

Sketchbook Confidential

灵感的速写簿

—— 41位杰出艺术家的私人涂绘

上海人民美術出版社

There are few
than the first
country - after
the layovers,
the long, ex
an airport to
of the pension
(is it full? d
after all of the
cramped, but
open the wind
all at once i
balmy breeze
familiarly to
and smells
below. No s
taken after a
travelling, no
and sweet, s
full of pote
and smells
below. No s
taken after a
travelling, no
and sweet, s
full of pote

[美] 帕米拉·维兹曼

斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 著 周莲莲 译

灵感的速写簿

—— 41位杰出艺术家的私人涂绘

[美] 帕米拉·维兹曼

斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 著 周莲莲 译

上海人民美術出版社

灵感的速写簿 / [美] 维兹曼, [美] 罗弗斯维勒 著;
周莲莲 译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01
书名原文: Sketchbook Confidential
ISBN 978-7-5322-7965-4

I. ①灵... II. ①维... ②罗... ③周... III. ①速写技法
IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第119157号

Sketchbook Confidential. Copyright © 2010 by North Light Books. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 4700 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, 45236. (800) 289-0963. First edition.
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: 09-2011-372

灵感的速写簿

——41位杰出艺术家的私人涂绘

著 者: [美] 帕米拉·维兹曼
斯蒂芬妮·罗弗斯维勒

译 者: 周莲莲

策 划: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

责任编辑: 姚宏翔

特约编辑: 孙 铭

封面设计: 缪亚希

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 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 11

版 次: 2013年01月第1版

印 次: 2013年01月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-7965-4

定 价: 58.00元

关于作者

帕米拉·维兹曼 (Pamela Wissman): 北极光出版社美术书系、影响力出版社和艺术家网络的编辑部主任, 这些媒体均为美国F+W媒体公司旗下。她策划过几百个选题。她在艺术界各职位上工作了30多年, 在辛辛那提大学获得了美术学士学位, 以及艺术管理专业的艺术硕士学位。

斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 (Stefanie Lauferweiler): 自由编辑和作家, 居住于美国俄亥俄州辛辛那提市。在成为自由职业者之前, 她曾经是北极光出版社美术书系和影响力出版社的高级编辑。在十多年的编辑生涯中, 她策划过50多种美术、卡通和工艺的专业选题。

测量长度单位换算表

转换	成为	乘以
英寸	厘米	2.54
厘米	英寸	0.4
英尺	厘米	30.5
厘米	英尺	0.03
码	米	0.9
米	码	1.1

简介. 5

罗伯特·巴雷特 (Robert Barrett)	6
丹·贝克 (Dan Beck)	10
威廉·贝拉 (William Berra)	14
罗伯托·鲍伯·卡迪纳尔 (Roberto Bob Cardinale)	18
艾瑞·克利尔 (Erin Currier)	22
乔治·艾伦·德基 (George Allen Durkee)	26
道格拉斯·弗莱尔 (Douglas Fryer)	31
黛米·加西亚 (Tammy Garcia)	34
艾伯特·汉德尔 (Albert Handell)	38
威廉·胡克 (William Hook)	42
凯茜·约翰逊 (Cathy Johnson)	46
南希·科兹考斯基 (Nancy Kozikowski)	50
杰弗里·劳伦斯 (Geoffrey Laurence)	54
斯蒂芬妮·佩雯·萝 (Stephanie Pui-Mun Law)	58
贝福·李 (Bev Lee)	62
琳达·莱斯利 (Linda Leslie)	66
查克·卢卡契 (Chuck Lukacs)	70
詹尼弗·麦克里斯琴 (Jennifer McChristian)	74
理查德·麦金利 (Richard McKinley)	78
杰夫·麦伦 (Jeff Mellem)	82
埃德·摩根 (Ed Morgan)	86
阿特·莫蒂默 (Art Mortimer)	90
克劳迪亚·奈斯 (Claudia Nice)	94
P.A. 尼斯比特 (P.A. Nisbet)	99
玛吉·奥布莱恩 (Margy O' Brien)	102
威廉·奥康纳 (William O' Connor)	107
乔·帕奎特 (Joe Paquet)	110

吉恩·佩德森 (Jean Pederson)	114
约翰·波特 (John Potter)	118
托尼·普罗 (Tony Pro)	122
阿兰·佩恩·雷德伯格 (Alan Paine Radebaugh)	126
查克·萨巴蒂诺 (Chuck Sabatino)	130
马克·斯潘塞 (Mark Spencer)	135
凯特·斯塔林 (Kate Starling)	138
亚历山大·蒂托维茨 (Aleksander Titovets)	142
利乌巴·蒂托维茨 (Lyuba Titovets)	146
约书亚·托比 (Joshua Tobey)	150
艾兰·威世 (Elan Varshay)	154
弗雷德里科·维吉尔 (Frederico Vigil)	158
麦克·怀特 (Mark White)	163
麦克·威勒宾克 (Mark Willenbrink)	166

关于41位艺术家的更多信息	170
索引	172
关于作者	174

灵感的速写簿

—— 41位杰出艺术家的私人涂绘

[美] 帕米拉·维兹曼

斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 著 周莲莲 译

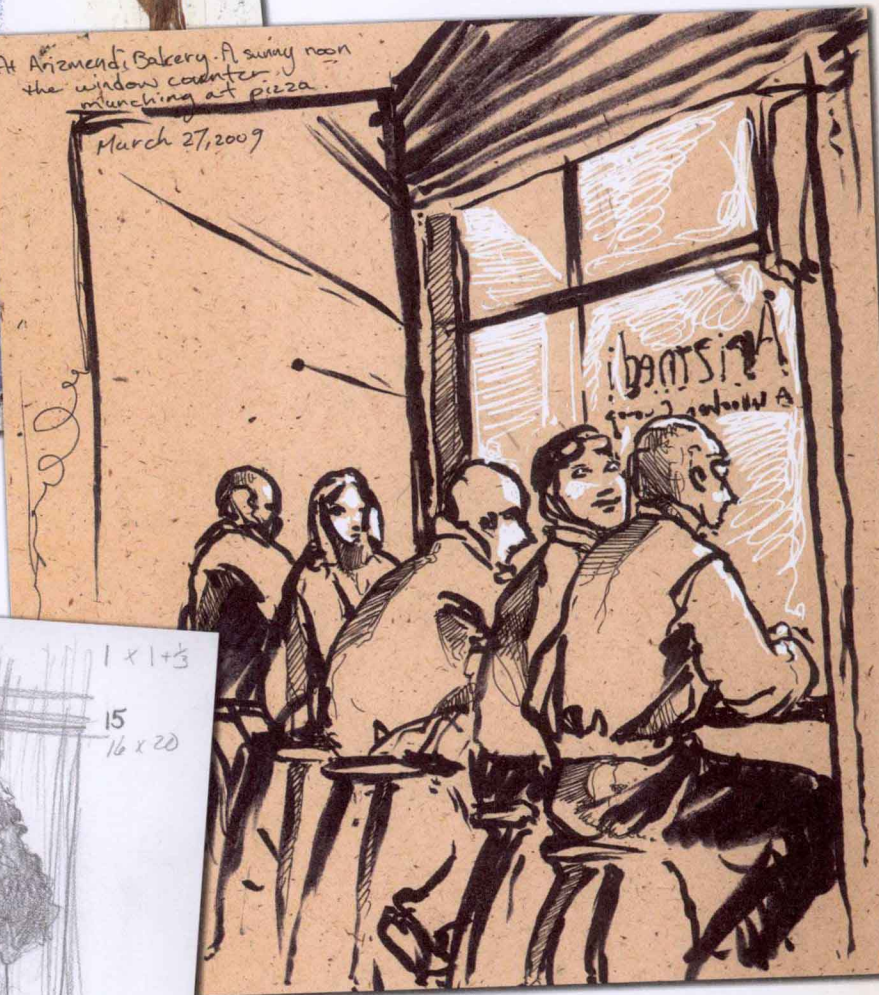
上海人民美術出版社

目录

At Arizmendi Bakery. A young man
the window counter
munching at pizza.

March 27, 2009

Aguilar April 30
ction

Oct. 12, 2007

After lunch in the
sandwich near ranch
roadgarden, it was
nap of paint? So
relaxing! Visited a
short distance was
these agency-as n.

Before leaving, we
then went back to
Hudson Valley of the
back farm. 2 hours.
River, and 2 hours.

FOUR

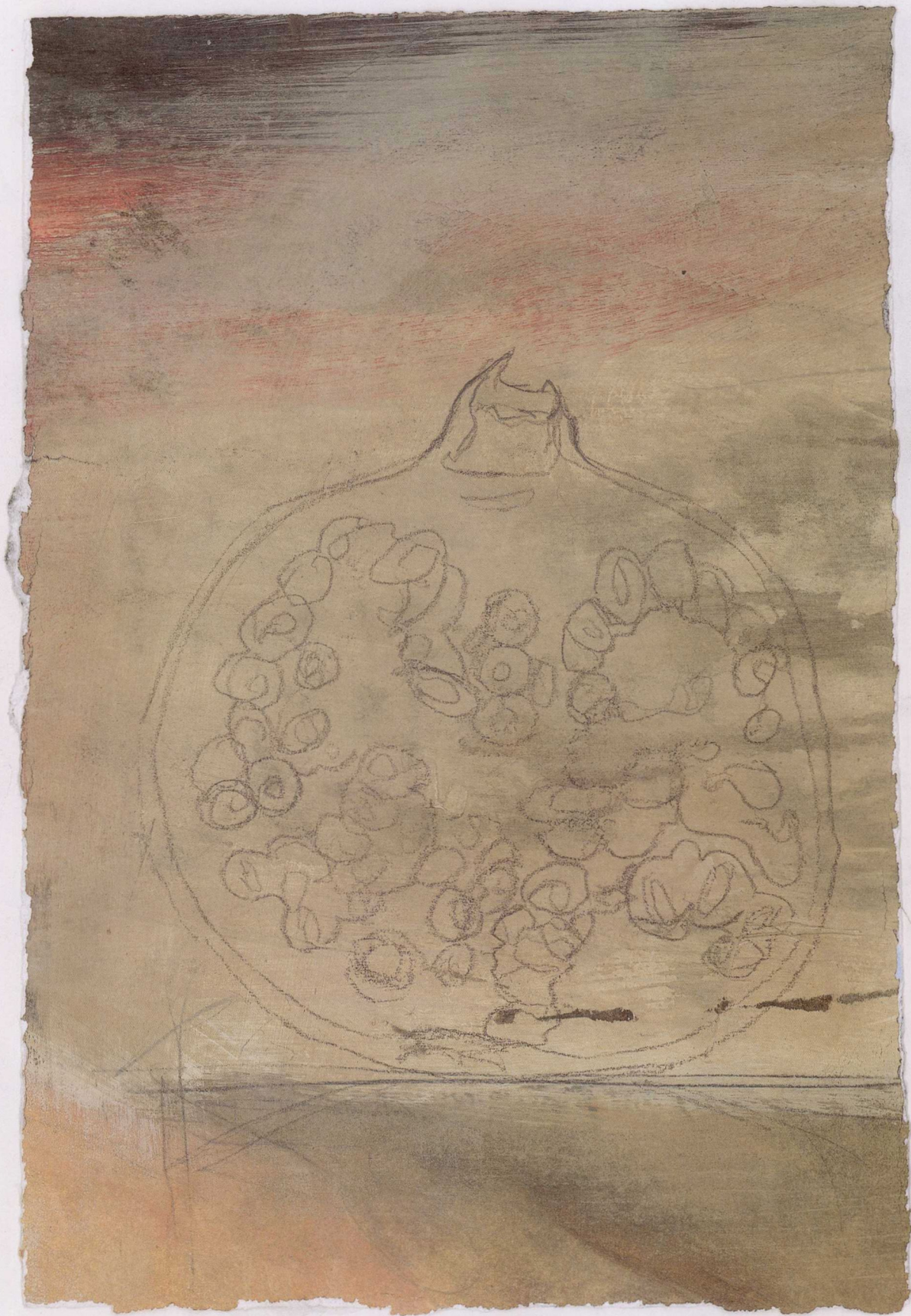
简介. 5

罗伯特·巴雷特 (Robert Barrett)	6
丹·贝克 (Dan Beck)	10
威廉·贝拉 (William Berra)	14
罗伯特·鲍伯·卡迪纳尔 (Roberto Bob Cardinale)	18
艾瑞·克利尔 (Erin Currier)	22
乔治·艾伦·德基 (George Allen Durkee)	26
道格拉斯·弗莱尔 (Douglas Fryer)	31
黛米·加西亚 (Tammy Garcia)	34
艾伯特·汉德尔 (Albert Handell)	38
威廉·胡克 (William Hook)	42
凯茜·约翰逊 (Cathy Johnson)	46
南希·科兹考斯基 (Nancy Kozikowski)	50
杰弗里·劳伦斯 (Geoffrey Laurence)	54
斯蒂芬妮·佩雯·萝 (Stephanie Pui-Mun Law)	58
贝福·李 (Bev Lee)	62
琳达·莱斯利 (Linda Leslie)	66
查克·卢卡契 (Chuck Lukacs)	70
詹尼弗·麦克里斯琴 (Jennifer McChristian)	74
理查德·麦金利 (Richard McKinley)	78
杰夫·麦伦 (Jeff Mellem)	82
埃德·摩根 (Ed Morgan)	86
阿特·莫蒂默 (Art Mortimer)	90
克劳迪亚·奈斯 (Claudia Nice)	94
P.A. 尼斯比特 (P.A. Nisbet)	99
玛吉·奥布莱恩 (Margy O' Brien)	102
威廉·奥康纳 (William O' Connor)	107
乔·帕奎特 (Joe Paquet)	110

吉恩·佩德森 (Jean Pederson)	114
约翰·波特 (John Potter)	118
托尼·普罗 (Tony Pro)	122
阿兰·佩恩·雷德伯格 (Alan Paine Radebaugh)	126
查克·萨巴蒂诺 (Chuck Sabatino)	130
马克·斯潘塞 (Mark Spencer)	135
凯特·斯塔林 (Kate Starling)	138
亚历山大·蒂托维茨 (Aleksander Titovets)	142
利乌巴·蒂托维茨 (Lyuba Titovets)	146
约书亚·托比 (Joshua Tobey)	150
艾兰·威世 (Elan Varshay)	154
弗雷德里科·维吉尔 (Frederico Vigil)	158
麦克·怀特 (Mark White)	163
麦克·威勒宾克 (Mark Willenbrink)	166

关于41位艺术家的更多信息	170
索引	172
关于作者	174

I'm playing with mixed media surfaces to draw on.

简介

这里的大多数作品是一挥而就的,是临时性的,并无公开发表的初衷。它们为发挥创意和解决问题提供了一定的空间,有时候单纯是为了自娱自乐——排列形式、应付生活、逃避俗务、研究题材、探索方法或是把“倒霉的一天”记在纸上。这些作品有的中规中矩,有的却是出奇制胜。它们来自于素描草稿、速写本、日记和彩绘速写,有的绘于某些场所,有的在户外完成;有的大小合适,有的小巧紧凑。无论什么样的作品,都呈现了创意过程、深层历史以及艺术家成熟作品中的某些方面。

感谢书中所有杰出艺术家的热情参与,以及对我们编辑要求的耐心回应;同样感谢斯蒂芬妮·罗弗斯维勒 (Stefanie Laufersweiler)、温迪·邓宁 (Wendy Dunning) 以及所有F+W媒体公司的编辑制作人员,是你们使本书得以顺利出版。和你们合作非常愉快!

Pamela Wissman

帕米拉·维兹曼 (Pamela Wissman)

编辑部主任

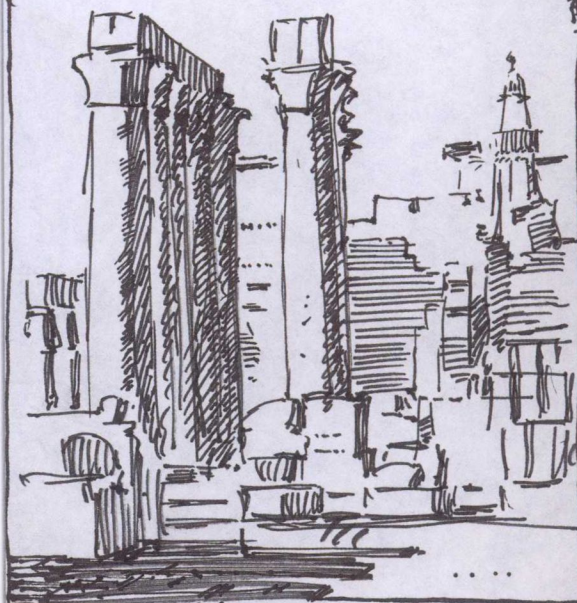
北极光出版社 (North Light Books)

OLIVE TREE
GARDEN OF GETHSEMANE
"of all the cities, mountains, places
where the statement may have taken
place, it took place here."

The Garden Tomb -
owned by the Garden Tomb Association of
London England (the place of a skull)
Golgotha - Bas Station was quarry -
Many Jews were stoned by this quarry
Common Criminal not given proper burial -
in the skull hill locally -

180 yrs to build this temple but
work stopped many times
TEMPLE AT KARAK

Still
excavating here.

- 3 religions reported -
- but of almost 1500 yrs

罗伯特·巴雷特

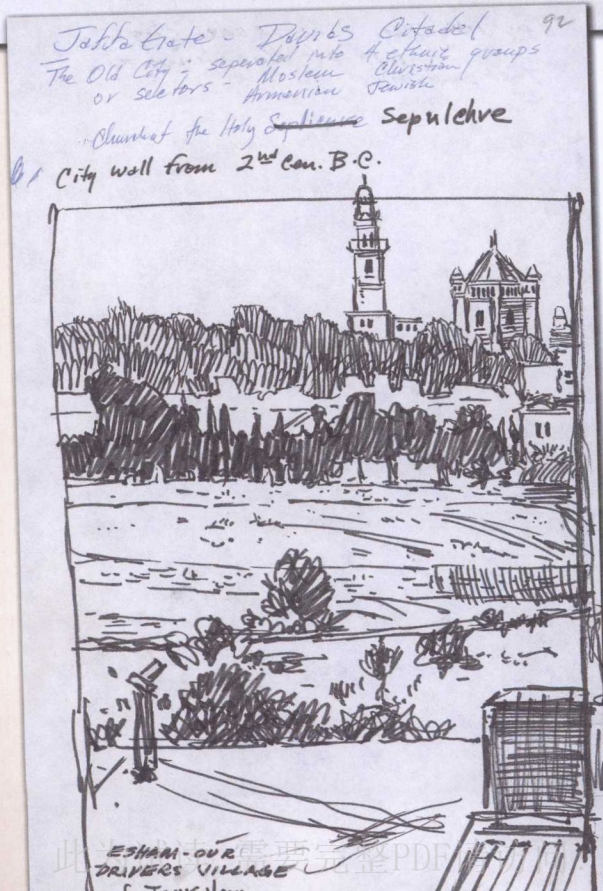
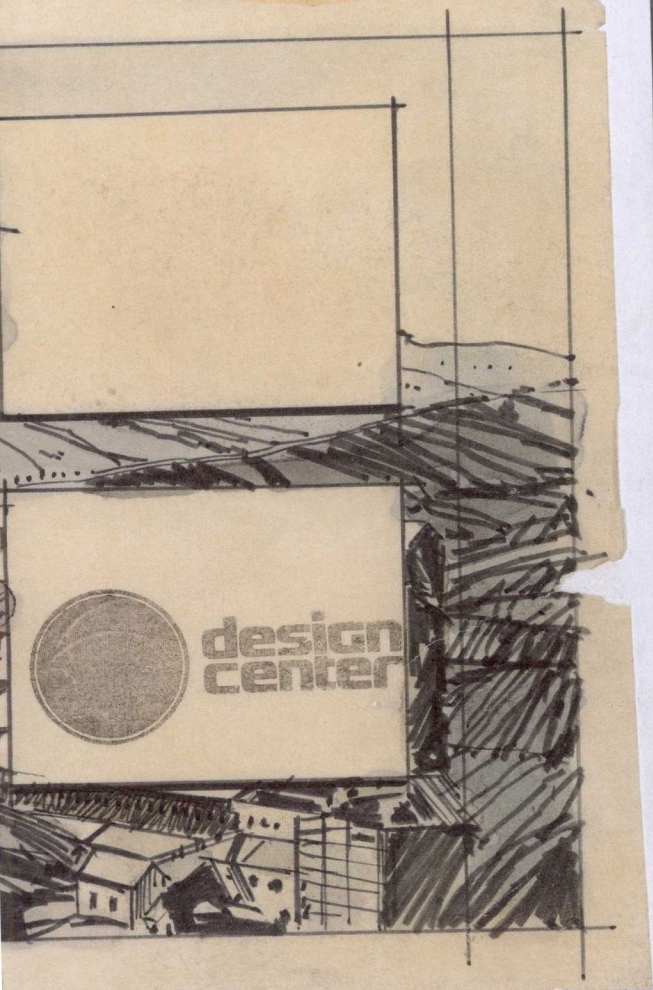
巴雷特是一名油画家、壁画家和插画家，同时任教于犹他州普若佛市的杨百翰大学。他致力于兰登书屋、哈珀柯林斯出版社、《户外生活》杂志及其他众多出版社，还曾经为两本书画过插图：一本是写给孩子的关于巴拉克·奥巴马总统的书（《奥巴马：只在美国如此》，马歇尔·凯文迪什童书出版社）；还有一本书是其姊妹篇，记录了米歇尔·奥巴马的生平故事。2010年他的《古典素描技法》一书，由上海人民美术出版社出版。他被“纽约插画家协会”评选为2010年度卓越艺术教育者。

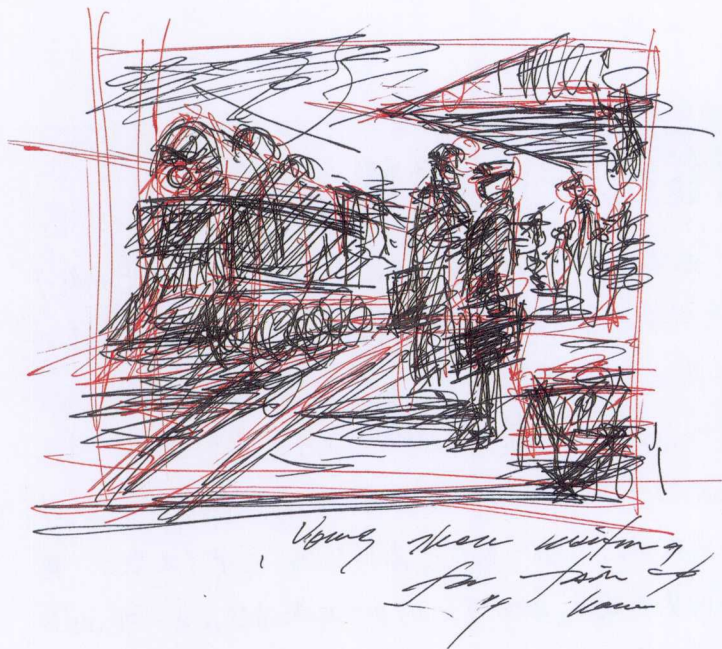
如同一个作家会保存生活经历的书面记录那样，一个画家也会保存速写本，他观察着、感受着、思考着、描绘着。

我画速写^注是出于种种理由，但最主要的还是作为一个记载视觉经验或解决各种问题的途径。我每天画很多速写，即便时间极短。对我来说，有规律地画图既可锻炼动作技巧，也可保持敏锐的视觉/空间能力。

我画在正规的速写本上，开会时就画在报纸的空白处。我也会在课上为学生画速写，为他们展示解决视觉问题的不同手段。在开会时我通常根据想象或记忆画图，这是一个极好的方法，可以在没有模特或其他主题的情况下确定你所理解的东西。

注：西方艺术家所指的“速写”，不同于国内狭义的“速写”，它所用的材料更多，应用的范围更广。西方艺术中的“速写”往往泛指艺术家为创作的各种形式的准备，用于捕捉、记录自己的创意灵感——中文版编者

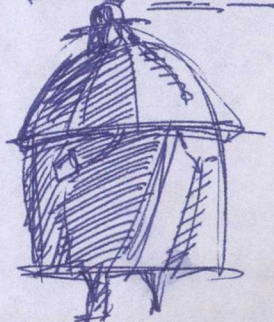
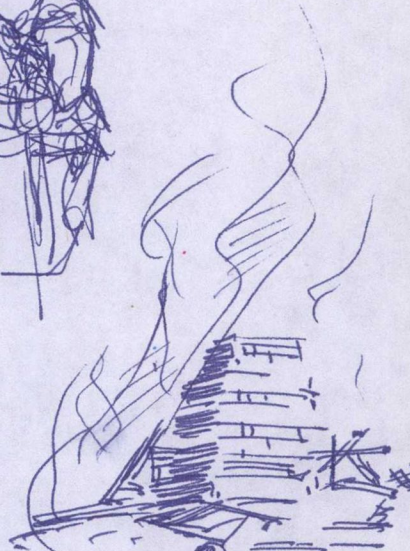
较之成熟的油画作品，速写更加即兴而充满活力，风险更少。正因如此，速写才可能更为坦率、更有创意。

作为一个插画家，我经常画一些快捷速写，为更多的正式插画探索各种构图方式。这些速写经常会成为更多宏大创意作品的萌芽。我会极力思考需要解决的视觉问题，除非仅是单纯的涂鸦或练习。我喜欢画在淡色纸上，这是一个为图画创立完整明暗关系的快速手段。

速写通常是探索动作、透视、结构、比例、构图、明暗等各种问题的快速手段。速写完成后需要编辑和精简，从而使视觉观念显得更加强劲有力。

较之成熟的油画作品，速写更加即兴而充满活力，风险更少。正因如此，速写才可能更为坦率、更有创意。

Robert R. R. R.

丹·贝克

高中毕业以后，贝克到处流浪而且从事了一系列工作，从正利桑那州的牧场工人，到为期两年的德国战士。为了自娱自乐，他走到哪里都带着珍贵的速写本和日记，这最终使他走向了追求艺术的职业生涯。目前贝克定居在科罗拉多州，深深植根于传统印象派，擅长画肖像、静物和风景，喜欢用油画颜料和色粉笔。他已经连续六次荣获美国油画家协会的优秀奖（三次国家奖，三次地方奖）。

速写是一种用视觉进行思维的方式。我经常把想法画下来，在毫无压力的心境下绘制我喜爱的题材，并与油画中的绘图保持协调。速写可以自由发挥，这使我独自体验到简单的快乐。

在速写中，我感到能和自己直接对话。铅笔、圆珠笔、炭笔、颜色铅笔、色粉笔——无论用什么笔都不重要，因为各种绘画工具我都喜欢。在大多数情况下，仅仅是看到纸上的画痕，便足以使我热血沸腾，在瞬间产生强烈的画图欲望。

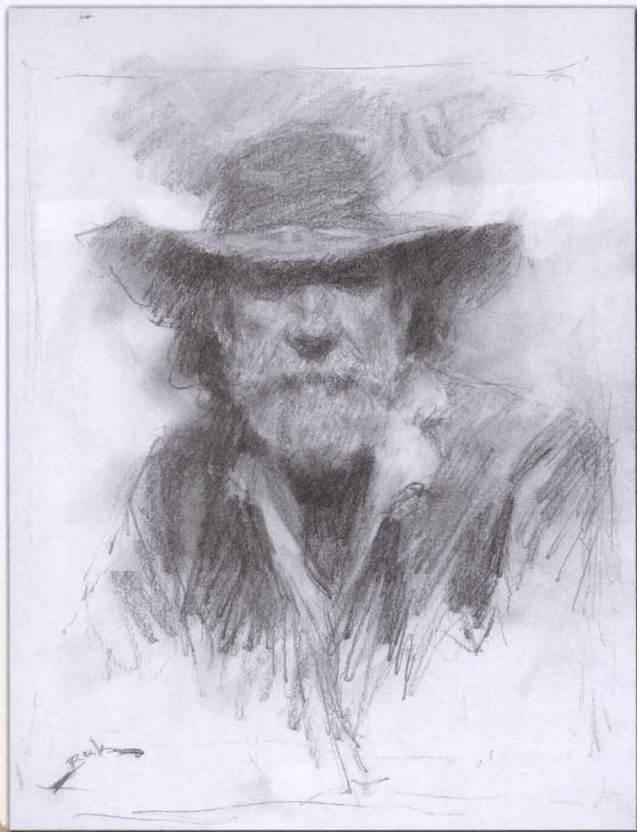
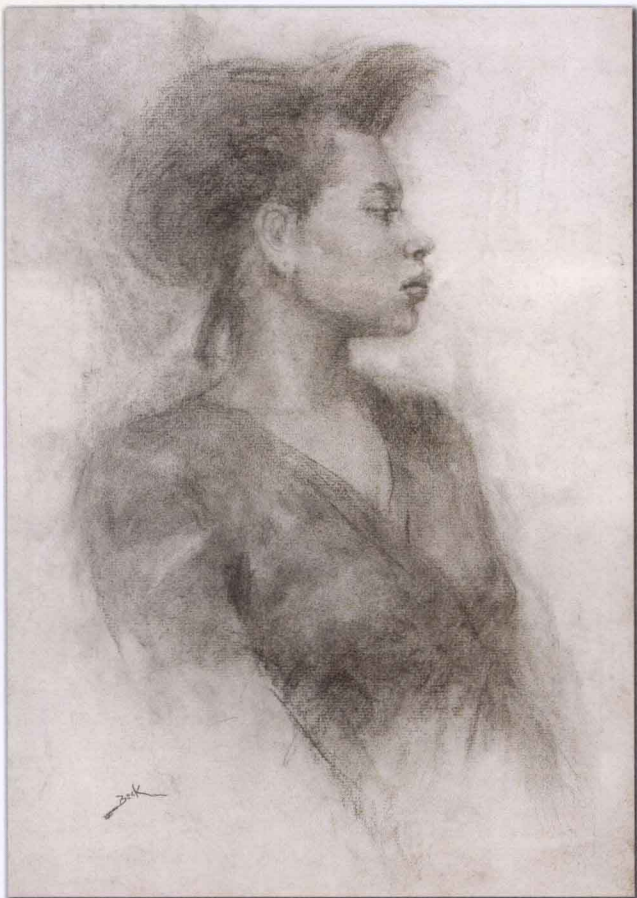
我认为速写行之有效，是因为它消除了油画的复杂性，使人看到题材或构思的核心要素，甚至使人找到适当的构思。因为在处理混合用色、运用油画颜料等情况时，找到适当的构思就显得较为艰难了。

我画速写，有时候是为了看看什么会成为成熟油画作品的核心要素，有时候仅仅是心不在焉的胡乱涂画。保持速写的乐趣是十分重要的。我很希望把速写的自发性转化到油画作品中，同时也把在速写中极易产生的大胆创新的特性转化到油画作品中。

Beck

我觉得画什么速写、怎么画速写，对提高绘画能力无疑具有持续的帮助，因为这揭示了我如何看待世界和生命的整个过程。我画速写，直至给形象找对了感觉。这个寻找感觉的过程，能够显示我是如何观察和感受的。

另外，速写是一个很好的画图实践，在掌握油画艺术时也是一种最重要的技巧。

Beck

在速写中，我感到能和自己直接对话。