

插画大师蚕山作品集

奇幻插画大师的灵感与创意

[韩]蚕山 著 对南 编 金红 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

插画大师蚕山作品集

奇幻插画大师的灵感与创意

[韩] 蚕山 著 对南 编 金红 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

잠산의 더 일러스트 (The, Illust by Jamsan)

Copyright © 2011 by 잠산 (Jamsan, 蠶山)

All rights reserved.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by BPG ARTMEDIA CO.,LTD

Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co.,Ltd
through Eric Yang Agency Inc.

图书在版编目 (CIP) 数据

插画大师蚕山作品集 : 奇幻插画大师的灵感与创意 /
(韩) 蚕山著 ; 对南编 ; 金红译. — 北京 : 北京美术
摄影出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-80501-589-7

I. ①插… II. ①蚕… ②对… ③金… III. ①插图 (绘
画) —作品集—韩国—现代 IV. ① J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第306798 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-3582

责任编辑: 董维东

执行编辑: 鲍思佳

责任印制: 彭军芳

插画大师蚕山作品集 奇幻插画大师的灵感与创意

CHAHUA DASHI CANSHAN ZUOPINJI

[韩] 蚕山 著

对南 编

金红 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2014年5月第1版第1次印刷

开本 192毫米×260毫米 1/16

印张 20.25

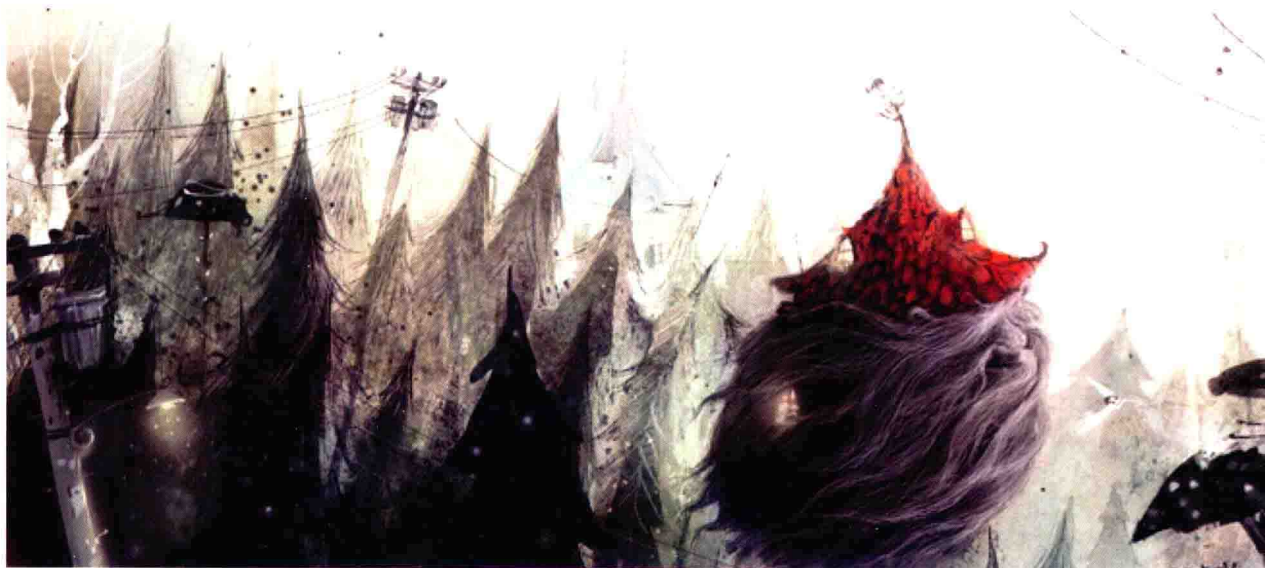
字数 180千字

书号 ISBN 978-7-80501-589-7

定价 69.00元

质量监督电话 010-58572393

目录

自由素描概念设计的开始

01 在沉睡的山的世界里寻找着属于自己的个性	18
将自己的梦想种在他人的理想之中	26
02 个人创作的运用，不要以练习结束	34
投向自由素描中的蚕山的世界	34
成功是练习和努力的组合	44
03 商业性和练习写作是函数关系	52
记忆的再组合 (Rebuilding Memories)	
将个人的记忆与大众的共鸣相交汇	52
业务与练习是蝴蝶效应	67
04 无限的个人作品精选辑，通往成功的核心	70
无限地增加个人作品精选辑	70

基本业务插画家的基本法则 & 技巧

01 像铁律一样去遵守的作画技巧	101
汉赛尔和格莱特 & 幸福的王子	
强 - 中 - 弱技法及竖刃	101
用明度代替色度，色度的数字	115
动态性与方向性及余白的美	126
02 从练习到业务的进化	138
一个逗号两个句号 & 彼得·潘	
03 掩藏已知，压缩能力	150
朱蒙	
04 寻找多样的风格	154
妈妈趁我不在的时候会做些什么呢？	

05	创造个性，概念设计师的至上课题
悲惨世界 & 巴黎圣母院	172
06	用图画翻译文字，抓住读者感情的方法
终末的愚者 & 丢失离别 & 杀手 & 安安的精灵	196
07	商业性，很难从个人创作中得到
写给孙女莉莉的一封信 & 私立学校的孩子们 & 那个男人那个女人 2	210

业务运用这是实战，请用概念胜出

01	压缩语言，雕刻概念
堂吉珂德 & 搞笑德古拉 & 魔笛	222
02	迎合各种类型客户的口味
在线网络游戏 PRIUS & 熊津集团网页 & 南山塔饭店的插图 & Anthem CF
掌握影像创作的特征	234
250
03	学会忍耐微不足道的压力
景福宫国乐演奏会 & 米龙 & 天使的脚趾 & 僵尸	260
04	依托大型项目
Holika Holika & 奥兹的圣诞节	270
05	专业精神与创作家精神的结合
耐克项目《不死鸟的传说—朴智星》
不死鸟的起源，自由素描
项目的核心，朴智星
不可或缺的不死鸟，黑死鸟 & 怪物
完成图像小说
胸怀初心和诚实	291
292
298
303
312
320

插画大师蚕山作品集

奇幻插画大师的灵感与创意

[韩] 蚕山 著 对南 编 金红 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

잠산의 더 일러스트 (The, Illust by Jamsan)

Copyright © 2011 by 잠산 (Jamsan, 蠶山)

All rights reserved.

Simplified Chinese Copyright © 2014 by BPG ARTMEDIA CO.,LTD

Simplified Chinese language edition arranged with Gilbut Publishing Co.,Ltd
through Eric Yang Agency Inc.

图书在版编目 (CIP) 数据

插画大师蚕山作品集 : 奇幻插画大师的灵感与创意 /
(韩) 蚕山著 ; 对南编 ; 金红译. — 北京 : 北京美术
摄影出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-80501-589-7

I. ①插… II. ①蚕… ②对… ③金… III. ①插图 (绘
画) —作品集—韩国—现代 IV. ① J238. 5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第306798 号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2013-3582

责任编辑: 董维东

执行编辑: 鲍思佳

责任印制: 彭军芳

插画大师蚕山作品集 奇幻插画大师的灵感与创意

CHAHUA DASHI CANSHAN ZUOPINJI

[韩] 蚕山 著

对南 编

金红 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京国彩印刷有限公司

版次 2014年5月第1版第1次印刷

开本 192毫米×260毫米 1/16

印张 20.25

字数 180千字

书号 ISBN 978-7-80501-589-7

定价 69.00元

质量监督电话 010-58572393

我是个急脾气的人，很容易对比较熟练的事情感到厌倦。但是对于画画，我从来也没有腻烦过。即使不是画画，只要是让我去做一些能够表达自己的事情，不管是什么领域我都非常喜欢。

画画虽然看上去总是在相似的纸张上用相似的颜料进行创作，但是每次都能画出与之前完全不同的作品，如人生之路的感悟变化、表现力、技巧的成长及周围环境的细微变化……

将这些各种各样的变化通过画作创作出来的时候，根本没有时间感到厌烦。我所理解的画画就是成功的、稳重的、有新意的、平生可以受益的玩具。

I'm pretty impatient. I tend to get bored easily.

But painting is fun cause it's always new. Actually not only painting, but also anything that I can express my own thoughts.

Painting seems somewhat similar repetition in similar paper and paints, but every work is always original.

Transition of thoughts throughout my life, expression, development of skills, little changes about my surrounding.

This diverseness never allows me to get bored.

Always solid and original toy, that's what is painting to me.

个人展

2009 年蚕山个人作品展《人群聚集的地方》

履历

2004 年 KT 网站广告策划人

2006 年 KBS2 ID CF 广告策划人

2007 年艺术殿堂歌曲《魔笛》广告策划人

2008 年艺术殿堂公演节目广告策划人

2008 年安德烈金 BEST STAR AWARD 舞台设计师

2008 年耐克朴智星 CF& 图像小说广告策划人

2009 年新世界百货商店圣诞节绿野仙踪广告策划人

2010 年 ENPRANI 副牌 HOLIKAHOLIKA 广告策划人

特讲

弘益大学概念设计主讲

圣公会大学概念设计主讲

诚信女子大学 Illust 特约主讲

朝鲜大学蚕山插画特约主讲

东义大学蚕山插画特约主讲

京机大学蚕山插画特约主讲

韩民族文化中心蚕山绘画特约主讲

公洲大学插画特约主讲

清江大学美术插画特约主讲

专访

DREAMWEIZ 蚕山插画采访

DESIGN JUNGLE 蚕山采访

CG LAND 蚕山插画采访

CA 绘画美术蚕山采访

医协报“遇见美术家”蚕山采访

韩国经济生活 / 文化 蚕山采访

在我的视角中所存留的记忆是我创作的基石，我利用这个基石来完成我的作品。最让我享受的时刻就是我多姿多彩的想象力栖息在我的作品中的时刻。

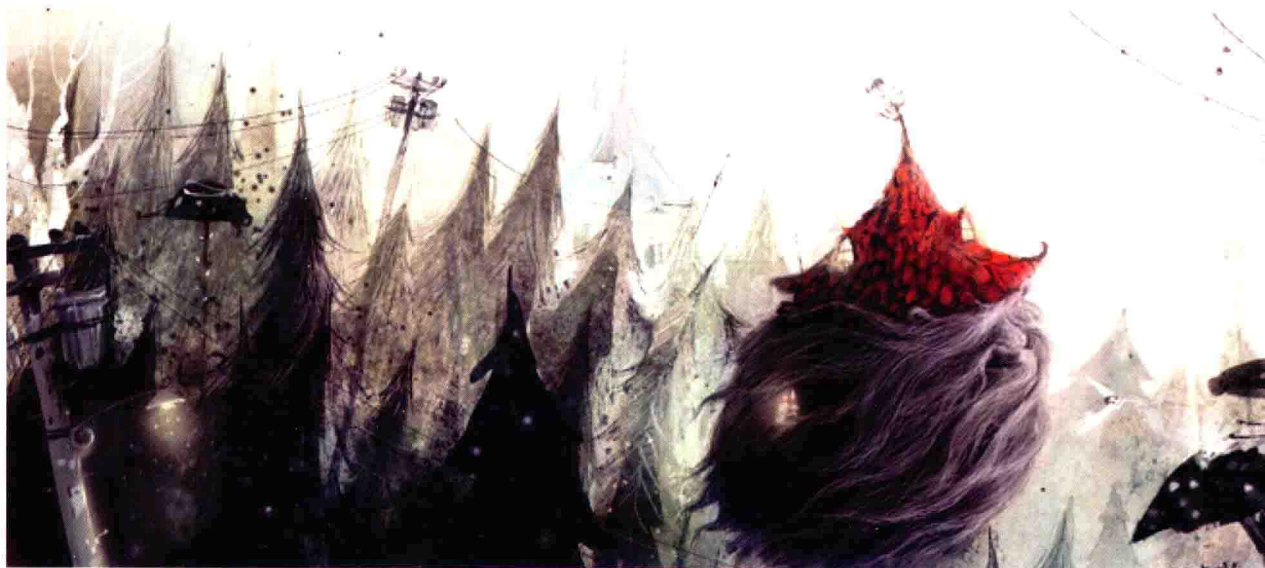
每当我完成一部让我非常满意的作品的时候，我自己也在发生着变化。

感觉到这种变化的时候，也随之能感受到我自己的存在。

无论这个变化的快慢我们能否感觉得到，但是变化的事实是谁也改变不了的。

所以我喜欢变化。

目录

自由素描概念设计的开始

01	在沉睡的山的世界里寻找着属于自己的个性	18
	将自己的梦想种在他人的理想之中	26
02	个人创作的运用，不要以练习结束	34
	投向自由素描中的蚕山的世界	34
	成功是练习和努力的组合	44
03	商业性和练习写作是函数关系	52
	记忆的再组合 (Rebuilding Memories)	
	将个人的记忆与大众的共鸣相交汇	52
	业务与练习是蝴蝶效应	67
04	无限的个人作品精选辑，通往成功的核心	70
	无限地增加个人作品精选辑	70

基本业务插画家的基本法则 & 技巧

01	像铁律一样去遵守的作画技巧	101
	汉赛尔和格莱特 & 幸福的王子	
	强 - 中 - 弱技法及竖刃	101
	用明度代替色度，色度的数字	115
	动态性与方向性及余白的美	126
02	从练习到业务的进化	138
	一个逗号两个句号 & 彼得·潘	
03	掩藏已知，压缩能力	150
	朱蒙	
04	寻找多样的风格	154
	妈妈趁我不在的时候会做些什么呢?	

05	创造个性，概念设计师的至上课题
悲惨世界 & 巴黎圣母院	172
06	用图画翻译文字，抓住读者感情的方法
终末的愚者 & 丢失离别 & 杀手 & 安安的精灵	196
07	商业性，很难从个人创作中得到
写给孙女莉莉的一封信 & 私立学校的孩子们 & 那个男人那个女人 2	210

业务运用这是实战，请用概念胜出

01	压缩语言，雕刻概念
堂吉珂德 & 搞笑德古拉 & 魔笛	222
02	迎合各种类型客户的口味
在线网络游戏 PRIUS & 熊津集团网页 & 南山塔饭店的插图 & Anthem CF
掌握影像创作的特征	234
250
03	学会忍耐微不足道的压力
景福宫国乐演奏会 & 米龙 & 天使的脚趾 & 僵尸	260
04	依托大型项目
Holika Holika & 奥兹的圣诞节	270
05	专业精神与创作家精神的结合
耐克项目《不死鸟的传说—朴智星》
不死鸟的起源，自由素描
项目的核心，朴智星
不可或缺的不死鸟，黑死鸟 & 怪物
完成图像小说
胸怀初心和诚实	291
292
298
303
312
320

帮助我们将丢失的幻想寻找回来的魔术师——蚕山

如果将艺术家分为两大派别的话，那么第一大派别就是比起大众的感受，更侧重于展现艺术家本身的创意和灵感的人们；第二大派别就是尽最大的努力使自己与大众感受一致化，可以说是大众的代言人。假如前者是纯粹艺术，那么后者就是商业艺术。

虽然对艺术分等级是徒劳无益的事情，无法说谁是优等级别谁是劣等级别，但是可以说说几种差别。对于大众态度高度敏感的商业艺术，随着家庭电脑的普及和网络的传播，现在已经到了数码时代；与之相反，纯粹艺术在白南俊的录像艺术之后并没有实现向清晰的数码时代的转换。

1995年当好莱坞著名电影《玩具总动员》反响强烈的时候，我们国家硕士论文中关于电脑和数码艺术的文章题目是《有无限的可能》。因为对于3D数码所持有的冰冷的胆怯，就连电脑游戏中的插图一直以来都是手工绘制的，最后用扫描来结尾，数码艺术对于我们来说是属于其他国家的陌生的产物。

然而，随着1.25英寸磁盘的消失，以及CD和平板电脑的相继问世，可以说为数码艺术铺好了紧凑的基石，同年随着Window 95和Pentium 4的相继出现，韩国商业艺术界的数码幻影时代到来了。现在想一想这是必然的事情，但在当时把具有强烈冲击力的数码艺术带入到韩国的商业艺术领域的画家出现了，他就是蚕山（Jamsan）。

INTO the WOODS

by *Andrew. van. Sien. van. Sien.*

就像纽约的象征是自由女神像，巴黎的象征是埃菲尔铁塔，首尔市的象征是N首尔塔。它们所具有的共同点就是具有任何其他物品无法代替的差别化要素。同理在各个领域也具有代表性的人物。在大韩民国后现代主义的象征是白南俊，插画界的象征是蚕山，对于商业性的作品与作家被普遍包容的插画界来说，蚕山是无法代替的，占据着领先的位置。

1998年蚕山担任了儿童古典文学《悲惨世界》黑白插图的全部工作，并首次使用自由勾画引起了大众强烈的反响。从那时起蚕山抛弃了胆怯，将自己特有的带有幻想的勾画与自己的想法不加任何修饰地传达给了大众。

蚕山所创造的世界不是即兴的片段，而是具有连贯性的固有的世界里的碎片。人们对于蚕山所创造出来的世界的关注，让蚕山产生了足够的人气，也成为让蚕山拥有了自信心和自豪感的源泉。

蚕山将我们曾经拥有过的梦想和幻想正式地归还给了我们，大众在蚕山从自己记忆中抽取出来的那安静的乡村风景和20世纪70年代的旧貌中重温旧梦。

还没来得及洗头就匆匆走出家门，赶上班的路上时看到大型广告牌上的图像的时候，为了摆脱生活的艰辛而梦想着开一个演唱会的时候，为了缓解压力而享受游戏转换频道的时候，再或者在周末的午后端起一杯咖啡拿起一本古典文学的时候，蚕山无处不在。蚕山将商业艺术的长处即亲近感作为道具使用着。

