

速写本的奇幻旅行

SKETCHTRAVEL

[美] 堤大介 Dice Tsutsumi 、[法] 热拉尔·盖合莱 Gérald Guerlais 著
李军麋 译

速写本的奇幻旅行

SKETCHTRAVEL

[美] 堤大介 Dice Tsutsumi、[法] 热拉尔·盖合莱 Gérald Guerlais 著
李军麋 译

图书在版编目 (CIP) 数据

速写本的奇幻旅行 / (美) 堤大介 (Tsutsumi,D.) ,
(法) 盖合莱 (Guerlais,G.) 著; 李军麋译. —北京:
北京联合出版公司, 2015.4

ISBN 978-7-5502-4766-6

I. ①速… II. ①堤… ②盖… ③李… III. ①速写—
作品集—美国—现代 ②速写—作品集—法国—现代 IV.
①J234

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第040476号

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2015-0966号

SKETCHTRAVEL by Dice Tsutsumi & Gérald Guerlais

Copyright © 2011, Editions du Chêne-Hachette Livre.

All rights reserved.

Publication authorized by Editions du Chêne-Hachette Livre through Youbook Agency.

This Simplified Chinese edition published © 2015 by Beijing Xiron Book Co.,Ltd.

速写本的奇幻旅行

作 者: [美] 堤大介、[法] 热拉尔·盖合莱

译 者: 李军麋

出 品 人: 唐学雷

责任编辑: 张 萌

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京市雅迪彩色印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数10千字 880毫米×1230毫米 1/16 印张12

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-4766-6

定价: 118.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

如发现图书质量问题, 可联系调换。质量投诉电话: 010-82069336

Dear Incredible Artists,

Thank you very much for being a part of this international project. That Sketchbook could not exist without you, your generosity and your talent.

SKETCHTRAVEL is not a contest but a challenge bringing together more than 50 artists from all over the globe.

The aim of this challenge is to share ideas, concepts, moods and styles from very different talented artists with different cultures .

The distinctiveness of this book is that we don't ask to each artist to send a sketch (or a drawing, a painting) to a publisher but this sketchbook will travel among artists during about one year.

It's not only about skills and abilities, it's also about creativity, ideas and friendship. Have you ever dreamt to have a book which brings together all the artists you deeply admire ? I wish to establish an international funny dialog between artists without any language matter.

It will be sold at auction for a Charity Association, selected by you.

If any questions : gerald@geraldguerlais.com

All informations available on WWW.SKETCHTRAVEL.COM

RULES :

-1 artist = 1 page. So everybody can do his part.

-The sketchbook is NEVER sent by postmail but only given from hand to hand whatever the time needed, whatever the distance.

-Artist is informed who will take the sketchbook after him.

-Please, take some pictures when you give the sketchbook to the next artist. Pictures are used for the blog to show the journey.

sent them to me at gerald@geraldguerlais.com. I will post it on WWW.SKETCHTRAVEL.COM

-Please, Do not use technics or tools which could impair the book (no alcohol marker).

-Please, scan your drawing in high definition (300DPI) so if the sketchbook is stolen or destroyed we can, at worst, show what has been done.

-Tell me (gerald@geraldguerlais.com) what Charity association you selected in the list available on WWW.SKETCHTRAVEL.COM

- Artists keep the control, nothing can be done in any business without their agreement.

CONTACT IN EUROPE :

Gérald Guerlais

5, rue parmentier

92130 Issy-les-Moulineaux

FRANCE

(33) 01 46 38 50 98

gerald@geraldguerlais.com

CONTACT IN USA & JAPAN :

Daisuke Dice TSUTSUMI

dice@simplestroke.com

Take care, keep creating !

PARIS, November the 1st 2006.

亲爱的令人惊叹不已的艺术家们：

非常感谢您参与这个全球性项目，没有您的慷慨与才华，就没有这本*Sketchtravel*素描本的诞生。

*Sketchtravel*项目并非一场竞赛，它更像一次全球50多位艺术家共同奔赴的挑战。通过这次挑战，我们得以分享艺术家们在不同文化背景下所持的艺术见解、人文思想、创作心情及绘画风格。

本书的特别之处在于，您无须将图画（或素描、油画）寄给一家出版社，而是完全在这本素描本上创作，随后将它在艺术家们手中传递，这需要大约一年的时间。

这个项目并不是为了证明个人在绘画领域的才能和天赋，而是希望展示人类的创造力，表达内心所思，并歌颂伟大的友谊。您可曾梦想过拥有一本包含所有您敬仰的艺术家作品的图书？希望我们可以共同实现这次趣味盎然的、超越语言屏障的国际性对话。

这本素描本的手稿拍卖所得，将全部捐至您所选择的慈善机构。

垂询请寄电子邮件至：gerald@geraldguerlais.com

如需了解更多资讯，请登录官方网站：www.sketchtravel.com

游戏规则：

- 一位艺术家只能画一页，每人完成自己的部分。
- 无论需要多少时间，或是相距多远，“绝对”不能将这本素描本邮寄，只能将它亲手交给对方。
- 我们会告诉您，谁将是下一位接过素描本的艺术家。
- 在您与下一位艺术家进行交接时，请拍些照片。我们会将其发布至官方博客，记录这本素描本的旅程。请将照片发至gerald@geraldguerlais.com，我们会上传至官方网站www.sketchtravel.com。
- 请不要使用可能损坏这本素描本的技术或工具（请勿使用酒精性马克笔）。
- 请使用高分辨率（300DPI）扫描您的作品，万一这本素描本被损坏，我们至少可以展示您已完成的作品。
- 请告知我们（gerald@geraldguerlais.com）在www.sketchtravel.com所列名单中，您所选择的慈善机构名称。
- 作品版权归艺术家个人所有。未经许可，绝不会用于其他任何用途。

奇幻旅程小提示：

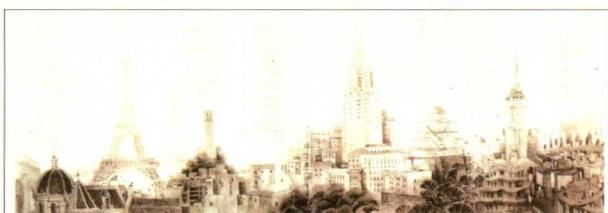
每一站的序号代表了绘画实际完成顺序，与素描本实际交接顺序并非完全一致。

速写本的奇幻旅行

SKETCHTRAVEL

[美]堤大介 Dice Tsutsumi、[法]热拉尔·盖合莱 Gérald Guerlais 著
李军麋 译

A

B

C

D

E

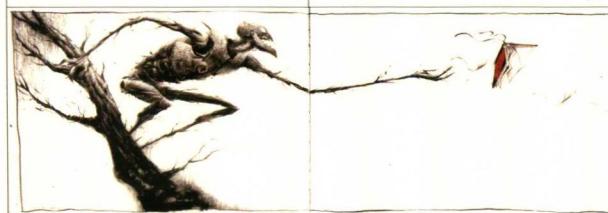
1

2

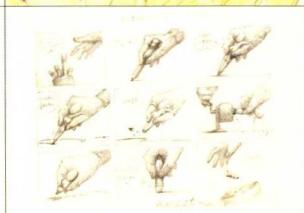
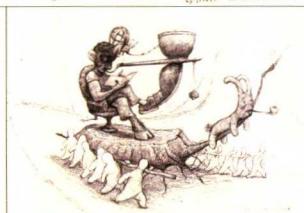
3

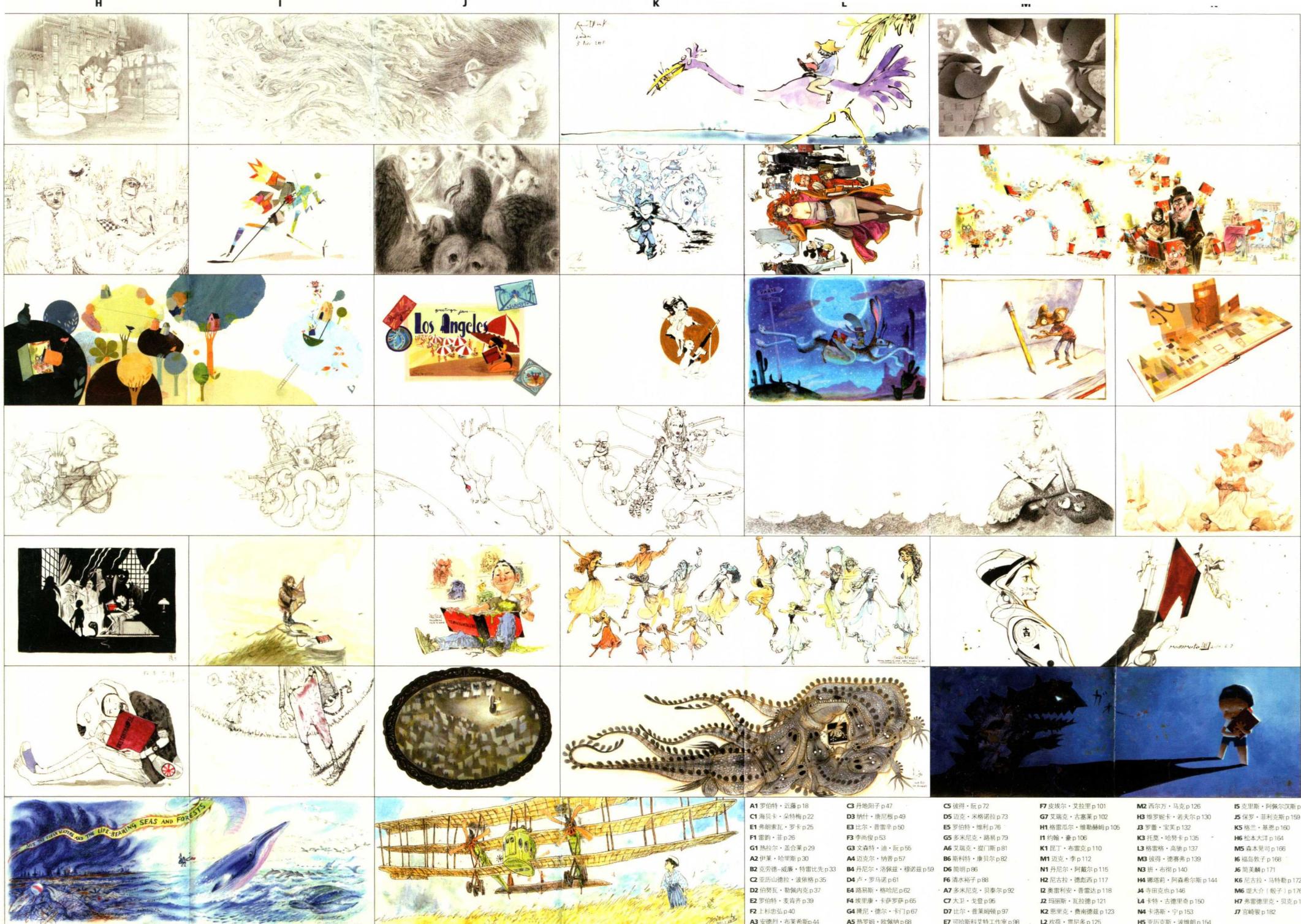
4

5

6

序

热拉尔·盖合莱
Gérald Guerlais

Sketchtravel 在皮克斯动画工作室

2006年9月，我的朋友堤大介来访巴黎。他在速写本上展现出的创造力启发了我，我向他建议可以创作一本共享速写本。这样的“共享”并不仅限于我们两个人，我们打算邀请我们的朋友、同事和那些曾令我们有所启发的艺术家，一起在同一本速写本上创作。这样，这本速写本也将实现真正的环球之旅。

我们拟定了一份梦幻名单，包含了各个年龄阶段、各种不同绘画类型的艺术家。随后，就高声宣布了这场逐梦之旅的开启。我们发出了几百封邮件，拨打了几百通电话，进行各种会面，跨越了千山万水。

堤大介是第一个坚信这个疯狂的项目可以成功的人，也为它投入了不可思议的精力、无与伦比的热情和无法计量的时间。借用电影《玩具总动员》（堤大介曾在《玩具总动员3》中担任艺术总监）里的外星人所说：“我永远欠他一份感激。”没有他坚持不懈的支持，我永远无法说服这么多的艺术家加入这个项目。

五年过去了，如今捧在我们手中的作品，每一页都饱含着一份纯粹的毅力和坚持，每一页的更新都是一

次人才对承诺的坚守，一次天赋的爆发，一段友谊的旅程，每一幅图画皆是一个友好的见证，一个想说的故事，以及下面这个问题的答案：当两名陌生人邀请70位来自全球动画、漫画和插画界的艺术家，在同一本速写本上自由涂鸦时，究竟会发生什么事？

大家听好啦。这本书并不是一本众人绘画集，而是一本真正“去全球旅行了”的速写本，它跟随着艺术家们的灵感与自由，跨越全球，像奥运火炬一样被人们亲手传递。在这座图画的巴别塔中，人们讲着各自的语言，却又使用着一门世界通用的语言。它仿佛是一棵行走的树，结出了一枚饱含各种激情的果实。

我们常误以为，艺术家大都躲自己的工作室里奋笔作画，毫不停歇地，直至虚脱；他们有时结伴而行，有时独自面对疑惑。然而，在这个项目中，为了公益善举和更棒的视觉乐趣，艺术家们联合起来，建立起从未有过的联系，创作了这些极具感染力的作品。他们之间没有竞争，每个人都希望尽自己所能，做到更好；同时怀着好奇和分享的心情，去品味其他艺术家的作品。在这些艺术家，有那些我们仰慕的传奇大师，也有那些默默无闻却闪烁着自己才华光芒的绘画者。

“全球化”并不总是一个带有负面意味的字眼。在*Sketchtravel*项目中，艺术家们汇聚了自己的才华和努力，运用自身资源，不计得失地投入这项全球性集体创作中，同时不失个人风格。这些艺术家都大方地捐出了自己的作品，速写本手稿拍卖所得则全部捐给“Room to Read”公益组织。正因为这个小小的善举，那些欠发达国家中成千上万的孩子可以加入到对阅读的探索中，并与他人分享这样的乐趣。

在这些作品中，你会发现各种绘画类型：水粉画、油画、丙烯画、油墨画、炭笔画、粉笔画，甚至拼贴画。绘画内容也包罗万象：有艺术家超越自我的渴望、童年的诗歌、美好的幻想、生活的幽默、流下的眼泪和人生的第一步，以及长大后的成熟；也有幻觉、汗水、恐惧、美梦与梦魇、欢乐与痛苦的泪水、恶魔与天使、激情、遗憾、失控、挑逗、崇拜、微笑，以及爱、友谊和人生。

欢迎登机！我们衷心感谢您捧起这本奇幻的速写本，并祝福您在直线、曲线与色彩中，有一段愉快的旅程。

序

堤大介（骰子）

往旧金山的航班上，我透过飞机舷窗，凝视着蒙特利尔11月灰蒙蒙的天空，怀中紧紧抱着这本红色的速写本，回味着在这座加拿大城市刚刚度过的48小时。

我做梦也未想过，有一天会见到动画界的传奇大师——弗雷德里克·贝克。我们的相识源于一名共同的朋友查尔斯·所罗门，他替我们牵线的几周后，我拜访了这位艺术大师在蒙特利尔的工作室，他曾给予我梦想，激励我走上职业动画生涯。

参与*Sketchtravel*项目的71位艺术家，全都是一个接一个地联结起来的。他们在彼此的朋友圈中或多或少地存在着微妙的联系，随后逐渐发展成为互相邀约，加入到这个项目中来。有些人本来就是我们的朋友，还有更多人因为这个项目成为我们的新朋友。

我第一次看弗雷德里克·贝克的奥斯卡获奖动画短片《种树的牧羊人》时，便对他敬佩不已。他如今已86岁高龄，却依旧充满活力。他不灭的热情、对艺术的忠心、幽默感和迷人的魅力，让我觉得自己比他还显老态。他一生致力于通过动画来传达自己的政治观点，并

速写本的手提箱

因卓越的贡献而成为这个时代最伟大的动画大师，他的作品给一代又一代观众带去梦想，无论身处什么年代，都显得意味深长。

“如果你并不是为了某个目标而创作，那有什么意义？”他的眼睛里闪烁着坚定的光芒。面对这位传奇人物，我意识到，我从未这样郑重地对待自己的工作。一切艺术家的创作都始于表达欲，既不是谋生，也非借此通向“成功之路”。我曾经的努力工作，也只是为了取得某种意义上的“成功”而已。我听从过自己的内心，像弗雷德里克·贝克那样忠于艺术吗？在深深的震撼中，我的泪水不禁滚滚落下。

这本红色速写本里有71个独特的故事，它与71位艺术家相遇，在历经了4年半的时间跨度后，艺术家们相继完成了自己的作品。感谢*Sketchtravel*项目，才使我有机会拥有了这些难得的经历：与卡洛斯·宁在他位于布宜诺斯艾利斯的工作室里共度的午后时光；感受神秘的尼古拉·马特勒在他洛杉矶宏伟的花园里流露出的精灵古怪；当然也忘不了宫崎骏娓娓道来的充满睿智的人生课程……这些都将是我一生无比珍贵的回忆。

这本速写本里的每一幅图画都具有重要价值，然而，对于我和许多参加这个项目的艺术家来说，在旅途中的邂逅相逢也具有非凡意义。因此，我们制定了一个特别的游戏规则：艺术家们必须亲自将速写本交给对方。我们懂得，这次难得的国际合作，它的的重要性不仅体现在艺术本身，也包含了过程中艺术家之间的联结。

当我正要与弗雷德里克·贝克告别，离开他的工作室时，他叫住了我，说我忘了某样东西。

“这个给你。”他说着递给我一张画在胶片上的《种树的牧羊人》的电影手稿。

手稿上，是动画中追随着主人公Elzéard Bouffier的那位小伙子。

法比安·西蒙德 Fabien Simode

元1521年，阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer）先后游历了科隆、安特卫普，途经艾克斯拉沙佩勒，穿过莱茵河上的蒂尔，到达布鲁日。这个伟大的丢勒，结束了一年的航海旅行，重返故里纽伦堡，追随查理五世，再次成为御前画家。他带回的旅行箱里有一个小型珍宝柜，里面装有一只狒狒、一片珊瑚、一面鱼皮盾牌、几只活鹦鹉和一些牡蛎壳，还有几只驼鹿蹄……旅行箱的某个角落里，放着一本航海日志和两本不同尺寸、不同用途的速写本：较小的一本专画钢笔人物肖像；另一本则是意大利样式，里面用银质笔尖勾勒出大量草图，有普通物品、风景、建筑、人和动物。速写本上记录的是稍纵即逝的记忆，它和记录知识的笔记本一样，都是大师对所见事物的必要延伸，亦是天才手中汇聚的精华，就像同一时期达·芬奇的笔记本。

在丢勒、达·芬奇等人之后四个多世纪，文森特·凡·高（Vincent van Gogh）在他的旅途中创作

了几千张令人啧啧称奇的作品。在他之前的1832年，欧仁·德拉克罗瓦（Eugène Delacroix）从北非和西班牙的旅行中归来，带回好几本画满手稿和注解的画册。后来的巴勃罗·毕加索（Pablo Picasso），在他的速写本上记录下脑海中闪现的一切（这是怎样的头脑啊）。他用将近一年的时间创作了《阿维尼翁的少女》（*Demoiselles d'Avignon*, 1907），其间画了7本速写及大量同题油画习作。《哲学妓院》（*bordel philosophique*，《阿维尼翁的少女》的另一个名字）是艺术史上最著名的作品之一，孕育了绘画的现代性。

19世纪笔记本的发明：艺术家的笔记本

速写本见证了艺术史上每一个重要时刻的诞生。从意大利文艺复兴时期开始，笔记本在一件艺术作品的设计中便扮演着首要角色：无论是高贵的Moleskine传

奇笔记本，或是用线格纸、空白纸装订而成的普通笔记本；无论是布格罗（Bouguereau）惯用方格纸制成的笔记本，或是丢勒偏爱纯白色或玫瑰色纸张制成的笔记本；无论是活页或胶装，或是像Delaunay牌笔记本用大理石花纹纸制成硬皮封面或软皮封面，笔记本自身便是一件艺术品！19世纪，当纸张工艺得到改良并呈现多样性变化时，笔记本本身甚至都获得了人们的青睐。人们横渡英吉利海峡，以获取英国制造的质量最上乘的纸张，例如在1868年，马奈（Manet）在布洛涅短居期间，用来制成笔记本的Whatman纸张。当然，人们也不会忘记在旅行时带回一两盒Rowney牌袖珍水彩（马奈拥有一盒），这些水彩远比法国水彩更加精良。你可知道，笔记本的质量、所用纸张以及纸张纹理在手中的质感，对艺术家选择某种绘画技法，有时甚至是某种绘画风格都有着至关重要的影响——太过稀薄的纸张无法承受水粉的重量，太过轻盈的纸张无法抵御石墨的刮擦。在几个世纪的闭门创作后，随着速写本及水彩颜料的日趋完美，特纳（Turner）、乔金德（Jongkind）、布丹（Boudin）终于能够走出画室，直接在大自然中作画。印象派从此诞生。画家的速写本中涂满了丰富的素描作品，人们通过铅笔尖下生动的线条，或是有时为增强效果而添加的色彩，以及空白处的注释，便可辨别出画作的主人。在这些纸张上我们看得见绘画创作中最真实的一面：下笔时的踌躇，精益求精的修改，以及画家灵光闪现的时刻。这些纸也许是这一切的唯一见证。后来，为了更好地收藏画作，人们将画本分拆珍藏。于是，速写本离开了画家的抽屉，走进了收藏家的

书房。从此，画家的速写本也世世代代获得了与艺术及博物馆展出画作同等重要的高贵身份。1908年，爱德华·史泰钦（Edward Steiche）在他位于纽约的291号画廊展出了从罗丹（Rodin）的速写本上撕下的充满情欲的裸体画作；1929年，保罗·西涅克（Paul Signac）在他的速写本里描绘了法国的著名港口，并以这些画成为这一传统的继承者。

探索世界：旅行速写本

丢勒、德拉克罗瓦、马奈、西涅克……这些画家使速写本和旅行建立起联系。摩里斯·德尼（Maurice Denis）因为绘画而成为伟大的旅行家，也因为旅行变成伟大的画家，他随身带着速写本，从阿凡桥一路北上，旅行至莫斯科。在一艘绿色山羊皮封面的Duplessis航海日志中，莫尔帕伯爵号上的一名工程师早已记录下远方世界的景象，他的画里有着奇异色彩的鱼群和1698年港口的风景，这比西涅克对港口的创作早了两个世纪。18世纪时，航海家和自然主义艺术家从远行中归来，作为游历的见证，他们总会在写满注解的大尺寸速写本上描绘出人们从未见过的充满异国情调的动物或花卉。你能想象得出，我们的祖先第一次见到大食蚁兽时不可思议的表情吗？在那个时代，速写本承担着之后照片的角色。人们在探索世界的同时，在纸上记录下一切。速写本的纸张变得如《圣经》般珍贵，是证明其他世界存在的无可反驳的铁证。不过，热衷于描绘幻想中

的奇妙动物的塞缪尔·法鲁尔斯 (Samuel Fallours) 可能是个例外。

到了19世纪，私人探险逐渐被规模浩大的舰队出海探险所代替，一大批作家、画家和梦想家前往文艺复兴的策源地意大利和整个欧洲大陆进行探索游历。吉罗代 (Girodet) 一生留下了数公里长的诗篇和绘画草图。他的速写本流传下来的不多，但那些保留下来的速写本中，记录了他的思想以及他在1793年至1794年间旅居那不勒斯时的生活。吉罗代之后，普罗斯佩·梅里美 (Prosper Mérimée) 开始在他的笔下对法国历史文物进行逐一描绘。而维克多·雨果 (Victor Hugo)，也在速写本上记录下种种，为他日后的艺术创作积累素材。在诗人手中，速写本发生了彻底而浪漫的转变。然而，21世纪初期，艺术家的速写本却正躺在抽象艺术的祭台上垂死挣扎……但是，不要忘了蒙德里安 (Mondrian)，他在速写本上画出大大小小的网格，并在旁边的空白处标明哪格填入蓝色、黄色或是红色。也不要忘了另一位伟大的素描画家赵无极，他在1948年驾驶大众汽车旅行归来，带回六本画满水墨画和水彩画的速写本，包含了塞尚 (Cézanne) 的圣维克多山，法国、意大利和西班牙的美丽风光，以及他独有的抽象派画作。速写本在摄影面前的功能减弱了吗？想想艺术家罗兰·提可多 (Laurent Tixador) 和亚伯拉罕·伯安什瓦尔 (Abraham Poincheval) 贴在航海日记上的图片，他们从南特步行出发到卡昂和梅斯 (*L'Inconnu des grands horizons* 2002)。速写本被数字化技术取代了吗？艺术家布兰

卡·卡萨斯·布里特 (Blanca Casas Brullet) 如今把她的素描手稿做成了动画，通过动画视频，来考查这些手稿笔迹具有的可塑性。速写本在这个时代被完全废弃了吗？学生蒂博·瓦瑞 (Thibaut Waré) 手中的一本速写本足以证明他和当今年轻的艺术家对素描艺术的热爱。

Sketchtravel, 一场人类与艺术的冒险

那么，速写本身上到底发生了什么？

陶醉在由铅笔带来的创作自由中，艺术家的速写本逐渐转变，被印制成为艺术家的作品集。速写本的尺寸和制作工艺并没有太大改变，人们会根据需要做一定的调整。然而，人们使用速写本的目的却不再与18、19世纪相同——除了用来创作外，人们同时也在尝试着新的艺术冒险和人类探索，进而发现速写本无限可能的使用价值。

*Sketchtravel*项目便是这样的实践。从2006年到2011年，两名分别来自法国和日本的插画家热拉尔·盖合莱和堤大介实施了这次不可思议的艺术冒险：让一本速写本完成了它的环球之旅。这本在世界各国游走的速写本，与通常旅行者带在身边的旅行笔记本不同，它在不同人的手中传递，形成一条由70多位艺术家组成 的艺术链条，最后的收官之作来自动画艺术大师宫崎骏。这本书的诞生，成就了历史，它见证的不仅是

艺术家的胆识，还有他们的团结和友谊。*Sketchtravel*项目在跨越时间和空间上所做的艺术尝试，让我们不禁想到1972年至1978年间法国作家阿兰·罗伯-格里耶（Alain Robbe-Grillet）和美国艺术家罗伯特·劳森伯格（Robert Rauschenberg）进行的一次书信实验，他们用彼此的双手远距离共同创作了一本名为*Traces suspectes en surface* 的著作。*Sketchtravel*项目这一次牵起了70多双手，并在这些手中完成了70多件不同艺术风格和创作方式的艺术作品，履行每位艺术家每一次的承诺。所有加入这场美学竞技中的艺术家，在彼此协作中，陆续完成自己的作品，只为了实现一个共同的目标：创造一本独一无二、举世无双的速写本，它兼具多样性的创作，却又是无法分割的整体。*Sketchtravel*项目的执行拜全球化所赐：它见证了后现代主义艺术中的一种最新变化，这样的变化将推倒各种艺术流派之间筑起的高墙。这是件好事。至于称呼它为关系美学或是后现代主义艺术，都不重要了。插画、动画和漫画艺术曾经在艺术界中并未受到太大重视，尽管杜米埃（Daumier）、斯坦伯格（Steinberg）、达利（Dali）等大师都曾在这些领域有过丰富的创作，达利甚至留下了他未完成的作品*Destino*，但速写本在历史上一直受到艺术史的束缚。如今，由于插画、动画和漫画在当下艺术界的影响力，速写本又重新回归到人们的视野中，速写本的历史也迈入

崭新而美好的一页。*Sketchtravel*的伙伴们，欢迎加入这个大家庭。

素描画家们，勇敢地画吧！

用来画速写的笔记本，被称为速写本。笔记本还有很多其他的名字，比如记事本、备忘录、绘画本或航海日志等。这些种类繁杂的标签叠加在一起，有时，我们并不能很精准地定义笔记本的使用范围。没关系，名字并不太重要。从米开朗琪罗（Michel-Ange）到弗朗索瓦·莫尔莱（François Morellet），一直到诗人阿波利奈尔（Apollinaire），以及现代艺术大师宫崎骏，哪位艺术家不曾感受过在速写本上挥洒灵感的喜悦？哪位艺术家不曾万分感激速写本的长久陪伴？这才是唯一重要的事……奥古斯特·马克（August Macke）在一封家书中写道：“走在路上时，我总习惯随身带着自己的速写本，试图能逐步更好地描绘人和动物的行为。”雕塑家卡尔德（Calder）在他1926年出版的动物漫画集*Animal Sketching*中与年轻的艺术家分享了他的建议：“随时携带纸和铅笔，用它们勇敢地去创作吧！”参与*Sketchtravel*项目的艺术家们，在这场集体的冒险行动中，尽情挥洒出了他们心中的天马行空。