

幻想+

赵勇权 编著

④ 全球最具想象力的艺术佳作

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

幻想⁺

赵勇权
编著

④ 全球最具想象力的艺术佳作

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分的内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

中国青年出版社

010-65233456 65212870

010-59521012

<http://www.shdf.gov.cn>

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

幻想+4, 全球最具想象力的艺术佳作/赵勇权编著.

—2版. —北京: 中国青年出版社, 2014.10

ISBN 978-7-5153-2795-2

I. ①幻… II. ①赵… III. ①插图(绘画)—作品集—世界—现代 IV. ①J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第225606号

幻想+4: 全球最具想象力的艺术佳作

赵勇权 编著

出版发行: 中国青年出版社

地 址: 北京市东四十二条21号

邮政编码: 100708

电 话: (010) 59521188 / 59521189

传 真: (010) 59521111

企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑: 赵媛媛 冯 莹

责任编辑: 赵媛媛 冯 莹

封面制作: 六面体书籍设计 穆 地

印 刷: 北京九天众诚印刷有限公司

开 本: 635×965 1/8

印 张: 24

版 次: 2015年5月北京第2版

印 次: 2015年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-2795-2

定 价: 69.00元

本书如有印装质量等问题, 请与本社联系 电话: (010) 59521188 / 59521189

读者来信: reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站: www.cypmedia.com

目 录

contents

preface

前言

04

06

Fantasy Artworks in
Advertising

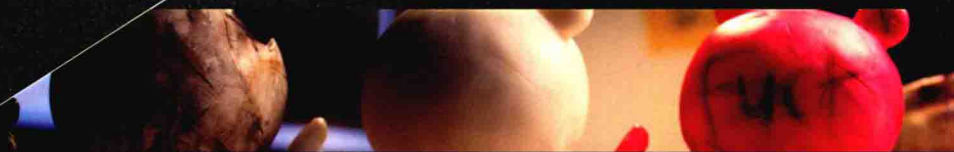
广告招贴中的幻想艺术作品

Fantasy Artworks
in Book Illustration

书籍插图中的幻想艺术作品

38

**fantasy artworks in
modeling**

模型制作中的幻想艺术作品

90

110

**fantasy artworks in
game movie & animation**

游戏影视动画中的幻想艺术作品

**fantasy artworks in
personal portfolio**

个人创作中的幻想艺术作品

154

幻想⁺

赵勇权
编著

④ 全球最具想象力的艺术佳作

目 录

contents

preface

前言

04

06

Fantasy Artworks in Advertising

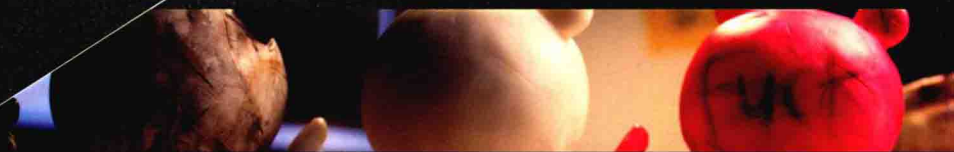
广告招贴中的幻想艺术作品

Fantasy Artworks in Book Illustration

书籍插图中的幻想艺术作品

38

**fantasy artworks in
modeling**

模型制作中的幻想艺术作品

90

110

**fantasy artworks in
game movie & animation**

游戏影视动画中的幻想艺术作品

**fantasy artworks in
personal portfolio**

个人创作中的幻想艺术作品

154

前言

preface

Fantasy+

对真实的拥有

赵勇权

这是“幻想+”系列丛书的第四次命题，但我个人却无法找到一个专注的视角去展示当代商业艺术的某一特征。因为它越来越商业化，也意味着它必须越来越多元化。客户会提出大量的要求，然而因为他们的身份不同、兴趣不同、国籍不同……而且他们所在的领域也被分门别类，同时与他们接触的艺术家也有着一样的丰富变数，甚至彼此使用的创作方法也各不相同，所以两者相加便会衍生出庞大的组合可能，也使得这个时代的商业艺术百花齐放。

艺术被商业化并不是悲哀的——那天在餐桌上和一位认死理的人争执起来，因为在他的世界所有事物都只有两个极端，比如“黑”与“白”、“水”与“火”、“奥特曼”与“小怪兽”，同样的还有“艺术”与“商业”。为什么我们不能带着融合与开放的态度，面对包括这两件事物在内的所有看似对立的关系呢？并不是只有挂在画廊或者博物馆中的创作才配叫做艺术，相反这其中大多数作品在中国反倒遭受了过度的商业炒作。但对于那些真正服务于大众需求的商业艺术家来说，他

们的表达是遵从于商业规划的，这样他们的艺术才能在规则之中得以发挥，就好像插花之道一样。虽然扎根于有限的“载体”，但却蔓生出美妙的生机，这才是艺术和商业结合的和谐形态——如果大多数人看不懂，也无法理解其中的美感，那么艺术家就失去了布道者的职能，美化生活乃至世界的使命也荡然无存了。

让我们统观这本书，其实在此之前所讲的是它的基本架构：展示艺术形式在不同领

域之中的多样可能。为了将其表现得更为直观，我们将不再像前三本一样，安排一位又一位艺术家轮流出场。如今的艺术家更懂得跨界，每一位成功的艺术家也都拥有各种各样的客户，所以我们按照他们作品的类别做以划分，并在其中寻找一位代表进行访谈，听艺术家来说说自己以及艺术在该领域的发展。虽不可能以点带面，但却生动真实。

我们希望“幻想+”这个系列可以延续下去，每年都能为读者带来前一年艺术家在各

个领域的杰出表现，将阅读艺术变成一种习惯，将商业艺术变得司空见惯。“幻想”不再是幻想，而是对真实的一种反映。这不是什么高谈阔论，其实从最初艺术家创作的每一幅作品开始，所有创作都是基于真实的模特造型与自然景致，直到今天数字艺术家仍旧会借助照片与真实的材质营造新颖的概念。如今很多人的作品都充满了神秘的装饰与意向，也正是因为 we 累积了许多真实的感悟，才能更好地与他们产生共鸣——这种共鸣正是那些商业客户所追求的，只是通过

艺术家之手将这座桥梁建设得更加高级、雅致，使观赏者拥有了不平凡的体验。

Adventure

广告招贴中的幻想艺术作品

Fantasy+

概述

在摄影技术和数字技术飞速发展的今天，广告客户反倒希望借助更多艺术家的画笔来为自己创造更多深入人心的画面。自从四年前adidas品牌邀请陆明绘制了气势磅礴的奥运系列广告之后，越来越多的商业插画成为了街头巷尾常见的景致，广告、牌匾、招贴充满了生命力和感染力——这是一种职业的轮回、历史的复辟，而且那些拥有自己鲜明风格的插画家、漫画家也成为了广告界新的宠儿。

如今苏楠（南瓜子）已经成为了国内颇具名气的商业艺术家，饱满的色彩、自然的气息、柔化的形体、奇异的构图，都是她鲜明的风格——这既便于客户准确的定位，也是她成功的所在。

但不同的是，在风格上明确的她却在身份上保持了极大可能的跨界。除去插画家的本职，在服装设计、摄影、玩具设计的领域她也展现着自己的才华。其实这才是我选择她作为本章访谈人物的原因。虽然如我们一开始所说的，此刻正在演绎着一番“职业的轮回”，但从业者却变得更为兼容，他们拥有了更高的技能、更开阔的视野。这也是为什么他们绘制的广告看起来更加丰富、鲜活的原因。

姓名 || 南瓜子
职务 || 自由艺术家
主页 || www.moko.cc/nanguazi/

Nangua Zi

访谈

- » 过去一年对你来说做的最重要的一个项目是什么？为什么？
- » 我想其中最重要的是为深圳政府做的新地铁插画墙吧。因为是政府的工程，画作尺寸很大，高3米、长15米，而且更重要的是能让每一个乘坐地铁的人看到自己的画作，挺开心的！
- » 这些年你涉足了越来越多的艺术领域，插画、服装、玩具、摄影……对你来说，其中的共通之处是什么？你所享受的不同感受又是什么？
- » 我想其中的共通点都是“喜爱”，因为我喜欢所以就去做。而我享受的是每一种事物所带给我的乐趣，不断地尝试、不断地迎接自己每一种状态，挑战新的自己。
- » 如今创办了自己的工作室，已经在业内小有名气的你比起刚刚毕业的时候多了一些什么？
- » 多了些谦卑之心、感恩之心、敬畏之心，也越来越清楚自己的信仰和必须坚持下去的东西。
- » 如今你的创作无论从造型还是色彩方面都有自己鲜明的特点，找到自己风格的过程是怎样的？如果给自己一个定义，你会用什么词或者词组形容？
- » 通过不断地尝试，虽然我也运用过各种不同的方法，但从未仅限于一种表达方式，慢慢地在学习中找到了自己的特点。如果必须用一个词形容的话，我想应该是“自由战士”，哈哈！
- » 你认为跨界创作需要的资质是什么？与那些传统概

- 念中专注于一个领域的艺术探索不同，跨界创作会让一个艺术家失去哪些、获得哪些？或者说，在这个时代，是不是每个从事艺术创作的人，都无法不跨界？
- » 跨界创作人首先应该有自己的风格，以及灵活掌控自己所学的知识，然后把个人的特点结合到需要跨界的事物里，满足第三方的需求。虽然这会失去专一性，但也许会创造更多崭新的世界。现在的艺术从业者已经不像从前那样只专注于一种表达，信息时代需要多维思考和多向选择，艺术其实都是相通的，在多面发展的同时其实也是在共同进步。
- » 为什么现在又回去当老师了？而你期望成为一名怎样的老师？
- » “教师”这个职业只是我暂时的尝试，因为从小就讨厌“老师”，所以现在想换个角度去理解一下他们，想当个对学生负责、充满爱的教育者！
- » 你每天的黄金时间是在夜晚么？创作、烹饪、处理各项工作……夜晚带给了你什么？
- » 因为只有夜晚大家都睡去的时候，我才能让内心的心平静下来开始创作，其实也是一种拖延症的表现，我总觉得白天是应该放松和处理生活、工作中琐事的时候。
- » Ruby Nan的形象是怎样诞生出来的，你在这个角色身上加入了什么情感？未来的计划是什么？
- » 其实它的诞生没有什么特别的，只是我创作的动物与人结合的小练习之一，在网络发表后没想到大家都很喜欢，希望能实体化，所以就持续这么做下来了。

- 在Ruby身上我加入了很多不同文化背景的服饰和元素，它是一个拥有不同生活背景与世界观的小鹿。它没有性别，可以穿行于平行世界，每个世界的它都有不同的故事！我未来的计划是画关于Ruby的绘本，并开发周边产品。然后把Ruby的bjd品牌玩具继续完善下去，争取正规化、产业化。
- » 最近你看的印象最深的一本书、一部电影、一幅作品分别是什么？印象最深的一句话是什么？你觉得这些事物在你的记忆里的寿命会是多久？
- » 最近我刚刚看了《西藏生死书》，重温了电影《侧耳倾听》，还爱上了凯·尼尔森(Kay Nielsen)的画作，印象最深的一句话是迈克尔·杰克逊(Michael Jackson)说的：“在你知道你有一头黄发还是黑发之前，在你知道你是黑人或者白人之前，在你知道你信仰何种宗教之前，你必须深知，你就是爱。”这些都是我的所爱，所以会伴我一生。
- » 在你的画面中有丰富的颜色、多样的动物与植物——如果让你分别从中选择一项代表自己，你会布置一个怎样的组合？
- » 橘色、狐狸、向日葵。
- » 最后讲一下接下来个人以及工作室的发展计划吧！
- » 我希望事业能稳定下来，然后把Ruby继续完善，并教好每一节课。继续尝试、挑战自己；尽吾之责，爱吾所爱。

- ① 名称：One Day 1&2
- ② 艺术家：南瓜子
媒介：Photoshop CS5.1软件
创作目的：这是为宝岛眼镜品牌创作的宣传插画，以现代白领女性和soho族的一天为灵感展开创作的。
- ③ 名称：春节 2009
艺术家：南瓜子
媒介：Photoshop CS5.1软件
创作目的：2009年的春节贺图，其灵感来自旧画报，期望追求上世纪80年代复古大字报的质感。

RAINBOW CUT

- ① 名称：切彩虹 1&2
- ② 艺术家：南瓜子
- 媒介：Photoshop CS5.1 软件
- 创作目的：这是为树音乐推出的上下两辑女声唱片所画的封面设计，其灵感来自热带动物和生活在两极的生物，象征了彩虹的各种颜色。

