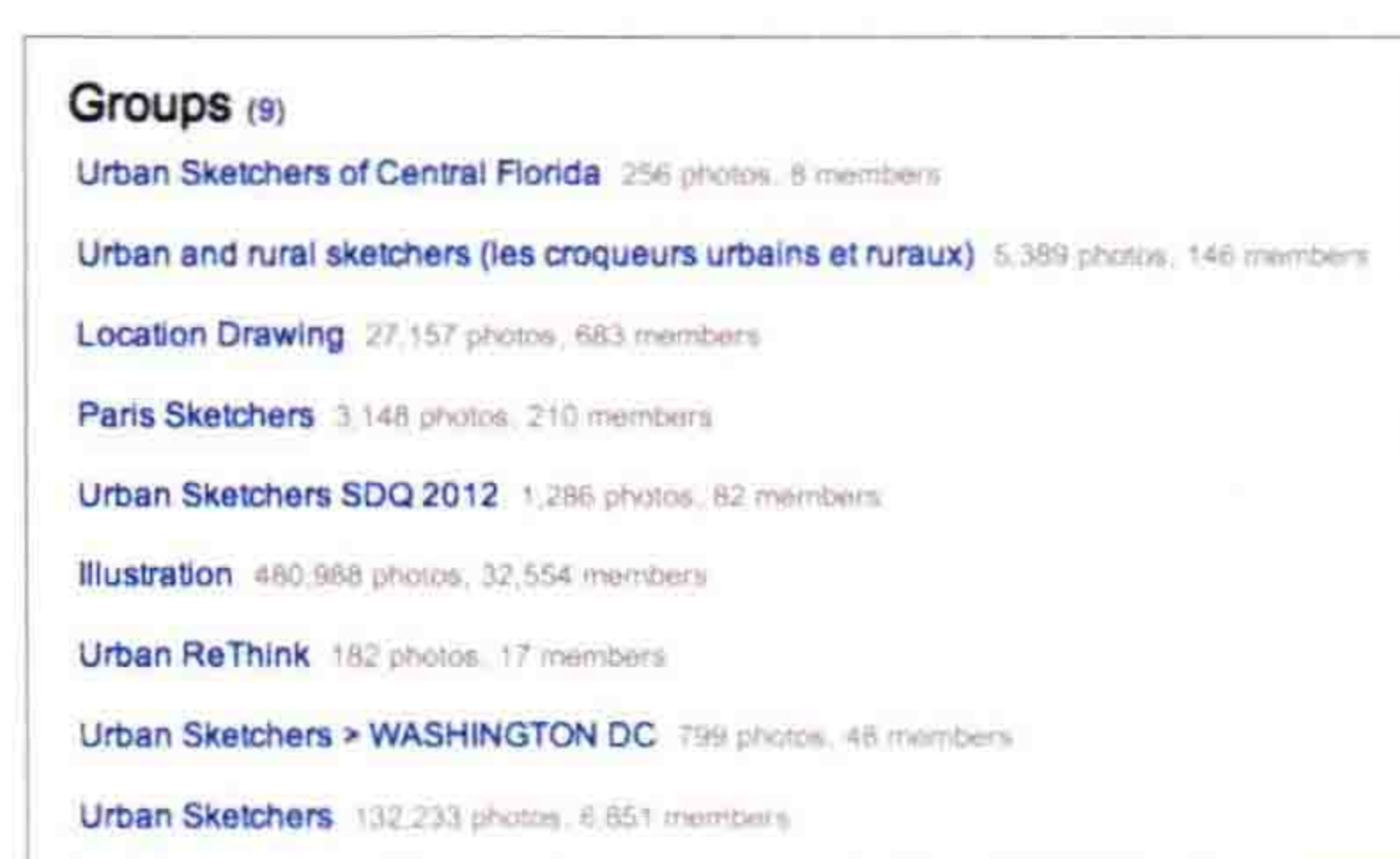

^ 海量空间：

Flickr的存储空间大得难以想象。1820幅速写作品只占了全部空间的0.032%。不同于博客上那些只看不发言的人，Flickr上的人们会与你进行交流和互动。

< 定位创作地点：

这张Flickr地图展现了我的创作地点。只要你任意点击其中一个点，就会弹出我创作时的地点。这张地图非常精确，它可以作为人们与你作品互动的另一个途径。

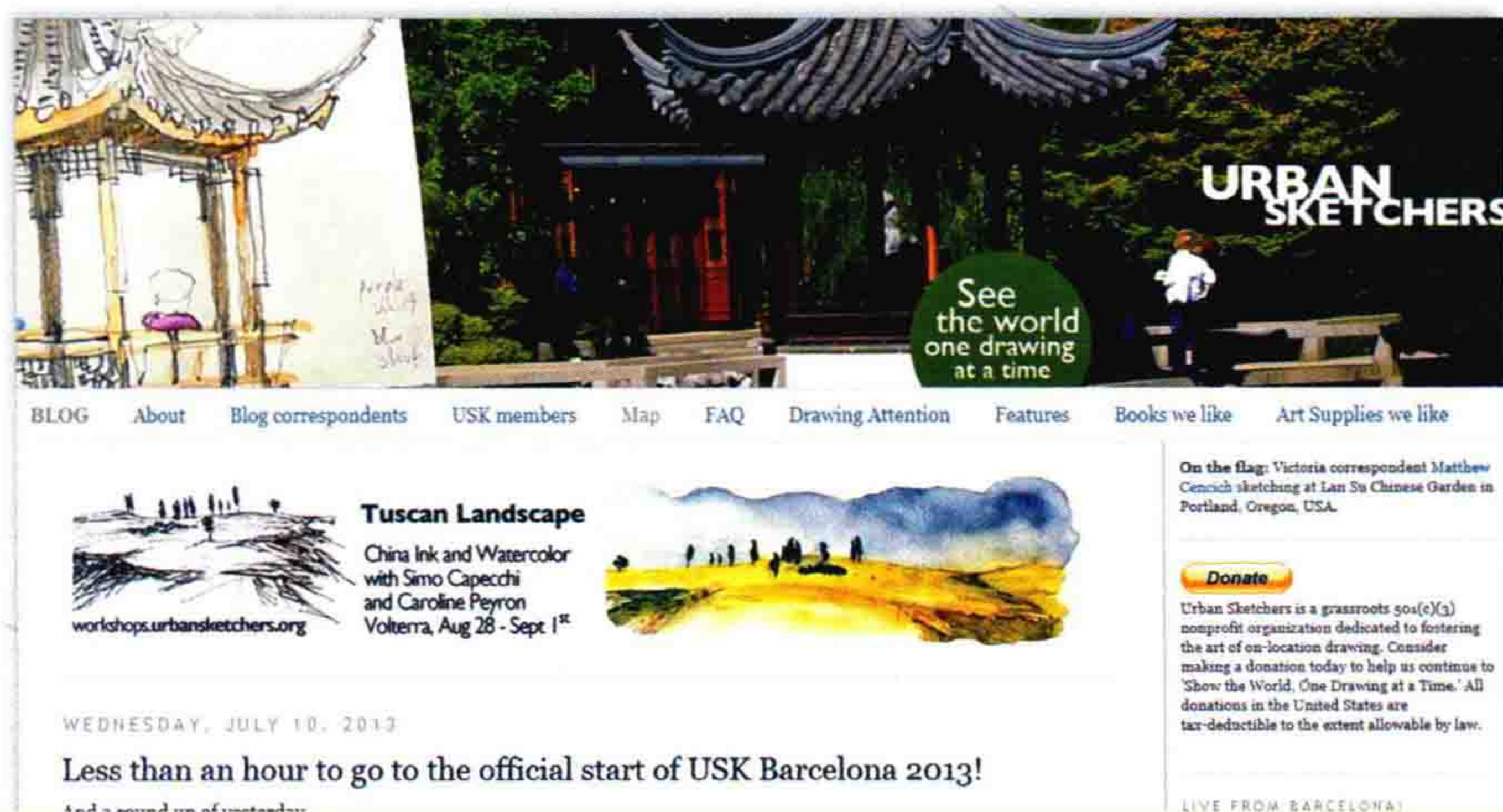
^ 加入团体：

Flickr团体可以让更多人看到你的作品。目前我已经加入了9个团体。当然，其他团体更是数不胜数。

< 链接：

博客每天都会自动生成链接，这些链接将与你的Facebook和Twitter相连。

< 全球性社区：

大约有数百名的记者在“城市速写者”这个博客上进行了注册。世界各地的画家每天都会通过网络来分享他们的手绘作品。

的独立粉丝页面，这样朋友们就可以通过这个页面看到我最新发布的信息，并通过链接更详细地浏览到我博客中的具体内容。不仅如此，我还会转发其他画家的作品链接，借助这些链接来吸引更多人的眼球。你可以通过页面的关注人数知道有多少人浏览过你发布的信息，这样你就可以了解哪些内容最容易引发关注和讨论了。

城市速写社区

来自于美国西雅图的速写报记者——加布里·坎帕纳里奥（Gabriel Campanario），建立了一个名为“城市速写者（The Urban Sketchers）”的博客。大约已有一百多名各国的城市画家在这个博客上发布了他们的作品。画家们每天都会在这个博客上发布新的作品。因此，人们甚至可以借助浏览这个博客来环游世界。每年，他们都会在不同城市召开“城市速写者研讨会”。在研讨会上，数以百计的画家们齐集一堂，相互交流。这个团队已经成为了一个强有力的组织。尽管每个成员都有着不同的文化背景，但他们具有一个共通点，那就是热爱户外创作。其博客地址是www.

urbansketchers.org。“速写爬行（SketchCrawl）”是由埃里康·卡萨罗萨（Enrico Casarosa）创建的一个全球性的速写马拉松网站。埃里康是著名皮克斯电影公司的编剧兼导演。“速写爬行”通常会在酒吧里举行（这样还可以喝一杯），画家们会花上一天的时间来对他们所遇见的事物进行手绘表现。这个网站帮助同一城市的画家们齐集一堂，组成一支队伍。然后再以团队的形式在各自的城市开展手绘创作。第二天，每个画家都会在网上发布自己的作品。这样一来，人们就可以在同一天内欣赏到世界各地不同城市的手绘作品。“速写爬行”的网址是www.sketchcrawl.com。

每天分享你的作品意味着你将更有动力，同时你的作品也会迅速成熟。我现在的作品与我博客中的第一幅作品相比，早已不可同日而语。但绘画水平的提升是永无止境的，尽管这难若破冰。要知道，你的速写水平会随着你日复一日的创作和在线分享而水涨船高。关键之关键，就是要让创作成为你的日常习惯。

△ 速写大赛：

速写大赛每4个月举行一次。这是结识其他画家的最佳途径。

△ 粉丝：

Facebook上的“粉丝”页面能让人们在你刷新博客时及时得到更新。

△ 关注度跟踪：

Facebook上的“关注度”功能将帮助你了解哪些作品更能激发观众的兴趣。

SketchCrawl.com™ drawing marathons from around the world			
Board Index			
View unanswered posts • View active topics			
	TOPICS	POSTS	LAST POST
How to participate and how to add images	2	7	by PaintMonster Thu Jun 02, 2011 3:4
Moderators: CyberDave, PaintMonster			
40th World Wide SketchCrawl	72	218	by Marita Thu Jul 11, 2013 5:4
Saturday July 13th, 2013			
Moderators: Gerald, CyberDave, PaintMonster			
39th World Wide SketchCrawl	179	1274	by aidibus Sat Jul 06, 2013 9:0
Saturday April 13th 2013			

艺术家的绘画工具
本书作者绘

第一章

工具和技巧