

1000 Artist Journal Pages

手绘创意草图1000例

私人速写簿中的灵感闪现

【美】达文·德福罗伊斯·索库勒 著

上海人民美術出版社

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

【美】达文·德福罗伊斯·索库勒 著
李娟 译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现 / (美)索库勒著；李娟译. —上海：上海人民美术出版社，2013.1

书名原文：1000 Artist Journal Pages

ISBN 978-7-5322-8174-9

I. ①手… II. ①索… ②李… III. ①速写技法IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第241449号

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

原版书名：1000 Artist Journal Pages

原作者名：Dawn DeVries Sokol

Copyright ©Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

本书的简体中文版经Rockport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：09-2012-408

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

著 者：[美]达文·德福罗伊斯·索库勒

译 者：李 娟

责任编辑：徐 捷

装帧设计：李 慧

技术编辑：朱跃良

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：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787×1092 1/24 8印张

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次

印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-8174-9

定 价：58.00元

目录

前言	6
简介	8
对如何开始创作的一些小建议	10
速写簿美术馆	12
资源	188
艺术家信息	189
关于作者	191

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

1000 ARTIST JOURNAL PAGES

图书在版编目(CIP)数据

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现 / (美)索库勒著；李娟译. —上海：上海人民美术出版社，2013.1

书名原文：1000 Artist Journal Pages

ISBN 978-7-5322-8174-9

I. ①手… II. ①索… ②李… III. ①速写技法IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第241449号

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

原版书名：1000 Artist Journal Pages

原作者名：Dawn DeVries Sokol

Copyright ©Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this work covered by the copyright hereon may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web distribution, or information storage and retrieval systems without the written permission of the publisher.

本书的简体中文版经Rockport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：09-2012-408

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

著 者：[美]达文·德福罗伊斯·索库勒

译 者：李 娟

责任编辑：徐 捷

装帧设计：李 慧

技术编辑：朱跃良

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：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787×1092 1/24 8印张

版 次：2013年1月第1版

印 次：2013年1月第1次

印 数：0001-3500

书 号：ISBN 978-7-5322-8174-9

定 价：58.00元

手绘创意草图1000例：私人速写簿中的灵感闪现

【美】达文·德福罗伊斯·索库勒 著
李娟 译

上海人民美術出版社

目录

前言	6
简介	8
对如何开始创作的一些小建议	10
速写簿美术馆	12
资源	188
艺术家信息	189
关于作者	191

前言 为什么是速写簿？

“速写簿对于我来说，就是记忆的补充和延续，我在其中记录了许多事情，一件件逐渐累积起来，便拼凑成了那些认识我和我认识的人眼中的‘我’。虽然速写簿中的言语有时太过自我，但字字句句都是出自内心，是我打开大脑与心灵的途径，读着这些词句就像是我正在对将来挥着手，然后说：‘瞧，这就是我！’”

——杰森·汤姆森

“我之所以进行大量的速写簿创作练习，逐渐形成独特的创作方法，并在网上教授这些经验的原因，我想大概是对一种渴望的追求吧。我渴望去了解那些隐藏在深处的、温柔的影子，我想对它们说话，聆听它们的声音，然后改变它们。我的速写簿并不是试验场，却更像是一个容器，是心的家园，或者也可以说是一个保护所。速写簿中的每一页都是安全的家，同时也是我的骄傲所在：我在其中将自己身体内的敌人——瓦解，把他们都变成了朋友。当然，在其中，我的脆弱也逐渐变成了坚毅。它像是一本有关心灵的地图，是让我看清更深层次的‘我’的一条捷径。自1987年以来，我就在速写簿里保存着我的生活，一页接着一页，一本接着一本。”

——朱莉安娜·克索斯

“绘画是横架在大脑和帆布之间的桥梁。虽然通过绘画这两者间的距离有所缩短，但我仍不能保证每次都能成功地完成大幅的作品，或是每次都能拿出成品来。因此，对于我来说，速写簿就是自由的体现，我可以在其中将工作时的点滴灵感组合起来，可以与图形‘嬉戏’，当然即使不能完成一页，我也不会感觉不好。它是真我的现实反应。时间流逝不停息，速写簿便成了一条捷径，你可以借此回顾过去，寻找到过去的自己，也同样可以期许未来。”（另外，我想说，请将每天发生的事记录下来，即使只是些普通的小事，也有记录的必要。）

——明迪·卡彭特，2007年9月4日

“我喜欢绘制速写簿的原因，无非是乐于在其中涂鸦，并写下点什么。有时候，速写簿就是对于规整的一种释放。我喜欢各种笔，也喜欢用它们来进行绘画创作。我用这些心爱之物将我想要带入生活中的东西以及那些梦想描绘出来。它能帮助我整理思绪，告诉我应该做些什么，所以有时候我将它视为一张清单，能让我在其中罗列出那些应该做的事。速写簿也是我把玩艺术的方式之一，我可以只注重创作的过程，而非结果。”

——潘·卡瑞森

“艺术速写簿的创作是我与内在的自我一次又一次的对话——它让我认清真实的自我，跟着自己的心行事。作为一名艺术家，我们需要不断地通过视觉创作的方法来进行这种对话。毕加索好像也说过绘画是另一种意义上的日记。我发现，绘画以及进行速写簿的创作是将我不同的两面——视觉化和文字书写——拼合在一起的最好方法。这两面对我来说都十分重要，我想看清这个世界，也想听听我的内心会对我说什么。”

——布里吉特·古尔佐·米勒斯

“如果人们想知道如何使生活变得更美好，他们就应该立即奔去商店，挑选一本速写簿，马上开始创作。没有开始，没有亲眼见到，你永远都不知道你到底能不能完成。试着使自己‘沉迷’在速写簿创作的过程中，试着放松思绪，让它从纸上跃然而出。告诉自己，纸上会出现任何你想要的东西——简单的涂鸦、一大块吹散开的彩色墨迹、一整页的字词——所有的一切都可能出现。当你完成后，再回望做过的事，你会更多地了解自己。当然，速写簿也是描绘梦境和理想的绝佳去处。我现在开始慢慢意识到，在我的速写簿里描绘的事物，有90%都已经真实地发生了。看着吧，这个世界将会意识到，一本小小的速写簿会

有多大的力量。”

——缇莎·摩斯

“也许这样问更好些：‘为什么要跳绳？’或者‘为什么在洗澡的时候唱歌？’很多生活中的琐事都能为我们带来欢乐，所以我们一直下意识地做这些事。正是如此，我想我们创作速写簿也是基于这样的原因：它会带来快乐。快乐即健康，所以说它对健康也是有益的，但它的作用远大于此。更深层次地来看，我们是创作者，而我们所处的正是一个视价值利益为一切的世界，速写簿在这样的世界中成为了自由的代名词，同时也是创意表现的‘圣地’。”

——索姆格

简介

欣赏其他艺术家的速写簿是一件令人兴奋的事。翻开一张张封页，你会发现一个奇妙的所在，其中满是作者的思绪、观察、涂鸦笔记以及各种速写作品。这也许是对他人的私人领地，对他们的思想、梦想，他们笔下真实的墨迹、色彩以及诸多小细节的一次窥探。翻开每一页，仿佛揭开了一个个秘密，看到了灵光的闪现，这些都是令人无比快乐的事。

那么，是什么让我们有勇气和别人分享作品，在别人面前剖析自己？这也许是因为想要认识更多志趣相投的朋友。对于我来说，展示速写簿就好比与他人分享自我。

如果你从未有过一本速写簿，也许你会觉得对创作速写簿的未来有些难以掌控，因此产生一些恐慌，但创作速写簿的乐趣也正在于此，你不必真的把它与旁人分享。在一个人的生命中，这也许会成为一方独

特而私人的去处，你可以在其中探索人生与自我。速写簿让你用从未想过的方式来表达自己，当然，它也能帮助你提高绘画技巧，找到自信。

在我们敲开这本书的大门之后，你会发现这里面包含了来自世界各国的艺术家的作品，其中有来自美国、加拿大、英国、荷兰、印度、日本、哥伦比亚、伊朗、巴西、爱尔兰、冰岛以及黎巴嫩的作品。我们将这些作品分为速写、涂鸦、综合材料运用、织物类的作品、合作作品、平面设计与文字作品，当然，也有一些是用手边材料制作而成的速写簿，或者是其他类别的速写簿。其中，有些作品的创作涉及了多个门类。看着这些速写簿，仿佛看到一条由灵感织成的路正在不断延伸。

我们从世界各地收到了许多投稿，一度我甚至认为这些作者多到可以形成一个小型的全球性的社会。

成百名艺术家都愿意与他人分享速写簿的创作经验。他们也许使用不同的语言，但其目的都只是“诉说”而已。完成这个项目后，有一点我深有体会：我们都是艺术家，无论用什么样的语言来读“艺术家”这个词，都改变不了这个词对于我们的深刻含义。

继续画吧。

——达文·德福罗伊斯·索库勒

对如何开始创作的一些小建议

把速写簿翻到崭新的一页，然后思考：“好吧，现在让我们开始！”但过了一会你会发现，空白还是空白，并没有改变。突然，白色的纸紧盯着你，仿佛在嘲笑一般，它告诉你还没能将这页填满，也没有留下什么有价值的印迹。有些紧张吗？放松一下吧。刚开始的创作都会让人感觉窒息，透不过气的。即使是那些有经验的速写簿创作者也会遇到困难。有时候，你只需别人推你一把。为这本书供稿的一些艺术家因此提供了他们的一些有用的小建议。就这样想想吧：你正在烹饪大餐，而这些就是食谱：

如何开始创作速写簿

- ◆试着写下今天能做的事，看看与往日有什么不同。
- ◆打开一本字典或是书，摘抄下一个单词或词组，以此开始你今天的创作。
- ◆摘抄一句激发灵感的名言。
- ◆在杂志里找一张陌生人的照片，想象他或她的一段故事。
- ◆使用儿童绘画工具，例如彩色蜡笔、画满平行线的纸等等。
- ◆写下或画出幻想，也就是你想要在现实生活中发生的事。
- ◆用图例表示你的房子。
- ◆让晚上的梦作为你的灵感源泉。
- ◆描述你的情绪。

◆罗列出能为你带来灵感的东西。

◆描述你梦想中的艺术工作室的样子。

试着创作拼贴作品

◆在创作速写簿的时候，你是不是会毫无灵感，不知从哪着手？那为什么不用胶水将不同的纸粘在一页上，之后随意地为其添上视觉化的标记，然后再画上些东西以增添层次感呢？

罗列清单

◆写下一张清单，罗列出你想要创作的项目，制作一张艺术家的创作清单。

◆写下一张清单，罗列出你想要读的书。

◆写出你今天想见的人的名单。

◆列出你最喜欢的十首歌。

“扣下扳机”

◆在开始时如果碰到了麻烦，那么就找一本杂志，任何类型的杂志都可以，但最好在手边有些不同类型的杂志以供选择。翻阅杂志，快速扫过那些广告或文章的标题，如下例：

●“行动起来。”

列出一张你今天必须做或者这周你必须完成的事项的清单。

- “生命中最美好的事。”

试想你觉得最为珍贵、最为美好的事。

- “对你的大脑来说，这是多么完美的一天啊！”

写出这天内对启发灵感十分有用的事。

- “即使我离开，世界也不会因此分崩离析。”

关注在生活中你想要做的、想要完成的事，写下你的目标。

- “生命中的快乐。”

写下生活中令人难忘的一件事，那时你感觉如何？例如：孩子的出生、获奖或者是你的婚礼。

问答

- ◆ 对于新出现的标志你有什么看法？
- ◆ 你每年会例行的典礼或是遵守的传统是什么？
- ◆ 每天的目标和创意项目让你感觉如何？为什么？
- ◆ 今天的好事是？
- ◆ 今天为何重要？
- ◆ 你现在应该记下些什么，这样才能使你在之后的一年内享受回忆的乐趣。

- ◆ 你生命中一段令人怀念的时光是？

- ◆ 你十岁的时候在哪？从现在开始算，十年后你又会在哪？

- ◆ 调色盘中你最爱的颜色是？

- ◆ 你感激什么？

- ◆ 谁是英雄？

- ◆ 谁需要灵感和动力？

填空

五岁时，我喜欢_____

两岁时，我喜欢_____

明天，我喜欢_____

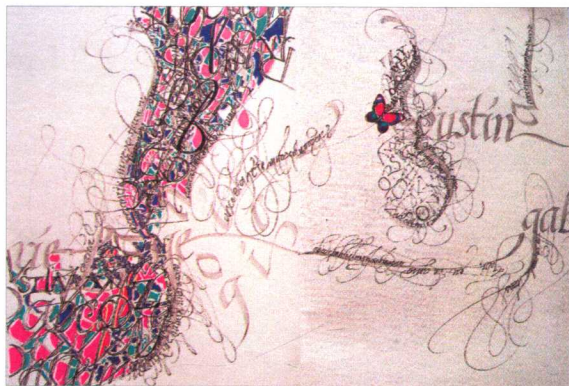
人们说，我是_____

我希望我曾经是_____

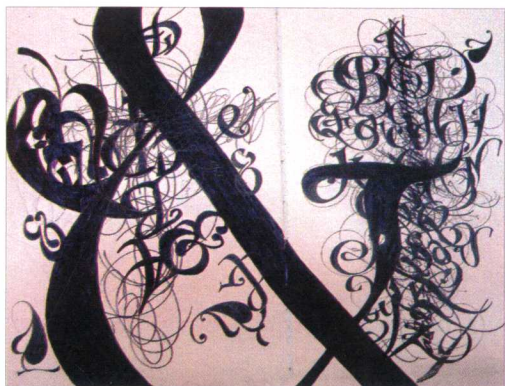
当我_____时我很快乐。

感谢南希·鲍米勒、潘·卡瑞森、崔西·里恩·哈斯凯姆、麦乐妮·卡米萨瑞斯基、希德·麦克曲恩、罗本-玛丽·史密斯、莉迪亚·维拉德以及朱蒂·威斯为我们提供以上的小建议。

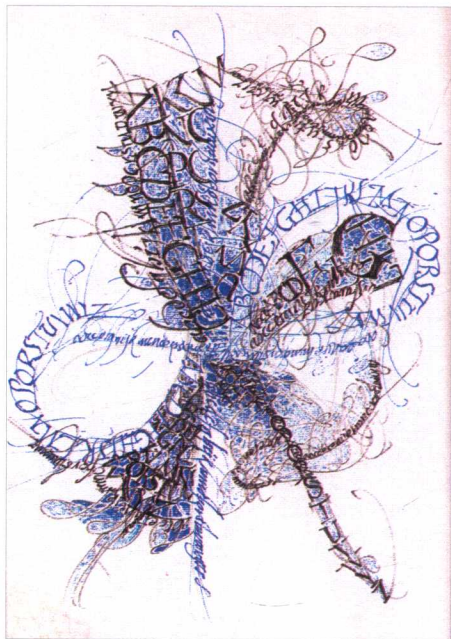
速写簿美术馆

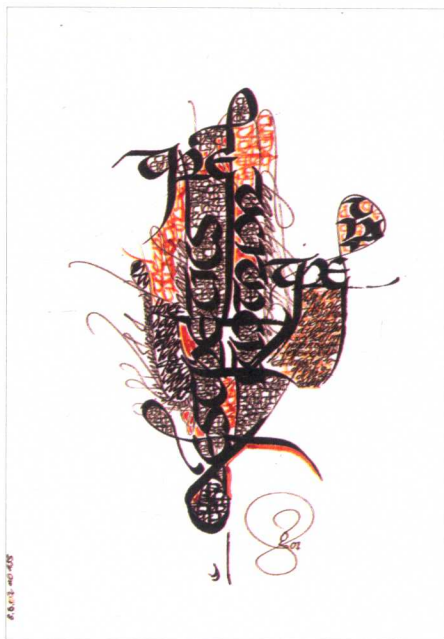
0001-0002: 格劳迪欧·吉尔, 巴西

0003-0004: 格劳迪欧·吉尔, 巴西

0005: 格劳迪欧·吉尔, 巴西

0006: 格劳迪欧·吉尔, 巴西

