

THE
MAGIC
OF
LINES

线的 秘境

光诸 / 编著

全球极致线条风格插画

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青国际出版传媒
CYPI PRESS

策划编辑 郭光磊 陈皓
责任编辑 刘雅清 张军
助理编辑 曾晟
书籍设计 邱宏

扫描二维码，关注@
中国青年出版社官方微博

扫描二维码，关注中青
社官方微信公众平台

上架建议：艺术设计—插画

ISBN 978-7-5153-4120-0

9 787515 341200 >

定价：98.00元

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

010-65233456 65212870

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

中国青年出版社

010-50856028

E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

线的秘境:全球极致线条风格插画/光诸编著.

—北京:中国青年出版社,2016.5

ISBN 978-7-5153-4120-0

I. ①线… II. ①光… 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(2016)第056900号

策划编辑 郭光莽昱陈皓

责任编辑 刘稚清 张军

助理编辑 曾晨

书籍设计 邱宏

线的秘境:全球极致线条风格插画

光诸/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)50856188/50856199

传真:(010)50856111

企划:北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

印刷:深圳市精彩印联合印务有限公司

开本:889 x 1194 1/16

印张:12

版次:2016年5月北京第1版

印次:2016年5月第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5153-4120-0

定价:98.00元

本书如有印装质量问题,请与本社联系

电话:(010)50856188/50856199

读者来信:reader@cypmedia.com

投稿邮箱:author@cypmedia.com

官方网站:<http://www.cypmedia.com>

前言

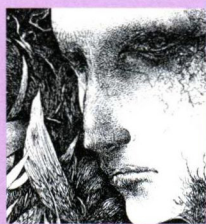
PREFACE

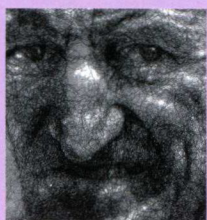
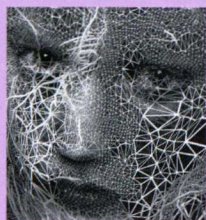
目录

CONTENTS

8	DZO. 奥利维尔
DZO OLIVIER
14	光诸
KUANG CHU
22	黄松晟
HUANG SONGSHENG
30	生熊奈央
NAO IKUMA
38	阿泰姆·塔拉索夫
ARTYOM TARASOV
44	周春蕾
ZHOU CHUNLEI
54	玛丽佳·丢里纳
MARIJIA TIURINA
58	李·约翰·菲利普斯
LEE JOHN PHILLIPS
62	詹努兹·朱莱克
JANUSZ JUREK

72	韦万里
WEI WANLI	140	三浦贵生
TAKAO MIURA
80	胡格蒂·D.梅
HUGUETTE DESPAULT MAY	144	ILLUSTRANESIA
90	小垚
LITTLE E	152	朱利安·布罗加德
JULIEN BROGARD
96	富米·米奈·中村
FUMI MINI NAKAMURA	160	理论部分
THEORETICAL PART
106	好妻子和好战士
GOOD WIVES AND WARRIORS	166	格雷格·考尔顿
GREG COULTON
114	安迪·丁金
ANDIE DINKIN	170	唐克·梅耶
THOMKE MEYER
120	克里斯蒂娜·诺瓦楚克
CHRISTINA NOVACHUK	174	尼基塔·考恩
NIKITA KAUN
124	卡尔·克鲁尔
CARL KRULL	180	马克·迪恩·维卡
MARK DEAN VECA
132	叶夫根尼·基西略夫
EVGENY KISELEV	186	KELSEYZ

THE
MAGIC
OF
LINES

线的 秘境

光诸 / 编著

全球极致线条风格插画

前言

PREFACE

不断复活，热烈起舞 ——线的旅程

这一回，我们想要更多的线。

2014年10月，《线的魔力：全球最震撼人心的风格插画》由中国青年出版社出版。在此之前，我已经花了两年的时间以尽可能广阔的视野研究线条的艺术，努力寻找全世界将线条当作主要绘画方式的艺术家，并且劝说他们提供作品。如此，我得以编写完成了一本包含25位顶尖艺术家的超过200件作品的合集。

由于参与者提供的超高质量的作品，以及中国青年出版社编辑的出色工作，最终出版的书籍达到了相当的水准。看到《线的魔力》在口碑和市场上的出色成绩，在2015年3月，《线的魔力》的“续集”——《线的秘境：全球极致线条风格插画》出版计划获得通过。

随着收集作品和写作工作的展开，我遇到了一个并不能轻易逃避的问题：什么是“线条的艺术”？当我在说着这个词组的时候我在寻求什么？虽然跟概念较劲往往是徒劳无功的，但是我仍然希望尝试一下。

首先，我想要选择的作品都有如下特点：线条在画面中会凸显出来，最好的情况是它是“自足”的。所以我排除了一些精细的铅笔素描，在这些素描中，无数铅笔线的惟一目的就是融入到一个大的面里。我更需要那些线条在画面上很明显的作品，虽然在有些画面上线条也是被画家精心组织来表现一个平面，但那种精心组织的秩序感本身就是令人心醉的；在另一些作品上，线条在纸面上肆无忌惮地生长和蔓延，经常会比叙事的图像本身还要引人注目。

其次，我会选择那些复杂的——或者更准确地说，制作非常耗时费力的作品。虽然单独线条的舞蹈会是非常优美的，而且经常给人以“高雅艺术”的观感，比如中国的书法，但我宁愿选择那些线条非常繁复的作品。

再次，我选择那些和现代生活同步，从美术史的角度上看是新颖的作品，所以我排除了一大批中国传统工笔画和西方传统的钢笔素描。

还有一件想要告诉读者的事。在这部“续集”中我希望展示一批在第一本书中没有出现过的全新的画家，但是有一个例外。曾经在上一本书中出现的DZO.奥利维尔在合作中和我成了好朋友，在第二本书的编辑过程中写信主动提供最新作品。自从第一本书出版以来，DZO的作品在原本已经很出色的基础上又取得了重大进步，谁能拒绝这块送上门的“金砖”呢？所以，在第二本书里你可以看到DZO不同寻常的“返场”。

最后要讲的（或许并非最不重要的）是一些关于我自己的故事。我18岁的时候在一次体检中被查出了红绿色盲，这意味着我不会被任何和美术相关的专业接受。后来我在北京理工大学学习了“坦克设计”专业，毕业后在北京吉普工作了一段时间，之后开始了漫长的记者生涯。但是艺术的魔力并未远离我，从得知自己无法接受“正规”美术教育的那天起，我就开始自学素描。这与其说是“追逐梦想”，不如说是试着把腹中已经孕育多年的“胎儿”生出来。2011年，在经历了多年断断续续、三心二意的“业余画家”生涯后，我决心辞去一切工作，试着做一位真正值得被提起的艺术家。因为没有美术教育的背景，我选择了最简单直接的绘画方式——纸上线条素描。这样不需要知道油画和丙烯的区别，也不需要擅长把油画布绷紧在画框上，我就可以通过耐心地在纸上一道道画线，将自己脑中的诡异图像表现出来。

所以在这本书里，我冒昧地选了自己的几幅作品。这并不是说我的自信心已经膨胀到认为我自己的作品可以和世界的顶级作品并列。我想让大家看到的是，线条具有多么巨大的一种力量，它可以怎样影响一个人的人生。

光诸

前言

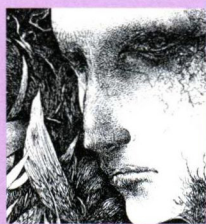
PREFACE

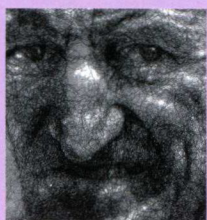
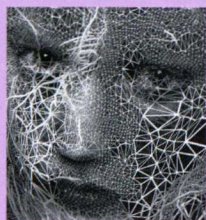
目录

CONTENTS

8	DZO. 奥利维尔
DZO OLIVIER
14	光诸
KUANG CHU
22	黄松晟
HUANG SONGSHENG
30	生熊奈央
NAO IKUMA
38	阿泰姆·塔拉索夫
ARTYOM TARASOV
44	周春蕾
ZHOU CHUNLEI
54	玛丽佳·丢里纳
MARIJIA TIURINA
58	李·约翰·菲利普斯
LEE JOHN PHILLIPS
62	詹努兹·朱莱克
JANUSZ JUREK

- 72 韦万里
WEI WANLI
- 80 胡格蒂·D.梅
HUGUETTE DESPAULT MAY
- 90 小垚
LITTLE E
- 96 富米·米奈·中村
FUMI MINI NAKAMURA
- 106 好妻子和好战士
GOOD WIVES AND WARRIORS
- 114 安迪·丁金
ANDIE DINKIN
- 120 克里斯蒂娜·诺瓦楚克
CHRISTINA NOVACHUK
- 124 卡尔·克鲁尔
CARL KRULL
- 132 叶夫根尼·基西略夫
EVGENY KISELEV

- 140 三浦贵生
TAKAO MIURA
- 144 ILLUSTRANESIA
- 152 朱利安·布罗加德
JULIEN BROGARD
- 160 理论部分
THEORETICAL PART
- 166 格雷格·考尔顿
GREG COULTON
- 170 唐克·梅耶
THOMKE MEYER
- 174 尼基塔·考恩
NIKITA KAUN
- 180 马克·迪恩·维卡
MARK DEAN VECA
- 186 KELSEYZ

DZO.奥利维尔 DZO OLIVIER

国籍：法国

behance.net/dzo

facebook.com/dzoartwork

DZO.奥利维尔，法国平面设计师和艺术家。DZO如此描述自己：“我是一个矛盾的综合体！内向，没法在公众场合出现，但是却有很强的欲望去分享一些艺术创作！我喜欢在绘画中融入自己的思考，内向的性格则帮助我发现了很多艺术创作的可能性。慢慢地，我的作品开始吸引和我有着类似头脑状态、开放度和极端意识的人。这是生活的美好回报，也是促进我创作的新动力，它给了我意料之外的人生滋味。”

Q：你为什么把线条作为绘画的表现工具？

A：这不是我“选择”的。我是自然而然这么画的！如果非让我说原因，我会说是因为母亲的影响。然后是我喜欢黑白画的简单——一杆黑笔任何一个支撑面和深呼吸就是创作的必要条件了。我喜欢简单带来的力量。

Q：你的灵感来自哪里？你能告诉我们一些你最喜欢的画家的名字吗？

A：我的灵感来自自然。你如果认真观察，会发现自然界的任何东西都是美的。我也研究人类的无意识。我并没有“最喜欢”的艺术家，相比起来，我对亚洲艺术家非常关注，无论是传统的、现代的，还是民间的艺术家。大地母亲“盖娅”（Gaia）是唯一真正的艺术来源。

Q：你能给我们介绍一些关于如何画出美丽线条的小窍门吗？用线条作画是否需要特别多的练习和耐心？

A：呼吸对于画出好的线条来说很重要。集中注意力，深呼吸，然后放纵你的笔。自然了，你练习得越多，线就画得越美！每幅画都能让我学会一些新的技巧。

Q：你一般如何向朋友、客户和买主描述你作品的类型？这种以线条为主的绘画作品的市场（包括插画和纯艺术市场）表现如何？

A：线的艺术是一种正在慢慢显现其魅力的艺术。画廊不需要考虑这种艺术形式是否是一种“好的投资”。这是一种需要非常细心，具有实用性和技术感，经常是需要深思熟虑的艺术形式。这是一种自愿“逆流而动”的艺术，市场还没有给予适当的响应。你必须满怀激情地参与到这种艺术实践中。如此说来，画廊找到的并不是一种市场产品，而是一群有才华的艺术家。今天我们做每件事都需要电脑的辅助，几乎不用手工做任何事情。线条艺术家用他们的手工创作的作品，可以达到电脑永不可能企及的人类能力：敏感和想象力。这些艺术家的工作是无价的，因为它是独特和不可复制的。每一条线都代表着生命的热情，包含艺术家的一部分灵魂，这就是我们的价值。

1 进入迷雾

尺寸：300mm × 420mm

材料：纸上墨水钢笔和铅笔

创作目的：为音乐专辑《Tonebirds》画的封面

