

窥探大师的 草图本

SKETCHBOOK

Conceptual Drawings from the World's Most Influential Designers

【英】提摩西·欧·唐纳尔 著

31位设计师的创意笔记

上海人民美術出版社

窥探大师的 草图本

SKETCHBOOK

Conceptual Drawings from the World's Most Influential Designers

【英】提摩西·欧·唐纳尔 著

金黎晖 译

31位设计师的创意笔记

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

窥探大师的草图本:31位设计师的创意笔记 / (英)
唐纳尔著;金黎晖译. — 上海:上海人民美术出版社,
2012.1

ISBN 978-7-5322-7596-0

I. 窥... II. ①唐...②金... III. ①设计-普及读物
IV. ①J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第225688号

窥探大师的草图本: 31位设计师的创意笔记

原版书名: Sketchbook

原作者名: Timothy O'Donnell

Copyright © 2009 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners.

本书的简体中文版经 Rockport 出版社公司授权, 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: 09-2011-075

窥探大师的草图本: 31位设计师的创意笔记

著 者: [英] 提摩西·欧·唐纳尔

译 者: 金黎晖

责任编辑: 徐捷

装帧设计: 叶家桢

封面设计: 张蓉叶春

技术编辑: 陆尧春 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: 889×1194 1/16 12印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-4000

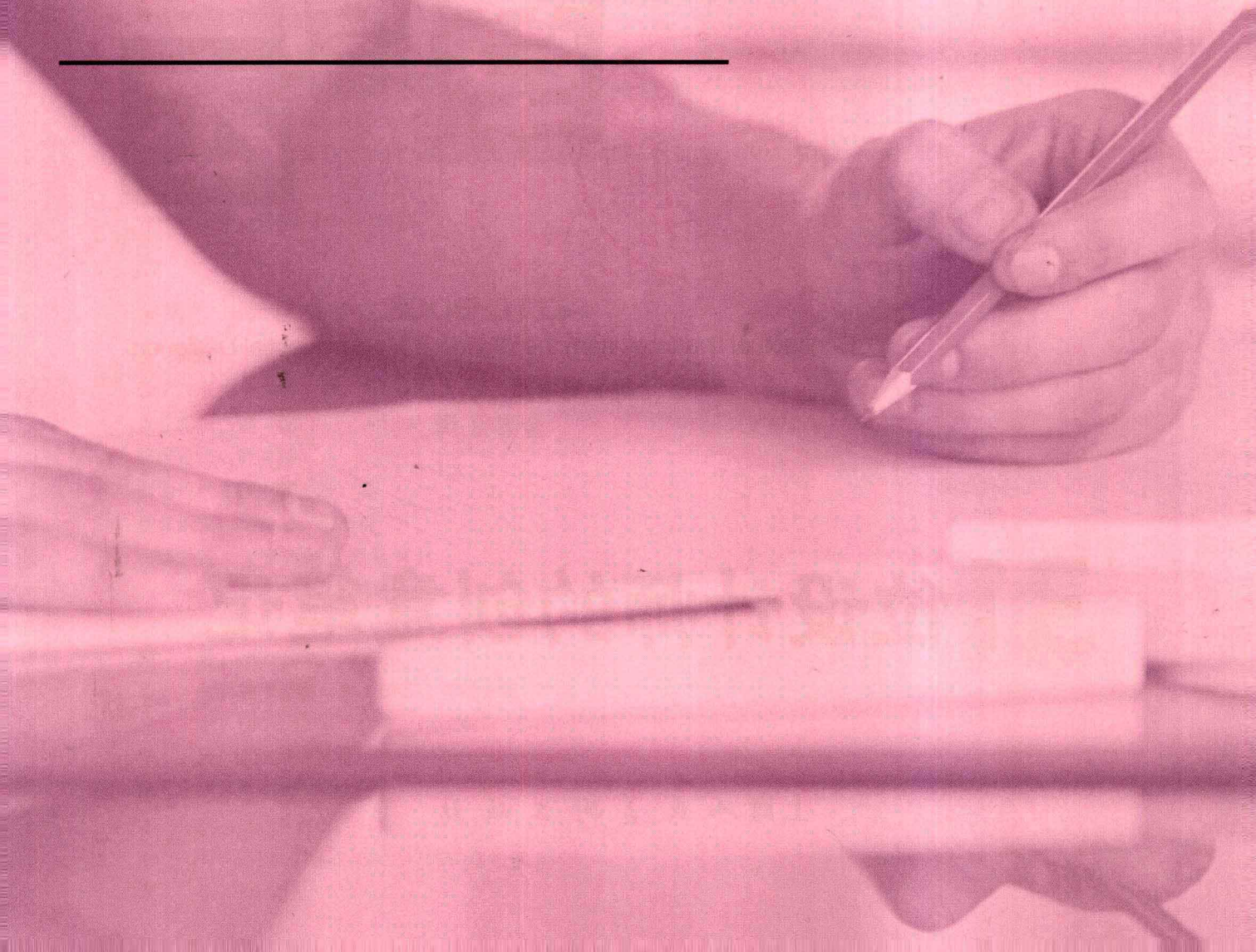
书 号: ISBN 978-7-5322-7596-0

定 价: 58.00元

目录

亲自拿起画笔、勾勒各种线条、驾驭线条的数量、组织构图……所有这一切需要艺术家首先去看，而后观察，再去发觉一些与众不同的东西，灵感便随之而生。

——勒·柯布西耶（Le Corbusier）《我的作品》（My Work）

6 本书介绍

11 粗略图

杰森·芒恩/《小赌注》，加利福尼亚州奥克兰市.....	12
戴吉特·赛恩/数字公司，伦敦.....	20
理查德·尼森/尼森&德弗里斯工作室，荷兰阿姆斯特丹.....	24
马尔科·菲德勒/竞争者五号，巴黎.....	30
加里·贝斯曼/热恰恰艺术公司，洛杉矶.....	32
山姆·珀茨/山姆·珀茨有限公司，纽约.....	38
埃娃·伊日奇娜/埃娃·伊日奇娜建筑事务所有限公司，伦敦.....	44
戴夫·埃格斯/麦克斯威尼出版公司，旧金山.....	50
斯德林品牌咨询公司，纽约.....	54
瑞安·休斯/装置设计，伦敦.....	58
Q+A/詹姆斯·维克多/詹姆斯·维克多股份有限公司，纽约布鲁克林.....	64

67 精炼图

斯蒂芬·G·布切/344设计公司，洛杉矶.....	68
克里斯·彼格，英格兰怀特岛.....	74
奈杰尔·福尔摩斯，美国康涅狄格州韦斯特波特市.....	82
罗伯·欧·康纳/斯泰洛拉奇设计咨询公司，伦敦.....	88
大卫·布鲁克塔/布鲁克塔和兹尼克广告公司，克罗地亚萨格勒布.....	94
艾斯·布里塞尔和碧碧·赛克/布里塞尔+赛克，纽约.....	96
帕伯罗·鲁比欧·欧迪亚斯/艾瑞特斯·迪斯艾诺公司，西班牙马德里.....	102
玛丽安·本杰斯，加拿大英属哥伦比亚.....	106
迈克尔·贝鲁特/五角星设计公司，纽约.....	110
布莱恩·泰勒/糖果杀手，苏格兰敦提.....	118
Q+A/拉尔夫·卡普兰，纽约.....	122

127 其他

正人马太/特拉华设计公司，日本东京.....	128
保罗·皮格/合作社，澳大利亚墨尔本.....	130
莫拉克·麦耶斯考/麦耶斯考工作室，伦敦.....	134
强尼·哈德斯塔夫，伦敦.....	138
弗兰克·W·欧肯菲尔三世和弗雷德里克·格林，洛杉矶.....	144
玛·赫兰德/玛洛塔设计公司，西班牙瓦伦西亚.....	152
斯蒂芬·多伊尔/多伊尔合伙人设计工作室，纽约.....	156
米尔克·伊里奇/米尔克·伊里奇公司，纽约.....	162
兰斯·威曼/兰斯·威曼有限公司，纽约.....	166
杰米·德莱尼，爱尔兰都柏林.....	170
尤瑞斯·马尔塔和丹尼尔·格罗什/图录树，荷兰阿纳姆.....	174
Q+A/弗兰克·R·威尔逊，俄勒冈州波特兰市.....	176

181 本书背后（本书创作背后的草图）

182 简要说明

188 人名录

189 另请参阅

190 关于作者

31位设计师的创意笔记

图书在版编目(CIP)数据

窥探大师的草图本:31位设计师的创意笔记 / (英)
唐纳尔著;金黎暄译. — 上海:上海人民美术出版社,
2012.1

ISBN 978-7-5322-7596-0

I. 窥... II. ①唐...②金... III. ①设计-普及读物
IV. ①J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第225688号

窥探大师的草图本: 31位设计师的创意笔记

原版书名: Sketchbook

原作者名: Timothy O'Donnell

Copyright © 2009 by Rockport Publishers, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners.

本书的简体中文版经 Rockport 出版社公司授权, 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: 09-2011-075

窥探大师的草图本: 31位设计师的创意笔记

著 者: [英] 提摩西·欧·唐纳尔

译 者: 金黎暄

责任编辑: 徐捷

装帧设计: 叶家桢

封面设计: 张蓉叶春

技术编辑: 陆尧春 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: 889×1194 1/16 12印张

版 次: 2012年1月第1版

印 次: 2012年1月第1次

印 数: 0001-4000

书 号: ISBN 978-7-5322-7596-0

定 价: 58.00元

窥探大师的 草图本

SKETCHBOOK

Conceptual Drawings from the World's Most Influential Designers

【英】提摩西·欧·唐纳尔 著

金黎晖 译

31位设计师的创意笔记

上海人民美術出版社

目录

亲自拿起画笔、勾勒各种线条、驾驭线条的数量、组织构图……所有这一切需要艺术家首先去看，而后观察，再去发觉一些与众不同的东西，灵感便随之而生。

——勒·柯布西耶（Le Corbusier）《我的作品》（My Work）

6 本书介绍

11 粗略图

杰森·芒恩/《小赌注》，加利福尼亚州奥克兰市.....	12
戴吉特·赛恩/数字公司，伦敦.....	20
理查德·尼森/尼森&德弗里斯工作室，荷兰阿姆斯特丹.....	24
马尔科·菲德勒/竞争者五号，巴黎.....	30
加里·贝斯曼/热恰恰艺术公司，洛杉矶.....	32
山姆·珀茨/山姆·珀茨有限公司，纽约.....	38
埃娃·伊日奇娜/埃娃·伊日奇娜建筑事务所有限公司，伦敦.....	44
戴夫·埃格斯/麦克斯威尼出版公司，旧金山.....	50
斯德林品牌咨询公司，纽约.....	54
瑞安·休斯/装置设计，伦敦.....	58
Q+A/詹姆斯·维克多/詹姆斯·维克多股份有限公司，纽约布鲁克林.....	64

67 精炼图

斯蒂芬·G·布切/344设计公司，洛杉矶.....	68
克里斯·彼格，英格兰怀特岛.....	74
奈杰尔·福尔摩斯，美国康涅狄格州韦斯特波特市.....	82
罗伯·欧·康纳/斯洛拉奇设计咨询公司，伦敦.....	88
大卫·布鲁克塔/布鲁克塔和兹尼克广告公司，克罗地亚萨格勒布.....	94
艾斯·布里塞尔和碧碧·赛克/布里塞尔+赛克，纽约.....	96
帕伯罗·鲁比欧·欧迪阿斯/艾瑞特斯·迪斯艾诺公司，西班牙马德里.....	102
玛丽安·本杰斯，加拿大英属哥伦比亚.....	106
迈克尔·贝鲁特/五角星设计公司，纽约.....	110
布莱恩·泰勒/糖果杀手，苏格兰敦提.....	118
Q+A/拉尔夫·卡普兰，纽约.....	122

127 其他

正人马太/特拉华设计公司，日本东京.....	128
保罗·皮格/合作社，澳大利亚墨尔本.....	130
莫拉克·麦耶斯考/麦耶斯考工作室，伦敦.....	134
强尼·哈德斯塔夫，伦敦.....	138
弗兰克·W·欧肯菲尔三世和弗雷德里克·格林，洛杉矶.....	144
玛·赫兰德/玛洛塔设计公司，西班牙瓦伦西亚.....	152
斯蒂芬·多伊尔/多伊尔合伙人设计工作室，纽约.....	156
米尔克·伊里奇/米尔克·伊里奇公司，纽约.....	162
兰斯·威曼/兰斯·威曼有限公司，纽约.....	166
杰米·德莱尼，爱尔兰都柏林.....	170
尤瑞斯·马尔塔和丹尼尔·格罗什/图录树，荷兰阿纳姆.....	174
Q+A/弗兰克·R·威尔逊，俄勒冈州波特兰市.....	176

181 本书背后（本书创作背后的草图）

182 简要说明

188 人名录

189 另请参阅

190 关于作者

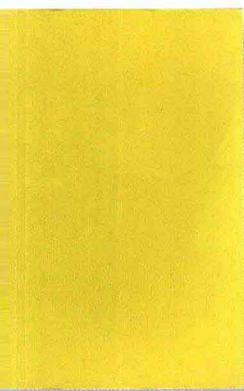
本书介绍

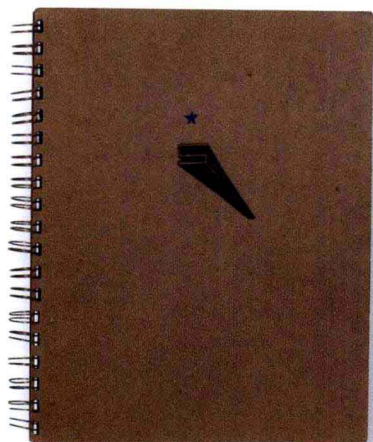
如今，全世界的创意人员几乎都在使用一样的硬件、软件和字体进行创作。各种设计杂志、年刊和博客都把设计作品以及其标题打造得像模像样，犹如博物馆里的恢宏巨作一般呈现在大众面前。在设计师们端详某个作品时，虽然对于作品的风格能够一目了然，但是对于这个作品的创作过程可能就不得而知了。如今，名家的作品通常都是在不同媒体同步曝光，这样观众就别无选择，除了接受别无他法。我们翻开不同的杂志、打开不同的网站和电视频道，看到的都是同一幅作品以及类似的报道，甚至观点都是雷同的。与此同时，市面上涌现出大量相似的作品，谁是原创者，他的设计初衷又如何，已经无人问津，如石沉大海。一方面我们的确从这个计算机统治的世界里获得了很多的便利和好处；另一方面，人们已然淡忘曾几何时，艺术家人手一本草图本、工作室里随手涂鸦而成的设计手稿堆砌起的凌乱美感，但是现在，这些设计手稿似乎终难逃脱销声匿迹的命运。我们要坐视它们的

消亡吗？从某种程度上来说，手绘的设计手稿仍旧是创作过程中不能缺少的部分。

原因何在？最重要的一点是手稿可以很好地保护设计师的隐私。设计师可以用草图本小心珍藏自己的“秘密”。如果哪位设计师拥有一台30英寸（76.2厘米）的显示器当然是件风光的事，但如果他发现自己的作品在整个工作室里一览无余时就可高兴不起来了，因为他的设计作品在顷刻间便有可能公之于众，而且在作品还在萌芽状态时就可能随时面临着批判，这对于创作作品和创作者本身无疑都是一种无谓的冒险。现在越来越多的公司意识到一个好的设计可以带来的大笔的利润，他们不惜重金保护设计师免受诉讼之苦，使设计师没有“后顾之忧”，设计师和公司肩并肩地站在一起。如此坚实的“同盟”使很多作品甚至早于预算计划、市场需求以及客户期待便已公诸于世。草图本就像我们儿时珍爱的日记本，提供给设计师一个私密空间，你可以随意想象、自由发挥，亦可以享受沉浸在

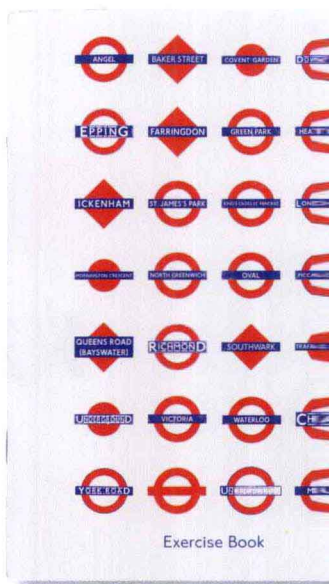
山姆·珀茨 (Sam Potts)

杰米·德莱尼 (Jamie Delaney)

作者收藏

自己的世界里不断探索的乐趣。更重要的是，在草图本里你可以不断修改、尝试各种想法，没有人打扰和嘲笑，这是属于自己和自己对话的空间。草图本赋予了设计师自由。想想看，你是不是在头脑风暴会议上因为举不举手而犹豫不决，害怕在大家面前丢脸？没关系，在草图本上随手涂鸦永远不会让人有机会看到你的作品并因此而批判它，也不会让你因为觉得自己的作品不够优秀而脸红心跳。正如斯丹芬·布赫（Stefan Bucher）2008年在以如何设计为议题的会议上提出的那样，“每当林赛·罗韩（Lindsay Lohan）把事情搞砸的时候，这件事情就会被拿到报纸上曝光。绘画设计之美就在于你的失败是私密的，只有自己知晓，人们只能看到你想让他们看到的東西。”这句话着实让很多人吃了定心丸。在草图本无忧无虑的自由乐土上，设计师们可以从容不迫地反复尝试各种想法，可以划去或擦掉任何经不起推敲的部分，也可以修改和重置值得进一步商榷的地方。画草图是一种纯粹的创作，体

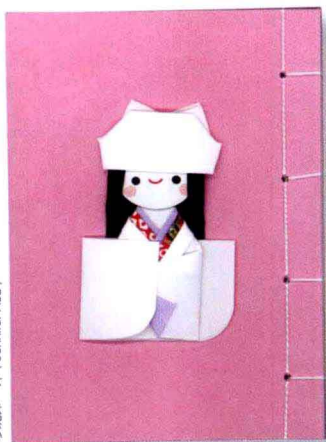
现了不被任何东西所困的自由和快乐，在这个阶段任何想法都是可以接受并值得进一步探究的。

草图本本身也是收藏各种资讯和创意的好地方，它随时记录着设计师的思路，手绘或手写一个创意的方式似乎已经融入了我们的意识当中。在最近的“IDEO公司选集：库珀—海威特国家设计博物馆永久馆藏作品”的展览中，馆长选择了两件手稿展出，其中一个作品是趣味垃圾公司创始人皮特·吉拉蒂（Peter Girardi）的作品。在作品的注释中，吉拉蒂说到：“我发觉记住创意最好的方式就是将它们画出来……我会花一些时间将想法画出来，然后这些创意便植入我的脑海。”这种方法不仅限于从事创意领域的人，在丹·罗姆（Dan Roam）的书《餐巾纸的背面：一支笔+一张纸就可以解决问题+说服老板/客户》中回忆道：“我曾一家国际咨询公司一位CEO共事，他解决问题的方式就是将所有的事情都在一打打小报纸上画出来。”

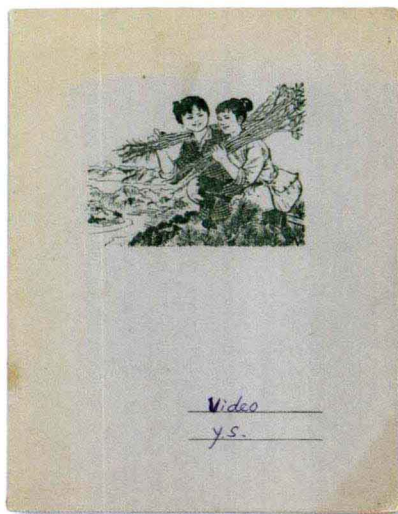
本书并非意图笔伐计算机和科技的种种罪

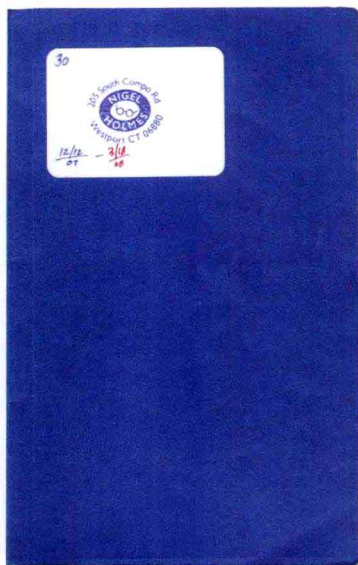
珍妮弗·许 (Jennifer Hsu)

珍妮弗·许 (Jennifer Hsu)

奈杰尔·福尔摩斯 (Nigel Holmes)

艾斯·布里塞尔 (Ayese Briel)

行，让人们扔掉计算机回到过去是不现实和不理智的。体会过计算机速度和能耐的人，很少会反对使用它。不过，不可否认的是，我们付出多少心血就会得到什么样的作品。正如作家阿德里安·肖尼斯 (Adrian Shaughnessy) 所说：“今天，由于光速般的微处理器和全能软件，我们都用相同的方法做设计：我们毫无生气地坐着，只有我们的手腕在动。我们的关注点变得狭隘。我们回避一切不能用计算机做的事情。屏幕支配着我们与工作的关系，决定了我们作品的样子。”计算机的到来让我们体会到生活的便捷，于是我们自动放下笔和纸，渐渐忘却了笔尖在纸上的舞蹈，忘却了它在舞蹈时发出好听而有节奏的沙沙响声，忘却了那些废寝忘食创作的凌乱草稿带给我们的质感。我们利用计算机在更短的时间内做更多事，渐渐疏远了用手书写和绘画的乐趣，以及这种乐趣所带来的妙趣横生的作品。

在这个充斥着高科技的世界里，我们的个性和独一无二的风格很可能会被埋没，第一时间发布的

作品在下一秒就有可能被抄袭，这样的现状让设计师无可奈何。设计师的手稿，无论是呈现于皮质笔记本中严谨清晰的构图，亦或是在一张餐巾纸背面勾勒的潦草数笔都提供了了解作者世界观和处事哲学的线索，体现着个人独特的风格。

心理学教授米哈里·契克森米哈 (Mihaly Csikszentmihalyi) 以其对“心流”的研究闻名于世（注：心流通常指人在有限的视域中所具备的精神状态）。他把笔记本称之为“经验的储藏室”以及创造作品的“原材料”。

设计师一向对灵感如饥似渴。

设计专业的学生们借助他们在书籍、杂志以及网络上看到的大量作品来找寻自己的风格。相比市面上一些毫无建树的杂志，本书不仅旨在鼓舞人心，更要为读者提供创作的灵感。索·贝斯 (Saul Bass) 在一次采访中说到：学生们没有意识到创作过程是私密的。他们抱

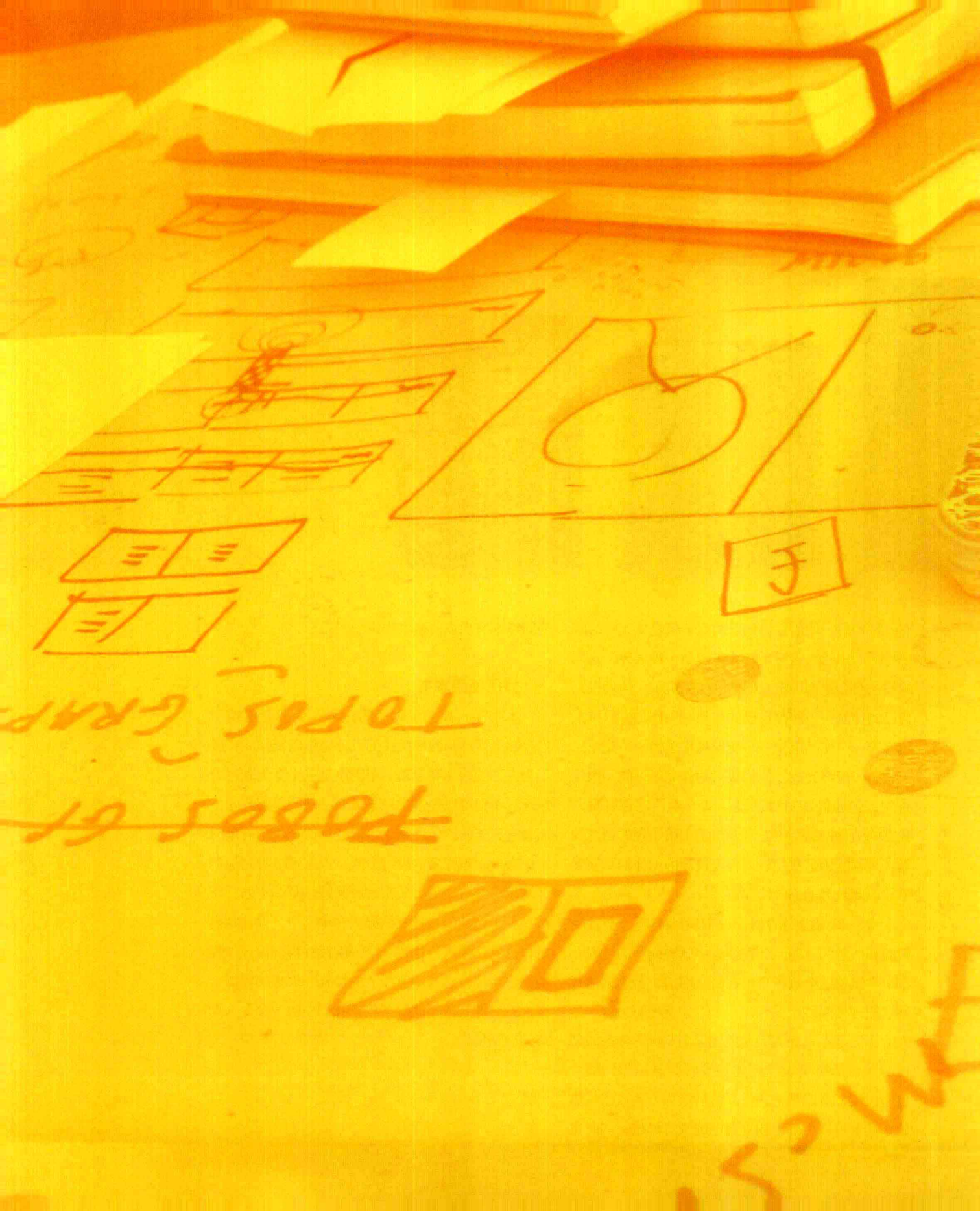
有一种幻想，他们觉得创意的点子就是从大师的脑中一跃而出的。这对年轻人来说是一种误导，这样的想法会令他们经常与他们的作品抗争。他们批判自己的作品……修改自己的作品……作品变得越来越完善……作品退步……变得越来越糟……又重回正轨……最终完成。他们最后的作品很可能是很优秀的，但他们却对自己说：“天哪，感觉好难，我真的适合做这个吗？”希望本书所呈现的创意的真实过程能为这些年轻人再现设计师创作的真实景象，以此鼓舞他们继续探索。

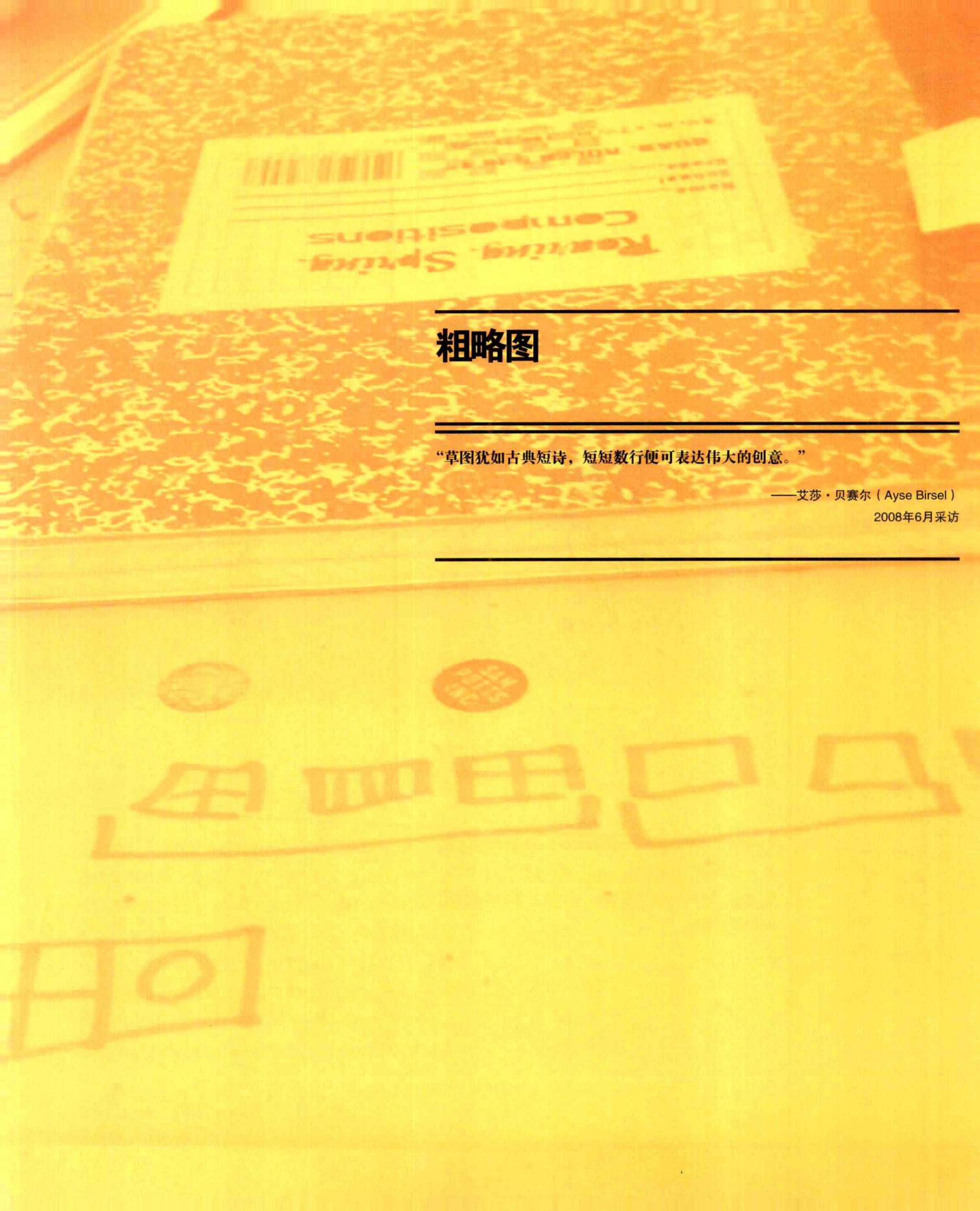
索·贝斯提到的创作过程实际上是一个备受考验和煎熬的过程，即在摸索中解决问题的过程。本书尝试将这个过程呈现在公众面前，为大家揭开创意的神秘面纱。虽然让一个人完全理解另外一个人的想法是不太现实的，但凭借浏览优秀作品的创作源头，从字型设计到建筑设计，从摄影到唱片包装，读者可以从这些作品背后汲取一些灵感。借此，读者可以更好地树立自己的设计风格，同时也

为同意本书观点的读者提供一些启示。

如何使用本书

本书深入探究了创意的过程，为读者展现了当今知名设计师独辟蹊径的设计思维以及作品背后不为人知的构想和思路。草图本是一个令人着迷的东西，不但可以经常记录下灵光一现的美丽瞬间，而且它真正的价值还在于可以让你透过这个简单的本子去理解创作者的思维方式。大家可以看到他们并非用哗众取宠的方式来解决问題，草图本的一切都是关于创造的过程及结果。在本书中，设计师会对自己的作品进行论述，详细解读并再现设计过程的真实情境：这其中有矛盾的挣扎、思想的停滞、毫无意义的线段，而这些将把我们引向一个令人期待的崭新世界。

粗略图

“草图犹如古典短诗，短短数行便可表达伟大的创意。”

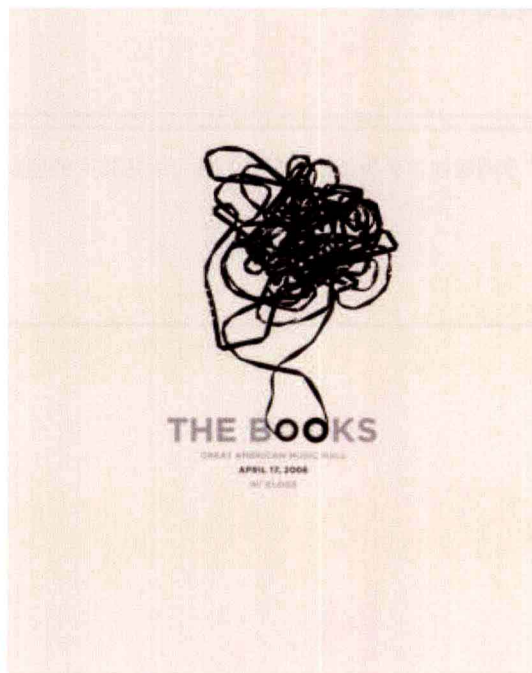
——艾莎·贝赛尔（Ayse Birsal）

2008年6月采访

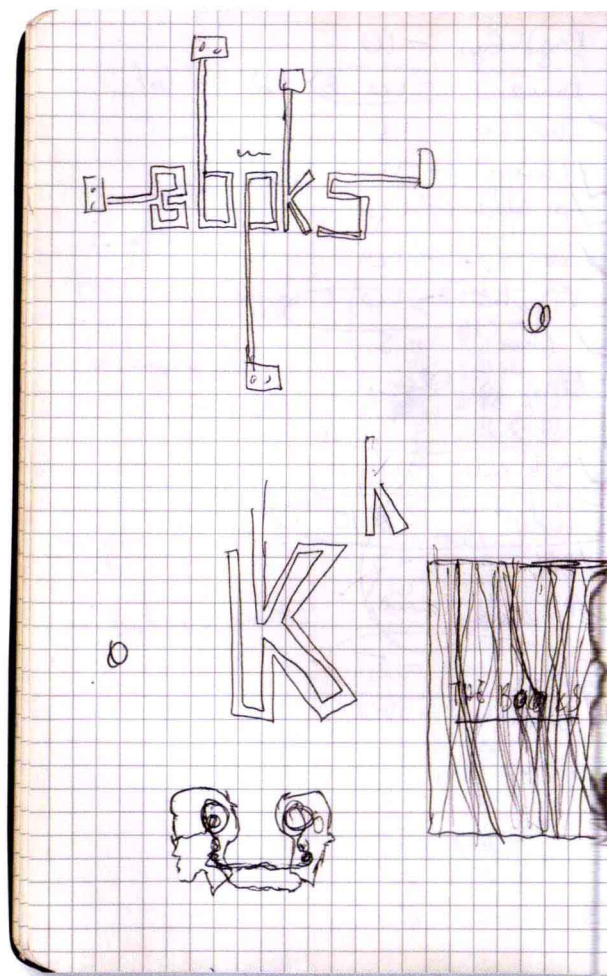
杰森·芒恩 Jason Munn

《小赌注》

加利福尼亚州奥克兰市

《小赌注》一书收藏了2003年以来全美以及世界各地的封面、专辑封套、平面海报。除了一些知名的乐队以外，杰森·芒恩的客户还包括兰登书屋，《预制》杂志和户外服装品牌巴塔哥尼亚。

“我没法直接跳到计算机前工作，”杰森·芒恩说道，“有些人可以，但我在一点儿想法都没有之前没法开始做任何事。”芒恩在加利福尼亚奥克兰的工作室有两张桌子，一张桌子上放有电脑，另一张上则没有。“虽然电脑只是放在房间的一个角落，但我在它面前却总是做不好事。每次我收到一封电子邮件的时候，都不得不立即查看，而我准保要花大把的时间上网，把时间都浪费掉。”

“一般我会用一半时间画草图，”他说，“我通常先列一张单子，上面写满各种相互关联的词