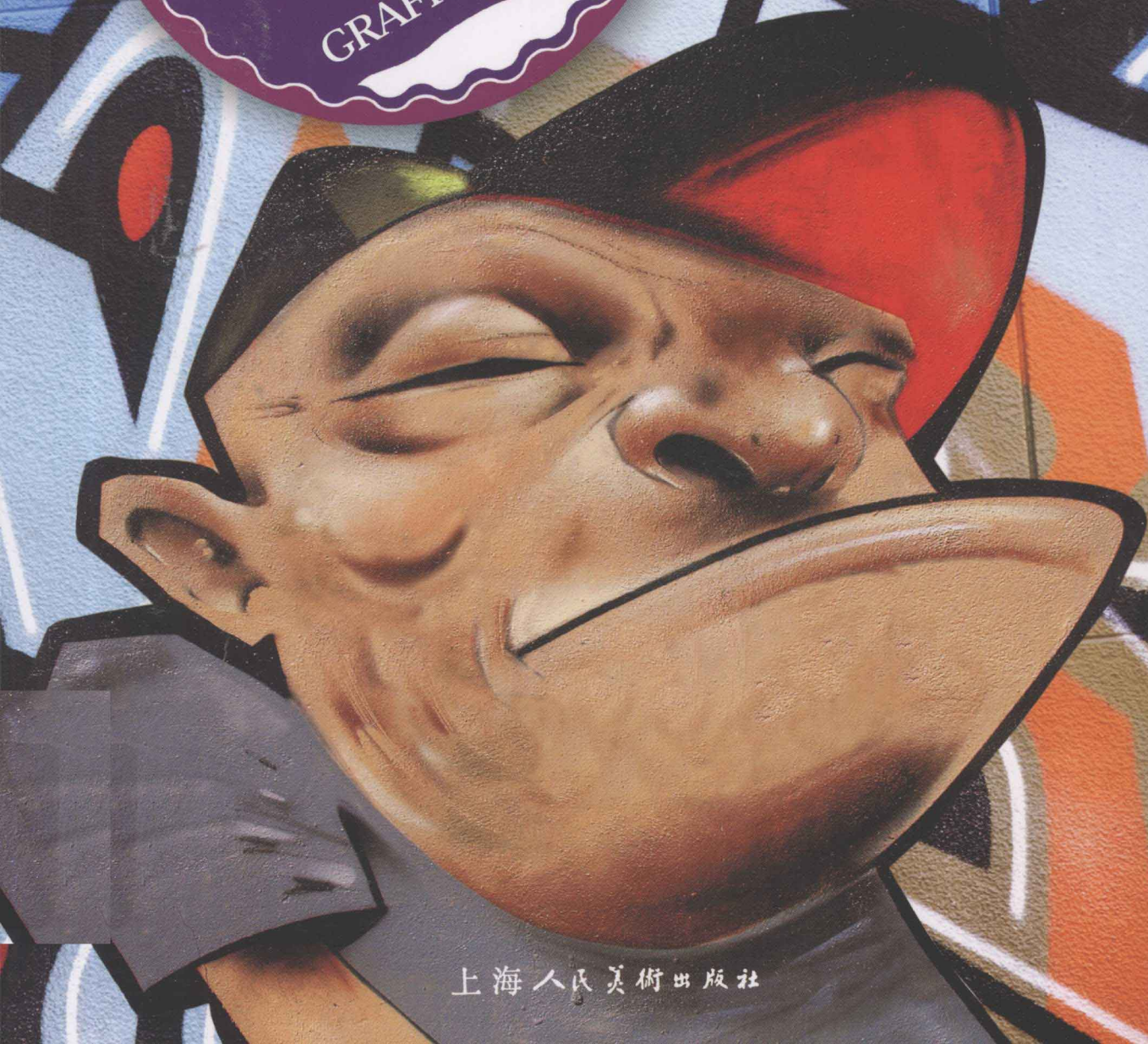

[美] 弗兰克·莫尔特

如何创作

涂鸦艺术

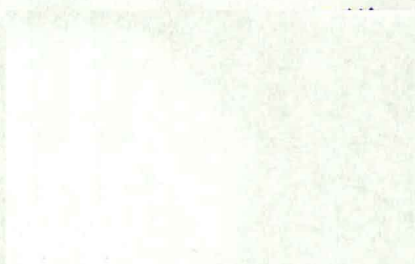
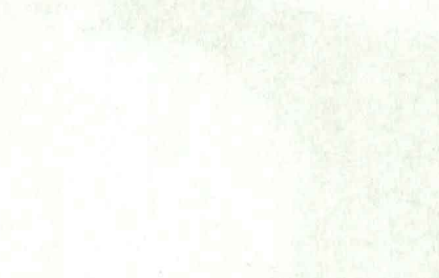
HOW TO DRAW
GRAFFITI STYLE

上海人民美術出版社

How To Draw

GRAFFITI STYLE

BANKSY

如何创作涂鸦艺术

[美] 弗兰克·莫尔特 著

马 洁 译

上海人民美術出版社

如何创作涂鸦艺术

图书在版编目 (CIP) 数据

如何创作涂鸦艺术 / [美] 莫尔特著; 马洁译. --

上海: 上海人民美术出版社, 2012. 01

ISBN 978-7-5322-7695-0

I. ①如… II. ①莫… ②马… III. ①绘画技法

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第250737号

如何创作涂鸦艺术

原版书名: How To Draw Graffiti Style

原作者名: Frank Malt

原版书号: 13: 978-0-7858-2716-0

© 美国Quintet出版公司

本书经美国Quintet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: 09-2011-501号

如何创作涂鸦艺术

著 者: [美] 弗兰克·莫尔特

译 者: 马 洁

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: 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

开 本: 787x1092 1/16 14印张

版 次: 2012年1月第1版第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-7695-0

定 价: 68.00元

目录

序	6
引言	8
1. 工具	20
2. 取个“艺名”和签名的艺术	26
3. 基本技法	42
4. 准备工作	64
5. 字体设计	82
6. 人物创作	120
7. 纸模手法	154
8. 色彩	182
9. 涂鸦，向前冲	204
涂鸦术语表	218
Photoshop 制图软件术语	220
原版书索引	221

序

作者：弗兰克·莫尔特（Frank Malt）/个性签名Steam156

www.aerosolplanet.com www.londongraffititours.com

从我涉足涂鸦开始，已经过去了近三十年。绝大多数优秀的涂鸦艺术家，我都有幸见过。为了找寻涂鸦作品，我走南闯北。我热爱涂鸦，并希望和世人分享这份热情。虽几经沉浮，这门艺术却始终存有生生不灭的激情和欲语还休的神秘。上世纪70年代，早期涂鸦从纽约市区萌芽，曾经寄居地下巷道，或蜷缩在后街尾巷。而时至今日，涂鸦却一跃登上世界风尚舞台，成为“潮人”口中趋之若鹜的“潮品”，从音乐电视到服装再到商品橱窗，涂鸦作品无处不在。尽管企业商家骨子里仍然视其为离经叛道之物，却不得不承认其巨大的市场号召力。尽管围绕它的艺术价值问题，人们仍然在喋喋不休地争论着，却任谁再也无法无视它的存在。大型广告公司都曾在创意中加入了涂鸦艺术元素，涂鸦作品被安放在世界各地的美术馆或博物馆中展出，一些涂鸦艺术家的作品卖上数千美元也并非是件稀奇的事。那些个活跃在涂鸦萌芽期的先锋人物，都成了当下年轻一代心目中的英雄，他们被摘掉了戴在头上多年的“蓄意搞破坏”的帽子，一跃成为专职从事涂鸦创作的艺术家。遥想当年为躲避警察，涂鸦多以作者自己设计的极简签名为核心，通常是几个字母加上作者居住的街道号码。期间虽几经沉浮，却丝毫无法阻挡发展的脚步，泡泡字、全彩涂鸦逐个而生，并逐渐荣登大雅之堂。艺术家妙笔生花，照片写实风格作品和巨幅壁画应运而生。

涂鸦萌芽阶段，人们手中连专业颜料或喷嘴都少得可怜，更谈不上什么专业杂志或网站了。直到上世纪90年代末，市场上的颜料品种才多了起来，色彩逐渐丰富，各式喷嘴也相继出现。如今涂鸦更是拥有了众多时尚界的忠实“粉丝”，从杂志到服装品牌再到网站，不一而足。全球每年都会举办多场涂鸦创作大赛，各地高手纷至沓来，为的不仅仅是一笔丰厚的奖金，更要在世人面前展览自己的才华。从当初被深埋地下的尴尬，到如今的拨云见日，涂鸦艺术走了很久，而未来之于它将更加辉煌。

学习涂鸦可不是件简单的事，需要全身心的投入和大量的练习。而打造具有鲜明特征的个人作品更是每个涂鸦者都必须经历的磨练，为了避免重复别人的风格，一般都要花上几年的时间细细琢磨。本书是涂鸦爱好者的入门级必读本，由伦敦最受推崇的涂鸦艺术家之一Astek操刀。作者本人在涂鸦圈子里摸爬滚打超过25年，是伦敦涂鸦界的重量级人物之一。他的作品在城市主要的涂鸦墙随处可见，他本人曾受邀进行专门创作，也做过个人作品展。在钻研专业的同时，他还热衷于涂鸦艺术研究，并利用十年的时间开发青年项目，为涂鸦艺术的发展贡献了自己的力量。本书从打造个性签名入手，着重向初学者介绍了基础阶段的重头戏——勾画草图的技法。之后针对涂鸦过程的各个重要阶段，如字体设计、人物创作、色彩运用，以及近十年来逐步受到重视的技法——纸模手法都进行了介绍。想跟着高手学涂鸦吗？就翻到下一页开始吧……

上图：Astek“狂野风格”作品，作于伦敦，2010年。

什么是涂鸦艺术？

本书不仅教你如何涂鸦，还将带你领略涂鸦艺术的潮起潮落，体会今日涂鸦艺术的推陈出新和蓬勃生机。

本书内容由易到难，引领大家循序渐进地学习创作涂鸦作品。同时就绘制风格和技巧，以及这些技巧的由来，逐一进行了探究。

经过几代艺术家的传承和发展，涂鸦不再凌乱无序，而是讲究章法和风格的艺术。随同本书开始你的探索之旅吧，你不仅会亲历字母由早期个性签名到“泡泡字”再到今日创新的演进过程，还会亲眼见识艺术家如何运用阴影和深度让作品从纸上跳出来，从墙上或画布里走下来，从而打造出三维立体（3D）涂鸦。本书对现代涂鸦艺术的方方面面（包括风靡当下的纸模技术）都作了深度解析。

上图：T-KID和Ken TNB合作的作品“The 1 Line”，作于纽约某地铁车厢车身，1982年。

“圈内人”的十八般技巧

你将有幸师从知名涂鸦艺术家，跟随他们领略使用喷漆达到的各种效果，包括如何用细线勾勒细节，用粗线覆盖大型区域等。而喷头（或喷嘴）不同也会创作出风格迥异的作品（详见P24-25）。你还将了解到“黑皮本”——黑色硬皮制手稿画本的妙用，本子上将存有你所有作品的手稿，见证你确定个人风格的整个“历史进程”（详见P23）。到墙上或画布上开始创作之前，可以事先用铅笔、钢笔或彩色笔在这个本子上预演你的涂鸦创作。

哪里可以进行涂鸦创作

读了这本书，必须谨记：任何在私人物产，有特别授权许可的除外，进行的喷涂艺术创作都将被视作违法行为。因此准备在墙体上开始创作之前，最好先确认是否获准可以这样做，以免导致违法行为。有鉴于此，充分利用你的“黑皮本”或画布吧，这样既不违法，又可以任想象驰骋。

上图：麦克莱团队创作的现代风格作品，作于荷兰，2007年。

涂鸦的风格

涂鸦代表着与众不同，特立独行，因而风格各异，富于变化。

主要有二维（即平面）、狂野，以及三维等三种风格。

二维风格

手法较为传统，早期的涂鸦作品都以二维风格呈现。同时这种风格也被奉为经典，至今还是创作者的至宝。绘制时围绕字母勾勒出轮廓，配以下落式阴影，凸显出文字。今天较为流行的做法是加入三维砖块涂鸦字体，增加视觉的深度，使作品看起来更加立体。

上图：Loras和Astek合作的二维作品，作于伦敦，2009年。其中右侧为Astek所做，他加入了三维砖块涂鸦字体，增加了深度。整个作品在黑色背景的映衬下显得熠熠生辉。

狂野风格

所谓名如其人，运用狂野风格创作的字母就像是脱缰的野马，字母之间相互穿插连接，一般人很难辨认得出它们原来的样子。对新手而言，简直就是杂乱无章，只有玩涂鸦的人才能轻而易举地识别“真金”。狂野风格采用三维砖块字体，并勾勒出字母框线。色彩是狂野的核心，恰到好处的色彩运用可以达到意想不到的特殊效果，有时色彩甚至比框线还要丰富。

左图：Loras创作的狂野风格作品，将字体的异化表现到了极致。

三维风格

是目前风声水起的主流风格，整个设计没有加入框线，而是运用不同色度的色彩和阴影效果凸显出字母。仅单色三维作品而言，就要用到同一种色彩约十种不同的色度，精心调配，以达到层次分明的效果。部分字母被较暗色度遮盖，其余的就呼之欲出了。

下图：Astek作品（作于英国布莱顿涂鸦交流聚会，2006年），具有典型的三维风格，不加框线，环绕作品的火焰将色彩运用的梯度表现得淋漓尽致。

如何创作涂鸦艺术

追根溯源

早在罗马时代，就有关于当街作画或涂画的记载。而我们所指的涂鸦艺术，最早发端于上世纪70年代纽约布朗克斯的贫民区。那里的孩子通过在墙上或地铁车身上涂写作画，表达自己对生活和社会的看法。

左图：这部作于纽约某地铁车身上的涂鸦名为“Jem”，出自偶像级涂鸦艺术家Choci之手。本图片摄于1986年。

上图：作品位于伦敦，由Scam Brim（纽约）、Mode2、Bando和Drome共同创作。本图片摄于1986年。

上图：这幅制作于1986年的图片展示了上世纪80年代纽约地铁涂鸦的规模。

涂鸦和嘻哈文化、霹雳舞（街舞）及太空舞相映成趣。自上世纪80年代开始，说唱音乐开始向全球传播，并催生出新的青年文化。“涂鸦”一词成为流行视频的新宠，大众开始听到涂鸦艺术的大胆宣言。凭借嘻哈风，涂鸦迅速渗透进入主流文化，触角伸向了电视和广告。

从个性签名到完整作品

艺术家在自己的个性签名里添加了诸多元素（如箭头、光学涂鸦罐、云朵等），进而使涂鸦由早期的个性签名发展成为完整的作品。随后“泡泡字”出现了，“刀锋”效果紧随其后，“泡泡”被装上了锐利的尖角。再往后，每个爱好者对涂鸦都有自己的说法，也就不不断涌现出新的风格。

涂鸦和街头文化

涂鸦和街头文化水乳交融。拿“很街头”的滑板运动来说，所有的滑板公园，无论墙面还是坡道都以各式涂鸦装饰。许多滑板族同时也是涂鸦族，反之亦然。

为什么要创建个性签名？

涂鸦艺术家创建个性签名就是为了吸引别人的注意，为了从人群中脱颖而出。而一旦创建了自己的个性签名，即意味着在这个圈子里已经占有一席之地，可以继续创作，直至做出属于自己的完整作品。

涂鸦：现在进行时

如今，涂鸦终于摘掉了“地下、非法”的帽子，成为全球公认的、合法的艺术形式。国际涂鸦展会或赛事时有举行，各路英豪齐聚切磋技艺、交流心得。

上图：由涂鸦艺术家Smug、Astek和Zadok三人合作的作品，作于伦敦，2010年。作品将照相现实主义¹、三维风格和肖像绘制融为一体。

全世界对涂鸦的广泛认同，促使主流文化逐渐向它敞开了大门，同时它也在不断汲取各国文化的精华。许多涂鸦艺术家游走四方，不断结识新朋友，并合作进行大型壁画的创作。他们的路费及材料费用通常都由大企业赞助，这些企业都想抓住涂鸦艺术大发展的有利时机，找寻商业机会。

涂鸦和主流文化

如今人们逐渐对涂鸦改变了看法，越来越肯定这种艺术形式，而不再一概简单地认定是破坏行为。一些大城市还提供了专门的场所，供涂鸦艺术家一展才华。这不仅有利于涂鸦艺术的发展，还减少了发生非法涂鸦的机率。年轻的涂鸦爱好者可以报名参加培训班，一般都会由街头涂鸦艺术家担任辅导老师。

街头广告也会采取这种艺术形式，因此涂鸦越来越成为大众传播的新宠。许多跨国企业都出资让涂鸦艺术家在城市街头创作广告。

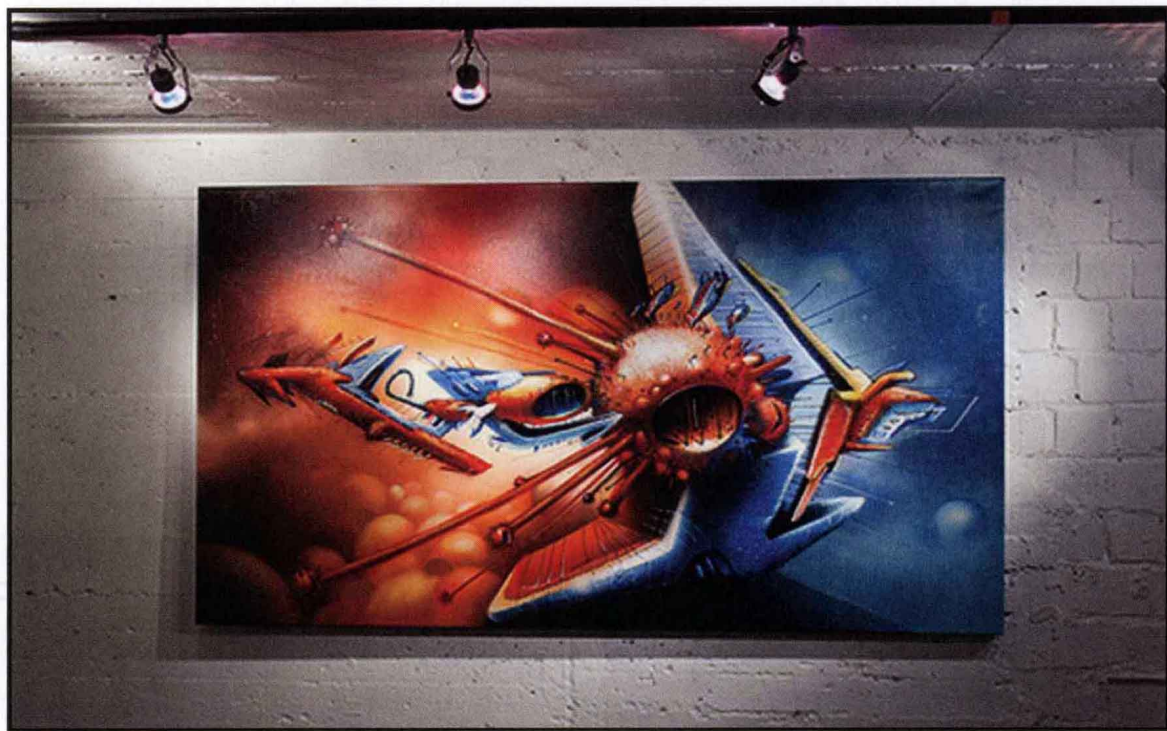
图形制作、电视台台标或服装上的涂鸦作品也越来越多。为了使产品更具“街头风”，服装品牌在设计自己的商标时，通常都会先从涂鸦入手，并邀请涂鸦艺术家为其构思创作。自上世纪80年代，音乐产业开始广泛运用涂鸦作品，音乐视频、唱片封面或其他商品都能看到涂鸦元素。

上图：涂鸦艺术家Vaper创作的“泡泡字”风格作品。

高端艺术中的涂鸦作品

涂鸦艺术家受邀到画廊举办展览，他们的作品被作为高端艺术品出售，这种方式在全球都获得了不小的成功。画廊的内部装饰也会使用涂鸦作品，以显示其紧跟潮流。

上图：涂鸦艺术家Seak作于画布上的作品，2010年。本作品成功使用了互补色，是运用混色技巧的高水准之作。