

Naomi Ryder
Patrick Seymour
Hina Aoyama
Ernesto Artillo
Charis Tsevis
Feng Xu
Jean Jullien

Carine Brancowitz
Ian Stevenson
Kazuki Takamatsu
Ink Studio
Mark Gmehling
Nagai Hideyuki

超质感插画

风靡全球的多媒介插画艺术

■ 聂佑佳 / 编著

Top25全球插画创意人
带来令你尖叫的炫目作品

Ingela Och Vi
Brigitta Garcia Lopez
Michael Velliquette
Yulia Brodskaya
Good Wives and Warriors
Evgeny Kiselev
Gabriel Orozco Leon
Red Nose Studio
Johan Thörnqvist
Bovey Lee
Jason Freeny
Eiko Ojala

 中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

 中青国际出版传媒
CYPI PRESS

超质感插画

风靡全球的多媒介插画艺术

聂佑佳 编著 于杨 译

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青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 中国青年出版社
010-65233456 65212870 010-59521012
<http://www.shdf.gov.cn> E-mail: cyplaw@cypmedia.com
MSN: cyp-law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

超质感插画：风靡全球的多媒介插画艺术 / 聂佑佳编著；于杨译—北京：中国青年出版社，2013.7
ISBN 978-7-5153-1746-5
I. ①超… II. ①聂… ②于… 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(2013)第148656号

超质感插画：风靡全球的多媒介插画艺术

聂佑佳 编著 于杨 译

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
策划编辑：郭 光 莽 昱
赵媛媛 赵毅平
责任编辑：易小强 张 军
助理编辑：赵毅平
书籍设计：六面体书籍设计 张旭兴

印 刷：深圳精彩印联合印务有限公司
开 本：889×1194 1/16
印 张：15
版 次：2013年9月北京第1版
印 次：2013年9月第1次印刷
书 号：ISBN 978-7-5153-1746-5
定 价：98.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系
电话：(010) 59521188 / 59521189
读者来信：reader@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站：www.cypmedia.com

目录

Ingela och Vi工作室 (瑞典)	006	072	Red Nose工作室 (美国)
迈克尔·韦利克特 (美国)	016	082	约翰·托恩奎斯特 (瑞典)
尤利娅·布罗茨卡娅 (俄罗斯)	024	092	贾森·弗里尼 (美国)
布里吉塔·加西亚·洛佩斯 (瑞士)	034	100	伊科·奥亚拉 (爱沙尼亚)
Good Wives and Warriors 工作室 (德国)	040	106	李宝怡 (美国)
叶夫根尼·基谢廖夫 (俄罗斯)	050	112	卡里纳·布兰科维茨 (法国)
加布里埃尔·奥罗斯科·莱昂 (墨西哥)	060	120	伊恩·史蒂文森 (英国)

高松和树 (日本)	128	180	欧内斯托·阿蒂洛 (西班牙)
Ink工作室 (比利时)	138	190	卡丽丝·特维斯 (希腊)
马克·梅林 (德国)	146	198	冯旭 (中国)
永井秀幸 (日本)	156	206	让·朱利安 (法国)
娜奥米·赖德 (英国)	162	216	Q&A 传真
帕特里克·西摩 (加拿大)	168		
苍山日菜 (日本)	174		

超质感插画

风靡全球的多媒介插画艺术

聂佑佳 编著 于杨 译

序一

■ Ingela och Vi工作室

当今的插画艺术创作，已经不能只用一支笔和一张纸来解决问题了。

在今天这个新技术的时代，日新月异的技术使创作团体能够发展出新的创作方式，同时也让结合运用新、老两种创作方式成为可能。这样的事情正在全世界的艺术领域中发生。这种结合让当下的插画艺术充满新奇而富有革新性的视觉体验。

艺术创作的新技术已经演变出了多种不同的形式，例如数字艺术、触觉艺术，以及一些DIY风格的艺术形式。实际上，“插画”的概念范畴已经有了很大的拓展。

在《超质感插画：风靡全球的多媒介插画艺术》一书中，你将看到25位（组）艺术家的作品。他们充满激情，都用自己的独特方式进行着当代插画艺术的创作。今天你看到的这些前卫作品，很有可能将会成为明天的“经典”。请大家走近这些插画艺术家，亲身体验一下他们富有创造力的插画世界吧！这是一个全新时代的开始。

序二

■ 聂佑佳

插画从来就不是一成不变的。作为艺术形态的一种，插画因其特殊的商业性，与潮流有着强烈的相关性，其形式总是随着潮流的变化而变化。它们包容着时代的要求，显得时尚而包容，总是与主流媒介的推广形态保持一致。在漫长的演变过程中，插画不断更新，它早已不再是从前那个文本的配角，早已改头换面并以独立的姿态开辟着新的领地。

而今，我们身处的网络时代让人们开始习惯以画面来感知世界，插画也因此被推至前列，逐渐在时代的改造下形成了新的面目。网络、新媒体要求视觉呈现更多维、更炫目、更多层次，这也促使插画需要以突破传统二维的方式进行创作。因此CG、三维或多维的视觉效果开始变得司空见惯，而用新的材料和媒介丰富画面空间，或者以立体的数字化语言表现的混合艺术形式更是层出不穷……在这本书里，我们展示了25位积极探索创新手法的插画艺术家及其作品。他们大多摒弃了传统的平面手绘，有的以纸张或粘土为材料进行创作；有的动手剪贴摄影；有的致力于让画面动起来（如Gif图）；有的尝试在平面上制造出三维的假相；有的以电脑合成为手段；还有的以软件的方式制作插画，让电脑自己作图……可谓活力十足。

这些新形式反映了艺术家们对生活的灵敏度，而创新、共享、革命、数字化、混合形态是这些插画的标签。当有人还在探讨着插画与艺术的区别时，人们早已习惯在电脑或移动设备上，以插画作头像，用动态Gif图替代文字表述。这时，我们注意到，插画艺术已经在不知不觉中改变着我们的表达方式。插画早已带着强大生命力进入生活，渗入广告、网络、标识系统、展厅、日常用品……插画的面貌和用途正在被重建。或许有一天，插画艺术将不仅仅作为一种具有商业性的附属艺术存在，或许它们还会改变这个时代的艺术。

当然，别忽略这样一种声音：让艺术远离危险的趋势，远离大众化才能保持其纯洁和独立。我想，无论以何种形式表现，插画都以艺术之美为首要目的。只要它是怀着坚定、美好信仰的行业，那它便应该是不惧改变的。

目录

Ingela och Vi工作室 (瑞典)	006	072	Red Nose工作室 (美国)
迈克尔·韦利克特 (美国)	016	082	约翰·托恩奎斯特 (瑞典)
尤利娅·布罗茨卡娅 (俄罗斯)	024	092	贾森·弗里尼 (美国)
布里吉塔·加西亚·洛佩斯 (瑞士)	034	100	伊科·奥亚拉 (爱沙尼亚)
Good Wives and Warriors 工作室 (德国)	040	106	李宝怡 (美国)
叶夫根尼·基谢廖夫 (俄罗斯)	050	112	卡里纳·布兰科维茨 (法国)
加布里埃尔·奥罗斯科·莱昂 (墨西哥)	060	120	伊恩·史蒂文森 (英国)

高松和树 (日本)	128	180	欧内斯托·阿蒂洛 (西班牙)
Ink工作室 (比利时)	138	190	卡丽丝·特维斯 (希腊)
马克·梅林 (德国)	146	198	冯旭 (中国)
永井秀幸 (日本)	156	206	让·朱利安 (法国)
娜奥米·赖德 (英国)	162	216	Q&A 传真
帕特里克·西摩 (加拿大)	168		
苍山日菜 (日本)	174		

Ingela och Vi工作室

Ingela och Vi

创作媒介：“插画摄影”（将布景、织物、绘画结合，然后摄影）

Ingela och Vi工作室由伊丽沙白·M.马尔特塔拉（Elisabeth M. Marttala）和彼得·图尔卡利（Peter Turkalj）二人组成，前者是插画师、触觉艺术家，后者是摄影师。他们2004年在自己的家乡瑞典马尔默开始创作，处女作是一个试验性的布景设计。该设计整合了出人意料的图像组合，让他们在触觉艺术领域声名鹊起。从那以后，他们不断创造出具有创意的、精美且吸引人的作品，渐渐形成了独特的风格。他们的创作理念是：将不同的设计语言和技术结合起来，转变观众的视觉习惯，让视觉美学充满温情而不是冰冷晦涩。他们的座右铭是：为什么要干掉你所热爱的？

■ 是什么时候，什么事情让你们决定以插画作为自己的职业？

伊丽沙白：差不多六岁的时候，我的老师告诉我我有艺术天赋，我就开始创作了。

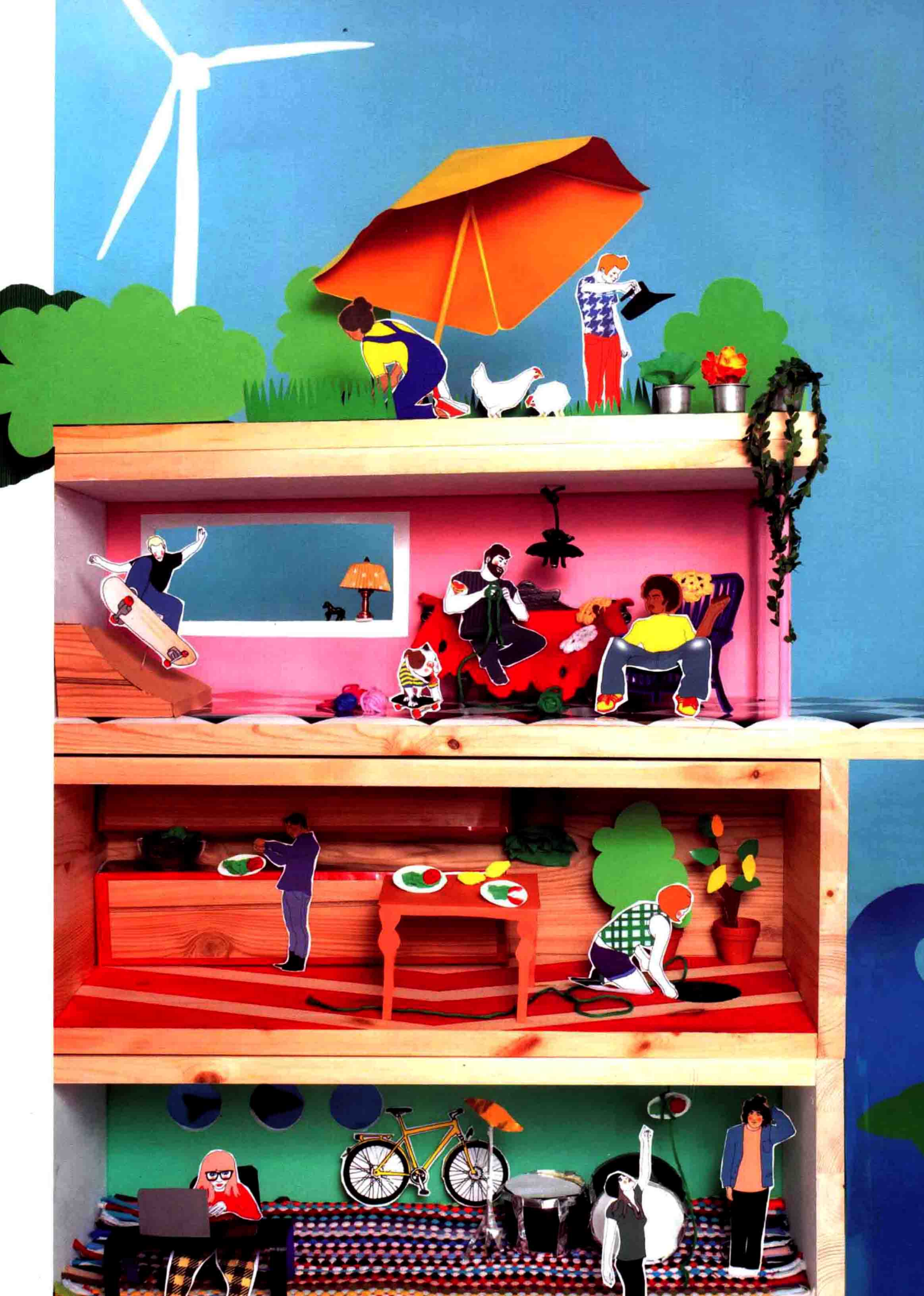
彼得：高中的时候我受到很多CD专辑封面的启发。这些专辑主要来自Depeche Mode乐队和U2乐队，设计和摄影由安东·寇班（Anton Corbijn）完成。自从那时起我就决定从事艺术创作。

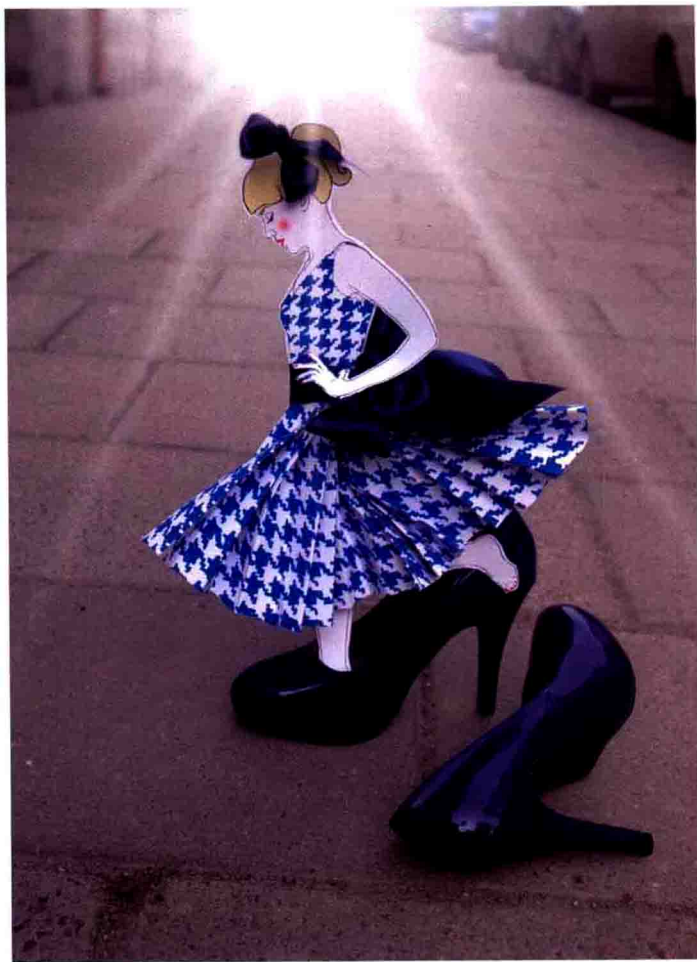
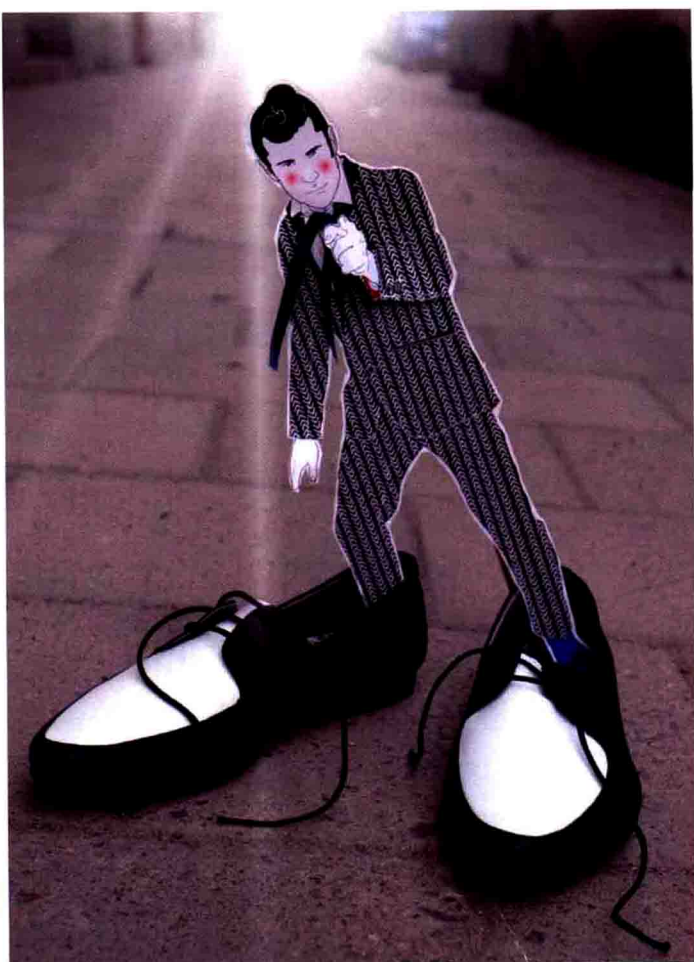
■ 你们认为现阶段的插画艺术出现了哪些新趋势？

DIY的作品。

■ 能不能尝试给插画艺术下一个全新的定义？

对于插画艺术的定义不应该有限制。

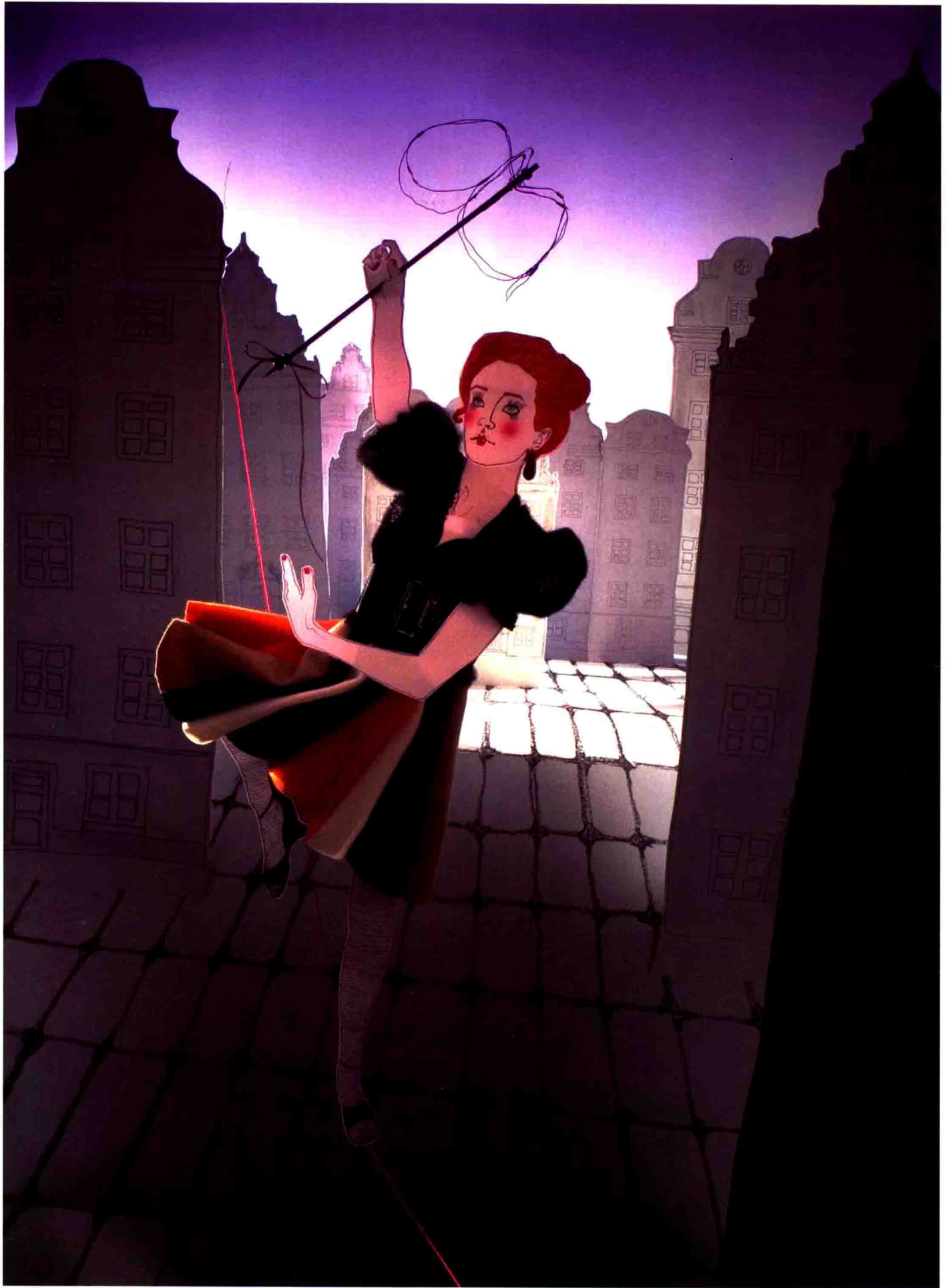
1
2 3 4

1
来自地狱的性感摇滚图书管理员3

2
我能住在这鞋子里1

3
我能住在这鞋子里2

4
负心郎

1 23
4

1
时尚和马戏
2
星星
3
来自地狱的性感摇滚图书管理员1
4
困在草语里

1
23 4

1
罗西着装图1
2
扣上1
3
扣上2
4
罗西着装图2

