

Lone stranger

Joseph Vargo the Master of Gothic

异客独行 哥特艺术大师——约瑟夫·瓦尔格

■ 栏目主持人: Anavel Yu 视觉设计: 破冰而出

*Imagination is the key to
unlocking your dreams*
— Joseph Vargo

◀ **黑暗之神 (The Dark Gods)**

布上丙烯画, 30 英寸 x 24 英寸, 1996 年

黑暗之神是深入地底居住的远古存在。他们是恐怖的, 而且他们的欲望是饕餮般的。他们捕捉那些终不免一死的人类, 他们对人类的鲜血有着无法熄灭的渴望。时间匆匆过, 人类在对他们的惧怕中成长着, 并且寻找到了他们自己的避难所。黑暗之神们压抑他们的饥饿, 回到地穴深处他们的势力范围中, 在那里结成黑暗的不朽雕塑, 陷入沉睡。

这个场景出自约瑟夫·瓦尔格的小说“黑暗的不朽者 (Darkness Immortal)”。这张画被在加州黑暗艺术画廊中展示。我组合了来自传说和远古文化神系中最为骇人的黑暗、不祥偶像。黑暗之神不是魔鬼, 但却是黑暗并且被遗忘许久的恐怖的神, 他们居住于地底深处。这张画后来成为《黑暗国度》杂志第 3 期封面。

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

▶ **附魔 (Possessed)**

布上丙烯画, 16 英寸 x 20 英寸, 2001 年绘制

飘逸的女性缠绕着裹尸布, 黑暗石像鬼在建筑的前沿如锯齿般突出, 无形之中形成了一种强烈的对比——美丽的姑娘和她那可怕的看护人。女子微闭双眼, 昂头微微倒向深渊, 毫无喜庆的气氛。石像鬼则势头向下, 用他的爪子紧紧的扒在边缘。女性形象象征着妥协, 石像鬼则象征着冲突。这是我个人最喜欢的作品之一。它描述的是“吸血鬼之吻”这个故事中的场景。这位漂亮的女士被不死的吸血鬼女王所附身, 虽然这幅图没有出现在第一版的《黑暗塔故事》中, 但它最终被我完成, 并将被添加到后续版本的书中。

在哥特塔罗牌中, 这个形象代表力量, 塔罗中通常以狮子旁的美丽女人去象征力量。这张画页被选作《黑暗国度》杂志第 5 期的封面。

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

▼ **迷信 (Superstition)**

插画板上丙烯画, 16 英寸 x 20 英寸, 2003 年绘制

这美丽的女巫师肖像是为《黑暗国度》第 13 期封面而绘制的, 而且是体现了该期刊登的《迷信》这篇文章的特色。我想将黑猫、大乌鸦、雕有罗马数字“XIII”的拱窗等等传统上代表坏运气的事物集合在一处。

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

无论是音乐, 还是美术, 都蕴含着黑色灵魂的故事, 心灵在震颤, 不因悲怆, 为那邪恶的神秘所感所思。恐怖与浪漫交汇, 描绘出壮美的哥特之梦。

约瑟夫·瓦尔格的作品为敢于冒险的观众打开了通往黑暗之域的大门。那些画作充满令人难忘的厄运与梦魇, 他塑造的角色美丽、优雅而又和谐。他的艺术风格集合了神秘、敬畏、恐惧与优雅, 是壮美 (The Sublime) 艺术的上佳体现。

你可以一分为二的去看约瑟夫·瓦尔格的艺术作品, 在他的优雅画作下隐藏着来自洛夫克拉夫特所著的克苏鲁神话与艾伦·坡短篇恐怖小说的深刻影响, 哥特文学的烙印远远强于流行哥特次文化的印迹。另一方面约瑟夫·瓦尔格更有自己独创性的一面, 蓝色给予了作品一种忧郁静怡的效果, 约瑟夫·瓦尔格以此为主调将哥特传统中的黑与白进行了升华。他不但是艺术家, 还是作家与音乐家, “灵感”在他的艺术词典中是不存在的词, 因为哥特已经融入了他的灵魂, 为此他奋斗了近二十年, 创作了众多成为业界传奇的哥特器乐 CD, 创办过最为正宗的哥特文化期刊, 出版过数本哥特小说选集并绘制了一套堪称经典的哥特塔罗牌, 成为哥特文化领域人所共知的人物, 我们不妨称他为“哥特艺术的大师”。

Gothic 哥特文化

哥特文化脱胎于中世纪，在清教运动后被洗涤，是古老的西方民间艺术根柢。是与古典经典美术不同的民间路线。大工业时代开始后，因为人类社会的逐渐“文明了”而成为次文化。但这并不影响它的流传。

哥特最早是指灭亡了古罗马帝国的蛮族，文艺复兴后被指代为那些中世纪高峰期与末期的独特文化，尤指那时的建筑。主要艺术形式源于12世纪的法国，很多时候那个时代的建筑装饰艺术家也被称为哥特艺术家

18、19世纪掀起了“哥特复兴”(Gothic Revival)运动，哥特小说是其中最为大众化的要素，对维多利亚时代文学样式的发展产生了深远影响。它掀起了维多利亚时代短篇鬼故事的热潮，并且使艾伦·坡的以死亡为主题的故事得以出现。英国的哥特文学更多的沉迷于对中世纪的迷恋，而美国的哥特文学则成为对清教文化中各种黑暗印记的回响。

现代哥特文化则脱胎于哥特文学之中。哥特离不开黑色的话题，元素包括恐怖、神秘、超自然、厄运、死亡、颓废、住着幽灵的老房子、癫狂、家族诅咒、吸血鬼、狼人等，总是有哥特式的建筑出现，比如废弃的摇摇欲坠的城堡，哥特式修道院。

因为哥特复兴运动的影响，在20世纪的大众娱乐话语中，风靡一时的黑色恐怖小说与脱胎于后朋克的哥特式音乐成为它的直系后裔。并因为全球化而成为世界性的次文化和一种含义丰富的流行风格。

以下访谈中[幻想艺术] 简称为 **Q**
约瑟夫·瓦尔格 简称为 **J**

Q 您好，瓦尔格先生，可否请您向读者们简要介绍一下自己？

J 我的名字是约瑟夫·瓦尔格 (Joseph Vargo)。本人居住在美国俄亥俄州克里夫兰市，是一名哥特幻想艺术家、音乐家和作家。

Q 可否请您谈一下您的艺术道路，您是如何创造如今的这些成就的？

J 我在相当早的阶段便对幻想艺术燃起激情。作为文艺青年，往往会对诸如恐怖电影、怪兽模塑等新奇事物印象深刻。于是我进入了那个充满骑士、龙与吸血鬼，各式各样怪物的奇想世界。

Q 鬼屋 (Haunted Hollow)
布上丙烯画，11英寸 x 14英寸，1990年
这张暗影幽灵的肖像是一张为《鬼屋》这本书做的原创画作，它成为了书的封面。后来他还成为《黑暗国度》杂志以及“*Nox Arcana*”的《格林童话》专辑的内页插图。

Q 阴影 (Shadows)
插画板上丙烯画，11英寸 x 14英寸，1999年绘制
为了创造噩梦般的效果，我用剪影传达了死亡的威胁与恐惧。这张图是以《黑暗塔故事》中的“阴影”这一章的故事为基础而创作的，它讲述了一个人被阴影与他的过去折磨的故事。凶恶的骷髅和用斗篷罩着脸的幽灵正面向观众而来，提醒我们自己的生命不可避免的将迎来死亡和黑暗。这张图在哥特式塔罗牌中被赋予“权杖7”的含义。

中学毕业后，我在克里富兰艺术学院开始了一段短暂的学业，那是段令我分外沮丧的经历，我只在那儿待了一个学期。我希望磨练我的插画技能并像那些大师一样学习绘画，但我的教官大人并不想教给我这些。最后我决定自己去训练自己，自己发掘自己的艺术潜能，想要成为艺术家得靠自己。我不停的画丙烯画和油画，创作了大量属于幻想范畴内的作品。1991年，我创办了自己的公司——Monolith Graphics(整体式图形)，我制作了一些艺术印刷品、日历、设计了各种T恤在专卖店和各地的文艺复兴博览会上贩卖。后来我们开始生产发行哥特音乐CD，甚至建立了模塑和占卜卡等等产业分支。总之我们贩卖的产品和发行的电影都由我们自己创造生产。

在20世纪90年代初，我通过各类分销店和直销商店销售自己创作的版画艺术海报。而在1997年，我又将12幅我最优秀的作品制作成全彩日历在全美各大连锁店销售。它引起了一阵热议，海报和日历的销售都很好，哥特这种次文化也变得越来越流行。此后我在1997年开办了一家叫做“王国：奇妙的橱窗(The Realm: Showcase of the Fantastic)”的哥特式画廊，展示着我与很多热门的幻想艺术家的经典作品。在之后的一年，Monolith Graphics建立了自己的网站，将我的作品推向世界各地。

■ 那么到目前为止，您觉得是您的艺术主导了市场，还是市场引导着你的创作？

■ 我不会为市场去改变我的艺术。我不是为艺术总监工作的，所以对画作我有完全的自主权。

我也不喜欢为其他公司工作。我喜欢自己当老板，在自己的项目上掌握最终发言权。我真的非常喜欢呆在自己的公司里。这样做意味着更多的艰辛，但我没有其他的路可走。我的作品倒是通过钻石漫画分销公司(DCD)、热门话题(Hot Topic)、布泽斯图书(Borders Books)、亚马逊(Amazon)等渠道进行销售。有很多分销商和出版商不与艺术家做生意，所以我只与我知道并信任的公司合作。

我最大的经销商之一，曾有兴趣销售哥特塔罗牌，但他们要求我改变一些牌面，因为他们认为它们太邪恶了。我拒绝对牌面进行任何改变，所以他们打那儿以后就再也没有为自己的分销店进过这套塔罗牌。我也许能通过他们销售十万付塔罗牌，但我不会那样做，因为我会因那非我意而无法感到自豪。

有时我会审查自己的作品。当我画的形象将要成为一本杂志或CD的一部分时，我不能让它过于暴力或裸露。这对于我来说并没有问题，因为我通常不画庸俗或具攻击性的画，我想给自己的挑战是通过创作去讲述一个引人入胜的故事。

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

▲ 女术士(Sorceress)

布上丙烯画, 18英寸x24英寸, 2002年绘制

女术士唤起黑暗的力量，她祭起奇怪的仪式，从阴间召唤恶魔。这张关于巫术的画作并没有出现以前常常出现的丑陋巫婆形象。此图片最初是作为《黑暗国度》杂志第8期封面而绘的。在哥特塔罗牌中，我对画面进行了一些改进，繁乱的蝙蝠被去掉，术士拿起了圣杯。

◆ 稻草人(Scarecrow)

插画板上丙烯画, 16英寸x20英寸, 2001年绘制

这是一张为2002年的日历而创作的画，后来它给用作《黑暗国度》第4期的封面，在哥特塔罗牌中它被当做死亡这张牌的备置卡牌。

F 一般来说现代哥特艺术总是喜欢以红色和黑色作为主要配色，而您的作品中显然蓝色更多一些，这种风格从何而来？

J 在1997年，我发表了蓝黑双色印刷的系列海报和日历，这主要是考虑到双色比四色印刷更加经济。但同时这也获得了与哥特式气氛相呼应的画面。后来它们流行起来并在好多年里成为我的“商标”。很多人都对此感到惊讶，因为他们不知道原画上有着丰富的色彩。

现在，我的大部分作品都是用蓝色与黑色的配色方案制作的。在《黑暗塔故事》中，我们将之解释为吸血鬼和夜行生物所看到得世界，因为他们仅出没于阴影和最黑暗的夜晚，他们看不到所有的颜色，我们观察到他们的视力是有限的，主要以暗蓝色和黑色为主。

F 那么除了蓝黑红的配色外，您认为您的风格的其他方面，诸如气氛、构图等等又是如何形成的呢？

J 我的艺术风格是透过辛苦的创作和训练独立发展进而成熟的。我的大多数早期作品意图抓取那种原始而野蛮的力量，那时

最主要的影响来自于幻想艺术的传奇——弗兰克·弗雷泽塔，他的作品充满能量与蒸腾的黑暗气息，给予创作以最原始的力量。他非常擅于捕捉人物行动前那致命的瞬间，让你的肾上腺素冲动起来。我认为我的早期创作有着非常明显的弗雷泽塔风格倾向。还有很多70年代和80年代的艺术家们也给我带来了影响。

但这些年来这种风格越来越微妙地向着更肃穆、恐怖和焦虑的描写上转变。我的的确确非常喜欢哥特式的恐怖，因此我开始画潜伏在阴暗墓穴中那憔悴的吸血鬼、有着美女容貌的异界亡灵。很多我创作的石像鬼、吸血鬼和幽灵为我赢得了声誉。

F 18世纪到19世纪的“哥特复兴”运动所产生的那些伟大的艺术与文学作品是否也对你产生了影响？

J 是的。我爱古典哥特文学，像是吸血鬼、科学怪人、钟楼怪人和歌剧魅影。这些故事大多使用相同的内容营造出同样的气氛，如暴风雨之夜、古老的城堡或陈旧

密室。我还喜欢读爱伦坡和洛夫克拉夫特的小说。我们的“乌鸦之影”专辑便是根据爱伦坡的小说作品创作的，而我们的“死灵之书”专辑则是根据洛夫克拉夫特的作品创作的。

【注：“死灵之书”为洛夫克拉夫特在《克苏鲁的呼唤》中设定的一本强大的魔法书。】

F 那么在实际的创作中，是哪些事物激发了你的想象力？

J 我的大多数作品直接来自自己的想象力。我也从古代神话、书籍和电影中获得一些火花，但我更喜欢自己的原创角色和想法。一旦有种强有力的思想形成于我的头脑中，我便不需要任何灵感。我仅仅是为了发挥自己的创造力而工作。

我的画作受到超自然景象的强烈激发。吸血鬼、幽灵与黑暗天使、石像鬼与女巫师是最常用的创作主题。对我而言，一幅优秀的哥特式画作应该在浪漫与恐怖之间建立平衡。它应该同时具备不祥与美丽两种特质。

F 在中国，您绘制的那套塔罗牌在网络购物网站上非常热销，您是怎么想到这个创意的？

J 我在幻想艺术家的生涯中曾创作了超过两百幅哥特式主题画作，最近几年，有些人评价说我的画能拼成一套有趣的塔罗牌。做一套哥特式的塔罗牌，这种想法引起了我的好奇，但我那时一直在忙别的项目，没有那么多时间去完成这样的大策划。直到2002年我决定拿出足够的时间创作一套哥特式塔罗。

随即我投入到塔罗牌的历史研究中去，决定做完整的78张套牌。我那时看过很多那时正在流行的幻想艺术家们的塔罗牌，那些牌面更像是随机组合出来的图像，并不包含每张塔罗实际代表的具体意义。我想要做出的则是一套情绪化并在视觉上充满诱惑力的塔罗牌，可以很容易被用作占卜。

这套牌有很多牌面是为此专门创作的，但也有许多是从过往的作品中选择出的，因此为了使之相互适应，我对许多画

Image copyright © 2009 Joseph Vargo. All rights reserved

④ 德库拉 (Dracula)

布上丙烯画，18英寸x24英寸，1998年绘制
这张关于传说中吸血鬼的肖像画是在1997年专为布拉姆·斯托克的德库拉诞生100周年活动而绘制的，斯托克的小说是自然的恐怖与苦涩的浪漫相平衡的产物。也许再没有哪种邪恶的生物能像吸血鬼一样从民间传说中令人憎恶的形象演化为如今为大众所知的充满诱惑力且温文尔雅的形象了。

我结合了斯托克的吸血鬼伯爵理念与罗马尼亚弗拉德武士的历史描述创作了这幅具有哥特式的霸气且符合大众愿望的魔王形象。在斯托克的小说中，吸血鬼的宝座旁有三个诱人的吸血鬼新娘环绕着，这种哥特气氛由于狼、乌鸦与吸血蝙蝠的出现而得到了提升。由于这张吸血鬼画透出的黑暗与雄伟的力量很有威仪，所以我选择它作为哥特塔罗中的“皇帝”牌。

王国：奇妙的橱窗画廊 (The Realm: Showcase of the Fantastic)

“王国”是一处展示我的作品的哥特艺术画廊，由克里斯汀·费力帕克 (Christine Filipak) 和我设计，在 1997 年 10 月 10 日建成并对外开放。这是当地唯一的一处幻想艺术画廊。

“王国画廊”平时只在晚上 (从下午 18 点到午夜) 开放，我们把一座有 4000 平方英尺大的旧仓库改造成了拥有博物馆素质的高品质画廊，改造它花了 9 个月的时间。

竣工后的画廊以石像鬼与天使雕塑装饰着拱形的窗户，这使它拥有像是哥特式城堡一样的视觉效果，因为画廊的位置位于建筑最顶的 4 层，所以这些装饰格外引人注目。初开放时里面收藏着我的 80 幅作品，后来又接连展出了克里斯汀·费力帕克、鲁斯·汤姆森和 L.A. 威廉姆斯等艺术家的作品。

约瑟夫·瓦尔格缓步于王国画廊。

“王国”画廊的内部，它是约瑟夫·瓦尔格与克里斯汀·费力帕克共同设计和制作的，柱子上的石像鬼看守着画廊。

再次动工。但这通常是用电脑程序和硬件将图像扫描进电脑并处理的工程，我并不一定改变了实际的画面。因此它包括有我最广为流传的那些作品，以前它们曾在日历或者海报上出现，或是我的个人珍藏，虽然这个项目在不到一年的时间内便完成了，但整套塔罗牌却包含着十余年的创作。

Q 您是怎样理解“哥特文化”这一种次文化现象的？

A 本来“哥特式”这个名字是建筑学里用来形容中世纪大教堂的。哥特式风格是一个与众不同的建筑结构时代。这个名称本身就参照了一个入侵并征服了罗马的蛮族的名字。

在今天，“哥特式”这个词代表着一种黑暗浪漫艺术风格，他唤起人们对阴影与危险的好奇，对超自然力的强烈情感。

许多人认为“光”代表“好”和“黑暗”代表“邪恶”，但事实并非如此。人们喜欢哥特式的东西就像欣赏艺术、音乐和文学。他们不是迷恋于死亡或者邪恶，而是对黑暗神秘的生命充满好奇。

Q 哥特插画绘画有哪些必须要注意的地方？

A 首先你要想到你所想要描述的角色，然后想到的是画面所要讲述的故事。要确认，当人们看到画时会了解到现场正在发生的事情。然后是背景的设置与配色方案等重要因素。通过不同的颜色配置你可以传达一种完全不同的情感。

Q 您通常用哪些工具去作画？

A 虽然我也画水彩和油画，但实际上我大部分作品是用丙烯绘制的。

Q 一般来说您绘制一张作品需要多长时间？

A 我通常不做素描小稿，而是直接在深灰色画布或插画版上起稿，通常一张画作根据细节数量大概会花去我三到五天的时间。在创作时我每天能工作上 12 个小时。

Q 艺术家在绘画创作中几乎都会遭遇一个艰难而沉闷的时期，您是如何克服它的？

A 每一次作画，我都会经历一个黑暗的时期，我开始憎恨自己的绘画，在我想要毁灭它时，我能坚持下去并修正那些错误，最终想要的效果会开始形成。有人说，对艺术家来说最严厉的批评家是他们自己，在这种状况下的确如此。你只是固执的不断逼迫自己倾尽全力。

Q 在绘画中您使用模特做参考吗？

A 我不使用模特或者照片做参考，我画作中的一切都是直接源自想象力。许多现代幻想艺术家使用大量的照片创造自己的艺术。他们的作品看起来非常写实，但他们

受限于自己的感觉器官。像是龙、狼人之类世上本不存在的东西是不会有照片流传的，因此这会使他们受到素材上的制约。

F 除了书籍插图与塔罗牌绘画外，您还为哪些项目创作艺术品？

J 我也在音乐工作室里为我的黑暗幻想音乐项目“*Nox Arcana*”进行工作。我们已经发布了 11 张 CD，每一张都针对不同的幻想主题。我为这些 CD 绘制了封面。

F 在你为音乐 CD 创作的封套画作中，你最喜欢哪些张？

J 很难选择一个我最喜欢的形象，这些 CD 封面是在传达不同的内容，服务于不同的主题。我希望人们在看到我们的 CD 时就能即时知道这些专辑里的音乐听起来会像什么。我个人最喜欢的 CD 封面是“狂欢节之迷失的灵魂”、“特兰西瓦尼亚”和“冬骑士”。

F 谈谈“*Nox Arcana*”的事儿吧，这个名字代表什么？

J “*Nox Arcana*”在拉丁语中的意思是“神秘的夜 (*Mysteries of the Night*)。”代表黑暗属性的所有引人入胜的事物。

我是“神秘的夜”音乐项目的创始人，这是一个生产黑暗器乐概念的项目。乐曲非常抑郁，但注重旋律感。“神秘的夜”的乐曲就像是我的电影原声配乐，有些是非常壮美的、有些又是非常阴暗、神秘而带有浪漫色彩的。我们制作的 CD 已经涉及到鬼屋、吸血鬼、骑士、飞龙、海盗、黑精灵和远古的恐怖，我们会为每一个幻想主题创作音乐。

F “神秘的夜”的音乐 CD 是如何创作出来的？是先做音乐还是先做概念插图出来？

J 每款“神秘的夜”的 CD 都是根据不同的幻想主题制作的，首先是主体，然后是音乐与故事，他们一同被创作出来。艺术创作通常最后才开始，因为在工作中产生的概念可能会改变我最初的想法。唯一的例外是我们两个早期出的 CD “达克劳勒庄园”和“冬骑士”，封面的插画早于光碟本身诞生，但内夹的小册子是在 CD 制作完成后再编制的。为此我做了很多笔记与草图，而在录音室，我更喜欢沉浸在自己的工作中，所以在做艺术作品前，我会尽量让自己保持创作音乐和构思概念的工作状态。

很多人在黑暗中找寻美丽，我喜欢制作艺术品以及神秘、浪漫而有力的音乐。我工作之余的大部分时间都在处于灵魂边缘与阴影相谈。“神秘的夜”的音乐涉及范围广泛。我们出的一些 CD，比如“死灵之书 (*Necronomicon*)”和“黑刺庇护 (*Blackthorn Asylum*)”是非常邪恶及黑暗

▲ 约瑟夫·瓦尔格与克里斯汀·费力帕克在整体式图形的展台帐篷前，摄于俄亥俄州文艺复兴博览会 (*Renaissance fair*) 期间，文艺复兴博览会是举办地遍布欧美的民间自发的复古扮演活动。

的，而其他一些 CD，比如“冬骑士”和“乌鸦之影”则包含了一些非常优美而凄虐的要素。我喜欢较平衡的概念，因为世界是由光与暗两种元素混合而成的。

F “神秘的夜”的原创音乐除了发行专辑外还用在哪些方面？

J 我们的音乐曾经卖给过“吸血鬼：化装舞会”和“克鲁苏的呼唤”这样的视频游戏。我们的音乐在经典幻想游戏“龙与地下城”的玩家中间非常的流行。未来我也有基于视频游戏创作故事与画作的计划。

F 您除了哥特音乐也听其他类型的音乐吗？有很多很多的幻想艺术家喜欢在创作时听哥特音乐，您觉得这之间是否有什么必然的联系？

J 我也听摇滚乐和原声乐。我认为大多数艺术家和作家都从音乐中汲取灵感，尤其是没有歌唱的器乐。我收到过很多艺术家和作家的来信，告诉我他们非常喜欢我们的音乐所营造的那种非常黑暗而神秘的气氛，尤其是在他们创作自己的作品的时候。我想这是一种非常真诚的赞赏。

F 您觉得音乐与文学带给你的是一种怎样的表达渠道？

J 音乐激发人的情感，我们可以一次又一次

的重温。它激起深深的情感与回忆，往往能鼓舞人心。在我所有的艺术劳动中，最喜欢的就是音乐。写小说让我的理想能够比绘画更详尽的表述出来，但不论如何去讲述一个故事，读者都依旧要开动自己的想象力，去想象视觉的和听觉的效果。

F 整体式图形公司出版过很多出色的图书，尤其是《午夜降生》给我的印象相当深刻，配上“神秘的夜”的概念 CD，很容易让人进入哥特的气氛中，请您谈谈有关这些书籍的情况吧。

J 《午夜降生》是一本画集，首次一次性收录超过 100 张已出版的原画和插画。除了作品外，每张画还附有说明，使你能了解到我对于哥特领域的个人见解。

我还出过另外三本书——《黑暗塔故事》、《达克劳勒庄园和其他恐怖故事》、《哥特塔罗全集》。黑暗塔故事图文并茂的讲述了围绕着一座中世纪城堡发生的关于吸血鬼和幽灵的各种故事。《达克劳勒庄园和其他恐怖故事》也是图文并茂，由 13 个惊险的故事组成，收录了包括关于传奇式的鬼屋达克劳勒庄园的中篇故事，它是“神秘的夜”的第一张概念 CD 《达克劳勒庄园传说》中的章节，这本书非常的成功。哥特塔罗全集则是我绘制的哥特塔罗牌牌面的大合集式参考书，书中包括了 78 张

图片，每张都附有注解。

在 2000 年，我的公司开始推出季刊《黑暗国度》杂志，它主要探讨阴影中的艺术、音乐和文化。刊载关于电影、图书与音乐 CD 的评论，涵盖了多种哥特式常用的主题，像是异装、厉鬼、通灵、超自然。《黑暗国度》还刊载艺术新星的作品，帮助他们展示作品并得到认可。

2008 年《黑暗国度》休刊，到此我们坚持了 8 年推出了 32 期杂志。

您觉得现在那些出色的新人艺术家们所面临的主要问题是什么？

出色的艺术家，这个世界上有很多。我在互联网上看到过很多令人惊叹的现代幻想艺术作品，有很多是由不那么知名的艺术家们创作的。然而因为他们不熟悉生意经，虽然这些人艺术作品营造了奇想妙境，

但却没有人知道他们的名字。当我刚刚开始我的职业生涯的时候，我所想的不过是画画而已。我不想成为一名商人，但我却必须学会如何宣传和销售我的艺术作品。经过几年的时间，我渐渐开始学会如何成功的创业。这是一份艰苦的工作，它与创作艺术品相比较大不相同。

现在你的工作状况如何？未来您计划要做哪些项目？

我每天工作大约 10 个小时，工作涉及绘画艺术、音乐艺术和文学写作。我通常每天会做好几样工作。但如果最近有截稿日临近的话，我就会把全部精力都投入其中。我的艺术工作室和音乐工作室设在不同的建筑里，所以在我绘画的时候我并不会做音乐作品，虽然在音乐工作室里工作时有可能勾几张草图。“神秘的夜”项

目制作一张 CD 大概需要 4 个月，除了写作和音乐录制外，我还要花去两周时间创作 CD 封绘和小册子插图。

我喜欢音乐、艺术与文学创作，所以我会继续绘画、写作和谱写。我目前在研究“神秘的夜”下一张专辑的奥秘，还在撰写“黑暗塔故事”系列的第二部书《超越黑暗塔》。在不远的将来我还想创作哥特式电脑游戏，也许也会制作一两部电影。

您对年轻艺术爱好者有什么建议呢？

努力工作。从建设性的批评声中学习，向别的艺术家学习，每天保持练习。相信使我们达成人生目标的力量就源自我们自身，不要依赖别人让你能够梦想成真。每天都要把握住自己的命运，努力地提高你的技能，从而使你能愿望成真。要为机会做好准备，无论如何不要放弃自己的梦想。

整体式图形 (Monolith Graphics) 出版书刊大系

《午夜降生——约瑟夫·瓦尔格的哥特幻想艺术》

(Born of the Night: The Gothic Fantasy Artwork of Joseph Vargo)

这部有 184 页的画集收录了瓦尔格的 100 幅哥特幻想艺术作品，包括成稿、素描稿和草图。主题涉及吸血鬼、石像鬼、黑暗天使与暗夜行者。书中还收录了约瑟夫·瓦尔格的艺术评论摘要与他对哥特式艺术领域的各种独到见解。

《黑暗国度》杂志

(Dark Realms Magazine)

自 2001 年由整体式图形公司创刊后不久，它便成为哥特文化圈中首屈一指的次文化杂志。刊登过很多名家新人的哥特小说作品与艺术评论，并对哥特圈的活动进行密集的报道。2008 年，由于约瑟夫·瓦尔格忙于“*Nox Arcana*”音乐专辑的创作，这本杂志才宣布休刊。但他已经成为哥特收藏圈中的珍品。

《哥特塔罗汇编》

(The Gothic Tarot Compendium)

这部书收集了约瑟夫·瓦尔格所绘的 78 张哥特塔罗牌与艺术家创作感言和心得，这部书成为塔罗爱好者的必收书之一。因为作者在书上专门就塔罗牌与哥特艺术写了很多小文章，这使整本书达到了惊人的 224 页。

《达克劳勒庄园传说和其他恐怖故事》

(The Legend of Darklore Manor and Other Tales of Terror)

灾祸一直笼罩着达克劳勒庄园，石像鬼生存在这里，它们俯瞰着这个黑暗的领域，阴影、凶残的洋娃娃与不死的噩梦在鬼魅的避难所周围升腾。这篇文集汇集了 13 部关于达克劳勒庄园的恐怖故事，其中一些曾在黑暗国度杂志和诞生了“*Nox Arcana*”音乐专辑概念的原著小说中出现。是约瑟夫·瓦尔格在哥特文学方面的巅峰之作。

《黑暗塔的故事》

(Tales From The Dark Tower)

这部书被誉为当代最优秀的黑色恐怖文学选集之一。它用诗意化的梦幻激发了读者们潜在意义上的所有恐怖体验。尤其是约瑟夫·瓦尔格极富感性的哥特艺术作品，让它更为迷人与可怕。该书收录了八位作家的小说作品，全部由约瑟夫·瓦尔格配图。这部书中不但有像是吸血鬼黑色情恋故事“吸血鬼之吻”，还有阴森的石像鬼故事等哥特神秘艺术受众的最爱。虽然出版已经五年多，它依旧是 AMAZON 上同类中的畅销书。

约瑟夫·瓦尔格在自己的工作室中作画

整体式图形 (Monolith Graphics) 主页：
<http://www.monolithgraphics.com>

神秘的夜 (Nox Arcana) 主页：
<http://www.noxarcana.com>

约瑟夫·瓦尔格 (Joseph Vargo) 主页：
<http://www.josephvargo.com>

[END]