

独立插画师小山

穿越无人区 用画笔记录旅行生活

小山

也许你未曾见过这个戴半框眼镜,穿米白外套的男孩,不过你可能不时会在书籍、电视、展览和广告里见到他的画。科幻风、童话风、工业风、文艺风、复古风……各种风格的题材他都能轻松驾驭。这位常被笑称是“佛系艺术家”的独立插画师小山,穿越过无人区,也游历过许多城市,一边探索世界一边用画笔记录下所遇所感。

安静的小男孩长大成插画届新星

去年夏天,小山在垂虹公园附近成立了自己的插画工作室。淡雅的白墙,浅灰的地板,恣意生长的植物,呆萌的小狗蜡烛,黑胶唱片机播着关于梵高的音乐……工作室里一切都是简单又清新的模样,还吸引了朋友们在这里借用场地办旅行分享会。小山很喜欢在这里创作,一呆就是一整天。这里仿佛是他宁静的世外桃源。这位声音轻轻,笑容浅浅的男孩从小到大都非常安静,不怎么爱说话,却非常喜欢画画。当年因为中考考砸了意外踏上美术之路,也因此意外发现了自

己的艺术天赋。“高中的时候学得很拼命,有时过年过节也不愿停下来,借老师的宿舍住,依然每天忙着练习。”回想起和同学们一起奋斗的高中岁月,小山依然觉得难忘。凭着努力与天赋,小山如愿考上了广州美术学院。手绘漫画、数码插画、相片后期、动画设计……小山样样精通。毕业几年后开始了创业之路,小山很快成为了插画届的新星。慕名而来约画的人越来越多,他有时甚至要通宵工作。小山说,虽然很忙,偶尔会觉得辛苦,但是内心却有着满足感。

为当红综艺和时装品牌设计插画受追捧

湖南卫视热播节目《我们来了》第二季中也有不少小山的插画作品。他以佛山传统醒狮为题材为关之琳、汪涵、吴秀波、陈妍希等明星设计了一系列主视觉海报插画,受到了不少观众的追捧。小山细致地研究了传统狮艺文化,不厌其烦地反复求证和修改,力求将佛山醒狮的精髓和特色完全展示出来。去年秋天,多个佛山本土文化艺术品牌合作在梁园办时装发布会,小山应邀为品牌的衍生故事创作角色形

象并绘制故事情景。小山设计了一个名叫伊莎贝拉的女孩,她与信差兰斯一同前往满载希望的北境之南。一路上他们遇见了长着鲜花的花鲸、凶残的鸭嘴魔等各式怪兽,虽然一路困难丛丛,但伊莎贝拉依然对这个充满未知的世界满怀好奇与希望,却也一路与温暖的故事相遇。小山说,也许人生也正如伊莎贝拉的旅途,虽世事变幻无常,但所经历的一切都终将让我们变成更好的自己。

小山在创作中。

小山作品:sherlock。

小山自画像。

在无人区遇见三千万年前的化石

小山经常会和奔驰,本田,丰田等汽车品牌合作创作旅行手账。去年秋天,小山和国家地理杂志的摄影师以及著名旅行书籍《孤独星球》的撰稿人一起踏上了古尔班通古特沙漠穿越之旅。古尔班通古特沙漠是中国的中国第二大沙漠,小山说,一路上和小伙伴遇见了三千万年前的红山犀腿骨化石,还有许多贝类和恐龙脚印的化石。想到那些曾在亘古时空里生长的事物,他总感到无比奇妙。“这里天空占四分之三,大地占四分之一,人渺小得几乎可以忽略不计。我边走边记录,这三百多公里超越时空的人、事、物,都将汇集灵感展现在我的画作上。”小山回忆道。

他也曾踏上四姑娘山和巴郎山采风。“在那里高反很严重,天天都要吃药。颜料都冻得凝固了。”小山笑着说。广州的老街、大阪的城市、曼谷的仓库、马尔代夫的海……他把旅行的故事、生活的思考以及许多微妙的欢喜与哀伤瞬间藏在画中。他喜欢复杂的构图和变幻的色彩,希望观众能够与他的画产生游戏互动,发掘到他隐藏在里面的小细节。他还是科幻小说迷和电影迷,在他的作品里经常可以看到“脑洞大开”的构图。

在小山的插画工作室里,珍藏着著名艺术家杨诩苍的赠书。去年小山正坐在那里画画,偶尔一抬头,忽然看到仰慕已久的杨诩苍从窗外走过。他欢喜地跑了出去,两人相谈甚欢,聊了许多关于生活与艺术的事情。“当初朋友Leo在这边开了建筑设计事务所,他说觉得这里氛围很好,让我过来看看。后来我就喜欢上这里了。”小山笑言,垂虹社区是块宝地,宁静写意,吸引了越来越多独立工作室进驻。小山很享受在这里安静作画时光,放下画笔的时候,他也会弹弹吉他唱唱歌,溜溜小狗,随处走走。“小山的人和画一样,充满着诗和远方。为了呈现心中的桃花源不厌其烦地将画稿修改无数遍,为办好一个展览驱车几十公里去挂一幅画,工作到深夜的日子更是数不过来。”朋友Ku感叹道。

小山在荒漠作画中。