

2025年4月18日,春天的气息弥漫在上海的每一个角落,为期四个月的2025得丘·上海国际插画艺术季在春风花草香中拉开帷幕。今年是得丘·上海国际插画艺术节的第三年,也是得丘·上海插画小镇的第三年,总共举办了66场展览,吸引了无数年轻人前来探索文化艺术的当代表达与公共艺术的在场实践。

为了这场一年一度的艺术节,80后策展人一度从上个月就开始忙碌起来。对于青年艺术家而言,一条梦想照进现实的道路正在这里发芽生长……

从理想国到孵化器 梦想在这座插画小镇照进现实

【文/青年报记者 杨力佳 图/受访者提供】

在小镇实现从0到1

说起上海插画小镇,可能不少人还觉得有些陌生,但要说起得丘礼享谷,那在上海乃至全国的文艺圈里都是榜上有名的。从理想国到试验田再到孵化器,得丘在闵行已经深耕了20多年。如今,包括礼享谷、热供站在内的10万平方米园区,融合了插画驻地创作中心、插画展示中心、插画版权中心、插画商业应用中心、插画专业赛事中心、插画教育中心六大中心,被全方位打造成为全国首家插画艺术主题小镇。

漫步在一步一景的插画小镇,各种从插画里走出来的卡通形象;或是墙壁上的涂鸦,或是地面上的贴条,或是屋顶上的装置……尤其是错落其间的各色城市家具,将天马行空的奇思妙想一一具象化了,在这里,艺术与生活的边界已经渐渐模糊,犹如进入到了梦境中的乌托邦。

与策展人一度的见面,约在了之间咖啡,说来也巧,插画小镇的诞生,正好与另外一个名为“之间”的线上平台有着密切的关系——2022年,专注于插画知识分享、插画师资源和艺术活动交流的线上平台之间插画入驻园区。同年,原创版画与手工印刷工作室印物所也来了。相对于别的艺术门类,插画拥有更广泛的粉丝基础和应用场景,尤其是受到年轻人的喜爱。园区的创始人赵勇觉得,园区内已经聚集了不少与插画相关的资源,未来可期,于是决定转型。他想创造的插画小镇不仅是理想国也是孵化器,不仅是承载诗与远

方的园区更是扶持青年艺术家走向广阔天地的平台。

2023年,学习装饰艺术设计专业的林晓晴从广州美术学院毕业,一心想当插画师的她很早就注意到当年举行的第一届321国际插画艺术节(得丘·上海国际插画艺术节前身)了,“作为一个新人,我很想来这里试水,可惜当时正忙着毕业设计,所以就错过了。几个月后,我发现这里启动了艺术家驻地计划,于是毫不犹豫地毛遂自荐。”最终她“幸运”地与另外5位青年艺术家成为了第一期的参与者。

回忆起这18天的时光,林晓晴用“奇幻”来形容:“那是我第一次来上海,完全没想到在如此快节奏的国际大都市里还会有这样一片艺术家的世外桃源。大家抛开所有其他的念头,一心一意沉浸在创作中。”最终,这里的氛围变成了她脑中的魔幻故事,藤蔓化作了她笔尖飘逸的线条,她完成了自己的代表作之一《生活里想发疯的瞬间》系列。

一张白纸,一支针管笔,就是林晓晴日常的创作工具,作为一个Z世代艺术家,她一直坚持手绘、坚持黑白,这也为她的作品打上了鲜明的个人标签。一开始,她心里也没底,这种相对“狭窄”的风格是否适合生存。在驻地计划中,她跟着主理人去园区里其他艺术家的工作室里参观并在印物所尝试了不同的创作技法,比如RISO、铜版画、丝网版画等等,“这对我来说犹如打开了一个新世界的大门,让我发现了更多插画衍生、拓展的可能。”林晓晴说道,“后来,园区的赵总,又邀请我继续参加了第二期艺术家驻地计划,在主理人

的专业指导和小伙伴的热心鼓励下,推出了《新时代御守》系列及其周边。”目前,《新时代御守》的亚克力钥匙扣已经成为了她所有周边中最叫好又叫座的,销售量可观,为她的职业打下了可持续发展的基础。

林晓晴告诉记者,本次得丘·上海国际插画艺术季,她带来了另一个相当受年轻人欢迎的《小橱窗》系列周边的2.0版,“插画小镇是我插画事业的起点,每次来都有点回老家的感觉,所以,我把新品首发放在了这里。对于年轻人来说,最难的是从0到1的过程,跨过这个门槛后,只要不断努力和拓展,一切都会渐入佳境的。”

让更多青年被看见的入口

在一度看来,对于初出茅庐的青年艺术家来说,“被看见”是跨出第一步的关键,因此,插画小镇一直在不断地吸纳、整合各种资源,为他们创造尽可能多的展示机会。

去年的第25个中国记者节,在进博会新闻中心,一场名为“致每一个独一无二的你”的现场速写活动吸引了不少中外记者排起长队,30位来自插画小镇的签约插画师来到现场,为记者绘制个人特色形象头像、捕捉新闻中心生动场景、记录新闻中心发生的精彩瞬间,在这个国际舞台上,尽情展现自己的青春和才华。而墙上那幅上影元×IP SHANGHAI上海城市形象主题画卷《悟空的假期》也成为了一个人气超高的打卡点,90后插画师源圈儿正是作者之一。

五年前,源圈儿从任职多年的游戏公司离职追寻自己的插画梦,“我大学时候的专业是动画,画画一直是我一个很重要的表达方式,我想通过当一个职业插画师,将自己的所思所想和更多人分享。”也正是在那个时候,她认识了“之间插画”的两位主理人 Jennie 和拾柒,“通过线上培训,我不仅学习了最新的创作技法,更重要的是,理清了发展逻辑,得到了入行资源。”

源圈儿坦言,想要成为一个职业插画家,光靠才华和情怀是不够的,还得有能被看见的舞台和经营变现的能力,而这两点恰恰是像她这样零起步的年轻人最缺乏的,所以,一个好的入口格外重要。

至今,她仍对自己的第一个线下展览记忆犹新:“那其实是一份‘之间’布置的作业,我画的是一只猫和一个男孩儿,经过推荐、选拔,最终入选了壹基金×腾讯看点《无处不儿童》公益展览作品TOP50。这对我来说是一个很重要的正向反馈:被看到、被肯定。”之后,她陆续参加了在插画小镇举行的《南来北往》《折叠花园》等展览,随着曝光量的增加,陆续收到了电商、品牌、活动发来的合作邀约,慢慢拓宽了变现渠道,一步一个脚印地走了过来。

源圈儿表示,“世界之所以美好,正因为我们彼此

艺术季现场的艺术装置。

不同。未来漫长的插画旅程中,我想用画笔记录多元的观点、文化,以及奇妙的灵魂。”

记者了解到,日前,由上海插画小镇和IP SHANG-HAI举办的《艺海漫游:上海与世界的创意对话》艺术插画联展作品征集活动正式启动,入选作品已经亮相在今年的得丘·上海国际插画艺术季并持续展出3个月,同时有机会成为IP SHANGHAI开屏封面,并在IP SHANGHAI海内外社交媒体账号宣传推广。

在插画经纪上继续深耕

除了提供驻地计划、技法提高、工具运用、展览服务之外,插画小镇还将在插画经纪上继续深耕,因为只有这样,才能帮助这些青年插画师更加可持续地在艺术的道路上走下去。说到这里,一度指着墙壁上的涂鸦说,“你看,这些都出自去年来参加得丘·上海国际插画艺术节的一位青年艺术家之手。他的插画非常受欢迎,大家都非常看好他,咖啡店主理人还邀请他将插画变成了墙绘。可是现在,他还是找了一家公司去上班了,虽然有点可惜,但也很现实。”插画师的状态相对比较松散,一般不会像画家那样通过签约画廊来进行整体的运作,所以更需要一个完善的机制来帮助他们对接资源,屏蔽风险,更好发展。

据悉,插画小镇正联合中国轻工业出版社插画+共同发起一场别具一格的插画艺术展览——《绘生活艺术·画美好人生》,向插画师发出诚挚的合作邀约。本次插画展搭建了通往合作出版的黄金桥梁,在时间上横跨今年整个得丘·上海国际插画艺术季,青年艺术家将有机会获得出版社的青睐,将自己的作品推向更广阔的市场。

去年,青年艺术家苏小次在插画小镇举办了由中国轻工业出版社出版的新作《从伦敦出发》的签售会,反响热烈。她以自己在伦敦金士顿大学攻读硕士学位期间的所见所思为灵感,将天马行空的想象和脑洞大开的创意发挥得淋漓尽致。

她是2022年回国的,此前作品发布和读者交流

基本都在网上,而《从伦敦出发》这本书的新书发布会让她有机会走到线下,认识了很多朋友。苏小次回忆道,“在得丘·上海国际插画艺术季里,通过和读者面对面的交流,彼此之间的距离更近了,而且还结识了许多志同道合、惺惺相惜的同行,大家畅所欲言、各抒己见,在思想碰撞中互相启发、共同成长,这些都是非常可贵的。”

在过去的一年中,苏小次不断地突破自我,让自己有了一些新的尝试,也受邀参加阿那亚戏剧节海报设计、冉起当代艺术展、郎园REMIX艺术展、上海青年博览会艺术漫步-国际插画绘本展……从电影海报到书籍插画再到跨界项目,随着尝试,她的作品被更多人看到,苏小次也遭遇了一个普遍的烦恼:被抄袭。她告诉记者,就在上个月,她刚刚结束了一场冗长的维权官司,虽然赢了,但是精疲力竭。被侵权的正是《从伦敦出发》中衍生出来的插画IP“小瓶子”系列。“各种侵权情况真的是防不胜防,作为原创插画师既愤怒又无奈,这是对每一个原创作者的巨大伤害。”苏小次说。

这一点,其实早已经是许多插画师的痛点。对此,一度表示,接下去,如何保护好插画版权是插画小镇工作中的重中之重。在闵行区文化和旅游局指导下,小镇正在和闵行区版权工作站、12426版权监测中心、上海段和段律师事务所等机构磋商,今年准备成立得丘插画与音乐版权服务平台,可提供版权确权、侵权监测、版权维权等一站式版权保护服务,满足并实现全网、全平台、7×24小时不间断监测。

“共创共享,自始至终贯穿于插画小镇的建设与发展之中,无论是对青年艺术家,还是对普通爱好者。”一度透露,今年的得丘·上海国际插画艺术季将更突出国际性、青年性和互动性,分为“艺术市集、插画展览、名家讲座、花车巡游、市民共创”五个单元,把更多文化艺术资源转化为社会美育资源,全力打造“人人参与、人人共建、人人可享”的城市美育共同体,让更多市民走得进场馆、看得见艺术,与大师名家对话、用艺术点亮人生,推动整个小镇与美同行。

林晓晴

苏小次

源圈儿

插画小镇的室内。