

视觉亚文化

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

视觉亚文化

涂鸦创作

由于早期地铁涂鸦恶名昭著，涂鸦艺术一直给人以非法的、不受欢迎的刻板印象，仿佛一提到涂鸦都是在大街上躲避着警察的追逐，争分夺秒地创作，实际上现在很多涂鸦艺术家都是受委托创作的。另外，大多数涂鸦艺术家最开始都是在自己的素描本上长期练习后，才会在墙面上进行创作。本章着重介绍签名涂鸦、模版涂鸦、粘贴涂鸦的基础知识以及一般的制作方式，同时展示一部分作品从纸上草稿到墙上成形的过程。

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

视觉亚文化·涂鸦 / 善本出版有限公司 编著. — 武汉 : 华中科技大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5680-3317-6

I. ①视… II. ①善… III. ①视觉艺术②插图(绘画) IV. ①J06 ②J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 211455 号

视觉亚文化·涂鸦
Shijue Yawenhua · Tuya

善本出版有限公司 编著

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)
武汉市东湖新技术开发区华工科技园

电话: (027) 81321913
邮编: 430223

策划编辑: 段园园 林诗健	执行编辑: 黄少君	装帧设计: 林文桃	责任监印: 陈挺
责任编辑: 熊纯 罗延美	翻 译: 罗延美	设计指导: 林诗健	责任校对: 罗延美

印 刷: 佛山市华禹彩印有限公司
开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16
印 张: 14
字 数: 112 千字
版 次: 2018 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
定 价: 238.00 元

投稿热线: 13710226636 duanyy@hustp.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

目录

附录：涂鸦创作	001—016
1. 文字涂鸦	020—053
2. 模版涂鸦	054—083
3. 粘贴涂鸦	084—101
4. 当代涂鸦风格	102—217

视觉亚文化

涂鸦创作

由于早期地铁涂鸦恶名昭著，涂鸦艺术一直给人以非法的、不受欢迎的刻板印象，仿佛一提到涂鸦都是在大街上躲避着警察的追逐，争分夺秒地创作，实际上现在很多涂鸦艺术家都是受委托创作的。另外，大多数涂鸦艺术家最开始都是在自己的素描本上长期练习后，才会在墙面上进行创作。本章着重介绍签名涂鸦、模版涂鸦、粘贴涂鸦的基础知识以及一般的制作方式，同时展示一部分作品从纸上草稿到墙上成形的过程。

善本出版有限公司 编著

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

我的涂鸦一生

Asier

街头艺术家 @ 西班牙

asier.com.es

我偶尔会想起八岁时的一件事。我的老师让我的父母来学校一趟，然后告诉他们我对“空间的认知”有问题。那时我的老师给同学们一张白纸，然后让大家自由地画画，与别人画满整张纸不同，老师发现我只画在整张纸的一个小角落。很多年之后，我已经成为一个街头艺术家，认识了很多艺术家朋友，我发现大家创作时都会有看起来奇怪的小习惯。每次我想起这段回忆，我就愈加明确这是我对艺术可能性探索的开始。这个一度困扰着我父母的“空间的认知”问题，结果却变成我人生故事的开始，自此我的人生就再也无法远离艺术。

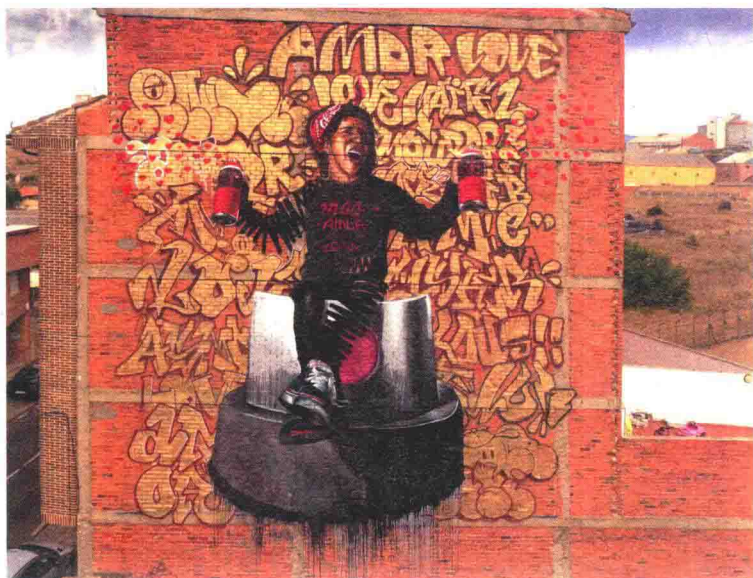
马德里是一个充满欢乐和庆典的城市，街头艺术随处可见。我第一次接触涂鸦的地方是当时居住的街区。那时我是一个活跃好动、精力充沛的小孩，成日游荡在城市的各个角落，有一天突然觉得墙上的涂鸦签名很酷，不自觉地停下来看入了神，当时觉得这些签名既大胆、恣意又创意十足。我知道我着迷了。实际上不止我一个，那时很多像我一样的青少年都很痴迷涂鸦这种艺术形式，在学校有很多高年级学生会偷偷地在课本的空白处练习涂鸦签名，他们的笔记本也都画满了涂鸦签名，占的地方比作业习题还多。这些课本和笔记本就是他们的“black book”^[1]吧。

[1] “black book”，又称“piece book”，指一个涂鸦艺术家的速写簿。

我的整个青少年时光都沉浸在街头艺术中，高中毕业之后，我终于拥有了属于自己的喷漆颜料。和大多数涂鸦写手一样，一开始我只是到处写自己的签名“ASIER”，这个名字在西班牙语里也足够独一无二了。虽然涂鸦签名确实是破坏公物的行为，但涂鸦签名无疑是涂鸦文化中最根本、最真实的涂鸦形式，这是一个涂鸦写手为自己所选择的名号，这个名号也将为他带来认可。我一天到晚在城市各处闲逛，渐渐发现一些细节丰富、结构精细的街头作品更能吸引人注意，尤其是一些以人像、卡通为主题的作品。我被那些停下脚步欣赏街头艺术的人所触动，这些观众就像孩童时同样看入了神的我，我因此萌生了要创作出能让人驻足欣赏的作品的想法。

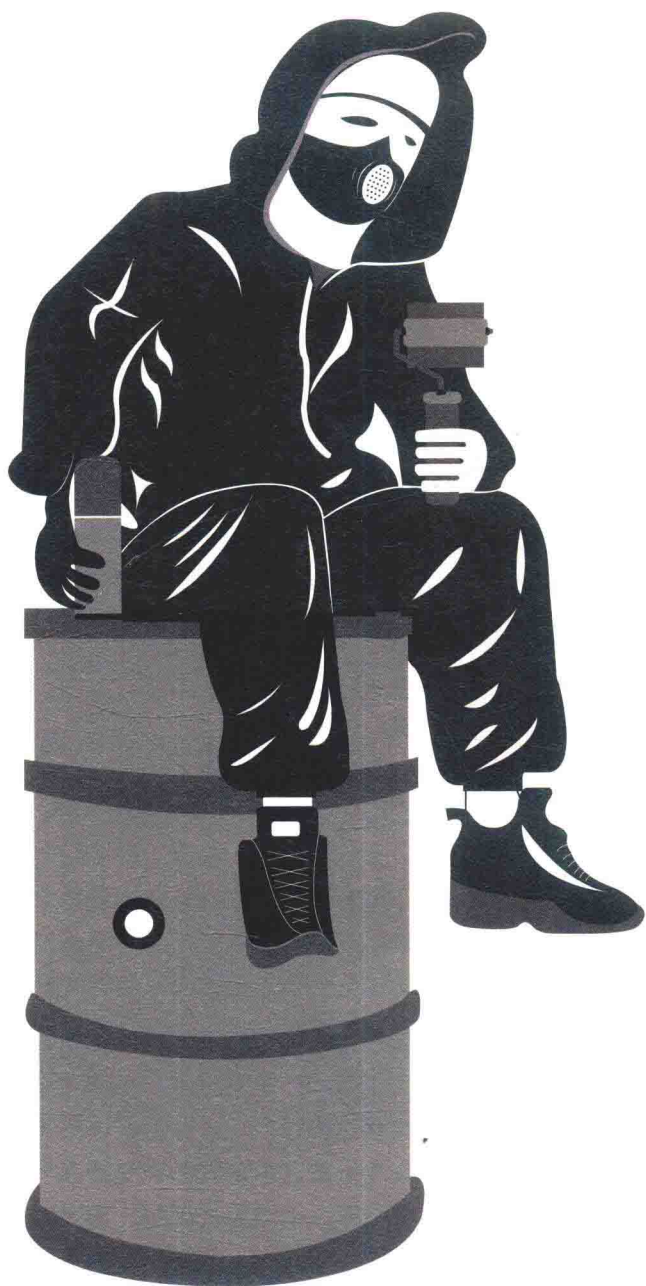
当我的脑海中有了一个概念或想法的时候，我就会着手研究我要喷绘的墙面以及周边的环境，然后着重观察这面墙的颜色、形状等元素。接着，我会在电脑上创作，有时也会手绘草图，然后将图像数字化，最终确定颜色的选用。完成这一系列的前期工作之后，我就会正式地在墙上作画。在墙面上使用喷漆罐作画时，必须使用防护口罩和橡胶手套，因为喷漆颜料无论是直接吸入呼吸道，还是粘在皮肤表面对人体都是有毒的。但

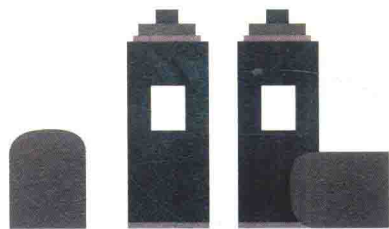
在有风的日子，我会稍稍偷懒，没那么频繁地戴口罩。好几天的辛勤工作之后，作品终于完成，但无论你的作品是否得到许可，这幅作品都有可能被破坏，毕竟街头艺术是属于街头的，也只有街头才能见证这幅作品随着年月洗刷的变化。得益于社交网络，街头艺术家可以将作品刚完成时的模样记录下来，并与全世界分享。

我们生活在一个充斥着混乱、竞争、战争、社会问题、食品安全等无数问题的世界，生活的阴暗面有时让我们难以承受，对我来说，创作街头艺术就像是一次心灵的疗愈，每当我沉浸在创作中，那些困扰我的问题和烦恼最后都能找到出口。每时每刻发生在世界各地的事情都是我无尽的灵感源泉。那些悲伤的、让人愤怒的、不可思议的事，那些被激起的情感体验推动着我走出屋外，去创作、去表达。走过这么多年，涂鸦像颗种子在我心里长开了，它成了我的个人认知、我内心的驱动力、我发声的方式，并且将会继续鼓励着我走得更远。

涂鸦工具

喷头

喷漆罐

一个涂鸦艺术家到底是什么样子的呢？低头掩面，穿连帽衫和松垮的牛仔裤，衣衫、鞋面都沾有油漆斑点，随时准备逃走的样子？实际上，大多数涂鸦艺术家的穿着都和普通人无异，而衣物有斑点的可能是装修工人，所以衣着并不能分辨一个人是不是涂鸦艺术家。

真正能让人看出他是一个涂鸦艺术家的是他的工具和装备。首先是防护工具，防毒面罩和防渗透的手套，如乳胶手套，是尤为重要的，毕竟喷漆颜料挥散到空中，长期吸入会严重影响健康。然后是绘图工具，喷漆、喷头、画刷等是最常用的。现在越来越多的街头艺术家受雇创作大型作品，升降机必不可少，常见的有杠杆式升降机、剪刀式升降机等。

耳机

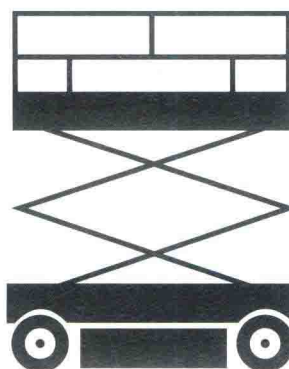
乳胶手套

防毒面罩

杠杆式升降机

剪刀式升降机

普通梯子

漆桶

丙烯颜料

调色盘

画笔

画刷

滚筒刷

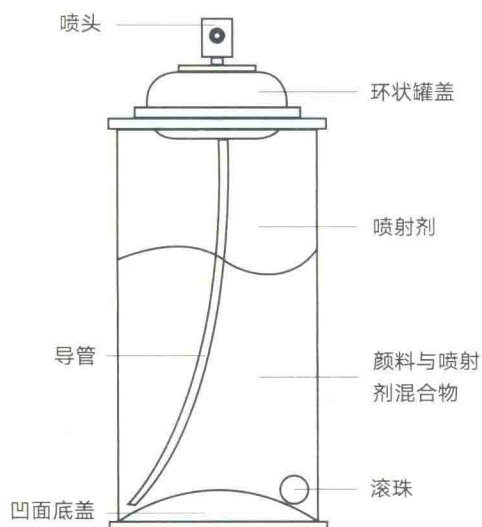
如何创作涂鸦签名

涂鸦签名 (graffiti tag) 是一个涂鸦写手的个人签名, 与特有的风格相结合就能成为其独一无二的标志。签名内容可以是姓名的首字母、自己喜欢的颜色、中间名、街区的名字加数字, 以及一个单词的缩写等。一般来说, 签名包含五个左右的英文字母, 而且字母的组合看起来和读起来要顺溜。现在的涂鸦签名已经不仅是一个标志了, 它更是一种特殊的艺术风格, 自有独特的风格特点。

图片/Phil Richards (Flickr)

喷漆罐

喷头 (cap) ——决定了喷雾的直径和喷液量。
 环状罐盖 (donut) ——显示喷雾器内含颜料的颜色。
 喷射剂 (propellant) ——一种液化气体。按下喷头后, 瓶内的喷射剂压力减小, 上层形成一层气体, 气体推进颜料和喷射剂的混合物喷出罐身。
 导管 (dip tube) ——按下喷头后, 阀门装置借助压力, 将罐内颜料通过导管、喷嘴雾化喷出。
 颜料 (paint) ——一般是油基漆或水基漆。
 滚珠 (ball bearing) ——使罐中的漆与喷射剂充分融合。
 凹面底盖 (concave) ——增强瓶体的抗内压力强度, 立放稳定。

使用方法: 使用时, 须充分摇匀颜料和溶剂油, 以免较重的颜料堵住喷嘴。

喷头类型

细喷头 (thin cap) ——用作小面积喷涂, 适合用作勾勒细节、描细线、做细致的渐层、高亮边缘等。

中喷头 (standard cap) ——中等喷雾宽度, 用途广泛, 一般用作拉线、填色等。

粗喷头 (fat cap) ——大面积喷雾, 俗称粗喷, 适合拿来大面积的快速填色。

软喷头 (soft cap) ——笔触柔软, 适合创作大面积的渐层、挥洒效果。

模版喷头 (stencil cap) ——可以喷出极其细致的线条。

马克笔喷头 (calligraphy cap) ——可以喷出像哥特字体或马克笔般有棱有角的粗线条。

针管喷头 (needle cap) ——是一款特效喷头, 喷出的线条边缘非常粗糙、凌乱。

风格

早期的涂鸦文化有划分区域、争夺地盘的趋势，因此不同地区发展出了不同的签名字母写法，以下是美国最常见的三种签名字母风格。

费城风格

细长

纽约风格

卷曲、衬线

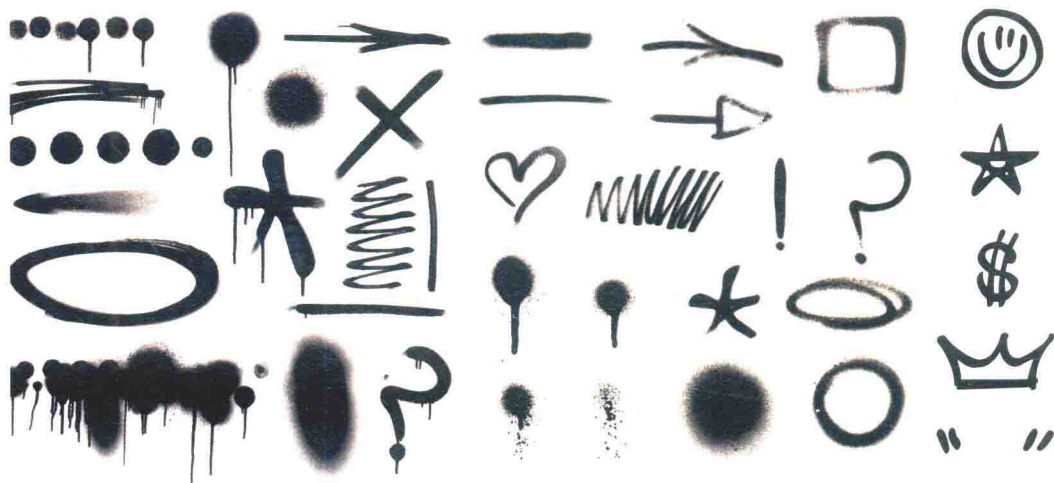
洛杉矶风格

平、方

装饰元素

一个涂鸦签名不仅仅是几个字母的组合，大多数情况下都会添加一些装饰元素，如星星、心形、光圈、箭头、下划线等。这些元素能使涂鸦签名的整体构图更加完整，但往往让人更难辨认出签名的内容。

布局

虽然涂鸦签名的内容往往难以辨识，但是字母和装饰元素的排布方式却遵循一定的模式，显得紧凑而相融。

TAG

026

TAG

WME

TAG

1910A
RAI

TAG

1910A
RAI

TAG

1910A
RAI

TAG TAG

1910A
RAI

如何创作 模版涂鸦

工具与材料

喷漆罐或滚筒刷
不同型号的喷头
马克笔
防护口罩
橡胶手套
纸或塑料薄膜
美工刀
胶带或雾状喷胶

模版的组成

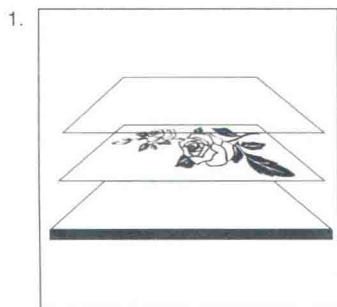
正形——模版空缺的部分，喷漆穿过这一部分到达目标画面，是最终画面上会看到的图形。

负形——模版中未被裁去的部分，喷漆无法穿过到达最终画面。

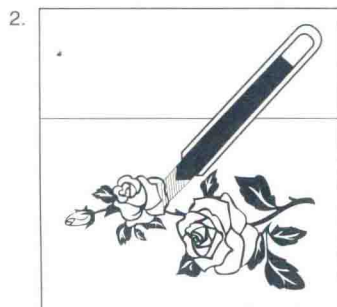
桥——将模版各部分连接起来，防止非镂空的部分因缺乏连接而脱离纸面。

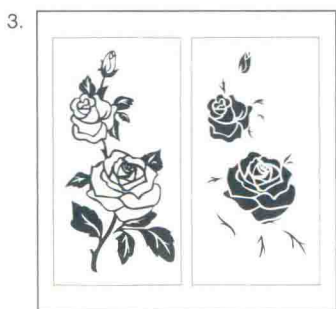
模版涂鸦制作过程

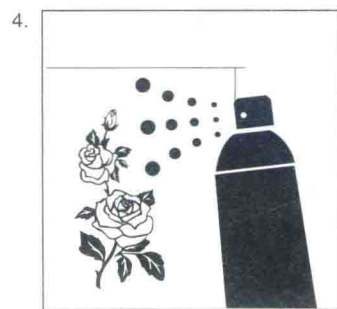
将你的设计放在手工切割板上，在这之上放置一张塑胶薄片。

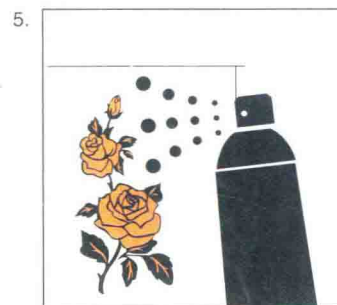
分别用两张塑料薄膜，裁下预设的两色部分。

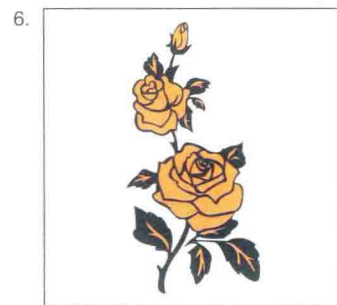
形成两层模版，图中黑色部分指代模版正形。

将模版放在物体表面上，使用黑色颜料喷在第一层模版上。

拿开第一层模版，放上第二层模版，对好位置，喷上姜黄色颜料。

完成图。

模版技巧

1. 喷漆时不要在墙上停留，保持移动的动作，否则颜料过多会流下来。
2. 在喷漆时，用肩膀带动手臂和手腕，手腕保持稳定。
3. 可借助铅笔、画刷或木棍，将模版在墙上压紧，让模版尽可能贴近墙面，模版和墙面贴合越紧密，图形轮廓就越清晰。

如何创作 粘贴涂鸦

图片 / Lauren Manning (Flickr)

制作糨糊

材料：全麦面粉、水、煮锅、碗或罐等容器

步骤：

1. 往锅中加水，开火煮至沸腾。
2. 加入全麦面粉，搅拌至没有结块为止。
3. 当糨糊变得顺滑、黏稠即可熄火。
4. 将糨糊装入罐中，并尽快使用。

* 仅供参考：全麦面粉与水的比例约 1:4

材料：

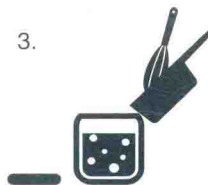
1.

2.

3.

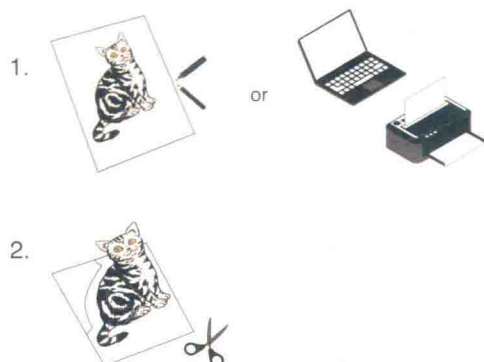

*

全麦面粉与水的比例约 1:4

材料：

创作图像

材料：纸、油性马克笔、剪刀或美工刀

步骤：

1. 在纸上或电脑上创作自己的图形设计，打印出来。
2. 用剪刀或美工刀，沿着图像边缘裁剪下来。

粘贴图像

工具：盛放糨糊的水桶或类似容器、画刷或滚筒刷

步骤：

1. 找到一块平滑的墙面，用滚筒刷先在墙面上上一层糨糊，范围略大于你设计的图像。
2. 将你的设计粘到这层糨糊之上。
3. 在纸面上再上一层糨糊，用滚筒刷慢慢抚顺纸面。
4. 完成图

* 注意：未经允许在公共或私人建筑的墙面上粘贴街头艺术作品将面临法律风险。

工具：

