

乱象多,优秀从业者少之又少

中国插画业还在探索阶段

6月21日,著名的法兰克福书展与国际信息内容产业协会共同创设的全球插画奖拉开全球作品征集序幕,引发中国插画行业关注。

作为文化产业链条中的一环,插画在图书出版、设计、品牌宣传等领域发挥了应有的作用,随着网络和自媒体的兴盛,插画越来越受到重视。虽然中国插画还没形成完善的行业规范,存在诸多问题,但插画已日渐深入大众生活中。目前国内优秀的插画师还很少,可登录各插画网站,大都有几十万甚至上百万注册插画师,没准儿你点一下鼠标就会与他们相遇。

本报记者 师文静

插画是值得投入的职业

随着对插画作品接触的增多,很多人对这一行业充满了好奇。为详细了解日渐火爆的插画行业,记者采访了许多从业多年的插画师。

2005年,LiskFeng开始给网络平台画插画,后出版了多部绘本,现旅居美国。LiskFeng称,自己的合作伙伴主要是漫画、上海译文、《新知》、《ELLE》等,国外则有《纽约时报》等。她告诉记者,插画师虽然从事插图工作,但对纸媒、社交网络、设计甚至家居、时尚、服装等都要有深入的了解。

LiskFeng认为,画插画最重要的能力是解决问题。“插画介于纯艺术和设计之间,有它自己的功能。画画需要投入感情,需要保持创作激情,插画师不仅要有基础知识,还需要视觉掌控力和长期的练习、积累。在市场需求与自我表达上不断寻找新的平衡点。”

乌川芥曾加入韩寒的ONE团队,也画过《明朝那些事儿》(图文版),现在是业内很有名气的插画师。“插画师本质上是以绘画为语言的设计师,但又不同于设计师,得同时兼顾设计的服务意识和绘画的独立精神。这是一个需要综合能力的职业,不仅仅是画画。虽然插画有其局限性,但也有无限可能性,值得投入其中。”

目前优秀插画师稀缺

由于社交网络和传播方式的多样化,插画的吸引力凸显,已从最初书刊中的图画发展至商业插画,广泛应用于游戏、影视、广告等领域。目前国内插画师需求量比较大,登录各插画网站,大都有几十万甚至上百万注册插画师,虽然从业者甚多,但真正优秀的还是稀缺品。

Lylean Lee属于自由插画师,她的作品在品牌宣传、微信推广、淘宝推广等用得比较多,走的是商业化线路。Lylean Lee说,她认识的插画师都是因兴趣爱好而开始的,“之前在公司工作的时候,大部分插画内容都不是自己想画的。后来自己的作品被更多人看到,才开

始做自由插画师。对于职业前景如何,我觉得要看人性和能力吧。目前我靠约稿还能养活自己。”据了解,同一种类的插画稿费有很大差别,出版领域稿费相对较低,广告、游戏类插画的稿费整体较高。

一位给出版社画插画的画家告诉记者,出版社一张插图稿费只有300元,一幅插画要两三天,他们的稿费并不比工薪族的日薪高。这是业内大部分人的生存状态。乌川芥也称,因为插画本身的艺术与商业属性,画得好的和知名度高的,稿费往往是一般插画师的几倍到几十倍。“作品足够好本身就是艺术品,可以与画廊合作进行售卖。作品流行元素好,也可以与商家合作,进行衍生品开发扩大收益。”

虽然插画师群体庞大,但因为缺乏行业规范,生存压力大、收入少等原因,难以形成良性循环的生存业态。所以,很多插画师选择做兼职,因为不能全身心投入创作,也导致目前优秀插画师少之又少。

缺乏规范摸索前行

插画行业在中国出现也不过十多年,在整个社会版权意识薄弱的大环境下,良好、规范的生态系统还没有建立起来。

LiskFeng告诉记者,“我们很想发展插画,但有点不知道怎么办,还处于摸索状态。在出版行业,插画的利用率越来越高,近几年也出了一些不错的童书作品,但在广告等行业中,插画作品缺乏好包装,商业合作也不知从何找起。”LiskFeng认为,行业内最大的乱象是知识产权问题。“商家、出版社偷图、盗图完全无法阻止,现在有些大学生做毕业设计等就直接抄袭,因为从来都没有什么措施惩罚过抄袭者,也没有人告诉他们这样做是触犯法律的,我本身也是受害者。”

除行业内拖欠稿费、压低价格、偷图盗图等乱象外,插画行业还有稿费税重等问题。对很多插画师来说,插画工作只是他们用来赚钱的手段之一,很多人不会坚守在这个行业。

旅居美国三年多,LiskFeng对美国插画业的生态比较了解。“美国插画已发展很多年,从知识产权、书籍发展、编辑素质等

各方面,美国插画业有很多值得中国学习的地方。”

LiskFeng称,基本上所有美国高校都有插画系,他们尊重插画,尊重艺术,“插画师在美国竞争非常激烈,好的插画师层出不穷。因为有完善的知识产权,自由职业者的创作也有保障。”LiskFeng说,国际上商业插画,绘本方面有很出众的比赛,虽然国内也有,但因国内的插画影响力不够,也没有别人的奖项有名气,很难吸引参赛者,而且评选出来的都是老派插画,跟不上时代。

乌川芥认为,中国插画要发展,应该先从实实在在的事情做起,比如提供低租金的创作空间,组织国内外交流活动,解决稿费税800元起征点等问题,给插画从业者一些实实在在的帮

插画行业前景可期

网络世界为现代插画提供了良好的平台;电脑技术也提高了插画制作的效率,给人们带来了新的视觉冲击。尤其是插画丰富的表现手法大大增加了设计的表现力,满足了个性化的商业需要。

综观国际插画产业,美国、日本、中国香港和中国台湾发展得很好,近些年来,韩国的插画产业也不断地发展更新,占有了更加广阔的市场。LiskFeng称,美国的插画行业甚至出现了儿童类、体育类、食品类、艺术类等细分市场,国外的插画也经常出现在中国市场上。日本插画业的发达程度堪称世界之首,他们的插画有着独特的东方漫画风格,充满了轻松时尚的格调,加之动漫产业的带动,插画给日本带来了可观的经济效益。

据称中国有千亿元的动漫发展空间,插画的市场需求量不断扩大。书籍插画已必不可少,儿童书籍更是把插画应用得淋漓尽致,广告业中插画越来越吸引眼球,动漫作品的表现内容也日益丰富,独立插画作品也能打动人心,比如《几米漫画》等,插画这种新兴的视觉传达效果已被很多人接受,并日益渗透到我们的生活中,前景广阔。所以,将来会有越来越多优秀插画师出现。

插画师Lylean Lee