

12堂风景速写课

训练观察力、激发创意、画出你的个人风格

Sketch
your world

快速提升
你的速写
表现能力

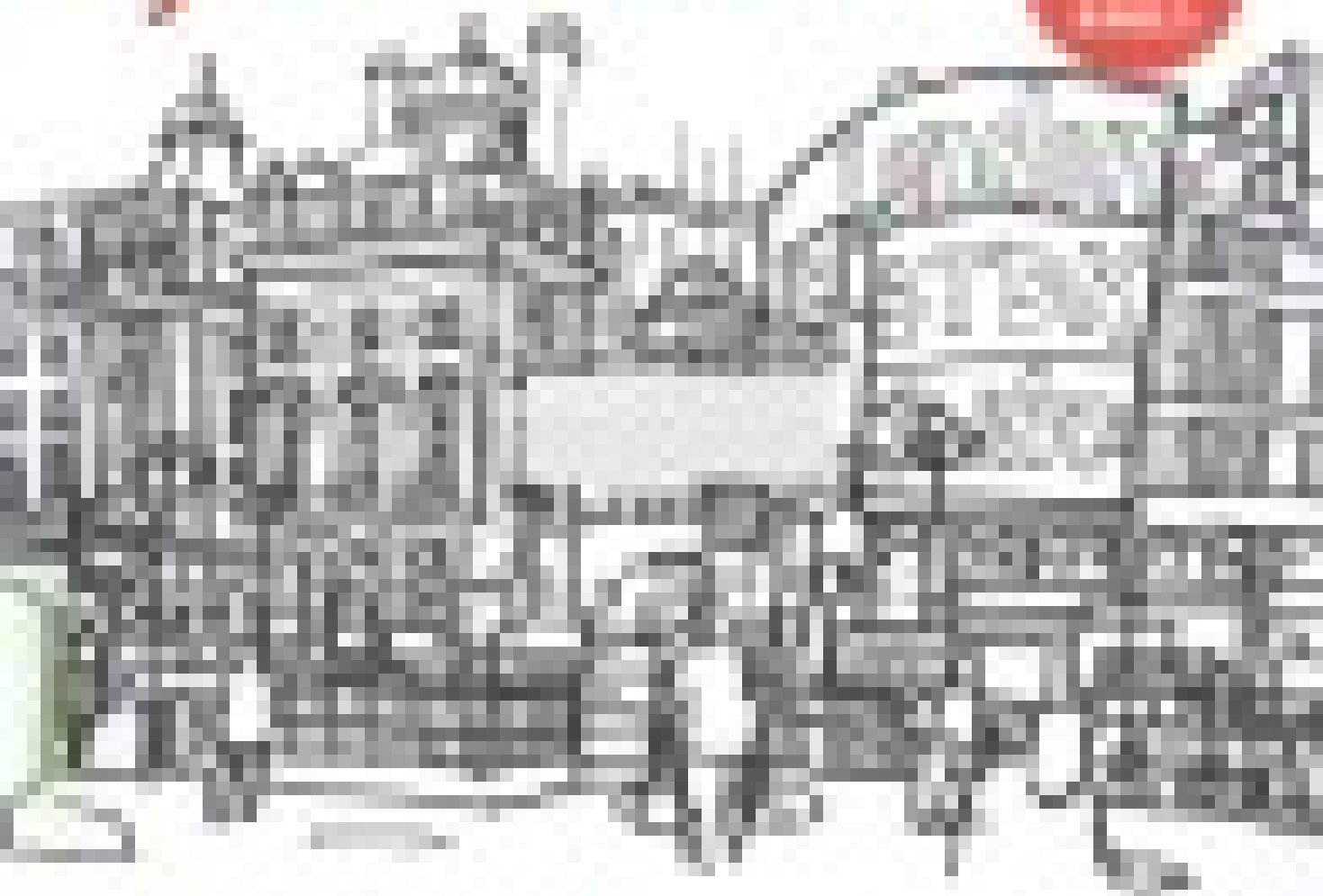
[英] 詹姆斯·霍博思 / 著 马云轩 / 译

上海人民美術出版社

12堂风景速写课

素描教程 / 风景速写 / 素描教程 / 素描教程 / 素描教程

Sketch
your world

素描教程 / 素描教程 / 素描教程 / 素描教程 / 素描教程

素描教程 / 素描教程 / 素描教程 / 素描教程 / 素描教程

12堂风景速写课

训练观察力、激发创意、
画出你的个人风格

[英] 詹姆斯·霍博思 / 著
马云轩 / 译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

12 堂风景速写课——训练观察力、激发创意、画出你的个人风格 /（英）詹姆斯·霍博思 著；马云轩 译．—上海：

上海人民美术出版社，2015.01

原文书名：Sketch your world

ISBN 978-7-5322-9356-8

I . ① 1... II . ①詹 ... ②马 ... III . ①风景画—速写技法

IV . ① J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 277697 号

Sketch Your World

Copyright© 2013 RotoVision SA.

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：09-2014-203

12 堂风景速写课

——训练观察力、激发创意、画出你的个人风格

著 者：[英] 詹姆斯·霍博思

译 者：马云轩

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：刘潇然

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：上海利丰雅高印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 11

版 次：2015 年 01 月第一版

印 次：2015 年 01 月第一次

书 号：978-7-5322-9356-8

定 价：68.00 元

目录

简介	6
主要工具	10

第一部分 开始你的绘画之旅

第一章：舒适的坐姿

出发	26
当静物向你走来	30
如何处理旁观者	32
以速写簿为跳板	33

第二章：把握绘画速度

笔触精细而迅速	38
画幅较大的作品	40
充分利用每一刻	42

第三章：观察技巧

停下脚步，放眼四周	46
学会观察	48
探索主题	50
下笔有新意	52
最熟悉的景色	54

第四章：作画

动笔	58
色调	60
线条	62
画你所见	64
构图	66
色彩	68
为了创意，冒些风险	70

第二部分 素描技巧

第五章：建筑

建筑的瑰玮之美	78
日常建筑	80
如何表现距离	82
建筑写实	84
建筑顶端	86
建筑用地	88
画家简介：米格尔·赫兰	90
画家简介：马修·桑西奇	92

第六章：公园

画笔下的大自然	96
大自然的色彩	98
构图	100
画出绿色空间	102
画家简介：凯瑟琳娜·泰勒	104

第七章：人物

寻找绘画对象	108
咖啡厅里的人	112
人物与规模	114
人物与动作	116
表现忙碌的人群	118
画家简介：玛丽娜·格莱查尼克	120
画家简介：史蒂夫·威尔金	122

第八章：旅途

活在当下	126
只属于自己	128
画家简介：艾美·伊丝玛尔	130

第九章：新闻速写

住宅中的画家	134
思考与报道	136
讲述一个故事	138
画家简介：加布里埃·康帕纳里欧	140
画家简介：乔治·巴特勒	142

第十章：夜间绘画

选择色调值	146
黑暗中的光	148
画家简介：马克斯·奈勒	150

第十一章：数码工具

在平板电脑上作画	154
使用数码工具	156
画家简介：布兰登·凯利	158

第十二章：速写簿之外

网站与博客	162
社交媒介	164
保护你的线上作品	165
加入一个速写者团体	166

资料来源	168
供稿者索引	170
索引	172
鸣谢	176

上图：佛吉尼亚·海恩《落日大道》，美国，洛杉矶

下图：乔治·巴特勒《路标》，阿富汗，拉什卡尔

12堂风景速写课

训练观察力、激发创意、画出你的个人风格

Sketch
your world

快速提升
你的速写
表现能力

[英] 詹姆斯·霍博思 / 著 马云轩 / 译

上海人民美術出版社

户外写生的速写技巧 提升手绘能力的诀窍

畅销书作家詹姆斯·霍博思向读者展示了众多画家、建筑师、数码画家、插画作者以及获得奥斯卡奖的动画作者等提供的速写绘画作品。借助于这些画作，本书将实践技能的传授与对创造性的启发合二为一，并提供了对于这些天才画家绘画过程的独到见解。这些范例能快速提升速写者的手绘表现能力，启发速写者的创意潜能。不管是在喧闹嘈杂的咖啡厅、五光十色的街边市场还是在飞驰的火车上，《12堂风景速写课》都能向读者展示如何在观察中进行绘画，描绘移动的物体，以及如何在画作中营造出情境氛围。带上速写簿（或平板电脑），向绘画世界进发吧！千万不要错失任何一个让创意高飞的机会。

- 来自全球60多位知名艺术家的200多幅速写绘画作品
- 运用最新科技，比如平板电脑和智能手机进行速写
- 详细介绍各类写生媒材，如画笔、颜料、速写簿等
- 题材从建筑、公园、旅途到新闻速写、夜间绘画应有尽有

责任编辑：姚宏翔
封面设计：刘潇然

更多精彩图书资讯，
敬请登陆www.shmyi.com.cn

欢迎关注
上海人美第一工作室
微信公众号

ISBN 978-7-5322-9356-8

9 787532 293568

定价：68.00元

12堂风景速写课

训练观察力、激发创意、
画出你的个人风格

[英] 詹姆斯·霍博思 / 著
马云轩 / 译

上海人民美術出版社

目录

简介	6
主要工具	10

第一部分 开始你的绘画之旅

第一章：舒适的坐姿

出发	26
当静物向你走来	30
如何处理旁观者	32
以速写簿为跳板	33

第二章：把握绘画速度

笔触精细而迅速	38
画幅较大的作品	40
充分利用每一刻	42

第三章：观察技巧

停下脚步，放眼四周	46
学会观察	48
探索主题	50
下笔有新意	52
最熟悉的景色	54

第四章：作画

动笔	58
色调	60
线条	62
画你所见	64
构图	66
色彩	68
为了创意，冒些风险	70

第二部分 素描技巧

第五章：建筑

建筑的瑰玮之美	78
日常建筑	80
如何表现距离	82
建筑写实	84
建筑顶端	86
建筑用地	88
画家简介：米格尔·赫兰	90
画家简介：马修·桑西奇	92

第六章：公园

画笔下的大自然	96
大自然的色彩	98
构图	100
画出绿色空间	102
画家简介：凯瑟琳娜·泰勒	104

第七章：人物

寻找绘画对象	108
咖啡厅里的人	112
人物与规模	114
人物与动作	116
表现忙碌的人群	118
画家简介：玛丽娜·格莱查尼克	120
画家简介：史蒂夫·威尔金	122

第八章：旅途

活在当下	126
只属于自己	128
画家简介：艾美·伊丝玛尔	130

第九章：新闻速写

住宅中的画家	134
思考与报道	136
讲述一个故事	138
画家简介：加布里埃·康帕纳里欧	140
画家简介：乔治·巴特勒	142

第十章：夜间绘画

选择色调值	146
黑暗中的光	148
画家简介：马克斯·奈勒	150

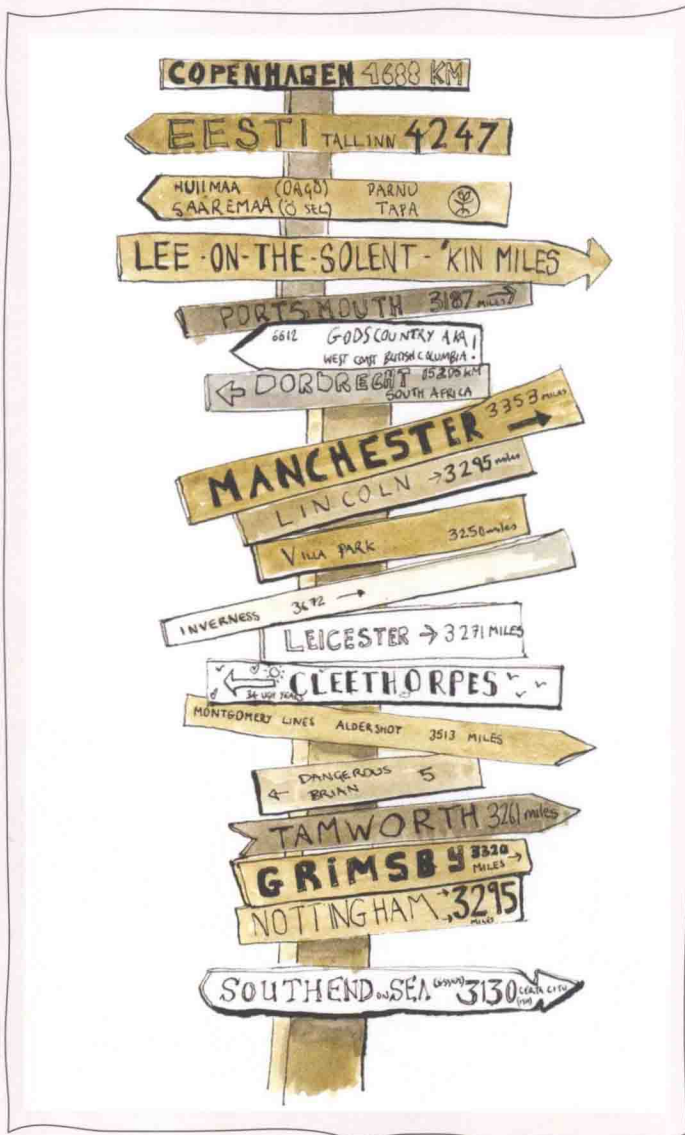
第十一章：数码工具

在平板电脑上作画	154
使用数码工具	156
画家简介：布兰登·凯利	158

第十二章：速写簿之外

网站与博客	162
社交媒介	164
保护你的线上作品	165
加入一个速写者团体	166

资料来源	168
供稿者索引	170
索引	172
鸣谢	176

上图：佛吉尼亚·海恩《落日大道》，美国，洛杉矶

下图：乔治·巴特勒《路标》，阿富汗，拉什卡尔

简介

速写簿可以改变你看世界的视角，对于几沓装订好的纸张外加一支钢笔或铅笔，这样说诚然有言过其实之嫌，但是对于定期在速写簿里画点东西的人而言，又似乎正是如此。一本速写簿就是一个私密的空间，在这里你可以用最简单的材料来表达自我，探索周围的环境以及记录自己的经历。但这又不仅仅是绘画：观察周围环境并将其内化，这一过程本身就能使你抓住美好的时刻，以便在速写簿里以最为鲜活的方式记录你的回忆。这是一个停下脚步、仔细观察并欣赏美好事物的机会——如果不是因为这个机会，也就无法做到这些，同时这也是一个腾出时间、让自己的感觉占主导地位的机会。

上图：詹姆斯·霍博思《休塔德利亚德古都》，西班牙，梅诺尔卡岛

对页：波比·斯凯利《城市天际线》，英国，剑桥

速写簿的一个好处是，它属于你，而且只属于你一个人。别人如何看待你的行为并不重要，你也不需要去取悦任何人，除了你自己。你不是在照章办事，也没有人会指手画脚。每本速写簿里都既有成功的作品，也有失败的作品，而且常常是在我们敢于失败的时候，才会画出最好的作品来。

使用速写簿的方法有很多，而本书的重点是把速写簿带出去，在观察中进行绘画。你既可以坐在家乡的咖啡厅里，也可以周游世界，探索陌生的地方，还可以利用乘火车或在休息室等候的时间进行速写。速写簿里的作品讲述了关于我们生活的故事，并给我们的世界注入深刻的见地。

我的速写之旅始于艺术学校。那一次我们来到沙滩，用漂浮在水面上的木头生了火，火焰熊熊燃烧，最终又被涨起的潮水浇灭了。在这个过程中我们把这景象画了下来。大学毕业后，我在周游英国时曾一度在一辆小型的菲亚特货车里住了六个月，身边带着一捆铅笔和一沓自制的速写

簿，有的是时间从早画到晚。正是那次旅行使我对绘画创作有了改观——完全沉浸在绘画中势必会让你取得进步。自此我的速写簿就再也没有离手。

尽管如此，我当时还是很想念同我一起绘画的伙伴们。那种情况下很容易认为，没有人在和自己做相同的事。毕竟速写簿的本质就是，它们会被合起来，最终很容易被尘封在床底下的箱子里而未与他人分享。

但是扫描速写簿里的作品并在网络上展示是一件很容易的事，此外，随着博客和社交媒体的兴起，这样一个事实会变得显而易见：我们并不孤独，相反，有很多人带着他们的速写簿出去写生，在网上发送他们准备展示的作品，并支持其他热爱速写的同伴。国际艺术家网“城市写生者”（urbansketchers.org）将全世界数以千计爱好写生的人联系在了一起。像速写爱好者团体（Sketchcrawls）这样的活动会把大家聚集到一起，一起绘画，这给新来的初学者带来了他们尤其需要的鼓舞和信心。

本书包含的画作由一些已经使用速写簿多年的经验丰富的画家、大学生、建筑师、数码画家、插画作者、获得奥斯卡奖的动画作者以及摄影记者等提供。对于他们的慷慨相助，我非常感谢。这些作品大多保存在速写簿中，并在本书中据实再现，无分毫修改，因而有些作品有污渍，有的纸张有褶皱，有的被水浸过，有的作品占了两页，所以中缝会出现在插图中，或者是背面的画作透过来呈现出叠影。速写簿可能会变得破旧，开线，或因为一连几个月连续不断地带出去而被碰坏。但是速写簿就是这样，这些损毁的痕迹也是速写簿所讲述的故事的一部分。你的速写簿不管对你来说有多珍贵，都不能算夸张。

全世界的速写爱好者中，有人用纸笔作画，有人用平板电脑和智能手机，但对于他们来说，无所谓正确的画法，无所谓取景的规则，也没有什么理想的目标（当然不能指望画得和照片一样精确），这一点是显而易见的。真正的目标应该是找到自己的绘画方式以及自己要表达的心声，而不是一味模仿别人。这可能需要花时间，但是通过这一过程，我们将开始以新的视角来看待世界，并建立起自己的绘画经验的宝库。

James H. Brown

对页：科林·摩尔《德玛汽车旅馆》，美国，拉斯维加斯
上图：戴维·布莱克《亚瑟酒店》，英国，伦敦

主要工具

铅笔和水笔

铅笔和水笔价格便宜，用途广泛，方便易得，并且有各种品级和型号。当你开始绘画时，这些工具对你来说是非常完美的媒介，因为花销不大。铅笔、水笔，以及一本速写簿，就是你开启素描之旅所需要的一切。

铅笔

石墨铅笔有很多型号，从最硬而笔迹最浅的 9H，到最软最黑的 9B 不等，最中间的是 HB。

要找到你喜欢的型号，需要经过试验，同时也出自你的个人选择。一支铅笔，也许是 2B，也许是 4B，可能也就够了，因为每个型号都能画出各种色调和图案来。B (black, 黑) 结尾的型号适用于快速而富于表现力的绘画，而 H (hard, 硬) 结尾数字较大的型号颜色很浅，使用时需要用较长的时间来作图。但是尝试将不同铅芯的铅笔搭配起来使用也能得到很好的效果。就像大多数美术用品一样，铅笔的品质也有很多种。你可以到附近的美术用品商店看看，在那里可以上手试试这些用品。使用定影剂可以防止速写簿里的作品被前一页的背面擦掉颜色。

也别忘了买小刀或者卷笔刀，除非你使用自动铅笔，这对许多在旅途中作画的画家来说也是一个非常受欢迎的选择。

水笔

与铅笔一样，水笔也有很多型号和种类，有笔头纤细的针管笔，也有很粗的记号笔。不过最简单、最便宜的是蘸水笔，使用时要蘸墨汁，笔头是用来绘画而不是写书法的。其中最受欢迎的是记号笔，笔尖是纤维做的，这种笔型号很多，有笔尖很细的，也有很粗的楔形笔头，以及笔头与毛笔类似的。选择正确的型号取决于速写簿的大小，以及速写对象的大小。如果笔头太细，绘画时要占用的时间就会太多；笔头太粗，那么就没有足够的空间进行某一方面的细节完善。如果你试用的笔不多，那么对于哪支笔用于哪幅作品，你不妨做个笔记，这样你就能记得哪一支画起来最合适。

检查一下水笔里的墨水。如果绘画时需要试用水彩，那就得选用防水的墨水，否则刷子刷过的时候，用墨水画的图案会变模糊。如果作品保存在合起来的速写簿里，颜料的介质暴露在阳光下时褪色的速度就不是什么问题了，但也有持久度比较好的水笔可供选择。素描用的水笔颜色众多，有的可以重新填充墨水，而一部分画家则选择使用自来水笔。时间一长，某一支笔就会成为你的最爱，但是尝试其他的笔有助于采取新的画法。

炭笔

炭条是很不错的绘画工具，因为容易弄脏纸张，所以要与可塑橡皮一起使用，以形成丰富的色调和鲜明的光影对比，但是与蜡笔一样，对于较小的速写簿来说，炭条就不一定是最合适的了。炭笔值得一试，因为外面有木头包着，这就比传统炭条更坚固、更干净。炭笔素描需要定型，而且长时间保存在速写簿里线条容易变模糊。使用大块的炭条则需要比较大的构图，口袋里能装下的小速写簿是不行的。