

时光
速写

系列丛书

手绘街头人物

Sketching
People

[英] 琳恩·查普曼 著
王洁鹏 译

上海人民美術出版社

系列丛书

手绘街头人物

Sketching People

[英] 琳恩·查普曼 著 王洁鹏 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘街头人物 / (英) 琳恩·查普曼著; 王洁鹂译

. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2018.1

(时光速写系列丛书)

书名原文: Sketching People

ISBN 978-7-5586-0538-3

I. ①手… II. ①琳… ②王… III. ①人物画-素描
技法 IV. ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 248938 号

Copyright©2016 Quarto Inc.

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: 09-2016-279

时光速写系列丛书

手绘街头人物

著 者: [英] 琳恩·查普曼

译 者: 王洁鹂

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: 金竹林

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 1 月第 1 版

印 次: 2018 年 1 月第 1 次

书 号: ISBN 978-7-5586-0538-3

定 价: 68.00 元

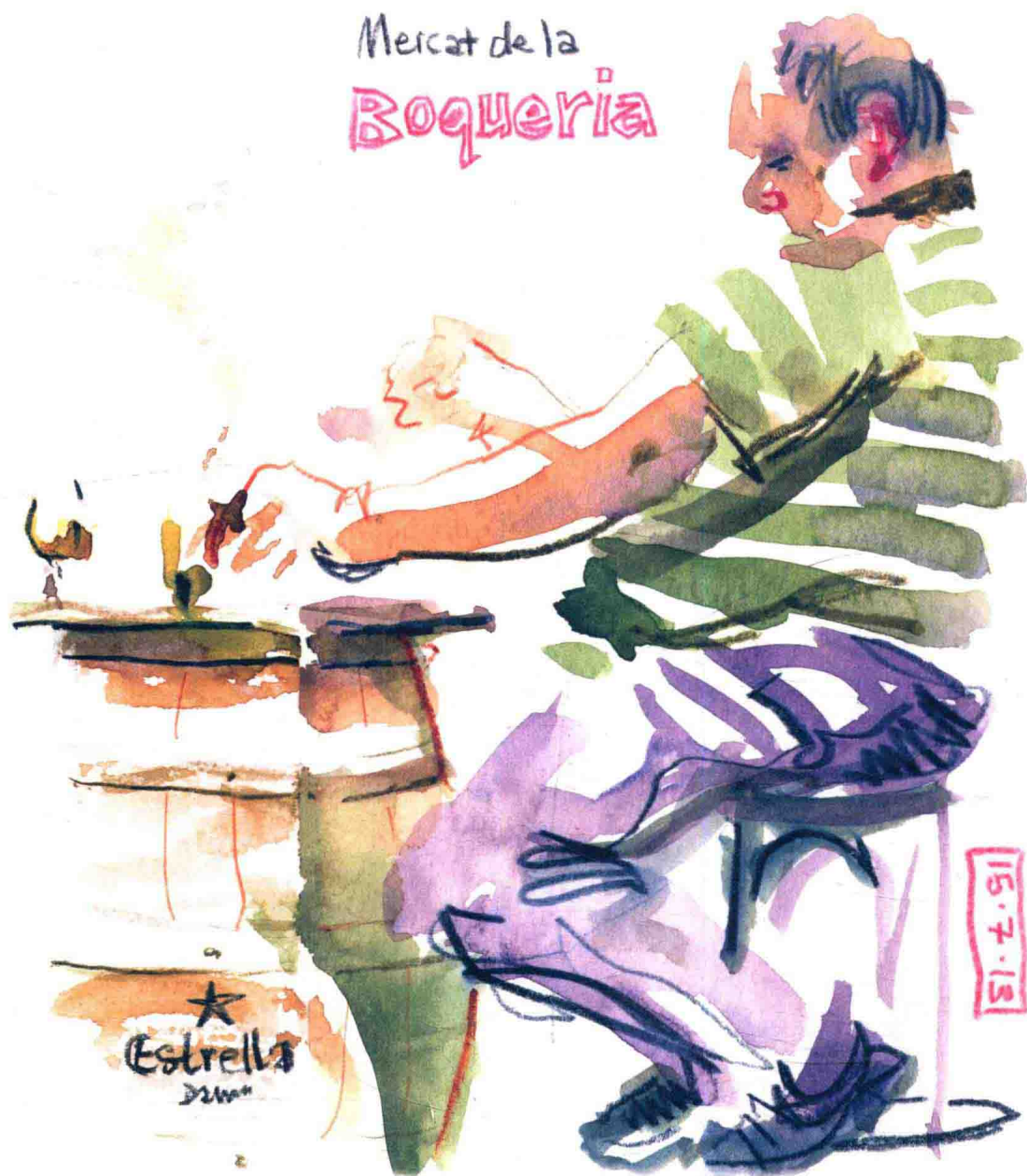
琳恩·查普曼

Lynne Chapman

Hello to all my sketching friends across
China!
I really hope you enjoy my book and
find it useful.
With love from England,

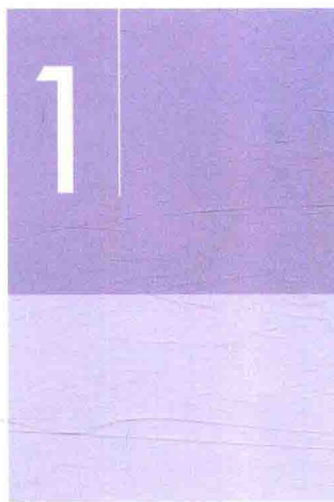

Mercat de la
Boqueria

目录

- 7 欢迎来到我的世界!
- 10 什么是都市速写?
- 12 与全世界分享
- 15 与陌生人互联
- 17 记录丰富细节
- 19 从中收获更多
- 22 速写本——影像日记

24 从这里开始

- 26 速写本
- 30 干画法工具
- 33 湿画法工具
- 36 个人工具箱
- 39 “我连火柴人都画不了!”：寻找结构
- 44 理解影调
- 48 描绘细节：眼部
- 50 描绘细节：耳朵
- 52 描绘细节：鼻子和嘴巴
- 57 描绘细节：刻画不同的年龄段
- 60 描绘细节：头发
- 62 描绘细节：手部
- 64 描绘细节：足部
- 67 描绘细节：服饰

2

72 广阔的世界

74 画陌生人真可怕

76 选择描绘对象

78 音乐人

82 睡眠时

83 在车里

84 阅读时

85 发消息

86 吃喝时

88 在街头

90 在发廊

91 市场内

92 火车上的陌生人

3

96 不同的风格和方法

98 少即是多

100 流畅的线条

104 创意上色

108 上色先于速写

112 快速规划

114 焦点

118 在各自环境中的人物

120 远处的人物

4

122 人会动!

124 迅速动笔

127 感受线条

129 人物合成

132 有限的色彩

134 不打草稿的速写

136 重复的动作

138 叠加姿势

140 抛弃写实主义

手绘街头人物

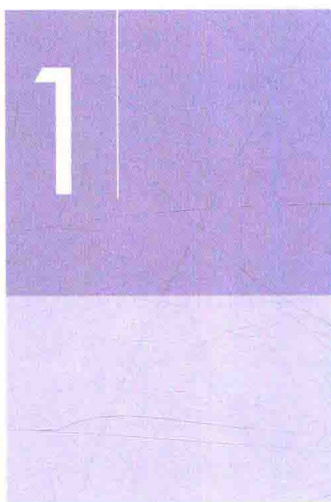
Sketching People

[英] 琳恩·查普曼 著 王洁鹏 译

上海人民美術出版社

目录

- 7 欢迎来到我的世界!
- 10 什么是都市速写?
- 12 与全世界分享
- 15 与陌生人互联
- 17 记录丰富细节
- 19 从中收获更多
- 22 速写本——影像日记

24 从这里开始

- 26 速写本
- 30 干画法工具
- 33 湿画法工具
- 36 个人工具箱
- 39 “我连火柴人都画不了!”：寻找结构
- 44 理解影调
- 48 描绘细节：眼部
- 50 描绘细节：耳朵
- 52 描绘细节：鼻子和嘴巴
- 57 描绘细节：刻画不同的年龄段
- 60 描绘细节：头发
- 62 描绘细节：手部
- 64 描绘细节：足部
- 67 描绘细节：服饰

2

72 广阔的世界

- 74 画陌生人真可怕
- 76 选择描绘对象
- 78 音乐人
- 82 睡眠时
- 83 在车里
- 84 阅读时

- 85 发消息
- 86 吃喝时
- 88 在街头
- 90 在发廊
- 91 市场内
- 92 火车上的陌生人

3

96 不同的风格和方法

- 98 少即是多
- 100 流畅的线条
- 104 创意上色
- 108 上色先于速写

- 112 快速规划
- 114 焦点
- 118 在各自环境中的人物
- 120 远处的人物

4

122 人会动!

124 迅速动笔

127 感受线条

129 人物合成

132 有限的色彩

134 不打草稿的速写

136 重复的动作

138 叠加姿势

140 抛弃写实主义

Hello to all my sketching friends across
China!

I really hope you enjoy my book and
find it useful.

With love from England,

Lynne Chappman

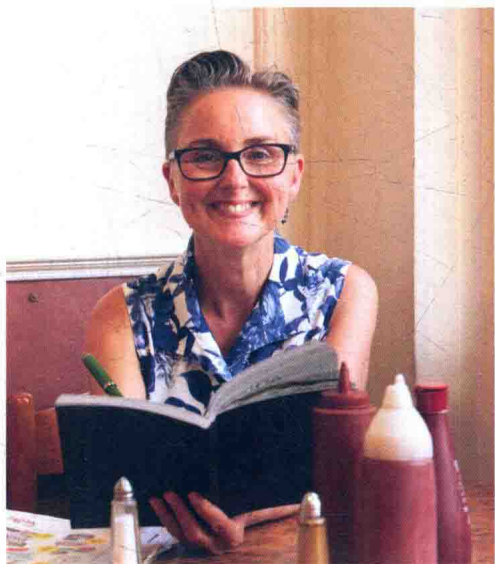
琳恩·查普曼

Mercat de la
Boqueria

15.7.13

欢迎来到我的世界!

绘画始终是我的热情所在，它在我的生命中扮演着极其重要的角色。我作为自由插画师已有三十年的工作经验，我在速写本上完成的全部作品自始至终都是纯粹出于兴趣。在速写本上涂涂画画是一种独特的私人体验：不管是时间长河中的某个瞬间，还是捕捉到的某个人物，一旦在画纸上被定格下来，就会永存于我们的记忆之中。

直至十年前，我仍坚持只画铅笔速写，偶尔使用彩色铅笔。我很少描绘人物，只在度假时带速写本出家门。在其他的时候，它只能在工作室的书架上黯然神伤。

突然间，一切都变了。自从给童书画插画后，我开始收到学校的邀请，举行绘画讲座，我猛然发现自己乘坐的火车路线遍及了整个英国。有一天，我没有拿出小说打发时间，而是拿出了一本速写本，开始描画我身边的乘客。

◀增加情境

开始在不同场合描绘人物以后，我对情境的兴趣愈发浓厚。在画面中，添加人物穿行而过的环境线索，描绘的瞬间场景变得更完整，速写成为了叙事。

水彩颜料、水彩铅笔

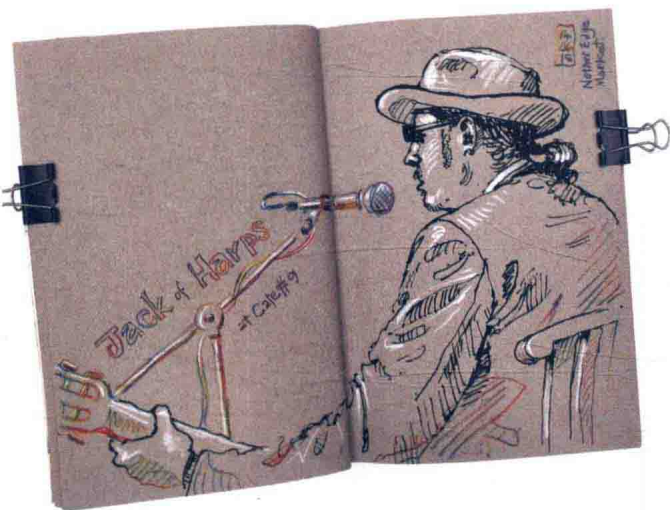
在机缘巧合之下，我居然发现了人物速写的最为简便的地点之一，并且最终意识到一点：描绘我每天置身的这个世界，跟度假时的速写体验同样有趣，甚至有有过之而无不及。

我将火车上完成的部分速写发布到网上，加比·坎帕纳里奥看到之后，邀请我加入一个名叫“都市速写”的新团体。我当时不知道这件事将要改变我的人生，让我踏上全球旅行的旅程。它同样改变了我的速写：我从其他都市速写者的作品中汲取灵感，颠覆了以往的绘画方式。

▼ 问题成为财富

我从不拒绝描绘那些音乐人，尤其是在音乐酒吧这样的非正式场合，我能够近距离地观察绘画对象。当时，我的钢笔正好没墨了，我只得在工具包里迅速找出替代工具，赶在一首歌结束以前完成速写。如今看来，从黑色墨水过渡到彩色铅笔的突然转变平添了几分乐趣。

水手钢笔、黑色墨水、彩色铅笔

我在火车上完成的肖像画中涌动着各种色彩。绘画对象包括了音乐人、咖啡馆的顾客、公交车的乘客、街道上的过客等等。我还尝试了不同的工具，自学水彩画。灵感不断迸发，我的速写开始呈现进步趋势。

在这本书中，我将分享一系列的建议和技巧，帮助读者更好地完成人物速写，将自己发掘的绘画灵感传递给读者。我还想将不同场合应对不同人物的方法传授给读者，提升他们在公共场所进行绘画的自信。这些建议很实用，不仅能够丰富速写体验，还能增强速写的趣味性。

▼ 捕捉火车上的光

这是我早期的火车速写之一。光线投射在人物脸部和袖口位置，突出了骨骼结构和夹克的褶皱，这也是最让我着迷的地方。仔细观察可以发现，在深色皮肤和深色衣料的衬托下，仍然存在大量白色区域，画面呈现出绝佳的平衡感。

3B 铅笔

◀ 赞美平凡

就算只是拿着速写本，观察来往的人流，也可以是很有趣的事情。最微小、最平凡的时刻传递出丰富的细节：摆出佝偻的姿势、一根接着一根抽烟的人，穿着硕大靴子、悠闲地查看手机、在结束一天劳作后小酌一杯以此放松的人。

水彩铅笔、自来水笔

▼ 冒险精神

几年来，我变得愈发自信，更愿意尝试新事物。为了捕捉行进中的鼓手画面，我在鼓手们和人行道上的人群中间穿行，努力跟上他们的步伐，同时潦草地涂画出当时的场景。

水手钢笔、黑色墨水

▲ 人物将建筑变成故事

我曾经画过不少建筑物，但在很长一段时间里，我从未描绘在宏伟建筑前面来往不息的行人。近来，我愈发意识到，人物才是构成故事的重要部分。当时，我画得专注，隔天才发现那辆突然途经的小货车，我只画了一半。

水手钢笔、黑色墨水、水彩颜料

