

Playing with sketches

偷走艺术家的 50个 绘画创意

[美] 惠特尼·谢尔曼 / 著 茱萸 / 译

上海人民美术出版社

偷走艺术家的 50个绘画创意

超乎想象的50个绘画主题，出其不意的200个作品解析

让我们一起“偷走”艺术家的创意金点子

【美】惠特尼·谢尔曼 著

茱萸 译

上海人民美术出版社

图书在版编目（C I P）数据

偷走艺术家的50个绘画创意 / （美） 谢尔曼著；茱萸译.
-- 上海：上海人民美术出版社，2016.7
（创意实验室）
书名原文：playing with sketches
ISBN 978-7-5322-9884-6

I. ①偷… II. ①谢… ②茱… III. ①绘画技法
IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第072061号

原版书名：Playing with Sketches
原作者名：Whitney Sherman
Copyright©2014 Rockport Publishers
Text©2014 Whitney Sherman
Chinese text©Shanghai People’ s Fine Arts Publishing House
All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned, and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied. We apologize for any inaccuracies that may have occurred and will resolve inaccurate or missing information in a subsequent reprinting of the book.
Copyright manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经Rockport出版集团授权，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：09-2014-748

偷走艺术家的50个绘画创意（创意实验室系列丛书）

著 者：[美] 惠特尼·谢尔曼
译 者：茱 萸
责任编辑：徐 捷
版权经理：徐 捷
封面设计：肖祥德
装帧设计：刘 旻 张俊珺 陈 洁 周 涑 宋 浩
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：广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
开 本：889×1194 1/20 9.6印张
版 次：2016年7月第1版
印 次：2016年7月第1次
印 数：0001-3500
书 号：ISBN 978-7-5322-9884-6
定 价：68.00元

关于作者

惠特尼·谢尔曼是一名多才多艺的艺术家。作为饱受赞誉的插画家，她曾经从事印刷设计、广告业、包装设计以及广播电视行业，她还受过摄影方面的训练。在2000~2010年担任马里兰艺术学院的插画系系主任期间，她开设了一批创新性的跨学科课程，将插画专业发展成了学院的王牌专业。她曾担任Dolphin Press & Print @ MICA的负责人为期十年，目前是插画系硕士班主任，主要课程是检视插画的文化内涵。

谢尔曼的客户遍布全国，帮助她创作出许多获奖的插画和设计作品。1998年，谢尔曼设计了第一组慈善邮票——乳癌研究邮票，募集到了超过7千万美元的资金，这款邮票也成为了美国至今为止销售时间最长的邮票。她的全国代理是纽约的Geral & Cullen Rapp。她的作品曾在全球展出，包括东京的Axis画廊、伦敦设计博物馆、耶律撒冷的以色列博物馆以及许多美国的会场，例如纽约插画家协会美国插画美术馆、芝加哥艺术学院、斯托克布里奇的诺尔曼·罗克韦尔博物馆。此外，谢尔曼还为Pbody Dsign设计了限量版的家居用品。

目录

引言	6
工具	8
艺术家的50个绘画创意	19
致谢	184
插画作者	186

第一章：基础练习——工具、形状和图样

01 平行线	20
02 随意的肌理	24
03 擦印（拓印）	28
04 干笔	30
05 烟熏画	32
06 消除法（擦出的减量艺术）	34
07 消除法（纸张的减量艺术）	38
08 拼贴（叠加绘画）	40
09 连点画	44
10 描图	46
11 涂鸦与迷你画	50
12 拼接便利贴	54
13 创作图样	56

第二章：基础应用——工具、形状和图样

14 画些记号	60
15 将工具捆绑在一起	62
16 用身边的物件作画	64
17 非惯用手	68
18 人物剪影	70
19 回收图像	74
20 在回家的路上作画	76
21 重复的图案	78
22 方眼拼贴	80
23 莫比乌斯环	82
24 描绘过程	84
25 图解物体	88

第三章：设定目标

26 五分钟绘画	92
27 一天一个主题	96

28 画出你的地图	100
29 制作你的特色产品	102
30 创作100个怪物	106
31 绘画365天	110

第四章：概念基础——文字与字母

32 结构与解构（字母）	114
33 盲画（单词）	116
34 向马蒂斯看齐（文本）	118

第五章：概念应用——文字与字母

35 数码拼贴（字母、单词、文本）	120
36 把字母看作作品	126
37 文字链	132
38 文字堆	134
39 荒唐的清单	136
40 每日清单	138
41 梦想履历	142

第六章：速写簿——挑战自我，与他人合作

42 分享速写	144
43 合作速写簿	150
44 旧书速写簿	152
45 一周字母速写簿	156
46 自然界中的字母	162
47 手绘封面	166
48 临摹大师之作	168
49 描绘电影情节	174
50 回馈	178

偷走艺术家的50个绘画创意

偷走艺术家的 50个绘画创意

超乎想象的50个绘画主题，出其不意的200个作品解析
让我们一起“偷走”艺术家的创意金点子

【美】惠特尼·谢尔曼 著

茱萸 译

上海人民美術出版社

目录

引言	6
工具	8
艺术家的50个绘画创意	19
致谢	184
插画作者	186

第一章：基础练习——工具、形状和图样

01 平行线	20
02 随意的肌理	24
03 擦印（拓印）	28
04 干笔	30
05 烟熏画	32
06 消除法（擦出的减量艺术）	34
07 消除法（纸张的减量艺术）	38
08 拼贴（叠加绘画）	40
09 连点画	44
10 描图	46
11 涂鸦与迷你画	50
12 拼接便利贴	54
13 创作图样	56

第二章：基础应用——工具、形状和图样

14 画些记号	60
15 将工具捆绑在一起	62
16 用身边的物件作画	64
17 非惯用手	68
18 人物剪影	70
19 回收图像	74
20 在回家的路上作画	76
21 重复的图案	78
22 方眼拼贴	80
23 莫比乌斯环	82
24 描绘过程	84
25 图解物体	88

第三章：设定目标

26 五分钟绘画	92
27 一天一个主题	96

28 画出你的地图	100
29 制作你的特色产品	102
30 创作100个怪物	106
31 绘画365天	110

第四章：概念基础——文字与字母

32 结构与解构（字母）	114
33 盲画（单词）	116
34 向马蒂斯看齐（文本）	118

第五章：概念应用——文字与字母

35 数码拼贴（字母、单词、文本）	120
36 把字母看作物品	126
37 文字链	132
38 文字堆	134
39 荒唐的清单	136
40 每日清单	138
41 梦想履历	142

第六章：速写簿——挑战自我，与他人合作

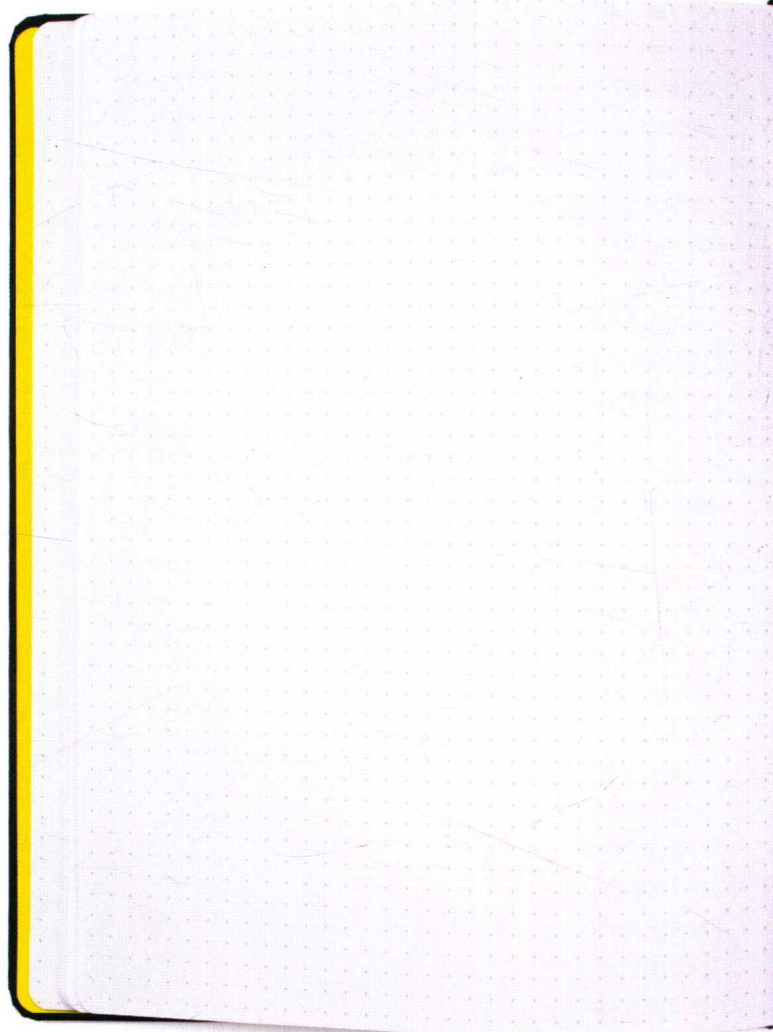
42 分享速写	144
43 合作速写簿	150
44 旧书速写簿	152
45 一周字母速写簿	156
46 自然界中的字母	162
47 手绘封面	166
48 临摹大师之作	168
49 描绘电影情节	174
50 回馈	178

引言

我非常热爱绘画，并将绘画视作自己生命的一部分，否则这本书的书脊怎么会被我翻烂？成为一名插画家，使我能理直气壮地表达我对绘画以及设计的热爱。无论是方格纸、书皮，还是包装纸的标签，我都可以在上面绘画。我从未怀疑过绘画和设计间的融合，所以说这本书就像是为我量身打造的。

孩童时期，我经常绘画。大学期间，我选择了很多绘画课程。虽然我计划将平面设计作为专业，并且已经成功申请了学校，但我最终还是选择了摄影，因此从严格意义上来讲，我并不是一名设计专业的学生。然而，毕业后，我却有些后悔，因为我遇到了很多对设计感兴趣的人。从这些良师益友的身上，我第一次开始学习设计。此外，我也没有属于自己的暗室，所以我决定放弃摄影，回归绘画。在纸上绘画的成本远比摄影要低得多。

在早期的职业生涯中，我尝试过很多与平面设计及绘画有关的工作，比如贺卡设计师、广告艺术总监、包装设计师、平面设计师等。当时还没有彩色打印机，设计大多是手绘完成的，这大大锻炼了我的绘画能力，我会用各种图案来表达自己的想法。这些技巧是

我宝贵的财富，使我更富创意和个性。

随着时间的推移，我开始喜欢上教学，即将自己掌握的知识转化为通俗易懂、激发灵感的信息，告诉学生们“如何做”和“为什么这样做”，同时启发他们。我教了很长时间的插画和设计，因此对于绘画有了自己的认识——它会以何种形态出现，作为交流的载体它又意味着什么。

我曾遇到过设计专业的学生说“我不会画画”，其实往往只是“画得不像某位意大利、法国或佛兰德斯大师”。这也许有些道理，但在设计领域，这并不是问题，视觉传达才是重点。

这本书并不是要教授你规则，而是旨在锻炼你的双手和思维，帮助你摆脱既有的规范，创造出全新的思维方式，为你提供更多的可能性，给予你犯错的机会。就像本书的书名那样，如果选择这本书，你将可以在游戏的过程中完成绘画的创意拓展和理论学习。

除了练习，本书还在“工具”的章节中展示了一些艺术家的作品和资料，罗列了相应的绘画工具，分析其理论技巧，并附有作者的评论。

——惠特尼·谢尔曼（Whitney Sherman）

工具

在绘画工具方面，你有很多不同的选择：软硬不一的铅笔、需要蘸墨或者本身带有内胆的钢笔、各种形状和尺寸的画笔、彩色墨水及墨汁、各类纸张（冷压纸或热压纸、单张画纸或速写簿）。这还不包括那些非传统的绘画工具，比如数码工具。绘画工具的选择主要取决于你想获得的作品类型和创作方式。经过一段时间的实践，你将拥有一种直觉，知道如何找到最适合的工具，创作出自己想要的符号。

比尔·特纳（Bill Turner）来自宾夕法尼亚州匹兹堡，是一名喜爱速写的网络应用开发工程师，自称为“钢笔和笔记本呆子”。特纳着迷于博客Comic Tools，在那里有很多漫画家被问及他们使用了哪些绘画工具。但令人失望的是，这个板块很快就结束了。后来，特纳看到了丹尼·格雷戈里（Danny Gregory）的《手绘旅行》一书，书中同样提到了有关绘画工具的问题，这使特纳颇受鼓舞。特纳说：“这本书讲述了艺术家是如何运用不同的工具来表达自己的。”受此启发，他开通了博客，名为“艺术家使用的工具”（The Tools Artists Use）。在每个访谈中，他都会标明受访者所使用的绘画工具，并在最后附有使用相同工具的案例链接。接

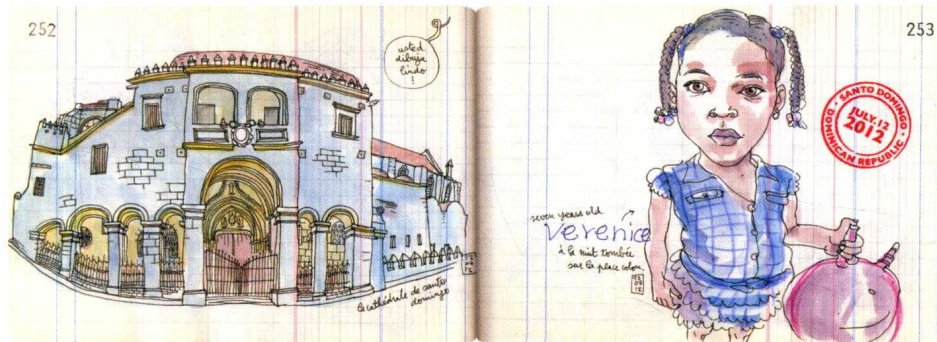
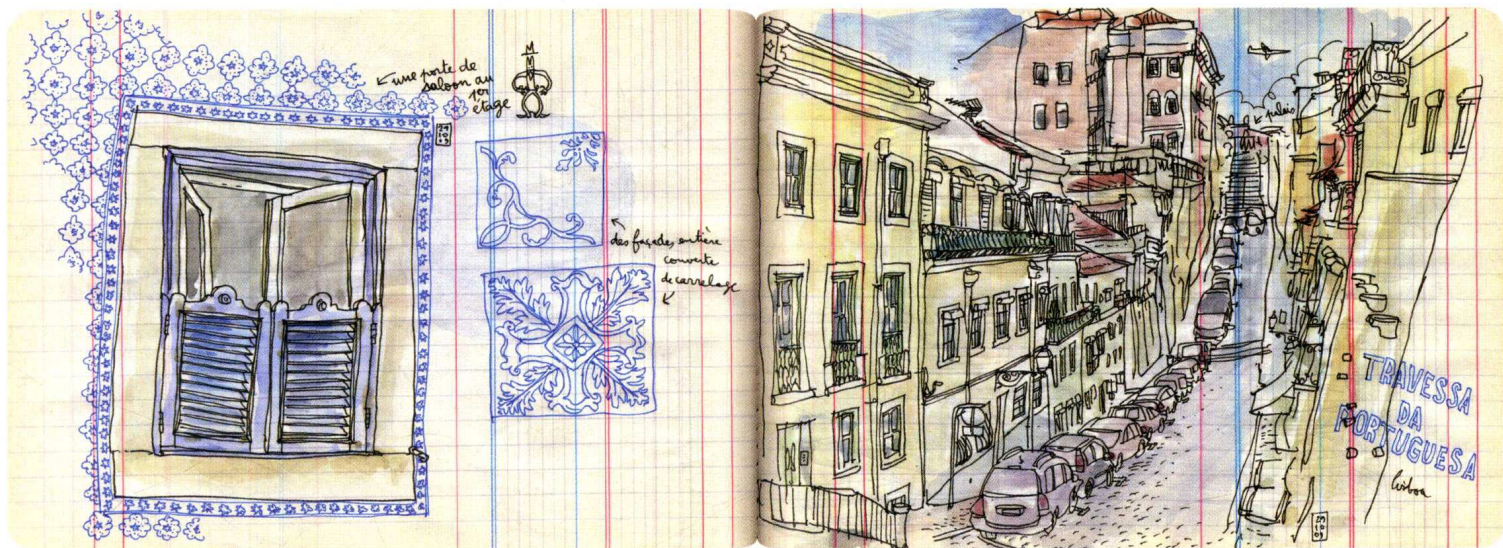
下来，我们将对四位艺术家的创作工具进行解析，并附有另外五位艺术家的作品赏析，解密这些艺术家是如何选择绘画工具的。

拉宾（Lapin）

拉宾是一位法国插画师、艺术家和城市速写者，交替居住在巴塞罗那和巴黎。黑色钢笔是他标志性的绘画工具。他尝试过很多不同品牌，其中三菱（Uni）的0.1mm针管笔是他的最爱。此外，还有用来画设计素材的

蓝色和红色的艾迪（Edding）1800型针管笔及灰色的Copic马克笔。在液体媒介方面，他用的是英国戴尔·罗尼旅行水彩盒（18色）、派通（Pentel）或吴竹（Kuretake）的储水笔。他通常会带上四支分别装满黄色、蓝色、洋红色和橘色液体水彩的储水笔，还有两支备用储水笔，为创作提供更大的机动性。拉宾发现这样的配置非常适用，尤其是对夜间速写而言。有时，他还会带上色铅笔或彩色蜡笔，用于加强画面效果。

拉宾

01. 这两幅速写选自拉宾的日常博客，表现了他平时绘制城市速写作品时采用的绘画工具。

02. 拉宾的作品在线条和色彩之间达到了巧妙的平衡，这些作品分别描绘了里斯本、葡萄牙和多米尼加的圣多明各。

03. 拉宾的这些老式账簿构成了一个充满结构性的设计，不同材质和颜色的封面之间形成了对比。账簿的封面看上去都很漂亮。

工具

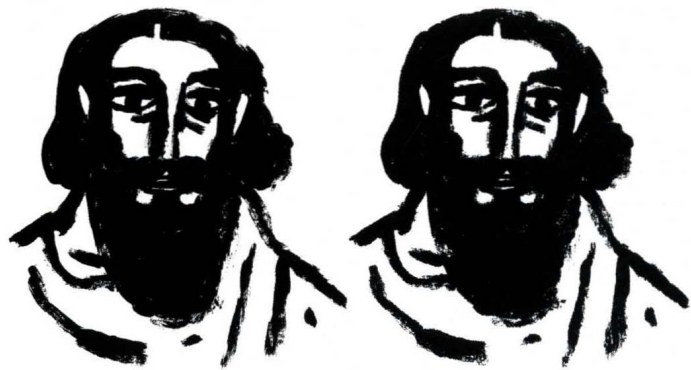
米克尔·萨默 (Mikkel Sommer)

米克尔是一位丹麦插画家，现居住在柏林，他选择的绘画工具通常都非常精简。他通过绘画来表现生活哲理，注重画具的效率。他选用2H铅笔或霹雳马 (Prismacolor) 可擦色铅笔来画速写，用2B或4B的自动铅笔来增加线条的准确性。他说是这些工具帮助他画得又快又好，让他不必用太大的力气作画。萨默还有一支便宜的比克 (Bic) 笔，这种笔可以画出漂亮柔软的线条，但墨水用得很快。在笔的选择上，萨默有很多要求：“针管笔画出的线条不够柔顺，因此不太适合我；蘸水笔很美观，但需要很大的耐心。”综上所述，萨默追求的是速度和自由。

仔细观察，你会发现萨默的作品充满生机，这主要归功于绘画工具和画纸之间的流

畅性，合适的铅笔和画笔让他可以自由狂放地进行创作。他习惯选用达·芬奇的人造毛画笔和墨汁来创作出他想要的线条。在萨默的世界里，作品的截止期和类型取决于其数码加工的程度。萨默会用Wacom tablet和Adobe Photoshop对画作进行加工。他作品中的大部分调子和肌理都是在绘画过程，而非

上色过程中完成的。他说：“立刻开始画画吧，虽然我画得很快，但我对大部分作品都很满意。”

米克尔·萨默

01.这是米克尔·萨默的作品《耶稣像》，显示了速度和自由在他作品中的重要性。

02.这是萨默为约翰·缙尔尼 (John Tierney) 的漫画《Spera Volume II》创作的插画，注意作品中的红棕色线条，这些线条都是数码绘成的。线条的颜色与画面中人物和背景所采用的颜色放在一起显得非常和谐，也使画面更具整体感。

03.这是萨默的作品《块魂》和《狗》，均是先用画笔画作，再由数码上色完成的。

04.这是萨默的插画作品《一名警察》。他先用圆珠笔完成线稿，再进行数码上色，添加肌理，其间注意不要让颜色遮住线稿。

03

04

工具

玛格丽特·索瓦 (Marguerite Sauvage)

玛格丽特·索瓦是一名插画家和艺术家，生于巴黎，现居于悉尼。她最喜欢的两种绘画工具是3mm粗的2B铅笔和Wacom新帝 (Cintiq) 21英寸数码绘图板。她十分享受用这款数码绘图板作画的过程，因为比起其他绘图板，这款绘图板可以表现出更加流畅自然的笔触。绘图板的支架可以调节，倾斜范围为10~65度，还可进行180度旋转，让你在绘画时可以根据需要调整合适的角度。索瓦说：“2B铅笔和新帝绘图板已经成为了我身体的一部分。”这表明，她的绘画作品从不是单纯的数码作品，作品中的线稿通常都是由铅笔和钢笔绘成的。

