

在车上、在地铁里、在大街上
开会时、无聊时，都可即兴创作
画同学、画家人、画同事、画任何人

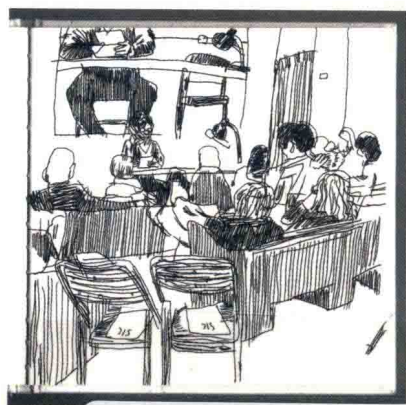

素描有诀窍：

(美) 杰森·珀兰 著 刘萌 译

30000人速写

纽约城的每一个人

素描有诀窍：

300000

人

速写

纽约城的每一个人

(美) 杰森·珀兰 著 刘萌 译

图书在版编目(CIP)数据

素描有诀窍:30000人速写/(美)杰森·珀兰著;
刘萌翻译. — 成都:四川科学技术出版社,2018.3
ISBN 978-7-5364-8982-0

I. ①素… II. ①杰… ②刘… III. ①人物画—速写
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第052537号

Copyright © 2015 by Jason Polan.

All rights reserved.

First published in English by Chronicle Books LLC, San
Francisco, California.

素描有诀窍:30000人速写

Sumiao Youjueqiao 30000ren Suxie

著 者 (美)杰森·珀兰
译 者 刘萌

出 品 人 钱丹凝
责任编辑 周美池 夏菲菲
封面设计 烟雨
责任出版 欧晓春

出版发行 四川科学技术出版社
成都市槐树街2号 邮政编码 610031
官方微博: <http://e.weibo.com/sckjchs>
官方微信公众号: sckjchs
传真: 028-87734039

成品尺寸 185mm × 235mm
印 张 26 字数100千
印 刷 北京佳信达欣艺术印刷有限公司
版 次 2018年8月第1版
印 次 2018年8月第1次印刷
定 价 128.00元

ISBN 978-7-5364-8982-0

邮购:四川省成都市槐树街2号 邮政编码:610031
电话:028-87734035

■ 版权所有 翻印必究 ■

媒体评论

2008年，杰森·珀兰给自己定下一个挑战任务，画下纽约城内所有的人。就像苏菲洋·斯蒂文斯梦想要给美国制作50本相册一样，都是难以完成的不可能项目，但最后的结果却无疑是一次大成功。这位艺术家及其合作伙伴目前已经画出了惊人的36 000个人物，这些画作都收入了本书中，并由克里斯汀·韦格作序。翻开此书能看到工整的素描，也有寥寥几行的说明，画中全是纽约城里排队的人、等地铁的人、名人明星。而且如果你在这7年中去过纽约，这里面甚至可能有你！

——New York magazine

杰森·珀兰的画作，线条灵活连续，将曼哈顿市容风貌通过简单的静态时刻呈现出来。虽然这些瞬间可能只持续了几分钟或超过一小时，但却足以让这些肖像画的印象感和质感都呈现出来。但多数情况下，珀兰先生的画作都是在几秒钟内完成的：比如一位父亲给自己执拗的孩子买热狗，又比如一位美国女演员想招下一辆出租车。

——The New York Times

2008年，插画师杰森·珀兰开始着手绘下纽约城里每一个人，来捕捉在“哥谭镇”（纽约的别称）这个地理意义上的小城内潜藏的巨大人类诗性。这个项目实施的头7年内，珀兰共计画下了约30 000人，现全部收录在本书里——尽管这本厚书全书内容都是由黑白线条组成，但一座城市的激情和热血给其铸就了缤纷的色彩，就如同E.B.怀特在半个多世纪之前所写的：“每一分钟都会出现精彩。”于此浮现出一种诗意——或是灵光乍现，或是匆匆一瞥，一种发自内心的节奏感带领着他的画笔，将城里喧嚣的人群绘出一幅完整的史篇。

——Brain Pickings

通读此书，纽约人日常生活的每一刻就栩栩展现，为枯燥乏味的城市生活带来一丝兴奋的火花。

——Monocle magazine

这本400多页、涉及30 000人的书，让杰森·珀兰对城市的宽容和人性做了极致地展现。他在博物馆画，在地铁上画，将自己的朋友细节尽显，将名人明星抽象描绘，好像小野洋子从他的身边往下个街区走去……现在能在他家里将他数年的作品尽数翻完而不用上网去看，而且可以想看多久看多久，想离多远就多近，这就是我这个夏日最主要的惬意时光，说了这么多其实我想表达一句话：我想你会喜欢这本书的。

——Lucky Peach

读者评论

推荐此书，这本书很有启发性，给人以力量，也给人感动，适合放在床头、书架、平衡车上，或者塑封起来放到你的仙人掌花园里，简直完美。你是否曾经在住处附近徘徊，观察周边的人们，或者去到博物馆里观察馆里的人们，或者是到公交车上观察他们？这本书是一件美好的事物，因为它是对人类基本特性的纯粹记录和颂扬，就在于对人的观察。这本书再怎么用力推荐都不过分，适合你，也适合你身边那些从事艺术事业的亲戚朋友们。

——T. Selby

我超喜欢这本书内在的概念。这些画作捕捉到了人们自然的行为，而不是舞台上的做作。我非常赞成艺术家们去捕捉人们的瞬间，反馈出绘画对象最真实的一面，而不是因为对象出现其他动作了就刻意在之后进行主观添补。总的来说，这是一本好书，也是一部好的艺术品。

——Jose M. Valenzuela

杰森笔下的纽约，正是我多年以来熟知和深爱的纽约，我在此居住已经很长时间。杰森所关注的人们，他造访过的地方，他在说明文字中显出的幽默态度，都是纽约。这本书，对于那些住在纽约、爱着纽约，或者想来体验纽约的人们来说，都是一件珍贵的宝藏。真是很棒。

——thesnugglefactory

这本书棒极了！如果你爱好当代艺术，尤其是当代的绘画艺术，那么这本书必须加入你的收藏书单。此外，作者杰森人超级好。

——David F

绝妙地证明了这个城市是地球上人口多样性最强，文化包容性最高的地方！真是太有趣了！

——souz72

向我的艺术家朋友推荐了这本书，我们一起用杰森的风格来进行速写。

——Jennifer Mariacher

我超爱这本书，每个人物背后的故事我都在脑中想象。痴迷于其中数小时不能自拔！

——JaimeBZ

这本书太有意思了！躺在沙发上就好像能亲眼观察到纽约城里的人们一样。杰森的画完美地捕捉到了日常生活中的人们（甚至名人们），跟随他们的生活足迹——漫步大街，月台等车，影院观影。每翻开一页，就如同在街头转角发现新大陆。每次我打开这本书，我都能发现一些之前未曾发现的新东西。此外，书里一些委婉的玩笑经常让我捧腹。城市的特质，在于过于喧嚣嬉闹而无法驻足审视自我，但这本书却提供了一个聪慧而轻松的观察角度，我现在已经开始期待第二卷了！

——KYLE MACDONALD

序

杰森的画风简明易上手，细节引人入胜，呈现出速写的特色。本书中的图画完美地反映出纽约这座城里人们的美丽和独特。他能从匆匆而过的人们身上看到耀眼的个性，也能在公园的长椅上惬意地一坐数小时……如果我们肯停下匆匆的脚步去捕捉那些瞬间，那么我们热爱纽约的原因即跃然脑海挥之不去。这本书里全都是这样的瞬间，这本书就是各个瞬间的结集。

克里斯汀·韦格

自序

我在大学里曾经做过一个项目叫作“我想要认识你们所有人”（I Want To Know All Of You）。我把文艺学院的每个人都画了下来，然后放到安娜堡市一个画廊里，用网格形式展示出来。这个系列共有 800 张肖像画，每张都是用单独的米色纸完成的。对于我所认识的人，我尽量去画得同本人一样，但大多数人我确实记不住长什么样子，所以我还是自己构想了一些填充进去。每一幅肖像画都配上了学生的姓名，所以每个学生都有一张画（画得像不像就不好说了）。每张肖像画卖 10 美元，卖出的收入归所画的人。不过最后我却亏了钱，因为每卖出一张画我得付给所画的人 10 美元，而画廊方在付给我卖画收入之前还得对每张卖出的画抽成。

我搬到纽约不久就出了一本书，叫作《现代艺术博物馆中的每一件艺术品》（*The Every Piece Of Art In The Museum Of Modern Art Book*）。我超爱博物馆，渴望能去博物馆里工作。所以我觉得我要想办法证明我对这个事情是很认真的。我把游客们在博物馆里游览时能看到的每一件艺术品都画了下来（不过没去画档案室里的那些——不然的话估计到现在我都画不完）。我虽然没能进博物馆上班，但过程中我学习和了解到了很多事，关于博物馆的事，那些作品的事，空间设计的事，那些游客的事，里面工作人员的事。而后来过了 7 年，我又继续开始做这个项目，又学到了许多。

之后我又出了一本书，叫作《一整袋的爆米花》（*An Entire Bag*

Of Popcorn)。我在父母家里用微波炉做了一袋爆米花，然后倒在厨房的案桌上。一开始那一大堆爆米花在我的左前方，接着我拿起一个爆米花放到我的画纸前，画完之后放到我的右前方。我真心喜欢看着左边等着画的爆米花堆慢慢变小，然后右边画完的爆米花堆慢慢变大。那些爆出爆米花的玉米粒我都画了下来，剩下那些没爆出来的，我也画了，最后画了装爆米花的那个袋子。这个项目我大约用了 3 个小时完成。

我们又去了华盛顿的斯凯科米什，乘坐“艺列车”——就是由 4 节布满艺术展品的老式火车车厢组成的列车，由密歇根州一个非营利组织在运作。然后我发现斯凯科米什的电话黄页就只有一张纸，正反面都有内容，还是我的朋友琳达汇编的。这就太合我意了。我记得当时那张纸上一共就 217 个人。然后我就想着出一本书叫作《电话黄页里的每一个人》(*Every Person In The Phone Book*)。那个时候我已经完成了文艺学院那个项目，所以就开始做这个，我尽可能准确地描绘(靠脑子里的印象)，尽可能把他们画完，实在没法画的就只能靠想象力了(而且这个过程我还把父母的一本旧年鉴拿来作参考)。靠着琳达给的名单，我把所有人都画了出来，完成了这本书。

在 2008 年年初，我慢慢地又琢磨出一个主题，叫作《纽约城里的每个人》(*Every Person In New York*)。我喜欢没事就琢磨琢磨主题。一般来说我花点时间琢磨主题，灵感一出现，就直接画出来。不过，我并没有把握自己要做什么、怎么做才能完成这个项目。我之所以想到这个主题，是因为我很喜欢做那种能囊括很多人的项目。对于“纽约城里的每个人”这个点子，要比“美国的每个人”及“世界上的每个人”这种点子，更能让我的脑子开动起来去琢磨一下。在纽约，我可以实际亲

身在城里四处逛逛，随便画画，但要我去逛整个世界就不现实了。我觉得自己会常常思考在纽约居住的方方面面，我也一直在尝试用各种角度去学习和融入这个城市。我知道自己想做一些跟绘画有关的事（我想找个理由多画画人物，因为我想提高自己画人像的技能），而且我觉得更新博客能让自己觉得舒服一些。从我个人来说，博客这种形式挺好的，因为我可以随着项目的进度去更新内容。其他人如果喜欢还可以关注我的进程。

这个项目已经做了7年了。只要我人在纽约一天，我就会花一天时间去把这个项目所需的画作继续画下去，而现在我已经画了30 000多人了。（还需继续努力）我也希望我有所进步。（有时候我在翻看项目初期我画的那些草图时，也会觉得有些画真是不堪入目——希望这也是件好事）

我尽量让我的画作贴近真实。我只会画那些我能亲眼看得见的人。（多数情况下）在我看到那个人物的时候（而不是盯着画纸看），这幅画就算是完成一大半了。如果他们有一些快速的动作，那么画出来的内容通常都比较简单。如果他们从一个固定姿势起身或者变动，我也没法去随意臆想别人弯起来的腿或伸出去的胳膊是个什么样子。所以这就是为什么有些画里的人物多了一条腿或者胳膊——在我画的时候他们动了。不过我希望，这些特点会让画作变得更好。

给这个项目作画通常都不是计划安排出来的。有的时候我外出参加别人组织的活动，看看某个特定的人，然后就我知道我想要画他了。但通常我都是随机选择绘画对象。我选人并没有什么特别的标准，也不会去

刻意寻找什么特定的东西，不过现在想起来，自己倒确实有一些选人的规律：比如谁的发型很有趣；谁的倚靠姿势很有特点；小孩子跟着母亲在街上逛，做一些有趣的事；拉手风琴的人；手臂弯的弧度有特点的人；双下巴或者脖子上几圈肉的人；那些高个子的人；《白宫风云》电视剧里的人；面相觉得人不错的人；睡觉吃东西或者一心一意做事的人；让我想起别的谁的人，或者只是手上的线条讨我喜欢的人。带有这些特点（以及其他每天会出现的新特点）的人，都会让我提起精神，一心想把他们画下来分享给他人。

我希望你们喜欢这本书。

另外也希望这本书里有你。

杰森

目录

2008 / 1

2009 / 54

2010 / 130

2011 / 202

2012 / 256

2013 / 314

2014 / 370

2008

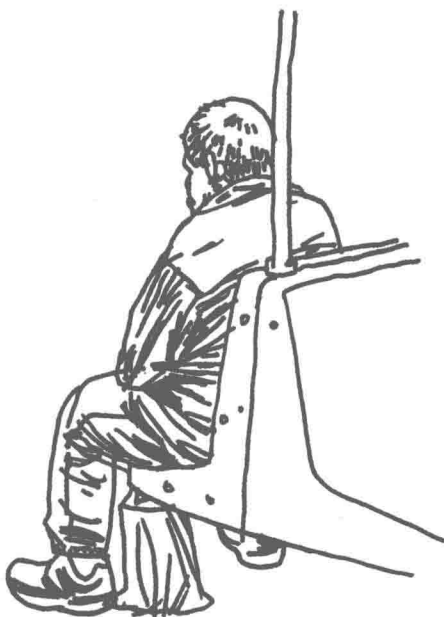
地铁E线列车，
西四大街和第24街街区

中央车站
2008年3月25日

塔可钟快餐店

地铁Q线列车

地铁E线列车