

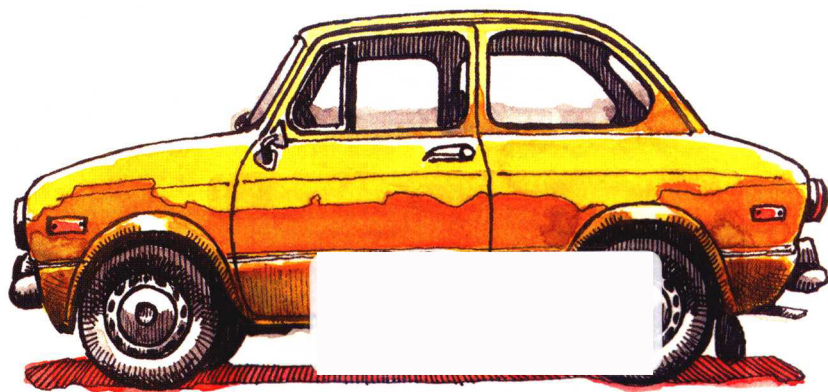
时光
速写

创意速写

A to Z

[法] 弗朗丝·贝尔维尔-凡·斯通 著 陈钊 译

Sketch!

上海人民美術出版社

创意速写 A to Z

[法] 弗朗丝·贝尔维尔-凡·斯通 著 陈钊 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意速写 A to Z / (法) 弗朗丝·贝尔维尔 - 凡·斯通
著; 陈钊译. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2018.7

(时光速写系列丛书)

书名原文: Sketch!

ISBN 978-7-5586-0881-0

I. ①创… II. ①弗… ②陈… III. ①速写技法

IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097549 号

Sketch!

copyright © 2014 by France Belleville-Van Stone

This translation published by arrangement with Watson-
Guptill, an imprint of the Crown Publishing Group, a division of
Penguin Random House LLC

Rights manager: Doris Ding

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: 09-2017-080

时光速写系列丛书

创意速写 A to Z

著 者: [法] 弗朗丝·贝尔维尔 - 凡·斯通

译 者: 陈 钊

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

流程编辑: 马永乐

封面设计: 刘潇然 侯思宇

版式设计: 胡思颖

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)

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 9

版 次: 2018 年 7 月第 1 版

印 次: 2018 年 7 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0881-0

定 价: 68.00 元

简介

思考一下童年玩耍的时候什么会让你兴致大发？堆堡垒，组织下午茶，制作一个雪顶小屋，还是钓鱼？对我来说，我的童年回忆几乎都跟乐高积木有关。大部分不上学的时间我都在玩乐高积木。我有两大盒积木，还有一捆乐高板。我喜欢用它们搭建房屋。我可以花一下午的时间琢磨一个完美的房屋搭建计划。因为我的积木块很多，我可以大展拳脚：露台、四间卧室、大桌子、大床、两车位的车库和宽阔的走廊。我可以连续几个钟头搭建一座房子，再充满期待地把那些乐高小人装进去，并为他们选择合适的车，最后再和这座我刚刚建好的房子玩耍一番。

每一次，我都是如此憧憬将要建好的新房屋，兴奋劲儿十足，以至于最后，我对它们的热情不可避免地消退，甚至迅速殆尽。一天之内，我就会拆掉我刚刚搭好的建筑，然后从头打造一个新的。

直到后来我才终于意识到，我的真正兴趣并不在于玩那些积木房子，而在于搭建它们。正是这个搭建的过程让我兴致盎然。一旦这个阶段结束，那么乐趣也就随之结束了。尽管我搭建每一座房子时最初的目标是为了见证最后的成果，并用它们组建我那小小的乐高天地，但对我最大的激励却来自于搭建的过程。为一个小小角落寻找合适的积木，在这个寻找过程中又找到能派上其他用场的积木块，这一路上所做的选择，就是乐高积木于我的全部意义。

画画跟搭建乐高房子非常相似。你可能有或者没有太多的计划，但是你的目标是画出一幅画。你会发现画画过程中的真正乐趣在于：主题、纸张、纸张方向、钢笔、铅笔、尺寸、速度、力度、色彩、笔触、角度和乱涂。

这本书是为了庆祝我们每次画画时所迈出的小小旅程。本书提供一些绘画指导，用什么画，如何画，继而激发出创造力——也就是说，最终这本书只是让你画起来。

目录

简介

ix

第一章

预备阶段

1

关于无师自通

1

为何而画?

6

“你天赋异禀”

10

第二章

画材

15

我的绘画工具

16

针管笔

16

铅笔

18

我的上色工具

20

笔刷

20

水彩颜料

21

彩铅

22

记号笔

22

我的擦除工具

22

我用的纸

23

速写本

23

活页纸

28

你用什么携带画具?

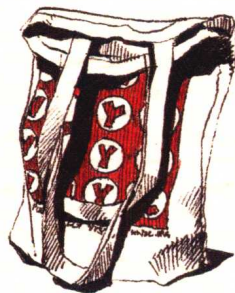
31

我所用的其他工具

31

我不用的工具和材料

31

第三章

基本技巧

33

放松

33

交叉排线

39

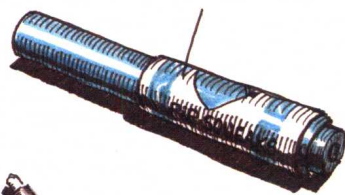
力度和角度

43

上色

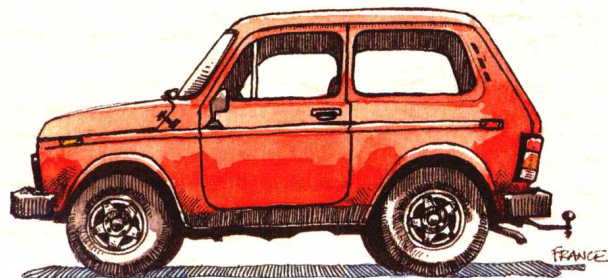
45

千色乐牌
易清洗彩色笔

比百美牌
擦除笔

第四章

如何在时间和资源 有限时画画 49

重新定义“完成”	51
调整期望值	53
10 分钟绘画	55
随时准备画起来	61
快速绘画的好处	62
如何在时间和资源 有限时画画	63
接受犯错	68
随身携带速写本	69
小贴士	69

第五章

在电子媒介上画 73

平板的优点	73
平板的缺点	74
触控笔 VS 指尖	76
最好的绘画 App	76
Brushes	76
Procreate	79
Fifty Three 公司 推出的 Paper	80
我用的触控笔	83
在手机上画画	86

第六章

灵感 91

A-Z	
关于作者	131
致谢	132

第一章

预备阶段

你是否曾经有过这样的状态：想画画却因无从下手而放弃？缺乏训练是导致你放弃的主要原因吗？你是否曾经感受到对艺术创造的渴望却因为认定画画是一门无法谋生的技艺而放弃？你是否曾迫切希望记录下周围的世界，却总感觉能力有限无法做到？你是否需要一个充满创意的开始，却不知道该如何前行？你是否因为自己无法在纸上画出合适的内容而感到沮丧？

我有过。

啊，你是否觉得必须接受过专业训练才能开始画画？而真相却是：并不。不过专业训练确实有帮助。但就我来说，我并没有专门学过画画，但就算当了妈妈，并有一份全职工作，我也尽可能多地在画画。

关于无师自通

我教法语，每年我都要对新生解释“语言学习”和“语言习得”的区别。简而言之，我们习得我们的母语，但我们学习外语。当你习得一门语言，你自然而然就学会了。你意识到，你父母用来切面包的那个看上去很锋利的不锈钢物体就叫作刀。那是因为牙牙学语的幼儿时期，你曾听见他们说不要去拿刀。那就是他们用于切面包的东西。不仅如此，你还发现，当有两三个这样的东西在桌子上时，他们会说刀子（译者按：原文为Knives，英文中名词有

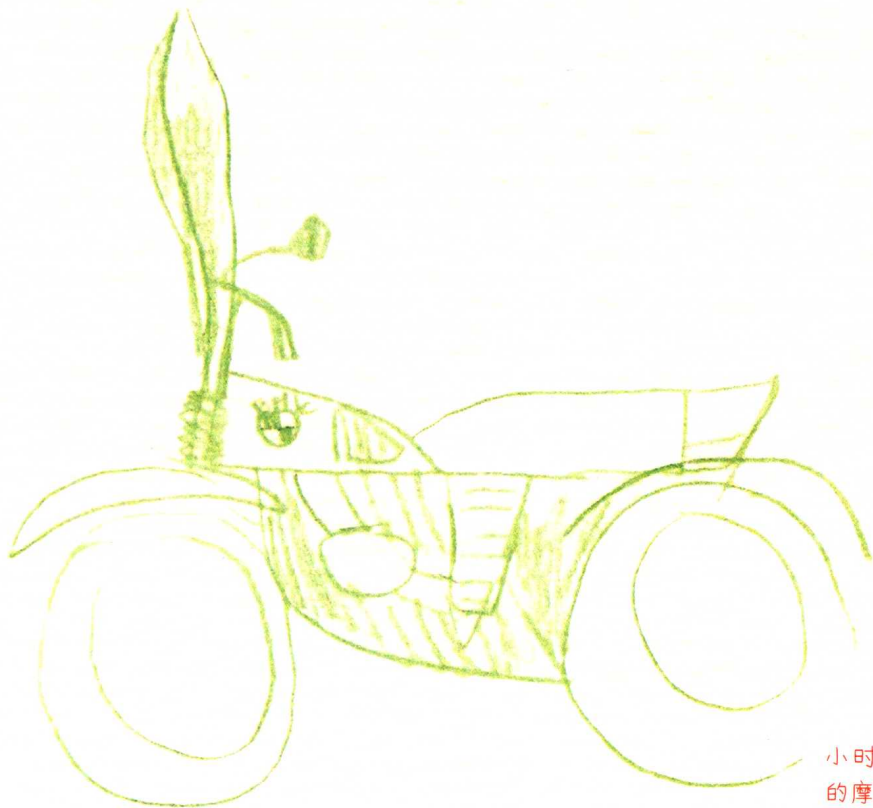
单复数形式)。并没有一项测试来评估你学到了没，也并没有老师站在你面前让你重复刀这个词，并让你将它记入词汇笔记中。这并不是家庭作业。只是你亲身经历了语言，不仅作为一个见证者（听），也作为一个表现者（说和使用）。孩提时代习得语言并不是靠学习，而是靠行动。被理解外界和与人交流的需求所激发的好奇心，才是你语言长进的丰饶土壤。

绘画也是如此。无师自通的美妙之处在于你处在习得者的位置。找到门道的过程或许需要些时间，而且走下去需要不断摸索，但这个过程你能收获良多。没有捷径，没有技巧，有的就是绘画、毁掉、再画的过程。就像婴儿聆听了几千小时的语言之后才发出第一个词，据我观察，伟大的画家们：米开朗琪罗（Michelangelo）、凡·高（Van Gogh）、莫比斯（Moebius），也是一页一页地画，才创造出杰作。我父母的美术书可能是我成长过程中最初的灵感来源。当然，跟每一个小孩一样，我画了很多。但我也看了很多绘画作品，并且读了像恩基·比拉（Enki Bilal）、马塞尔·哥德布（Marcel Gotlib）、卡扎（Caza）和让·纪劳（Jean Giraud）主要使用笔名莫比斯]等不少法国漫画家的作品。我很庆幸在这样的环境中长大：杰出的作品伸手就能拿到，就在客厅里。艺术于我的意义开始显现。

我的最后一节美术课可以追溯到中学时代，当时我们的语言艺术老师要我们每两周画一幅自己最喜欢的专辑封面。我记得当时画了一幅英国摇滚乐队恐怖海峡（Dire Straits）的专辑《战友》（Brothers in Arms）封面上的钢吉他，洋洋自得以为自己创造了一幅杰作。当时我12岁，以为我可以从此以绘画为生，并不知道这是学校课表中还有绘画课的最后一年。后来的日子里，我只能自己画，也只能自己琢磨为什么画不好。我不懂透视规则，不懂交叉排线，也不懂结构比例。但我一直坚持在画，尽管画得糟糕。甚至在20多岁的时候我经历了好几年的低谷期，那段时间，因为自己不能让想画之物跃然纸上而备感沮丧逐渐搁笔。我有很多画画的绝妙点子，但它们无一得见天日。我经常感觉停滞不前，甚至认为我当时的本职工作（教书）是最重要的。后来我才慢慢意识到当我画画的时候才是最快乐的。后知后觉中，我开始明白我的绘画显然是以结果为导向的。我想把我脑中所想画出来。而一旦没做到，我会一连好几天甚至好几周都沮丧透顶。我当时不知道，直到后来才明白，我没有把焦点放在画画的过程中。我把每一次绘画都变得

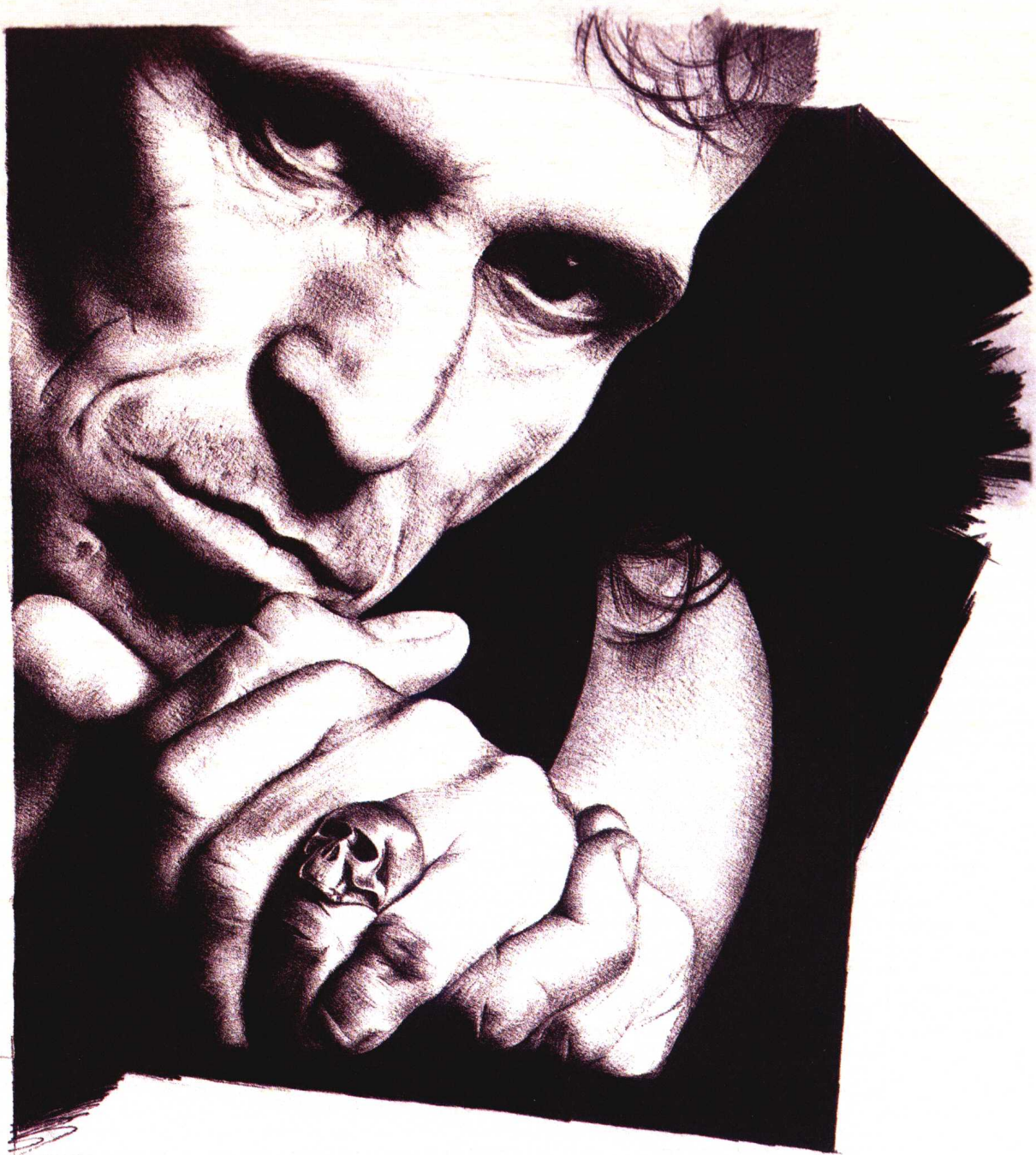

小时候画的我爸爸的
摩托车

很隆重：情绪和音乐要恰到好处，不论画什么都得画好。[就像无数张我高中和大学时代所画的米克·贾格尔(Mick Jagger)和基思·理查兹(Keith Richards)的比克笔肖像画一般(译者按：米克·贾格尔和基思·理查兹是英国著名摇滚乐队滚石乐队成员)]。我给自己施加压力，整个下午加整个晚上地去画，仅仅为了把他们画得跟我想的一样。我也是后来才明白，绘画的过程才是真正能给我带来成就感的。然而当时我完全偏离了这一过程，只关注自己是否有创作出超写实肖像的能力。我熟读查克·克洛斯(Chuck Close, 译者按：美国当代画家及摄影师，以巨型人像照片蜚声国际)和理查德·埃斯蒂斯(Richard Estes, 译者按：美国超现实主义艺术家，以逼真如照片的绘画闻名)(现在也还读)的书，但很可惜，却并未因此抓住我想效仿的根本。后来我遇到了雷切尔(Raheli)。

那是我和雷切尔在视觉艺术学院一起上完平面设计课后的晚上，我们

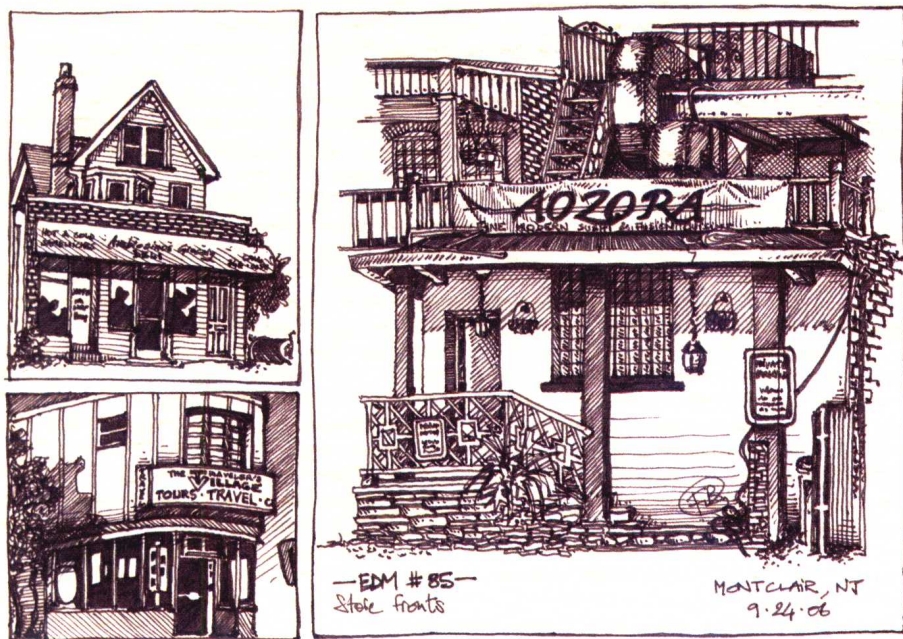

我大学时代所画的基思·理查兹的肖像画之一
比克笔 (Bic) 绘于Bristol纸上

走在街上，雷切尔告诉我：“你应该看看这个人的作品。他基本上都是画周围的事物，比如说他包里面的东西。”她把丹尼·格雷戈里（Danny Gregory，译者按：畅销画家，现居纽约，拥有点击量超高的博客Everyday Matters）介绍给我，那一刻对我来说，醍醐灌顶。也是在那时候，我意识到我错失了绘画中最大的灵感来源：日常生活。也就是那时我开始回归画我的日常。

当晚我回到家，画了我钱包里的东西。这是彻底的败笔。不过这次与以前不同的是，我第二天又画了一遍，第三天再画了一遍。我不停地在周遭世界中发现我想画的东西。画得越多，画画就越变得不那么隆重。我不再需要找到合适的情绪、完美的光线或位置。我在任何地方都画。接下来的几个星期，我骑着自行车，徜徉在新泽西州布卢姆菲尔德（Bloomfield）和纽瓦克（Newark）之间，坐在路边画画。一有机会，我就坐下来画。画画不再是神圣的，而仅仅是我正在做的事。

我并不是科班出身的画家。因为不懂透视，我画过糟糕透顶的房屋。然而这些失败的例子并没有阻挡我的步伐。我感到沮丧、无能，但不论多痛苦，我依然在画。我画得很慢（现在大多数时候也依然如此），但我的速写本总是没有足够的页数让我记录周围的世界。当我滞留在火车上，我会带上从杂志上撕下来的人脸肖像在火车上练习画人脸。

画了这么多年，画画于我已不仅仅关乎最后的成品，更关乎中间的过程。正如丹尼·格雷戈里曾写道：“因此我叫它画画，而不是画成。”

为何而画？

不论你是画一盒火柴还是一座 20 层高的建筑，你的第一步是察觉（perceive）。察觉这个词源自拉丁语（percipere），意为抓住、理解。这不是巧合。当你画画的时候，你用视觉捕捉眼前的事物，并形成一种意识。

随着时间流逝，大部分人会慢慢掌握分清周围事物轻重缓急的能力。这种适当地忽略掉不重要事物的能力让我们免于一直被视觉刺激所轰炸。我

们需要在走路和开车的时候，不因视线里最微小的事物而分心。想象一下，停下来思考你上班路上的所有事物：一个停车计时器、建筑上的一扇门、一辆轿车的形状、树上的叶子、消防栓……那你永远也到不了终点。这也就是为什么，我们成年人训练自己忽视掉周围的风景来让自己保持专注：我们要去哪儿，在接下来的面试中该如何应答，踩着高跟鞋该如何避免摔倒出洋相？似乎我们只会真正注意到那些给我们带来不适的事情，比如说，这个座位到底有多脏？

我一直坚持说“成年人”，就是因为我们具有这种抓住主要矛盾忽略次要矛盾的能力，从而避免浮想联翩。一个 4 岁大的孩子对万事万物都感到惊奇，包括一个土豆捣烂器，因为他们不像成年人一样对重要的事和不重

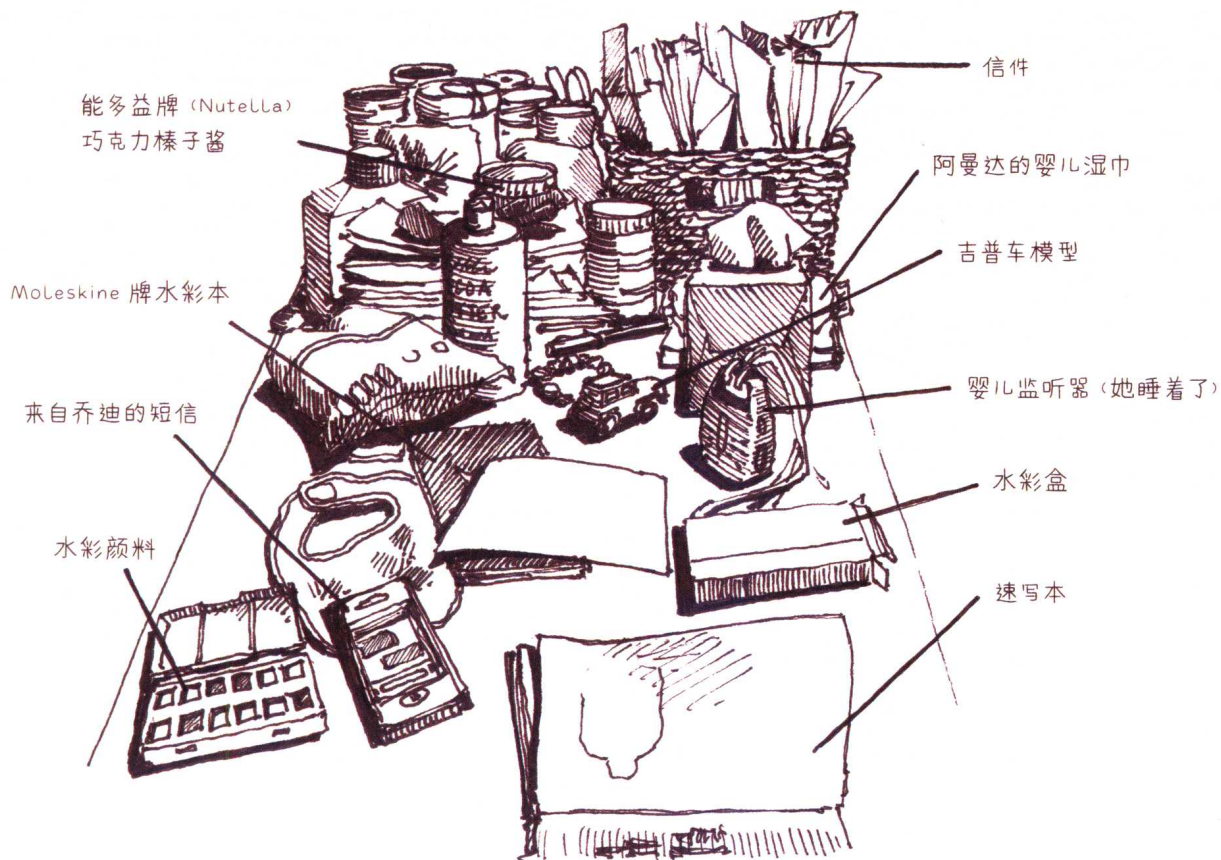

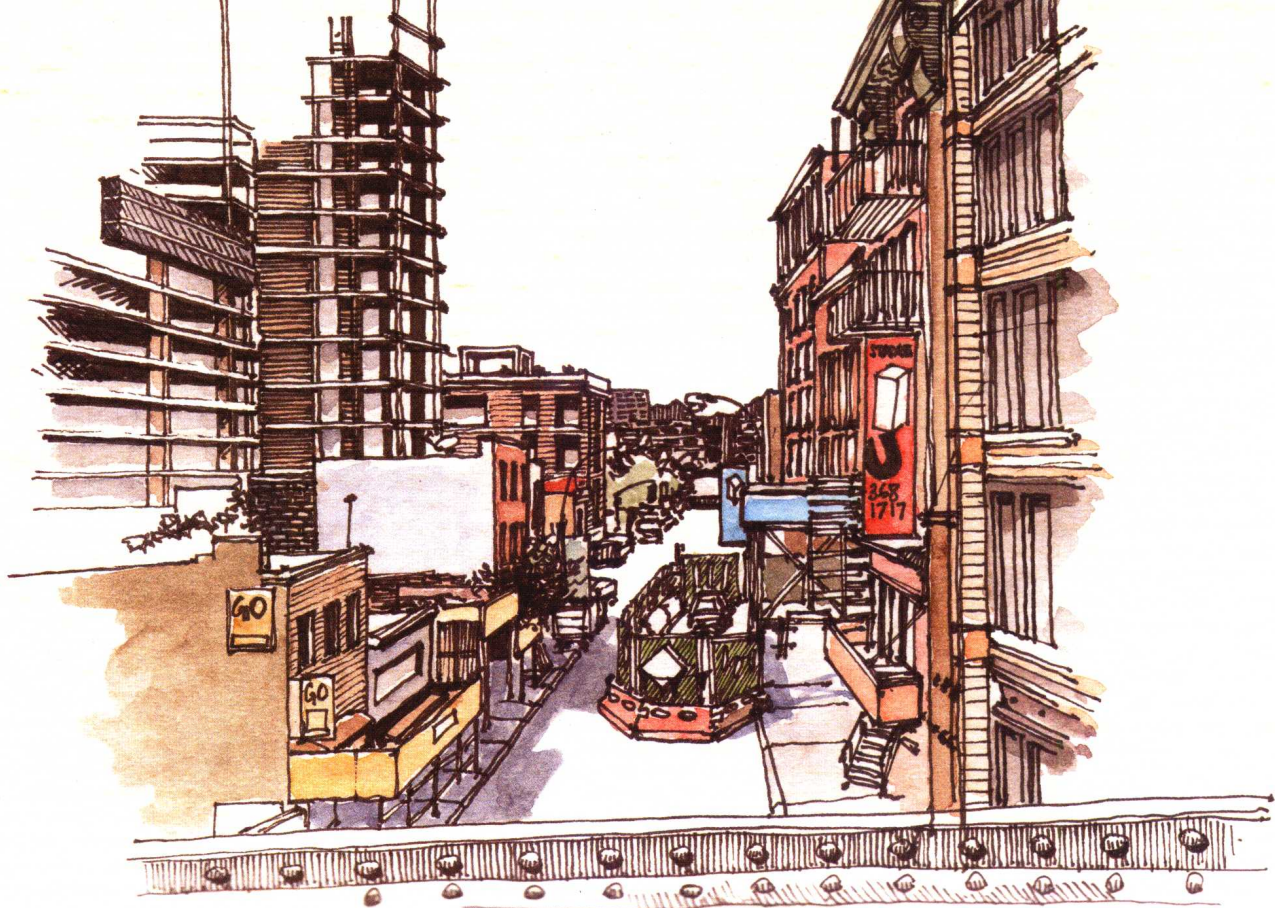

要的事进行分级。因此所有的事情对一个4岁的孩子来说都很重要。我女儿从我身边走过，注意到水泥路缘的裂缝，说：“它看起来像一只手。”

时日渐长，我们便对熟悉的四周熟视无睹。我们没有时间注意到事物除了功能性以外还能给我们提供什么：比如一个咖啡机和一个马克杯。拿出纸和笔来画我们周遭熟悉的事物就相当于将我们逐渐忽略的东西又重新置于聚光灯下。将那些我们熟视无睹的事物变成全新的，或者更大胆地说，美丽的事物。

绘画这一行为能将所有事物重新拉至焦点范围内。我个人非常享受这种重新品味平常事物所带来的快乐。观察时只要怀着绘画的目的，所有那些我曾在视觉上拒绝的事物，都有了新的重要性。绘画的快乐就在于与那我们曾

纽约第29街

H铅笔、Pigma Micron
05和水彩，绘于我的
速写本上

经有过的惊叹感再次连接。

我绝不想把我的童年理想化，因为我一天也不想再过。但大多数小孩子是画画的，而成人却不再画画了。不过有些成年人却想将我们所见转化到纸上，因为我们真的看见了。因此，绘画的第一要义就是看见。

在如今这个即时分享图片的时代，为什么还需要画画呢？我可以拍下一张我的午餐，在咬下第一口之前将照片传到 Instagram 上。那为什么有人会把午餐画下来呢？绘画能带来什么是拍照不能取代的？

首先，不管你动作是超快还是超慢，画画就意味着你得坐在那儿。我画得很慢。对我来说，吸收消化一个场景，然后在纸上再现是一个一丝不苟的过程。如果没有时间限制，我经常一画就是好几个小时。当我画画的时候，我沉浸在那个场景中，我所画的事物也逐渐融入我的视野。我观察得越多，看

到的越多，想画的就越多。这可能就是抓拍一个场景（不论它有多美）和把它画出来之间的一个巨大差异：你需要用手中的笔去掌控。在绘画过程中，你不断在选择画出什么，遗留什么。绘画由一系列你的选择组成：我将如何处理这棵树？如果我忽略这辆车，是否会打破画面平衡？她衬衫上的花纹要画出来吗？这都是绘画过程中所包含的内容。绝非即时的。你画着画着，就逐渐掌握了控制权：不论你是否完成一幅画，一路以来都是你独自做着决定。

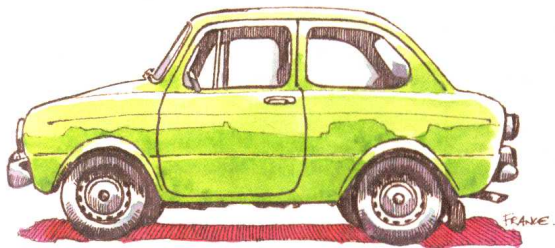
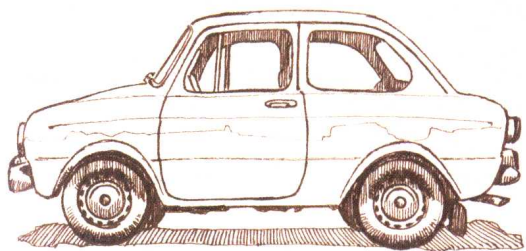
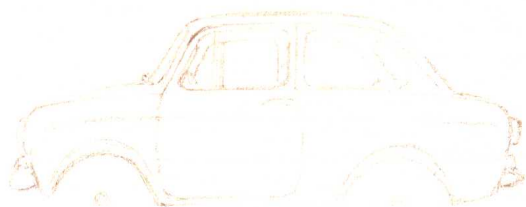
你所经历的过程，不管是10分钟还是三个小时，就是绘画的本质。正如一个有视觉障碍的人需要用手来感知别人脸的质感一样，我坐下，慢慢通过画笔消化一个地方或一个人物的细节。当然用单反或者手机拍摄照片也是巨大的享受，但画画带给我的却是一种更深层次的投入感。

我有时候走过或经过我曾经画过的地方，会对它们有一种熟悉感，甚至让我有一种曾在此处居住过的奇妙感觉。

所以，我们是通过画画来记录生活吗？我认为是的。人们用旅行速写本来记录他们旅途所见。如果你翻阅几年前的速写本，你会立马回忆起当时你画画的那一时刻：画的时候碰到了什么困难，外面的天气，你坐在哪儿，甚至有谁来跟你说话。一本速写本也能记录下来你绘画水平的进步。翻阅我六年前的Moleskine牌速写本，发现我发生了很多变化：不仅仅是在绘画的方法上，还有选择画什么内容上。就像记日记一般：这是成长的见证。我在生孩子之前创作的作品精细且耗时。生女儿之后，我得适应新的生活方式。我的绘画作品不再如此旷日持久又事无巨细。在我生孩子之后的几个月，从我的速写本上可见，我的画风逐渐从长达四个小时的铅笔肖像转变为更快，有时就只需15分钟的速涂。事后从更大的格局来看，速写本就是日志记录：我们画什么以及如何画。

菲亚特850汽车

H铅笔、Pigma Micron 08和
水彩绘于Moleskine水彩
本上

尽管我非常幸运能跟不少艺术家共同创作，比如阿曼达·卡瓦纳 (Amanda Kavanagh)、利兹·斯蒂尔 (Liz Steel)、斯蒂芬·加德纳 (Stephen Gardner)、拉品 (Lapin)，以及保罗·希斯顿 (Paul Heaston)，但我大部分的速写让我明白独自作画是一件多么愉悦的事。这是一段密切观察外界又体察内心的过程。有时候，绘画和冥想不分彼此。就像我最好的朋友米舍利娜 (Micheline) 每天边慢走边冥想一小时一样，我发现我在画画的时候也有类似的状态。这个过程，正如梭罗在《瓦尔登湖》里写到的那样：很多想法可以生根发芽并慢慢抽丝剥茧。这也是一段可以反思自省、摆脱烦恼的过程。丹尼·格雷戈里称之为“清除垃圾”，我找不出更好的表达方式了。这是我跟米舍利娜之间经常发生的对话。她慢走，我画画，以此来清除垃圾。

“你天赋异禀”

天赋——是上天赋予少数幸运儿的。我周围的人、我的同事和一些朋友都认为我画画纯粹是天赋使然。社会普遍认为会画画的人是因为具有这方面的天赋。

我认为将绘画归结为天赋就会形成如下想法：我不会做，而你做得这么好，那我为什么还要尝试？我没有那种天赋。将绘画归结为天赋是一种逃避。我不否认历史上有不少绘画和音乐领域的天才，但我相信人们能画出一幅肖像或者一棵树，是因为在每一幅画背后都有数小时的苦功。几乎在画出任何一幅过得去的画之前，我都会失败，不幸的是，这样的曲折还将继续下去。我仍然会失败。我仍然画得很艰难。

当朋友们要求你画他们的狗或孙子们时，你很难向他们解释这种肖像画会耗费数小时，毫不轻松。我会挣扎。我可能会犹豫和扰乱自己的节奏。我甚至可能会从头再来，并很长时间厌恶画画。

罗伊·希尔德布兰特
(Roy Hildebrant)
2B铅笔绘于康颂纸上

