

A Whimsical Trip

留美插画家的成长之旅

LI SK / 编著

一个人的博物馆

一个人的博物馆

A Whimsical Trip

留美插画家的成长之旅

LISK / 编绘

黑龙江美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一个人的博物馆 : 留美插画家的成长之旅 / LISK 编
绘. — 哈尔滨 : 黑龙江美术出版社, 2016.2
ISBN 978-7-5318-7737-0

I. ①一… II. ①L… III. ①插图 (绘画) — 作品集
— 中国 — 现代 IV. ①J228.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 039710 号

一个人的博物馆 : 留美插画家的成长之旅

LISK / 编绘

YI GE REN DE BOWUGUAN:LIUMEI CHAHUAJIA DE CHENGZHANG ZHI LV

出版发行 黑龙江美术出版社

地 址 黑龙江省哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016

网 址 www.hljmscbs.com

策划出品 广州漫友文化科技发展有限公司

经 销 全国新华书店

出 品 人 金 城

责任编辑 李 旭 李文博

策 划 momokii

设计制作 康 巍

制版印刷 深圳市精彩印联合印务有限公司

地 址 深圳市宝安区松白路 2026 号同康富工业园

开 本 889mm×1194mm 1/16

印 张 12

版 次 2016 年 2 月第 1 版

印 次 2016 年 2 月第 1 次印刷

定 价 59.00 元

书 号 ISBN 978-7-5318-7737-0

目录 CONTENTS

换环境，是成长最快捷的方式

Turning Point

当时我就在想，我天天这样画，到底有没有意义，难道就这样子画一辈子吗？当时创作已经进入一种死循环，不再有突破。

006

开始了，职业插画师

Go! Illustrator

我是第一次从还是学生身份到脱离学生身份。学生时代期间（上半年），继续做版画，同时选择了Lifestyle Illustration这样的充满做作品集思维的课，也同时在做毕业设计《Cosmic Seed》。

018

纽约大舞台

Living in New York City

我开始接到美国这边密集的约稿和工作，做过杂志、广告、报纸、书籍、漫画等等。来自国内的工作也慢慢恢复，所以作品量变得更大。我的作品也更成熟了，脱离了之前的学生气的感觉。

086

始终相信画画

I Want to Say

纽约是一个让所有人都觉得自己渺小，但又有点置身事外的看客的城市。它有极度美丽和极度丑陋的地方，但因为它拥有人，所以变得圆润丰富。你可以坐在路边十分钟，听到十种不同的语言从你耳边穿过，看到各种不同的社会人群以各自的姿态路过，每个人的人生看起来都很不一样，但都住在这里生活。

168

一个人的博物馆

A Whimsical Trip

留美插画家的成长之旅

LISK / 编绘

2006年

还是一名高中生的 LISK 开始在《漫友》《新蕾》《约绘》《最小说》《读友》等多类知名刊物上发表作品，并且和上海译文出版社、新世纪出版社、青岛出版社等出版社合作。

2009年

经过三年刻苦的学习，LISK 如愿考入中国美术学院，选择了插画与漫画专业。

2010年

LISK 的首本个人插画集《童》出版了。

2011年

绘本作品《牛奶山谷》(Milk Valley) 获得第 8 届中国动漫金龙奖最佳绘本漫画奖。

2012年

LISK 的首本短篇绘本集《打个盹》出版。
大学期间，毕业作品获得金奖林风眠奖；参加 A-CJ 日中插画大赛，获得优秀奖；参加第二届中华区插画大赛，获得两个学生优秀作品奖。

LISK FENG

LISK 笔名全称是 LISK FENG，本名丰风。

1990年3月出生在浙江海宁，她自称是冲动的白羊女。

2012年

从中国美术学院毕业，并在同年远赴美国，在马里兰艺术学院·插画系读研究生。
在美国读研期间，LISK 与国内的杂志合作范围更为宽广，包括《生活》(Life)《LOHAS 乐活》《世界时装之苑》(ELLE)《漫旅 Travel+Leisure》《新知》等。

2013 年

本科毕业作品《四重奏》由漫友文化策划推出，并举行了多次的全国巡回签售和讲座。

在美国读研期间，参加了美国 3x3 插画大赛并获
得学生组银奖；作品入选美国插画大赛 (American
Illustration)；参加美国传达艺术年度设计及
广告奖 (Communication Arts)，获得插画组优
秀奖；多张作品入选 Adobe 卓越设计大奖 (Adobe
Design Achievement Awards) 以及英国 AOI 大赛
(The Association Of Illustrators) 等赛事。

2014 年

从马里兰艺术学院硕士毕业，LISK 赴纽约开始工作，
并定居至今。

2015 年

15 幅作品入选 2015 年度的美国插画师协会 (Society of Illustrators) 年度插画师大赛，获奖作品
年鉴，这是全美最重要的年度插画师大赛，获奖作品
会收录在年鉴。并且，入选作品在位于纽约的美国插
画美术馆参与了两次展览。

至今

她的工作合作方包括各国的出版媒体，
有美国的《纽约时报》(New York Times)，《科学
美国人》杂志 (Scientific American)，《连线》
杂志 (Wired)，《Time Out New York》，《Medium
Magazine》，《PLANSOR MAGAZINE》，《Hyphen
Magazine》；

英国杂志《Firewords Quarterly》《CIMA
magazine》和《Tiny Pencil》；
巴西杂志《Piauí Magazine》等，以及跟几家出版社
正在共同制作漫画图书。
此外，还有跟不同行业的商业合作，比如韩亚航
空公司 (Asiana Airline)，威士忌品牌 The
Glenlivet，纽约森林公园项目 "Wild Walk" 等等。

目录 CONTENTS

换环境，是成长最快捷的方式

Turning Point

当时我就在想，我天天这样画，到底有没有意义，难道就这样子画一辈子吗？当时创作已经进入一种死循环，不再有突破。

006

开始了，职业插画师

Go! Illustrator

我是第一次从还是学生身份到脱离学生身份。学生时代期间（上半年），继续做版画，同时选择了Lifestyle Illustration这样的充满做作品集思维的课，也同时在做毕业设计《Cosmic Seed》。

018

纽约大舞台

Living in New York City

我开始接到美国这边密集的约稿和工作，做过杂志、广告、报纸、书籍、漫画等等。来自国内的工作也慢慢恢复，所以作品量变得更大。我的作品也更成熟了，脱离了之前的学生气的感觉。

086

始终相信画画

I Want to Say

纽约是一个让所有人都觉得自己渺小，但又有点置身事外的看客的城市。它有极度美丽和极度丑陋的地方，但因为它拥有人，所以变得圆润丰富。你可以坐在路边十分钟，听到十种不同的语言从你耳边穿过，看到各种不同的社会人群以各自的姿态路过，每个人的人生看起来都很不一样，但都住在这里生活。

168

2012 年

我选择了来到美国攻读插画系硕士。

当时选择出国的理由,也和画画创作有关。本科毕业作品相信很多人也了解,《四重奏》这本书就是我本科时期一个小小的总结。我那时候感觉创作不再有灵感和激情,变成了一个重复工序的工作,当时我就在想,我天天这样画,到底有没有意义,难道就这样子画一辈子吗?当时创作已经进入一种死循环,不再有突破。所以在很痛苦的情况下,被环境改变当然是一个直截了当的抉择。这里《星孩的芒果湖》是我出国以前比较满意的一张,收录到这里就是希望大家能看到我一点一滴在创作上的改变。之前会经常使用光晕,使用线条,也没有概括的理解,一味地在追求做加法,即使来到美国的第一个学期也未能脱离这种状况。《Home Sweet Home》这个绘本故事就是在当时第一个学期的一个作业,延续着以前的路线,试图寻找改变,但因为太过于熟练以前的画法而实现不了改变。

2012~2013

Turning Point

换环境,是成长最快捷的方式

2013 年

这年对我的创作而言是一个开始改变的重要时刻。

我第一次考虑是不是能在画画中做减法。当时画《Spring》这张画时的状态就是在迷茫地摸索画画的方式——是不是有更简单的对颜色和形状的改变?但还没摸到头绪。改变的契机是因为第一次接触了丝网印刷——一种我梦寐以求但因为不理解而无法用电脑做出模拟的画风。我第一次知道画画做减法比做加法更难。这个时候,我停掉了连载《依依》,因为没有办法继续以前的画法,需要改变就必须做出勇敢的决定。之后连续做了一整年的版画以后,我的画法突然变了,变得比较能概括画面了。丝网印刷的最终目的就是要你用有限的几种颜色去叠加,不混色,纯粹用有限的色彩和形状去达到插画的目标。《Lonely Game》就是在运用我自己的丝网印的素材之后做出的比较成功的早期作品。概括能力方面,我也在摸索怎么样抛弃以前的塑造能力,去实现既抽象又有概括性的聪明的塑形方法而让画面更有几何感。那个时期,似乎还没有摸索到更好的方法。

我读研究生的几年时光属于马里兰艺术学院的。

这间艺术学院在美国城市巴尔的摩。

网络会告诉你巴尔的摩是美国大西洋沿岸重要的海港城市，而身在这个城市里因为留意到随处可见的粉红色火烈鸟装饰，才知道巴尔的摩的城市气质跟出生在这里的导演约翰·沃特斯（John Waters）^{*}一样另类特别。

故意让外表看起来是粉红精致的小清新，

其实精神里带着黑暗。

这种黑暗并不是指“坏”，

尽力解释应该是一种黑色幽默。

如果你能理解非常喜欢恶趣味却一脸纯良的女生，

大概就能理解这种迷人的反差。

我非常喜欢巴尔的摩，

后来搬去纽约，

偶尔也想念巴尔的摩的公寓。

^{*} 约翰·沃特斯（John Waters）：美国导演，代表作《粉红色的火烈鸟》

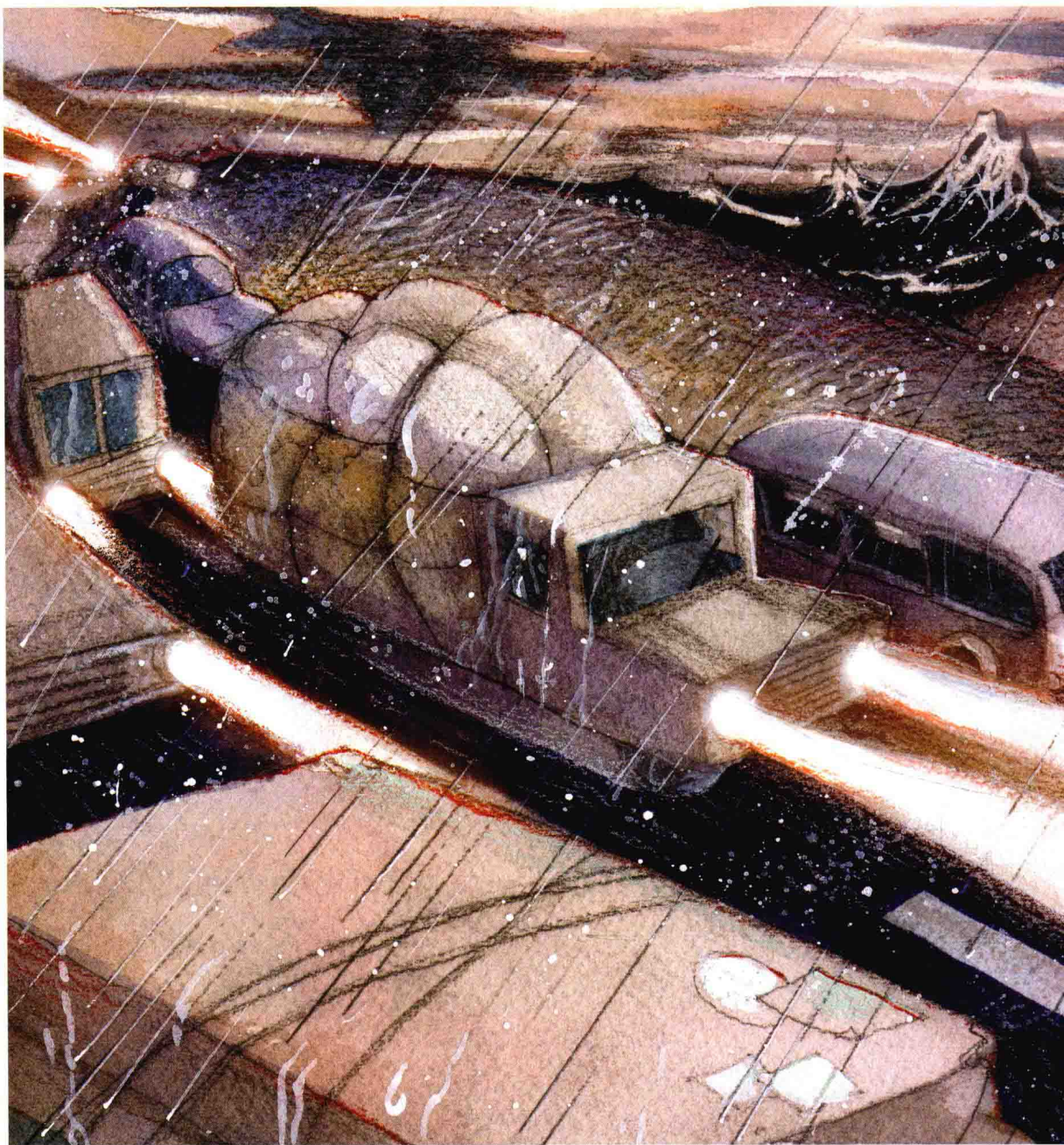

2012年4月
小说《星孩的芒果湖》封面图

2013年1月
《约绘》主题图《Spring》

这张图我印象很深，因为第一次研究出和以往不一样的画法，那时候感觉到了心里满满的对未来那一点点光明的憧憬。虽然不知道之后的路会怎么样，但我想变的改变一点点地接近了我。

2012年12月
未发表绘本《Home Sweet Home》内页

这个故事讲的是小男孩不喜欢自己的家，但因为暴风雨引发水灾而不得不搬家，反而怀念以前的家。

这张画是整套绘本里，我最喜欢的。当时刚刚到美国念书，这张画也有那个时候内心涌动的感情在里面——冲击、冲动，搬离又闭塞，混合了复杂的情绪。

2013年6月
《读友》封面

这个图是夏天的时候画的。第一次感觉自己不再是以前那个一直被说“年轻的插画师”的小女生了，感觉自己有些事情可以独当一面，但失去的又会怀念，于是画了塞不进泳池里的长大了的女孩。