

東方
Impression Oriental
印像

东方印像

第三届
中国(杭州)
国际青年插画·漫画
双年展作品集

Works of
The Third
International Youth
Illustration and
Cartoon Biennial,
Hangzhou, China

韩晖 陈敏 主编

中国美术学院出版社

东方印像

第三届
中国(杭州)
国际青年插画·漫画
双年展作品集

東方
Impression Oriental
印像

Works of
The Third
International Youth
Illustration and
Cartoon Biennial,
Hangzhou, China

韩晖 陈敏 主编

中国美术学院出版社

责任编辑 章腊梅
装帧设计 宣学君 肖梦诗 潘云凤
责任校对 朱 奇
责任出版 毛 翠

图书在版编目 (CIP) 数据

东方印象：第三届中国（杭州）国际青年插画·漫画
双年展作品集/韩晖，陈敏主编.——杭州：中国美术
学院出版社，2017.4

ISBN 978-7-5503-1332-3

I. ①东… II. ①韩… ②陈… III. ①插画（绘画）—
作品集—中国—现代②漫画—作品集—中国—现代…IV.
①J228

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2017）第 069917 号

东方印象——第三届中国（杭州）国际青年插画·漫画双年展作品集 韩晖 陈敏 主编

出品人：祝平凡

出版发行：中国美术学院出版社

地 址：中国·杭州南山路 218 号 邮政编码：310002

网 址：<http://www.caapress.com>

经 销：全国新华书店

制版印刷：杭州恒力通印务有限公司

版 次：2017 年 4 月第 1 版

印 次：2017 年 4 月第 1 次印刷

印 张：13.75

开 本：787mm×1092mm 1/16

字 数：80 千

图 数：220 幅

印 数：0001-1500

书 号：ISBN 978-7-5503-1332-3

定 价：128.00 元

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

艺术顾问：许江

学术主持：刘正

主编：韩晖、陈敏

执行主编：宣学君

编委会：苏夏、刘智海、吕伟军、林勇、黄俊、

金瑞华、沈世龙、韩晖、矫健、祝海贝、

崔晨昶、陈敏、唐红平、宣学君、李佳佳、

杨杰、阮筠庭、王剑武、乔晶晶

刘正

漫画在今天，扮演了重要的角色。由于当下教育和宣传在图像语言上的泛漫画趋势，使之成为与社会百姓晤面最多、渗透领域最广泛的绘画形式。受漫画风格影响最大的，是当代插画与绘本的创作。渐趋发展成为一种具有漫画特色但又生动活泼的当代插画与绘本风格，风靡全球。这种漫画化、风格化的当代插画与绘本艺术，一方面，在艺术大家庭中独树一帜，成为一种被全球普遍接受、熟知的绘画形式；另一方面，又成为一种枷锁，制约了创作者的想象与表现，也在一定程度上，使欣赏者的视野困于一个特定的空间。

插漫画与绘本不同于一般的绘画创作，是因为它是故事与绘画的综合体。二者骨肉相连、唇齿相依。自古以来，故事与绘画合体的叙事性美术作品，一直是中国古代记事、娱乐和育人的重要手段。其故事叙述与图像表现特色和风格，在世界艺术领域中自成一派，具有鲜明的本土文化特色。在中国古代美术史中，这方面的经典作品比比皆是。例如中国汉代武梁祠画像石刻作品，即堪称中国古代兼具故事叙述与图像表现特色的代表性作品。又如传为东晋顾恺之的《洛神赋图》、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、元代张渥的《九歌图》，直至近代的丰子恺漫画、张光年漫画、贺友直绘本等，都堪称中国叙事性绘画的经典作品。这些作品，虽然风格各异，但在叙事方法与图像表现上具有『从心尚意』的一贯的表现传统。故事叙述的『演义』风格与图像表现的『从心』特点，构成了中国传统叙事性绘画作品基本的艺术特色。

坐拥十几亿人口的当代中国是插漫画与绘本艺术消费的大国。它的意义，早已不止于娱乐，而具有『育人』的重大使命。近二十年来，西方与日本插漫画、绘本艺术对中国产生了极大的影响，可以说『群起而仿之』。对于中国本土插漫画与绘本的发展来说，吸收外来文化，无疑是本土『蝶变』的基础之一。但遗失传统精神、盲目跟从，则无疑会成为『僵尸』。中国美术学院影视与动画艺术学院持续举办『中国国际青年插漫画双年展』的目的，即是要通过国际的交流，一方面感知与认识国际；另一方面，是观照和反思自己。以该展为平台和契机，促成当代中国本土插漫画与绘本艺术的『蝶变』与复兴。

阳春三月，校园里的梅花、海棠、樱花、油菜花齐齐盛开，配上蓝天、阳光和绿树，一片春意盎然。繁花迷眼，浅草没足，移步换景，心旷神怡。

韩晖 / 陈敏

国际青年插画·漫画双年展今年已是第三届了，作品主要由实力画家和年轻新锐画家组成。双年展的主题为『东方印象』，在展览表现出的精彩纷呈的多样性里突出强调展示中的中国元素——我们希望展出的画作既是当代中国插漫画艺术家对依然葆有生命活力的优秀历史文化遗产的回望和继承，也是在当代社会中西文化交流、碰撞和融合下的思考与呈现，更是回应强烈的商业冲击和多样化的观众需求，协调创作冲动，坚持人文关怀，再建中国插漫与绘本高度的努力和尝试。

插画与漫画的呈现方式决定了现代插画、漫画家总是游走在艺术与商业的交汇处，插漫画的创作可谓是『带着镣铐的舞蹈』。

曾几何时，业界认为在图书中还是以内容为王，插画只是锦上添花而已。插画中插花式的艺术创作方式盛行。当然，这样的创作也要根据一定的构思来选材，遵循一定的创作法则，也能表达一定的主题，传递一定的感情和情趣，也能使人看后赏心悦目。但这样的插画如插花般缺乏根系和泥土的滋养，未免『昙花一现』，新奇而短暂，无法长期玩味与品鉴。

可喜的是，随着动漫教育的壮大发展，漫画与绘本的流行，业界的观念已悄悄地在发生变化。现在大家都认识到图书中视觉表述的特殊性、独立性与重要性。

插画与漫画的从业者，经过多年的实践，也已经不满足于故事内容与视觉呈现上那种『拿来主义』式的、表层的东方元素和特色，已渐渐地从表面的题材和绘画风格的关注深入到认知心理学和图文结构的探究，进而捕捉到抽象思维模式中的东方思想的诗性结构，重新回望到祖祖辈辈生活的这片土地，关注花朵的根系和生长的土壤，深研学术、整理传统、融会新知，投入到动漫艺术生态环境的建设中来。

通过大家持续和不懈的努力，我们可以展望插画漫画的未来，定能像校园的美景，色彩缤纷，争奇斗艳，令人目不暇接，流连忘返。

焦点新创

002	阿 梗
003	Jun Cen
004	Jing Wei
006	Josh Cochran
008	Lisk Feng
010	瞿 澜
012	FINZO
014	韩 晖
015	蔡智超
016	郭 奇
017	Mr. John Burns
018	于 瑾
019	夏克梁
020	黄大为
021	金 石
022	周书勤
023	朱晨鑫
024	李 洁
025	童元园
026	李 毅
027	刘靓婷
028	乔晶晶
029	杨 迈
030	杨 杰

031	王剑武
032	洪万里
033	陆江云
034	杨世艳
035	阮筠庭
036	宣学君
037	谢瀚锋
038	黄 颖
039	虞 翠
040	周感平
041	叶佑天
042	孟 醒
043	母健弘
044	牛明明 / 张弢
045	徐天韵
045	周感平
046	赵 楠
047	陈 敏

力量新势

050	Ana-Maria Luca
051	Wuzhu Chen
052	Abdullah Hamad
053	Yasmine nassar
054	ahamad aishawesh
055	Anna GRIOT
056	André
057	Marie-Charlotte DAUDENET
058	Cédric PHILIPPE
059	Léopold PRUDON
060	Marie WEBER
061	Samuel BAS
062	Maurane MAZARS
063	Nicolas GUINE
064	Paul LANNES
065	Saehan PARK
066	Tibault ARNOUL
067	陈嘉惠
068	陈碧璇
069	陈茹冰
070	王馨墨
071	叶露盈
072	邓奕诗
073	高 鑫

098	叶露盈	154	小龙花	188	周翔
099	郁唯为	155	冷 冷	189	于 云
100	王 超	156	Nina Kaun	190	刘 畅
101	王通通	157	Julia Gordon	192	阿 涩
102	唐筱珠	158	左 马	193	李铭遐
103	王 辰	159	FuFu	194	李卓颖
104	肖爽爽	160	张益磊	195	吕 江
105	许 航	161	狸 空	196	廖小琴 / 朱成梁
106	盛明圆	162	Julia Weller	197	黄丽丽
107	张瑞祺	163	Ines Christine Geisser	198	彭 懿 / 张哲铭
108	徐威娜	164	施乐妮	199	魏 捷 / 何耘之
109	余红旗	165	曾梦雯	200	叶露盈
110	张香香	166	曾翔立	201	抹布大王
111	陈中达	167	邓悻晨	202	姚 佳
112	朱 蕾	168	纪 夕	203	付 娆
113	齐 心	169	李天瑜	204	弯 弯
114	杨乐萱	170	陆盈睿	205	陶菊香
115	傅 昱	171	唐晓纯	206	王祖民
116	程克姝	172	王思嘉		
118	朱 琳	173	吴 悠		
119	郭昱君	174	肖楚杰		
120	王亚曦	175	王彦人		
122	贺天红	176	黄剑波		
123	侯翔宇	177	于震震		
124	柯 露	178	赵小田		
125	赖李慧	179	周梦令		
126	田震坤	180	周双龙		
128	叶露盈	181	朱辰予		

信谊经典

074	关祿瀚	129	庄申菲	182	庄琳莹
075	董 枫	130	张可立	183	杨恩玉
076	丰颖楠	131	赵欣瑜	184	李铭遐
077	丁 苑	132	王文韬	185	唐晓纯
078	杜昊晨	133	赵晨凯 / 王天帅 / 史瑾雯		
079	张瑞祺	134	乔润泽		
080	段文科	135	安佑衡		
081	侯 婧	136	秦小晶		
082	哈 娜	137	卢兰张		
083	段凯琳	138	朱呈姿		
084	黄李平	139	王 健		
085	廖运升	140	栾 迪		
086	董禹何	141	任俐蒙		
087	黄肖铭	142	张蒙蒙		
088	李 琳	143	钟宝琳 / 邓日勉		
089	彭小瓔	144	黄媛媛		
090	李姝瑾	145	Karin Stangle		
091	毛雅丹	146	赤颜犬		
092	梁灵惠	147	郭 麒		
093	郭仲杰	148	王 X X		
094	彭 臣	150	Andrea Breinbauer		
095	宋艳妮	151	Isabel Seliger		
096	尚亚伟	152	温哲占		
097	万 千	153	Kirsten		

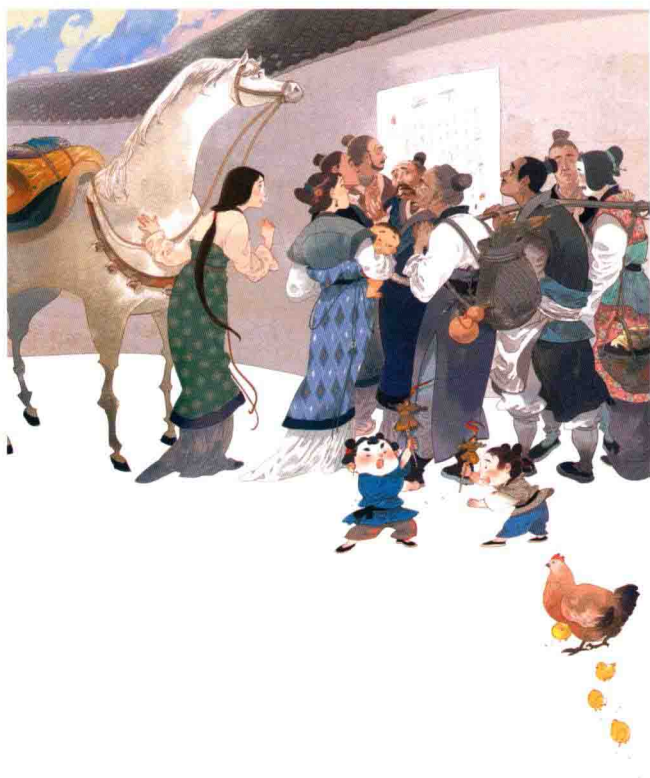
人
童

焦点 新 创

Text block containing multiple lines of small, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Text block containing multiple lines of small, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Text block containing multiple lines of small, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



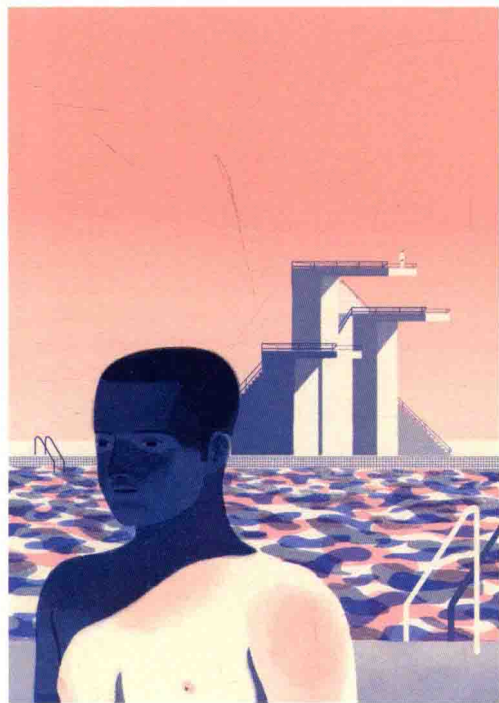


Illustration for the cover of *Airbnb's culture report*, a guide intended to inform and inspire the company's employees.



Illustration for the sixth installment of *Otherworldly*, a sci-fi column in *The New York Times* book review section.

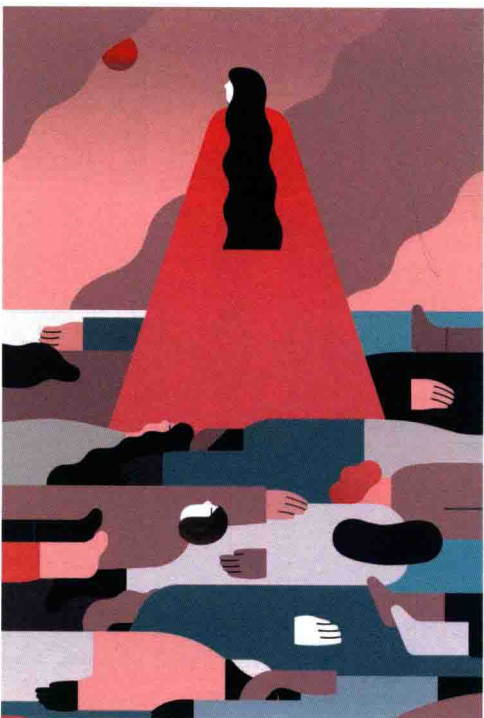


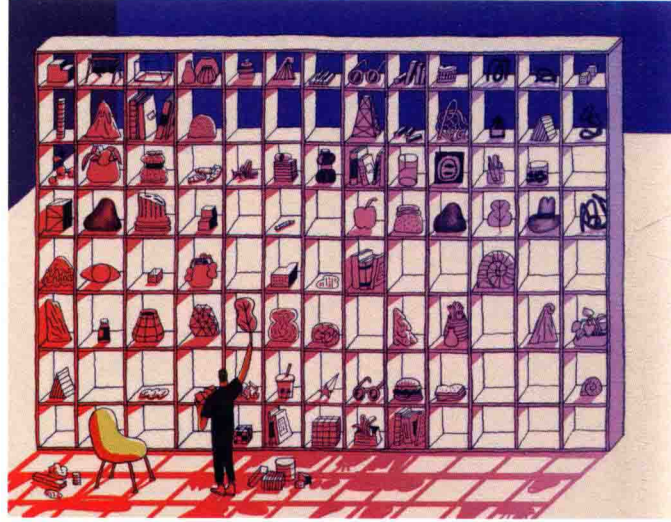


Illustration for the third installment of *Otherworldly*, a sci-fi column in *The New York Times* book review section.



Illustration for *The New Yorker Magazine*, about #aman who travels to a fictional country called Islandia.

Everything In The Right Place. Digital, 2016.
Personal piece about moving.



Just Trash. Digital, 2017.
Illustration on the theme of luxury. For Papier Magazine.

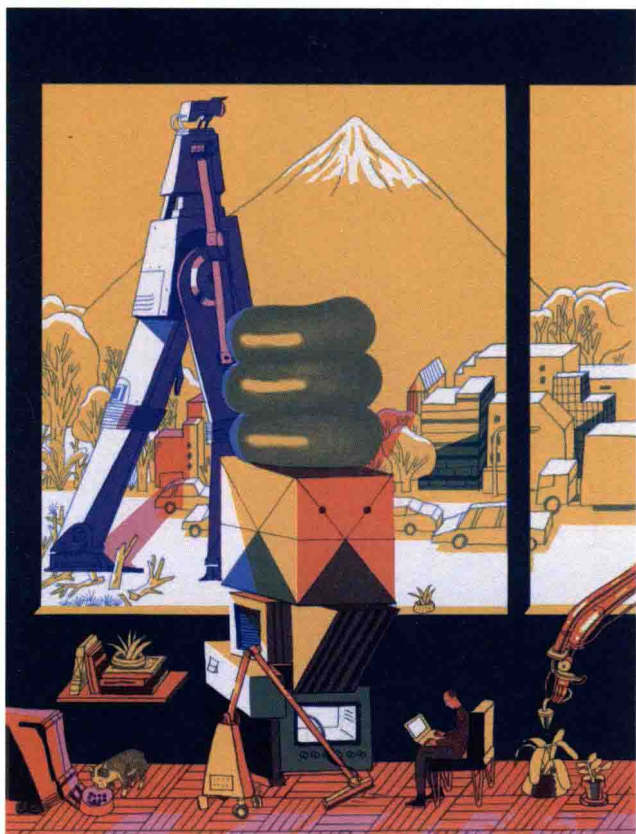


New York Inside And Out. Digital, 2014. Final spread for my fold out book about New York City interiors.

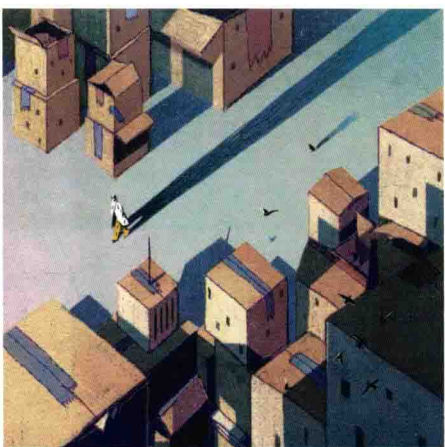




Rainy Day. Mixed Media, 2016. Cover drawing for a small magazine about springtime.



That Automated Life. Digital, 2015. Illustration for Planadvisor, a financial magazine.



Lisk Feng

Age Explore Magazine

The New York Times

I Am No One

Left No One

Behind United Nation