

当代西方插画：情趣与艺术的完美融合

Westen Contemporary Illustration: the Better Connection of Delight and Art

陈滢竹 Chen Yingzhu

二十世纪以来，插画艺术随经济与社会的繁荣如雨后春笋般发达起来，各类插图艺术设计作为一支不可忽视的力量在今天的艺术生活中标新立异，争春夺艳，成为主流艺术的中坚。插图艺术家们以特有的创作风格风云涌，从不同角度对人们的生活产生着重要影响。

恩格尔布莱特：艺术与商业的融合形成巨大的市场洪流

玛丽·恩格尔布莱特年轻时，人们告诉她，当艺术家求生很难，但她却说，“我相信自己”。那一年，她从家乡圣路易斯飞往纽约，想找份为儿童书籍插图的工作，但却遭到出版社的拒绝。出版商甚至建议她画贺卡。她回忆说，“我被击垮了”。与自己的期望相比，贺卡太低微了，可那个建议却改变了她的人生。

1983年，怀孕8个月的恩格尔布莱特在丈夫的支持下创办了自己的公司。两年后，她的公司生产了近百种不同的贺卡，年销售量逾百万张。随之，她将贺卡版权授予黎明公司，这使她能够倾心于其他项目。1996年，她又创办了《家庭伴侣》杂志，该刊发行量一下突破60万份，读者逾200万，并且很快获得声誉大奖。由于她的设计理念十分新颖，插图出版公司纷至沓来。从2001年开始，全世界数以亿计的贺卡设计来自于恩格尔布莱特小小的斗室，那流行的设计出现在6500种产品上，包括书、挂历、陶瓷、T恤、橡皮图章、厨房用品等。她从全世界赢得无数粉丝。如今，约有2.5万零售者在销售她的产品，年均零售额逾亿，她的处女作图书《圣诞除夕之夜》连续11周被《纽约时报》排在畅销书排行榜上。

恩格尔布莱特的成功与她的性格有关。她生性乐观、直率、幽默，“我

觉得这个世界应该多一点爱和情趣。”实际上，可爱已成为她的重要标志，情趣已成为她的创作灵感。她常常说：“世界变得越来越复杂，舒心的艺术应让人更舒心。”说来也怪，尽管她已十分富足，但恩格尔布莱特至今不愿离开她那圣路易斯小小的创作室，而且她还是喜欢画贺卡。

山杰·佩特尔：用罗摩衍那中的神圣望孔触发灵感

用印度梵语史诗《那摩衍那》素材主打好莱坞影视创作元素早已成为山杰·佩特尔的敲门砖。2010年2月，他历经数年，用铅笔和像素创作出版《那摩衍那：神圣望孔》一书，该书立即被看作创世纪的画册。

这位插图漫画家和情节串连图版艺术家已将他的创作理念深深的嵌入好莱坞电影。皮克斯动画电影公司也因此成为世界动画老大。1989年，佩特尔熬更守夜，在困难重重的创业初期就为动画片《辛普森一家》(The Simpsons)卓建功勋。在过去13年中，佩特尔相继为众多的好莱坞电影创作大量动漫插画。诸如电影《虫特工队》(A Bug's Life)、《玩具总动员2》(Toy Story

2)、《怪兽电力公司》(Monsters, Inc.)、《超人总动员》(The Incredibles)、《闪电》(Cars)、《美食总动员》(Ratatouille)、《飞屋环游记》(Up)、《玩具总动员3》(Toy Story 3)等动画片纷纷嵌入他的创作理念。但是，佩特尔从来都不认为，这已成为他的顶点，相反，他却以梵语史诗为灵感根基，更上一层楼。2008年，他再次将自己的灵感用于动画片《蓝调之歌》(Sita Sings The Blues)，让人深切感受到古老神话的巨大魅力。

功夫不费有心人，这位印度出生的美国人佩特尔发觉，成功得益于对《那摩衍那》的深入研究，他曾花数年深钻梵语，通读2500年前的7卷、2.4万首古诗。今天，他推出的《那摩衍那：神圣望孔》已正式成为迪斯尼动画制片公司的主打创作素材。

丹斯塔福德：让大脑和眼神与艺术对话

“我的艺术就是探寻真实视觉的特征和表象。我喜爱在无色失衡中寻求视觉效应”。丹斯塔福德的理念就是设法将插画艺术结晶化，即要取悦眼球，又要让大脑与其对话，让全身从大脑到骨质都感受到愉悦。

丹斯塔福德刚毕业于伦敦大学，年仅24岁就引发全世界艺术创作领域的强烈关注。他最大的艺术亮点是：将巧妙处理的图案和外形构成迷惑的效果，从而吸引观众注意力。对他而言，艺术家可从无稽之谈中创造插画，同时成功的传达理念，让观众感受神奇，实现大脑与眼神与艺术效果的对话。

丹斯塔福德的艺术灵感来源于大学里的可视通信系统。在此之前，他从未想到图像的效果会有如此神奇的效果，即让人的全身与艺术对话。但是，从历史的长河他发觉，人们的视觉从受人喜爱的宣传张贴画、油画或照片开始。而现代信息则更能让人产生灵感。当你推出一种信息或理念时，人们会从审美的角度产生愉悦。因此，这成其为一种信息交流的艺术。

丹斯塔福德从小梦想当科学家，但艺术更让他着迷。这个迷还来源于他对电影的挚爱。他小时候特别喜欢电影，神奇视觉效果让他痴迷。例如，斯皮尔伯格制作大鳄时，他就想到了鲨鱼，制作恐龙时他想到了侏罗纪公园。概念与视觉效果的力量大而无穷，在一定的数字效果下又可以生成某种艺术奇观。他在过去曾用油漆喷雾器作画，今天主要采用Adobe Photoshop软件进行创作。但是，他认为，最强大最有效的工具是人的大脑。并且，每一幅作品都应该传达一种理念，也展现一种个性。

罗兹·德蒙特：超现实的世界另类插画

2002年，年仅7岁的新西兰插画艺术家罗兹·德蒙特仅展出几幅颇具争议的长腿姑娘插画就立即引发全世界的轰动。两年后，她的作品在美国加州展出再次引发争议。她画出一幅就被人买走一幅，而德蒙特本人却羞羞答答，长期隐居。当问及为什么要创作这样的插画时，她不置可否，表示那是她自己的作品，并不代表流派或潮流。

但是人们却发现，她的插画艺术超越现实，成为十分独特的另类，同时，也有人说，她的插花艺术恰恰反映了她自身。她自我评价道，“谈及我的插画，犹如把全身坦露给别人看，这是我很难做到也不想做到的。”而众多艺术评论家却认为，她的插画艺术具有很强的象征意义。她在借用自己的某种风格表达着某种意念。犹如毕加索、达利的超现实风格，她通过想象达到下意识境界。她认为，与其解释还不如让它蒙上神秘的面纱，自己的画作最好留给别人思考。

德蒙特的超现实插画中的女人承袭了法国艺术家莫蒂利阿尼的风格，即女人们居住在阴暗富饶的梦幻世界里。尽管作品中的女子带有情色成分，紧身裤、滑稽像和多姿隐现下的女人个个成了多情鹦鹉，而我们却很难从中感受到色诱。画的内容犹如一种童贞，同时又表现出成熟女人的美姿。或许这就是她引发轰动的缘由。

#1 罗兹德蒙特的独特插画
#2 痴 油画 韩璐

当代美术家