

THE ART OF BALLPOINT

令人惊叹的艺术

当代圆珠笔创意画作与技法解析

【美】马特·罗塔 / 编著
相青梅 / 译

THE ART OF BALLPOINT

令人惊叹的艺术

当代圆珠笔创意画作与技法解析

版权登记号: 01-2016-0571

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由美国Quarto出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-50856028
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

令人惊叹的艺术: 当代圆珠笔创意画作与技法解析 / (美) 罗塔编著;
相青梅译. — 北京: 中国青年出版社, 2016.5
书名原文: The Art of Ballpoint: Experimentation, Exploration, and
Techniques in Ink
ISBN 978-7-5153-4161-3
I. ①令… II. ①罗… ②相… III. ①圆珠笔—绘画技法 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第088859号

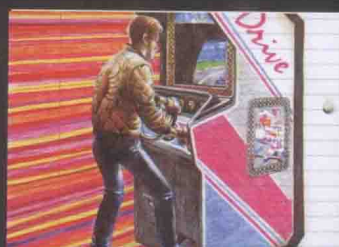
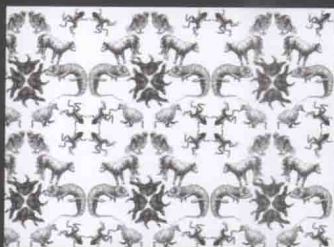
令人惊叹的艺术: 当代圆珠笔创意画作与技法解析

[美] 马特·罗塔 / 编著 相青梅 / 译

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 50856188 / 50856199
传 真: (010) 50856111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑: 陈 皓 曾 晟
责任编辑: 刘稚清 张 军
封面设计: 邱 宏
印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司
开 本: 889 x 1194 1/16
印 张: 10
版 次: 2016年6月北京第1版
印 次: 2016年6月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-4161-3
定 价: 79.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 50856188 / 50856199
读者来信: reader@cypmedia.com 投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

目录

引言

08

第一章

圆珠笔艺术 概述及其历史

11

第二章

速写薄艺术

21

第三章

插画和设计

47

代表艺术家：
让-皮埃尔·阿博莱达

22

代表艺术家：
吉姆·鲁格

48

代表艺术家：
梅丽莎·凌

26

代表艺术家：
卡丽娜·布兰科维茨

54

代表艺术家：
潘慕文

32

代表艺术家：
查莫·桑

58

练习：
轮廓线素描

38

代表艺术家：
Joo Chung

62

练习：
制造光源

40

代表艺术家：
乔纳森·布雷希纳克

66

练习：
用水彩表现阴影

42

练习：
混合颜色

72

练习：
叠加圆珠笔和丙烯颜料

44

练习：
用线条描绘渐变

74

练习：
线条形状和图案

76

练习：
图形颜色

78

练习：
重复性线条

80

第四章	83	第五章	107	第六章	131
当代古典主义		当代抽象主义		当代现实主义	
代表艺术家： 尼古拉斯·V. 桑切斯	84	代表艺术家： 乔安妮·格林鲍姆	108	代表艺术家： 多米尼克·范吉伯根	132
代表艺术家： 迪娜·布罗茨基	88	代表艺术家： 琼·萨罗	112	代表艺术家： 道恩·克莱门茨	138
作品欣赏	94	代表艺术家： 肖恩·麦克亚当斯	118	代表艺术家： Joo Lee Kang	144
练习： 在染色纸上作画	98	练习： 用线条铺色	124	作品欣赏	150
练习： 阴影线的类型	100	练习： 随手乱涂	126	练习： 不同视角下的同一物体	152
练习： 用交叉排线营造体积感	102	练习： 应对随机的创作过程	128	练习： 房间的360° 全景	154
练习： 运用纹理和线条来画风景 (不使用轮廓线)	104			练习： 一种线条	156
				练习： 画出纹理	158
				对本书有贡献的艺术家	160
				关于作者	160
				致谢	160

THE ART OF BALLPOINT

令人惊叹的艺术

当代圆珠笔创意画作与技法解析

© 2016 by Quarto Publishing Group USA Inc.
Text © 2016 Quarto Publishing Group USA Inc.
Page 12: Art © Alberto Giacometti Estate/
Licensed by VAGA and ARS, New York, NY

版权登记号: 01-2016-0571

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由美国Quarto出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-50856028
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

令人惊叹的艺术: 当代圆珠笔创意画作与技法解析 / (美) 罗塔编著;
相青梅译. — 北京: 中国青年出版社, 2016.5
书名原文: The Art of Ballpoint: Experimentation, Exploration, and
Techniques in Ink
ISBN 978-7-5153-4161-3
I. ①令… II. ①罗… ②相… III. ①圆珠笔—绘画技法 IV. ①J214
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第088859号

令人惊叹的艺术: 当代圆珠笔创意画作与技法解析

[美] 马特·罗塔 / 编著 相青梅 / 译

出版发行: 中国青年出版社
地 址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电 话: (010) 50856188 / 50856199
传 真: (010) 50856111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
策划编辑: 陈 皓 曾 晟
责任编辑: 刘稚清 张 军
封面设计: 邱 宏
印 刷: 北京利丰雅高长城印刷有限公司
开 本: 889 x 1194 1/16
印 张: 10
版 次: 2016年6月北京第1版
印 次: 2016年6月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-4161-3
定 价: 79.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系 电话: (010) 50856188 / 50856199
读者来信: reader@cypmedia.com 投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

THE ART OF BALLPOINT
令人惊叹的艺术
当代圆珠笔创意画作与技法解析

【美】马特·罗塔 / 编著 相青梅 / 译

作品欣赏

Joo Lee Kang

《昆虫静物写生5号》、

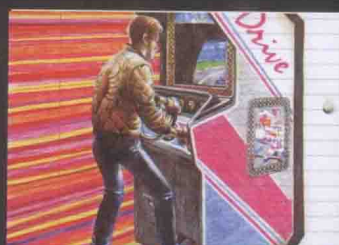
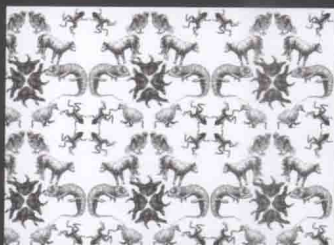
《昆虫静物写生7号》，2014年

圆珠笔，纸

(63.5厘米×46厘米)

目录

引言

08

第一章

圆珠笔艺术 概述及其历史

11

第二章

速写薄艺术

21

第三章

插画和设计

47

代表艺术家：
让-皮埃尔·阿博莱达

22

代表艺术家：
吉姆·鲁格

48

代表艺术家：
梅丽莎·凌

26

代表艺术家：
卡丽娜·布兰科维茨

54

代表艺术家：
潘慕文

32

代表艺术家：
查莫·桑

58

练习：
轮廓线素描

38

代表艺术家：
Joo Chung

62

练习：
制造光源

40

代表艺术家：
乔纳森·布雷希纳克

66

练习：
用水彩表现阴影

42

练习：
混合颜色

72

练习：
叠加圆珠笔和丙烯颜料

44

练习：
用线条描绘渐变

74

练习：
线条形状和图案

76

练习：
图形颜色

78

练习：
重复性线条

80

第四章 当代古典主义 83

代表艺术家： 84
尼古拉斯·V. 桑切斯

代表艺术家： 88
迪娜·布罗茨基

作品欣赏 94

练习： 98
在染色纸上作画

练习： 100
阴影线的类型

练习： 102
用交叉排线营造体积感

练习： 104
运用纹理和线条来画风景
(不使用轮廓线)

第五章 当代抽象主义 107

代表艺术家： 108
乔安妮·格林鲍姆

代表艺术家： 112
琼·萨罗

代表艺术家： 118
肖恩·麦克亚当斯

练习： 124
用线条铺色

练习： 126
随手乱涂

练习： 128
应对随机的创作过程

第六章 当代现实主义 131

代表艺术家： 132
多米尼克·范吉伯根

代表艺术家： 138
道恩·克莱门茨

代表艺术家： 144
Joo Lee Kang

作品欣赏 150

练习： 152
不同视角下的同一物体

练习： 154
房间的360°全景

练习： 156
一种线条

练习： 158
画出纹理

对本书有贡献的艺术家 160

关于作者 160

致谢 160

引言

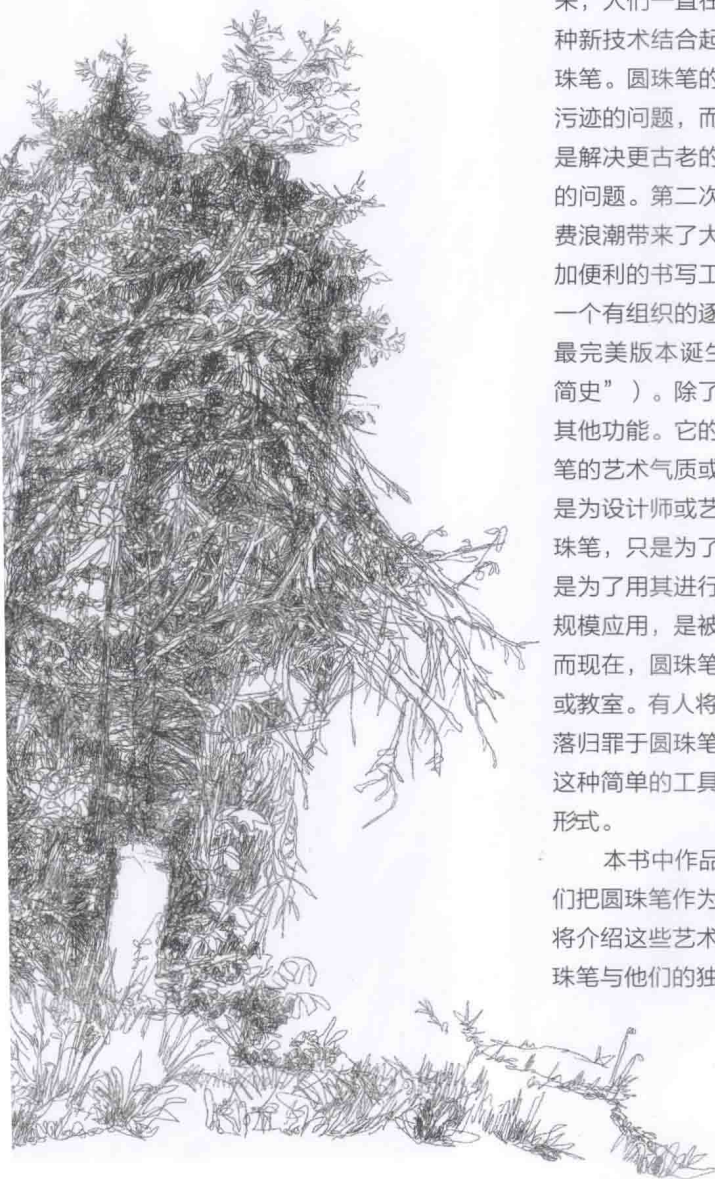
汉娜·查鲁
(Hannah Chalew)
《麦克斯韦尔》，2014年
圆珠笔，纸
(66厘米×101.6厘米)

本书旨在向读者展示，像圆珠笔这样只有一种线条和有限颜色的简单工具，一种高度受限的表达手段，也可以有诸多的解读方式，拥有各种变化和灵活性。

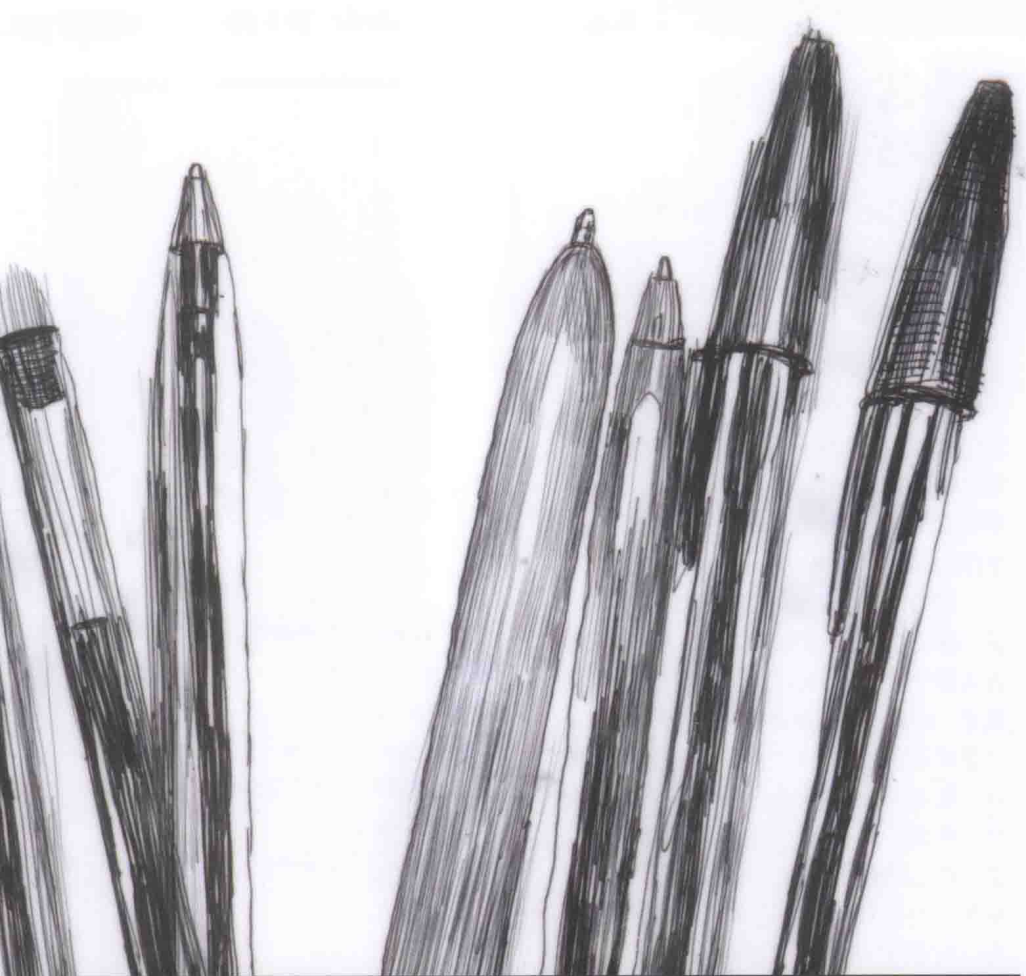
圆珠笔的历史可谓众所周知、记载详实，这是关于一项设计的进化和改良的故事。与其说圆珠笔是一项发明，不如说是把已有的点子拼凑到一起而形成的新产品：笔尖的滚珠设计之前已用于除臭剂包装；类似的内置笔芯设计已用于自来水笔；而油墨本身则来自于快干的报纸油墨。几个世纪以来，人们一直在使用各种形式的笔，而将各种新技术结合起来，就得到了更加易用的圆珠笔。圆珠笔的设计解决了自来水笔漏墨和污迹的问题，而人们发明自来水笔的目的就是解决更古老的鹅毛笔必须携带外置墨水瓶的问题。第二次世界大战后的营销活动和消费浪潮带来了大规模生产，因而也促进了更加便利的书写工具的诞生。圆珠笔的发展是一个有组织的逐步进化过程，直至最精致、最完美版本诞生（参见第19页，“圆珠笔简史”）。除了方便书写之外，圆珠笔再无其他功能。它的身上没有铅笔、画刷或羽毛笔的艺术气质或优雅风度。圆珠笔原本就不是为设计师或艺术家而设计的。人们发明圆珠笔，只是为了满足日常工作的需要，而不是为了用其进行艺术表现。圆珠笔的首次大规模应用，是被飞行员拿来书写飞行日志；而现在，圆珠笔最常出现的地点则是办公室或教室。有人将20世纪后半叶书法艺术的衰落归罪于圆珠笔的乏味无趣。但是，正是从这种简单的工具开始，诞生了一项新的艺术形式。

本书中作品的作者都是当代艺术家，他们把圆珠笔作为自己重要的创作工具。本书将介绍这些艺术家使用的各种技巧，以及圆珠笔与他们的独特感受和想法之间的关系。

书中介绍的艺术代表了当今艺术界的不同领域和流派，其中有插画师、设计师及纯艺术家——他们将用圆珠笔创作的作品放在画廊中展出。他们使用的手法各异，有抽象的，有直观写实的，也有古典现实主义的。对每名艺术家来说，圆珠笔都有着不同的意义，每个人也都有着使用圆珠笔的不同理由。本书旨在向读者展示，像圆珠笔这样只有一种线条和有限颜色的简单工具，一种高度受限的表达手段，也可以有诸多的解读方式，拥有各种变化和灵活性。艺术家向我们展示了，将圆珠笔这种简单工具广泛传播，用于全球文化将产生怎样的结果，以及艺术家们从圆珠笔这种工具中发掘了多少潜力和想象。这本书其实像一本目录，揭示了圆珠笔的各种可能性，说明了一种简单工具能激起怎样的灵感，不同的艺术家从圆珠笔中看到怎样的东西，以及艺术家的想象力会为圆珠笔带来怎样的可能性。

第一章

圆珠笔艺术 概述及其历史

圆珠笔的局限性决定了圆珠笔绘画的特定风格，其绘画方式接近于传统的绘图术。相比之下，圆珠笔绘画艺术的发展脉络并不清晰。关于圆珠笔，艺术家们和爱好者们并没有形成统一的认识。圆珠笔在艺术世界中留下的是一段无系统的历史，大量的个例之间互无关联。

作为艺术媒介的 圆珠笔

阿根廷的未来派画家卢西奥·方塔纳（Lucio Fontana）首先将圆珠笔纳入了艺术考量范围。第二次世界大战爆发时，在意大利生活的方塔纳受到了意大利未来主义运动浪潮的影响。未来主义这一艺术运动关注于技术、运动及各种媒介的工业化等观点。第二次世界大战开始后，方塔纳逃回到了他在阿根廷的家乡，接触到了比罗（Biro）牌新型圆珠笔，并开始使用这种圆珠笔进行未来作品草稿的创作。

方塔纳的艺术观点坚定地植根于抽象主义，基于“物质应转换为能量才能以动态方式入侵空间”的观点，他提出了空间主义的概念。他认为艺术家应该充分利用科技进步为艺术带来的新技术。他率先使用了包括电视和黑光灯在内的许多新媒介。正是出于这样的原因，圆珠笔出现在方塔纳的作品之中，并且通过方塔纳，被后来的艺术家所采用，创造了很多体现未来主义思想的作品。比罗公司在营销过程中将圆珠笔称为“属于未来的笔”。雷诺兹（Reynolds）公司的第一支钢笔叫做“雷诺兹火箭”，这只笔引发了一场关于进步和未来的激烈运动。Bic在公司发展初期的一场宣传活动中把圆珠笔叫做“原子笔”。

方塔纳及其同辈的意大利艺术家的作品为20世纪60年代的意大利“贫穷艺术”运动提供了灵感。“贫穷艺术”代表人物之一阿里杰罗·波堤（Alighiero Boetti）使用圆珠笔创作了很多杰出的作品。波堤使用圆珠笔的原因在于他认为艺术家应该使用已存在的材料。在其艺术生涯中，波堤一直在寻求能将自我从作品中剥离的表达方式，以实现更真实的表达。他的一系列素描作品充分体现了这种使用圆珠笔的方法。波堤1974年创作的《ONONIMO》（意大利语“双关”，意指匿名、双关和得名）系列作品和1973年至1975年创作的《Mettere al Mondo il Mondo》（意为“为世界带来世界”）系列作品，都是使用圆珠笔画出的大片铺色。波堤喜爱使用圆珠笔的原因在于，圆珠笔墨

阿尔佩托·贾科梅蒂
（Alberto Giacometti）
《长胡子的男人的头像（复制品）
和男人的头像》，约1958年
圆珠笔，布纹纸
（31.4厘米×25.6厘米）

水本身的颜色是未经混合、纯净的蓝色，这种蓝色或其他特定颜色不必通过混合颜料才能获得。这种蓝色是圆珠笔与生俱来的自然属性，因此也是圆珠笔这一工具的纯净表达。每一幅作品的线条都被赋予了独特的准则。这些画作都是在波堤的指导下完成的，但实际绘画的却是他的一组学生。

该时期其他使用圆珠笔绘画的艺术家包括阿尔佩托·贾科梅蒂（Alberto Giacometti）和让·杜布菲（Jean Dubuffet）。这两位艺术家的兴趣点主要在于圆珠笔的存在性和便利性，这对于喜爱素描和涂鸦的他们来说非常重要。赛·托姆布雷（Cy Twombly）使用圆珠笔绘画也是出于类似原因。这些艺术家使用圆珠笔进行创作的意义不在于创造新东西，而在于将圆珠笔融入艺术家已经熟练掌握的绘画风格之中。

在这些艺术家的作品上，圆珠笔并没有揭示出新东西，或是表达出艺术家思想中尚未发现的内容。需要注意的是，上面提到的所有艺术家都是将圆珠笔作为辅助工具使用

基彭伯格在旅馆中的绘画将涂鸦的漫不经心转变为深层的内部探索——对艺术家自我的高度抽象。