

东方刺青 艺术

ORIENTAL
TATTOO ART

杜颖 珊杉 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青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: cyp-law@cypmedia.com

MSN: cyp-law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

东方刺青艺术 / 杜颖, 珊杉编著. —北京: 中国青年出版社, 2012.10

ISBN 978-7-5153-1033-6

I. ①东… II. ①杜… ②珊… III. ①文身—图案—作品集—东方国家—现代 IV. ①J51

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第200759号

东方刺青艺术

杜颖 珊杉 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 赵毅平

责任编辑: 郭 光 莽 昱 赵 静

书籍设计: 六面体书籍设计 唐 棣 穆 地

印 刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 12

版 次: 2012年10月北京第1版

印 次: 2012年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5153-1033-6

定 价: 89.00元

本书如有印装质量问题, 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.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括: 方正兰亭宋系列

东方刺青 艺术

ORIENTAL
TATTOO ART

杜颖 珊杉 / 编著

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青出版

序

“文身”这一古老文化在中国流传虽已多年，但被人们真正接受却是近一两年的事情。国内文身艺术仍处于一种无序的非专业状态，许多钟爱文身的人士非常需要专业的文身机构为他们提供从技术、设备、图案到文化鉴赏方面的专业服务。一些文身师也苦于无法从国内得到专业文身器材、文身图案及培训帮助，而处于在黑暗中摸索的阶段。东方文身艺术缺少让国际同行了解东方文化的桥梁和纽带，针对这种现状，出版一本介绍东方文身艺术家工作状态和文身思维的读物就具有划时代的意义了。

这里我要先探讨一下刺青和文身的关系。刺青是中国古代对文身的解释，是古代文身风俗的遗迹，许多民族都曾有过，古书记载：周代的越人即披发文身。后来，民间的刺青渐渐没有了上古图腾崇拜的内容。简单地讲，古时候的刺青颜料大多是书写用的墨汁，刺入皮下以后，随着时间的推移，颜色在皮下慢慢扩散开来。本来就不够浓重的黑色在皮肤表层看起来像是青绿色，所以人们形象地把刺在皮肤上的图案叫作“刺青”。文身，是现代人所给出的一个比较准确的定义。随着科技的发展，越来越多安全、鲜艳的色彩被文身师使用，文身的工具也在那些喜欢革新、酷爱文身艺术的文身师手中逐渐改良，不断翻新。它们让文身艺术趋于完美，就像架上绘画一样，文身图案被它们表现得淋漓尽致，惟妙惟肖，刺青已经不是简单的青绿色，它已经成为绘画的另一种表现形式，越来越多的人称之为文身。

刺青对于艺术、时尚等文化产业也产生了一定的影响。社会日渐开放，民众大量接受欧美、日本等国的文化资讯，已不再把刺青当作禁忌。如果把刺青当作一门艺术，它应该属于美术范畴，但是由于它另类的表现形式和存在形式，加上每个承载刺青的个体赋予其精神能量的不同，刺青又多了一种社会学的理解。刺青艺术之所以能够从古代流传至今，完全是靠它沉淀下来的浑厚的文化底蕴。刺青的发展对当今艺术

是一种弥补，是对时尚元素的一种极端表现。刺青不仅仅停留在个人审美的层次上，它必将形成一种产业。随着越来越多明星、达人、艺术工作者对刺青青睐，加上现代社会人们开放的性格，刺青图案的元素被应用到了服装、展示、建筑等各个领域，无处不在。

其实，东方刺青和欧美刺青从技法上来讲没有太大的区别，我们只能从图案风格和图案表达的思想上来区分它们。这就是说，东西方的文化差异也影响客人对刺青图案的选择。中国人细腻含蓄，西方人直接表露，这是两种不同的情感表达方式。比如中国的诗词和文章喜欢用暗示，或者喻古论今。这种含蓄需要去意会，所谓此处无声胜有声，这与西方人的直接表达很不一样。中文寥寥数十字，所表达的内容也许比西方的长诗更有意境。对西方人来说，这可能比较深奥且难以理解。同理，东方刺青的独特之处在于它传达的意境，这是一种含蓄的、只可意会的意境。

刺青艺术的风行除了归功于活跃在演艺圈的公众人物、知名人士、杂志媒体等，还归功于一群刺青狂热分子，正是在他们的带动下，刺青艺术才真正活络起来。我们还要感谢那些热爱刺青艺术的人们，感谢他们给了我们展示自己才华的画布，我们才能创作出如此美丽的画面。感谢本书所有的采编人员，他们为东方刺青艺术令世界瞩目奠定了基础。如此这般，坚定信心，不断完善自我，让刺青艺术在我辈人手中继续传承……

杨鹏

北京798国际文身艺术节策展人

北京刺客文身工作室创始人

前言

众所周知，人类文明在进化的过程中，最重要的转折点是火的使用、直立行走、工具的发明及图案的绘制。诸多文明流域出土的若干代表人类远古文明的器物证明，纹饰的诞生远比文字要早。而当图腾、符号、图画与文字的载体从陶罐、兽骨、竹简变为人的肌肤时，最早的刺青便诞生了。

历史上对刺青的初始记载，大约可上溯至3500年前。在古代，在人体上刺青具有特别的指向：或是标志男子的成年，或是庆祝少女的婚嫁，甚至是驱除妖魔乃至祈愿生命的永生。刺青更加接近于一种发乎本能的装饰，是人类将若干无法描述、无需言说的寓意凝聚于尖骨针端，在肌肤这样的特殊画布上刺刻下的不灭印记。刺青从远古时代走来，伴随着人类文明的发展而不断进化，也早已从单纯的符号、图腾、标记而升华至瑰丽的艺术。

如果说绘画、音乐与雕塑是一种可供公开欣赏的艺术，那么刺青显然是一种极端个人与私密的艺术。在刺青艺术的领域，东西方由于显见的地域、文化与信仰差异，作品风格迥然不同。在色彩上，西方更加惯常使用艳丽与大胆的配色，而东方则更趋向墨青色，想来是因为这种色泽与东方人的黄皮肤更加和谐；在图案上，西方偏重于单个图形所代表的含义，而东方则更加倾向于整体的意境；在文字上，由于西方的文字由字母构成，所以出现更多的是短句，而东方文字，特别是中国汉字，具备个体语义，所以无论是单字还是词组，都有别样的形义之美。

诚然，在谈东方刺青艺术的时候，我们看到在含蓄与保守的东方认知面前，人们对刺青往往有很多负面的联想：或是古代充军发配的耻辱，或是现代帮派文化的烙印。一些对刺青的误解与偏见，既是无从回避的过往，又是东方刺青艺术且行且坚定的力量。在当代的东方刺青

艺术创作中，我们看到越来越多的人生思考、敬畏自然，以及促人发奋的美学传达。东方刺青艺术将自然的万物、神话的联想、宗教的顿悟，与书法的笔触和水墨画的神韵完美地融入到创作之中，交织着古老与时尚，呈现出了自信与个性，以“至痛至美”的刺青介质，传承了东方独有的，对于自然、生灵与信仰的当代正向主见。

在《东方刺青艺术》一书中，我们邀约了来自中国和日本的19位当代原创刺青艺术家，一一讲述自己对于东方刺青艺术的理解与实践。这些刺青艺术家们虽然语言、文字甚或创作风格各不相同，但对于东方刺青艺术却有着同样的执着。他们正以谨慎认真的钻研态度，行走在刺青艺术创作的前沿：尊重传统也着眼未来，悟性与韧性兼备。但愿在阅读的过程中，你也可以与他们一道徜徉在东方刺青艺术之中，收获一份陶冶与沉醉。

8

苍
龙

CANG LONG

姓名：苍龙

所在地区：中国 上海

擅长风格：中国传统风格

JIAN YI

姓名：健一

所在地区：中国 北京

擅长风格：灰黑写实风格 彩色欧美风格

22

健
一

34

方
智

FANG ZHI

姓名：方智

所在地区：中国 北京

擅长风格：中国传统风格

QI XULONG

姓名：齐旭龙

所在地区：中国 北京

擅长风格：暗黑风格

42

齐
旭
龙

52

北
京
刺
客

BEI JING CI KE

姓名：北京刺客

所在地区：中国 北京

擅长风格：中国画风格

66

丁宝

DING BAO

姓名：丁宝

所在地区：中国 天津

擅长风格：东方彩色传统风格

LI YUELIANG

姓名：李玥亮

所在地区：中国 天津

擅长风格：中国传统风格

74

李玥亮

84

冷炎

LENG YAN

姓名：冷炎

所在地区：中国 北京

擅长风格：东方新古典风格

WU SHUANGQUAN

姓名：吴双权

所在地区：中国 北京

擅长风格：中国传统风格

98

吴双权

106

唐超

TANG CHAO

姓名：唐超

所在地区：中国 唐山

擅长风格：中国传统水墨风格 黑灰素描风格

116

王
雷

WANG LEI

姓名：王雷

所在地区：中国 北京

擅长风格：欧美写实风格

A VI

姓名：阿V

所在地区：中国 哈尔滨

擅长风格：写实肖像风格

126

阿
V

134

王
钢

WANG GANG

姓名：王钢

所在地区：中国 唐山

擅长风格：意向写实风格

CHEN XINGGEN

姓名：陈星亘

所在地区：中国 温岭

擅长风格：中国水墨风格

142

陈
星
亘

152

张
坡

ZHANG PO

姓名：张坡

所在地区：中国 天津

擅长风格：原创东方风格 欧美写实风格

160
EN

EN

姓名: EN

所在地区: 日本 名古屋

擅长风格: 所有类型

GENKO

姓名: GENKO

所在地区: 日本 名古屋

擅长风格: 所有类型

168

GENKO

176

初代雕莲

SHODAI HORIREN

姓名: 初代雕莲

所在地区: 日本 埼玉县、大阪

擅长风格: 所有类型, 从手工雕绘到机器雕绘

ATSUSHI

姓名: 惇

所在地区: 日本 东京

擅长风格: 独创的日式花纹

184

惇

苍

龙

姓名：苍龙

所在地区：中国 上海

从业时间：14年

自己身上的刺青数量：11个

擅长风格：中国传统风格

网址：www.zj-tattoo.com

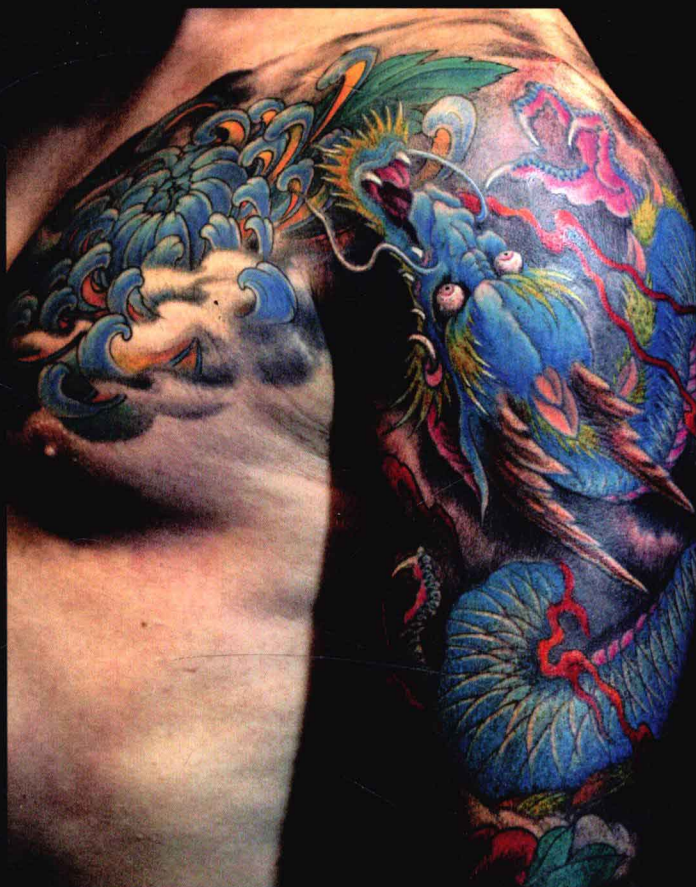
经历了许多刺青师必经的困难和坎坷，他在每次困惑中寻求答案，进而不断成长。

没有经历过专业学习的他，凭着对绘画的喜爱，毅然走上了刺青师的职业之路。他尝试了各种工具和方法，在自己和朋友身上进行了多次试验，并在1998年拥有了自己的工作室。

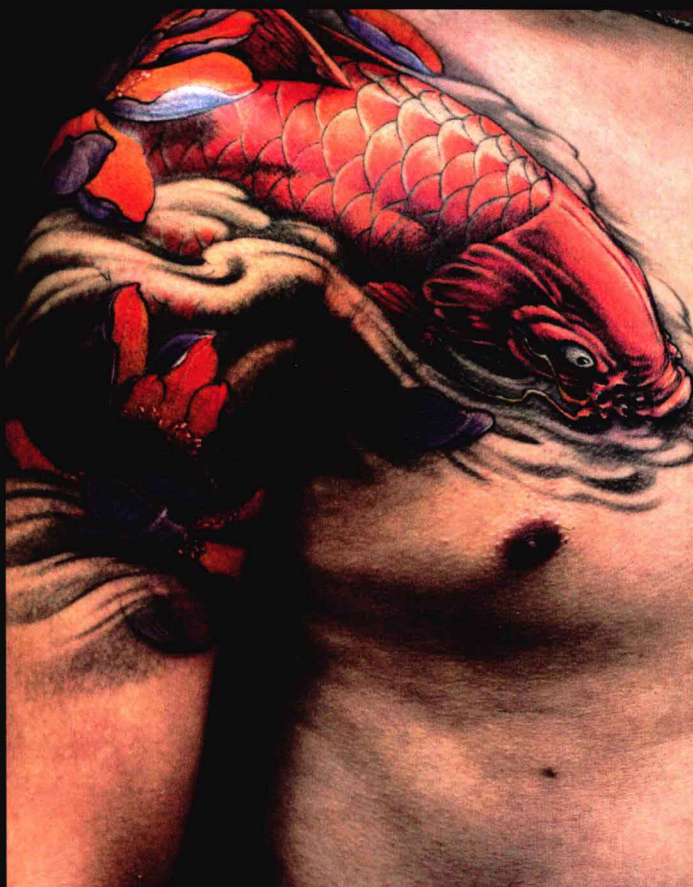

鲁智深 II

龙菊花II

橙色鲤鱼II

Q:

刺青是一个既古老又时尚的边缘行业，您为什么选择从事这个行业？谈谈您的入行故事和工作方式吧。

A:

我自幼爱好绘画，但没有接受过系统的学习。一次偶然的机会看到了朋友身上的刺青，当时我兴奋不已，觉得这也许就是属于我的领域。那时中国还没有刺青这个行业，不知

道刺青机和刺青颜料为何物。开始时我是在自己和朋友身上尝试，不知道用过多少方法、多少设备，从手针到纹眉机，从蓝、红墨水到墨汁，再到广告颜料（悄悄告诉你，鸽子血我也试过），能试的都试了。我从那时起一直追求这门艺术至今！1998年我拥有了属于自己的工作室。

孙悟空I

Q: 您认为刺青对艺术、时尚等文化产业有着怎样的冲击力和影响？当代社会对刺青的反应如何？

A: 刺青艺术已经被越来越多的人所喜爱，逐渐成为人们表达对时尚的认识和个人生活态度的途径。从抵触到接受，从尝试到痴迷，这是我感受到的当代社会对刺青的反应。

白色锦鲤 I

鲤鱼 II

鲤鱼荷花 II

Q:

您认为东方刺青最看重的是什么？东方刺青相比欧美刺青，它的独特点在什么地方？

A:

个人觉得应该是传统表现形式、线条的整体感。整体感是它特别的地方。

