

DRAWING A DAY

创意速写实验室

6周42天, 每天一幅速写, 人人都能成为艺术家 【美】维罗尼卡·罗洛尔 著

上海人民美術出版社

创意速写实验室

6周42天，每天一幅速写，人人都能成为艺术家

【美】维罗尼卡·罗洛尔 著

忻雁 译

上海人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

创意速写实验室 / (美) 维罗尼卡·罗洛尔著; 忻雁译. -- 上海:
上海人民美术出版社, 2018.6
(创意实验室)
书名原文: One Drawing a Day ISBN 978-7-5586-0788-2

I. ①创… II. ①维… ②忻… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第053991号

© Quarry Books, an imprint of Quarto Publishing Group USA Inc.

Chinese Text © Shanghai People's Fine Arts Publishing House

All rights reserved. No part of this book maybe reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by the producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.

Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经 Quarto 出版集团授权, 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: 09-2017-594

创意速写实验室(创意实验室系列图书)

著 者:【美】维罗尼卡·罗洛尔

译 者: 忻 雁

责任编辑: 徐 捷

执行编辑: 钱吉苓

装帧设计: 陈建国 曹庆珠

封面设计: 蒋荷珠

技术编辑: 史 湧

文字整理: 莫芸素

修 图: 刘 旻

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 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/20 6.4印张

版 次: 2018年6月第1版

印 次: 2018年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-0788-2

定 价: 58.00元

《公共艺术事件》, 维罗尼卡·罗洛尔绘, 钢笔、墨水和水彩

《联合广场公园》，乔治·贝扎绘，钢笔

目 录

引言.....	6
第一章 预先的准备	8
第二章 点和线	14
第三章 玩色彩	32
第四章 静态和动态的人物	50
第五章 家的附近	66
第六章 城市和乡村	78
第七章 创意、假日和特殊项目	94
第八章 画廊	110
作者介绍	126
致谢	128

创意速写实验室

6周42天，每天一幅速写，人人都能成为艺术家

【美】维罗尼卡·罗洛尔 著

忻雁 译

上海人民美术出版社

《联合广场公园》，乔治·贝扎绘，钢笔

“你要做的就是展现事物原本的样子。”

——帕布罗·毕加索

引言

绘画是一个时而神秘、时而令人欣喜、时而让人有挫败感的过程。如果你已经成为一名画家，你就会明白我所说的意思。如果你此前从未尝试过创作，而是初次开始绘画的旅程，那你不久也会理解其中的含义。成为一名画家意味着选择了一份需要接受委托和辛苦工作的职业，但你从中获得的报酬和满足感会让这份工作看上

去就像是玩乐。但你必须每天都做。

这留给我们一个问题：每天做什么？创造什么？

对于画家而言，从初学者到成为专业人士的过程中最艰难的环节是克服“白纸综合征”（也就是——我要在白纸上留下什么）。本书的理念是挖掘白纸隐藏的潜能，让每一个人都能无拘无束地自由创作。纯粹地每天画一

《画家》，
卡蒂·纳罗提绘，墨水及照片拼贴

幅画，让它成为你生活的一部分。没有必要每周专门空出一两天来创作，事实上，刻意为之往往有害无益。

谁都有过这样的经历——坐在绘图桌(或者饭桌)前，拿着削好的铅笔和色笔，旁边是挤好颜料的调色板，而你却灵感全无，完全无从下手。你的装备是如此精良，但却把灵感吓跑了！即便你的好友或爱人为你准备了昂贵、高级的画纸，也只会让情况变得更糟。

何不随手拿一支便宜的笔和一张更便宜的纸，画一幅画呢？不需要花很多时间，不需要对画的好坏作评断，也不需要思考画的内容是否重要，只需要画下你现在所看到的。看，你正在创作你的第一幅作品。

如果你“每天画一幅”这样的画，天天如此，不时更换你的画具、你的位置和你的思路，会如何呢？你会发现你自己正大步流星地走在发掘绘画潜能的路上。如果你持续画6周，就会发现自己养成了良好的创作习惯，而这会引导你最终成为一名优秀的画家。

这就是本书的主旨。

1482工作室由8位插画家——乔治·贝扎·米歇尔·贝迪钦、达斯皮纳·乔治亚迪斯、玛格丽特·赫斯特、维罗尼卡·罗洛尔、卡蒂·纳罗提、埃迪亚·佩纳和多米尼克·萨尼提斯组成。我们采用“每天画一张画”的方式来保持创作的新鲜感和活力。数年前，当还是学生的我们聚到一起时，就立志要成为专业的艺术家和插画家。现在我们以各种方式达成了自己的志向，但新的问题又出现了：如今我们经常需要按照客户的要求来创作特定的

作品，在这种情况下要如何继续保持创作的活力和生机呢？我们的博客“每天画一幅”(One Drawing a Day)，提供了平台。我们可以在不影响完成客户委托作品的前提下，以游戏的心态来试验、挖掘创作潜能，这可是艺术家赖以生存的基本要素。我们从中感受到了快乐！随着时间的推移，我们的插画水平也得到了提升。

把1482工作室的“每天画一幅”博客作为出发点，本书会带给你6周的绘画课程。42天的练习将激发你的创作欲望。有些练习会鼓励你运用各种方式来创作，如钢笔画、色粉笔画、水彩画、拼贴画；有些会鼓励你前往自己的家乡或者更远的地方去作画；有些会要求你做一些调查研究。所有这些练习都旨在鼓励你扩大自己的视野。你可以通过练习来呈现你的内心所想。最重要的是用一种适合你的方式来完成。如果你想更进一步，小贴士会指导你在练习时做更多的变化。在6周的课程结束时，你已经养成了良好的创作习惯，这将成为你继续创作的动力。

这当然也是工作，但这是我们喜欢的工作。我们相信，通过不断锻炼自己的绘画技艺，最终会发现这段艺术旅程将带我们去向哪里。通过博客的论坛，我们可以互相交流、互相鼓励，或者只是单纯欣赏彼此的作品，当然也希望找到同样喜爱它的观众，这是如此地让人愉悦和满足。我们1482工作室的成员希望“每天画一幅”的哲学也同样适用于你。

让我们开始吧……

第一章

预先的准备

《种子》，卡蒂·纳罗提绘，马克笔和蜡笔

你需要准备的：

当我们的生活开始一段新的旅程时，出发前的准备是很重要的。我们已经决定开始“每天画一幅”的冒险，那就要准备好完成书中练习所需要的所有工具。你可以陆续购买，也可以花一个下午去美术用品商店大采购！记住一定要比较实体商店和网上商店的报价，以获得优惠的价格。

为了完成书中的练习，你需要准备的是：

铅笔 选择至少6种石墨铅笔，从软（6B）到硬（3H）。除了铅笔，你还需要准备卷笔刀和橡皮。你也可以买一把小型的电动卷笔刀，在家和外出时都可以使用。

炭笔 买几支炭笔和一小盒木炭，在第二章的练习中会用到它。你也可以买一盒蜡笔，它会给木炭画制造有趣的变化。除此之外，还要准备一些定色剂，它可以让木炭画和蜡笔画在画纸上更加持久。要在通风的地方或户外喷洒定色剂，千万不要吸入体内。必要时也可以使用头发定型液。

钢笔 带笔芯的钢笔会更加方便，特别是在外出创作时；当然如果你喜欢传统钢笔，也可以随身带一个储墨管。钢笔的价格范围很广：依金笔使用起来很灵活，当然价格也较贵。如果你是个新手，可以先买一支便宜的钢笔，甚至买几支一次性水笔。等到你习惯使用钢笔并且对钢笔的特质有了自己的偏好后，就可以购买更好些的钢笔。

墨水 你至少需要一瓶黑色墨水，可以是防水性的，也可以是可溶性的，随你选择。防水性墨水更浓稠，而且干得更快。传统钢笔通常使用可溶性墨水，这样可以

防止残留的墨水结块给钢笔内壁和笔头造成损害。你也可以买一瓶专业的钢笔清洁液，一小瓶清洁液价格不贵，它可以让你的笔保持良好的状态。

笔管和笔头 你需要一支鸭嘴笔或毛笔，以及一套笔头。至少买两根笔管和一套尺寸齐全的笔头。

竹笔 竹笔是由竹子制成的，它可以描绘出优美、流畅的线条。至少准备3支不同粗细的竹笔。

水彩颜料 买一个小的水彩调色盘和几支水彩颜料。调色盘至少要有12个色彩格，不需要选择昂贵的品种。当你选择水彩颜料时，可以买一整套，也可以自己选择需要的颜色，但至少包含所有的原色和间色，以及其他几种你喜欢的颜色（原色：红、黄、蓝，间色：紫、橙、绿）。此外，还要准备黑色和白色颜料各一支。

水彩笔 至少要两支：一大一小。如果预算充足，你还可以买一支中间尺寸的。我个人青睐貂毛笔，但它的价格却高得惊人。一开始可以选择学生用笔，往后你可以更换更好的。买一个小喷壶也是个不错的主意，在喷壶里装上水，你就可以在作画时往画纸或画作上喷洒水雾。

蜡笔和魔术马克笔 一盒儿童用蜡笔和一套儿童用魔术马克笔是完成书中的色彩练习时所必需的。你可以在文具店和超市买到便宜的品种。

水溶性蜡笔 买一套水溶性蜡笔是个不错的主意。至少买一套12色的水溶性蜡笔，你也可以自己选择颜色，配成一套装在塑料盒里。

色粉笔 最好买一套棒状软性色粉笔。一盒24色色粉笔能够满足你的需求。此外，你还可以买一些铅笔状蜡笔，它在外出创作时会派上大用场。

彩色铅笔 一套彩色铅笔是练习时的必备工具。试

试不同品牌的彩色铅笔，选择你喜欢的柔和度。我喜欢柔和的线条，但你可能更青睐硬朗一些的。你可以成套购买，也可以根据自己的偏好分开购买，配齐后放在铅笔盒里。至少准备15支包含原色和间色在内的彩色铅笔，以满足创作的需要。你还可以买几支黑色、白色和灰色调的铅笔备用。此外，买上几支水溶性铅笔也是不错的选择。

油画棒 它的运用很有难度，因为它与水溶性画笔的感觉完全不同。选择一套至少包含12色的油画棒，或者根据需要分开购买，配齐后放在塑料袋里。你还可以买一罐油漆稀释剂（一种松节油替代品）和一支便宜的刷笔，来达到更丰富的绘画效果。油画棒的种类非常多，色彩也很丰富。

纸 对于本书中的练习来说，干湿两用的白色画纸是最好不过的了，有时也会用到特殊的水彩画纸和木炭画纸。我们可以去当地商店或上网购买几张试用一下，然后再选择喜欢的纸批量购买。再准备一本描图簿（23×30 cm），迟早也会派上用场。

其他 在完成书中的拼贴画练习时，剪刀、卷尺、固体胶水和用于裁切的小美工刀也是不可缺少的。除了传统的拼贴手法，有些练习也会用到电脑。如果你可以上网，不妨在6周的课程中试试像Photoshop这样的免费在线绘图程序（如果你无法上网，运用传统的拼贴手法同样能够完成练习）。

塑料袋和带螺旋盖的小罐子在外出创作时也很管用。

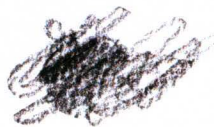
除了上述这些，本书中的练习不需要其他工具了。如果你想尝试水粉、色粉饼、水性染料和油画棒，那么在你完成6周的课程后，请尽情尝试吧！艺术创作的最大优点就是有多少想法就有多少选择。

钢笔 蘸水笔 竹笔 刷笔

石墨笔

炭笔

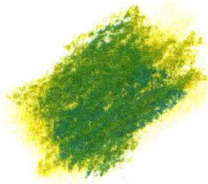
水彩笔

彩色铅笔

色粉笔

蜡笔