

成为创意涂鸦达人

[美] 特蕾西·鲍蒂斯塔 著 王雯 译

用手绘、拼贴、复印等
多种方法
释放你的无限灵感

上海人民美術出版社

traci BAUTISTA

DOODLES UNLEASHED

成为创意涂鸦达人

用手绘、拼贴、复印等多种方法释放你的无限灵感

[美] 特蕾西·鲍蒂斯塔 著

王 雯 译

鸣谢

特别感谢以下公司以及个人对本书提供的帮助

Ate Jacks Davos
Larissa Tomanek-Willis
Mikey and Tal Vincent of
Michael Vincent Photography
Alyson Dias
Valerie Marderosian
Larry Duncan
The creative team at iLoveToCreate
Julia Reed-Santos
Sakura of America
PanPastel
Allison Kreft Abad
Walnut Hollow

Hambly Studios
Creative Imaginations
Matisse Derivan
Ice Resin
Strathmore Artist Papers
C&T Publishing
Roc-Lon Fabrics
Copic Markers
Stencil Girl Products by Mary Beth Shaw
F+W Media: Tonia Davenport, Rachel Scheller
and Christine Doyle

成为创意涂鸦达人

——用手绘、拼贴、复印等多种方法释放你的无限灵感

著 者：[美] 特蕾西·鲍蒂斯塔

译 者：王 雯

策 划：姚宏翔

统 筹：丁 雯

责任编辑：姚宏翔

流程编辑：孙飘丝

封面设计：吴 珊

版式设计：徐晓莉

技术编辑：戴建华

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：2016年6月第1版

印 次：2016年6月第1次

书 号：ISBN 978-7-5322-9873-0

定 价：48.00元

图书在版编目(CIP)数据

成为创意涂鸦达人：用手绘、拼贴、复印等多种方法释放你的无限灵感/ (美) 鲍蒂斯塔 著；王雯 译. —上海：上海人民美术出版社，2016.06

书名原文：Doodles Unleashed

ISBN 978-7-5322-9873-0

I. ①成... II. ①鲍... ②王... III. ①绘画技法—通俗读物
IV. ①J21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072149号

Doodles Unleashed. Copyright © 2012 by Tra-ci Bautista. 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 North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10150 Carver Road, Blue Ash, OH 45242. (800) 289-0963. First Edition.

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：09-2013-662

单位换算表

换算	换算为	乘以
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

简介 5

手工制作以及现有材料 6

目录

第一章

10

第二章

34

第三章

70

涂鸦灵感

有机图案背景

形成自己独特的风格

手绘涂鸦
12

自发性的印画
16

找寻涂鸦
18

照片灵感
22

印刷字体
28

复古布料
30

建一个灵感素材展示板
32

表面及背景材质
36

重复的纹样
38

防染色涂鸦
42

重新发挥作用的复印件
44

涂鸦薄棉纸
48

字体拼贴页
50

透明胶片叠加
52

模具
54

拼贴帆布画
58

电子合成层次
66

彩色铅笔
72

吸量管绘画
74

多功能快速拼贴黏胶剂使用技巧
78

个性化的涂写
80

迷人的脸部图案
90

带有个人风格的涂鸦
110

小福利 122

参考资源 124

索引 125

关于作者 126

DOODLES UNLEASHED

成为创意涂鸦达人

用手绘、拼贴、复印等多种方法释放你的无限灵感

[美] 特蕾西·鲍蒂斯塔 著

王 雯 译

上海人民美術出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

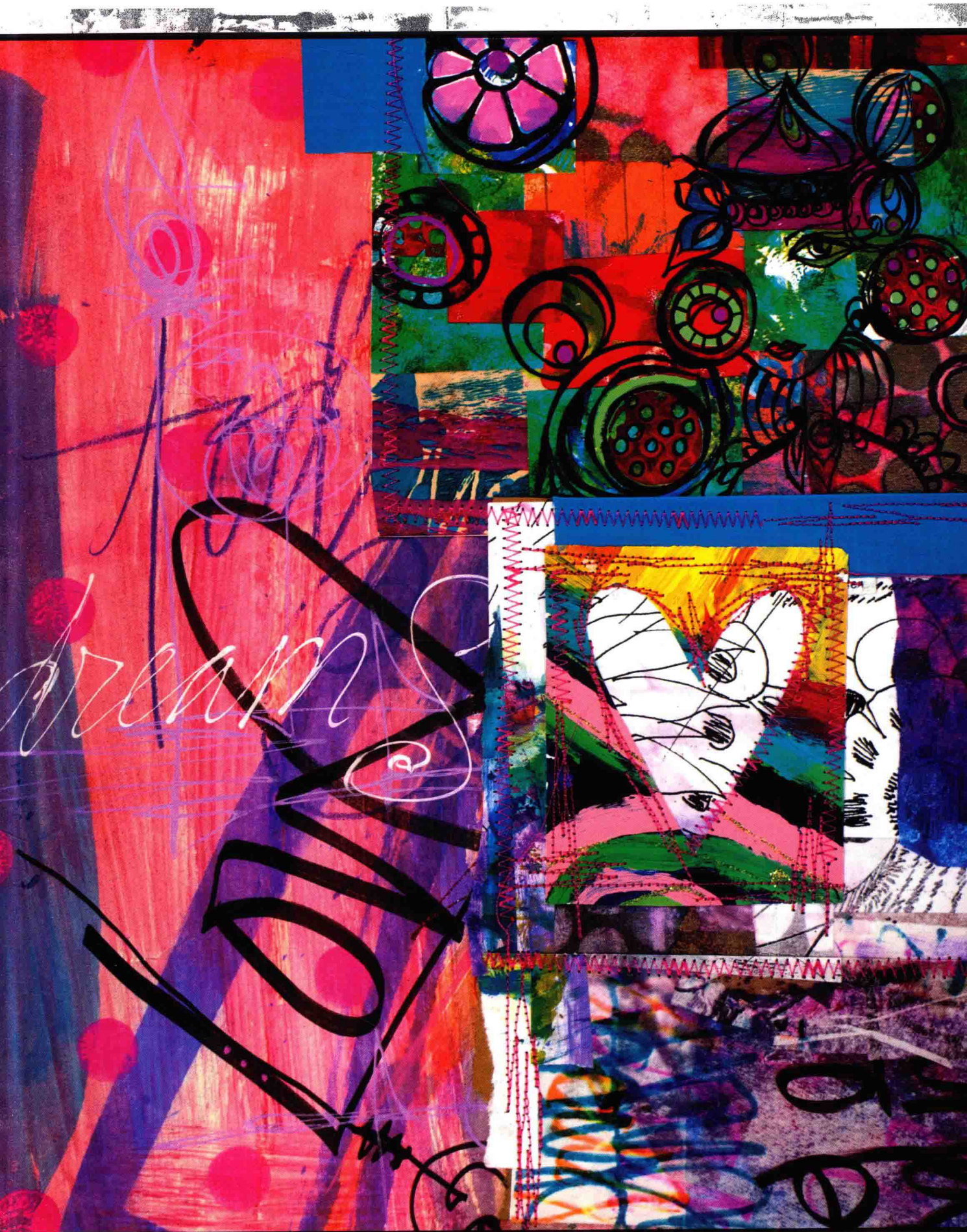
简介	5
手工制作以及现有材料	6

目录

第一章	10	第二章	34	第三章	70
涂鸦灵感		有机图案背景		形成自己独特的风格	

手绘涂鸦	12	表面及背景材质	36	彩色铅笔	72
自发性的印画	16	重复的纹样	38	吸量管绘画	74
找寻涂鸦	18	防染色涂鸦	42	多功能快速拼贴黏胶剂使用技巧	78
照片灵感	22	重新发挥作用的复印件	44	个性化的涂写	80
印刷字体	28	涂鸦薄棉纸	48	迷人的脸部图案	90
复古布料	30	字体拼贴页	50	带有个人风格的涂鸦	110
建一个灵感素材展示板	32	透明胶片叠加	52		
		模具	54		
		拼贴帆布画	58		
		电子合成层次	66		

小福利	122
参考资源	124
索引	125
关于作者	126

无论是刻意还是无意为之，涂鸦是一种我们年幼时都曾接触过、练习过的艺术形式。我们每个人都有自己独特的艺术表达方式，会清晰地体现在我们笔下的每一个痕迹中。对于我来说，涂鸦就是沉浸在一段时间中，留下自己的印记，不断尝试线条和图形的各种组合，在纸张上随意挥洒。每当此时，我都会觉得身心完全放松，仿佛置身于一方舒适的天地。我从不提前构想我要画些什么，随着画笔在纸张上流动，由直觉带领。每一笔都自然地带动下一笔，结果往往会出乎意料，在结束后，我也不会重新审视或者质疑我的作品，宁愿痕迹如泼墨般淋漓尽致，自然流畅。这是一种自然而然的流动状态，在帆布画纸上展开来，不做任何设想，全然地自由。

我希望大家去创造有自己风格、一份独一无二的涂鸦作品。我们非常容易受别的艺术家风格的影响，但是对于一个艺术家的成长而言，形成属于自己独有的风格标签至关重要。在这本书中，我会分享一些我的作品，以及一些产生灵感的小故事，希望可以引领你创建属于自己的风格标签。

书中会分享大量照片、小贴士，以及一些我认为会非常有帮助的网站链接。书中的创意练习和创新建议可以完全按照自己中意的方式搭配进行，并没有既定的规则需

要遵守。可以随意翻阅这本书，然后翻到你感兴趣的那一页，选择一个练习，保持心态开放，享受吧！

我希望通过这些练习，你可以发现写意涂鸦对于你来说意味着什么，以及怎样将它融入你的艺术作品、艺术创作日志以及日常的创作活动中去。不管是花费十分钟或是一个小时，涂鸦都可以释放你的创作才华，让其自由流动。马上抓起身边的颜料、纸、胶水、笔来享受这些练习吧！持续练习，努力找寻属于你自己的风格吧！关于随手涂鸦，对错的标准皆不适用，拿起笔来，开始创作属于你自己的标记吧！

浏览我的网站www.treicdesigns.com，找寻新的灵感，下载电子文档，参与在线研习会吧！

真实地活着

特蕾西

Live artfully
trace

手工制作以及现有材料

我喜欢使用的工具包罗万象，包含有店里可以买到的商品、手工制品以及各种现成的日常物品。我通常会做不同的尝试，考虑把日常物品运用到我的艺术创造中去。这些原材料并不需要花费很高的费用。

手工制作以及现有材料可以是低成本和充满乐趣的。当然找寻这些材料的过程本身就是一种乐趣。让我们换个角度来看这些材料吧。有什么是你取用来留下印记的呢？到百元店、五金店或者旧货店去，或者只是环视一下自己家里。也许你就会惊奇地发现，原来这么简单的工具和小物件都别有用途。我们要训练自己的火眼金睛，善于发现纹样，从家居用品和现有物品中寻找不同质地的材料。

纸张

我使用很多种现成的纸。我回收棕色的食物纸袋、建筑用纸、故事书、报纸、账簿纸、方格纸、马尼拉文件夹（双孔纸文件夹）、水彩画纸、硬纸板。同时，我也会使用重绘图纸、复印纸、报纸、地图、信封，我将各种纸订在一起，贴在我的剪贴册里，着色，涂画。在我还没有开始创作之前，纸张上就已有的印记，一个小图案、一点颜色、一条线，都可以成为我的灵感。我也会循环使用很多之前作品的黑白复印件。

印模与镂空板

绝大多数的印模，我都用橡皮泥直接捏制或是手工裁剪工艺泡沫材料而成。然后用加热过的工具或是竹签来进行雕刻处理。我也会收集一些很有趣的小玩意，用它们来做模具，比如激光加工的镂空卡片纸、纸质压花模板、绢花、树叶、半针绣布（网格布）、纹理墙纸、（衣物装饰用）金属小圆片，以及其他造型模板。我喜欢字母，印刷体文字，所以我收集字母模具，然后印在画纸上。我最常用的形状是圆形。所以空的线筒、卷起来的半针绣布、连接圈、扣子、线轴、杯垫、颜料瓶的瓶口和底、广口瓶的瓶盖、塑料水瓶都被我用来印圆形图案。

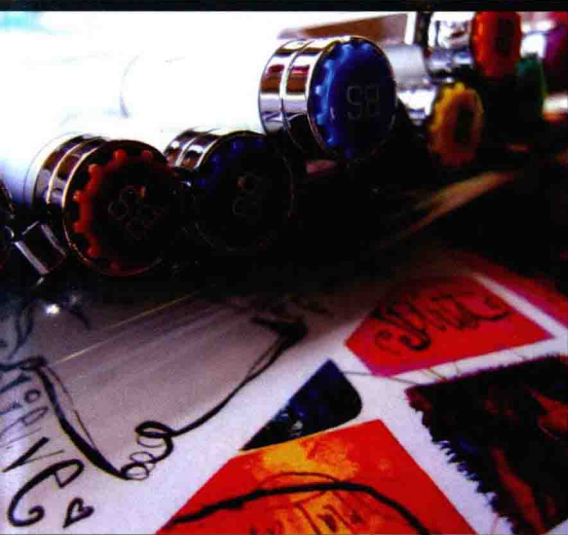
在旅行的过程中，我也一直在找寻一些具有民族文化特色的纹样，可以用在创作中。比如我在巴厘岛找到的皮影，以及我在墨西哥一家手工艺品店发现的草编花。

胶水

胶水我选用的是Collage Pauge（作者自己自创的一种胶水名称，多功能快速拼贴黏胶剂）。其他类型，我会使用彩色美纹纸胶带、和风纸无痕胶带、修正带和订书机。我也会把自己的作品打印在标签纸上，做成手工贴纸。

颜料和画刷

一般我会使用丙烯和水彩颜料来画画。画笔的选择很简单。对于背景的勾勒以及印章的上色，我最常用2.5厘米海绵刷、对于其他要求细致描画的，我会用00号或者000号圆头画刷，竹管毛笔或者经济实惠的工艺绘画刷。我也会收集一切可以浸入墨水，印下图案的小物件，比如竹签、咖啡搅拌棒。对软橡胶滚筒我简直欲罢不能，它不但可以平整拼接部分，还能晕开大片的色彩，帮助上色。

记号笔和画笔

谈到手绘涂鸦，自然离不开记号笔和画笔。我收藏一切可以进行印记创作的工具。从画刷、记号笔到水笔、彩色铅笔、油画棒、蜡笔、油画笔、书法笔尖以及布料记号笔。在我看来，关于画画，所有选择百无禁忌！

非传统的印记创作以及绘画工具

除了画刷，我将许多日常物品都改造成绘画工具，例如签子、羽毛、筷子等，用它们来画出线条，按下图案。它们和墨汁、丙烯颜料以及水彩的组合相得益彰。我也会收集牙签、咖啡搅拌棒、工艺棒，然后用橡胶圈把它们绑在一起。调色刀、塑料吸量管、塑料牙科注射器和印章润湿器是其他不同寻常的工具，能使你创作的印记独一无二。我会用这个绑在一起的家伙做成一个大的画刷。工艺棒的顶端可以被削剪成各种样式，我保留了所有住过的宾馆钥匙，非常适合刮掉多余的颜料。同时，我会使用大量的书法笔尖。我最喜欢的是“手指蘸水笔”，用指尖蘸取颜料作画，还有宽平行笔。

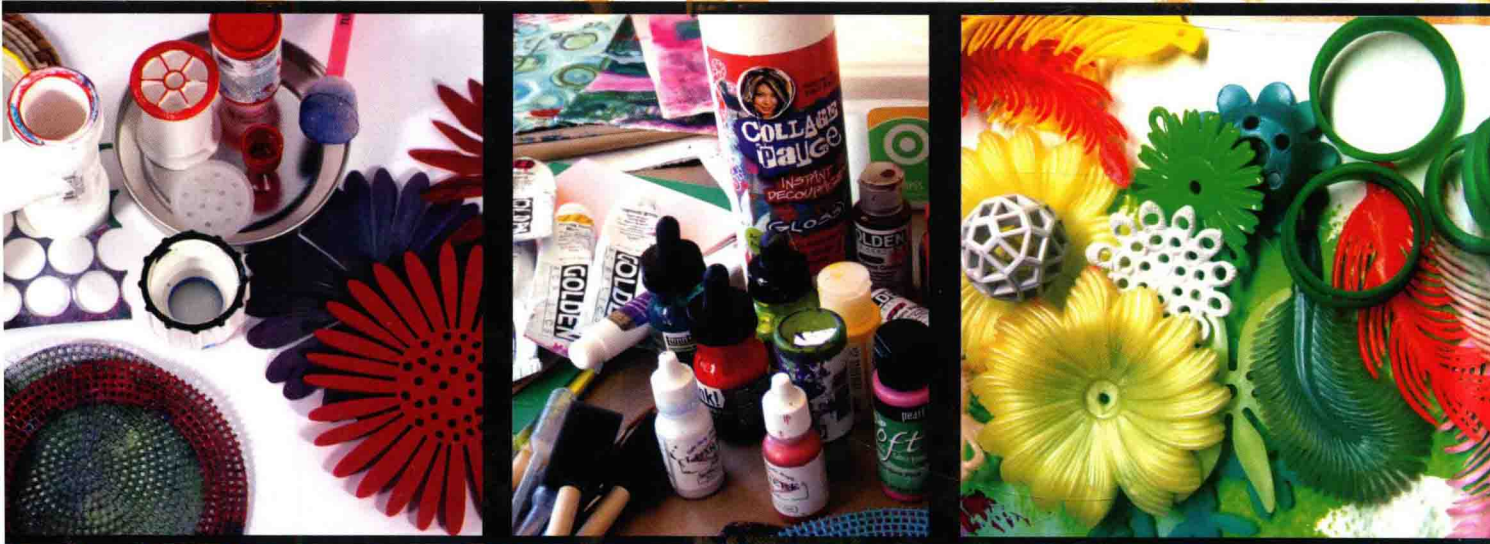
百元店工具

百元店包罗万象，神奇的工具应有尽有。我仔细搜寻边角的地方，找到许多可以用来玩转写意涂鸦的小玩意，比如梳子、牙刷和钩花垫布。我很喜欢橡胶圈，因为它们有很多种大小的形状，是做出有机圆形图案的不二选择。另一个我很心仪的是泡沫卷发器，它可以做出有趣的圆形图案，如果倒颜料在最后固定头发的塑料夹子上，可以得到非常棒的背景图案。再细细地沿着每一个角落找寻，可以发现更有趣的物件，比如泡沫棒、塑料铲。

旧货店、古董店以及五金店宝物

用一个下午去旧货店或是跳蚤市场，找到加倍多的工具，一次的收获绝对会让你乐趣满满。找寻塑料制的古着首饰，木制的字母印模，都可以用来做印章或是镂空模板。

五金店也是一个寻找原材料的宝库。从画刷到PVC塑料管，到洗笔桶和套圈，我可以找到应有尽有的工具，启发创作的灵感。五金店有大型的盖布，可以用来覆盖作品。绝

缘纸是一种很好的画纸，可以在绘画区找到。而碎布则非常适合清洁画刷或是做布书。

自制烫印模板

使用加热过的工具烫印至工艺泡沫上，工具可安装不同种可拆卸的尖头。尽量在通风环境良好的地方或者是选择戴面罩。或者，你也可以选择用木签把图案刻在工艺泡沫上。

要使用模板，先用软橡胶滚筒将颜料抹平在一块有机玻璃上。这样滚筒上也会留下一层平整的颜料层。将模板按压在已选的材质上，形成图案，可供拼贴使用。

观看视频！

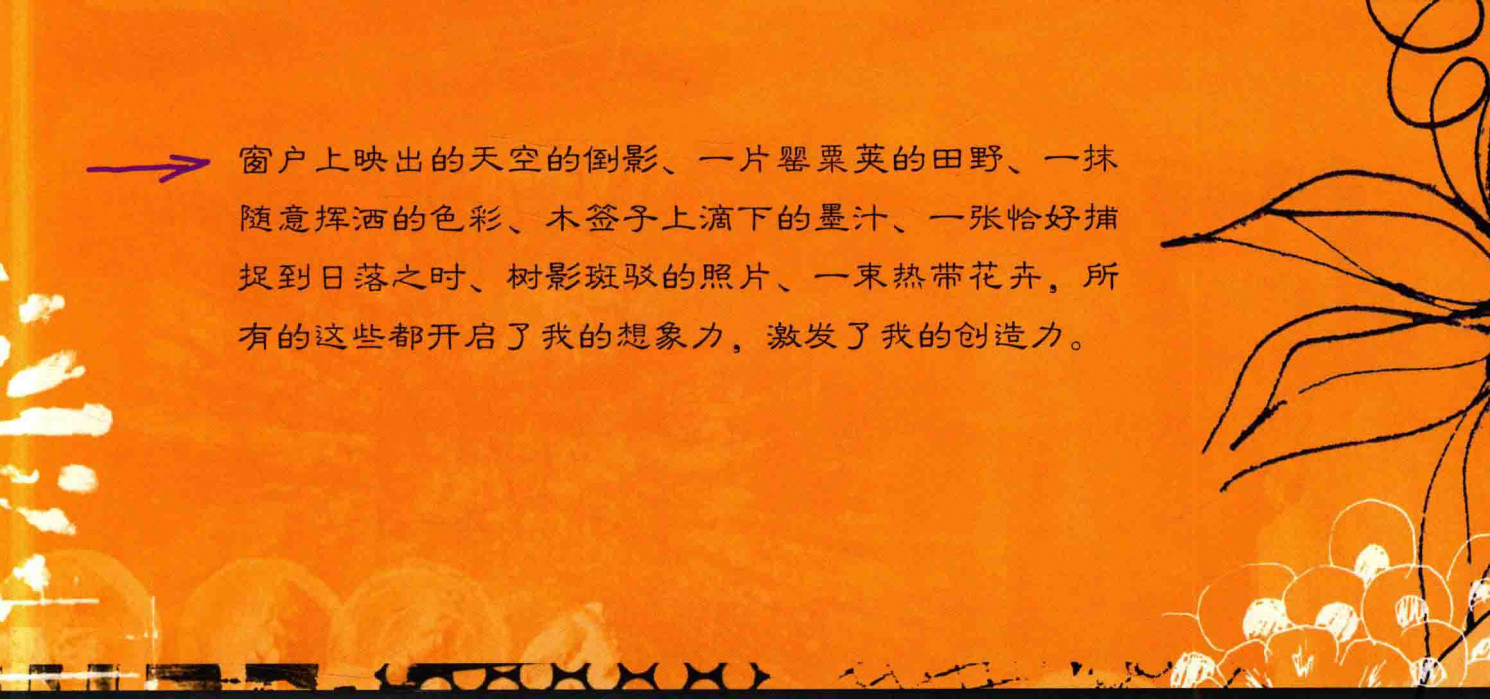
可以去www.createmixedmedia.com/doodles-plates看一个视频指南，教你如何制作属于自己的印制模板。

第一章

ONE

窗户上映出的天空的倒影、一片罂粟英的田野、一抹随意挥洒的色彩、木签子上滴下的墨汁、一张恰好捕捉到日落之时、树影斑驳的照片、一束热带花卉，所有的这些都开启了我的想象力，激发了我的创造力。

灵感来自于不同的时刻，也许是在你的异域旅行之时，也许是在你观察水泥马路牙子的侧边线条之时，也许是坐在花园喝下午茶之时，也许是注视一面布满涂鸦的墙，抑或是在一家二手古董店搜寻宝物之时。每个人的灵感来源都不尽相同。多彩的纹样，当地的涂鸦艺术以及大自然的美景都是我灵感的缪斯。记录下这些福至心灵的灵感素材，它们会成为我的创作源泉。

中看到了什么图案？何样的线条可以带出何种的图案，填充画纸？色彩与纸张的结合是否可以创造出一只小鸟的图案？执笔作画是简单的部分。决定笔触流向何方，画笔或是工具下一步该进行何种动作，这才是更具有挑战性的。照片、织物图案、印刷品是赋予我们灵感的源泉，同时也影响带有自己独特风格标签的形状、线条和色彩的产生。

涂鸦灵感

收集素材可以为我的创作提供参考。我喜欢收集照片，布料，纸质色样卡，杂志照片各种装饰点缀作为创作的素材来源。在创作过程中，这些收集的素材不断地引领我，完成整个创作的过程。

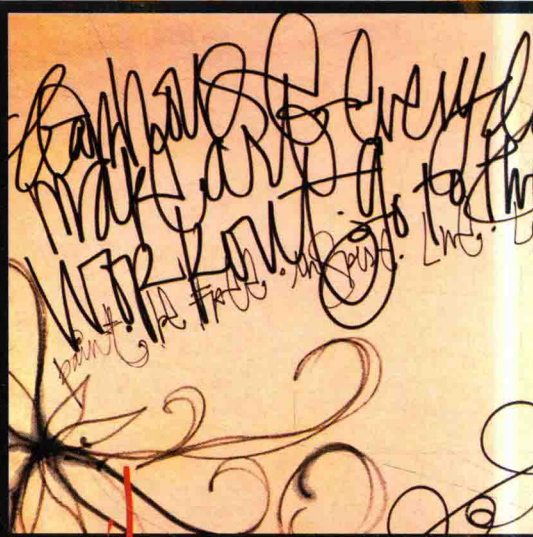
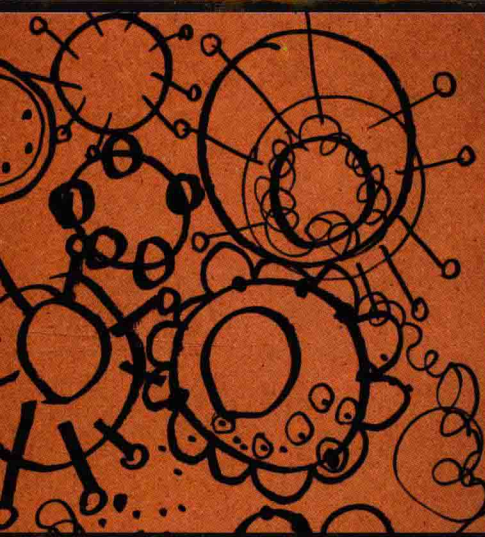
有时，灵感来自于我自己之前涂色或者拼贴的背景图案。我检查画纸，找寻我需要着重描画的图案、线条和色彩。训练自己的眼睛，善于用不同的视角来看自己的作品。在背景

在这一章中，我们将一同寻找灵感的来源，然后探寻如何使用它们让作画更直观、自由。我们将学习怎样寻找图案，想象图案中能迸发出什么样的创作灵感。当你将画作调向不同的方向，可以看到什么？一张脸、一只动物，或是一朵花？让你的想象力张开翅膀，自由翱翔，释放你笔下的涂鸦。

手绘涂鸦

五分钟练习

花几分钟，用一些小提示来启动你的涂鸦之旅吧。这些小练习会帮助你来征服那些画纸上空白的部分。好好享受，尝试不同的方法吧！

→ 涂鸦小提示

一开始，可以用不同粗细的黑色记号笔。参考下方的小提示来做一个五分钟练习吧。

1. 画圆圈
2. 画花的图案
3. 更换画笔
4. 画线条
5. 画点
6. 连接点
7. 为图案添加纹样
8. 画线条
9. 画波浪形线条
10. 画方形图案

用墨水，颜料画圈

用画刷和玫红色墨水在桦皮纸上画一个圈。用蘸了绘图墨水的画刷刷圈。快速地画，不要停顿。

字母涂鸦

将自己随时出现的想法、词组写在纸上，沿着字母边缘延伸画圆圈或波纹线条，字母可以倒着写，也可以大小写转换地写。

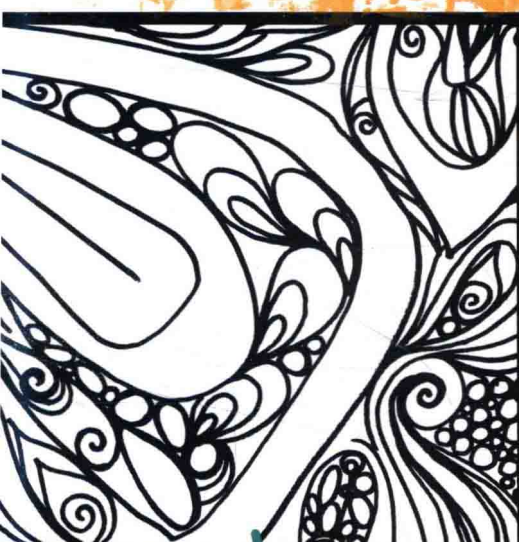
做一个创意瓶，把上面的小提示写在一张纸上，然后一个个剪下来，把它们放进一个大瓶子或是一个盒子里。然后随意选一个，照着做。结束之后，再重新放回去。重复这样的练习五分钟。你也可以加入只属于自己的小提示，或者让别人给你一些创意提示，然后一起放进瓶子里。

创意练习 做一个创意瓶

小点子：用不同的记号笔和画笔来尝试不同的排列组合。

小贴士

所有的练习都可以在纸和布料上进行。进行各种尝试吧！绝大多数时候我选择布料都是为了做艺术日志，这样不必担心会褪色。如果你需要做一个经得起磨损的作品，请务必使用专门的织物颜料和马克笔，确保设计历久弥新。

形状

使用黑色记号笔练习各种形状和线条，做出不同的纹样。上面的例子显示了不断重复的泪滴、漩涡以及圆圈纹路来构成一个图案。

随意的涂鸦

闭上眼，不断变换马克笔的颜色，在一块平纹细布上随意地涂鸦。

这是一个自发性印画绝佳的练习方式，接下来，用墨汁和画刷在这些印记上添画更多的图案。睁开眼睛，选择几组对比色，来勾勒前面做的图案的轮廓，增加一些字句，这时已经非常适合用来做日志的背景页了。你也可以把图案剪下来，缝制一个艺术拼布。