

街头涂鸦的艺术

[美] 斯凯普·马丁内斯 著

冯 晔 译

上海人民美術出版社

街头涂鸦的艺术

[美] 斯凯普·马丁内斯 著

冯 晔 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

街头涂鸦的艺术 / (美) 马丁内斯著; 冯晔译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01

书名原文: The Art & Technique of Graffiti

ISBN 978-7-5322-8071-1

I. ①街… II. ①马… ②冯… III. ①绘画技法

IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第217721号

Graff: The Art & Technique of Graffiti. Copyright © 2009 by Scape Martinez. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by IMPACT Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition. Right manager: Ruby ji

本书简体中文版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: 09-2011-371

街头涂鸦的艺术

著 者: [美] 斯凯普·马丁内斯

译 者: 冯 晔

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 8

版 次: 2013年01月第1版

印 次: 2013年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8071-1

定 价: 45.00元

关于作者

斯凯普·马丁内斯 (Scape Martinez) 生于新泽西州 (New Jersey)

的纽华克市 (Newark), 现工作以及居住于加利福尼亚州 (California) 的

圣何塞市 (San Jose), 他从孩童时代就开始创作艺术作品。早在他十

几岁时, 就和涂鸦艺术结下了不解之缘。他用喷釉、建筑用漆、记号笔、

丙烯酸以及水彩颜料来创作作品。他拥有和经营着一家街头服饰生产

线——“水滴风景服装”以及一家为孩子们做艺术辩护的机构。他在“运

动拉丁美洲艺术与文化” (Movimiento de Arte y Cultura Latino Ameri-

cana, 简称MACLA) 上做展览, 并且在加利福尼亚州的圣塔克拉拉市的

儿童庇护所担任助理艺术总监和驻派艺术家。他还为斯坦福大学法学院、

东帕洛阿尔托壁画艺术企业和圣何塞城市学院画壁画。他就“城市环境

的风景和声音”在加利福尼亚州的弗雷斯诺市开展过演讲, 就“风格战争”这个话题在旧金山的芳草地艺术中心进行演

讲, 他进行过的其他演讲还有在圣若泽城市学院的“涂鸦美学”, 在海沃州立大学的“涂鸦历史和嘻哈音乐”。同时, 他

还在旧金山的庞奇美术馆、柏克莱艺术中心、加州硅谷文化倡导馆、芳草地艺术中心、洛杉矶艺术博物馆、洛杉矶的鲍

德温山的酒店以及圣何塞的作品画廊举行展览。同时, 也可以在《艺术周刊》、《圣何塞使者报》、《地铁: 硅谷周刊》、

《圣何塞时代报》以及《圣何塞大学时代报》上看到他的特写。最近, 他在为各个城市的公共艺术区域进行以涂鸦为基

础的四维概括壁画工作。你也可以访问他的网站 www.liquidscape.com 以及 www.scapemartinez.com。

鸣谢

感谢“印象书屋”的工作人员。感谢潘姆·威丝曼

(Pam Wissman) 让我开始写这本书。感谢温迪·邓宁

(Wendy Dunning) 那些出色的设计工作以及梦娜·迈克尔

(Mona Michael) 能让我集中精力并解决了我丢给她的

所有信息以及难题。你们都怀抱着尊重而诚恳的心来

对待我以及我的工作。由衷感谢国家西班牙裔大学捐赠了

墙面让我来进行我的工作。感谢你, 罗茜·罗培斯 (Rosie

Lopez), 为你的热情和真诚祷告——你一直相信我能够

做到, 就算在我自我怀疑的时候也深信这一点。

长度单位换算表

从	转换到	乘积数
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

注意: 确保合法

这本书是为了给全世界的艺术形式点亮一盏明灯, 而不是鼓励不法活动。你可以舒舒服服地自己家里, 辛勤地练习你的插图以及这本书里介绍的内容, 用一种安全的方式和高质量的材料。

书里印刷出来的图像纯粹就是生命有限、不能长时间保存的画像记录。

请确保你在合法的区域绘画, 并且确保它们容易被发现。你也可以进行一些铺垫的活动, 比如说多询问周遭建筑物的主人, 和他们建立起友好的关系。找一些不怎么暴露在公众视线里的被处理掉的仓库、未使用的通道和墙壁, 然后再找到他们的主人征得同意 (最好有书面的文件)。

街头涂鸦的艺术

the art & technique of graffiti

目录

涂鸦历史速成课

必需品：纸上涂鸦用品

必需品：墙上涂鸦用品

在社会和世界中的涂鸦艺术

词汇表

索引

8

10

12

122

124

127

1 涂鸦风格的要素

15

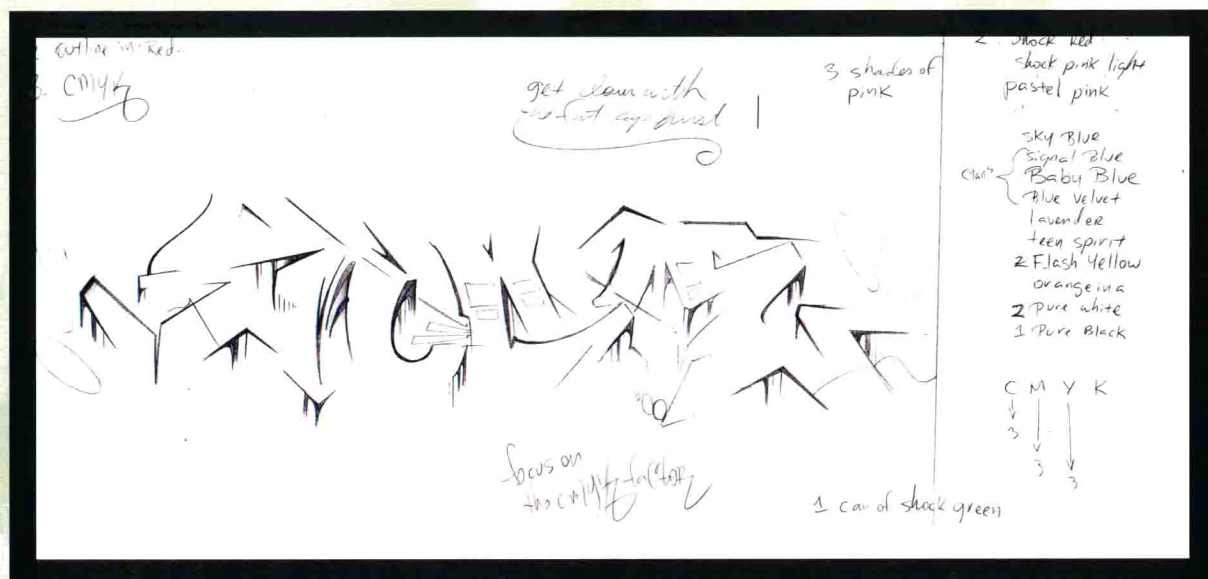
这次你的名字又是什么？ 16 * 签名标签：线条的哲学 19 *

别怕，它们只是字母 20 * 涂鸦风格字母组成结构 24 *

破坏你的箭头 26 * 三维立体形状和底纹样式 27 *

填充颜色的使用 28 * 涂鸦人物 29 * 城市影像 32 *

背景，是另一块拼图 36 * 作品 40 *

2 从草图到作品

45

如何让你的线条具有表现力? 46 *

练习字母 49 * 签名标签示范 51 * 升级版字母 52 *

建立一个字母R 54 * 如何平衡姓名中的字母 56 *

操纵字母R 57 * 提升你的深度感知力: 增加明暗度和对比度 58 *

色彩 60 * 附近的颜色 61 * 连接颜色 63 *

带来了噪音, 也带来了颜料: 涂鸦颜色研究 66 *

色彩研究: 平面 67 * 色彩研究: 三维立体 68 *

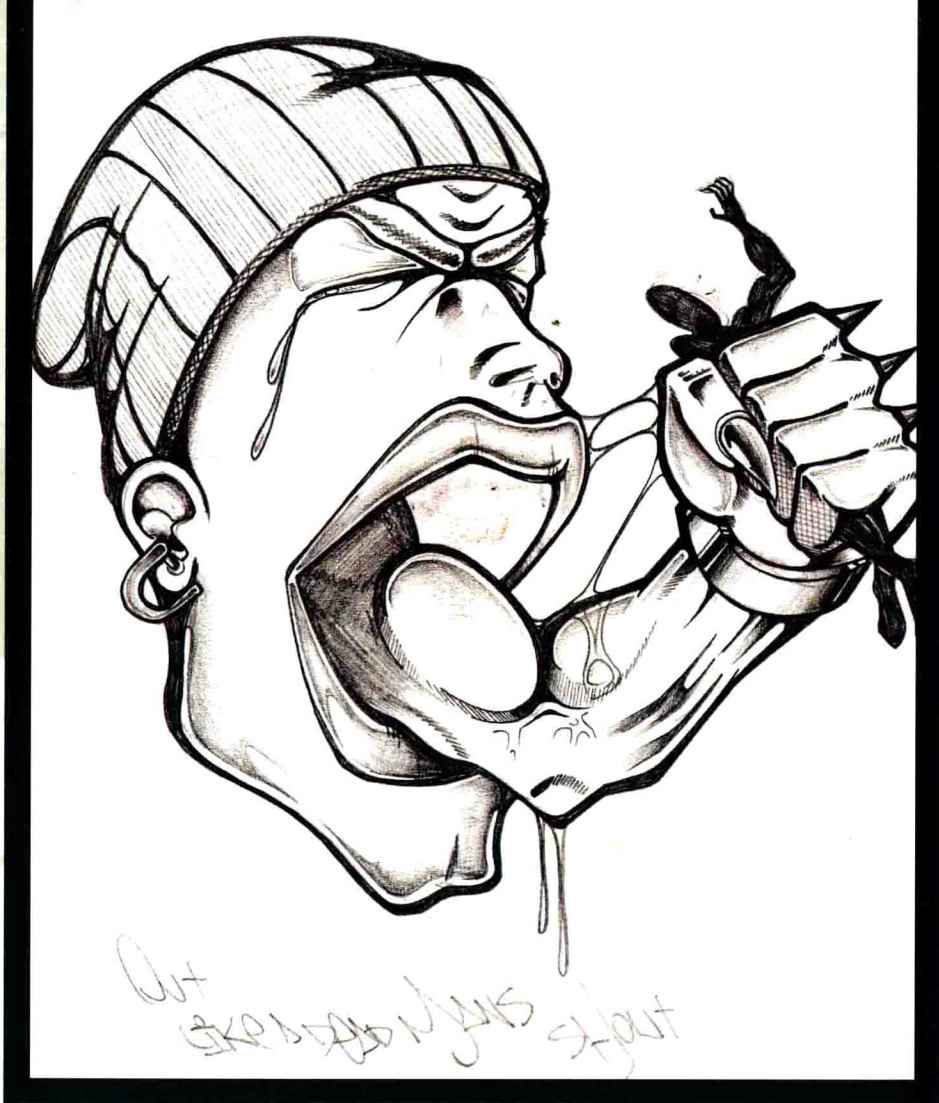
帮助我更好地工作: 介绍“一系统” 69 *

在墙上作画: 真相大白 70 * 传统壁画和涂鸦 71 * 表面 72 *

喷漆控制: 不渗颜料的技巧 76 * 三维和空间 80 *

你好好处理它, 它就会关照你 82 * 从室外开始 85 *

增加复杂度 94 * 打破常规 104 * 人物 112 * 符号 117 *

街头涂鸦的艺术

the art & technique of graffiti

街头涂鸦的艺术

[美] 斯凯普·马丁内斯 著

冯 晔 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

街头涂鸦的艺术 / (美) 马丁内斯著; 冯晔译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01
书名原文: The Art & Technique of Graffiti
ISBN 978-7-5322-8071-1

I. ①街... II. ①马... ②冯... III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第217721号

Graff: The Art & Technique of Graffiti. Copyright © 2009 by Scape Martinez. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by IMPACT Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First Edition. Right manager: Ruby ji

本书简体中文版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: 09-2011-371

街头涂鸦的艺术

著者: [美] 斯凯普·马丁内斯
译者: 冯晔
策划: 姚宏翔
统筹: 丁雯
责任编辑: 姚宏翔
技术编辑: 朱跃良
出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印刷: 上海丽佳制版印刷有限公司
开本: 889×1194 1/16 印张 8
版次: 2013年01月第1版
印次: 2013年01月第1次
书号: ISBN 978-7-5322-8071-1
定价: 45.00元

关于作者

斯凯普·马丁内斯 (Scape Martinez) 生于新泽西州 (New Jersey) 的纽瓦克市(Newark), 现工作以及居住于加利福尼亚州 (California) 的圣何塞市 (San Jose), 他从孩童时代就开始创作艺术作品。早在他十几岁时, 就和涂鸦艺术结下了不解之缘。他用喷漆、建筑用漆、记号笔、丙烯酸以及水彩颜料来创作作品。他拥有和经营着一家街头服饰生产线——“水滴风景服装”以及一家为孩子们做艺术辩护的机构。他在“运动拉丁美洲艺术与文化” (Movimiento de Arte y Cultura Latino Americana, 简称MACLA) 上做展览, 并且在加利福尼亚州的圣塔克拉拉市的儿童庇护所担任助理艺术总监和驻派艺术家。他还为斯坦福大学法学院、东帕洛阿尔托壁画艺术企业和圣何塞城市学院画壁画。他就“城市环境的风景和声音”在加利福尼亚州的弗雷斯诺市开展过演讲, 就“风格战争”这个话题在旧金山的芳草地艺术中心进行演讲, 他进行过的其他演讲还有在圣若泽城市学院的“涂鸦美学”, 在海沃州立大学的“涂鸦历史和嘻哈音乐”。同时, 他还在旧金山的庞奇美术馆、柏克莱艺术中心、加州硅谷文化倡导馆、芳草地艺术中心、洛杉矶艺术博物馆、洛杉矶的鲍德温山的酒店以及圣何塞的作品画廊举行展览。同时, 也可以在《艺术周刊》、《圣何塞使者报》、《地铁: 硅谷周刊》、《圣何塞时代报》以及《圣何塞大学时代报》上看到他的特写。最近, 他在为各个城市的公共艺术区域进行以涂鸦为基础的二维概括壁画工作。你也可以访问他的网站www.liquidscape.com以及www.scapemartinez.com。

鸣谢

感谢“印象书屋”的工作人员。感谢潘姆·威丝曼 (Pam Wissman) 让我开始写这本书。感谢温迪·邓宁 (Wendy Dunning) 那些出色的设计工作以及梦娜·迈克尔 (Mona Michael) 能让我集中精力并解决了我丢给她的所有信息以及难题。你们都怀着尊重而诚恳的心来对待我以及我的工作。由衷感谢国家西班牙裔大学捐赠了墙面让我来进行我的工作。感谢你, 罗茜·罗培斯 (Rosie Lopez), 为你的热情和真诚祷告——你一直相信我能够做到, 就算在我自我怀疑的时候也深信这一点。

注意: 确保合法

这本书是为了给全世界的艺术形式点亮一盏明灯, 而不是鼓励不法活动。你可以舒舒服服地在自己家里, 辛勤地练习你的插图以及这本书里介绍的内容, 用一种安全的方式和高质量的材料。

书里印刷出来的图像纯粹就是生命有限、不能长时间保存的画像记录。

请确保你在合法的区域绘画, 并且确保它们容易被发现。你也可以进行一些铺垫的活动, 比如说多询问周遭建筑物的主人, 和他们建立起友好的关系。找一些不怎么暴露在公众视线里的被处理掉的仓库、未使用的通道和墙壁, 然后再找到他们的主人征得同意 (最好有书面的文件)。

长度单位换算表

从	转换到	乘积数
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

目录

涂鸦历史速成课

必需品: 纸上涂鸦用品

必需品: 墙上涂鸦用品

在社会和世界中的涂鸦艺术

词汇表

索引

8

10

12

122

124

127

1 涂鸦风格的要素

15

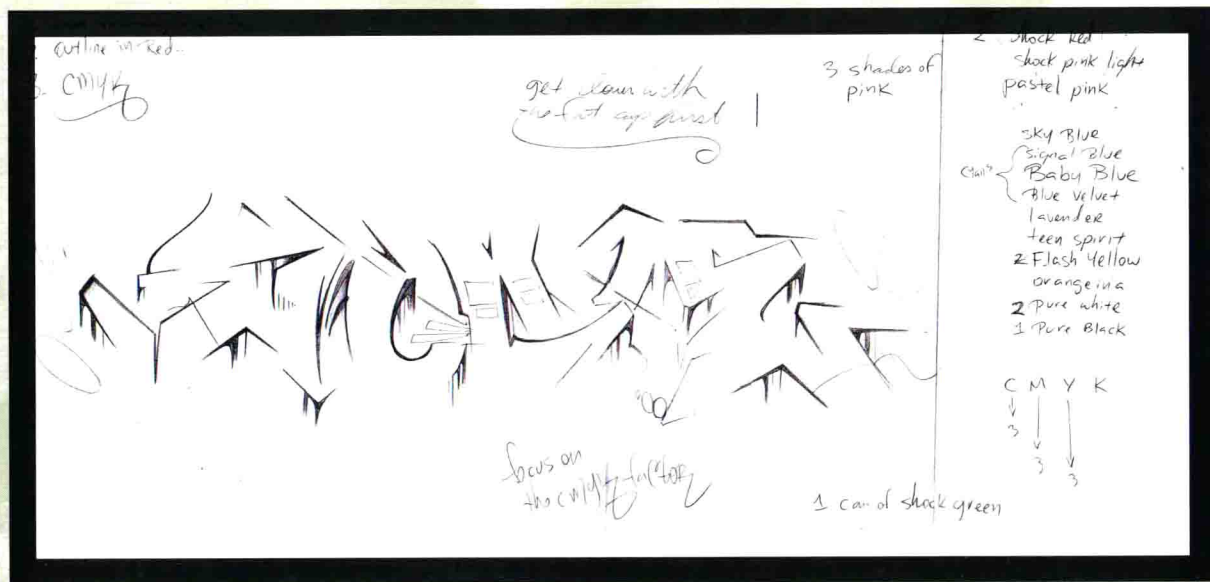
这次你的名字又是什么? 16 * 签名标签: 线条的哲学 19 *

别怕, 它们只是字母 20 * 涂鸦风格字母组成结构 24 *

破坏你的箭头 26 * 三维立体形状和底纹样式 27 *

填充颜色的使用 28 * 涂鸦人物 29 * 城市影像 32 *

背景, 是另一块拼图 36 * 作品 40 *

2 从草图到作品

45

如何让你的线条具有表现力? 46 *

练习字母 49 * 签名标签示范 51 * 升级版字母 52 *

建立一个字母R 54 * 如何平衡姓名中的字母 56 *

操纵字母R 57 * 提升你的深度感知力: 增加明暗度和对比度 58 *

色彩 60 * 附近的颜色 61 * 连接颜色 63 *

带来了噪音, 也带来了颜料: 涂鸦颜色研究 66 *

色彩研究: 平面 67 * 色彩研究: 三维立体 68 *

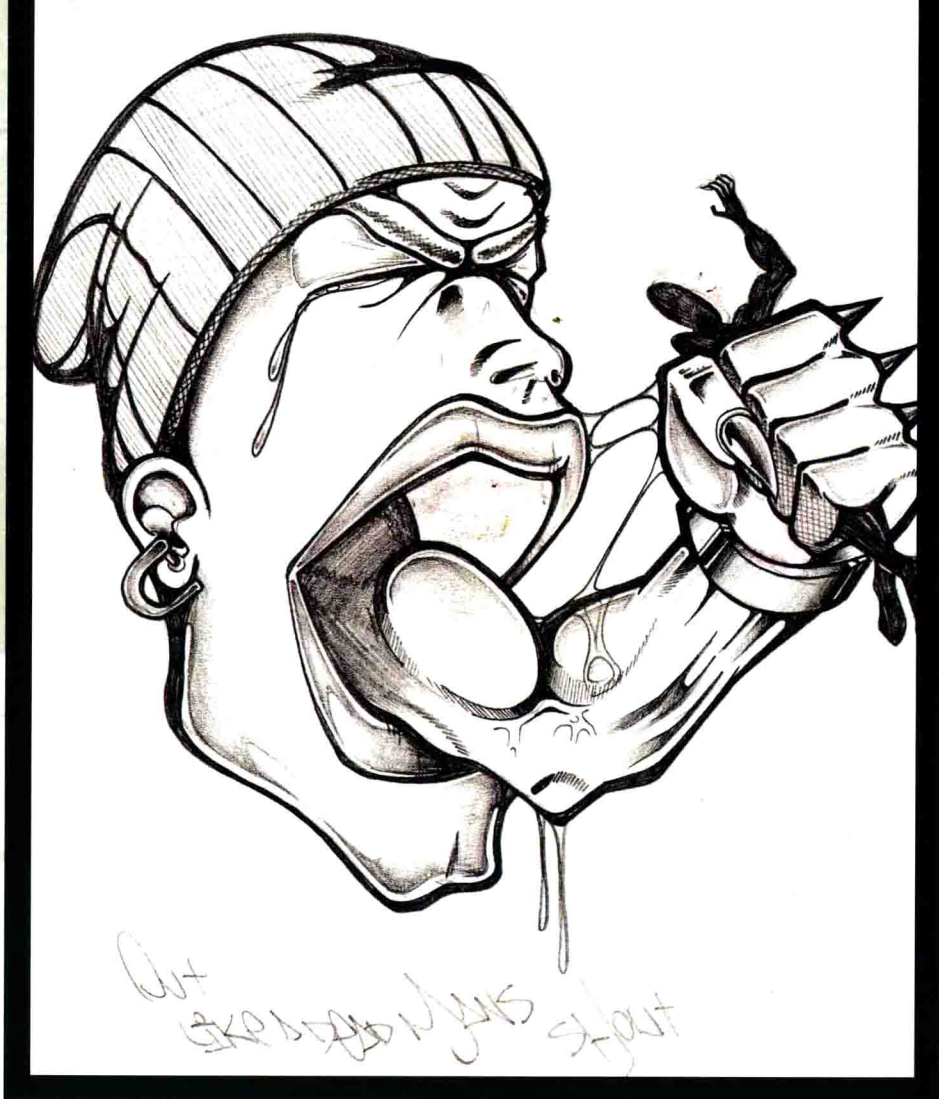
帮助我更好地工作: 介绍“一系统” 69 *

在墙上作画: 真相大白 70 * 传统壁画和涂鸦 71 * 表面 72 *

喷漆控制: 不渗颜料的技巧 76 * 三维和空间 80 *

你好好处理它, 它就会关照你 82 * 从室外开始 85 *

增加复杂度 94 * 打破常规 104 * 人物 112 * 符号 117 *

涂鸦历史速成课

说到涂鸦这个术语的起源，就要从那些在古老废墟的墙上发现的印记和铭文开始探寻了，比如那些在古代希腊和古代罗马文明中残存下来的。涂鸦的制作则要追溯到古埃及人、北欧海盗甚至于玛雅人。这些古老的人类用涂鸦来交流彼此的日常生活以及热点事件等，给我们提供了探索他们古代街头生活的线索。涂鸦是一种传统的交流方式。

甚至在此之前，在法国的山洞里就发现了史前人类留在墙上的印记，让我们可以得知他们的存在。跨越过几个世纪以后，这些洞穴演化成了纽约的隧道系统，现如今甚至可以成为你的电脑桌面。

所以如果你及时追溯过往就会发现，某些文艺复兴时期的艺术家探索出了绘画的新概念——把他们的名字以装饰的形式画在墙壁上。法国的士兵在19世纪初的拿破仑战争中把他们的名字雕刻在山上。还有很多在美国历史中发生的关于涂鸦的例子。这也是永恒的自我认同和自我肯定的探索方式。

因此，这种制造记号的方式怎么会终结在现今的某处呢？那些相似的城市化的印记出现在人们的衣服上，使用的也是涂鸦的设计方式，并且成为了遍布世界的画廊展中美术作品的基础。甚至“涂鸦”这个词久而久之已经演变成了包括任何形式在外表面上刻上印记的行为——破坏公物。

从出生到死亡，我们人类需要创造并且记录下我们领域内的事件。我们需要让世界上剩余的地方知道我们在这里。这就是涂鸦作品真正的根基。

近代涂鸦史

我们所称的现代涂鸦艺术的开端始于20世纪60年代的费城。两个涂鸦者的名字分别是CORNREAD和COOL EARL，他们被认为是现代涂鸦艺术的开拓者。他们受到了大量费城媒体和社会团体的关注，因为他们把签名留得到处都是。然后，不知何故，在1971年左右留下签名的中心思想就这么从费城传到了纽约。

在这次涂鸦思想迁徙后，纽约也出现了第一位得到大量新闻媒体关注的涂鸦者——TAKI183。在一次关于他的访问之后，成千上百的孩子开始把他的名字写遍整个纽约。这就是声望的开始，这个涂鸦者用他的签名成为了他们自己团体里的英雄。

如今涂鸦变得越来越流行和视觉化，涂鸦者们开始创造新的风格和新思路来书写他们的名字，并且留下更多独特的签名标签。涂鸦者们创作出很多新的字体和书法样式，并在书写名字的时候增加特定的花饰和符号。一些符号严格意义上来说是为了增加视觉效果，而另一些则是有特别的含义在其中，比如说皇冠一般代表着涂鸦者自诩为王。涂鸦者们用箭头来表示动感，用下划线来显示重要。引号和感叹号更是成为了涂鸦中必不可少的要素。1969到1974年间被认为是“开拓时代”，涂鸦艺术经历了风格和流行度上的巨变。但是，这还仅仅被认为是签名标签的基础而已。

涂鸦作品的涌现

接着，涂鸦艺术迎来了飞跃。除了提升复杂度和创造力以外，签名标签变得更大了，因为涂鸦者增加了字母的大小、线条的粗细程度，并给作品加上了外轮廓。这就是涂鸦作品的起源——杰作的简称。

公元前约13500年

关于野牛、熊和马的山洞壁画在法国的拉斯科克斯被创造出来。

现在已经很难确定第一幅真正意义上的涂鸦作品是什么了,但是通常认为是SUPER KOOL 223的作品。变得越来越厚重的字母向涂鸦者提供了新的思路,他们发现可以在名字的字母内部增加颜色,也可以画上图案和其他设计。

在1974年左右,名叫TRACY 168和BLADE的涂鸦者在地铁车厢上创作出了拥有严格背景并且加入了人物、布景和其他插图的涂鸦。这为之后整车涂鸦打下了基础,我们把这些作品称为超劲作品,一些称为从头到尾,就是那些延伸到整辆地铁车厢的车身高度的作品,还有一些叫做首尾相连,就是整辆车全部都被覆盖。

1974年末,涂鸦艺术打好了根基,发展出了自己的风格,可以从签名标签作品中独立出来。这是涂鸦历史上的一个转折点,因为涂鸦从简单的签名标签一跃变成了拥有风格作品的艺术形式。很快,箭头、卷曲、连接和扭动贯穿了整个字母。这些附属物成为了半狂野风格和难以辨认的狂野风格中绘制字母的基础。

一些涂鸦者,例如RIF170从别的涂鸦者那里借鉴然后提升了自身的风格,增加了竞争的氛围,这对于涂鸦来说是很必要的环境。其他的涂鸦者,包括FLINT 707和CASE2的主要成就在于通过增加作品的深度并发展了三维立体字母,这也成为如今涂鸦的标准形式。

涂鸦遍及全球

全世界范围内的涂鸦风潮是随着嘻哈亚文化群的爆发始于80年代的。随着音乐视频和电影的热潮,纽约街头文化的影响展现在了全世界面前。几乎是一瞬间,人们就突然都渴望成为纽约的嘻哈迷。事实上,现代涂鸦的出现在时间上至少早嘻哈10年。涂鸦虽然在嘻哈前出现,如今的地位远远落在嘻哈后面,但是如果涂鸦不曾出现,也就没有现在的嘻哈音乐。

可以这么说,嘻哈和涂鸦是同时到达欧洲的。欧洲的涂鸦者耗费了数年时间在学习字母、风格和纽约的街头文化上。他们只是复制了早期的风格,然后在上面作出拓展。涂鸦杂志早期在全欧洲记载了这些事情,并且印刷媒体在把涂鸦艺术推向世界这件事上成为了附加的催化剂。同时在20世纪80年代早期,美国的涂鸦者们开始通过美术馆的形式游遍欧洲,比如阿姆

斯特丹、巴塞罗那和斯图加斯特等。这里就可以看出显著的区别:欧洲的涂鸦者们是把注意力集中于涂抹墙壁而不是火车,或是其他可以发展另类风格的东西。

欧洲的涂鸦者们也想在涂鸦的故乡展示他们的现代涂鸦作品,因此很多美国涂鸦者们邀请他们,这项活动被称之为向圣地朝拜。美国的涂鸦者们走向了欧洲而欧洲的涂鸦者们来到美国作画。在80年代末期欧洲的涂鸦胜景达到了高潮。

涂鸦:风格决定一切

涂鸦是一种独特的美国艺术的形式。如今,涂鸦艺术已经在世界范围内对各种各样有创造力的艺术形式都造成了很深远的影响,比如平面设计、摄影、广告、插画、美术作品,甚至于多媒体和高科技的产品。

为什么我们被涂鸦吸引了?我相信部分原因是我称之为心理学上的自我肯定。我们内心有一些东西希望占有一席之地,并向世人宣布它们的存在。涂鸦往往是和叛逆、风格以及观察联系在一起的。

今天你所做的事情很有可能对明天的其他人产生影响,并且再下一代人通过观察他们所创造出来的东西也会对自己产生影响。对于风格的追求变成一个永无止尽的探索。我们必须考虑如何提升,变得更好,因为历史在看着我们。

我相信每一个人——签名标签涂鸦者、轰炸涂鸦者和完整作品涂鸦者——都需要展现出属于自己的风格来突破绝对限制,然后再普及他们的风格。勇往直前,我们关注风格。

公元前约2697年

中国的智者田真创造出了墨汁,这种墨汁是涂在凸起的绘画表面或是雕刻在石头表面的文字上的。