

端午前夕,在南海中海环宇城展出的“青梅往事”张文绮原作展吸引了众多市民的目光,新奇的插画作品引人入胜。而上周六在南海区文化馆展出的“寻梦入花笺”画展,青年插画师刘星瑶运用马克笔创作的插画作品,同样令人惊艳。

插画,这种既古老又现代的画种,如今获得越来越多人的喜爱。因其不受材料和技法的限制,国内有越来越多的青年艺术家和广告人也加入到插画创作中。在佛山,也活跃着一批这样的青年插画师,他们中有很多人都在探索运用本土文化元素,创作更多精彩的作品,让插画带着佛山传统元素一起“潮”。

■融合佛山龙舟元素的插画作品。(受访者供图)

灵感

紧密结合本土文化元素

在佛山普澜二街一栋老民宅中,记者见到了青年插画师CM灿(冯文灿,以下简称“阿灿”)。这栋老房子是阿灿租来的,他与太太粒粒仔(叶桦)自己动手将旧屋装饰一新,变成了他们的住房和“伙山”个人工作室。

在阿灿的邀请下,记者见到了浩斌(何浩斌)、CHILD K(陈敏华)、大强(邓根强)和细强(邓锡强)等一帮佛山本土插画师。除了浩斌,这些插画师基本都在广告或动漫公司从事过设计工作。一直以来,阿灿坚持在视觉创作中融入佛山本土元素,并立志以此作为终生课题。他认为,创作方式并非只是直白运用如醒狮、功夫等佛山视觉符号,还可以运用各种视觉语言来展现,“哪怕在你的作品中看不到任何佛山的符号,但还是觉得很佛山。”

CHILD K 则是比较早从事漫画创作的插画师,曾在广州的设计公司从事漫画创作,目前成立了自己的插画工作室。而刚毕业两年的浩斌,没有选择进入公司,而是选择“闭关修炼”。“急需用钱的时候就接一些绘图业务单,爸妈也不理解我为什么不找一个单位去上班。”浩斌说,这种SOHO形式的工作状态在大城市其实很常见,自己喜欢画画,不太喜欢受公司约束。

“商业转化或许不是他们现在最应该关注的焦点。”佛山市广告协会平面设计委员会主任何国辉说,上面几位都是佛山本土非常优秀的插画师,也一直活跃在佛山的设计圈内,佛山其实也有一些在全国有名气、在专业能力上很不错的插画师,比如“野兽少女”早稻、“画图男”陈英杰等,“他们在商业创作领域的转化会更成熟一些。”

插画师张文绮也认为,即使是美国专业艺术院校插画专业毕业的学生,也至少要经过三年的不稳定期,需要在现实社会中继续学习积累。她建议,插画师一开始不能太计较报酬的高低,可以适当接一些有挑战性的商业合作项目。

在朋友的介绍下,阿灿还认识了佛山市文化馆的策展人吴丹,2013年他们就联合策划了第一次展览——“意狮意诗”插画综合展。去年春节前夕,他们更进一步,在佛山市文化馆新馆展出“画公仔画出街”插画装置展,包括阿灿在内的6位本土插画师,用插画、漫画和装置的形式,将佛山的老街、挥春、醒狮、粤语、功夫等文化元素展现出来,吸引了近两万市民参观。吴丹告诉记者,多年来佛山市文化馆与这帮本土的优秀插画师合作,连续推出了多场展览,让佛山市民更好地认识插画这种绘画形式。

有一位做餐饮的老板参观完“画公仔画出街”展览后,非常喜欢这种艺术形式,还找到阿灿让他负责一个餐饮项目的视觉设计。阿灿也将自己和太太的插画作品融入了装修设计,呈现出一种别样的佛山韵味。

这些插画很潮也很佛山

佛山本土插画师积极探索与创意产业融合,开拓更广阔的市场空间

■插画《龙夫》融入佛山醒狮、大头佛、功夫等元素。(受访者供图)

■《一王五虎系列》插画作品以佛山醒狮为蓝本。(受访者供图)

创作

从传统技艺中吸取营养

“绘本和插画的表现力极强,它们与动漫有着相近的根源,情感诉求也是相似的,一些表现效果是国画、油画等无法达到的。”去年10月,在第二届当代中国(佛山)绘本插画公益展开幕式上,中国美协动漫艺委会副主任、广东省美协动漫艺委会主任金城表示,随着中国动漫、游戏和影视产业的发展,插画师的市场需求越来越大。

在插画师手中,蜡笔、炭笔、彩铅、喷绘笔、水彩、水墨、丙烯颜料、宣纸、水彩纸、白卡纸都可以用来创作,没有太多的讲究,而且随着电子绘图软件的普及,越来越多的插画师倾向于用电脑创作电子插画作品。

“用电脑创作效率会高很多,如果要画一个漂亮的渐变,鼠标一拉就非常均匀地铺好了,一点错误都没有。”谈到手绘和电脑绘图的不同,刘星瑶认为两者有各自的适应市场,

前景

与创意产业融合摸索商业运作模式

插画这种不受材料、工具限制,风格类型多样的画种,正吸引越来越多年轻人关注,越来越多的跨界艺术家也参与到插画的创作中来,插画的边界也越来越模糊。但与发达国家成熟的艺术家运作机制相比,国内还稍有欠缺。

“在美国,包括插画师在内的艺术家商业运营,都有一整套机制,就像租房一样,艺术家作品的售卖、相关书籍出版,还有与画廊签约,都有专门的艺术中介负责对接。”张文绮介绍。

包括动漫在内,国内插画的创作群体质量其实并不低。“比如日本动漫《火影忍者》,分镜头的创作都是中国人在做,最后在日本剪辑合成。”阿灿认为,中外插画师在技术上的差距很小,国内插画师的一些技法甚至超越了国外艺术家,如沈晨、孟宪龙、白筑、天驰等,还有佛山的早稻,都是水平高超的插画师。

佛山市艺术设计协会会长李国政说,中国的绘本和插画师遍布各个行业,人数众多,优秀作品也有很多,“但他们的生存状态并不好,且深受盗版困扰,亟需一个展示平台。”为此,他曾在2017年和2019年举办了前两届当代中国(佛山)绘本插画公益展,集中展现国内插画师的新作和力作,受到了艺术界的好评。另外,目前国内还出现了“奇点艺术展”这类能让观众与插画艺术家见面的专业展览。

在何国辉的眼中,插画与创意产业紧密相连,广告设计行业也会大量运用到插画。“大部分的商业设计和创意工业都需要优秀的插画,现在佛山插画的商业运用还远远不够。”何

手绘插图是一种有温度的作品,而电脑绘图是应对商业生产的需要,“电脑绘图可以大量复制,尺寸可以放到很大,而且不怕损毁。”

每个插画师都有自己的绘图习惯,探索工具的使用方法是也画家毕生的课题。爱用马克笔的刘星瑶说,她很多插画技法都是在平时大量练习中发现的,在母亲的影响下,她还从国画技法中吸取营养。

而从小学习花鸟写意画的张文绮则说,她对插画水彩熟练掌握,就来自儿时的国画训练,她还非常喜欢家乡的江苏桃花坞木版年画,插画的线条感就是从传统套印版画来的。

热衷佛山传统文化和涂鸦的阿灿,则经常与佛山传统手艺人交流。与佛山木版年画大师冯炳棠为同族人的阿灿,曾多次登门拜访交流,冯炳棠娴熟的涂色和勾线技巧让他印象深刻。

国辉说,佛山在这方面的开发力度需要加强,需要市场、客户、创意企业和插画师们的共同努力。

曾经创作了“飞鸿猫”这个原创动漫IP的佛山设计师周掌柜(周敬雄)认为,虽然目前佛山还缺少将插画商业落地的公司和机构,但商业机会还是不少的。在广告设计界浸了20多年的周敬雄,还将合作范围扩展到了宗教场所如五台山、贞仙宫、紫竹观等,为其设计商标、视觉系统、文创产品。他还与佛山木版年画非遗传承人刘钟萍合作,运用自己的原创设计能力,研发了一系列佛山木版年画鼠年新春大礼包产品,包括利是封、春联、礼品包装盒等产品。

大一开始接触商业创作的张文绮也认为,插画的商业落地机会其实有很多,除了常见的服装、绘本、书籍插图、影视海报、手机壳、日用品和礼盒包装、室内装饰、电游、手游可以运用插画外,她还接触到英国伦敦一家做数字货币的金融公司,也需要用到插画,“很多插画的新尝试,都是一次次的商业合作带来的。”

何国辉认为,在成熟的创意产业运作体系中,每一个阶段的创意表达及内容输出对插画专业的需求都很大。现在,在粤港澳大湾区的整合发展中,香港、深圳、广州的商业运作模式、优质资源都是佛山学习与合作的对象,佛山如何结合本土产业资源特点,借助互联网新技术,摸索出适合自己的创意产业模式,值得每个从事创意工作的同行深入思考。

扫码一下

看更多精彩画作

