

我在这个世界上绕了一圈,看了许多风景,还是回到了原点。我发现自己其实并没有走远,只是更清楚自己想要什么,但内心仍然是一个小男孩。我希望作品里能体现出来的东西更贴近自己,我的画面中试图找到一个比较倾向于自己的感觉。

shyf
ya

青艺博
系列报道

杨畅

1988年生于湖北,2015年毕业于伦敦艺术大学切尔西艺术学院 Fine Art 专业,获硕士学位。作品先后在中国北京、上海、武汉参展并获奖,2015年在英国伦敦举办个人画展,被评选为 ART HA-BENS 新锐艺术家,现生活工作于上海。

我觉得小孩子们手上的力气不太够,他们画的时候不够均匀,经常会露出黑板的底色。这种自然的质感我觉得可以保留下来,我画的时候也不会大力去涂,以达到一种稚嫩的效果。”

“一些简单的东西能够被推广和流通,它一定是有意义的。”在杨畅看来,因为生活和工作的压力,大家对于轻松事物更能接受。互联网时代也需要互联网思维的艺术,除了艺术家的身份,杨畅觉得,自己也要成为一个运营者:“时代在变化,以前认识艺术家和作品我们只能通过纸质媒体、出版物或线下展览等,但现在是互联网时代,信息搜索易如反掌,受到大众喜欢的作品才会被关注。”

互联网时代需要互联网思维

杨畅在每个阶段都希望尝试新鲜的创作方式。与之前擅长的纸本创作不同,如今,他更喜欢用 iPad 进行创作,并把作品发布在社交网络进行分享和交流:“我的想法在不断更新,创作手法也随之更新,所以现在很少再回到纸本上去创作。”

目前,杨畅的作品以孩童与动物为主,充满了童趣。今年,他还首次尝试了漫画形式的创作。他将自己童年的“英雄梦”幻化成了《燥岛》漫画系列作品,关注环境保护问题。这个故事讲述的是大魔头“燥王”因不满人类破坏自然环境,就想通过释放的蒲公英种子融入水和食物中,让人类吃了之后变成植物。这个阴谋被主人公 Rick 发现,他踏上了寻找“燥王”的征途,一路上过关斩将,最终保护人类的故事。不过,因为这部漫画作品体量较大,杨畅希望最终能将其集成书来和大家见面。

除此之外,杨畅目前正在致力于粉笔画风格的插画创作,灵感同样来自内心的小男孩。他想起自己小时候出黑板报的经历,很喜欢粉笔画在黑板上的感觉。每天,杨畅都会在社交网络上分享自己当天的粉笔画新作。杨畅会根据每天的所见所闻或者从影视作品中得到的灵感,以及网络热点关注事件等来进行创作。在此类作品中,《梦游男孩》系列最受欢迎,杨畅也希望通过持续的创作,将其打造成属于自己的 IP 作品。

虽然这类画的画风都比较简单,但杨畅觉得越简单的东西反而越难画:“我在画的时候,有意去切换状态,因为学习绘画这么多年,可能下笔就自然会用技巧。但在画这些画的时候,我刻意控制了技巧的输出,尽量保持小孩子画画那种单纯和执着的感觉。所以,在画面上我都没有把粉笔涂得很满,因为

《梦之门》系列

《燥岛》系列

Q: 为什么在学了油画和纯艺术专业后,你现在反而专注于插画创作?

A: 其实我自己的绘画风格,包括参加青艺博的作品,都是比较偏向于插画形式的,带有一种叙事性。纯艺术可能更倾向于抽象或是一个意象的目标。而插画更像是在纯艺术后面的一种表达。它可以用画来说明某些东西,人们看到这张画的时候可能会被它的色彩吸引,也可能被构图吸引,或者是它的故事情节性等等,都是有一个可以抓住眼球的东西。

然而,我觉得纯艺术则离大众稍微远一些,因为它更需要你对艺术的理解,需要人文知识背景,可能对一般人在接受上会有门槛。插画可能是更易于和人对话的一种方式。

Q: 你运用这些方式是觉得在找一个最适合自己的,还是说你就是喜欢去尝试这种新鲜感觉?

A: 社会一直在进步,科技也一直在进步,如果未来人工智能 AI 绘画能够得到一个更好的实现的话,也许我就不会用 iPad 画画,这个工具又会换掉。我们现在要做的事情就是这个时代要我们做的,要符合时代的浪潮。

如果逆着时代的浪潮来做的话,没办法走得远。所以,很多时候我在不停地更新自己的时候,我觉得内心会有变化,因为我是慢慢在尝试一些我不会的东西,一步步来,最后能够很好地掌握。这就是进步。我经常喜欢走出自己的舒适区域,我并不会放弃这个区域,但我会另外去开拓新的东西。我会把这个东西公开,让大家可以看到,其实我还有一个更新的东西。

Q: 很多艺术家会追求一种具有个人辨识度的风格,但你一直在更新自己,会不会担心自己的个人风格不够稳定?

A: 在不断更新自己的同时,的确会让关注你的人觉得,你的风格是不稳定的。我为什么会一直寻找新的东西呢?因为我不想那么早让自己定性。我希望在某个东西修炼成熟后,再去定性,我才能看到一个比较好的我。

而在前期这个阶段,我希望用来犯错误,我一直都不觉得犯错误是一件不好的事情。你在犯错的同时也是在找一个对的方向,画画也是一样,这一笔画错了没关系,不要擦掉,你没有错的这一笔,你不会找到对的那一笔。就这样一点点去修正,你就能找到一个比较合适的方向,那么这个方向才是你值得去坚持的。比如,像《梦游男孩》这个系列,得到了大家的喜欢,我就觉得这是值得去做的,也是我自己喜欢的,那我就可以把它坚持下来,让这个 IP 慢慢向一个比较成熟的状态发展。