

浅析木内达朗插画的趣味性表现

文 / 孙小萍

1966年，木内达朗（Tatsuro Kiuchi）出生于日本东京石神井，现为一名设计师、插画师。1985年大学本科于国际基督教大学（ICU）教养学部生物科就读，对绘画感兴趣的木内达朗在1988年决定赴美国洛杉矶奥蒂斯艺术学院进修学习绘画，后主修插画专业。这几年的跨专业学习对木内达朗来说影响是深远的，他为出版社接单绘制插图，1993年在美国出版的《荷花种子》是他的第一件绘本作品，接着在日本出版《冰河老鼠的皮毛》绘本，开始了自己的插画艺术创作生涯。其画面简约的日式风格收获国际许多奖项，深受人们喜爱与欢迎。笔者将从画面视角、颜色应用、画面肌理以及故事性四个方面举例分析木内达朗插画中的趣味性以便观者能更好地了解这位艺术家。“趣味性”字面上理解：能够使人感兴趣并伴随愉悦的感官，英国经验主义美学代表伯克认为趣味是感官、想象力与判断力影响形成的感官功能。对于插画师来说趣味性是对事物感知与审美判断的主观表达体现。

一、画面视角的奇特

木内达朗的插画构图饱满，富有装饰性，具有形式美，一般以这两种形式居多：“鸟瞰式”构图与低视角的画面构图。两种构图的视角居于完全相反的方向，一个制高点一个最低点。“鸟瞰式”构图将观者置于最高最远的地方，仿佛翱翔于空中欣赏脚下的世界。与集中具体描绘一事物不同，俯瞰时，各处发生的“事件”都吸引着观者，如巨人般有种一览无余的掌控感。图像的大面积分割使物体块面清晰明了，画面中疏密对比与大小对比异常强烈。“疏可跑马，密不透风。”用来形容木内达朗的画面布局再适合不过。低视角的画面构图则将观者置于“小人国”的世界，日常所见之物换了视角反而增添了陌生感、奇异感与趣味性。低视点某种程度上有种“窥探”的意味，给予观者内心刺激感。如果“鸟瞰式”构图是明了表面事物的发生，那低视点的画面构图则是明晰暗处的事件发展。二者有对抗却又不冲突，视角的奇特性使画面富有整体的张力，更具活力。木内达朗利用不同寻常的高低视角指引观者用不同的角度看待生活，当视角充满新鲜感时，生活也变得鲜活起来。

二、用色的大胆而协调

画面富有浪漫怀旧的气息是木内达朗插画的特点，没有复杂的形体，而是利用色块体现光影变化与明暗关系，形体概括而简练。画面色调整体且层次分明，在黑暗或背光环境时，对受光物体的外轮廓加以强调，使观者的视线聚焦于此，体现出一定的秩序感并突显出主要事物；在明亮的环境中，总会添加一丝环境的互补色与对比色，营造氛围，抓住观者的眼球。

木内达朗的色彩画面大致分两类，一类为以红色等鲜艳明快的色彩作为画面主色调或占据大面积画面，不同明度、饱和度融入其中，人物或景物的冷感色彩作为点缀装饰其中，由于红色为膨胀色，画面第一眼极具色彩冲击力，大胆的配色使画中人、画中景尤为突出，却又无凌乱感，内容相互呼应。另一类如图一作品的色彩应用在木内达朗的插画中占大多数，以蓝、绿等饱和度较低的色彩为主色调，不同程度的灰组合在一起，展现柔和的气息，使画面有复古海报的味道，引人怀旧，画中总有一人或一物带有饱和度较高的红色，犹如“万绿丛中一点红”，刚柔并济，观者瞬间被带有红色的物体吸引，突出主人公或主要事件。两者在红色运用的面积程度上截然相反，利用色彩的相关原理与搭配尝试，却都能凸显出事件的发生轨迹，予人别样的感受。

木内达朗的用色方式是大胆简约而单纯的，时而宁静美好，时而又动荡不安，热情中有冷静因子，宁静中又透露一丝跳跃，既奔放又含蓄，给人以惊喜，十分耐人寻味。

图一：木内达朗棒球主题插画

三、笔触的肌理与质感

如今是一个数字化发展迅捷的时代，图像的表现已不拘泥于传统的绘画形式：素描、水彩、水粉、版画等，数码时代的到来将科技与艺术的桥梁连接起来，于数位板上作画的方式在插画市场广受流行。在软件上建构虚拟的画布，运用适当的笔刷可模仿素描的排线、水彩的渲染、水粉的不透明质感、版画的厚拙感……2001年，木内达朗开始用数字印刷的风格表现作品，在大色块的基础上，木内达朗加了许多有趣的肌理来表现物体的质感，如大面积橙黄色调中透出如粉画般的细白颗粒，赋予星星点点，仿佛彼时是观者心中美好的回忆；泛起涟漪的水面如同儿时玩过的颜料游戏——将水粉颜料厚涂在光滑纸面，而后倒印在另一张纸上，颜料的厚薄堆积形成一座座小山峦，沉醉于倒影中的绿色；阴影处如同画面上水粉干透后由于太厚而产生的皴裂，仿佛这块阴影随时可能剥落；趁水彩未干透撒上的盐巴形成木内达朗画中的融化雪堆……早期各种媒材的尝试让木内达朗创作时总能用合适的肌理去呈现物体的材质与内容的质感。木内达朗利用不同质感的丰富肌理唤起观者曾经作画时有趣的媒介材料实践探索经验，使画面层次丰富而耐人寻味。

四、富有生活气息的故事感

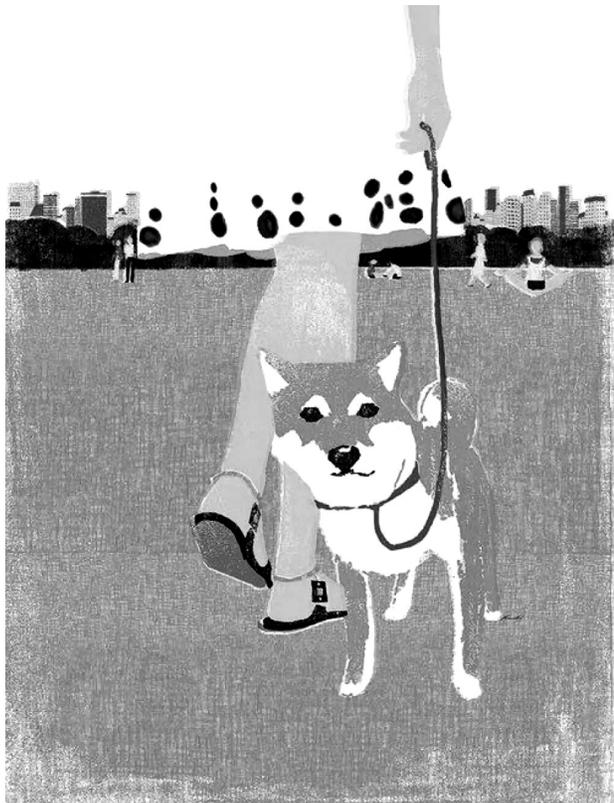
他的艺术是生活的镜子，翻阅木内达朗的画册会发现许多场景观者也曾经历过、想象过：吃水果时的场景；到商店购买物品的情景；与伙伴游玩的景象；幻想踏上的小岛其实是一座巨大的鲸鱼；哪天像超人一样拥有飞翔的能力；想象海洋生物翱翔于空中的壮观景象……木内达朗插画故事的趣味性主要用了以下几种方式表现：

1、替换法

将生活中具有相似点的事物联系在一起进行代替。如用纸张折叠的飞机与空中驾驶的飞机，利用其体型、用途、动力源的不同，进行环境互换，交通工具飞机变身成为任人摆布的小型飞机；五线谱作为圈住家养鸡禽的栅栏是个不错的好主意，利用栅栏与五线谱纵横交织的相同特点，既有边界感又内含公鸡的鸣叫、风声、树声；将学士帽替换为拼图碎片，寓意为知识的学习如同拼图般是相互有联系的……替换法打破常规思维，利用造型、用途的相通点为原事物赋予更深层的含义，有趣味的同时引发观者思考。

2、联想法

对半切的猕猴桃果肉上呈现放射状线条会联想到什么？——中心有散发耀眼光芒的王冠！干涸大地上龟裂的纹路像什么？——通往目的地的迷宫！叶片外侧的锯齿式楼梯，叶脉是芯片……木内达朗通过事物的特点对其线条、形状、

质感发散思维、赋予想象力、加以主观提炼，增添物体本身的故事性与趣味性。

3、利用某种时刻的偶然做文章

商场中随处可见的上下扶梯在特定角度交汇的一刹那在另一边扶梯接收到友人赠送的饮品；F1赛车尾后掠过水塘掀起无数跳跃的水线，水分子在阳光的照射下车身周围自带彩虹“光环”，这是专属的胜利光环；桌面上数字时钟显示时间为PM11:59，偶然瞥见窗外那树顶上的明星，原来圣诞节到了……这些生活中的偶然时刻如同摄影作品般瞬间定格在木内达朗的插画之中，是有生气的、有张力的、有活力的，动态的场景在观者脑海中排演并为之惊奇。

4、利用文字展开想象描绘画面

“徜徉于知识的海洋。”这句比喻很多人都听过，木内达朗是这么表现的：躺在书籍样式的皮艇上以书为枕在阳光晴朗的午后阅览书籍，水面随着皮艇的晃动泛起涟漪；蓝鲸腹部的纹路作为书架排列着整齐的书，孩童们佩戴氧气罩在海洋中以鱼为伴，快乐阅读；骑着马儿走过摊开的书面作为的“桥”，来到整座由书籍建造的城堡，徜徉于书籍的世界之中……文学是迷人的，阅读书籍时脑电波波动最为明显，阅读时脑海中浮现的画面每人各不相同。木内达朗利用文字的魅力对画面加以想象，换来观者的会心一笑。

5、增添隐蔽的笑脸符号

木内达朗的画面是充满童趣的。孩童戴着救生圈下海，低视角的构图使画面呈现于下半部分，一张张笑脸隐匿于白色浪花之中，与画中人物此刻的心情相呼应；雨季对许多人来说易感到烦躁郁闷，但对于孩童来说意味着可以踩水嬉戏，高视角画面中的伞顶占据了绝大部分面积，沿着伞骨即将滴落的大雨滴中藏着一个小笑脸，此时正对着同样露出微笑嘴角的主人公，两者相互呼应；沙滩上吃西瓜是一件惬意的事，在片好的西瓜上咬上一口，透过缺口望向远处海边的旅人，前景的西瓜缺口弧形仿佛带着微笑面对观者面对游客，诉说内心的喜悦。木内达朗对浪花、水滴给予拟人态，西瓜的弧形暗示笑脸嘴角的弧度，将画内画外的情感互通，整体氛围是欢乐且具感染力的。

6、对经典画作进行二次创作

在木内达朗的插画中许多画面都有勒内·马格利特的影子。出生于比利时莱西纳的马格利特是超现实主义画家，他的人物都有着鲜明的特征——白衬衫、打领带、黑色西装套装、圆顶黑礼帽，直立站着，表情总是不苟言笑，有疏离感，画面呈现神秘的氛围。《人类之子》中关于苹果与面部的遮挡他这样说道：“每件事都隐藏着另一面，人们总想看清秘密但那是不可可能的……”木内达朗的插画中也有很多这样的人物，或穿着相似，或表情、肢体相似，或后脑勺背对观者仿佛在看些什么。“探寻”的意味在木内达朗插画中表现得淋漓尽致，经典画作的影子让观者有熟悉感，同时不断搜索画中的细节希望能从中推断出线索，得知“真相”，引起好奇心理。

7、秩序感的突破

整齐排列的米白色栏杆间隙突然探出一只黑狗脑袋的前端部分；整齐晾晒的白色服装在空中形成一道彩虹式的向上弧线，视线逐渐拉近发现一条白色T恤正抬起一只袖子展示自己的“肌肉”；过机场安检门的队伍中突然出现一个红色

的方形机器人……秩序感是通过周围环境运动轨迹体现出一定规律，有秩序感的画面往往是整齐的、严谨的、有律可循的，画面中透露着平静、安稳与严肃感，而木内达朗把这种秩序打破，静中有动，动静结合，丰富了画面故事与内涵，显得俏皮可爱。

木内达朗的童年可以说是“默默无闻”，学业上平平淡淡，教师于他的印象也不深，本科专业虽是生物学科，但化学式掌握困难，学习生物学感觉到现实的“骨感”，课堂上偶然设计的海报获得了一等奖的名次让他意识到或许绘画的世界可以进去看看。内向的性格使他对周围环境更加关注而敏感，热闹非凡的餐饮地段是激发他灵感的钥匙。木内达朗插画中富含的生活气息都离不开对平时的深入观察于积极思考尝试。母亲对于艺术品的喜爱也感染着木内达朗，一本艺术书籍的阅读、一次博物馆的参观都为他的艺术理念积淀着。他曾说：

“一定要保持素材的搜集，并且在内容上一定要多而全，包括散步时看到的精彩一瞬间，或者是某本书里的一个有趣的情节，可能它们与当时笔下工作无关，但当资料库堆积到一定数量的时候，‘品味’也会随着水涨船高。”“积累”在木内达朗的创作世界里是重要的，日积月累、寸积铢累、旷日累时必有积微成著的一天。

木内达朗饱满独特的构图视角、大胆协调的色彩运用、富有质感的画面肌理、充满故事感的生活场景形成了他画面的趣味性表现。将稀松平常甚至是沉闷枯燥的日常生活用饱含真挚天真的方式呈现给观者，用画笔描绘对生活的热情，展现了世间万物的无限可爱，教会观者用不同的角度体味人生，这就是日本的插画艺术家——木内达朗。

【参考文献】

- [1] 木内达朗. 木内达朗画集 [M]. 西泠印社出版社, 2021.
- [2] 桑嘉裕. 基于新媒体时代的商业插画趣味性研究 [D]. 上海: 华东理工大学, 2016.
- [3] 莫雨. 新媒体环境下商业插画的表现形式研究 [J]. 数字艺术, 2022, (33): 103-105.
- [4] 杨智源. 数字时代插画艺术语言的特色研究 [D]. 浙江: 中国美术学院, 2017.
- [5] 杨向荣, 周洪英. 组合、重复与命名——马格利特的图像叙事及其话语隐喻 [J]. 浙江社会科学, 2021, 12 (12): 128-160.

【作者简介】

孙小萍, 江苏苏州人, 中共党员, 职称: 中学二级教师, 江苏省苏州实验中学美术学科教师。