

插画

50年

丁·劳伦斯·齐格恩·卡洛琳·罗伯特 著 祝思黔 译

FIFTY YEARS
OF ILLUSTRATION

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

SHARP

FIFTY Years of 插画50年 Illustration

[英] 劳伦斯·齐格恩 卡洛琳·罗伯特 著 祝思黔 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

图书在版编目 (C I P) 数据

插画 50 年 / (英) 齐格恩, (英) 罗伯特著; 祝思黔
译. -- 北京: 中国摄影出版社, 2016.1
书名原文: 50 years of illustration
ISBN 978-7-5179-0407-6

I. ①插… II. ①齐… ②罗… ③祝… III. ①插图 (绘画) - 绘画史 - 世界 IV. ① J218.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 312275 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01 - 2015 - 4719

Text©2014 Lawrence Zeegen and Laurence King Publishing. Lawrence Zeegen has asserted his right under the Copyright, Design and Patents Act 1988, to be identified as the Author of this Work.
Translation©2016 China Photographic Publishing House
Cover Photo©Martin Ritchie Sharp/Licensed by Viscopy, 2016
This book was produced and published in 2014 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

插画 50 年

作 者: [英] 劳伦斯·齐格恩 卡洛琳·罗伯特
译 者: 祝思黔
出 品 人: 赵迎新
责任编辑: 张 璞 谢建国
版权编辑: 黎旭欢 张 韵
封面设计: 冯 卓

出 版: 中国摄影出版社
地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007
发行部: 010-65136125 65280977
网址: www.cp-ph.com
邮箱: distribution@cp-ph.com

印 刷: 北京地大天成印务有限公司
开 本: 16 开
印 张: 23.5
字 数: 350 千字
版 次: 2016 年 4 月第 1 版
印 次: 2016 年 4 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5179-0407-6
定 价: 198.00 元

版权所有 侵权必究

016 第一章

20世纪60年代:
乌托邦时代

- 022 米尔顿·格拉塞
- 024 保罗·戴维斯
- 026 西摩·切瓦斯特
- 028 迈克尔·英吉利
- 029 罗伯特·克拉姆
- 030 伯尼·福克斯
- 031 乔·默斯
- 032 海因茨·埃德尔曼
- 034 马丁·夏普
- 035 贝尔纳·布菲
- 036 瑞克·格里芬
- 038 罗曼·契列维茨
- 039 扬·勒尼卡
- 040 汤姆·麦克内利
- 042 索尔·斯坦伯格
- 044 布莱恩·洛夫
- 046 罗伯特·马欣
- 047 安德烈·弗朗索瓦
- 048 维克多·莫斯克索
- 050 爱德华·戈里
- 051 本·沙恩
- 052 河野鹰思
- 054 罗伊·施纳肯伯格
- 055 阿尔·帕克
- 056 汤米·温格尔
- 058 迈克尔·科沃兹
- 059 罗兰·托普
- 060 莫里斯·桑达克
- 062 菲利普·海斯
- 063 龟仓雄策
- 064 罗伯特·韦弗
- 066 罗纳德·塞尔
- 067 波林·贝恩斯
- 068 克劳斯·沃尔曼

070 第二章

20世纪70年代:
唯我十年

- 076 弗瑞德·奥特内斯
- 077 维尔日妮·泰夫奈
- 078 卢·比奇
- 080 弗里茨·艾肯贝里
- 081 克洛伊·彻兹
- 082 伊恩·贝克
- 084 罗伯特·安德鲁·帕克
- 085 弗朗齐歇克·斯塔罗夫斯基
- 086 菲利普·卡斯尔
- 088 文德尔·迈纳
- 090 雅基·摩根
- 092 福田繁雄
- 094 罗杰·羽根
- 096 杰克·昂鲁
- 097 让·米希尔·福隆
- 098 乔治·哈迪
- 100 布拉德·霍兰德
- 102 雅诺什
- 104 永井一正
- 106 芭芭拉·内桑
- 108 盖·皮拉尔特
- 110 杰拉尔德·斯卡夫
- 112 米克·哈格蒂
- 113 安东尼奥·洛佩兹
- 114 罗杰·迪恩
- 116 皮特·劳埃德
- 118 雷蒙德·布里格斯
- 120 尤金·米赫斯克
- 122 艾伦·艾尔德里奇
- 124 简·佩考斯基
- 125 马克·英格利希

126 第三章

20世纪80年代:
设计师的十年

- 132 亨特利·缪尔
- 134 伊凡·契曼耶夫
- 136 盖瑞·潘特
- 138 罗素·米尔斯
- 140 巴尼·巴伯斯
- 142 汤姆·柯里
- 144 盖伊·比尔特
- 145 塞尔丘克·德米雷尔
- 146 布莱恩·格林伍德
- 148 苏西·基尔戈
- 149 安杰伊·杜津斯基
- 150 麦西克·阿尔布雷克特
- 151 格里·汉普顿
- 152 昆丁·布雷克
- 154 悉德·布拉克
- 155 阿特·斯皮格曼
- 156 艾颂·巴佐拉
- 157 菲纳·瑞伐
- 158 莱昂内尔·凯什兰
- 159 保罗·利思
- 160 R.O. 布莱克曼
- 162 丹·费恩
- 164 马克·赫斯
- 165 斯塔西斯·艾得利吉维瑟斯
- 166 米克·布朗菲尔德
- 168 马泽娜·卡瓦莱罗维奇
- 169 帕特里克·纳高
- 170 安杰伊·克利伞斯基
- 172 苏·蔻伊
- 174 约翰·弗农·洛德
- 176 伊恩·波洛克
- 178 马歇尔·阿里斯曼
- 180 史蒂夫·瓜尔纳恰
- 182 尼古拉斯·海德巴赫
- 183 田中一光
- 184 迈克尔·福尔曼
- 186 布什·豪利海德

60s

70s

80s

188 第四章

20世纪90年代:
数字时代的黎明

- 194 马里斯卡尔
- 196 约翰·赫西
- 198 布雷特·瑞得
- 199 唐金
- 200 安迪·马丁
- 202 江端雅子
- 203 沃尔夫·埃布鲁赫
- 204 凯特·吉布
- 206 莱恩·休斯
- 208 伊恩·莱特
- 210 大卫·金赛
- 212 加里·贝斯曼
- 214 奥拉夫·哈杰克
- 215 迈克尔·巴塔罗斯
- 216 阿彻 / 奎纳尔
- 218 伊斯特万·巴尼亚伊
- 219 拉法·加瑞斯
- 220 伊恩·瓦得克科
- 221 南希·斯特尔
- 222 迈尔克·吉列
- 224 布莱恩·克罗宁
- 226 莎拉·方纳利
- 228 卡列夫·布朗
- 229 杰拉尔德·布斯塔曼特
- 230 保罗·斯莱特
- 232 斯蒂夫·普利茨
- 233 克里斯多夫·尼曼
- 234 eBoy 设计团队
- 236 亨瑞克·德雷舍
- 237 乔什·高斯菲尔德
- 238 杰夫·费希尔
- 240 卡拉·科恩
- 241 乔丁·艾斯普
- 242 格雷厄姆·罗尔
- 244 伯纳德·欧伯狄克
- 245 拉法尔·奥宾斯基
- 246 詹森·福特
- 248 乔斯特·斯沃特
- 250 艾米·吉普

252 第五章

21世纪10年代:
新世纪伊始

- 258 贾斯珀·古道尔
- 260 萨沙·巴尔
- 262 爱尔赛德
- 264 亚历克斯·拖查特
- 266 盖理·塔克斯阿里
- 268 乔恩·博格曼
- 270 安东尼·伯里尔
- 272 劳伦特·费蒂斯
- 274 谢泼德·费尔雷
- 276 马里恩·杜查斯
- 278 缪勒先生
- 279 蒂娜·伯尔尼
- 280 FriendsWithYou
- 282 帕特里克·托马斯
- 283 纳贾·康拉德·汉森
- 284 马丁·哈克
- 286 丹尼尔·张
- 287 劳伦特·齐卢福
- 288 雷蒙德·比耶辛格
- 290 艾达·阿卡顿
- 292 伊恩·比尔贝
- 294 保拉·卡斯特罗
- 295 波姆·陈
- 296 罗德里克·米尔斯
- 298 达里奥·安丹提
- 299 麦尔斯·多诺万
- 300 费尔南多·莱亚尔
- 301 弗洛伦斯·曼里克
- 302 杰里米·维尔
- 304 汤姆·高尔德
- 305 罗伯托·德维克
- 306 安蒂·尤蒂拉
- 307 西利亚·戈茨
- 308 吉娜和马特工作室
- 309 斯特凡娜·戈达德
- 310 保罗·戴维斯
- 312 奥雷利安·阿诺
- 313 杉山水嶋

- 314 埃莉诺·格罗施
- 315 丰藏健
- 316 卡琳·哈根
- 317 延斯·哈德
- 318 保罗·布洛
- 320 奥利弗·伊贝尔
- 321 IDOKUNGFOO
- 322 费道尔·萨姆金
- 323 玛利亚·雷蒙德斯多特
- 324 安妮莉·卡尔斯姆
- 325 阿德里安·约翰逊
- 326 木内达朗
- 328 罗恩·乔佐
- 329 詹姆斯·乔伊斯
- 330 哈罗·冯
- 332 朱尔斯·朱利安
- 333 久保次郎
- 334 安德鲁·瑞伊
- 336 野川泉
- 337 法尔兹·努尔
- 338 约翰·麦克福尔
- 339 克里斯汀·蒙特内格罗
- 340 宾果先生
- 342 常冈纯一
- 343 杰瑞科·穆勒
- 344 马格纳斯·沃尔·马塞厄森
- 345 日香
- 346 雷·史密斯
- 348 斯蒂娜·佩尔森
- 350 千千
- 351 QuickHoney
- 352 奥利维尔·库格勒
- 354 罗伯·赖安
- 356 瑟奇·塞德利茨
- 357 埃洛·马里内
- 358 Seripop
- 360 乌拉·帕格阿德
- 361 朱莉安娜·佩德蒙泰
- 362 查尔斯·威尔金
- 364 涩谷忠臣
- 365 清水裕子
- 366 SHOUT

- 367 SKWAK
- 368 国家元首
- 370 SHONAGH RAE
- 371 基米·基莫基
- 372 奥托·德特墨
- 374 补充阅读
- 374 图片版权
- 375 致 谢

FIFTY
Years of
插画 **50** 年
Illustration

FIFTY
Years of **插画50年**
Illustration

[英] 劳伦斯·齐格恩 卡洛琳·罗伯特 著 祝思黔 译

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

188 第四章

20世纪90年代:
数字时代的黎明

- 194 马里斯卡尔
- 196 约翰·赫西
- 198 布雷特·瑞得
- 199 唐金
- 200 安迪·马丁
- 202 江端雅子
- 203 沃尔夫·埃布鲁赫
- 204 凯特·吉布
- 206 莱恩·休斯
- 208 伊恩·莱特
- 210 大卫·金赛
- 212 加里·贝斯曼
- 214 奥拉夫·哈杰克
- 215 迈克尔·巴塔罗斯
- 216 阿彻 / 奎纳尔
- 218 伊斯特万·巴尼亚伊
- 219 拉法·加瑞斯
- 220 伊恩·瓦得克科
- 221 南希·斯特尔
- 222 迈尔克·吉列
- 224 布莱恩·克罗宁
- 226 莎拉·方纳利
- 228 卡列夫·布朗
- 229 杰拉尔德·布斯塔曼特
- 230 保罗·斯莱特
- 232 斯蒂夫·普利茨
- 233 克里斯多夫·尼曼
- 234 eBoy 设计团队
- 236 亨瑞克·德雷舍
- 237 乔什·高斯菲尔德
- 238 杰夫·费希尔
- 240 卡拉·科恩
- 241 乔丁·艾斯普
- 242 格雷厄姆·罗尔
- 244 伯纳德·欧伯狄克
- 245 拉法尔·奥宾斯基
- 246 詹森·福特
- 248 乔斯特·斯沃特
- 250 艾米·吉普

252 第五章

21世纪10年代:
新世纪伊始

- 258 贾斯珀·古道尔
- 260 萨沙·巴尔
- 262 爱尔赛德
- 264 亚历克斯·拖查特
- 266 盖理·塔克斯阿里
- 268 乔恩·博格曼
- 270 安东尼·伯里尔
- 272 劳伦特·费蒂斯
- 274 谢泼德·费尔雷
- 276 马里恩·杜查斯
- 278 缪勒先生
- 279 蒂娜·伯尔尼
- 280 FriendsWithYou
- 282 帕特里克·托马斯
- 283 纳贾·康拉德·汉森
- 284 马丁·哈克
- 286 丹尼尔·张
- 287 劳伦特·齐卢福
- 288 雷蒙德·比耶辛格
- 290 艾达·阿卡顿
- 292 伊恩·比尔贝
- 294 保拉·卡斯特罗
- 295 波姆·陈
- 296 罗德里克·米尔斯
- 298 达里奥·安丹提
- 299 麦尔斯·多诺万
- 300 费尔南多·莱亚尔
- 301 弗洛伦斯·曼里克
- 302 杰里米·维尔
- 304 汤姆·高尔德
- 305 罗伯托·德维克
- 306 安蒂·尤蒂拉
- 307 西利亚·戈茨
- 308 吉娜和马特工作室
- 309 斯特凡娜·戈达德
- 310 保罗·戴维斯
- 312 奥雷利安·阿诺
- 313 杉山水嶋

- 314 埃莉诺·格罗施
- 315 丰藏健
- 316 卡琳·哈根
- 317 延斯·哈德
- 318 保罗·布洛
- 320 奥利弗·伊贝尔
- 321 IDOKUNGFOO
- 322 费道尔·萨姆金
- 323 玛利亚·雷蒙德斯多特
- 324 安妮莉·卡尔斯姆
- 325 阿德里安·约翰逊
- 326 木内达朗
- 328 罗恩·乔佐
- 329 詹姆斯·乔伊斯
- 330 哈罗·冯
- 332 朱尔斯·朱利安
- 333 久保次郎
- 334 安德鲁·瑞伊
- 336 野川泉
- 337 法尔兹·努尔
- 338 约翰·麦克福尔
- 339 克里斯汀·蒙特内格罗
- 340 宾果先生
- 342 常冈纯一
- 343 杰瑞科·穆勒
- 344 马格纳斯·沃尔·马塞厄森
- 345 日香
- 346 雷·史密斯
- 348 斯蒂娜·佩尔森
- 350 千千
- 351 QuickHoney
- 352 奥利维尔·库格勒
- 354 罗伯·赖安
- 356 瑟奇·塞德利茨
- 357 埃洛·马里内
- 358 Seripop
- 360 乌拉·帕格阿德
- 361 朱莉安娜·佩德蒙泰
- 362 查尔斯·威尔金
- 364 涩谷忠臣
- 365 清水裕子
- 366 SHOUT

- 367 SKWAK
- 368 国家元首
- 370 SHONAGH RAE
- 371 基米·基莫基
- 372 奥托·德特墨
- 374 补充阅读
- 374 图片版权
- 375 致谢

016 第一章

20世纪60年代：
乌托邦时代

- 022 米尔顿·格拉塞
- 024 保罗·戴维斯
- 026 西摩·切瓦斯特
- 028 迈克尔·英吉利
- 029 罗伯特·克拉姆
- 030 伯尼·福克斯
- 031 乔·默斯
- 032 海因茨·埃德尔曼
- 034 马丁·夏普
- 035 贝尔纳·布菲
- 036 瑞克·格里芬
- 038 罗曼·契列维茨
- 039 扬·勒尼卡
- 040 汤姆·麦克内利
- 042 索尔·斯坦伯格
- 044 布莱恩·洛夫
- 046 罗伯特·马欣
- 047 安德烈·弗朗索瓦
- 048 维克多·莫斯克索
- 050 爱德华·戈里
- 051 本·沙恩
- 052 河野鹰思
- 054 罗伊·施纳肯伯格
- 055 阿尔·帕克
- 056 汤米·温格尔
- 058 迈克尔·科沃兹
- 059 罗兰·托普
- 060 莫里斯·桑达克
- 062 菲利普·海斯
- 063 龟仓雄策
- 064 罗伯特·韦弗
- 066 罗纳德·塞尔
- 067 波林·贝恩斯
- 068 克劳斯·沃尔曼

070 第二章

20世纪70年代：
唯我十年

- 076 弗瑞德·奥特内斯
- 077 维尔日妮·泰夫奈
- 078 卢·比奇
- 080 弗里茨·艾肯贝里
- 081 克洛伊·彻兹
- 082 伊恩·贝克
- 084 罗伯特·安德鲁·帕克
- 085 弗朗齐歇克·斯塔罗夫斯基
- 086 菲利普·卡斯尔
- 088 文德尔·迈纳
- 090 雅基·摩根
- 092 福田繁雄
- 094 罗杰·羽根
- 096 杰克·昂鲁
- 097 让·米希尔·福隆
- 098 乔治·哈迪
- 100 布拉德·霍兰德
- 102 雅诺什
- 104 永井一正
- 106 芭芭拉·内桑
- 108 盖·皮拉尔特
- 110 杰拉尔德·斯卡夫
- 112 米克·哈格蒂
- 113 安东尼奥·洛佩兹
- 114 罗杰·迪恩
- 116 皮特·劳埃德
- 118 雷蒙德·布里格斯
- 120 尤金·米赫斯克
- 122 艾伦·艾尔德里奇
- 124 简·佩考斯基
- 125 马克·英格利希

126 第三章

20世纪80年代：
设计师的十年

- 132 亨特利·缪尔
- 134 伊凡·契曼耶夫
- 136 盖瑞·潘特
- 138 罗素·米尔斯
- 140 巴尼·巴伯斯
- 142 汤姆·柯里
- 144 盖伊·比尔特
- 145 塞尔丘克·德米雷尔
- 146 布莱恩·格林伍德
- 148 苏西·基尔戈
- 149 安杰伊·杜津斯基
- 150 麦西克·阿尔布雷克特
- 151 格里·汉普顿
- 152 昆丁·布雷克
- 154 悉德·布拉克
- 155 阿特·斯皮格曼
- 156 艾颂·巴佐拉
- 157 菲纳·瑞伐
- 158 莱昂内尔·凯什兰
- 159 保罗·利思
- 160 R.O. 布莱克曼
- 162 丹·费恩
- 164 马克·赫斯
- 165 斯塔西斯·艾得利吉维瑟斯
- 166 米克·布朗菲尔德
- 168 马泽娜·卡瓦莱罗维奇
- 169 帕特里克·纳高
- 170 安杰伊·克利伞斯基
- 172 苏·蔻伊
- 174 约翰·弗农·洛德
- 176 伊恩·波洛克
- 178 马歇尔·阿里斯曼
- 180 史蒂夫·瓜尔纳恰
- 182 尼古拉斯·海德巴赫
- 183 田中一光
- 184 迈克尔·福尔曼
- 186 布什·豪利海德

60s

70s

80s

前言

插画50年

插画是一种人民艺术，因为它反映了我们的生活。插画与我们的生活息息相关，很大程度上影响着我们如何了解这个世界。插画有着传达、教育、娱乐、宣传、启示和说服的作用。人与人之间最初的沟通方式之一，便是用手指或是棍子在沙滩上或土地上绘画，或许这也是人类的第一标志。早在文字出现之前，人们一直用绘画的方式记录生活。作为最古老的艺术形式，插画帮我们了解这个世界，让人们去记录、描述和探讨这复杂的生活，插画能够在很大程度上帮助我们理解复杂的现代生活。

虽然插画的根源很可能要追溯到人类的起源，但即便在 21 世纪，插画仍然是最直接的视觉传达形式，也是最好的传播媒介之一。它可以传递信息、阐明意义、引起共鸣。世界顶级插画家们正是通过独特的艺术风格表达着他们的观点，激发人们的情感。

其实当我们还是孩子时，就已经与插画结缘，在儿童的图画书中，在学校的百科全书和教科书中，在卧室和客厅里那些唱片封套和 CD 盒子上……生活中到处都有插画的踪影。我们的生活离不开插画，童年的漫画和卡通人物、少年时流行音乐的海报和明星海报，插画无所不在。报纸、杂志、电视、笔记本电脑、平板电脑、智能手机中的广告和宣传画也都是插画。总之，插画根深蒂固地渗入在流行文化中。

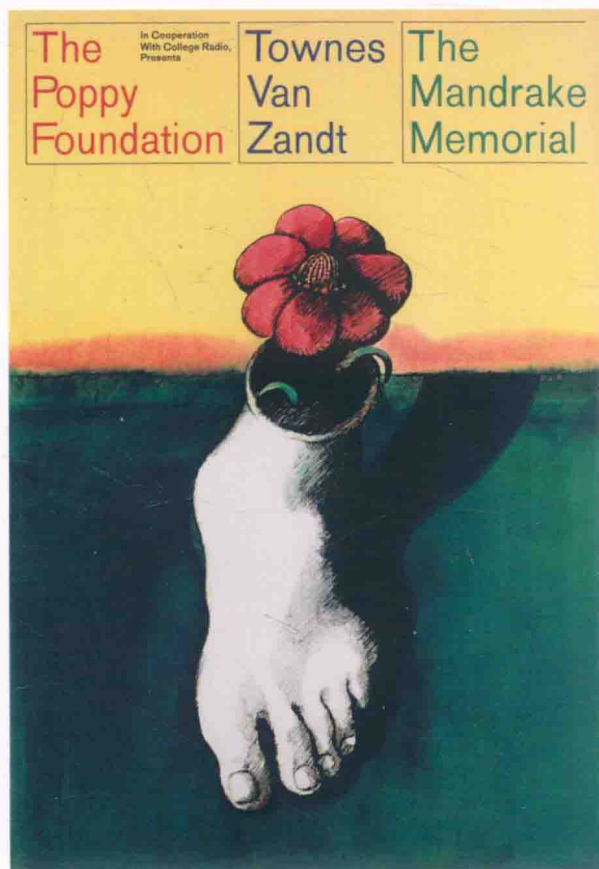
这 50 年的插画史只不过是这个庞大学科的冰山一角，还有很多内容无法一一呈现：18 世纪艺术家的雕刻作品；维多利亚时期伟大的插画家们所创立的写实绘画；20 世纪二三十年代绘画家和雕刻家们创作的前卫作品；“二战”时期的海报；甚至是 20 世纪 50 年代消费主义诞生后，插画在产品和服务中所起的广告宣传作用。

本书以 20 世纪 60 年代为起点，当时西方正在经历文化变革，而中国正在经历一场声势浩大的“文化大革命”运动。摇摆的 60 年代，世界经历着前所未有的社会和政治变化，战后一代热情和乐观的生活态度也是前所未有的。年轻人提倡性解放，女权主义开始浮现，青年运动逐渐兴起，音乐、毒品、民权运动、环保主义都是这个年代的符号。这个年代也被人们称作迷你裙、爱情与和平、登月竞赛的十年。

而插画家们一开始便抓住了这一时代的思潮，记录并呈现了 20 世纪 60 年代的社会变迁。插画也变得亲民起来，不再是艺术家专属，而是真正融入到大众生活当中。随着反主流文化地下刊物的出现，艺术家们终于可以摆脱纯粹的商业艺术的限制和约束。与此同时，唱片公司的高管们也意识到市场营销的重要性，终于有了第一批真正意义上的专辑封面——1965 年克劳斯·沃尔曼为披头士乐队的专辑《左轮

01. 马丁·夏普，《吉米·亨德里克斯，爆炸》，海报，1967 年。

02. 米尔顿·格拉塞，《罂粟》，海报，水彩/平面胶印，1968 年。

手枪》创作封面 (p.68)；1967 年米尔顿·格拉塞为鲍勃·迪伦绘制肖像 (p.19)；马丁·夏普为符号杂志绘制封面 (p.34)；里克·格里芬为加州“感恩而死”乐队制作封面 (p.36)。

20 世纪 70 年代，乌托邦式的理想主义浪潮消褪，这一代人崇尚享乐主义，直到美国和英国经济进入萧条期给予社会沉重一击。70 年代开始，到处呈现一片萧条——大规模失业、灯火管制、拉闸限电、安哥拉动荡不安的政治局面、索韦托枪支滥用、美国宾夕法尼亚的三里岛核电站事故，这一切都宣告了 60 年代乐观主义的结束。现实主义和消极主义激发了新的亚文化的诞生。迷惑摇滚风头不在，取而代之的是朋克摇滚。嬉皮士们倡导的爱与和平成为陈旧烂俗的口号，朋克摇滚倡导仇恨和战争，这也是不满的十年。在美国的好莱坞，受虚无主义的影响，一些电影作品真实描述了当时的都市生活，比如马丁·斯科塞斯的《穷街陋巷》（1973 年）和《出租车司机》（1976 年）。

20 世纪 70 年代是插画高产的年代，因为一个个艺术家从世界各地涌现出来，从日本到德国，从法国到波兰。新的绘画风格开始成型，60 年代的迷幻图像终于不再盛行，人民也不再提倡爱与和平的力量。20 世纪 70 年代初期，由罗杰·迪恩为史蒂夫·豪制作的专辑封面（对页和 p.114）和盖·皮拉尔特为大卫·鲍伊的专辑《钻石狗》制作的封面（右图）被更加有棱角的坚毅的视觉审美所取代。在英国，杰拉尔德·斯卡夫绘制的角色有着开放的政治观点，并带有讽刺性意味（右上图和 p.110），而日本的福田繁雄（p.92）通过充满政治色彩的绘画表现了他对战争的厌恶。

20 世纪 80 年代被称为“设计师的十年”，见证了雅皮士作为新的中产阶级的出现。他们喜欢能够彰显身份地位的着装，追逐时尚新鲜事物，向往奢华的生活。随着设计师品牌的流行，人们对该产品的需求也日益增长，从最新款手机到日记本、备忘录甚至是瓶装水，无不趋之若鹜。由美国导演奥利弗·斯通执导的《华尔街》（1987 年）在影院上映；布雷特·伊斯顿·埃利斯创作的《零下的激情》在书店发售；《面孔》杂志成为 20 世纪 80 年代的潮流圣经，摆在时髦人士的咖啡桌上。然而世界的其他地方正在上演着一幕幕惨剧——孟加拉国遭受洪灾、切尔诺贝利核电站发生爆炸、“挑战者”号航天飞机爆炸、艾滋病的发现、“冷战”结束……它们与这十年的消费主义形成巨大的反差。杜兰杜兰的《里约》取代了迈克尔·杰克逊的《颤栗》成为新的流行乐。各个流派的艺术开始追逐色彩斑斓、有很多装饰的奢华艺术风格，现代主义不再受推崇。尽管世界上有些地方在不断上演

03

04

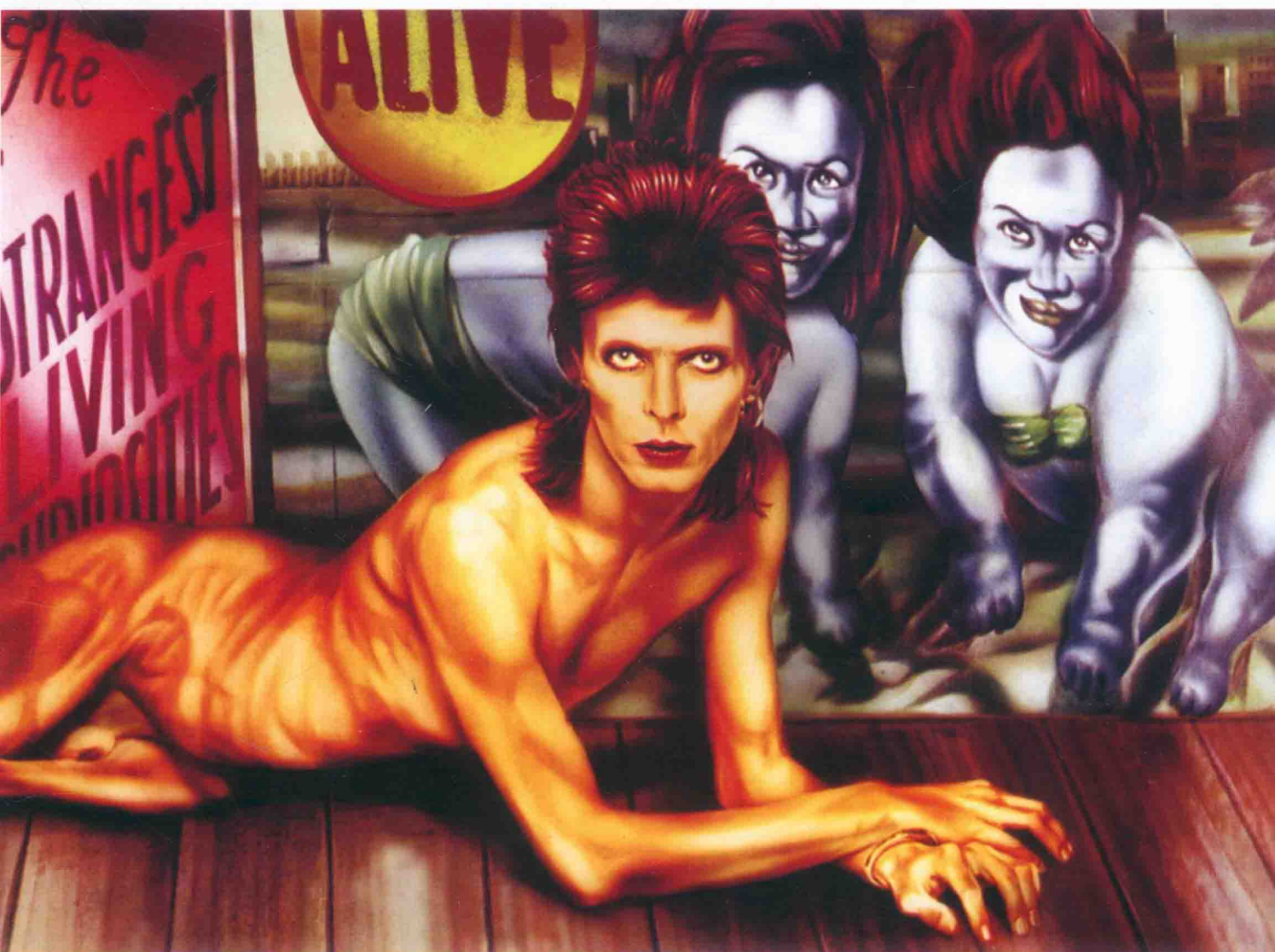
03. 杰拉尔德·斯卡夫,《撒切尔 - Torydactyl》, 图书插画, 个人作品, 油墨 / 水彩, 1979 年。

04. 盖·皮拉尔特,《钻石狗》, 专辑封面, 大卫·鲍伊, RAC 唱片公司, 摄影 / 拼贴 / 绘画, 1974 年。

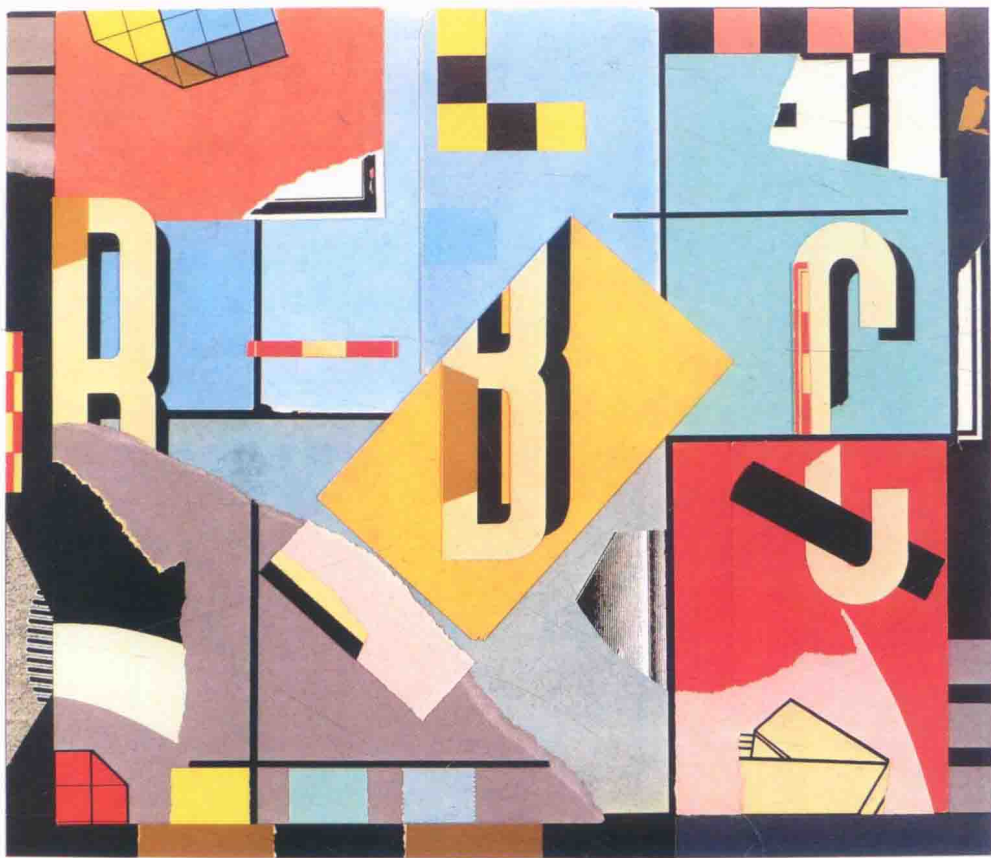
05. 罗杰·迪恩,《中继者》, 专辑封面, Yes 杂志, 水彩 / 油墨 / 丙烯, 1976 年。

05

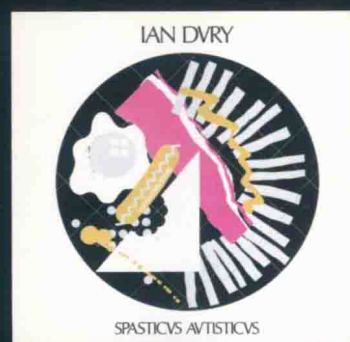

06. 丹·弗恩,《无题》,限量版版画,BBC设计奖,1987年。

07. 巴尼·巴伯斯, *Spasticus Autisticus*, 专辑封面, 伊安·杜利 / 宝丽多唱片公司, 1981 年。

08. 帕特里克·纳格尔, 《里约》, 专辑封面, 杜兰杜兰, 1982 年。

07

08

09. 亚历克斯·特罗切特,《斐乐》,印刷广告,斐乐(日本),2010年。
10. 安东尼·伯里尔,《彩虹》,丝印,2009年。

惨剧,然而这并不能阻挡设计师们的热情。

人们对插画的需求开始突然变得强烈,插画渗透在生活的方方面面。插画家们成为设计界的精英,在广告、室内设计、产品包装、动画、产品设计等不同领域工作。1984年,苹果麦金塔电脑问世,这意味着模拟设计即将走向终点,但是80年代的插画家们直到最后才开始拥抱这一改变。

直到20世纪90年代,插画家们才逐渐迎来了数码科技的到来。当然,那些保守顽固的插画家们拒绝接受新科技,他们还是坚持使用铅笔、钢笔、画笔。但他们无法抵挡迅速发展的媒体频道——CNN可以现场直播海湾战争,MTV频道记录了英伦摇滚的兴衰。个人电脑逐渐走进千家万户。随着互联网的兴起,地球村不再是虚的概念。

20世纪90年代发生了很多震惊世界的事情——洛杉矶种族暴动、波斯尼亚战争、卢旺达冲突、苏联解体、戴安娜王妃遭遇车祸、特蕾莎修女去世,与此同时南非种族隔离废除、《北爱和平协议》签订。此时,新一代插画家们十分推崇数码科技,插画不再是孤立的学科,来自美国的加里·贝斯曼(p.15和p.212)、英国的莎拉·方纳利(p.15

