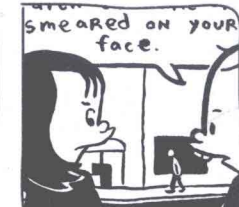
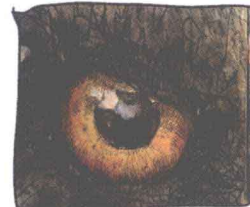

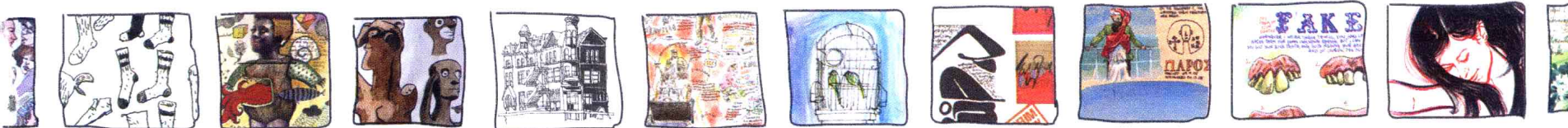
手绘的奇思妙想：49位设计师的创意速写簿（珍藏版）

An Illustrated Life: drawing inspiration from the private sketchbooks of artists, illustrators and designers

【英】丹尼·格雷戈里 著

上海人民美術出版社

手绘的奇思妙想：49位设计师的创意速写簿（珍藏版）

An Illustrated Life: drawing inspiration from the private sketchbooks of artists, illustrators and designers

【英】丹尼·格雷戈里 著

姚一译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

手绘的奇思妙想:49位设计师的创意速写簿 (珍藏版) /
(英) 格雷戈里 (Gregory,D.) 著; 姒一译. -上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

原版书名: An Illustrated Life
ISBN 978-7-5322-8853-3

I .手… II .①格… ②姒… III .艺术-设计-通俗读物
IV .J06-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第293400号

手绘的奇思妙想: 49位设计师的创意速写簿 (珍藏版)

原版书名: An Illustrated Life

原作者名: Danny Gregory

Copyright © 2008 by Danny Gregory

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, except by reviewer, who may quote brief passage in a review.

Rights manager: Mimo Xu

本书的简体中文版经HOW Books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: 09-2013-867

手绘的奇思妙想: 49位设计师的创意速写簿 (珍藏版)

著 者: [英] 丹尼·格雷戈里

译 者: 姒 一

责任编辑: 徐 捷

装帧设计: 张俊珺

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 山东临沂新华印刷物流集团有限责任公司

开 本: 889×1194 1/16 17印张

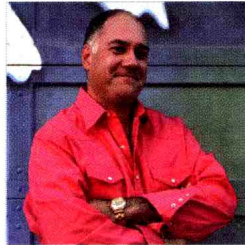
版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8853-3

定 价: 68.00元

关于作者

安德烈·谢尔摄影

丹尼·格雷戈里在35岁时开始创作速写。他用这种方式来提升自己的绘画水平以及加深对世界万物的了解。自那以后，他创作了许多速写簿，并从生活中找到了艺术的真谛。作者出生于英国伦敦，先后去过巴基斯坦、澳大利亚、以色列。他毕业于普利斯顿大学，现与妻儿定居在伦敦南部的格林威治村。在绘画创作的同时，他还著写了多本书籍，其中包括《每日琐事》、《创意证书》、《你好，世界》以及《每周换两次内衣》。他的插图作品曾刊登于《纽约时报》、《HOW》杂志，以及世界各地的书籍中。每天，成千上万名创意工作者都会浏览

他的网页 (www.DannyGregory.com)，他们在那讨论作者的水彩速写簿，以及艺术和创想。

鸣谢

首先，我要感谢所有为这本书的出版做出贡献的工作人员。他们热情洋溢地参与到此书的编辑中来，并对我喋喋不休的质疑和要求保持了足够的耐心，这些远超出了我的期望。我也期望此书能令他们感到满意。

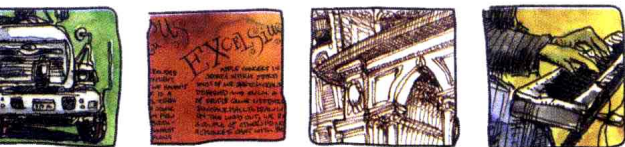
我的朋友，HOW Books出版公司负责收集了这些材料，并将其制作成一本精良的、令人着迷的图书。感谢编辑梅根·派区克和艾米·斯奇尔，感谢设计师格蕾丝·瑞恩，感谢你们为此书所作的努力。

感谢我的代理商夏洛特·西德和P.J.马克，感谢你们多年来对我的帮助。

目录

开场白: 绘画生活.....	1	克莉丝汀·卡斯特罗·亨斯 Christine Castro Hughes	89	克里斯多夫·纳曼 Christoph Niemann.....	185
马蒂亚斯·艾德弗森 Mattias Adolfsson.....	9	瑞姆·亨斯 Rama Hughes	95	布鲁迪·纽安斯曲旺德 Brody Neuenschwander.....	189
彼德·亚克 Peter Arkle.....	13	詹姆斯·吉恩 James Jean	101	马瑞林·帕特瑞兹罗 Marilyn Patrizio.....	193
瑞克·贝瑞霍斯特 Rick Beerhorst.....	19	凯西·约翰逊 Cathy Johnson	105	埃弗里特·派克 Everett Peck	197
巴曲·布莱尔 Butch Belair	25	诺亚·Z.琼斯 Noah Z. Jones.....	111	维纳迪斯·J.平拓 Venantius J. Pinto.....	203
弗朗斯·贝勒维丽 France Belleville	29	汤姆·肯 Tom Kane	117	艾迪尔·罗德瑞格斯 Edel Rodriguez.....	209
比尔·布朗 Bill Brown.....	33	阿曼达·卡瓦纳 Amanda Kavanagh	123	特来福·罗梅 Trevor Romain.....	213
西蒙妮塔·卡佩琪 Simonetta Capecchi	39	东·吉勒帕曲克 Don Kilpatrick	129	斯蒂芬·珊格麦斯特 Stefan Sagmeister.....	219
罗伯特·克伦博 Robert Crumb	45	詹姆斯·库察尔卡 James Kochalka	133	克里斯蒂娜·斯莱德 Christian Slade.....	225
彼德·库斯塔克 Peter Cusack.....	51	格雷·克拉艾格 Gay Kraeger	139	爱德华·史密斯 Elwood Smith.....	231
珀涅罗博·杜拉冈 Penelope Dullaghan.....	55	简·拉弗兹鲁 Jane LaFazio.....	145	保罗·索匹赛特 Paul Soupiset	235
马克·费雪 Mark Fisher	59	克里斯蒂娜·鲁布 Christina Lopp.....	151	罗兹·斯坦戴尔 Roz Stendahl	239
安瑞克·弗拉瑞斯 Enrique Flores.....	63	保罗·莫戴纳 Paul Madonna	157	克里斯·瓦尔 Chris Ware.....	245
波拉·盖维瑞亚 Paola Gaviria.....	69	哈尔·梅弗斯 Hal Mayforth.....	163	梅兰妮·沃德·维尔森 Melanie Ford Wilson	251
百瑞·高特 Barry Gott.....	75	亚当·麦克考利 Adam McCauley.....	169	辛迪·沃兹 Cindy Woods	257
谢默斯·海弗纳 Seamus Heffernan.....	79	帕拉斯亨特·米兰达 Prashant Miranda.....	175	布莱斯·怀默 Bryce Wymer	261
库特·霍洛蒙 Kurt Hollomon.....	83	克里斯多夫·缪勒 Christoph Mueller.....	181	索引	264

开场白：绘画生活

当我还是个坐在餐桌边画画的孩子的时候，我就一直在寻找这样一本书。我不停地穿梭在二手商店、图书馆的艺术区域、网上书店和拍卖会上，希望能发现它，但始终没有。于是，我开始自己寻找和积累，把那些喜欢将线条、色彩填入每一页的作者的灵感草图本和插图绘本收集起来。

其实，这些灵感草图本和插图绘本在制作的时候并不是为了和大众一起分享的，甚至里面的某些内容会被认为有些奇怪和无法理解。因为它们是作者个性化空间的一个入口，记录并保存了他们的情感，其中没有世俗的争论，只为了记录和创造。

去发现、收集这些灵感草图本和插图绘本是一件非常个人和自由的事，我可以随意寻找那些我喜欢的艺术表现形式，并且通过这些走进作者的内心，去欣赏他们惊人的创作力：带有手绘和潦草笔记的标题，有着非常详细评述的页面，具有防水效果的封面设计，在页边距的空白处充斥着商店的

信息和电话号码等等。

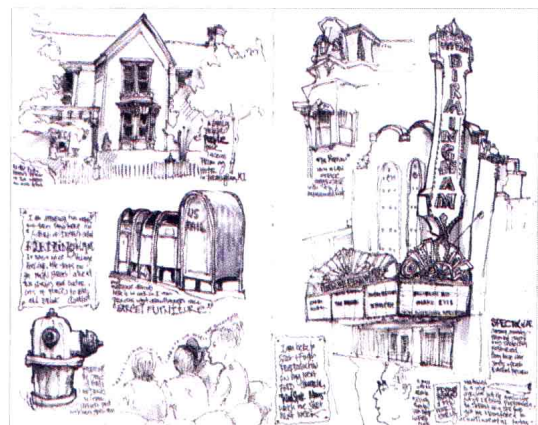
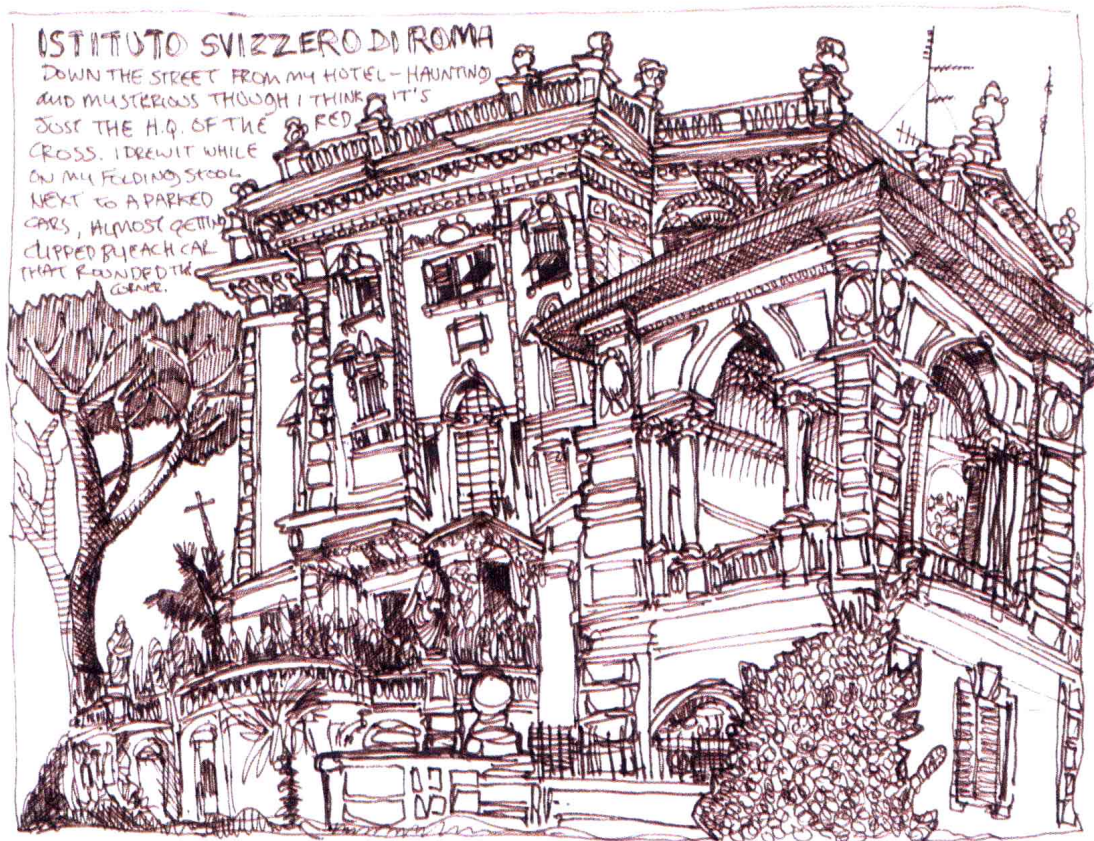
这些艺术表现形式并不等同于那些可以简单呈列在画廊和博物馆里的作品，它们必须是一对一的，是通过作者自身的经历体验才创作而成的。正如你现在所做的，打开书本，为其中的画作和文字所深深吸引，然后再往下翻。每翻一页便发现一种新的惊奇。每一页讲述了一个故事、一段生活、一次旅行。每册书都是生活片段的缩影，艺术家们凭借着自己的习惯，根据书籍页数的多少，记录下一周、一个月甚至一年内发生的事。当你翻阅的时候，你会感受到时间的流逝和岁月的变迁，会看到被描述的生活的缩影，会发现许多隐含却十分有趣的创意，会读到冒险、错误、抱歉、思考、教训、梦想，所有这一切都浸润着墨汁芳香，留给后来之人。

所有书的形式都是相同的——页面夹在两张封面之间，但每一页的表现方法却截然不同。比如杂志的插图师，他们

要表现出强烈的个人风格，于是展现给读者一种规则性和连贯性的艺术形式。而另一些艺术家的表现方法则是即兴的、激进的，其风格也变化多样，所运用的技巧和选择的主题内容有时并不像出自同一人之手。

有一些速写簿并不如人们想的那么浪漫，而是功利性十足。简单的速写簿只是为了某些专业的创作，但也表明了其中孕育的种种创意理念。我们在其中能发现一个概念最初的成型及发展的各个阶段，其中的一些类似剪贴簿，包括许多写在纸巾上的，文件夹内的，或是画在便条纸上的涂鸦之作——比起真正的日记本还要蕴藏丰富。

另一些速写簿里则满是作者在等待洗衣房长长的队伍时，或是等火车时用来打发时间而画下的字迹、涂鸦以及速写。当你翻阅一张张漫无目的地画就的旅者肖像，或空荡的街道的速写时，就仿佛会看见时间的积淀，看见人生的每一

集的原始素材的“编年史”。

艺术家们会在速写簿画下一顿早餐，这样一种简简单单的行为却折射着他们的生活；有的则用速写的形式画下他们第一眼所见的世界。这些艺术家也许从小到大并没有意识到自己的独特的艺术潜力，而且受到糟糕的艺术教育体制的迷惑，之后，他们开始从生活中学习艺术的真谛，慢慢地，学着用自己的双手来描绘所见的一切。绘制这些作品的人包罗万象，有天才艺术家，有自学成才者，有富翁、穷

翻过一张张画纸，你仿佛能看见时光的流逝，看见其中闪现的创意。

人，专业人员或初学者。他们都沿着同一个方向前进——画到最后一页。

我曾在同一时间在一本画册上不断画画，可年近40时，却觉得自己再没有可能画出或制作出一本书了。但十年内，我完成了近60册速写簿，那时我才开始明白，我还能做到。我的

艺术正来源于手中的速写簿，我不会为画展或拍卖会而创作，而是将周围重要的东西画下来，它们可能是我的牙刷，是酣眠在阳光里的我的狗，或是街角的韩国食品店。我每天漫不经心地错过一些平凡无奇的东西，突然有一天，我停下来，才注意到它们就是我生活的组成部分，真的感谢

ARTS has lots of GREAT PRIMATES—SUCKING, WALKING GORILLAS, URINATING BILBOONS WITHIN-FLAMMED PRIMATES and a hilarious TRAMP of CHIMPS.

WE WATCHED IN HORROR AND FASCINATION AS ONE GORILLA ATE A LARGE PILE OF MUSTARD—

COLORFUL SHIT, THO! HE THREW IT UP AND ATE THE MUSTARD-GORILLA.

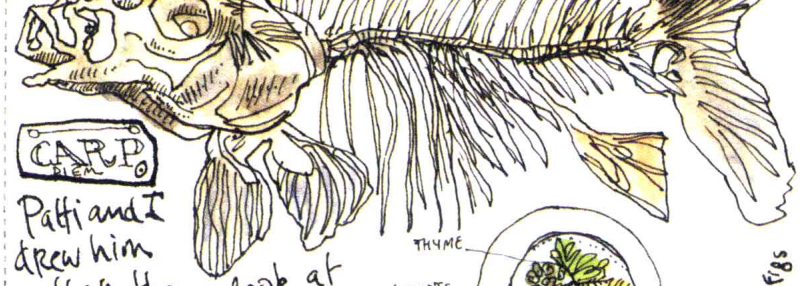
ARTIS (CONT.)

BUGGIN'

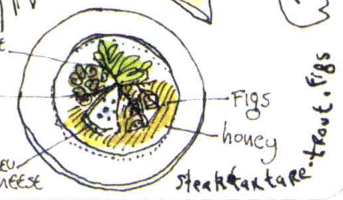
The Infection has interesting stick insects, vteacameas IN the ant farm, and many species under glass, pinned to the wall but UNIDENTIFIED.

This skeleton was swimming in a vitrine in the insect house.

CARP

Patti and I drew him rather than look at the cockroach exhibit. THREE COURSE MEAL at HUMPHREY'S.

THYME
WALNUTS
Figs
honey
steak tartare
trout, figs
BLU CHEESE
PEPPER

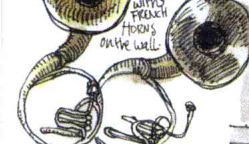

OUR JAY'S GARDEN OF CHRISTMAS DAY

As I was the bill man to the Right an American played the sheet and a faded in white jet sheet, came out of a small apartment building carrying a screaming toddler who he proceeded to hold out for several minutes. (The woman minister down they were making to a policeman is unacceptable. Looked in the eye. With the children set of screaming wails later the church bell tolled again and he seemed now in the company of a number of people in his 50s and 60s at him, and drew three sticks of the time.

DINNER at the CAFE DU JAC

WE PLAYED RINGO 500 AND JACK WOOD FOR THE SECOND DAN (W.A. BEE). HE WILL BE PUNISHED FOR THIS LATER—THE LITTLE BASTARD!

SUCKING MANHOLES

THIS RIG PULLED UP TO OUR CORNER AND DRAPPED ITS TRUNK INTO THE SEWER AND DECANNED OUT 24 TRUCKS OF COOL STUFF.

Idling on FORTY-TH STREET

上帝让我明白这一切。

我曾用过各种不同的速写簿。就像许多初学者一样，最开始只是用些黑色封面，纸张粗糙的画本。之后，我开始使用那些螺旋装订、专供水彩绘画的速写簿。更甚者，文具店和素材供应商店已无法满足我的要求，于是，我参加一些书籍装订学习班，并制作出一系列承载着墨迹的，长狭形的，用纸平滑厚实的速写簿。厚绒布做的封面和小型的尺寸使

得它们能轻而易举地被放入口袋中。我每天会拿出它来，完成一次又一次有关街角、车中的老人、一件家具或是一杯美酒的五分钟的速写。

我似乎天生就是一名作者，所以会在画作的周围填上许多文字和标题。我试着为自己的文字穿上幽默的外衣，超越明显的描述单词，用联想的方式讲述每个创作的场景。

我的速写簿虽然是私人物品，但绝不是秘不可宣的。我曾

想象着，在创作的过程中，路人们会要求看看我的速写簿。

在翻看一页页的作品时，他们轻轻微笑，我知道，我们在共同欣赏作品中的景色。

通常，我用蘸水笔在速写簿里涂鸦，也只有我本人才能识别自己的创作语言。我喜欢看前辈的手稿，比如达·芬奇的画本，或是贝多芬写在羊皮纸上的手稿。对于我来说，用纤细的画笔完成每张作品还不够，一幅素描或油画作品，无论用多长的时间来完成，都必须配上绚丽多姿的润色文字方才成形。我也一直在学习隆纳德·赛尔(Ronald Searle)的涂鸦作品和索尔·斯坦伯格(Saul Steinberg)潦草的笔迹。

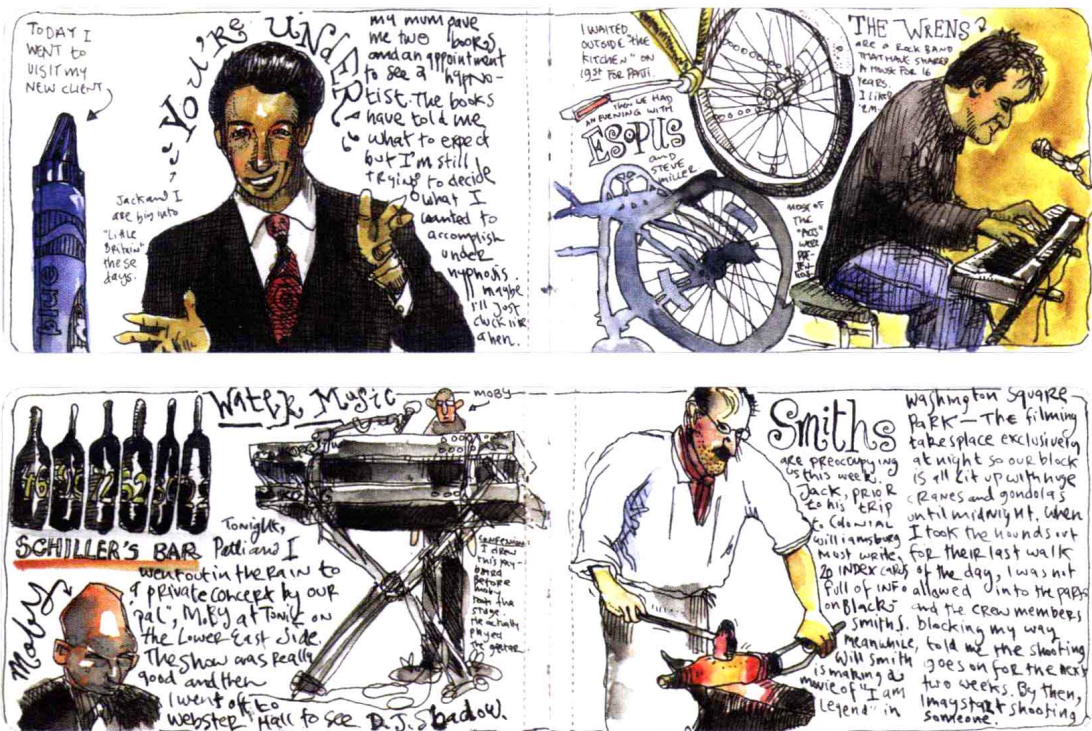
我时不时会给自己安排一些任务：画每一个咬过的苹果，街上的每辆轿车，冰箱里所有的东西，还有我家狗狗在公园里尿尿的每个动作。我在速写簿里画满了自画像，死囚区的罪犯和世界五百强排行里美籍非洲裔的那些首席执行官们。我钟情于每个创作主题下每幅作品所演奏出的变奏曲。

我通常会限制自己所使用的绘画材料。比如有一个月，我只是用铅笔或000号Rotring牌笔和灰色的Sumi墨水作画。当解除这些限制后，新的创作方向就应运而生，灵感也源源不断。

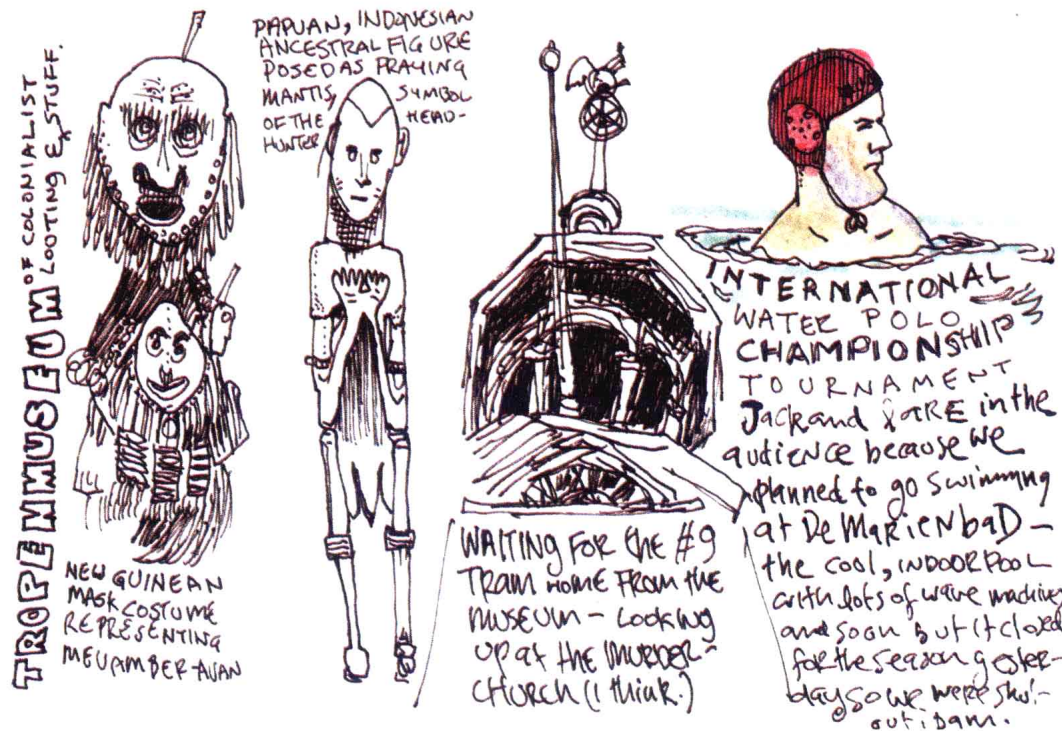
我的创作历程总是波澜起伏，有时外出一两个月都没能画出一幅作品，于是，我重新回到“主旋律”上，不再每天进行好几次速写创作。可少了整日与我相伴的画笔，让我感到异常的空虚。世界上没有时光机，谁也无法回到过去，所以我喜欢翻看已经创作完成的速写簿。

有时候，匆匆一眼就会让我仿佛回到了十多年前，回到了已经逝去的很久之前，重新体会到、看到、闻到、听到与画

绘画式的日记改变了我的生活，也让我对自身有了足够的认识。

TWO DREAMS OF INSECURITY WHILE ON VACATION

作相关的种种。无论何时何地，每当我看到这些画时，脑中便会重复当时的情景，例如对九年前在SOHU区人行道上20分钟的散步的回忆，在我看来，远比昨天的早餐要生动许多。

“我现在是一名绘画者。”多年后的某天，这句话可能会被镌刻在我的墓碑上。除了是丈夫和父亲之外，这句话最为明确地表达了我的身份。我对绘画的热情使我经历了许多冒险，但这又给了我许多机会，让我交到了很多朋友。我在各种地方作画——山野或熟悉的场所，然后我将这些画制作成类似家庭影集的速写簿。我在工作之前画画，在半夜画画，在参加晚宴或是和我儿子肩并肩坐着的时候都在画画。

许多人都有制作绘画日记的习惯，受此鼓舞，我也一直这样做。一些知名的艺术家，如罗伯特·克伦博 (Robert Crumb)、罗纳德·希尔 (Ronald Searle)、克里斯·瓦尔 (Chris Ware)

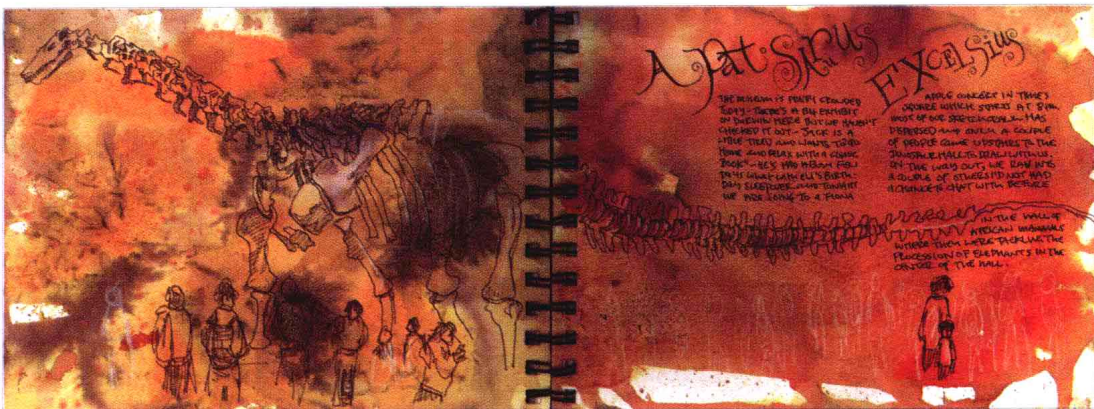
Ware)、汉娜·辛曲曼 (Hannah Hinchman)、弗雷德里克·弗兰克 (Frederick Franck)、丹·帕莱斯 (Dan Price) 都已出版了个人绘画日记, 与众人分享其作品里每日生活的点点滴滴。最初, 我速写簿里的画、书法、设计也都显得粗陋难懂。但制作的过程如此有趣, 乃至渐渐形成了习惯。一两个月后, 我的水平有了大幅提高。我开始挑战与钢笔画不同的绘画风格, 逐步使用彩色的铅笔以及水彩颜料, 我开始有创作艺术的感觉了。

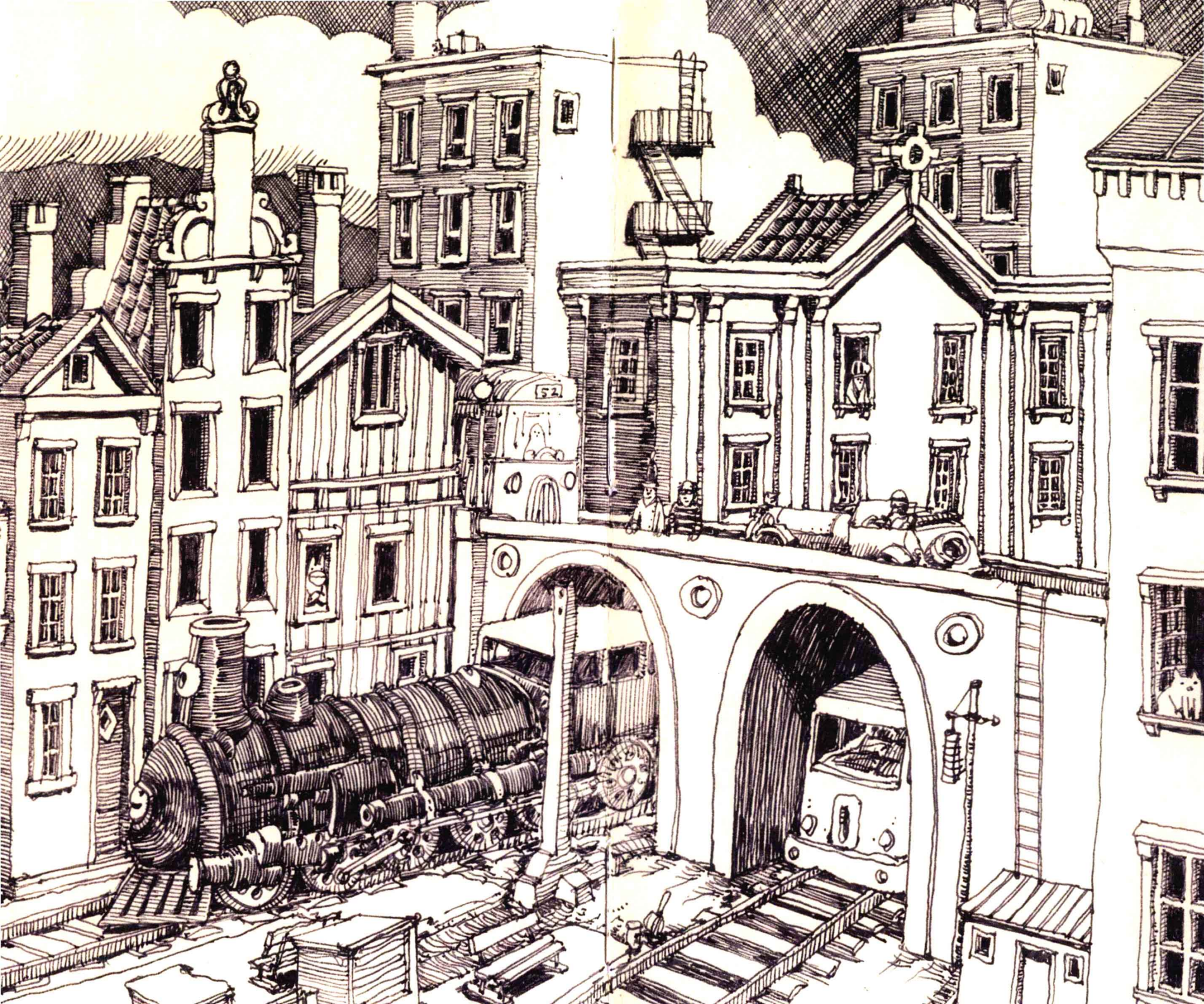
刚开始绘画时, 使用速写簿是非常明智的选择。同时, 你也可以在其中发挥创意, 拓展经历, 并能去除日益兴盛的数字化制作所带来的束缚。虽然电脑对许多创意过程来说至关重要, 但它不能放入口袋或直接领会头脑中如泉涌般的灵感, 然后在纸上表述出来。我发现用笔在纸上作画时, 许多联想和创意也会应运而生。

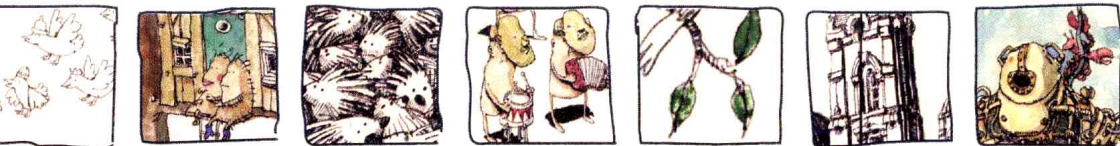
希望这本书对你也会有所启发。我试图将一些人生活中的各种经验, 专长、处事哲学、背景及艺术水平一一展示出来。其中的一些也许会令人感到惊讶, 一些则会激励你。但我希望, 这些故事能促使你去购买一本空白的本子, 然后开始用画笔记录下服用的药物胶囊、与你擦身而过的旅客或者乱糟糟的桌面……

无论你是否是一名艺术家、一位设计者、作家、音乐家或是注册会计师, 希望你们都能在绘画生活的冒险过程中, 获得知识和无尽的艺术财富。

Danny
Gregory

马蒂亚斯·艾德弗森 Mattias Adolfsson

马蒂亚斯生长在斯德哥尔摩(瑞士首都)的一个郊区,在哥德堡学习建筑专业并获得了大学艺术硕士专业学位。他的职业经历非常丰富,曾做过专业插画家,儿童读物作者,以及动画、游戏设计师。如今他居住在瑞士最古老的小镇——西格图娜(据说已有一千多年历史)。想了解更多他的作品,可浏览网站: www.mattias.blogspot.com。

我想我需要有人欣赏我的速写簿。当我还在学建筑的时候,就开始随身携带这些本子,并在里面画上一些涂鸦之作。我习惯时不时将速写簿拿给同学们看,更喜欢听他们的评价。但开始工作之后,我对此似乎失去了兴趣,不再在速写簿里画画,直到我发现了博客这个好东西。

对我来说,网络就像是一个替代品,它替代了人们用手翻阅书本的行为。当然,这只是一个比喻,关键是我们养成了一种浏览网页的习惯。我希望有一天能创作一个更好的、能演示我速写簿的网站,只是目前它还有点杂乱无章。不过,或许当这本书出版的时候,我也准备得差不多了。

我尝试每天都更新博客,这就意味着我每天至少要画一个对页的内容。我并没有把它们看成是一个定期刊物或

是在诉说现实生活发生的故事,我希望它表现和记录的是我的想象而非现实。

我发现在速写簿里画画比使用其他工具更容易,这种创作方式很自由,而且画得是否完美已不那么重要了。我可以从一个可笑的想法中剥离出新的元素,并创造出一幅漫画。

与朋友、同学、同事交流时,我一向言语幽默搞笑,但纯口头的幽默有时并不容易被接受,而使用速写簿却可以做到,它可以把我的喜剧天赋完全展现出来。

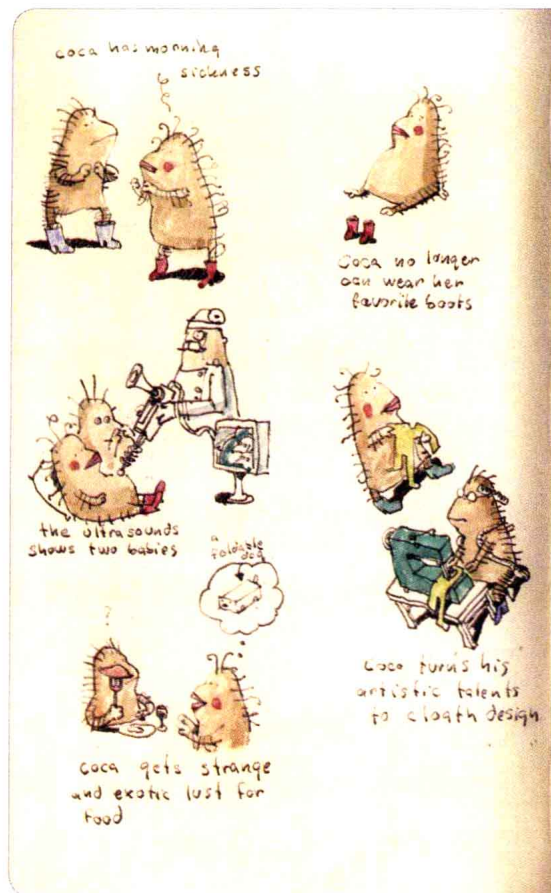
有时,速写簿中的一些涂鸦也会成为十分优秀的艺术作品,但大多数时候,这些涂鸦仍旧只能躺在我的速写簿中或博客里。我一直在思考如何为某些特约作品创造一种特殊的风格,因为我并不愿意局限于自己那些循规蹈矩的风格

之中,它们应该有所突破,有所创新。

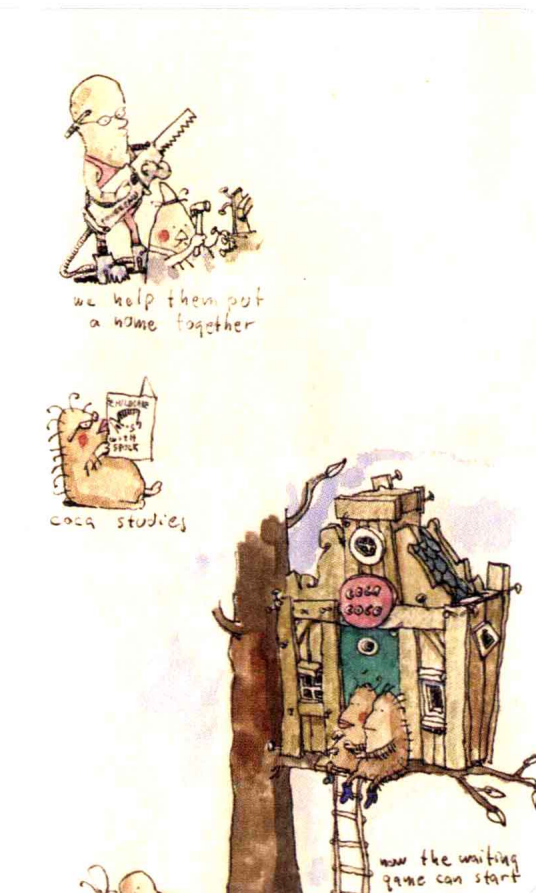
速写簿里没有空白页,因为当我倒回去阅读时,空白页会使连续的思绪出现断流。我经常会在包含复杂线条和色彩的页面后画一些简单的画面效果,比如一只小动物或其他东西。

速写簿能反映进步的轨迹。我一直在新的速写簿里看到自己巨大的变化:我开始运用越来越多的色彩去表现画面。随着时间的流逝画面也变得越来越复杂。速写簿里的作品有时候竟然比其他作品要精致许多。

重新开始使用速写簿后,我决定不再消磨时间。如果我不得不去等待,那也不能看着时间白白流失,而要好好把握。我在乘坐交通工具的时候画画。我通常选择乘火车

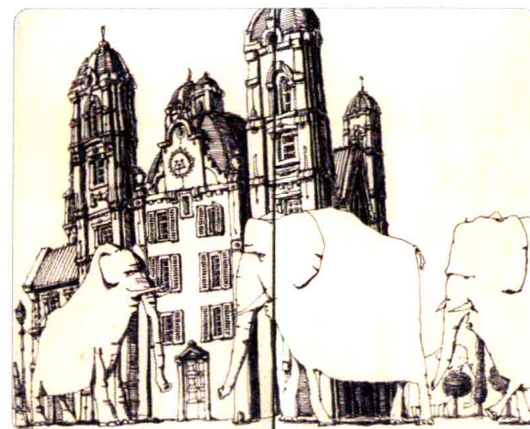

出游，所以也喜欢在火车上作画，因为它给了我特别的、“抖动”的线条。我曾经对在公共场所作画（或开始创作一个新的页面）感到惴惴不安，不过现在已经轻松很多。我喜欢在开会或在听讲座（那些我不感兴趣的讲座）时进行创作，边听边画。在工作室的时候，我则会强迫自己去使用那些普通的纸张，因为速写簿画起来太容易了。

我喜欢使用的钢笔：Montblanc大班系列墨水笔149和Namiki Falcon牌墨水笔。我喜欢使用的墨水：Noodler牌墨水。我使用的速写簿：Moleskine笔记本。我很习惯也十分喜欢使用它们，甚至从来没有考虑过更换。我妻子是从事装订行业的，她承诺会帮我设计属于我的速写簿。

这些速写簿跟着我搬了许多次家，我喜欢把它们放在随

手可及的地方，尽管有时会对绘制速写簿时的所思所想感到惊讶，但当我看着曾经的记录和描绘时，舒畅和满足就会溢满心头。

Mathias Adolfsson

