

精选全球
25位线体艺术家
百余幅绘画佳作

用纯粹而细腻的线条
打造无与伦比的
视觉盛宴

线的魔力

THE
MAGIC
OF
LINES

光诸 / 编著

全球最震撼人心的风格插画

线的魔力

THE
MAGIC
OF
LINES

光诸 / 编著

全球最震撼人心的风格插画

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
010-59521012
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

线的魔力：全球最震撼人心的风格插画 / 光诸编著.

—北京：中国青年出版社，2014.10

ISBN 978-7-5153-0379-6

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(2014)第196357号

策划编辑：郭 光 莽 昱 赵媛媛 陈 皓

责任编辑：刘稚清 张 军

助理编辑：赵 静

书籍设计：六面体书籍设计 彭 涛

线的魔力：全球最震撼人心的风格插画

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) 59521188 / 59521189

传真：(010) 59521111

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：2014年10月北京第1版

印次：2014年10月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5153-0379-6

定价：98.00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

投稿邮箱：author@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

精选全球
25位线体艺术家
百余幅绘画佳作

用纯粹而细腻的线条
打造无与伦比的
视觉盛宴

线的魔力

THE
MAGIC
OF
LINES

光诸 / 编著

全球最震撼人心的风格插画

策划编辑 郭光莽昱
 赵媛媛陈皓
 责任编辑 刘雅清张军
 助理编辑 赵静
 书籍设计 六面体书籍设计
 彭涛

此为试读, 需

扫描二维码, 关注@
中青雄狮官方新浪微博

扫描二维码, 关注中青
雄狮官方微信公众平台

上架建议: 艺术设计—插画

ISBN 978-7-5153-0379-6

9 787515 303796 >

定价: 98.00元

线的魔力

THE
MAGIC
OF
LINES

光诸 / 编著

全球最震撼人心的风格插画

LENCOLIA & I

16	3	2	13
5	10	11	8
9	6	7	12
4	15	14	1

前言

PREFACE

不断复活, 热烈起舞 ——线的旅程

“很简单, 很基础。”——夏洛克·福尔摩斯

2011年, 我和几位喜欢在艺术作品中使用线条的朋友一起组建了“线体主义”艺术团体, 并于2013年着手编写一本关于热爱线条的艺术家的书。令人惊奇的是, 在准备这本书的过程中, 我发现了越来越多的对线投以狂爱的艺术家, 他们的数量比我想象的要得多。

线的传奇从历史的迷雾中显现, 缓慢而又坚定。最古老的艺术品之一——已经有上万年历史的阿尔塔米拉山洞壁画《受伤的野牛》, 以其生动的线条给人们留下了深刻的印象。公元前2000年前后的古埃及人, 在坟墓里画人、神、鸟、鱼、鳄鱼和植物, 绘画的线条非常美丽。公元前500年前后, 能够根据解剖学知识做出结构准确的雕塑的古希腊人, 也曾在陶器上画出美丽的线条。到了中世纪, 僧侣和传教士们把每一本手抄的《福音书》都做成艺术品, 可称得上是线条的盛装游行。此外不要忘记伟大的东方艺术家——中国古代的艺术家是运用线条表现动作的高手, 著名的“曹衣出水”、“吴带当风”就是典型的例子。

让我们回到欧洲。14世纪, 文艺复兴运动在欧洲兴起, 越来越多的艺术家放弃塑造刻板的神圣形象, 试图表现事物写实的样子。一时间, 明暗画法的浪潮席卷而来, 这似乎会让欧洲的线条艺术枯萎, 但是和其他很多领域一样, 不匆忙下结论总是明智的。线条艺术不仅没有枯萎, 反而逐渐兴起了一种全新的, 甚至更复杂的线的艺术——凹版画, 包括雕版和蚀刻版画。这种技术源自德国, 可以比手抄法更快捷地复制图书, 能更满足被科学和新发现打开的眼睛。为了能让凹版画更好地表现, 艺术家应当让版上的线条排列得更加清晰整洁, 这样可以消除墨水的随机流动, 从而杜绝纸面上形成难看墨点的隐患。为了达到这个目标, 最好的办法是成为使用线条的高手, 于是我们看到了阿尔布雷特·丢勒 (Albrecht Dürer)、古斯塔夫·多雷 (Gustave Doré) 和乔凡尼·巴蒂斯塔·皮拉内西 (Giovanni Battista Piranesi) 的杰作。凹版画和印刷联系紧密, 所以随着平版印刷术和丝网印刷术的出现, 艺术家可以用更自然的方式创作版画, 凹版画也渐渐衰落。但线条的艺术消失了吗? 没有,

完全没有。正相反，随着人们对印刷品的需求不断飙升，插画的黄金时代来临了。19世纪末到20世纪初出现的新艺术运动中，无数生动和优雅的线条在诸如奥博利·比亚兹莱（Aubrey Beardsley）、阿尔丰斯·穆夏（Alphonse Maria Mucha）、乔治·德·弗尔（Georges de Feure）和亚瑟·拉克姆（Arthur Rackham）等画家的笔下产生。但好时代不能永存，一种崭新的技术——摄影机登上了历史舞台，这是当时记录与传达影像最便捷的工具，看起来会终结其他一切视觉艺术。但是手工制作的艺术作品生存了下来，线的艺术继续生长，甚至比历史上任何时期都要繁茂。

大众媒体的爆炸——书籍、报纸、杂志、广播，让讲故事和听故事的激情比以往的任何时代都要高涨，因此需要一种能够特别灵巧地讲故事的艺术形式——漫画艺术由此应运而生。从乔治·赫里曼（George Herriman）到斯坦·李（Stan Lee）和鸟山明（Akira Toriyama），擅长讲故事的线条画让粉丝们痴迷，同时造就了诸如墨比斯（Moebius）、乔夫·达洛（Geof Darrow）那样的使用线条的“狂徒”。

线条的艺术正像一只凤凰，不断地在历史的火焰和灰烬中重生。当你认为某种线条艺术生长的土壤已近干涸，另一种线条艺术则会在你意想不到的地方发芽。故事仍在继续。当我编写这本书的时候，世界各地的很多艺术家还在画线条，我也在不断和他们结识：Kikyz1313（墨西哥）、J.鲍尔斯·鲍曼（J. Powers Bowman，美国）、黄永强（André Wee，新加坡）、Ciou（法国）、尼古拉斯·迪·吉诺瓦（Nicholas Di Genova，加拿大）、亚历克斯·柯纳辛（Alex Konahin，拉脱维亚）、熊泽未来（Kumazawa Mikiko，日本）……这些艺术家并未在一起成长，他们之间多数并不认识彼此，但是所有人都选择成为画线条的高手。

为什么线条的艺术自古至今都如此活跃？“很简单，很基础”，夏洛克·福尔摩斯对他亲爱的华生如是说。线条的艺术不断重生或者平行演化的原因是很基础的，因为它植根于人类认识真实世界和传达这种认识的基本能力。人们即使不用眼睛看，大脑也能积极参与到这个过程中，会把成团的黑暗和光亮自动解码成线条。这也是为什么当原始人和孩子开始画画，他们最有可能画线条。

本书中呈现的“线体主义”画家各有特点。有些艺术家和以往的艺术家的局限。比如尼古拉斯·迪·吉诺瓦认为，他选择线条作为主要表达工具的原因是他并不特别理解物体的重量和体积，多数古代东方艺术家也同样困扰于这个问题。但是对于大多数当代线条艺术家来说，选择线条的最主要原因是他们喜欢线条，或者觉得用线条画画很舒服。就像拉法尔·韦奇特罗兹(Rafal Wechterowicz)所说：“这是一个自然的过程，所以我不能说 I 选择了线条。”自由的选择是当代艺术家的特权。在艺术领域已经没有什么是不可接受、不可理解或者不可能的。一个艺术家可以自由创造任何东西，这是好事，但是也让有野心的艺术家烦恼，因为很难再有什么艺术品可以被称为“创新”、“特异”或者“有争议性”。虽然相比历史上的各种主义，比如说印象主义、表现主义、立体主义、未来主义、超级写实主义，我创造的“线体主义”这个词的显赫程度要小得多，但我不认为这个词揭示真理的能力会逊色多少。我找到了线条的家族，并且希望能够“勾勒”出它的形状。这样整个艺术世界的形状通过我的研究也会更清晰一点，就像线条能够让我们日常生活中的形象更清晰一样。

“我想线条可以征服我们看到的世界里的‘混乱’”，拉法尔·韦奇特罗兹在接受我的采访时说。我们现在生活的世界里已经有足够多的混乱了，所以让我们好好品味这本书吧。

光诸

前言
PREFACE

目录 CONTENTS

- 10 亚历克斯·柯纳辛
ALEX KONAHIN
- 20 DZO. 奥利维尔
DZO OLIVIER
- 28 斯韦塔·多佐西瓦
SVETA DOROSHEVA
- 36 北邦
BEI BANG
- 42 济娜·内戴尔查瓦
ZINA NEDELICHEVA
- 48 J. 鲍尔斯·鲍曼
J. POWERS BOWMAN
- 52 尼古拉斯·迪·吉诺瓦
NICHOLAS DI GENOVA
- 60 张灿
ZHANG CAN
- 66 Ciou
CIOU

72	李晴
LI QING	134	拉法尔·韦奇特罗兹
RAFAL WECHTEROWICZ
82	杨焜
YANG KUN	142	戴牟雨
DAI MOUYU
88	文那
WEN NA	150	杜昆
DU KUN
94	黄永强
ANDRÉ WEE	156	诺皋
NUO GAO
100	唐彦
TANG YAN	160	赵娜
ZHAO NA
108	富谷悦子
ETSUKO FUKAYA	172	朱敬一
ZHU JINGYI
116	乔伊·芬顿
JOE FENTON	180	熊泽未来
KUMAZAWA MIKIKO
120	劳拉·露西亚·费勒
LAURA LUCÍA FERRER		
126	尼古拉斯·乔利
NICOLAS JOLLY		

亚历克斯·柯纳辛 ALEX KONAHIN

国籍：拉脱维亚

www.behance.net/konahin

www.facebook.com/amkonahins

亚历克斯·柯纳辛于1981年生于苏联时代的俄罗斯。之后他的家庭搬到了拉脱维亚，住在那里一个名为文茨皮尔斯的港口小城。他曾三次进入大学学习，随后又三次退学。亚历克斯从小就喜欢画画，并用了很多年改进自己的绘画技巧。最终他知道了——除了艺术，他不能给这个世界奉献更多的东西。亚历克斯并不想开拓艺术的新领域，他想的是如何把古代的大师之美带到现代。

Q：你为什么把线条作为绘画的表现工具？

A：我对用一组简单的线条组成细致、复杂的画面这件事非常着迷。

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：我最主要的灵感来源是版画，还有巴洛克和文艺复兴时期的手工艺，喜欢探究那时的手工艺人是如何磨练自己的技艺的。我们经常记不得那些手工艺人的名字，但是他们的大师之作一直流传到了我们的时代。我喜欢的画家有尤利乌斯·施诺尔·冯·卡洛尔斯费尔德（Julius Schnorr von Carolsfeld）、埃舍尔（M. C. Escher）。

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：练习、练习、练习。线描是一种技术，每一个想要掌握它的人都需要寻找适合自己的方式，而这需要练习。

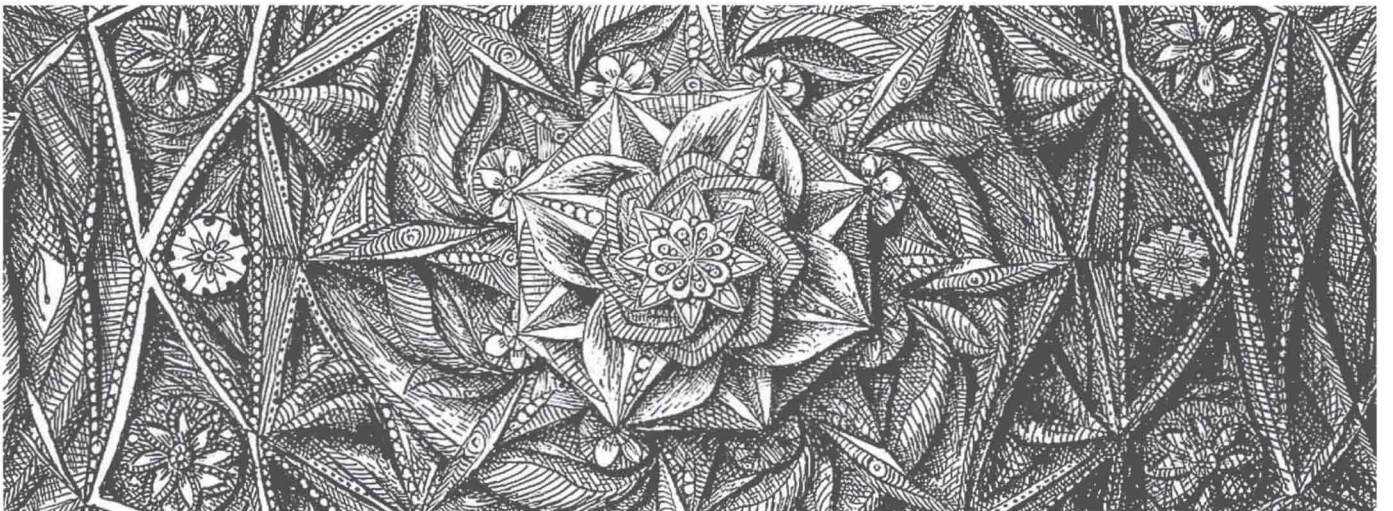
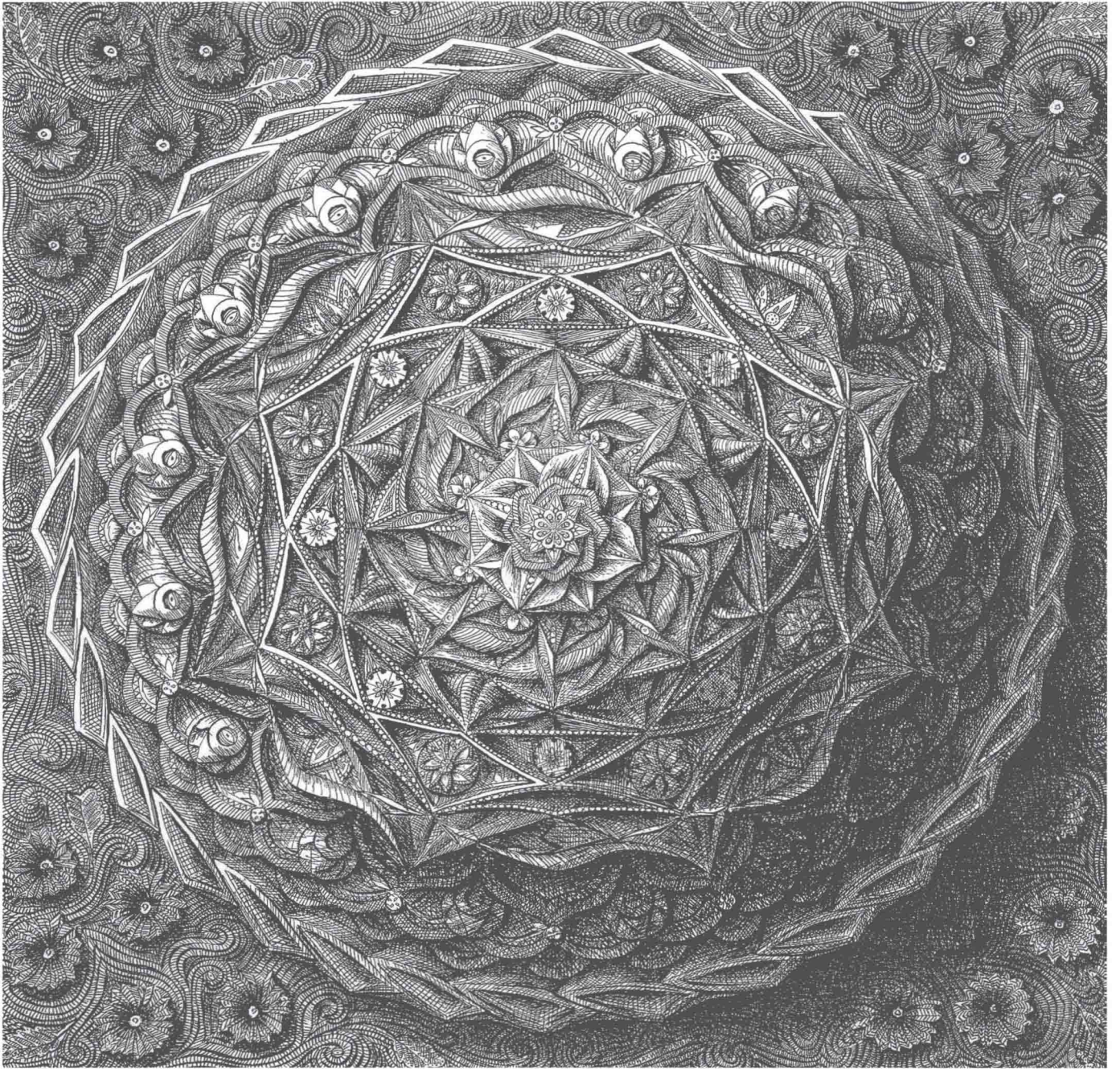
Q：你完成一幅典型的作品一般要多长时间？

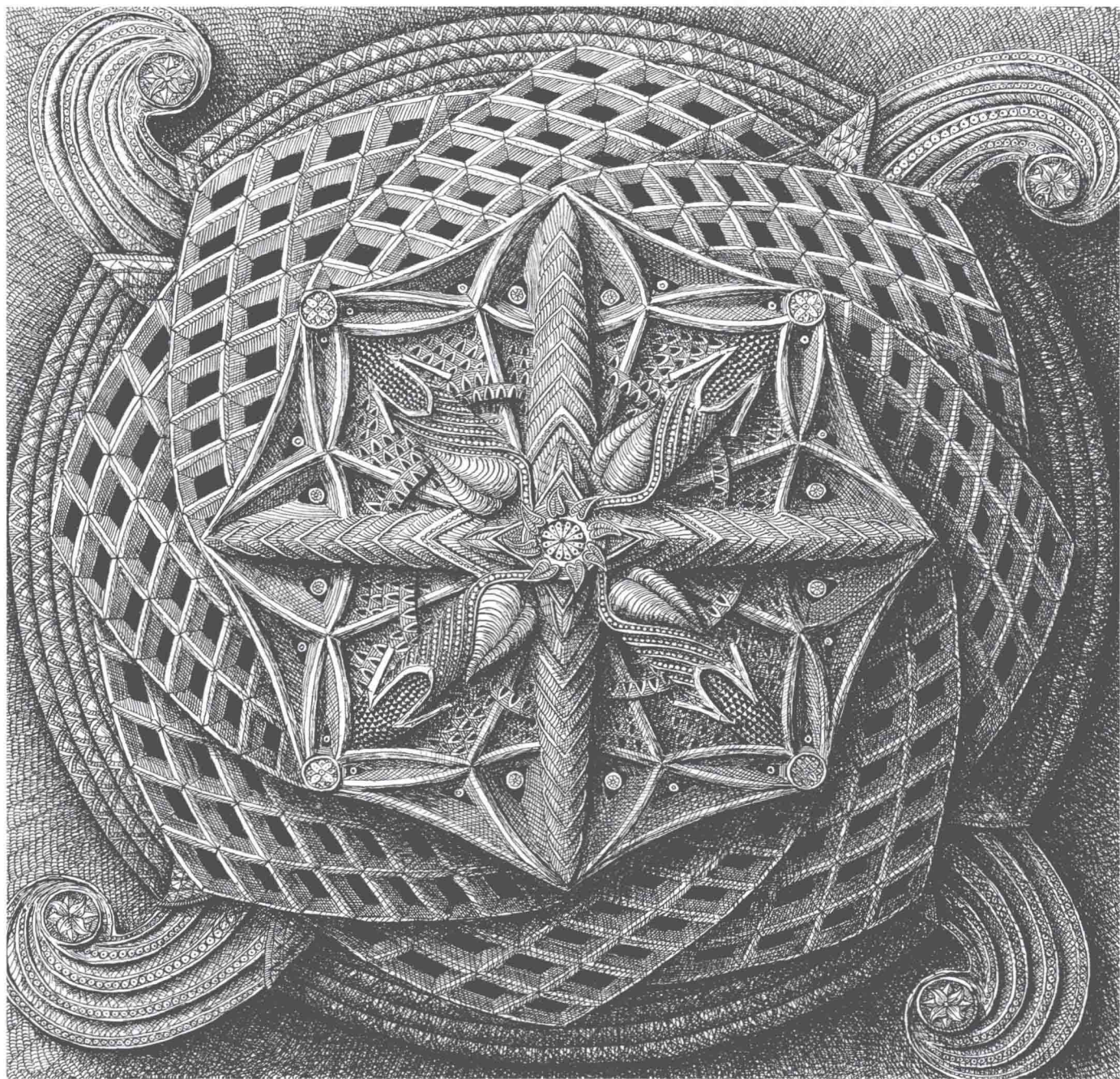
A：一到两个星期，取决于我的计划。

1 墨西哥头骨

蘸水钢笔，墨水，纸

1 | 3

2 | 4

1 黑暗

蘸水钢笔, 墨水, 纸

2 黑暗(局部)

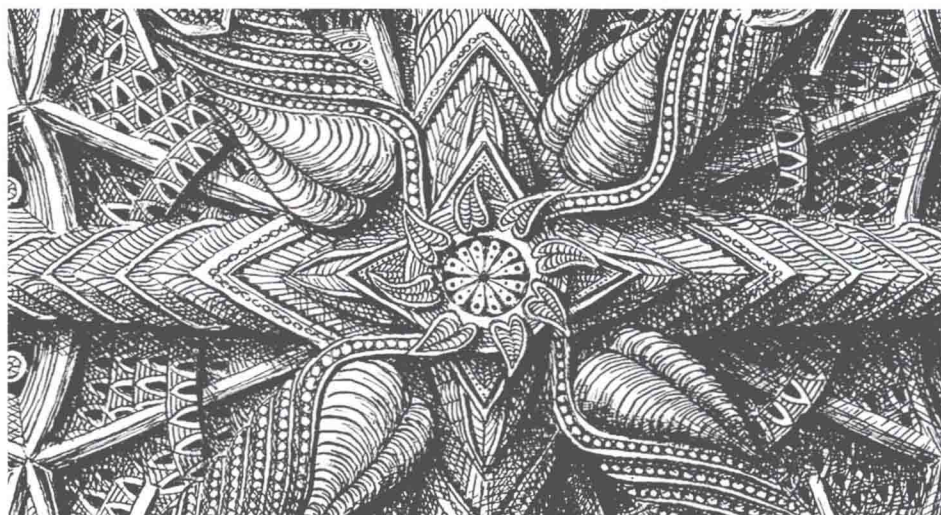
蘸水钢笔, 墨水, 纸

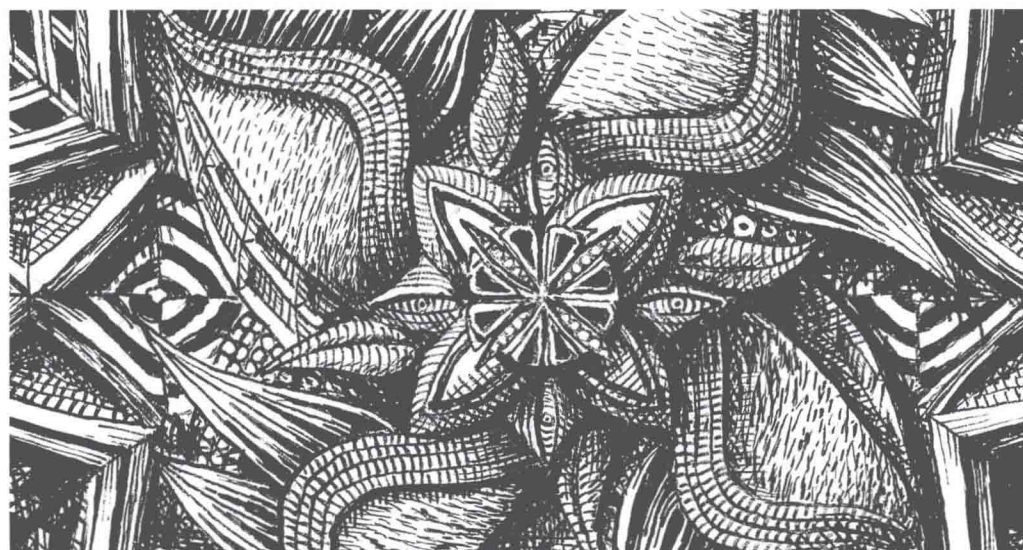
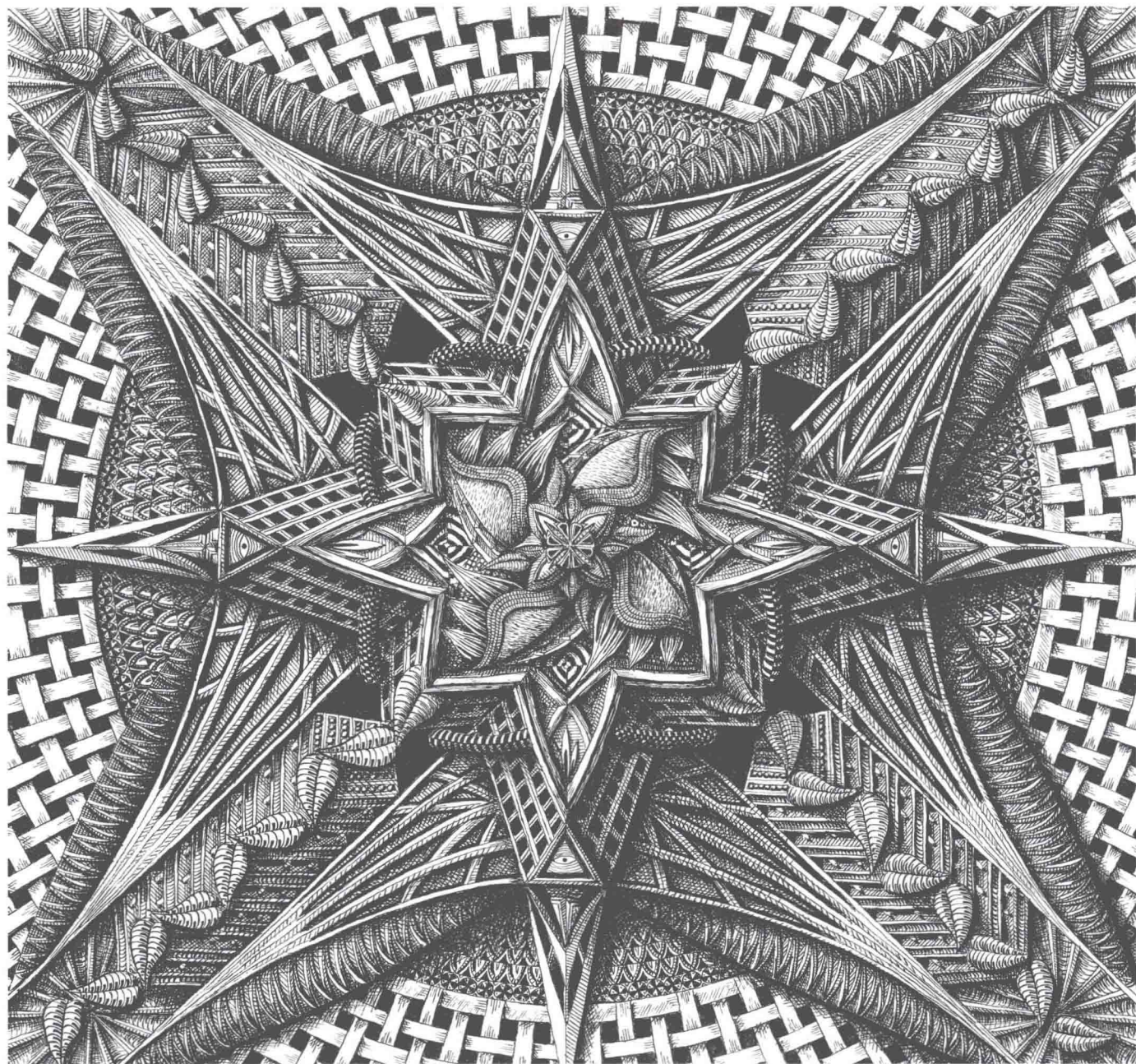
3 快乐的癫狂

蘸水钢笔, 墨水, 纸

4 快乐的癫狂(局部)

蘸水钢笔, 墨水, 纸

1 | 3
2 | 4

1 自成一家

蘸水钢笔, 墨水, 纸

2 自成一家(局部)

蘸水钢笔, 墨水, 纸

3 冲出黑暗, 迎向光明

蘸水钢笔, 墨水, 纸

4 冲出黑暗, 迎向光明(局部)

蘸水钢笔, 墨水, 纸