

数码 时尚

幻想艺术

TOP ARTIST VOL.33

定价: RMB 18.00 HKD 32.00 USD 5.00

CRYSIS

孤岛危机的概念设计

JONATHON EARL BOWSER

神话自然主义插画家 —— 乔纳森·厄尔·鲍瑟

ISSN 1672-5743

9 771672 574038

幻想艺术之旅指南

独领风骚·汉王科技

01

 神话自然风景艺术家

Jonathon Earl Bowser

乔纳森·厄尔·鲍瑟

典藏画家

20

 幻想插画艺术家

Randy Gallegos

兰迪·加列革斯

卷首特报

26

 游戏概念设计师

Ed Von Lee

艾德·冯·李

亚洲风

34

 超现实主义插画家

Ryohei Hase

长谷亮平

幻想画廊

42

 暗黑艺术插画家

Flint F. Hasbudak

弗林特·费斯·汉斯布达克

艺术词典

46

 插画大师

Alex Schomburg

艾力克斯·斯康伯格

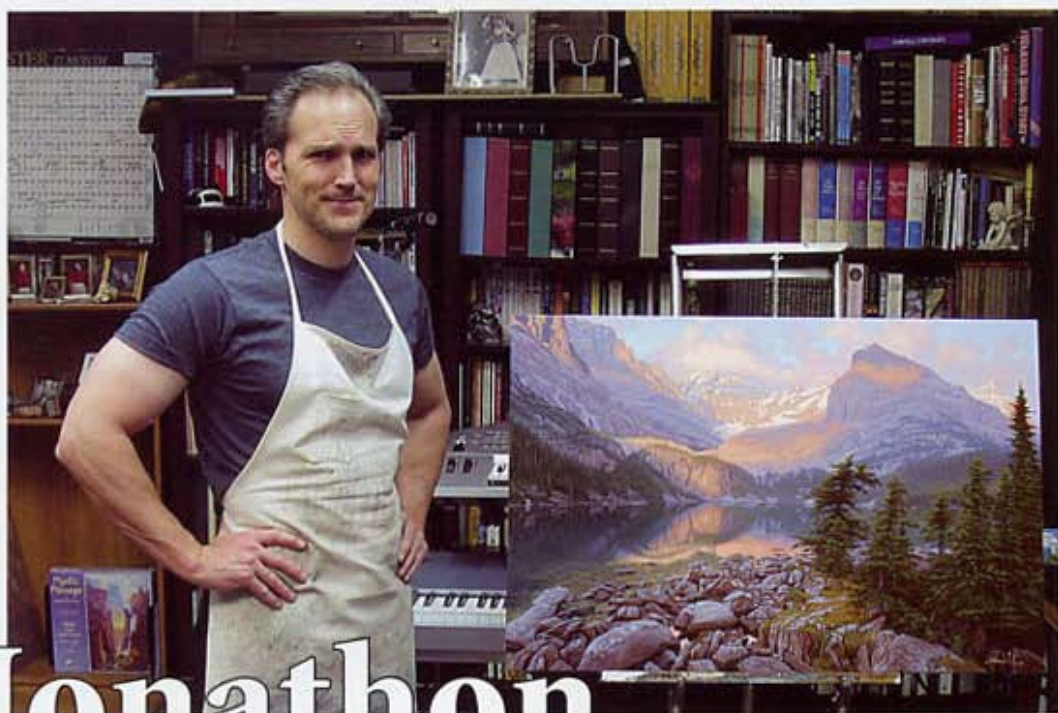

神话自然主义

MYTHIC NATURALISM

——乔纳森·厄尔·鲍瑟的艺术

■撰文：展松 Image Copyright © Jonathon Earl Bowser

Jonathon Earl Bowser

乔纳森·厄尔·鲍瑟，一位拥有英国、法国、苏格兰以及齐佩瓦族印第安血统的加拿大艺术家，出生于1962年。他于8岁开始绘画，18岁开始绘制油画，并于1984年从艾伯特艺术专科学校毕业。他的限量版画作和珍品艺术彩盘在众多国际画廊做过展示，而他的油画作品被来自北美、亚洲以及欧洲的众多爱好者所收藏。

如果说人类几百万年的进化史，
几千年的文明史是一部异常宏大的历史绘卷的话，那么自然界的历史就是一座藏书丰富的图书馆。
但这和整个宇宙的历史比起来不过是沧海一粟。
而我们，不过是那灰尘上更加细小的一份子。面对这一切，我们思索着，探寻着。

一粒沙中有一个世界 / 一朵花中有一座天堂

TO SEE A WORLD IN A GRAIN OF SAND AND A HEAVEN IN A WILD FLOWER

● 瓦尔哈拉殿堂的闪光 (Valhalla Gleaming) 帆布油画 24×36 英寸 2008 鲍勃阿诺

即便细小如同我们般的存在，也蕴含着一个世界。于是有的人把目光投向了自身，他们希望能在自己身上找到这个世界的真理，他们成了人类学家、社会学家。而有的人把目光投向我们身边的东西，他们成了物理学家、生物学家，还有的人把目光瞄准了那些我们不可触摸的外空间，他们成了天文学家。而还有一些人他们观察着，思索着，总结着，并希望借此能够一窥世界的本原，他们成为了哲学家。而另一群人则把所有的一切都寄托在一个伟大的存在身上，他们最终成为了神学家。除此之外，还有这么一群人，他们观察着这个世界上的一切，他们思索着他们所观察到的一切，并最终把他们所观察的和思索的通过某种形式表现出来，他们就是艺术家。

乔纳森·厄尔·鲍瑟就是这样一位在世间探索和寻找真想的艺术家，用自己的笔和画布书写自己灵魂的艺术。

● 奥帕宾的光之舞 (Opabin Light Dance) 帆布油画 20×30 英寸 2007 映哈阿湖, 幽候国家公园, 加拿大不列颠哥伦比亚省 映哈阿湖

● 薄雾中的卡斯卡德斯北部山脉 (Mist in the North Cascades) 帆布油画 24×36 英寸 2006

◎ 薄雾中的大教堂山 (Cathedral in the Mist) 帆布油画 24×36 英寸 2008 大教堂山和湖 幽侯国家公园, 加拿大不列颠哥伦比亚省

◎ 晨间的慰藉谷 (Morning Consolation) 板上油画 20×30 英寸 2005 慰藉谷, 班非国家公园, 加拿大艾伯特省

天空女神的秘密

THE SECRET OF THE SKY GODDESS

FANTASY ART

006-007

鲍瑟将他独特的、以女性和自然为主题的风景画作品称为“神话的自然主义”——它是以神话为原型、关于美之神的一项探险。鲍瑟相信神话是历久弥新的精华，是我们现代人永远不朽的灵魂，是亢奋的动力。

鲍瑟将其解释为：“这实际上是一种试图去寻找世界真相的尝试，不仅仅只是展示那些通过我们不可靠的感觉得到的二手信息。艺术家必须明晓世界自身产生的诗篇，并希望能在那稍纵即逝的瞬间一瞥幻变面纱之后的世界真像。这些未知的、神话般的地球诗篇是由两个基本面组成的：一个是有形的并在不断运动和变化的无情的宇宙，另一个是无形的、轻柔的、令人心动的且永远宁静的所在，它是完美的、且永恒不变的。两者的区别仅仅是一个在运动，而另一个没有。

在我的作品中，如果它凌厉、陡峭且崎岖，如果它曲折、蜿蜒且绵长，如果它风吹、浪涌且雨打，如果它光鲜、闪耀且灿烂，如果这是我可见可触可加工的主题，这会用以表现宇宙内在的男性气质。每一次的渴望，每一次的死亡，每一次的重生都会再一次的演绎兴衰与盛亡。

但是在另外一个境界中，这是一个缥缈的未可见的让已知世界运动的原因，是一个让宇宙行走于其未知旅程的必然因素与导向动力，是一个寂静的邀请——去发现那存在的神圣之心。数学、几何学、基本形式、自然法则。在我的艺术中，宇宙的神秘如同女性的神秘，是源头、是终点、是所有事物存在的目的。沉静与美丽。

这些绘画都是先祖的幻境，来自于形态的父母——组成宇宙的所有形态都来自他们。他们的形象有时是美丽的，而有时却是极度可怖的——来自希望与绝望，来自渴望与恐惧，来自开始与终结。”

① 蜂鸟缪斯之歌 (Song of the Hummingbird Muses) 帆布油画 48×30 英寸 1994

② 超越泡泡 (Transcend effervescence) 板上油画 30×20 英寸 2002

③ 帕西瓦尔的挽歌 (Parsival's Lament) 亚麻布油画 30×46 英寸 2003

自然与美 THE NATURE AND BEAUTY

鲍瑟的风景作品构图考究，色彩饱满艳丽，技法纯熟。整个风景系列作品不但景色怡人而且还给人一种非常宁静的感受，让你完全沉浸在自然的壮美与安宁之中。这是一种对于自然情节的回归。
他的追求是对于远古的探索，不变地，去发现只属于自然的永恒知识，为它吟唱壮丽的诗篇。

鲍瑟在国际市场上拥有非常响亮的名声，这即取决于他高超的画技，也因为他那唯美的画风。当然，他的显赫声名也被某位“名人”盗用事件“锦上添花”。

伊拉克前总统萨达姆·侯赛因曾在本国出版过一本叫做《札比巴与国王》（Zabibah and the King）的小说，而这本小说在伊发售的版本使用了鲍瑟于1998年创作的作品《唤醒》（The Awakening）作为封面。本来使用艺术家的画作作为小说封面也是很正常的事情，但是这张作品的使用却并没有得到艺术家本人的同意，而是从作家本人的网站上私自下载下来使用的。这实际上构成了对艺术家权力和利益的侵害。但也正是因为这样的事件，使得鲍瑟在国际上的知名度得到了极大的提高与普及。

正是由于网络以及种种事件的宣扬，使得鲍瑟的爱好者遍布全世界，并使他的原作价值倍增。虽然加拿大也拥有众多出名的风景艺术家，但是他们的名声大多止步于国内，真正走上国际却很少，鲍瑟就是其中之一。对于未来，鲍尔表示他会继续去探索世界真理，并希望完成更多的创作。

● 埃哈阿的落日 (Sunset on O'Hara) 帆布油画 20×30 英寸 2007 埃哈阿湖，幽侯国家公园，加拿大不列颠哥伦比亚省 埃哈阿湖

▲ 壁垒山的日出 (Sunrise at the Ramparts) 板上油画 20×30 英寸 2005 壁垒山和安姆斯特湖 碧玉国家公园, 加拿大艾伯特省

以下【幻想艺术】 简称为 **A**
乔纳森·厄尔·鲍瑟 简称为 **J**

Q 为什么您会选择艺术作为自己的职业呢?

A 我还是大男孩的时候就开始绘画了, 而且很快显示出天生的艺术气质。因此我从没想过要做别的职业。

Q 您创作的“神话自然”系列作品非常的漂亮, 您能谈谈为什么您会创作这个系列吗?

A 当我们求证关于这个世界的问题的时候, 真正给予我们解答只有两个可用的主要模式。一种是由“科学”去指导你接触世界, 如同这样去问问题——世界是怎么制造的而我们如何能将其转变以达到我们的目的? 另一种是以“宗教”去指导你接触世界, 如同这样去问问题——世界来自哪里, 是为什么? 两者的探究模式同样有效也同样必要, 但是两者是相悖的。我相信它也是艺术家在工作中开始探索的两种模式, 那是神话与自然之间的桥梁, 在他的探索中找寻那些世界所创造的神秘的诗。

Q 我们知道您的作品被许多来自不同国家拥有不同文化背景的

人们所喜爱, 您能谈谈原因何在吗?

A 有时找寻的乐趣来自解释世界主题下的产生人类根本性共鸣的东西, 但或许答案是, 我推测, 有时仅仅是因为我的图画确实十足的漂亮。

Q 您画作中那些美丽的女人和英俊的男人是照模特绘制的吗?

A 我工作中接触到的某些人非常的健康, 找他们工作也很便宜和方便, 因此便很适合找来做模特。在绘制时, 他必须表现出力量, 我则藉由此将模特理想化, 尝试在强壮感和攻击性方面进行强化。女性在我的工作中大多展现美丽的一面, 但创作主要通过想象。我有时也自己做模特, 我也收集有趣的照片, 但那提供给我的只是情感表现部分的造型——脸, 头发和手。因此我总是在发明创造, 但自始至终我都在找寻的那种超然宁静的, 真正的活人就是找不到。

Q 您在早期的工作中创作了很多人物, 但是到了后来就转向了纯风景绘画, 您为什么会有这样的改变?

A 我发现我现在卖的画中象征性作品比较少, 神话类工作比风景创作更加复杂也更加昂贵。我想也许是因为财政方面的理由, 我该把中心集中在花费较少的类型上工作一阵子。

Q 您能谈谈艺术教育吗? 什么样的教育有利于艺术家的成长?

A 如果你谈的是艺术哲学, 那么广泛的研究世界神话会带给艺术家带来一生取之不尽的精彩灵感。如果你说的是教年轻人如何

❶ 酋长山的破晓 (First Light on the Chief) 帆布油画 30×46 英寸 2005 酋长山与玛丽河 艾伯特南部和蒙大纳北部交界

❷ 奔流涌雷 (Swiftcurrent Thunder) 帆布油画 16×24 英寸 1998 美国蒙大纳国家冰川公园

◎雾中乐土 (Misty Elysium) 帆布油画 16×24 英寸 1998 冰川覆盖的玫瑰环峰与维多利亚湖 幽侯国家公园, 幽侯国家公园, 加拿大不列颠哥伦比亚省

绘画, 我奉劝各位在基本功、绘画技巧和色彩原理上下苦功。但这仅仅只是猜测。在我看来, 现在这些最好的活着的画家如: 何安 (An He)、贾陆 (Jia Lu)、张文新 (Zhang Wenxin) 以及了不起的司徒绵 (Mian Situ), 他们都是中国画家, 也都是在中国受到的教育。事实上我也想去中国绘画——只是我的普通话却比较生涩。

Q 您的画作都是户外写生完成的吗?

A 当我年轻的时候我确实喜欢户外写生, 但是当我的作品越来越大, 越来越复杂, 我发现我需要更多的时间去到山间行走, 然后把它们拍成照片, 最终在工作室中完成创作。

Q 为什么您如此热爱自然?

A 每个人都会热爱自然, 我只是试图寻找一种途径把我对宇宙感官表述出来。在这些极端的张力之中——美与力、动与静、男与女——展示我们真实的意图。我觉得我不会比其他人更爱好自然, 我只是在不熟悉的地方寻找着我对终极问题的回答。

Q 您是如何创作出那种宁静的感觉的呢?

A 在我的神话系列作品中, 风景元素通常都是具有很强迷惑性的——就是说这些背景具有非同一般的活力。而前景图像中是不可能出现害怕、担忧或杂乱的景致的, 女神的形象总是平静的。安宁是有目的地添加到整个创作之中的, 除了女性的美丽, 还有什么事情能够平和自然界狂暴的力量?

Q 您是否使用数码工具? 它们对您的工作有什么影响?

A 我当然有电脑, 我经常使用它们影印图片, 这样可以节约大量的设计时间。而且我还使用一台价格不菲的数码相机四处拍摄, 以便将来的有一天我会用上它们。我知道有很多年轻的艺术家用数码工具, 这赋予了他们惊人的适应性。但是, 我的工作主要是通过传统途径进行的, 使用的材料和过程与莱奥纳多·达·芬奇差不多。

Q 您能说说您的适用的工具吗?

A 正如我前文所述, 除了高精度的复印机, 我的电脑并没有对我的绘画产生多大帮助, 但是在管理文件方面我确实受益颇多。用电脑我可以确保我的出版物复制品尽可能的忠实于我的原作。

Q 当您开始创作的时候, 绘画步骤一般是怎么样的?

A 我开始动笔之前会有一个想法, 然后首先我会把脸画出来, 因为这是整个画作的焦点。然后我会开始依据这张脸来设计姿势和衣服, 最后是背景。我会依据我的设计在帆布上绘制比较详细的稿子, 然后绘制单色稿, 最后使用通常的方法上色——偶尔也会上光。

Q 您能谈谈您未来的计划吗?

A 如你所知, 我在数年前开始就把主要精力放在了风景画上, 而我个人的创作“神话自然主义”系列还会继续, 虽然现在的经济状况让人担忧, 但是这就是我的计划。

Q 您能给想进入插画行业的年轻人说点什么吗?

A 祝好运!

[END]