

崔莹

他们的插画 他们的人生

继《英国插画师》《英国插画书拾珍》之后，纪录片导演、专栏作者崔莹的又一本以插画为主角的新书《成为艺术家：世界插画之旅》与读者见面了。书中讲述了16位世界著名插画师的故事，其中包括彼得兔的创作者毕翠克丝·彼特，为《格林兄弟童话故事集》《爱丽丝梦游仙境》《安徒生童话故事》等画插画的亚瑟·拉克姆等。

近日，《成为艺术家：世界插画之旅》分享会在济南举行，崔莹跟插画师乌猫、刘阳一起，与读者聊了聊关于插画的故事。

孩子，无题画，1881年完成。路易斯的第一幅作品是在12月10日的《艾德蒙顿报》上，那是一幅以猫为题材的插图，名为《知更鸟的早晨》。路易斯在毕业后，此时他还在大学任职，但这个机会，他毛遂自荐，希望为《艾德蒙顿报》工作。结果，他如愿以偿。

艾德蒙顿报在出版了高潮，她睡不着，小猫彼得成为她生活的伴侣，让空气变得柔和和温暖。她开始画画，与书为伴。路易斯在彼得兔、彼得兔和彼得兔之间找到了一种小把戏，她很开心，比如彼得兔下楼梯，他在楼梯上跳，让它在楼梯上跳。彼得兔在书里，让它在书里跳的跳是他在书里跳的跳，最奇妙的是他的跳，彼得兔在书里跳的跳的跳——他跳到了书里，在书里，影响书里的书，跳兔，让兔兔，彼得兔……

彼得兔的诞生，彼得兔的朋友，艾德蒙顿报路易斯在艾德蒙顿报《艾德蒙顿报》的主页，看它是否可以发表，但是路易斯不认为这是个好主意，因为当时，人们喜欢看不在书里。1899年，路易斯这样写道：“当我开始画画时，我总是忘记我的目的，如果我不画艾德蒙顿报和书的书，我会感到沮丧和生气”路易斯是一种独特的风格，路易斯有更多的时间和精力画画。

然而，不是路易斯路易斯路易斯，1886年，路易斯为英国《阿瑟夫人》画了插图，这本书的作者是安妮·勃朗特的小妹妹

《成为艺术家：世界插画之旅》内页

一百多年前的涂色解压书

崔莹常居英国爱丁堡，平时喜欢淘书。走进插画的奇异世界，也源于一次淘书的经历。

在分享会现场，崔莹说，早些年在爱丁堡大学读书时，她经常逛书店，有一次在一家旧书店，发现了一本漂亮的插画书，它就像一扇窗，为她打开了英国插画的世界。

崔莹介绍，在英国，有很多二手书店，有些店中堆满了没有分类的二手书，进去寻书犹如大海捞针，非常有趣，一旦找到喜欢的书就像发现宝物一样。在活动现场，崔莹分享了几本她寻到的插画书，让读者感受一百多年前插画书的出版形态和质感。其中有一本出版于1885年，是一本“涂色解压书”，作者希望读者根据自己的理解来涂色。由此可见，涂色书的概念并不是现在才有，早在130多年前就出现了。

不幸的人生，好看的画作

在崔莹的这本新书《成为艺术家：世界插画之旅》中，插画师刘阳看到了自己喜欢的路易斯·韦恩，并现场向读者推荐了关于他的一部传记电影《路易斯·韦恩的激情人生》。

崔莹在书中称路易斯·韦恩“是那个最懂猫、最会画猫的英国男人”。据《成为艺术家：世界插画之旅》的介绍，路易斯·韦恩喜欢音乐，也喜欢画画，但最终为生计所迫，他选择了可以带来收入的画画。

“1881年，因为他的勤奋和

执着，路易斯卖出去一些作品，获得了一定的收入，他得以租下一间没有装修过的房间，并买了桌子和椅子。路易斯把自己关在房间里，开始了孤独的创作。”

1884年，路易斯的家里多了一只叫“彼得”的小猫，并在其妻子卧床不起的那些日子里，成为家里难得的生机所在。“每每看到彼得，路易斯都如释重负。路易斯也常常教彼得一些小把戏逗妻子开心，比如让彼得躺下装死，给它戴上眼镜，让它双爪捧起贺卡等。……彼得也成了路易斯练

笔的模特——他画它照镜子、看窗外、偷喝木桶里的水、玩线团、打哈欠、挠痒痒……”而关于猫的一系列插图也让路易斯日渐走向成功。

路易斯的一生其实充满了悲剧色彩，他的画作版权被出版商垄断，妻子去世，而小妹妹又得了精神病。快到五十岁那年，他决定前往美国寻找新事业，却在为当地猫的生存境遇打抱不平平时招来非议。他用全部积蓄购买了一类发白光的灯在英国市场的专利权，结果它们滞销了；载着他设计

类，她没有接受过正式的艺术教育，也没有举办过自己的画展，但是她的名字世人皆知；她没有孩子，但为孩子画了三十多本童话书。毕翠克丝·彼特自幼喜欢画画，并善于观察和临摹。其中，她一生中最为著名的插画形象彼得兔，来自于她为一名叫诺埃尔的小朋友所作。在信中，毕翠克丝·彼特为小朋友讲述了兔妈妈和四只小兔子的故事，而《小兔彼得的故事》也在这一封封寄出的信件中完整起来。

“毕翠克丝带着新作拜访了

的盗猫的船在驶往美国的途中沉入大海；第一次世界大战爆发导致纸张严重匮乏，没人邀请他画画。后来，路易斯又尝试电影，但都不是很成功。除了这些外在的失败，路易斯的精神状态也越来越差，甚至被送入精神病院，但直到此时，他也并未放弃画画。

“路易斯画的猫通常有一双大眼睛，眼神中带着忧郁，也带着坚强，这大概是路易斯在隐隐埋怨自己天生的缺陷，埋怨命运早早夺走妻子的生命，埋怨战争令他的事业跌宕起伏，然而，贫穷、

战争、疾病都不能让他妥协。路易斯年轻时就将要做一名艺术家的种子埋于心底，之后所有的努力和坚持都让他向梦想一步步靠近——他终于成为英国最会画猫的男人。”崔莹写道。

插画师刘阳说，艺术家往往是不幸的，但是他们把非常好看的画面反馈给喜欢他们的读者。他希望以后有机会能够办一个展览，下面是插画师的原书，上面是高清的版画，那些插画师虽然生活在一百多年前，但是他们的作品至今依然被欣赏、被喜爱。

要月亮，也要六便士

实际上，《成为艺术家：世界插画之旅》所介绍的这16位插画师，他们成为艺术家的道路并非都是一帆风顺，而是像路易斯一样充满了曲折，遇到挑战和困难。正如崔莹在书的序言《听从你的内心》中所写：“他们的故事和他们的作品，会激励你听从你的内心，做你真正热爱的事情，保持激情，相信自己的能力，勇敢地面对人生的起伏。”

“在月亮和六便士之间”是这次新书分享会的主题。活动现场，崔莹与插画师乌猫、刘阳也谈

到了关于生存和理想的话题。

插画师乌猫的作品有图画书《雪莱奶奶的故事》《太阳和阴凉儿》等，其画作曾获BIB布拉迪斯拉发国际插画双年展金苹果奖、塔林（爱沙尼亚）TIT国际插画三年展大奖、德国法兰克福全球插画金奖等。在插画师的身份之外，乌猫还是山东艺术学院副教授。乌猫说，刚刚工作那段时间，居住地距离工作地来回120公里，但是工资又不高，覆盖通勤成本之后基本所剩无几，一度靠插画来“养活”自己。现在回头来

看，靠插画生活其实也很难，因为这么多年来稿费并没有提升。尽管如此，他依然热爱插画，因为总会出版不一样的图书，满足自己的好奇心，实现童年的理想，尤其是如今在大学里，可以带着一群喜欢插画的人一起做这件事，也很好玩。

对于现实和理想，乌猫在上课的时候经常会跟学生聊。他开玩笑道，插画师对自己应该有一个清晰的定位，“我们是命中注定的乙方”。他介绍，在中国，插画还不是一个独立的画种，作为一

个艺术载体，它具有服务性和商业属性。

近些年来，随着人工智能的发展，图像创作受到一定程度的影响。在乌猫看来，如今思考人工智能，就像一百多年前摄影术发明的时候去思考绘画一样，人工智能是一种新的技术手段，是一种新的生产力，可以解决大量重复性、低端的“创作”，而真正的创作者们则可以去进行电脑以外观察到的艺术性的产出。

无论是今天的艺术家，还是过去的艺术家，他们在现实和梦

想之间总会面临着种种落差。很多艺术家在成为艺术家之前，甚至在成为艺术家之后，都必须面对拮据的生活，或者是各种各样的创作力挑战，但这都没有让他们放弃梦想。

“请记住，成为一名艺术家并不是一条轻松的道路，但只要坚持下去，听从你的内心，你就能创造出属于自己的美丽世界。并且，无论你选择什么样的艺术形式，只要你用心去创作，你就是一名真正的艺术家。”崔莹在书中写道。 据《济南时报》