

★ 畅销书《手绘的奇思妙想：49位设计师的创意速写簿》姐妹篇

手绘的灵感闪现：

38位艺术家的创意速写簿

Sketchbook Confidential 2

【美】帕米拉·威丝曼、斯蒂芬妮·劳福斯维尔 编著

金黎珣 翻译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘的灵感闪现: 38位艺术家的创意速写簿 / (美) 威丝曼, (美) 劳福斯维尔著; 金黎晖译. —上海: 上海人民美术出版社, 2013.01

书名原文: Sketchbook Confidential 2

ISBN 978-7-5322-8193-0

I. ①手… II. ①威… ②劳… ③金… III. ①速写—作品集—世界 IV. ①J234

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第275485号

手绘的灵感闪现: 38位艺术家的创意速写簿

原版书名: Sketchbook Confidential 2

编著者: Pamela Wissman, Stephanie Lauferweiler

Copyright © 2012 by F+W Media

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.

Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc.

本书的简体中文版经F+W Media, Inc. 出版公司授权, 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: 09-2012-782

手绘的灵感闪现: 38位艺术家的创意速写簿

编 著: [美] 帕米拉·威丝曼、斯蒂芬妮·劳福斯维尔

译 者: 金黎晖

责任编辑: 徐 捷

技术编辑: 季 卫

装帧设计: 乔 轶

封面设计: 郑 晨

出版发行: 上海人民美术出版社

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

开 本: 889×1194 1/16 11印张

版 次: 2013年1月第1版

印 次: 2013年1月第1次

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5322-8193-0

定 价: 56.00元

手绘的灵感闪现：38位艺术家的创意速写簿

Sketchbook Confidential 2

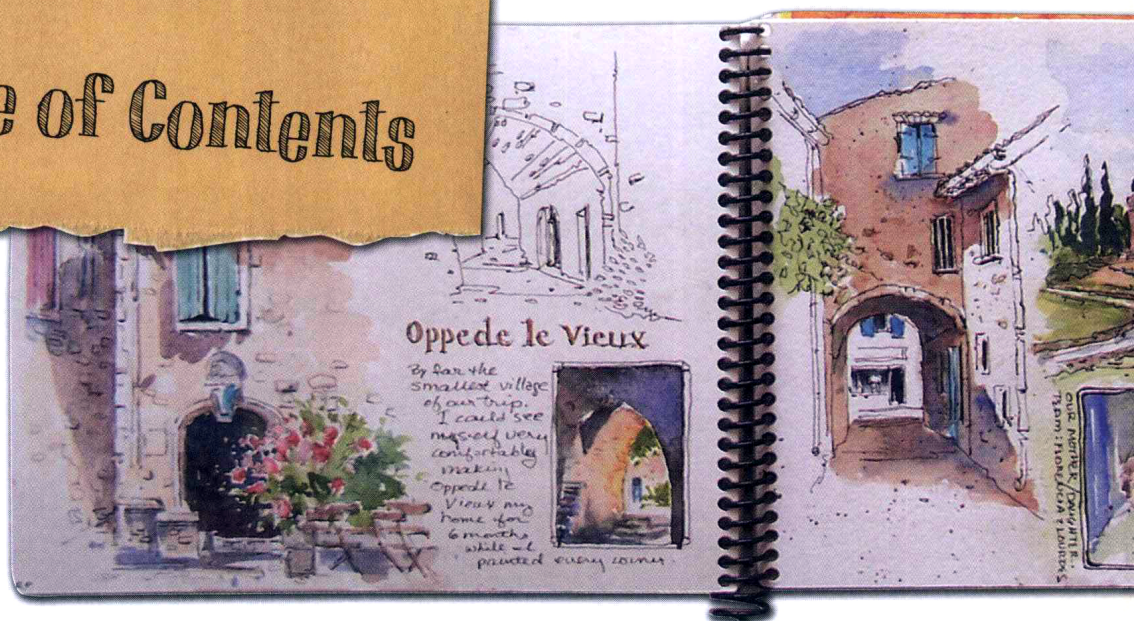
【美】帕米拉·威丝曼、斯蒂芬妮·劳福斯维尔 编著

金黎晖 翻译

上海人民美術出版社

目录

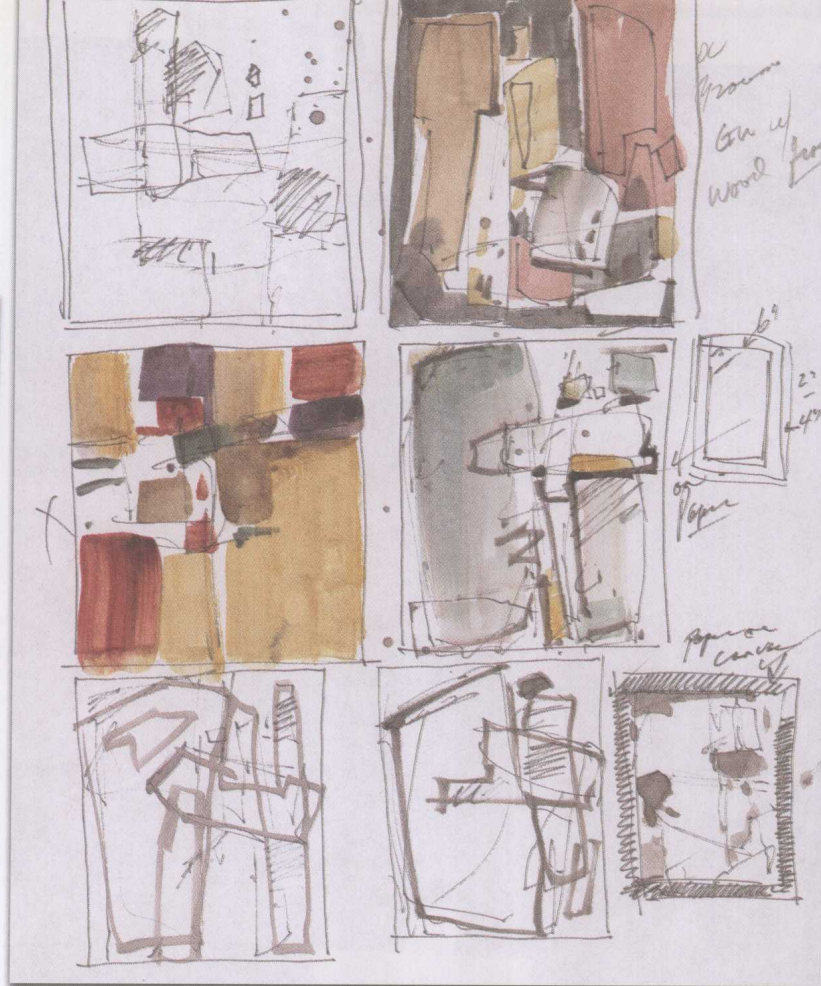
Table of Contents

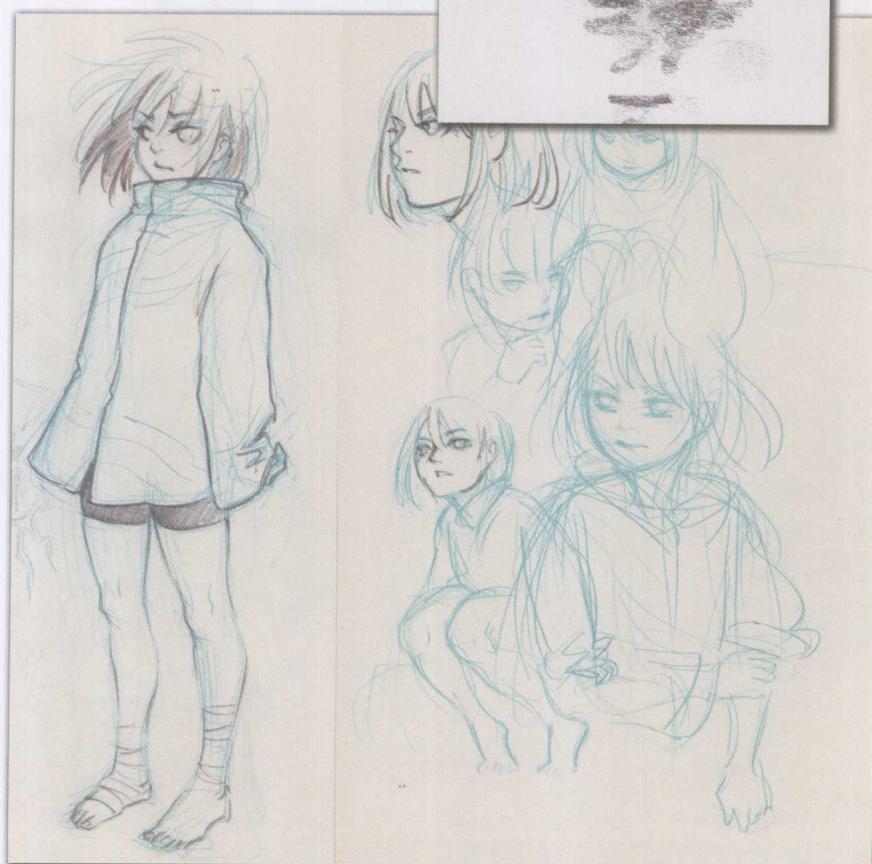
本书介绍..... 5

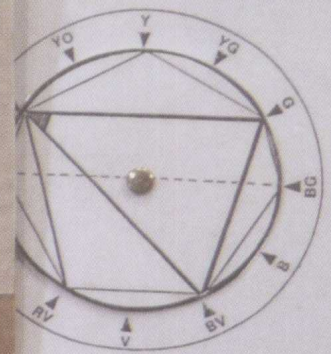
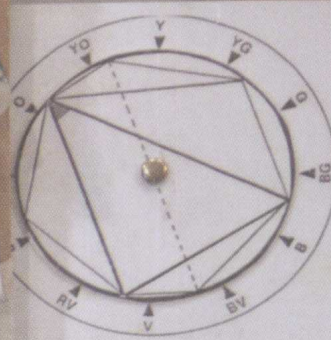
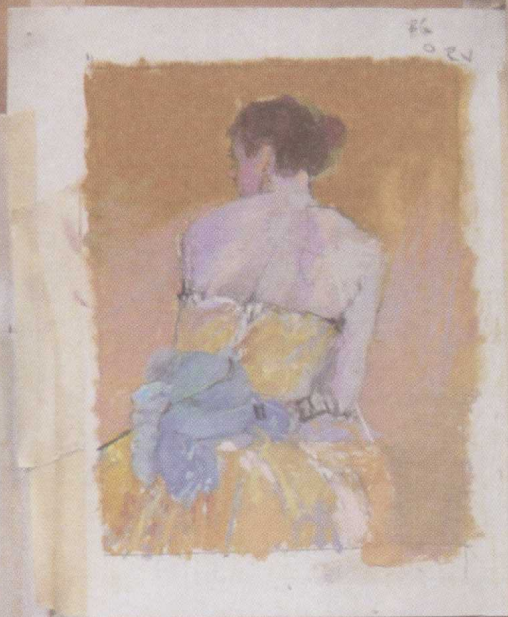
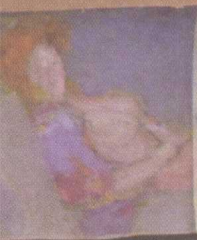
乔·安娜·阿尔奈特.....	6
玛利亚·巴吉塔.....	11
吉姆·贝克纳.....	16
罗伯特·路易斯·考博威尔.....	21
林赛·西博思.....	24
伊莱恩·G.科菲.....	28
丽莎·L.赛尔.....	32
米歇尔·唐纳薇.....	37
斯德灵·爱德华.....	40
艾琳·弗洛瑞斯.....	44
格兰特·富勒.....	48
莫莉·桥本.....	53
卡琳·赫胥伯格.....	56
贾里德·霍奇.....	60
拉塞尔·杰威尔.....	66

多丽·肯特.....	70
大卫·N.奇特勒.....	76
妮塔·丽兰德.....	82
维多利亚·里斯.....	86
劳林·麦克克拉肯.....	90
西尼·麦克金丽.....	95
马克·E.默哈菲.....	98
维吉尔·奥尔蒂斯.....	102
圣地亚哥·佩雷斯.....	106
罗宾·波提特.....	110
乔纳森·奎恩.....	117
兰·罗伯特.....	120
莫尔·罗森.....	124
凯特·萨蒙斯.....	129
安吉拉·R.萨瑟.....	133

大卫·萨维兰诺.....	136
珍妮·弗勒·斯考特.....	140
迈克尔·司德奈吉尔.....	144
凯尔·斯塔基.....	151
比尔·泰兹沃斯.....	154
乔伊·托马斯.....	159
亚伦·威斯特伯格.....	162
甄连权.....	167
更多艺术家详情.....	170
原版书索引.....	172
度量换算表.....	173

本书介绍

Introduction

本书将带你探访艺术世界中最具创意的作品，这些作品缔造者的头脑中无不涌动着鲜活的创意思想、无穷的创作能量和无尽的创作灵感。正如《窥探大师的草图本：31位设计师的创意笔记》一样，本书将为你展示众多杰出艺术家的草图，带你走进他们私密的制作空间，一睹其罕见珍贵的创作过程。其中一些艺术家惯于使用传统绘画素材，另一些则喜好使用颜料或拼贴技巧；一些草图是随性创作的神来之笔，另一些则更丰满复杂，不过归根到底，观看每一幅草图都是一次头脑激荡，启发我们将一个个创想记录下来，加以修改直至最终完成（这里需要指出的是：一些草图虽然品质尚佳，但并不会进一步使用）。通常，不论草

图的形式如何，它们都能为我们揭示这些艺术家的创作方式与创作思路，并以小见大，受益良多。

感谢所有参与这个项目的杰出艺术家。同时也要感谢斯蒂芬妮·劳福斯维尔（Stefanie Laufersweiler）、凯西·奇普（Kathy Kipp）、盖·凯利（Guy Kelly）以及所有参与本书制作的FTW传媒的编辑和工作人员。与你们一起工作很愉快。

Pamela Wissman

帕米拉·威丝曼

资深内容编辑，极光出版社

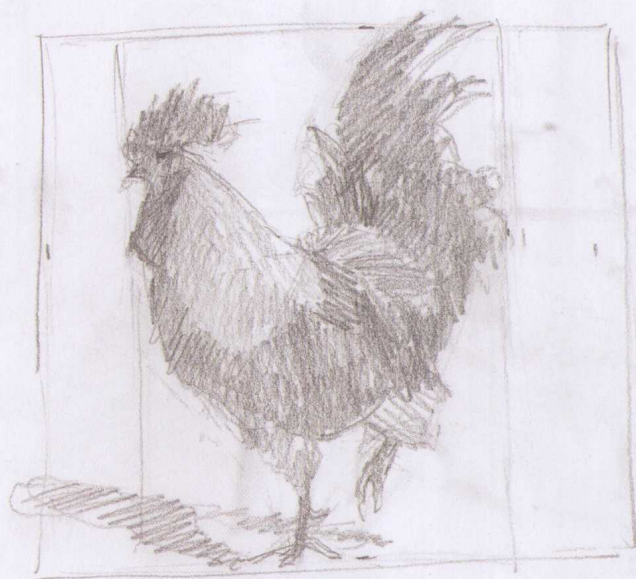
乔·安娜·阿尔奈特

Joe Anna Arnett

乔·安娜·阿尔奈特在德克萨斯大学获得了美术学士，后供职于纽约广告公司，担任资深艺术总监。她之后又与纽约艺术学生联盟重新启动了艺术工作室。此后，她参与创作了北极光出版社出版的《花卉油画佳作》，并出版了个人著作《华丽植物画集》、《瓜果与鲜花油画集》。同时，她还为美国公共广播公司出品的艺术指南和旅游系列节目《通行证和调色板》、《刀子》节目脚本与节目制作。此外，阿尔奈特的作品已经在国家牛仔与西部遗产博物馆的西部大奖展览中展出长达14年之久。

4/15/11
Light is
High - soft
& front + above

一幅画作不仅饱含着丰富的内涵，而且还充满着充沛的情感与丰富的想象，更是极其个性化的体验。每当我看到心仪的事物，都会先提笔将其落在纸上，然后再为其拍照留影。照片总会给事物打个折扣，而图画却能锦上添花。如果你舍得花时间并投入真情实感，再普通、平淡无奇的东西也会笔下生花，变得不再平庸。对我来说，一个破败的谷仓胜过一座华美的城堡。一位高高瘦瘦、完美无瑕的模特还不及一个脸上写满故事的人，因为后者的美更真切感人。草图能迫使你看到这份真正的美。

如果我想将一事物创作成一幅画，我就会即刻动手。如果时间不够或条件不允许，我也会快速用图画将其记录下来，因为用图画记录比用照片记录更有价值。照片可以提供精确的内容和细节，但却无法承载彼时的想法或感受。在我看来，照片仅仅是没有生命的记录而已。我经常会将一些东西拍下来，因为觉得可以用它来做一个不错的项目，可过些时候再看这张照片时，当时的想法早已抛到九霄云外。早知如此，何必当初。如果用图画记录便不会有这样的烦恼了。

Stinking
Fontaine, MN
Aug. 2010

对我来说，画画就是开启创意之旅。我从此开始创造形象、变换光线的明暗，创设或毁灭，一切皆始于此。相比在胸有成竹之前就创造一幅作品而丧失使其成为更优秀作品的机会，画草图时的苦思冥想、修改整理要更有趣、更高产得多。

有些事物只是画起来简单、好玩儿，但并不一定适合做一幅画的主题。画草图可以让人暂时抽离固有的思维系统，你会发现其实某些东西是有可以拓展的空间的，或者某些东西将止步于此。一切皆随心所欲。

有一些对象非常精彩，昭示着它可以变成一幅精美的图画，或是可以作为锦上添花之用的素材。我在一些图画中加入了小鸡。我曾经搬了一把椅子在谷仓的空地上画公鸡与母鸡的动态素描，目的是了解它们的动作以及形态。这个经历使我的脑海中留存下大量的动物形态，为以后的创作提供了丰富的素材。

每次作画时，我眼见的东西都比走马观花时更多。这样的体验越发丰盈，就好比 we 更渴望去真正地了解一个人，而不是仅仅停留于点头之交。我们生活在急速运转的时代，做事永远是一副急冲冲的样子。我们惜字如金，我们用微博打出零星几个字，用荒唐的缩写发短信，顷刻间便发出一封电子邮件，在FACEBOOK上飞速发布俏皮语录，这一切都让人心浮气躁。而欣赏一幅画却可以让我安静下来，聚精会神、观察感知。不论是生活还是艺术，集中精神都可以让人更加专注、认真。

我并非每天都画草图，但其实我认为应该每天都画些草图，我认识的所有艺术家几乎也都这么认为。不过我倒是常常画画，我随身携带着纸和铅笔，随时随地会将脑海中的点子潦草地记录下来，里面可能只是一些用于记录具体内容的线段和笔记，也可能是脑海中构想的一幅幅草图。这些草图对于旁人来说可能根本不知所云。

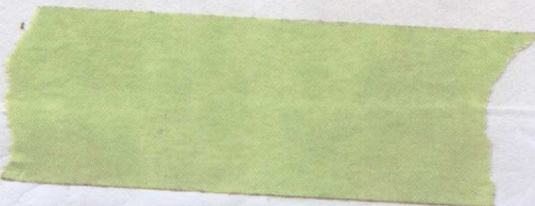
小河道边上的农场
乔·安娜·阿尔奈特
布上油画（最终作品）
8"×14"（20cm×36cm）

有合适的机会时，我喜欢画人体素描。我很少去雇用模特，但我会加入一些绘画团体。画人体素描可以让你保持本真，但同时它也是难度最大的绘画形式。我不仅享受其中，还将其视做为是思维的健美操。画人体素描可以使我清醒、机敏。

画草图时，我能感受到与对象之间产生的联通。我感觉到了与所画之物产生的一种联系。我边画边了解事物的形态，与事物的形态融为一体。随着工作进程的步步推进，我开始渐渐感受到一种力量，几乎能掌控绘画对象的力量。当你觉得你已经抓住画中事物的神韵、充分理解其精髓并与你融为一体时，这种成就感无法言喻。

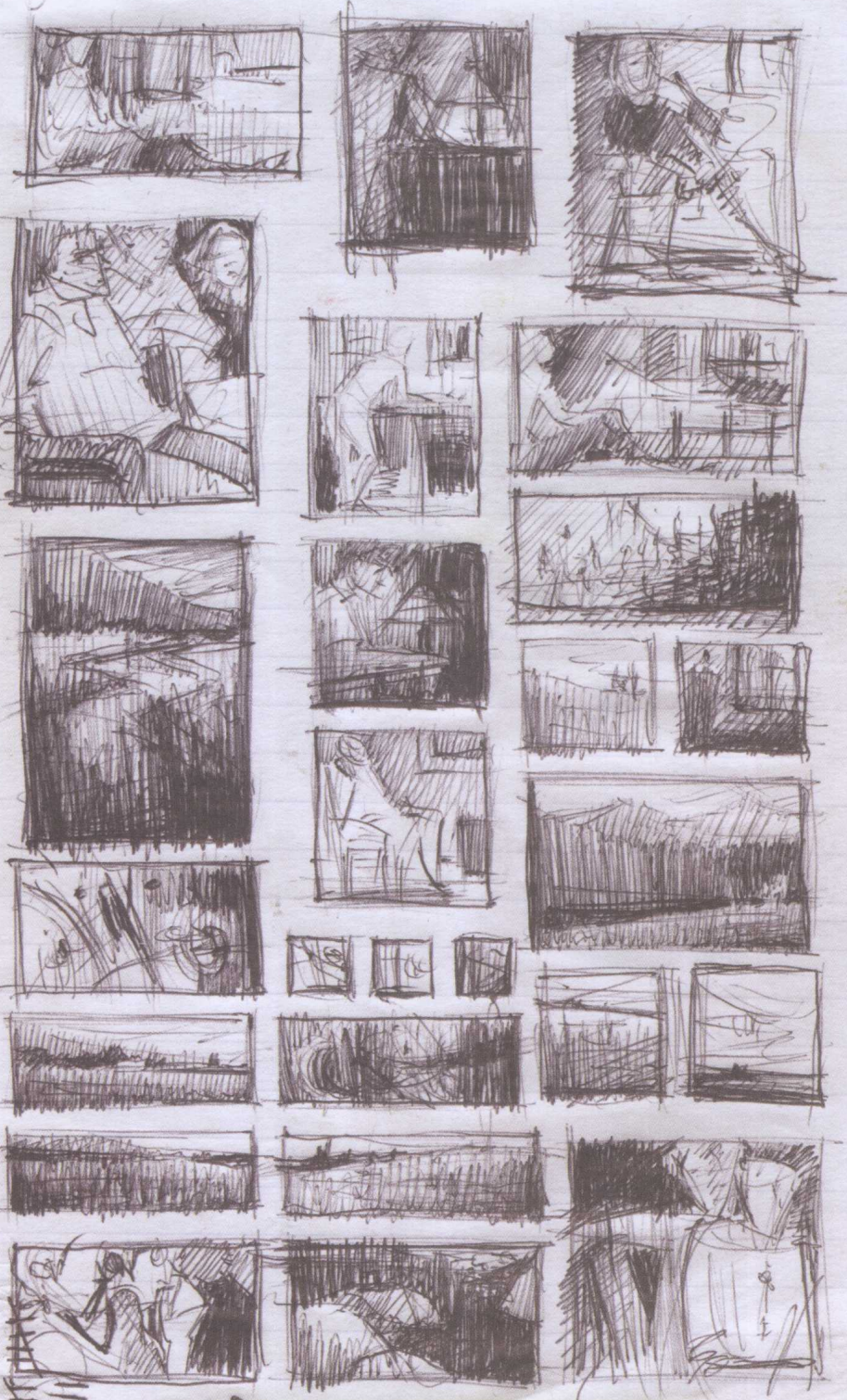
每次作画时，我眼见的东西都比走马观花时更多。这样的体验越发丰盈，就好比 we 更渴望去真正地了解一个人，而不是仅仅停留于点头之交。

Jo Ann

MM

ce

Q

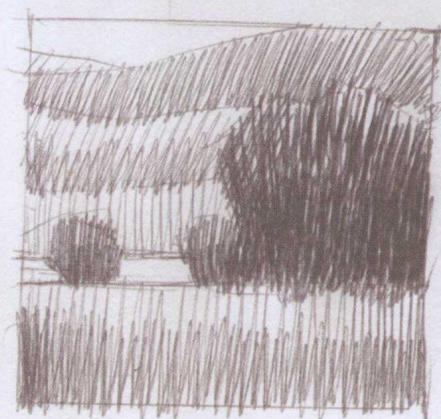
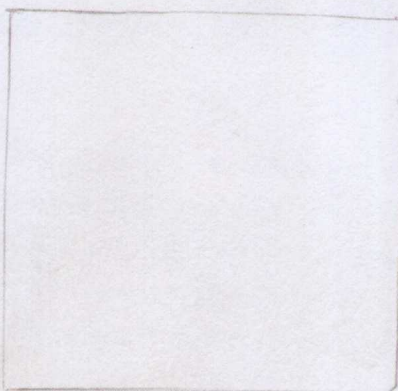
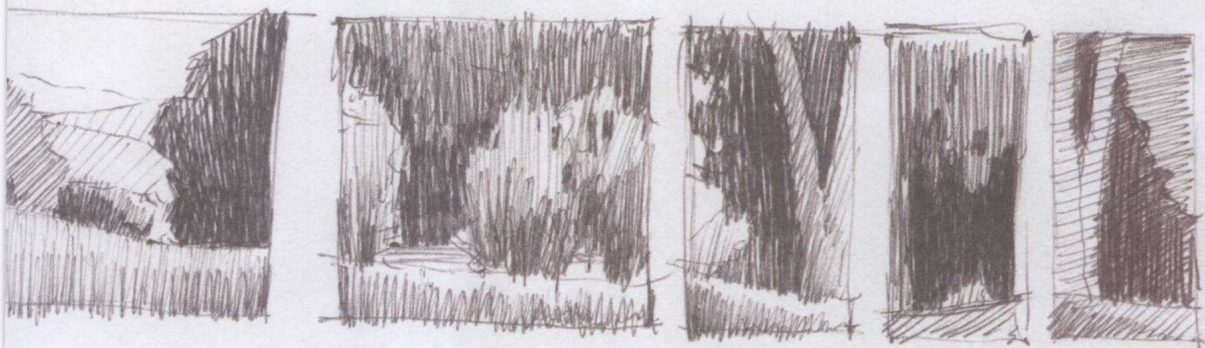
MM

草图为最后的成品奠定了基础，也帮助我们探寻出最终作品的模样。

玛利亚·巴吉塔 Maria Baggetta

玛利亚·巴吉塔从事职业艺术家长达25年之久。她是美国粉画协会会员，也是国际粉画协会评审。她的获奖作品多次在各个画廊和全国艺术竞赛中展出，其作品还刊登在艺术杂志及书籍中，如《纯色：粉画佳作》等。她在全美的各大工作室中教授艺术课程，同时也教授写生课程，现与同为艺术家的丈夫迈克·巴吉塔（MIKE BAGGETTA）居住在俄勒冈州。

打从我是个小女孩儿起，我就开始画草图。画草图已经与我的生命密不可分。

我喜欢在晚上画草图，因为晚上可以让我一个人安静地作画而不受到任何打扰。我也喜欢在旅行时画草图，不过在飞机上画草图可能会让坐在旁边的人感到很烦恼吧。

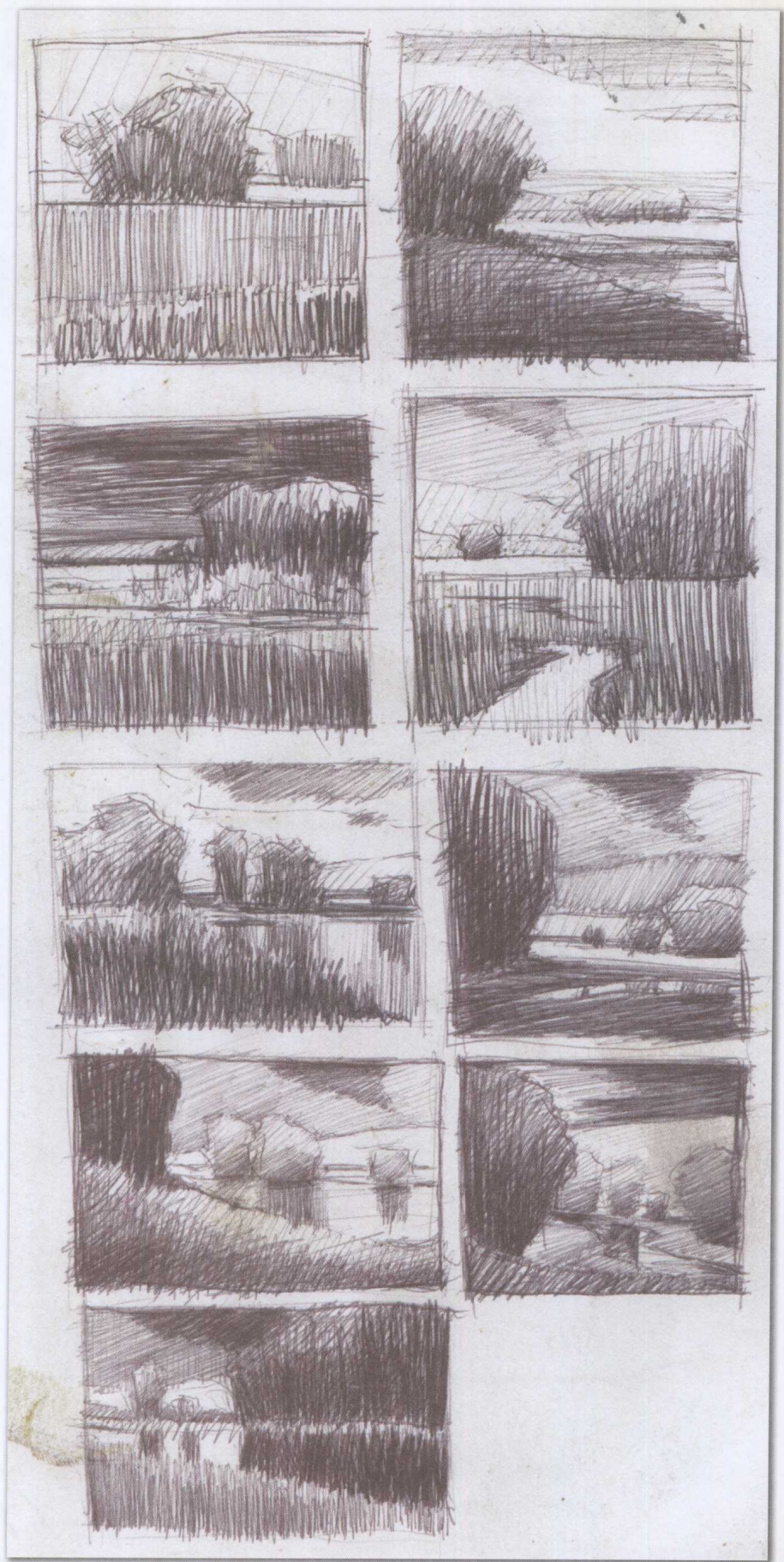
画草图的迷人之处在于你会完全深陷其中，并真正地观察到事物的本质。在那一刻，我的脑海里只有这幅画的对象，别无他想，不知不觉间便忘记了时间。我感觉到自己身处在一个完全不同于现实的、奇特且私密的世界中。如果你手中也有一个草图本和一支笔，你永远都不会觉得无聊。

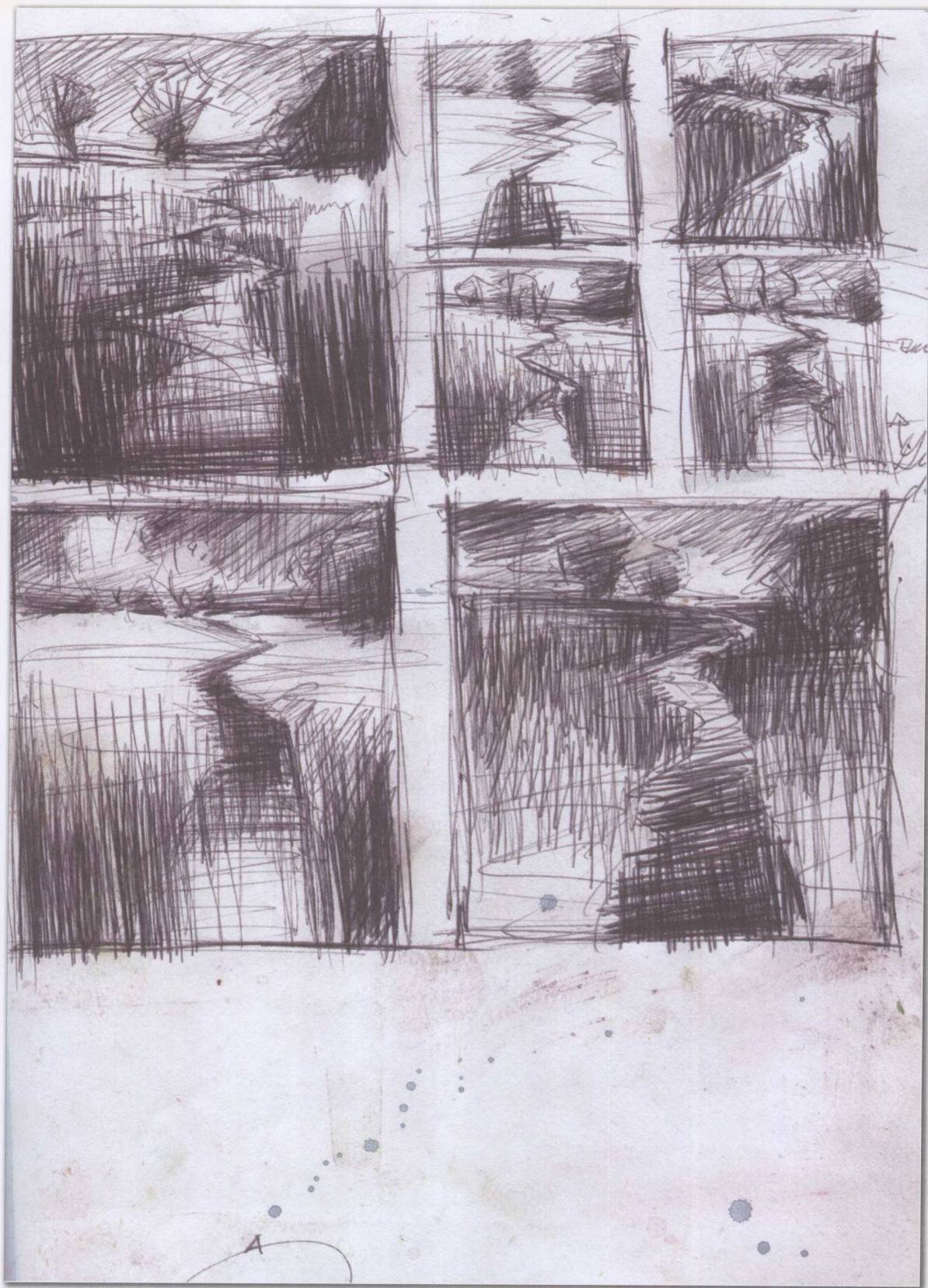
我用草图来研究大型作品。我的很多作品都是仅通过参照草图来完成的。这种创作模式赋予了我极大的自由度，并让我的创作思路更加清晰。这使我不必拘泥于实物照片或某个物体。我可以自由自在地创作出最佳效果。草图让我可以掌控全局，成为作品的主人。

草图为最后的成品奠定了基础，同时也帮助我探寻最终作品的模样。长久以来，草图伴随我的成长，使我感觉到无比舒适，并让我了解到时作时辍也是艺术创作的一部分。

画草图关乎观察与嬉戏。在这过程中艺术家时而安静，时而喧嚣，达到阴阳调和。画草图教会我了解眼见的这个世界、这个世界里的人、我自己以及我对事物所抱有的成见。

画草图全方位地增强了我的绘画功力，这个过程就好像为我自己一步一步建造一个游乐园。等到它建好后，我可以打破里面的所有规矩！我总是竭尽全力地充实着我的草图本。

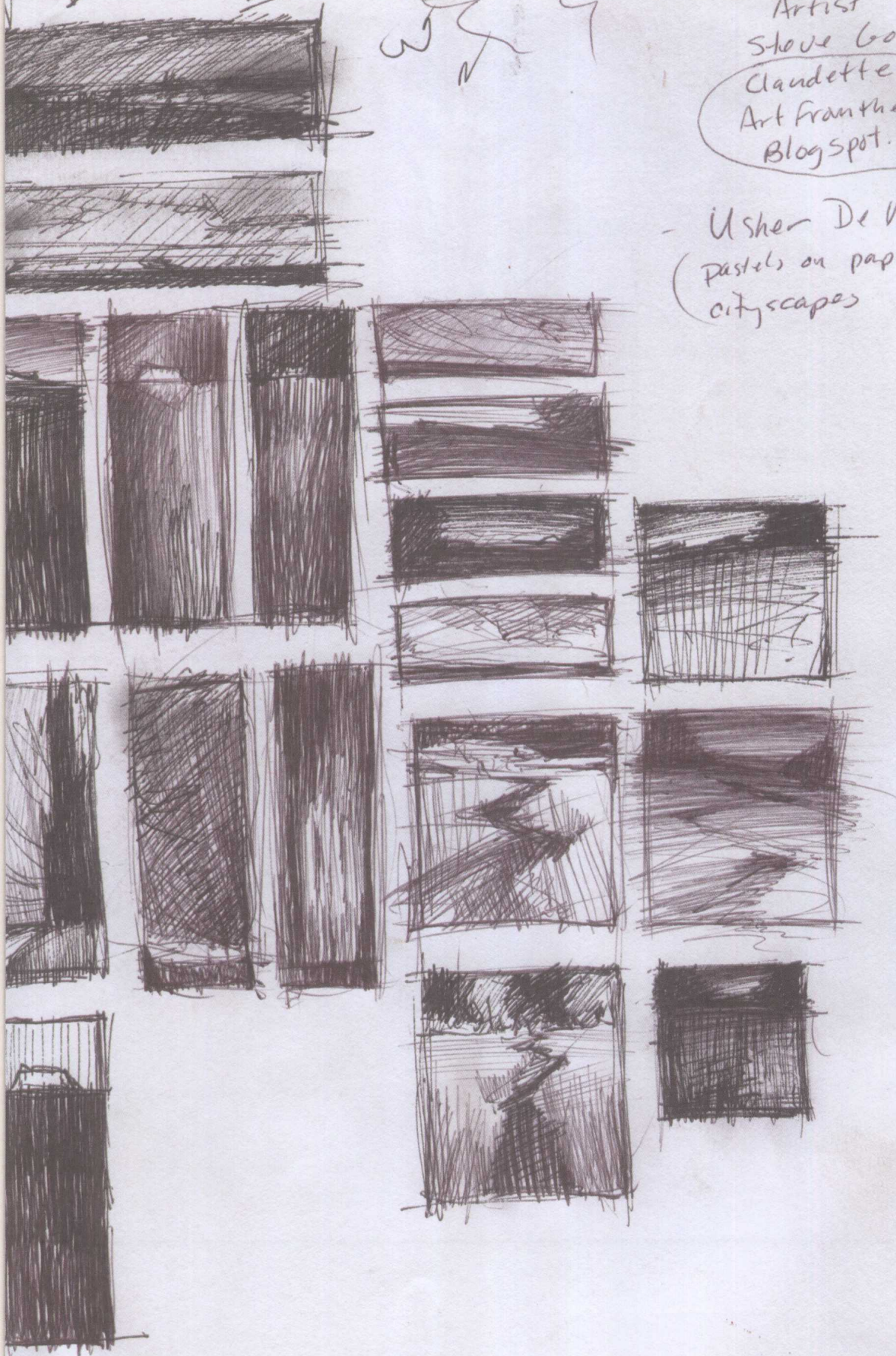
我希望有一本接一本的草图本供我在创作时参考。那些已填满的草图本对我来说非常珍贵。我丈夫之前丢了一本画满草图的素描本，到现在我们仍然很怀念它。

McDermans to Barthel

W
N

ERIC AHO
Artist
Steve Goodman
Claudette Lee
Art From the Trail.
Blogspot.com

- Usher DeVoll
(Pastels on paper)
cityscapes

W
N