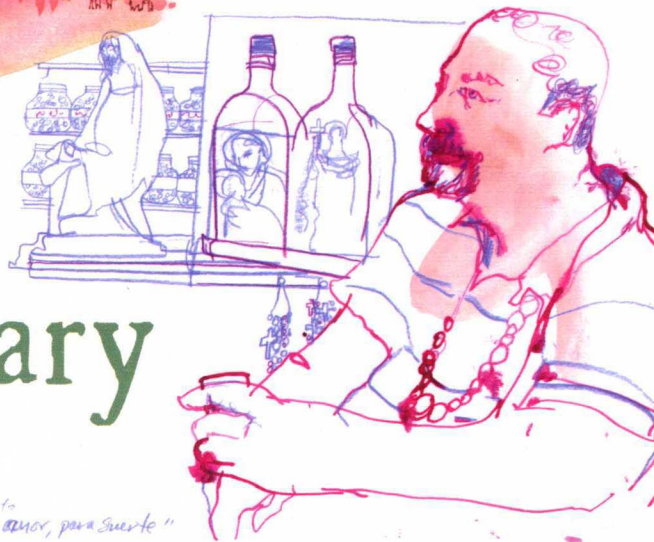

Reportage and Documentary Drawing

*"Papito
para mayor, para suerte"*

手绘的诀窍

绘故事

Potras impetiles
que una niña de
20 años puede
abrir un re-
cuerdo joven
y que a mi me
asembocarian en
una humblgia
ni nimo...

2.1 FEB 2013

[美] 维罗妮卡·劳勒 著
姚爽 陈建 译

江苏凤凰科学技术出版社

Reportage and
Documentary
Drawing

手绘的诀窍

绘故事

[美] 维罗妮卡·劳勒 著
姚爽 陈建 译

 江苏凤凰科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘的诀窍：绘故事 / (美) 维罗妮卡·劳勒著；姚爽，陈建译. — 南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.6
ISBN 978-7-5537-8876-0

I. ①手… II. ①维… ②姚… ③陈… III. ①绘画技法 IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第329342号

手绘的诀窍 绘故事

著者 [美] 维罗妮卡·劳勒
译者 姚爽 陈建
项目策划 凤凰空间/冯怡心
责任编辑 刘屹立 赵研
特约编辑 冯怡心 姚远

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总经销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开本 889 mm×1 194 mm 1/16
印张 7
字数 78 800
版次 2018年6月第1版
印次 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8876-0
定 价 49.80元

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

目录

Contents

009 Part 1 观察

- 010 地标
- 013 日常生活
- 015 人物观察
- 016 标志性场景
- 019 独一无二的地方

021 Part 2 讲故事

- 023 寻找故事
- 025 环境的重要性
- 026 小故事
- 028 工作中的人们
- 031 随着时间推移讲故事

033 Part 3 戏剧

- 034 幕后
- 037 动态的要点
- 038 第二现场
- 040 夸张和戏剧性
- 042 颜色、图形、情感

045 Part 4 仪式

- 046 宗教仪式
- 049 文化节日
- 050 游行
- 052 围绕食物的仪式
- 054 家庭仪式与生命之路

057 Part 5 历史

- 058 继承传统
- 060 历史性地标
- 063 亲历历史
- 064 给文物带来活力

067 Part 6 绘故事

- 068 事件
- 071 示威游行
- 072 法庭报告
- 075 整个事件
- 077 新闻

081 Part 7 作品赏析 I

- 082 特殊群体
- 084 社区
- 088 动物和环境

091 作品赏析 II

- 092 语境
- 095 图形

097 作品赏析 III

- 098 动人的风景
- 102 季节

105 作品赏析 IV

- 107 光
- 109 充满感情

110 挑战

- 110 作品贡献者

Reportage and
Documentary
Drawing

手绘的诀窍

绘故事

[美] 维罗妮卡·劳勒 著
姚爽 陈建 译

图书在版编目 (CIP) 数据

手绘的诀窍：绘故事 / (美) 维罗妮卡·劳勒著；姚爽，陈建译. — 南京：江苏凤凰科学技术出版社，2018.6

ISBN 978-7-5537-8876-0

I. ①手… II. ①维… ②姚… ③陈… III. ①绘画技法 IV. ①J2

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第329342号

手绘的诀窍 绘故事

著者 [美] 维罗妮卡·劳勒
译者 姚爽 陈建
项目策划 凤凰空间/冯怡心
责任编辑 刘屹立 赵研
特约编辑 冯怡心 姚远

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼，邮编：210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
总经销 天津凤凰空间文化传媒有限公司
总经销网址 <http://www.ifengspace.cn>
印刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开本 889 mm×1 194 mm 1/16
印张 7
字数 78 800
版次 2018年6月第1版
印次 2018年6月第1次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8876-0
定 价 49.80元

图书如有印装质量问题，可随时向销售部调换（电话：022-87893668）。

① 画中的街角靠近美国洛杉矶渔人码头，这幅画包括了很多描述城市的元素：标志性的有轨电车、维多利亚时代的建筑、城市中熙熙攘攘的人群、交通信号灯，所有这些元素都汇集在一条典型的、绿树成荫的山坡街道上。

《洛杉矶街角》

尺寸：23厘米 × 30.5厘米

工具：钢笔、墨水、纸

前言

Preface

如何去描绘故事？简单来说这意味着走到外面的世界去，用钢笔或笔刷将我们体验到的带回来。画家带回来的当然不仅仅是他们面对的地点或者场景，还有他们当时的真情实感。对一些画家来说，政治世界是他们的激情：画家很可能是置身于示威人群中，在法院门口；而对于另一些画家，他们带回的可能是一种短暂的情感体验：花园中美好的一天，孩子的生日聚会，一个雨天的下午坐在咖啡馆里观察人群。情况因人而异，重要的是画家的意图。绘画只是记录眼睛所见是不够的，要用你的脑、你的心去发现和感受，然后为观众画出这些故事。

那么怎么来创作你自己的故事呢？通过练习“意图”：走到一个地方，花时间来观察，然后画出你观察到的。你想把你看到的、听到的、感觉到的什么东西告诉别人吗？你越去思考如何通过作品来和别人交流，就越能自然地创作出故事。这本书的目的是教会你故事绘画的技巧和需要注意的地方，同时还有一些例子来点燃你的灵魂。

故事可以写出来，同样也可以画出来，接下来我们就要走出去，讲故事！

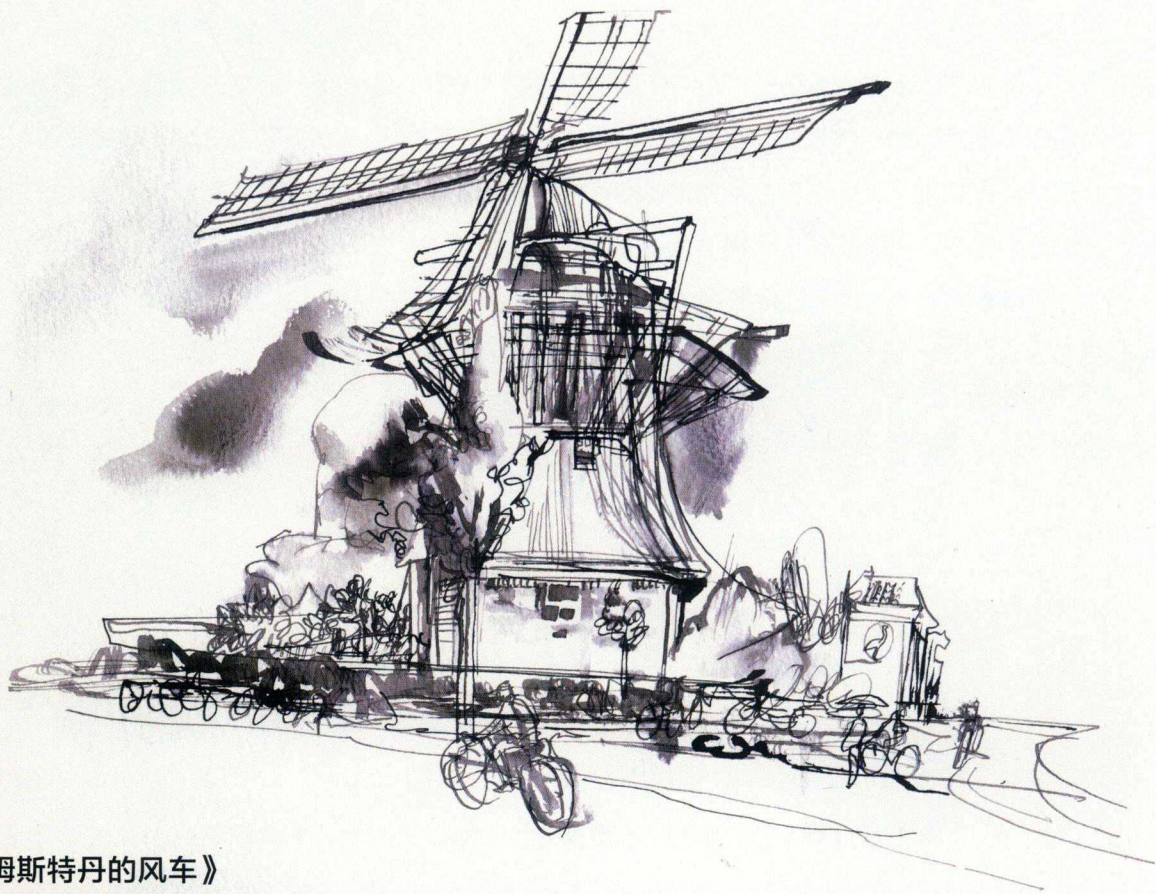
维罗妮卡·劳勒

关于本系列丛书

仅仅用一些简单的美术工具和一个小速写簿，你也可以成为一名技法纯熟的艺术家——通过户外写生去捕捉城市之美或者记录街区景象。随着慢慢深入，你会发现自己被这种绘画方式吸引了。

但是无论你是初学者，还是已经外出写生一段时间了，你都会发现在你居住的街区附近随时发生着太多各种各样的事情，你不太清楚该如何用绘画来记录。或者恰恰相反，你可能觉得周围并没有什么特别需要记录在速写簿里。

作为“手绘的诀窍”系列丛书的一个分册，本书指导你去发现值得记录的事件和场景，无论是大的还是小的。《手绘的诀窍 绘故事》通过一些重要的观点和例子，指导你从身边开始纪实绘画创作之旅，同时也能提高你绘画和观察的技巧。

《阿姆斯特丹的风车》

尺寸：30.5 厘米 × 23 厘米

工具：钢笔、墨水、毛笔

目录

Contents

009 Part 1 观察

- 010 地标
- 013 日常生活
- 015 人物观察
- 016 标志性场景
- 019 独一无二的地方

021 Part 2 讲故事

- 023 寻找故事
- 025 环境的重要性
- 026 小故事
- 028 工作中的人们
- 031 随着时间推移讲故事

033 Part 3 戏剧

- 034 幕后
- 037 动态的要点
- 038 第二现场
- 040 夸张和戏剧性
- 042 颜色、图形、情感

045 Part 4 仪式

- 046 宗教仪式
- 049 文化节日
- 050 游行
- 052 围绕食物的仪式
- 054 家庭仪式与生命之路

057 Part 5 历史

- 058 继承传统
- 060 历史性地标
- 063 亲历历史
- 064 给文物带来活力

067 Part 6 绘故事

- 068 事件
- 071 示威游行
- 072 法庭报告
- 075 整个事件
- 077 新闻

081 Part 7 作品赏析 I

- 082 特殊群体
- 084 社区
- 088 动物和环境

091 作品赏析 II

- 092 语境
- 095 图形

097 作品赏析 III

- 098 动人的风景
- 102 季节

105 作品赏析 IV

- 107 光
- 109 充满感情

110 挑战

110 作品贡献者

小手稿：一个最喜欢的大桥。

🕒《金门大桥》

尺寸：10.2 厘米 × 8.5 厘米

工具：水彩

Part 1 观察

用绘画来讲故事最重要的是观察。在一个地方待一段时间，到处看看，发生了什么事让你觉得有意思？考虑那些大视角和小视角，一个地点的标志性建筑和人们不太知道的地方。观察那些建筑、人物、层次、颜色和活动，你的总体印象怎么样，这就是你想记录和带回来讲给别人听的。每个地方都有独特的感觉或者氛围，如果你肯花时间去寻找，一定能找到。

旅行是练习描绘故事的一个绝佳方式——当你真正开始旅行的时候你会发现更多。你也可以在家门口练习同样的技巧，你可能会对你后院里发生的事情感到惊讶。

地标

一个画家在旅行的时候，一定要去观察和记录这个场景的地标或具有代表性的旅游胜地。每个地方都有，它们让你的作品易于辨认。另外，当地居民为他们的纪念碑感到骄傲，因为他们爱自己的家乡，也别忘了记录你自己家乡的地标。

① 别犹豫，可以把人画进来，人物可以显示规模。纽约时代广场总是挤满了人。

《美国纽约时代广场3》

尺寸：23.5 厘米 x 30.5 厘米

工具：钢笔、墨水、彩色铅笔、色粉笔、纸

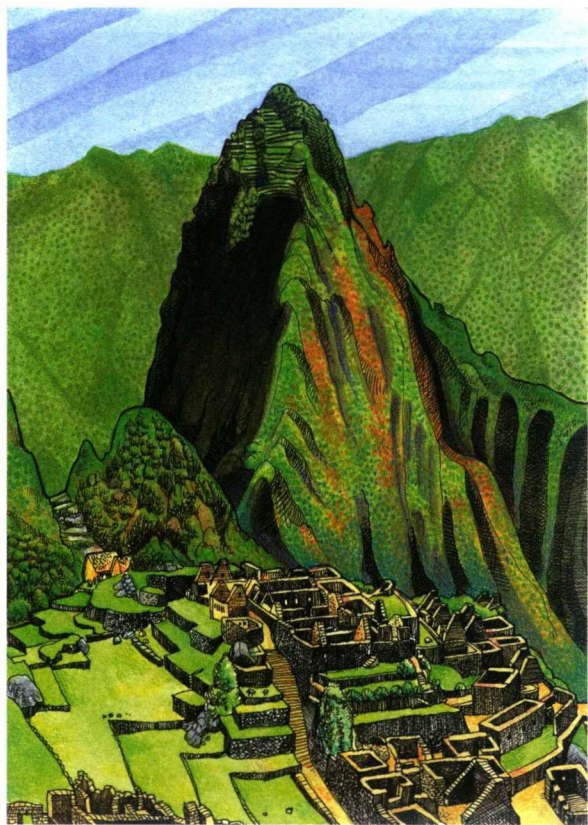
① 郑文心画的曼谷卧佛寺颇具动感，他将生命带入了建筑。
在画那些著名的地标性建筑时，可以带有一些艺术的自由感，这让画作有了你的独特感觉。

《卧佛寺》

作者：郑文心（Tia Boon Sim）

尺寸：20.3 厘米 × 40.6 厘米

工具：墨水、水彩、纸

② 地标无须局限于人造的建筑，经典独特的视角也同样有趣，比如汤米·凯恩画的马丘比丘的鸟瞰图。

《马丘比丘》

作者：汤米·凯恩（Tommy Kane）

尺寸：25.4 厘米 × 35.6 厘米

工具：三菱黑色水笔、水彩、霹雳马彩色铅笔、温莎·牛顿水彩、歌文水彩本

小窍门

如果你不知道当地的地标性建筑，可以问问那儿的居民。据说英国插画家罗纳德·塞尔每到一个地方就去当地的明信片商店，从那里找到创作的灵感。

Medina 3 - 15 février 2014

Les joueurs de
Dames de Medina 3.
En face de l'atelier de
Diallo, au dessous du seul arbre chaqal.
Jais, noirs et blancs se retrouvent pour leur jeux.

❶ 将人物置身于某一种活动是有帮助的，就像伊莎贝尔·菲亚代罗笔下的下棋人。这给了你时间到处看看，从多个不同的角度来画。注意下棋人的慵懒姿势，显然这是对毛里塔尼亚努瓦克肖特的麦地那地区很休闲的日常生活方式的展示。

《麦地那下棋的人》

作者：伊莎贝尔·菲亚代罗（Isabel Fiadeiro）

尺寸：21.6 厘米 × 15 厘米

工具：钢笔、水彩、纸

❷ 不必总是用前景视角，就像苏希达·施洛德卡用了有趣的视角，画了这个农产品货架。对于这幅故事插画，农产品和人物一样重要。

《农民的市场赏金》

作者：苏希达·施洛德卡（Suhita Shirodkar）

尺寸：17.8 厘米 × 23 厘米

工具：水彩、钢笔、墨水

日常生活

观察并描绘日常生活场景和对当地的地标性建筑创作一样有趣。走入人们有着相互联系的公共场合，拜访那些有特点的小区，看看发生了什么，观察到的生活中的小片段都可能成为一个完整故事的重要部分。

工作室

下次和家人旅行时，花一个下午的时间独自绘画。去当地的菜市场看看，不仅仅记录那些人物和地点，还有那些正在买卖的食物。

菜市场是一个适合观察日常生活的好地方，旧金山唐人街地区的菜市场进进出出的人群就证明了这一点。在一个地方画一会儿，观察市场进进出出的人群。

《唐人街菜市场》

尺寸：35.6 厘米 × 28 厘米

工具：钢笔、水彩、蜡笔、康颂纸

