

插画师炼金术

全球 50 位插画师访谈与作品赏析

The Art and Craft of Illustration

王绍强 编著

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

插画师炼金术

全球 50 位插画师访谈与作品赏析

The Art and Craft of Illustration

王绍强 / 编著

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

插画师炼金术：全球50位插画师访谈与作品赏析 /
王绍强编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.1
ISBN 978-7-115-47133-8

I. ①插… II. ①王… III. ①插图(绘画)—绘画技法
②插图(绘画)—绘画评论—世界 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第315463号

内 容 提 要

插画作品未必只能通过画笔或者计算机软件来表现，纸张、棉花、铁丝、羽毛、花卉、布料、刺绣等都可以作为插画创作的材料。本书从全球范围内收集了50位插画师的作品，并对其中5位插画师进行了访谈，深入阐述了混合媒介在插画创作中的运用，让读者了解这些插画作品的创作过程，获悉这些插画师的创作思路和丰富的内心世界。

本书可为专业插画师提供创作灵感，同时可供设计、绘画专业的学生阅读。

-
- ◆ 编 著 王绍强
责任编辑 赵 迟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：15 2018年1月第1版
字数：494千字 2018年1月北京第1次印刷
-

定价：98.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

CONTENTS

目录

前言	004	<i>Carla Erásquin Bayona</i>	082	<i>Amanda Smith</i>	168
		(卡拉·劳斯基·巴约纳)		(阿曼达·史密斯)	
插画师访谈	006	<i>Sarajo Frieden</i>	084	<i>Dominykas Gutauskas</i>	174
		(萨拉霍·弗里登)		(多米尼克斯·古陶斯克斯)	
<i>Chris Maynard</i>	006	<i>Julia Spiers</i>	088	<i>Jeni Yang</i>	178
(克里斯·梅纳德)		(茱莉亚·施皮尔)		(杰尼·杨)	
<i>Anastasia Kovaleva</i>	014	<i>Hari & Deepti</i>	094	<i>Drew Mosley</i>	182
(阿纳斯塔西娅·科瓦列娃)		(哈利与狄普提)		(德鲁·莫斯利)	
<i>Sophie Geneva Page</i>	020	<i>Elly MacKay</i>	100	<i>Andrew Gorkovenko</i>	184
(索菲·吉妮瓦·佩吉)		(艾利·麦凯)		(安德鲁·戈尔科文科)	
<i>CW Roelle</i>	024	<i>Cybèle Young</i>	104	<i>Christian Pierini</i>	186
(CW·罗埃勒)		(希布莉·杨)		(克里斯蒂安·皮耶里尼)	
<i>Sonia Alins Miguel</i>	030	<i>Mlle Terite</i>	108	<i>Benjamin Shine</i>	190
(索尼娅·阿兰斯·米格尔)		(泰里蒂小姐)		(本杰明·夏恩)	
插画作品赏析	036	<i>Nike Schröder</i>	114	<i>Katarína Pridavková</i>	194
		(奈克·施罗德)		(卡塔琳娜·普利达波瓦)	
<i>Marine Coutrotsios</i>	036	<i>Christina James Nielsen</i>	118	<i>Gregory Euclide</i>	198
(马琳·康彻特西欧斯)		(克里斯蒂娜·詹姆斯·尼尔森)		(格雷戈里·欧几内德)	
<i>Bovey Lee</i>	042	<i>Sarah Walton</i>	122	<i>Sarah Syrem</i>	202
(李宝怡)		(莎拉·沃尔顿)		(莎拉·塞姆)	
<i>Christine Kim</i>	048	<i>Anny Crane</i>	126	<i>Bronia Sawyer</i>	204
(克里斯汀·金)		(安妮·克莱恩)		(布朗尼亚·索耶)	
<i>Tawan Ithijarakul</i>	054	<i>Jazmin Berakha</i>	130	<i>Jennifer Davies</i>	206
(塔瓦·伊锡加勒库)		(贾思明·伯雷哈)		(珍妮弗·戴维斯)	
<i>Ingela och Vi</i>	058	<i>Sarah Trahan</i>	134	<i>Gavin Worth</i>	212
(英厄拉·奥赫·韦)		(莎拉·特拉罕)		(加文·沃斯)	
<i>Sarah Dennis</i>	062	<i>Rosario García Núñez</i>	140	<i>Isabelle Bonte</i>	216
(莎拉·丹尼斯)		(罗萨里奥·伽西亚·努涅斯)		(伊莎贝尔·邦特)	
<i>Bozka Rydlewska</i>	066	<i>Paula Sanz Caballero</i>	144	<i>Debbie Smyth</i>	222
(博兹卡·莱德利沃斯卡)		(宝拉·桑兹·卡瓦列罗)		(黛比·史密斯)	
<i>Anne Ten Donkelaar</i>	070	<i>Ximena Escobar</i>	150	<i>Frank Plant</i>	228
(安妮·坦恩·唐克拉)		(希梅娜·埃斯科巴)		(弗兰克·布兰特)	
<i>Tara Galuska</i>	074	<i>Kate Jenkins</i>	154	索引	234
(塔拉·加卢斯卡)		(凯特·詹金斯)		致谢	240
<i>Martha von Maydell</i>	078	<i>Irma Gruenholz</i>	158		
(玛莎·万梅戴尔)		(艾尔玛·格林霍尔茨)			
		<i>Katharine Morling</i>	162		
		(凯瑟琳·莫林)			

插画师炼金术

全球 50 位插画师访谈与作品赏析

The Art and Craft of Illustration

王绍强 / 编著

人民邮电出版社

北京

试读结束。需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)数据

插画师炼金术：全球50位插画师访谈与作品赏析 /
王绍强编著. — 北京：人民邮电出版社，2018.1
ISBN 978-7-115-47133-8

I. ①插… II. ①王… III. ①插图(绘画)—绘画技法
②插图(绘画)—绘画评论—世界 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第315463号

内 容 提 要

插画作品未必只能通过画笔或者计算机软件来表现，纸张、棉花、铁丝、羽毛、花卉、布料、刺绣等都可以作为插画创作的材料。本书从全球范围内收集了50位插画师的作品，并对其中5位插画师进行了访谈，深入阐述了混合媒介在插画创作中的运用，让读者了解这些插画作品的创作过程，获悉这些插画师的创作思路和丰富的内心世界。

本书可为专业插画师提供创作灵感，同时可供设计、绘画专业的学生阅读。

-
- ◆ 编 著 王绍强
责任编辑 赵 迟
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京富诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：15 2018年1月第1版
字数：494千字 2018年1月北京第1次印刷
-

定价：98.00元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

广告经营许可证：京东工商广登字20170147号

CONTENTS

目录

前言	004	<i>Carla Eráusquin Bayona</i>	082	<i>Amanda Smith</i>	168
插画师访谈	006	(卡拉·劳斯基·巴约纳)		(阿曼达·史密斯)	
<i>Chris Maynard</i>	006	<i>Sarajo Frieden</i>	084	<i>Dominykas Gutauskas</i>	174
(克里斯·梅纳德)		(萨拉霍·弗里登)		(多米尼克斯·古陶斯克斯)	
<i>Anastasia Kovaleva</i>	014	<i>Julia Spiers</i>	088	<i>Jeni Yang</i>	178
(阿纳斯塔西娅·科瓦列娃)		(茱莉亚·施皮尔)		(杰尼·杨)	
<i>Sophie Geneva Page</i>	020	<i>Hari & Deepti</i>	094	<i>Drew Mosley</i>	182
(索菲·吉妮瓦·佩吉)		(哈利与狄普提)		(德鲁·莫斯利)	
<i>CW Roelle</i>	024	<i>Elly MacKay</i>	100	<i>Andrew Gorkovenko</i>	184
(CW·罗埃勒)		(艾利·麦凯)		(安德鲁·戈尔科文科)	
<i>Sonia Alins Miguel</i>	030	<i>Cybèle Young</i>	104	<i>Christian Pierini</i>	186
(索尼娅·阿兰斯·米格尔)		(希布莉·杨)		(克里斯蒂安·皮耶里尼)	
插画作品赏析	036	<i>Mlle Terite</i>	108	<i>Benjamin Shine</i>	190
<i>Marine Coutroutsios</i>	036	(泰里蒂小姐)		(本杰明·夏恩)	
(马琳·康彻特西欧斯)		<i>Nike Schröder</i>	114	<i>Katarína Pridavková</i>	194
<i>Bovey Lee</i>	042	(奈克·施罗德)		(卡塔琳娜·普利达波瓦)	
(李宝怡)		<i>Christina James Nielsen</i>	118	<i>Gregory Euclide</i>	198
<i>Christine Kim</i>	048	(克里斯蒂娜·詹姆斯·尼尔森)		(格雷戈里·欧几内德)	
(克里斯汀·金)		<i>Sarah Walton</i>	122	<i>Sarah Syrem</i>	202
<i>Tawan Ithijarakul</i>	054	(莎拉·沃尔顿)		(莎拉·塞姆)	
(塔瓦·伊锡加勒库)		<i>Anny Crane</i>	126	<i>Bronia Sawyer</i>	204
<i>Ingela och Vi</i>	058	(安妮·克莱恩)		(布朗尼亚·索耶)	
(英厄拉·奥赫·韦)		<i>Jazmin Berakha</i>	130	<i>Jennifer Davies</i>	206
<i>Sarah Dennis</i>	062	(贾思明·伯雷哈)		(珍妮弗·戴维斯)	
(莎拉·丹尼斯)		<i>Sarah Trahan</i>	134	<i>Gavin Worth</i>	212
<i>Bozka Rydlewska</i>	066	(莎拉·特拉罕)		(加文·沃斯)	
(博兹卡·莱德利沃斯卡)		<i>Rosario García Núñez</i>	140	<i>Isabelle Bonte</i>	216
<i>Anne Ten Donkelaar</i>	070	(罗萨里奥·伽西亚·努涅斯)		(伊莎贝尔·邦特)	
(安妮·坦恩·唐克拉)		<i>Paula Sanz Caballero</i>	144	<i>Debbie Smyth</i>	222
<i>Tara Galuska</i>	074	(宝拉·桑兹·卡瓦列罗)		(黛比·史密斯)	
(塔拉·加卢斯卡)		<i>Ximena Escobar</i>	150	<i>Frank Plant</i>	228
<i>Martha von Maydell</i>	078	(希梅娜·埃斯科巴)		(弗兰克·布兰特)	
(玛莎·万梅戴尔)		<i>Kate Jenkins</i>	154	索引	234
		(凯特·詹金斯)		致谢	240
		<i>Irma Gruenholz</i>	158		
		(艾尔玛·格林霍尔茨)			
		<i>Katharine Morling</i>	162		
		(凯瑟琳·莫林)			

PREFACE

前言

“插画”一词具有多重含义。它可以是一则信息，也可以是对图片或表格进行可视化设计，让内容变得更美观或更易于理解。同时，它也可以呈现某种运作方式，或者代表某一类艺术作品，使得某些事更清晰或更具吸引力。

目前，插画领域不断涌现出新奇有趣的作品。许多新艺术家开始不断探索手工制作的可能性，他们希望能够创造新趋势，形成新的时代。像铅笔、染料、纸张和鲜花等材料，在多年前已经被使用，可是新一代的艺术家赋予了它们新的意义，找到了前人无法想象的应用方法。我也在努力发掘这些材料的新用途，尝试各种技术，反复试验，以求得到新的效果。

炼金术，中世纪的一种化学概念，基于所谓的物质转变。它尝试将基础金属转化为黄金，被认为是一种魔法。对我而言，用纸张和叶子创作插画的过程就是一种魔法。创作是从零开始的，增添了立体感和阴影之后，变得有生命了。原本只是简单的纸张、干花和电线，一经创作，变成了三维的雕塑，也成了永恒的作品。

我的创作基于自然和自然慷慨地赋予我们的一切。我想向人们展示一些平凡的东西、一些我们每天与之擦身而过的东西，这些东西都有可能成为艺术。我想将自己的

创作技术融入插画艺术的不同元素中，以此来实现自己的想法。这是表达自我、分享爱与激情、介绍新元素和新技术的好方法。感谢有这本书作为平台，我才有机会去分享作品，在交流中开阔视野。

13年前我开始从事鲜花拼贴画的创作。很快我就爱上了那间小小的工作室，屋子里有各种不同寻常的创作材料，就像一个大宝箱。同时我也爱上了我的老师 Irina（艾琳娜），她和我分享她对天然材料的热爱，为我打开了一扇通往奇幻世界的大门。刚开始我并没有意识到我会在那里获得终生挚爱以及一位挚友。

现在我就读于波兰弗罗茨瓦夫美术学院，在那里继续提升自己的技能。当时，我已经懂得将平面设计和雕塑元素融入我的作品中。当然，一切创作依然以天然材料为基础。

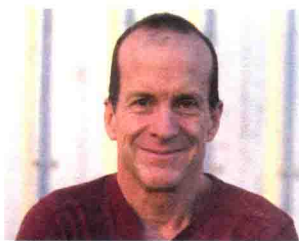
能参与这本书的编写，对于作为艺术家的我来说有着深远的影响——它赋予我一个平台，使我能够与更多的人分享作品，开阔视野，探索新的可能性。想象空间没有边界，我的目标是不断推动自己，尝试新的材料和技术。我很荣幸能为这本书供稿，和很多优秀的艺术家一起用艺术作品去启发人们。

Anastasia Kovaleva（阿纳斯塔西娅·科瓦列娃）

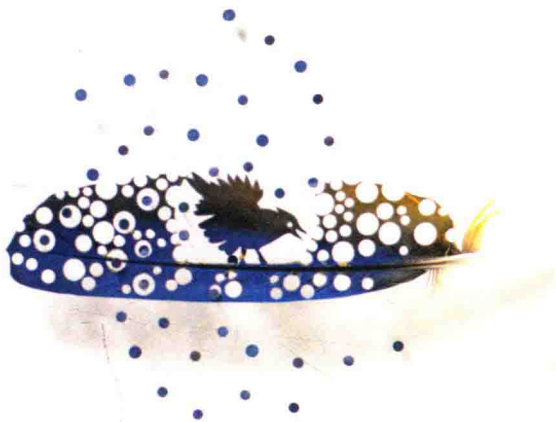
△ 1. Loon Star 《潜鸟星星》

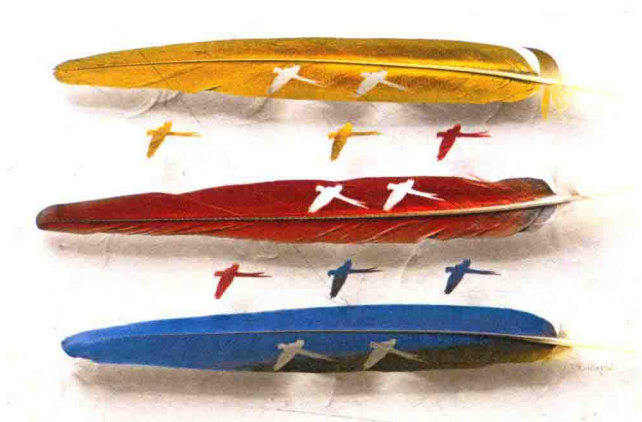
Chris Maynard (克里斯·梅纳德)

美国

克里斯·梅纳德使用手术刀、镊子、解剖刀和放大镜来处理羽毛，并运用各种艺术、设计和工艺方法来进行创作。羽毛是三维的，克里斯希望尊重这一形式。他力求保持羽毛的原状和本色，这样将羽毛放进影盒中后，羽毛就能投下影子。

△ 2. Jay Sunbather 《日光浴下的松鸦》

△ 3. Macaw Flyer 《美洲鹦鹉》

Interview

—你能描述一下你一天的行程吗？

工作室就在我家的旁边。早餐和晨跑后我就回到工作室了。每一次切割羽毛只会花几个小时，细节的精细切割比较耗时。在此之前，寻找尺寸、形状和颜色合适的羽毛，以及对其进行创作设计更需要花费大量的时间。一旦作品完成，我随即在工作室进行拍摄。制造光影效果在我的作品中很重要，为了制造光影效果，羽毛要与拍摄背景有一段距离。我尝试在作品拍摄中捕捉三维视角，并根据不同的作品投放强光或柔光。我的工作并不是只有艺术，还有与画廊、新闻界、社交媒体、许可证持有者以及其他机构和个人之间的沟通。我经常把这当成穿插在艺术工作中的休憩时光。最后我还需要花时间整理书稿和做税单。

—是什么启发你利用羽毛进行插画创作的？

自12岁那年跟祖父一起去动物园，回来之后我就一直很喜欢羽毛。生命是艰难的，生命的终点是死亡。人们为了填饱肚子和生存杀戮，甚至为了占有杀戮。我想唤起这个世界的一丝平和，羽毛正适合我的用意。鸟儿在有需要之处长出羽毛，用于飞行和保暖，然后羽毛会脱落。然而脱落的羽毛还保留着鸟儿部分的精华，所以我将它们收集起来用于我的艺术创作。

—用羽毛进行艺术创作时最困难的部分是什么？

跟一般的画家或雕塑家不一样，我没有无限的色彩、形状和线条，因此创作也没有无限的可能性。我用来创作的天然羽毛的颜色和形状都是非常有限的，因此要创作出和谐的作品，最重要的部分就是设计。只使用天然羽毛的颜色和形状所带来的自我限制是创作中最困难的部分，但它能体现我的艺术中最有价值的一面。

—鸟类似乎是你作品中的主要角色，为什么选择鸟类呢？

一来可以描绘出我所看到的鸟类的特征，二来可以体现羽毛所传递的主题——转变、希望、逃避和自由。我发现，羽毛和鸟类对来自任何文化和年龄层的人都有普遍意义。我珍惜、欣赏和理解自然世界。自然界领域如此之大，我把它缩小到艺术的形式，再进一步缩小到用羽毛来表达我的内心。那些给予我羽毛的鸟儿，我想走近它们，了解它们，感激它们的赠予，表达我的敬意。那么自然，描绘鸟儿的艺术就成了我表达对鸟儿尊敬的方式。创造力对于我来说至关重要，尤其是在目标已定、条件局限的情况下。

△ 1. Crow Caw 《鸦鸣》

—除了羽毛，你还喜欢用什么材料来创作？

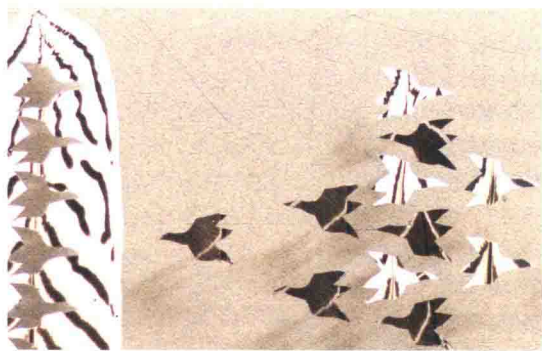
羽毛，自然脱落的羽毛，是我目前的创作主体。

我有太多的想法，还没来得及一一实现，所以接下来很多年的时间甚至一生都打算继续只用羽毛进行创作。背景制作有时候我会使用自然脱落的巨型蛇皮（蛇一年蜕皮几次），有时候我会用羽毛切塑出恐龙的形状（恐龙是鸟的祖先，部分恐龙也是有羽毛的）；有时候我还会使用纸质蜂巢。

—你怎么保证自己不断有新的想法？

在我有限的艺术形式下，我需要让我的作品具有商业价值，迎合人们的喜好，以促使他们购买。

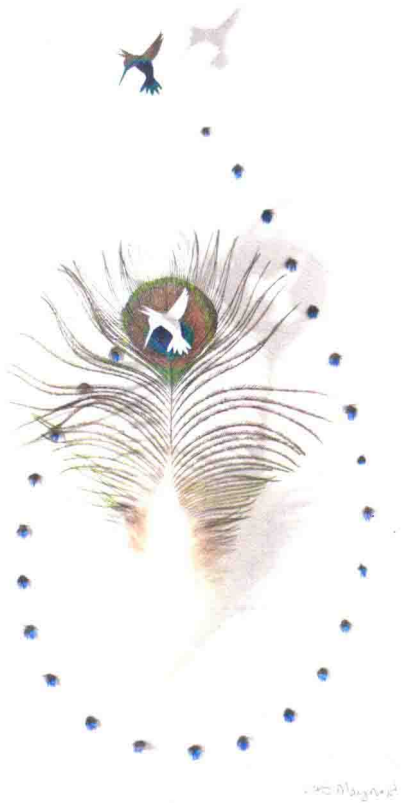
为了保持创意和新鲜感，每个月我都会远离商业世界，去观察鸟类，去阅读、画画，把羽毛握在手中，安静地思考自己想要什么，而不是迎合其他人或者画廊的要求。我每个月至少要做一次尝试——采用新的羽毛处理方法或者新的设计方法。并不是所有的作品都是上乘的艺术，但是我会得到满足，一些好的作品也是在这种体验过程中诞生的。

△ 2. Heading Home 《归途》细节

▽ 3. Singing Bird 《鸟鸣》细节

△ 4. Hummingbird Peacock 《蜂鸟与孔雀》

△ 5. Circle of Light 《光圈》

羽毛要包裹鸟儿的身体，因此很硬。克里斯的羽毛影盒能多年保持它们的完整性。

他只使用健康的、活着的鸟所脱落的羽毛进行创作，所有这些作品都可供合法收藏和销售。

△ 6. Arrival 《抵达》 细节

由于羽毛可以代表飞行、转变、希望，以及现实和梦想之间的桥梁，克里斯很高兴他的羽毛作品触动了很多人内心柔软的地方，在文化上引起了共鸣。他的作品在世界范围内被作为私人收藏。克里斯的新书《羽毛、形式与功能》也是关于羽毛的。

△ Blackbirds 《黑鸟》

△ 1. Pattern Flight 《图案飞翔》

△ 2. Rain Crows 《雨乌鸦》