

New Retro
Illustration

New Retro Illustration

Preface

This book bearing the title of "New Retro" is a collection of illustrations by artists whose style is inspired primarily by the manga comics and anime of the 1980s and '90s.

With its distinctive vivid neons, and pale pastel hues, theirs is a style that is easy to spot. Other clues are lightly drawn lines, the design qualities of the hand-drawn lettering, and motion lines, all stemming from shoujo (girls') and seinen (men's) manga. The artists' choice of motifs is another delight: locations, and clothing for their characters, redolent of the Showa era, or recalling the heady years of the "bubble" economy.

Experimenting with this style has been especially noticeable since the 2010s. It is clearly distinguishable from the computer-game-like design, and bishoujo anime featuring cute young girls, that gained popularity from 2000 onward as "otaku" style. That is to say, it references an earlier time.

Retro crazes that revive styles and formats from the past occur frequently, and are fundamentally based on nostalgia, i.e. a yearning or admiration for a long-gone era.

Yet this "New Retro" is somewhat different in aspect. Obviously, the artists in question do each harbor a certain fondness for the past. Was Japan really a place of such excess in the bubble era, the later Showa years? These artists bring to life in their pictures what is now virtually the stuff of legend. Yet among all the decorative delights, they deliberately mix in other elements, things that were not there in the past, strictly speaking were suppressed, whether that be a certain sort of eroticism, violence, psychological freedom...or apathy.

First and foremost though, they are simply cherry-picking agreeable bits from the archives, so to speak, in a trend unmistakably connected with the now standard use of the likes of pixel art and synthwave in the gaming world. The late Showa and bubble years have become objectified, allowing artists to make choices with a neutral mindset, their options widened by the scope and spread of the internet. This style is now moving beyond a boom to become properly established, which suggests there is more to it than mere generational nostalgia. And therein lies the significance of the "New" Retro.

Sayawaka
Critic / author of manga

New Retro Illustration

— Retro Reimagined by a New Generation —

Cover Illustration : Yoshitake Yamane
 Editorial Design : Yuko Seki (PIE Graphics)
 Editor : Yuka Tsutsui
 © 2020 PIE International
 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
 stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means,
 graphic, electronic or mechanical, including photocopying and recording,
 or otherwise, without prior permission in writing from the publisher.

PIE International Inc.
 2-32-4 Minami-Otsuka, Toshima-ku,
 Tokyo 170-0005 JAPAN
 international@pie.co.jp
 www.pie.co.jp/english

ebook edition published in January 2021.

ニューレトロ イラストレーション 序文

さやわか

「ニューレトロ」と銘打たれた本書は、主に80年代や90年代の漫画やアニメからインスパイアされた画風を持つアーティストたちのイラストレーションを集めたものだ。

一見するとヴィヴィッドなネオンカラーや、淡いパステルカラーなどにその特徴はわかりやすく現れる。あるいは少女漫画や青年漫画に由来するタッチを抑えた線の使い方、描き文字や効果線の意匠性にそれが見て取れる。またモチーフも、人物のファッションや選ばれたロケーションが昭和風であったり、バブル景気を思わせるものだったりと私たちを楽しませる。

こうした画風は2010年代以降にとりわけよく試されるようになった。2000年以降に「オタク的」として人気を博した美少女アニメやゲーム的な絵柄とは一線を画するものだ。要するに、さらに前の時代を参照している。

過去の様式や形式を復古するレトロブームは、たびたび繰り返されている。それは基本的にはノスタルジーで、つまり昔を懐かしんだり、憧れる気持ちに基づいている。

しかしこの「ニューレトロ」では、様相が異なる。もちろん、作家それぞれに過去への思いもあるだろう。バブル景気や昭和など、本当にこんな過剰な時代が日本に存在したのか。彼らは、ほとんど伝説のようになってしまったその姿を、絵の中に浮かび上がらせるのだ。だがそのデコラティブさの中に、過去にはなかったもの、より正確に言えば抑圧されていた要素を、彼らは意識的に紛れ込ませている。たとえばエロティシズム。たとえば暴力。たとえば精神的な解放感、そして冷やかかさ。

だが作家はそうした意図以上に、過去のアーカイブから好ましいセンスのものを単に選び取っている。コンピュータゲームの世界でピクセルアートやシンセウェーブが定番化したこととも連動した流れに違いない。インターネットの普及もあってバブルや昭和末期は対象化され、フラットな意識で選択可能なものとなったのだ。今や、こうしたスタイルは単なるブームを超えて定着するようになっている。そこからも単なる世代的なノスタルジーでないことは窺えるはずだ。「ニュー」レトロの含意はそこにある。

さやわか | Sayawaka

評論家、漫画原作者。著書に『僕たちのゲーム史』『僕たちとアイドルの時代』『キャラの思考法』など。
近著として『名探偵コナンと平成』、漫画原作に『qtjt キューティーミューティー』（作画・ふみふみこ）がある。

もくじ

CONTENTS

掲載作家 Creators

YAMANEYOSHITAKE	6
Sawako Yabe	20
HAI	24
DenQ	28
Utomaru	32
Seoyoung / tototatatu	36
TREE13	40
Cogecha	44
MORAE	48
Jennykaori	52
Dr.MORICKY	56
Sanlemono	60
Shiho So	64
F*Kaori	68
Ichii	72
Yurie Sekiya	76
Nishina	80
Rinarina	84
ronoh	88
Toyutoyu	92

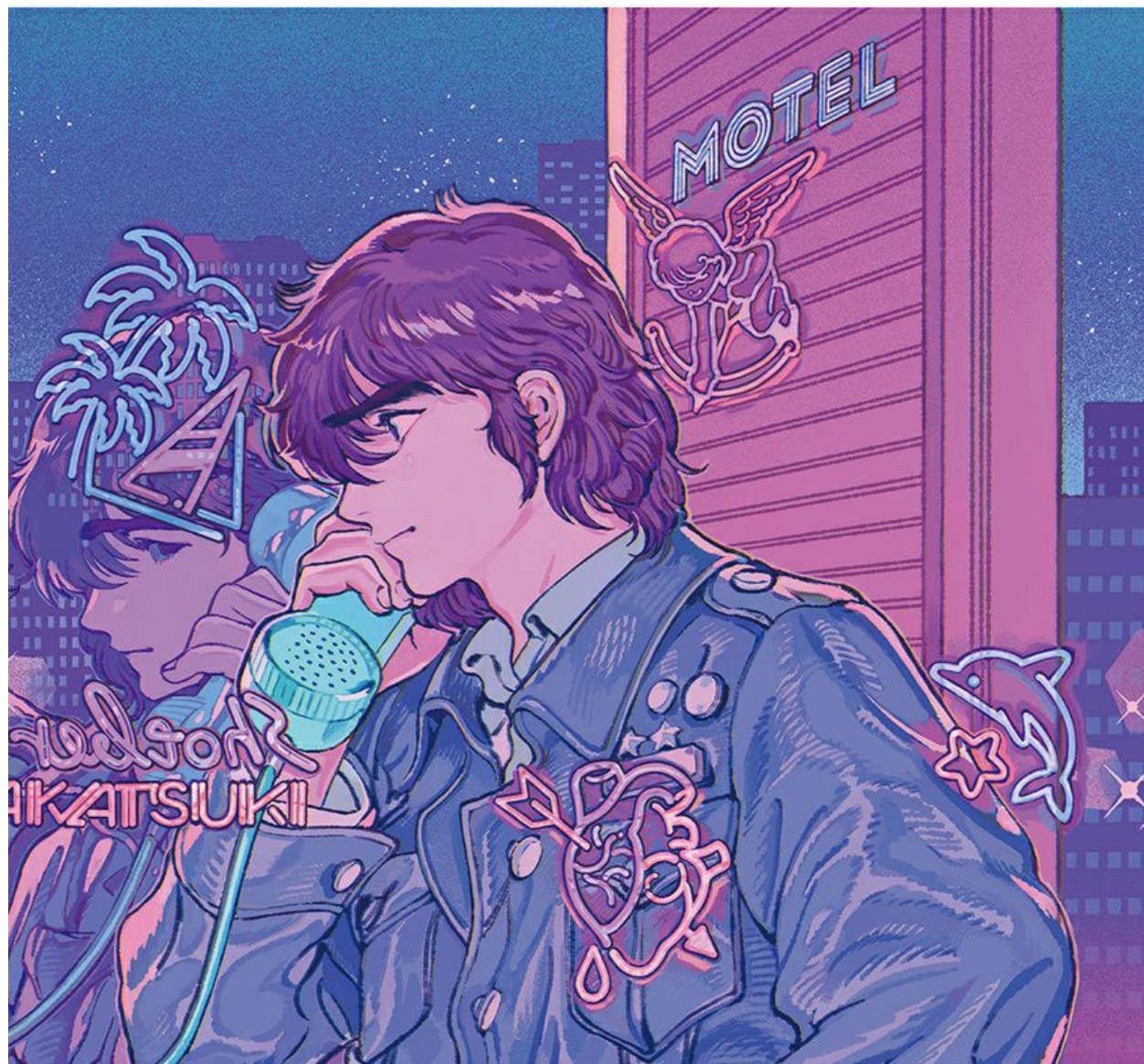
序文 <i>Preface</i>	2	インタビュー <i>Interview</i>	9
本書の見方 <i>Editorial Note</i>	18	YAMANEYOSHITAKES	
		Sawako Yabe HAI	
索引 <i>Index</i>	177	DenQ Utamaru	

<i>Aamy</i>	96
<i>SAITEMISS</i>	100
<i>Aya Sakamoto</i>	104
<i>Banchi</i>	108
<i>Kyoko Nakamura</i>	112
<i>Miyoshi</i>	116
<i>Give Me!</i>	120
<i>Tomotaka Satoshi</i>	124
<i>Jimbo Hiroyuki Ishii</i>	128
<i>Yuki Takahashi</i>	132
<i>Kirika Kosuzu</i>	136
<i>Nama</i>	140
<i>Minami Kitamura</i>	144
<i>Nice Kurokawa</i>	148
<i>Eimi</i>	152
<i>mikemori</i>	156
<i>Village Omura</i>	160
<i>Waka Aokawa</i>	164
<i>Kaco Gotou</i>	168
<i>Fuyuakatsuki</i>	172

Cover Illustration

New Retro × *Yamane Yoshitake*

Concept

『レトロ』と呼ばれている時代全般において、便利な道具が少ない代わりに人々が想いを巡らせ、考える時間の余地がとて多かったのではないかと解釈しています。『利便性と引き換えに失われたもの』を描きたくなり、時代が纏っていた空気や人の思念、流れる時間の一瞬一瞬を読者の方にも感じてもらえたら……と思いました。今回は僭越ながら、私のほうからそのコンセプトと、図案のご提案をさせていただきました。

YAMANE.

涙なんて見せるつもりなかったのに

YAMANE YOSHITAKE

ワーナーミュージック /tofubeats ミニアルバム「TBEP」
アートワーク

無題

—意識している「レトロテイスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

近年意識しているものはありませんが、中高時代に読み漁った昭和の漫画は私にたくさんの影響を与えてくれました。現在はジャンルの括りに囚われず、生活の中で実際に見た風景や、自分の思想などを取り入れています。

—日々の創作のヒントや参考になっているものは何ですか？

五感を通して自分が思い描いたことを作品に落とし込んでいます。賑やかな街に住んでいましたが、住む場所を変えてからは澄んだ空気感の伝わるものを描きたくなり、何度も試行錯誤を重ねながら描いています。

—今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ

見てくださってありがとうございます！ マイペースで筆も人一倍遅い私ですが、造形することと魂を預けるような気持ちで、自分の信念・思想を一枚の絵にすべて詰め込む感覚で制作しています。今まで色々なクライアントワークを手がけてきましたが、のちの休業を経て気づいたことは、求められるものばかりではなく、自分が思い描いていた好きなものを描くことこそ、見る人の心を打ち、それが自信につながるということです。限られた時間のなかでその信念を大切に、『いいな』と感じたものを率直に描いていけたら……と思います。

YAMANEYOSHITAKE | やまねよしただけ

【プロフィール】1990年12月27日生まれ。2012年当時、80sテイストの、自身の作品がWEB上で拡散され、話題となる。2016年、ミュージックイラストレーションアワード大賞受賞。商業イラストレーターとして活動ののち、現在は無断転載をはじめとする権利侵害の問題性と対策を呼びかける活動や、別名義にてボーイズ・ラブをテーマに漫画の執筆を行う。

【SNS】[@ymnystk](#) [@YAMANEYOSHITAKE](#)

【使用ツール】CLIP STUDIO PAINT

—描き下ろしイラストのテーマやポイント、こだわりはどこですか？

今回は50～60年代あたりの雰囲気を意識してイラストを描かせていただきました。キュッと締まったウエストにふんわりと豊かに広がるスカートがとても女性らしく、憧れています。こんな女の子がいたらかわいだろうなあと思いながら描きました。後ろのベリーショート的女性は、1960年のフランス映画『勝手にしやがれ』に登場するジーン・セバーグのセシルカットをイメージしています。車は、女の子2人のお出かけを楽しく愉快にするような、そんな雰囲気のあるものにしたいと思いました。丸いライトや、サイドミラーがフェンダーに付けられている車が好きなもので、こぢんまりしてて愛らしい見た目の車を想像して描いてみました。あまり高級感がない一般的な旧車をイメージしています。

—意識している「レトロテイスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

これといって意識していることはないのですが、強いというならばイラスト全体を暖色よりで仕上げることが多いです。昔の雑誌や漫画本が黄ばんでいるところを自然と参考にしていてのかもしれませんが……（笑）。影響を受けた作家や作品は数えきれないほどありますが、特に60～70年代のものが多くです。

—日々の創作のヒントや参考にしているものは何ですか？

- ・60～70年代の少女雑誌・芸能雑誌・映画やドラマなど
- ・ファッション雑誌『FUDGE』
- ・海外の絵本
- ・昔の漫画本
- ・レコード
- ・アンティークな小物・家具・アクセサリ・おもちゃなど
- ・40～80年代の音楽

—今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ

手持ちの古い雑誌や昔のドラマ・映画・漫画雑誌・子供時代の思い出・夢で見た風景・旅先で経験してきたことなど、さまざまなものから刺激を受け自分なりに想像して創作しています。絵を見てくださった皆さんが、「楽しそうに絵を描いているなあ」と感じていただけたらとても嬉しいです。

やべさわこ | Yabe Sawako

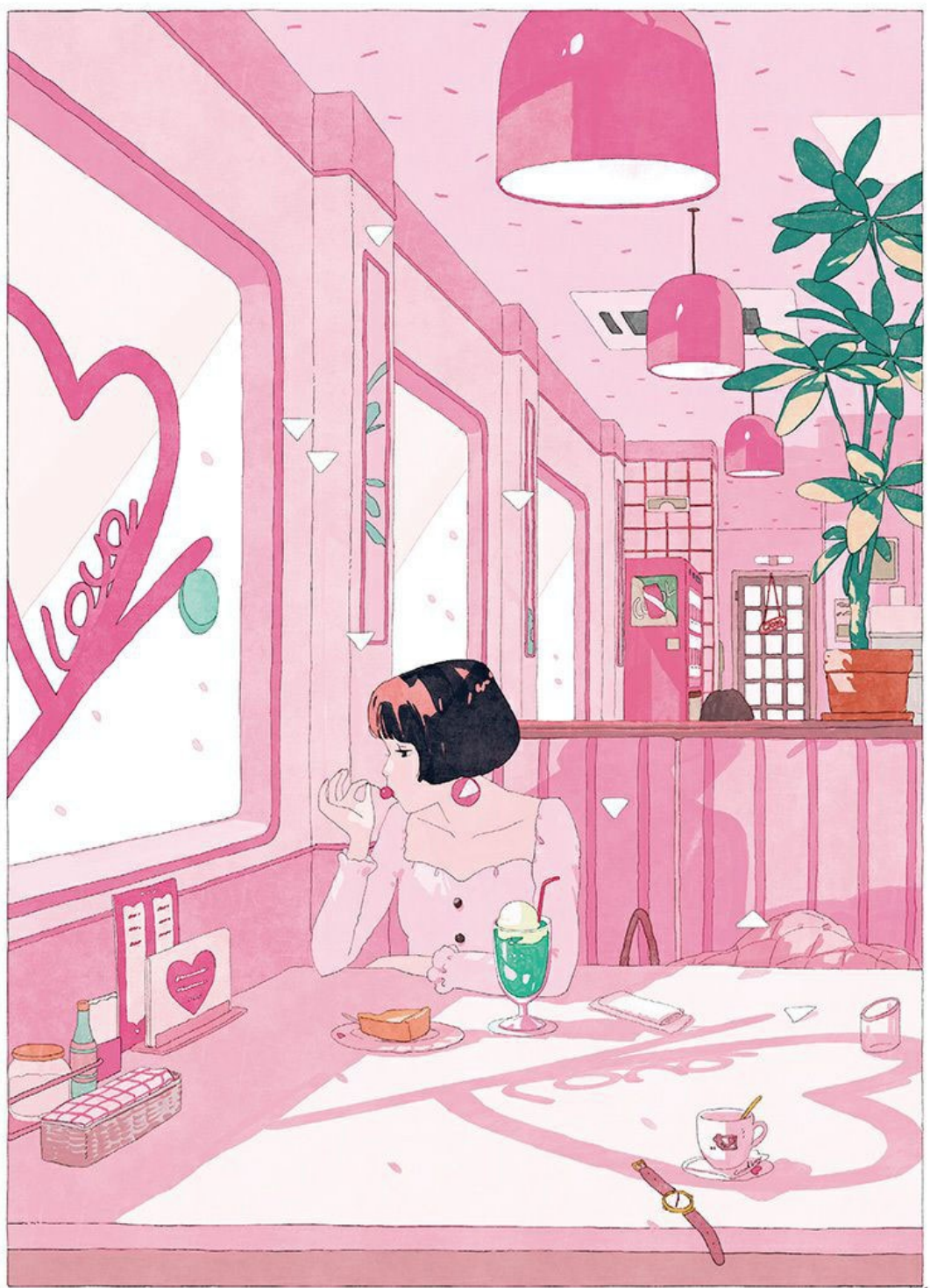
【プロフィール】1994年4月21日生まれ。2018年5月にイラストレーターとして活動開始。

【E-mail】mfmss65@gmail.com

【SNS】@_yabeeyo

【使用ツール】Photoshop

Car × Yabe Sawako

—描き下ろしイラストのテーマやポイント、こだわりはどこですか？

春の喫茶店をイメージしました。あたたかい日の差し込む春の喫茶店と、爽やかなクリームメロンソーダ、こんがりと焼いたチーズケーキ、少し寂しげに佇む女性、思い出の時計。喫茶店でゆったりした音楽と流れる時間が描けたらいいなと描きました。

作品の配色は、刊行の季節に合わせ春のピンク色にしました。喫茶店+メロンソーダの組み合わせが好きです。ピンクにメロンソーダのグリーンが映えたかなと思います。

こだわりなどは光を感じられる作品になればと光と影を取り入れています。光を受けた窓と浮かぶ影などそういったものに純粋に惹かれてしまいます。

—意識している「レトロテイスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

いろんな時代のカルチャーが好きですが、80年代から影響を受けることが多いです。生活や時代の色彩や形、女性などに興味があります。浮世絵や日本画・国内外の作品が好きで、影響を受けた作家は小村雪岱さん・林静一さん・山本タカトさん・吉田博さん……多くの方から影響を受けています。音楽もニューミュージック系やフォークソングなど70～80年代の音楽から受けた影響も大きいです。

—日々の創作のヒントや参考にしているものは何ですか？

・写真集 … 日常・ヌード

部屋・雑貨・家電といった写真集など、作家問わずなんとなく好きそうなものを集めています。最近購入した写真集は都築響一 著『TOKYO STYLE』です。

・猫 …… 猫が飼えないので、猫動画を見て癒やされています。

・家電 …… 電器屋さんをフラフラとして家電のデザインにシビれたり、想像を膨らませたりと思考を巡らせています。

・音楽 …… 最近は大貫妙子さんや風の曲をよく聴きます。

・日常生活

—今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ

イラストを見てくださりありがとうございます。ちょっぴり懐かしい雰囲気と、女の子のほんのりとした色を出せたらと描いてます。絵を見た方に楽しんでいただけたら、好きな気持ちを共有できたら嬉しいです。

HAI | はい

【プロフィール】1992年生まれ。新潟県在住。

【Website】aorkgk.tumblr.com 【E-mail】aorkgk@gmail.com

【SNS】@aorkgk

【使用ツール】鉛筆 / CLIP STUDIO PAINT / Procreate

Coffee shop × Hai

—描き下ろしイラストのテーマやポイント、こだわりはどこですか？

いつも描くイラストとは違った雰囲気を出したくて、レトロゲームやファンシーなキャラクター・家電などの自分の好きなアイテムをちりばめながら、試行錯誤しました。

キャラクターが持っているゲーム機のデザインは“ゲームボーイアドバンス”や“DS”のようなイメージです。パチモン感が欲しかったので、あくまでも「それっぽい」イメージにしています。また、ベッドに落ちているゲームは、キーホルダー型のゲーム機で家にあったものを参考にしました。

各アイテムのディテールにこだわりつつも、キャラクターがどんなことを思っているのかなど、色々想像しながら描くのが楽しかったです。私自身、夜中から朝までゲームに熱中してしまった経験があったので、今回は寝転んでいる構図や少し暗いカラーで仕上げています。

—意識している「レトロテイスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

80年代・90年代・00年代のアニメーション(主に『AKIRA』・『COWBOY BEBOP』・『スクライド』・『FFU』・『少女革命ウテナ』)です。90～00年代のセル画の雰囲気がとても好きで、影響を受けていると思います。また、80～90年代当時のファッションやカルチャーにも影響を受けています。高橋留美子さん・大友克洋さん・丸尾末広さん・HIPGNOSIS・横尾忠則さん……影響を受けている方は数えきれないです。

—日々の創作のヒントや参考になっているものは何ですか？

80～90年代のグラフィックや、ファッション誌などの古本集めが趣味と実益を兼ねています。ファンシーグッズなどを見たりするのも好きです。ネオン看板や夜景……繁華街の雑多な感じが好きです。

—今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ

いつもSNSなどで見てくださっている皆さんありがとうございます。励みになっています。絵のお仕事も活動も今まで以上に活発にできたらと思っています。あと絵が上手くなりたいので、どんどん描いて描いて画力を向上させたいです。テーマを設けた個展もできたらいいな～。

電Q | DenQ

【プロフィール】埼玉県出身。SNSなどで作品を発表している。
『えむれな special fan book』KADOKAWA(2019) 表紙アートワーク
『二丁目の魁カミングアウト』(2019) グッズイラスト
『オニツカタイガー 春麗コラボシューズ発売記念』(2019) ビジュアル
『Jouetie コラボロンT、フーディ』(2019) イラスト
『日本財団主催 TRUE COLORS JAZZ』(2019) ビジュアル
『おじさんの森』ナンジャタウンイベント(2019) キャラクターイラスト 他

【E-mail】2nari1ko@gmail.com

【SNS】🐦 @9q9qz 📷 @denjin 📞 2788820

【使用ツール】CLIP STUDIO PAINT / Photoshop

Game × DenQ

—描き下ろしイラストのテーマやポイント、こだわりはどこですか？

映画というテーマをいただいたので、私が偏愛する映画監督のエド・ウッドをテーマにして制作しました。エド・ウッド本人については、ティム・バートンによる1994年の映画『エド・ウッド』を見るとわかりやすいと思います。現在では史上最低の映画監督と称される彼の作品は、実際に下手くそで意味不明、しかしそれは決してつまらない映画ではないのです。チャミングなキャラクターと夢を武器に、変わり者の仲間たちと映画制作に奮闘する。こういった歴史のアウトリムに存在する変わり者の姿に、私はいつも勇気付けられ、心を動かされています。

中心にいるキャラクターは映画『グレンとグレンダ』のときのエド・ウッド本人のルックスを参考にしています。それ以外の小物は1950年代のチープな SF 映画やユニバーサル・モンスターズなど、私の好きな映画のあれこれを参考に制作しました。

—意識している「レトロテイスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

80年代のアメリカのイラストレーションや映画のコンセプトアート、特にウィリアム・スタウトの作品と、『ベティ・ブープ』を始めとするフライシャースタジオ制作のカートゥーンに強く影響を受けています。また、ラルフ・バクシやテックス・エイブリーによる作品も好きです。日本の作品では、高橋留美子先生や魔夜峰央先生、川原泉先生、諸星大二郎先生による漫画と、幾原邦彦監督のアニメーション作品からも影響を受けています。

—日々の創作のヒントや参考にしているものは何ですか？

- ・製作年代問わず、面白そうな映画を見ること
- ・旅行をしたり友人とたくさん話したりして、新しいものの見方やカルチャーに触れること
- ・40～80年代の音楽

—今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ

私のイラストレーションを見て楽しんでもらえたら嬉しいです。今後は個展や作品集を作れたらいいなと思っています。

うとまる | Utomaru (THINKR)

【プロフィール】日米のポップカルチャーの影響を色濃く受けたキャラクター造形と、ヴィヴィッドでカラフルな色彩表現が特徴のアーティスト。60～80年代にかけてのコミックやアニメーション、映画ポスター、1930年代のカートゥーンから影響を受け、レトロさと新しさが共存した作風を作り上げている。CDジャケット、MV、雑誌、書籍などへの作品提供から、キャラクターデザイン、コスチューム原案、漫画制作、プロダクト開発など幅広い分野を手がける。2019年にはボルチモアで初の個展『Wild Party』を開催。2020年には初の書籍『Kitty Sweet Tooth's Taste-O-Rama』（アビー・デンソンと共著）をファースト・セカンド・ブックスより出版予定。生まれ育った東京を拠点に、ワールドワイドに活躍中。クリエイティブチーム《POPCONE》所属。

【Website】 dddddd.moo.jp 【E-mail】 utomaru.job@gmail.com

【SNS】 @utomaru @utomaru

【使用ツール】 Photoshop / Procreate

Movie × Utomaru

Editorial Note

本書の見方

* 作品掲載ページ Art Works Collection

1. 作家名 Creator's Name

2. 作品タイトル Work Title

ページの区切り | 作品の区切り(左上から) /

作品掲載ページ・プロフィール索引ページに関しまして

- ※掲載作家の意向により、情報の一部を掲載していない場合があります。
- ※掲載情報は2020年2月現在のものです。予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※各企業名に付随する、株式会社、(株)、および有限会社、(有)などの表記は省略しております。
- ※本書の掲載作品はすべて著作権法で保護される著作物です。コピーライト表記の有無にかかわらず、権利者に無断で複製・転写・転載・改ざんすることを固く禁じます。
- ※本書に記載された企業名・商品名は、掲載各社の商標または登録商標です。

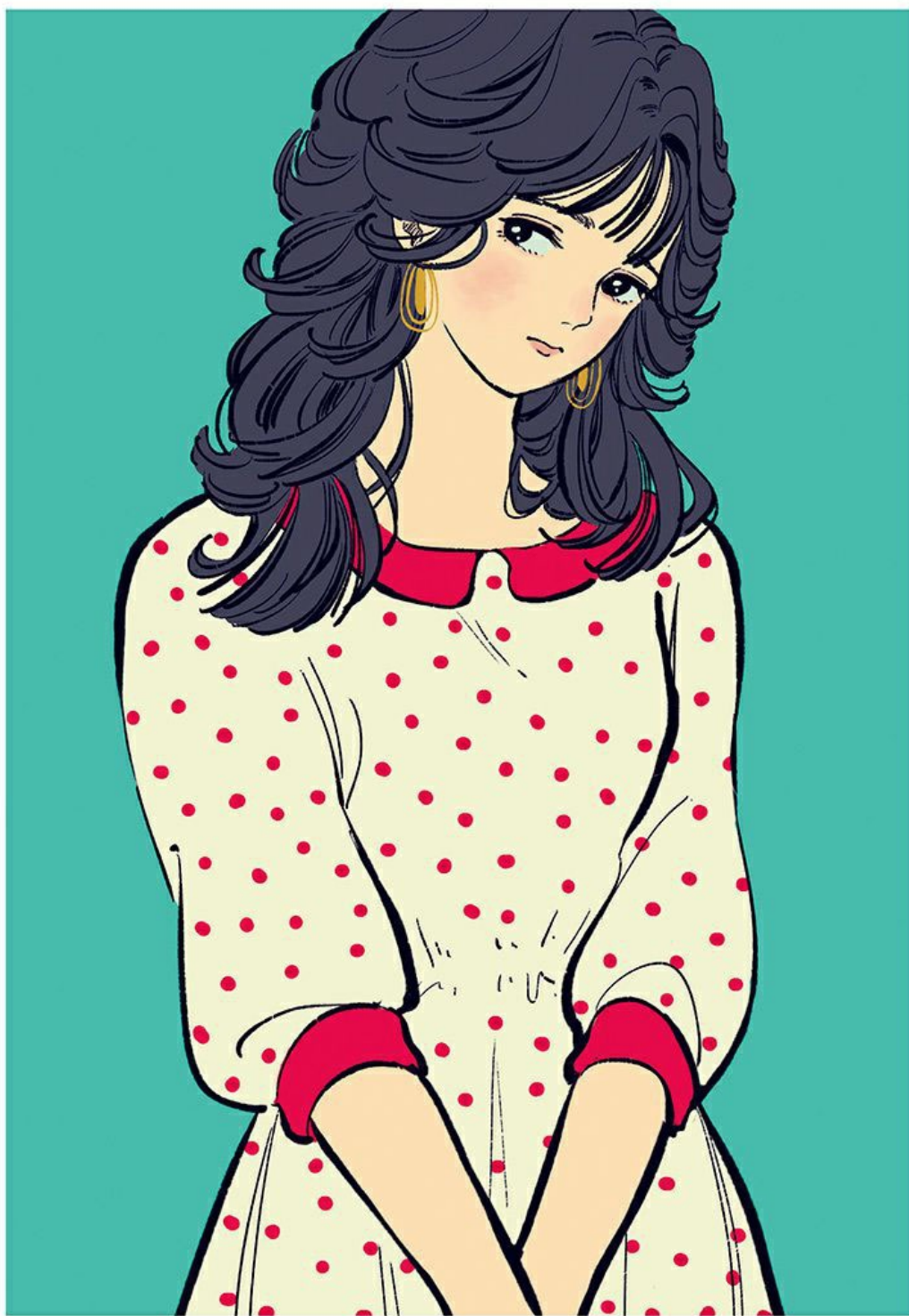
About Art Works Collection Page & Index Page

- *Some information has been omitted, per the artist's request.
- *The information noted above is current as of February 2020, and may change without prior notice.
- *The official corporate names of companies acknowledged here have been omitted.
- *All works listed in this publication remain protected by copyright law. All rights reserved, including the right to reproduce this work or portions thereof in any manner without prior permission, even where the copyright mark has not been indicated on a particular work or publication.
- *The company and product names that appear in this book are published and / or registered trademarks.

*New Retro
Illustration*

**Art Works
Collection**

ニューレトロ イラストレーション
アートワークス コレクション

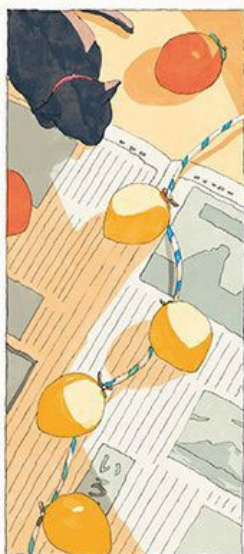

麦木三歩の好きなもの 夏

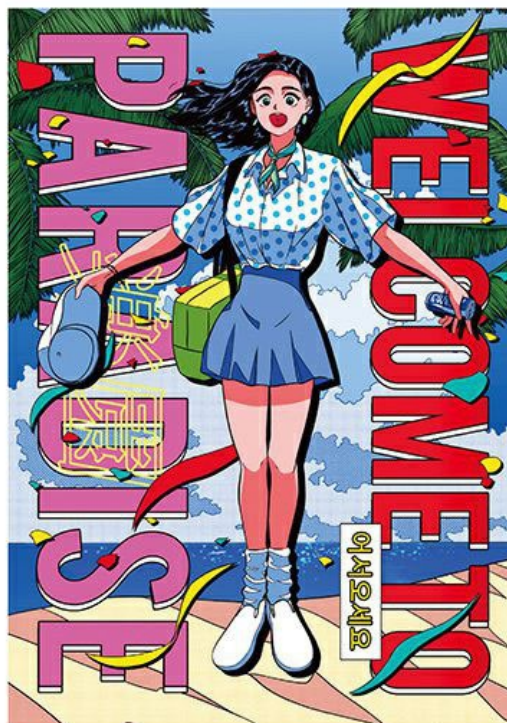
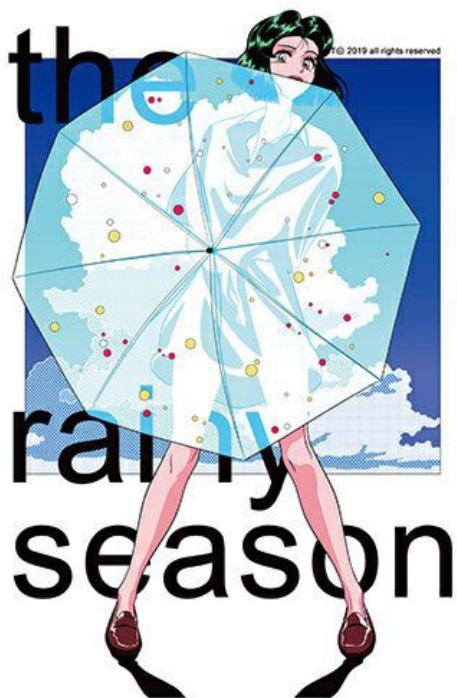

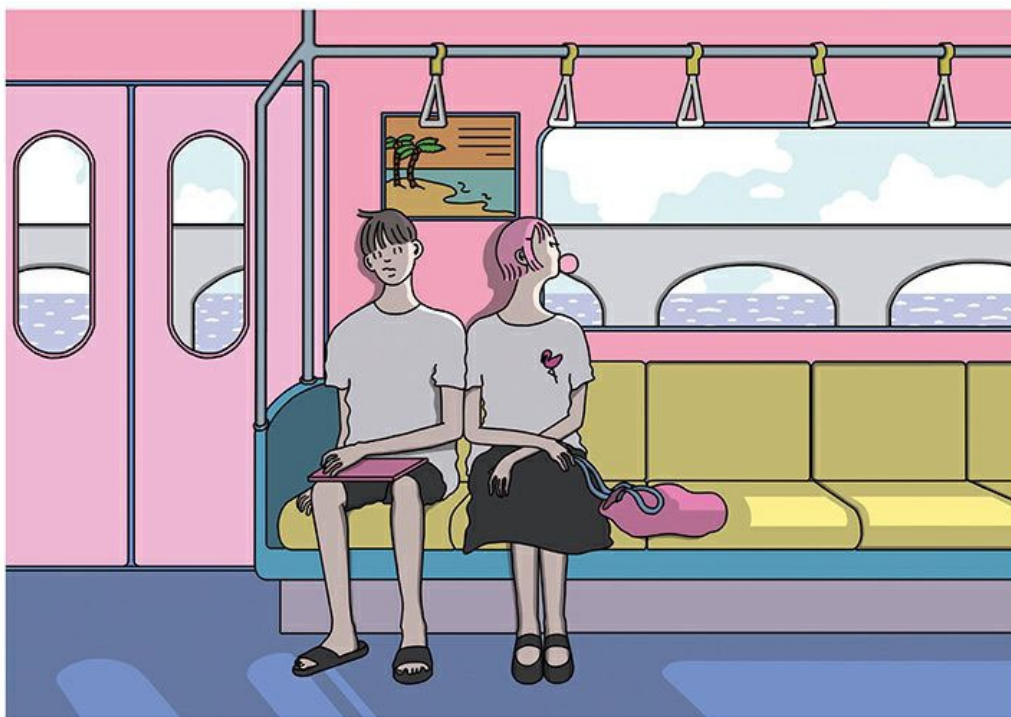
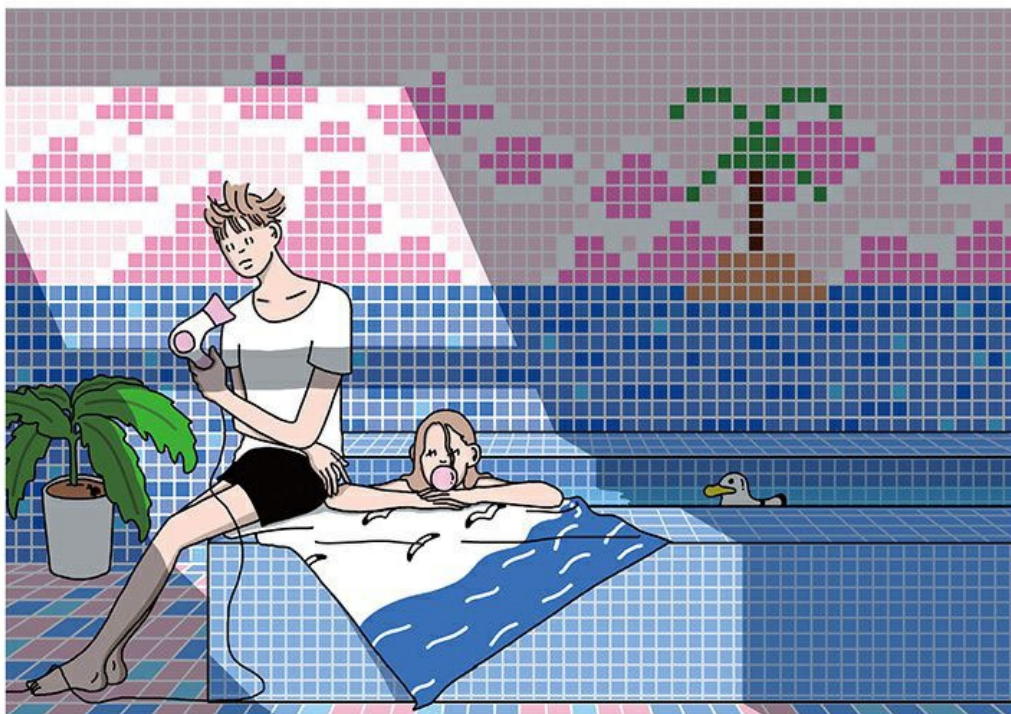

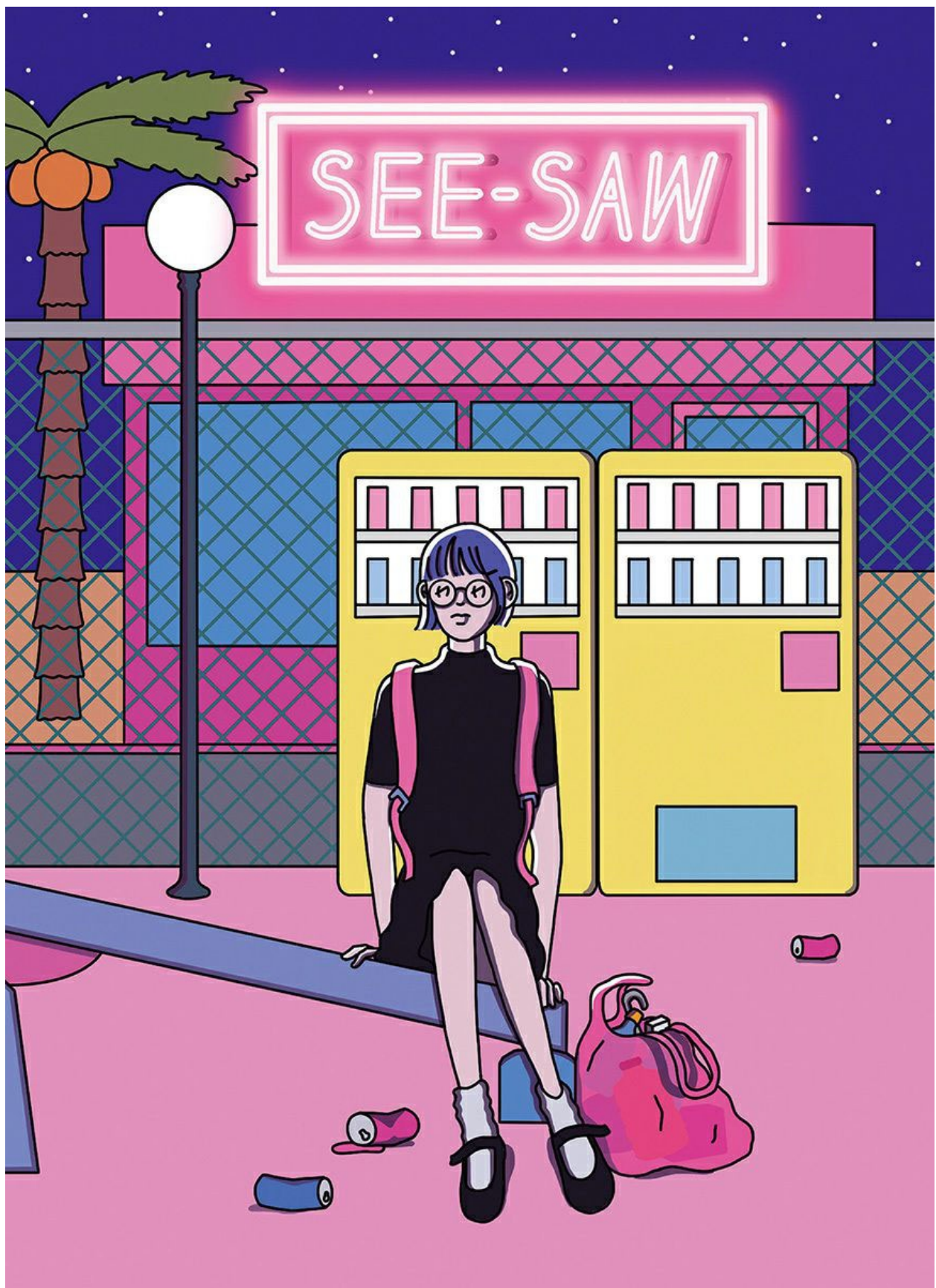

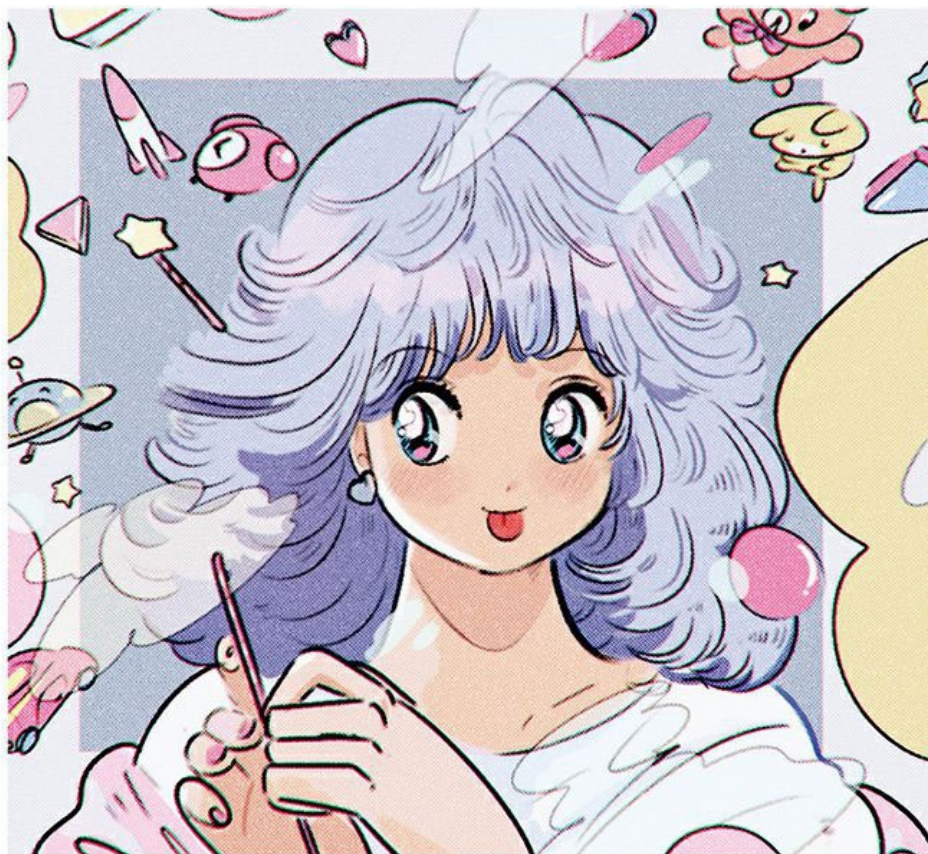

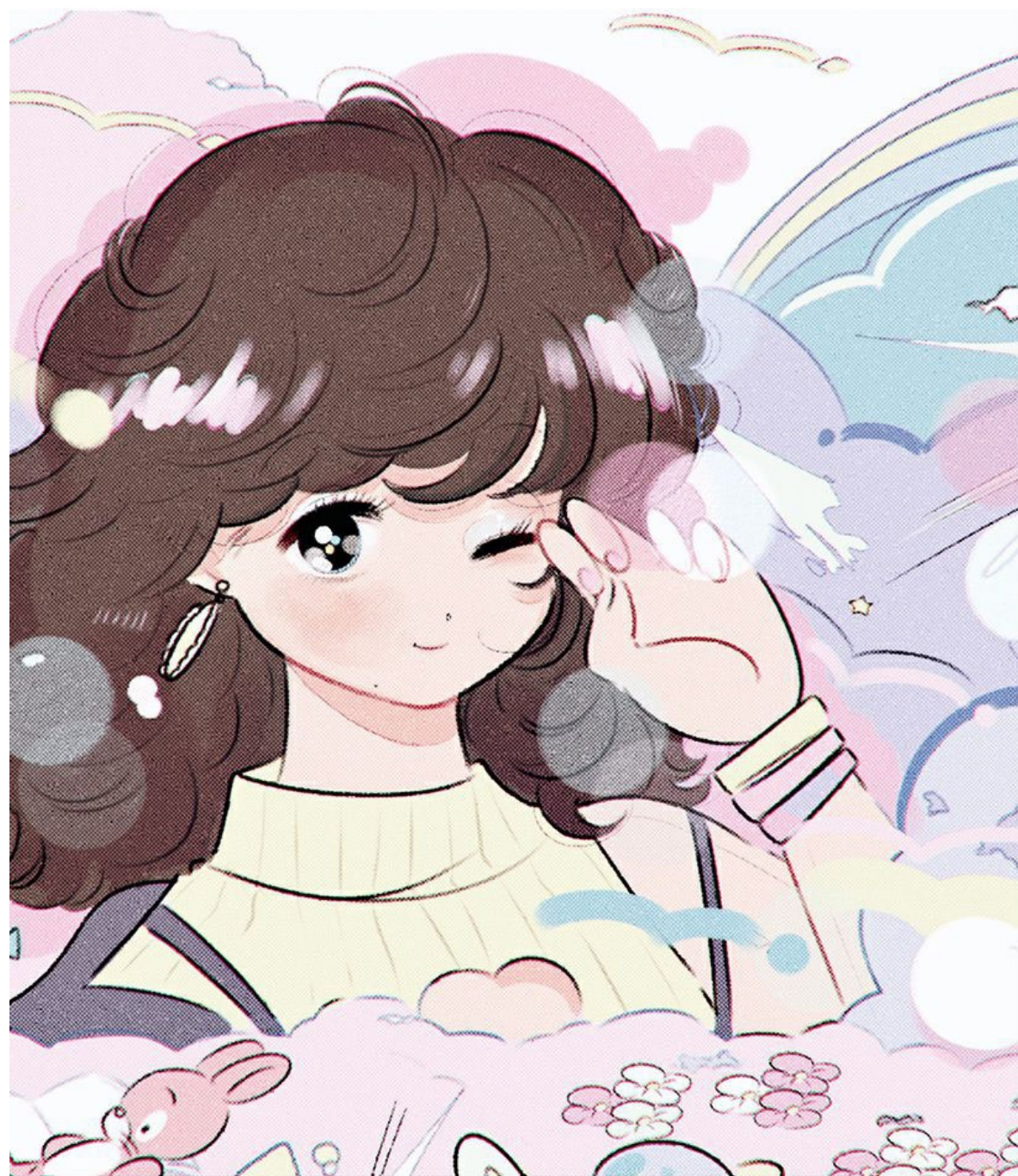

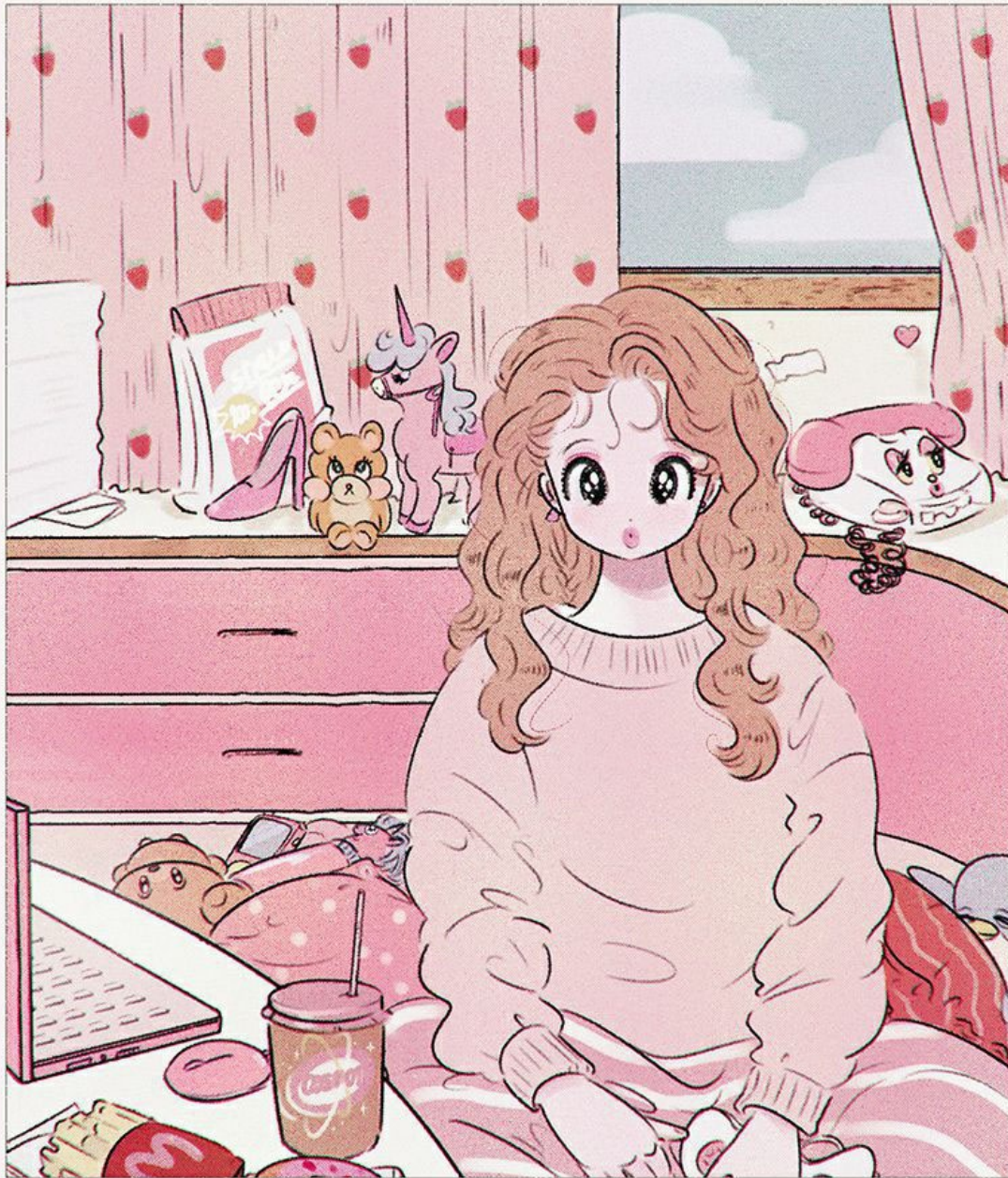

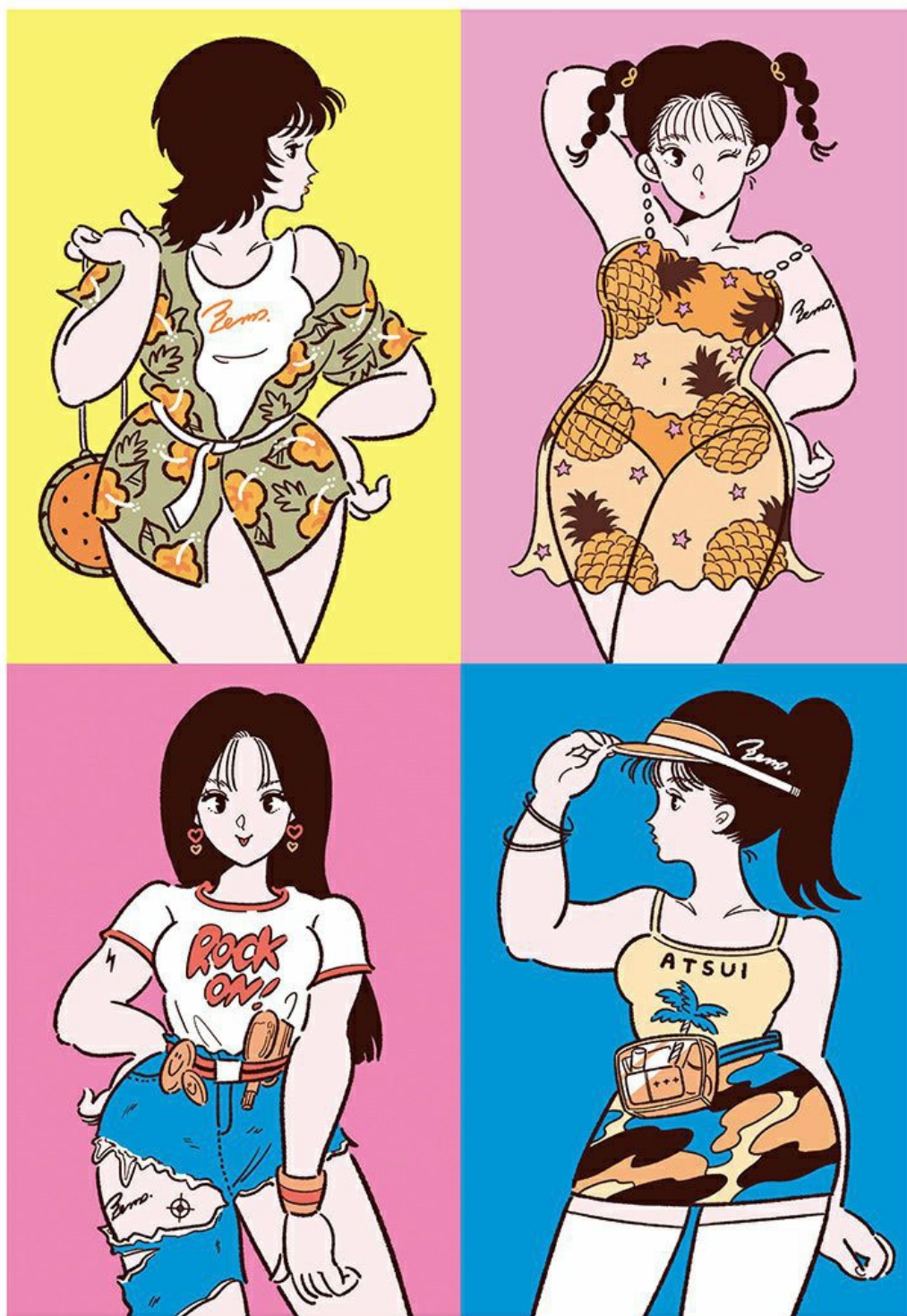

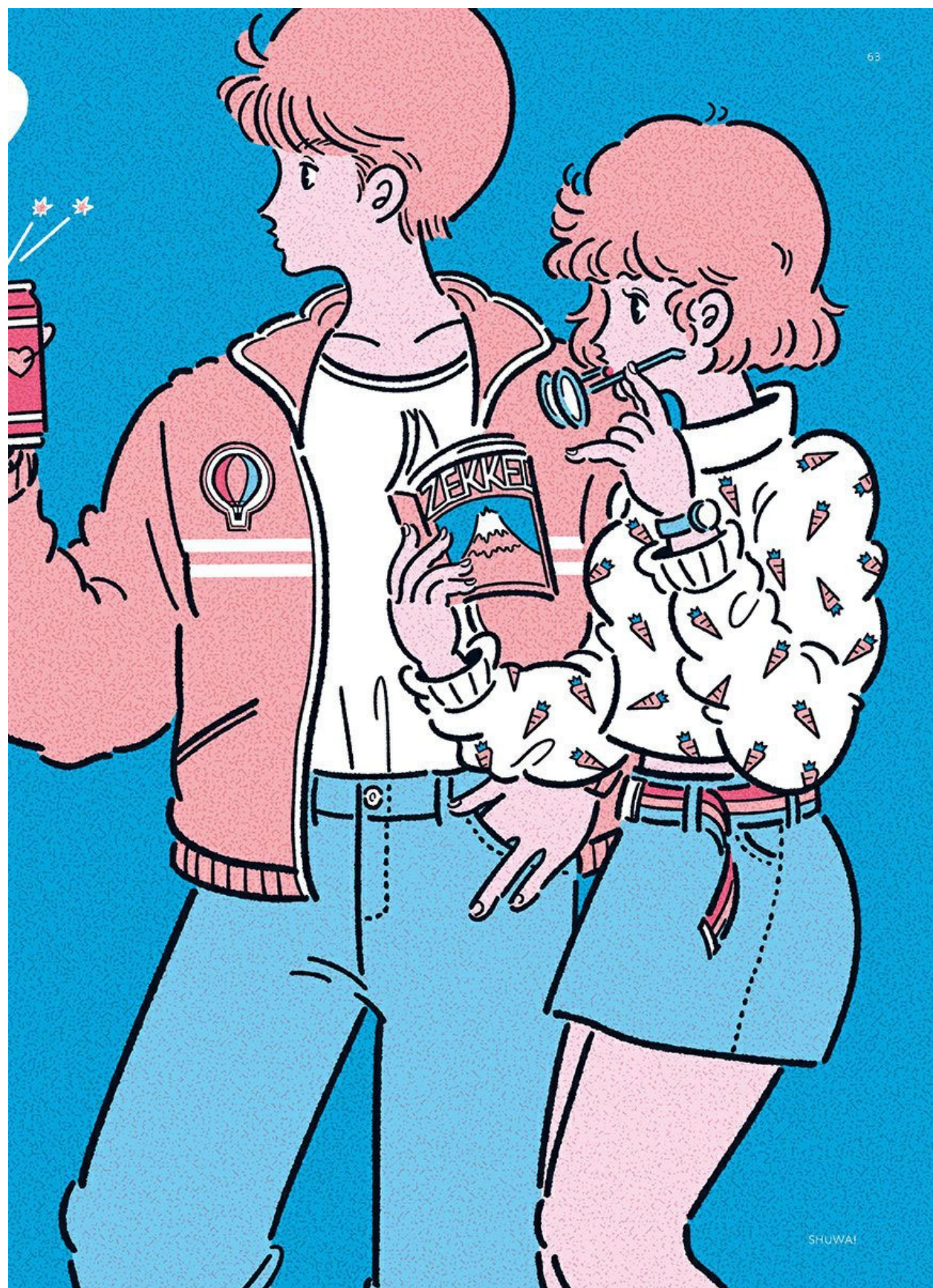

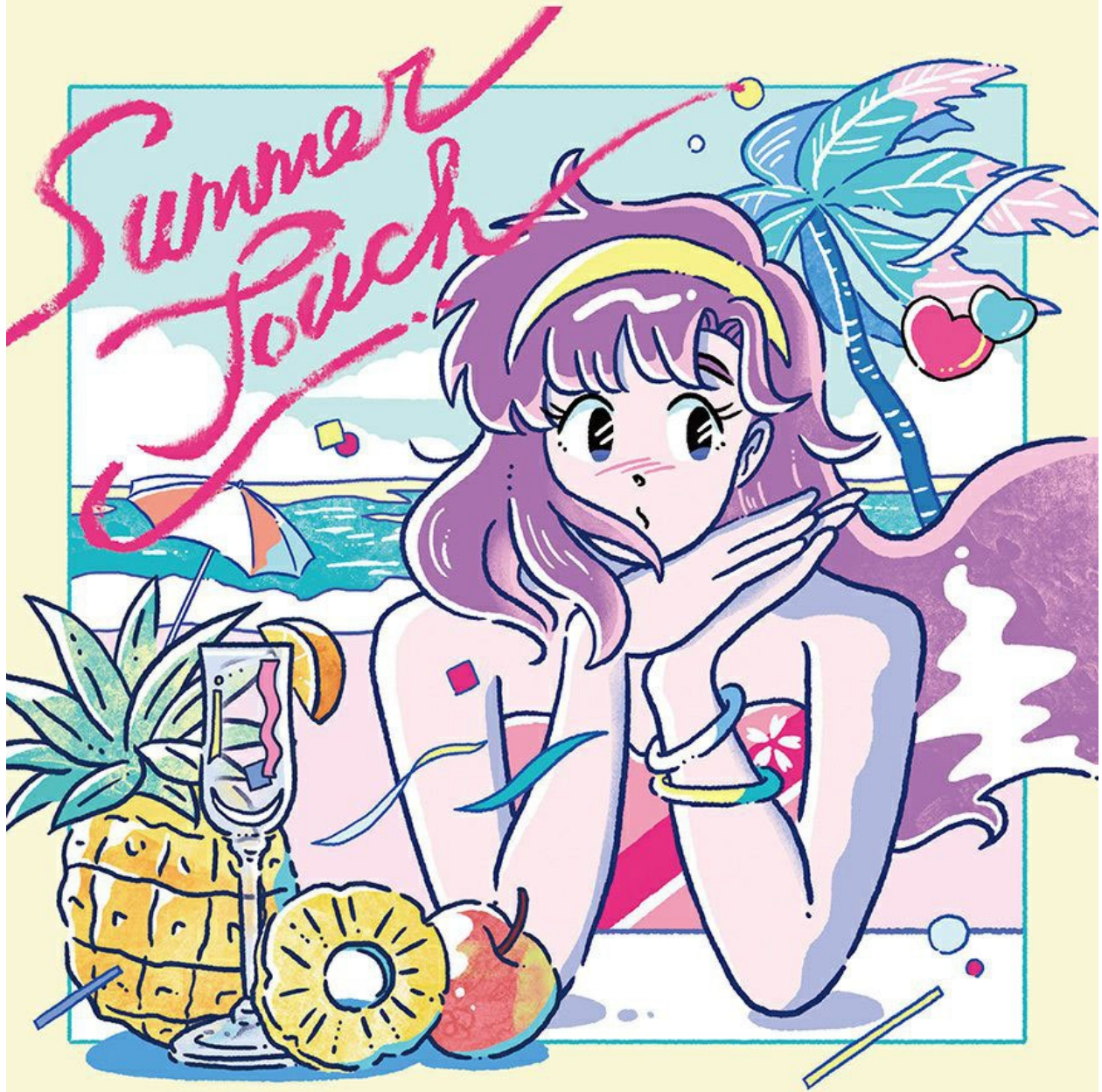

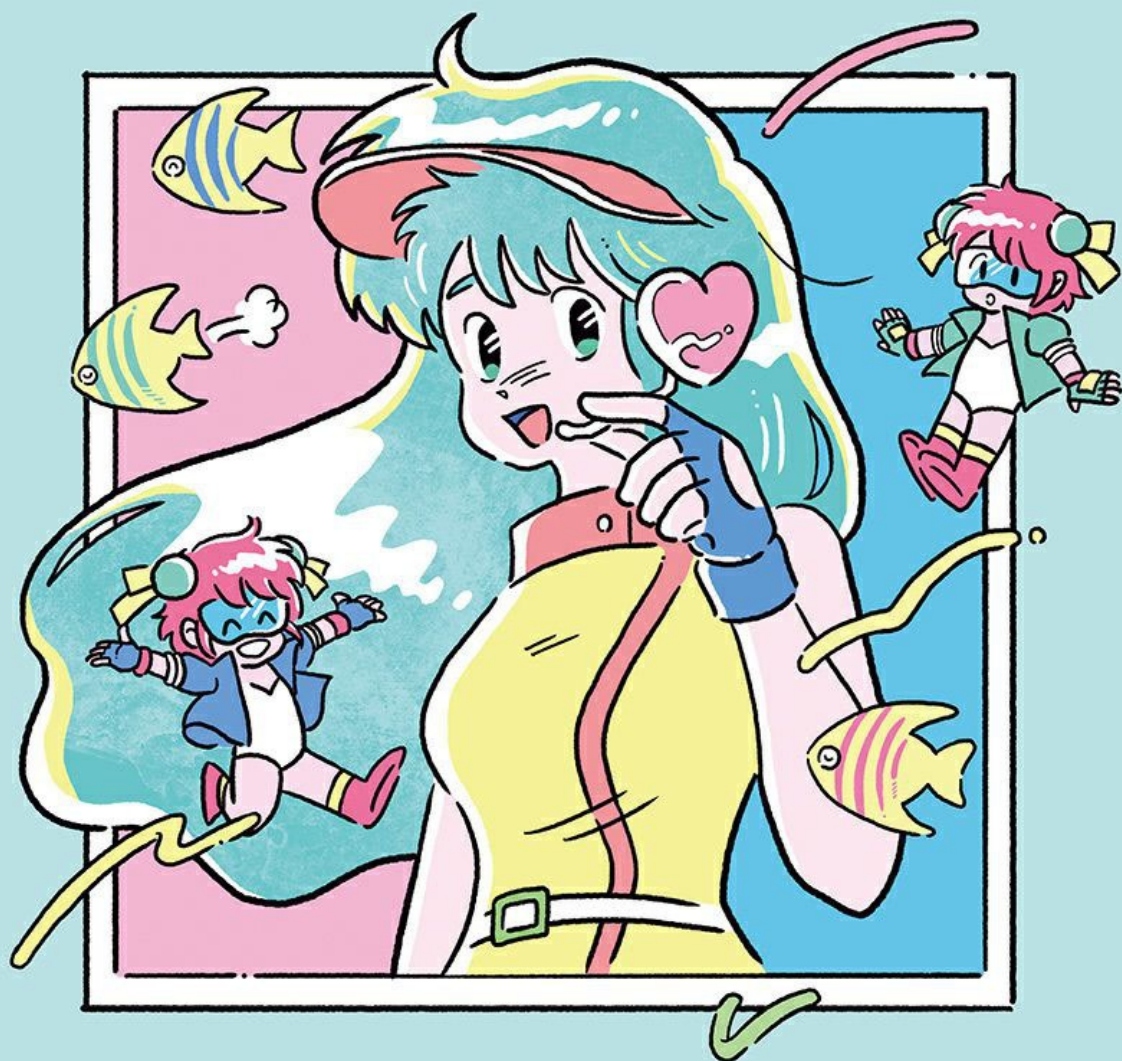
アイスクリーム・アイドル / 今ナポリタンに忙しいの

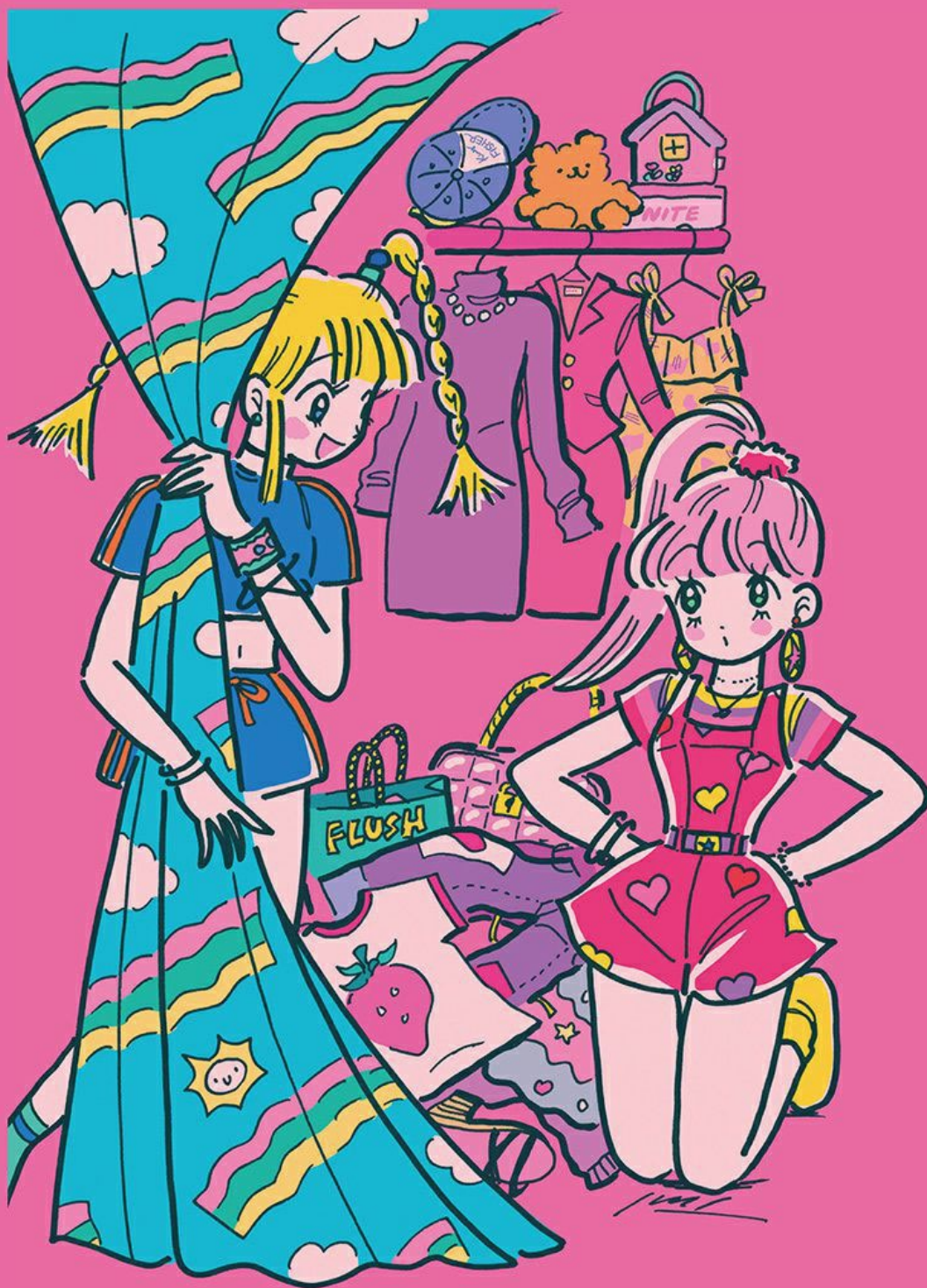

ぶにぶに電機 CD アルバムアートワーク「未来中毒」/「ときめき相対性原理」/「おとめごろの多世界解釈」

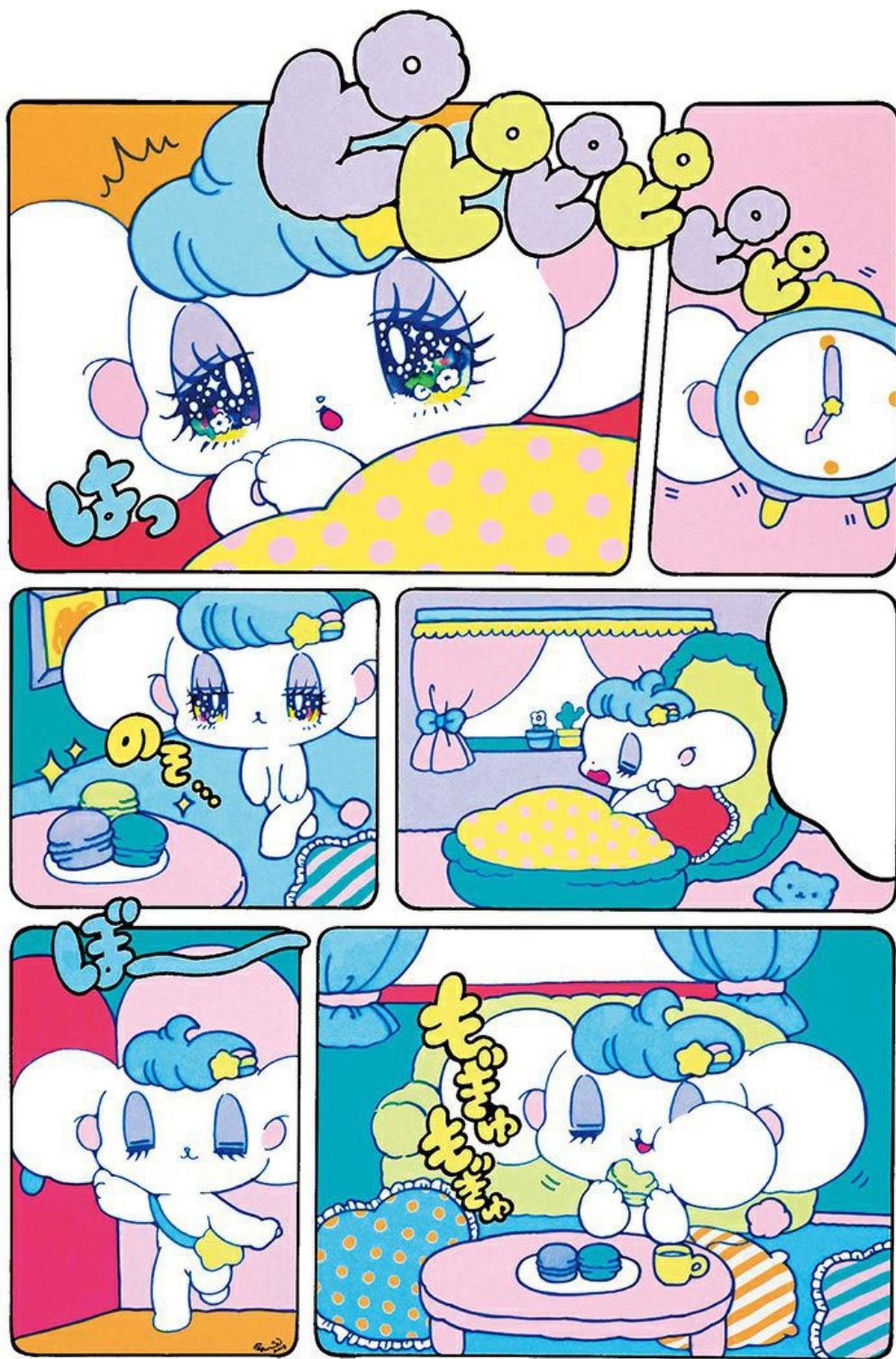

osenti girl

second
mini
album

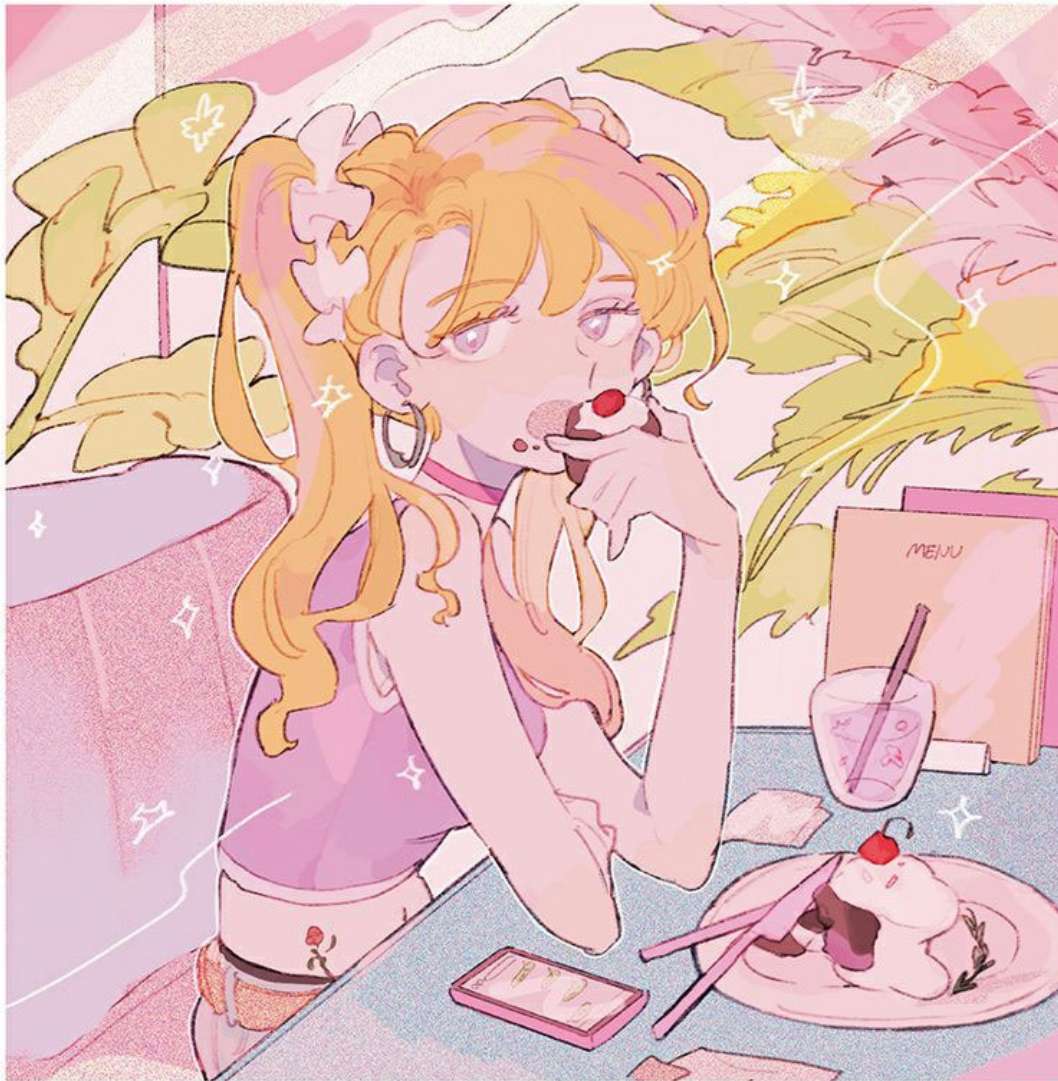

PRIVATE
NITE FLIGHT

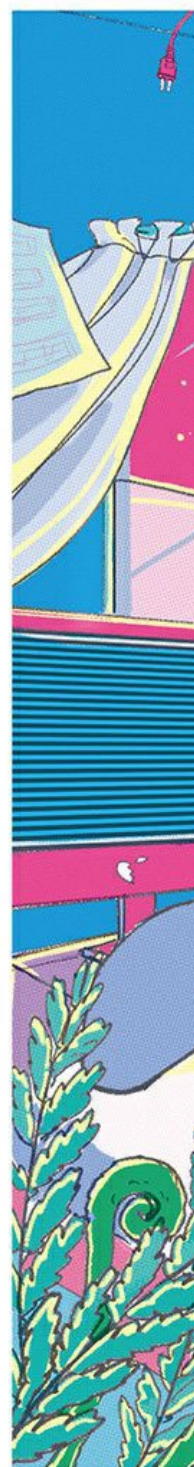
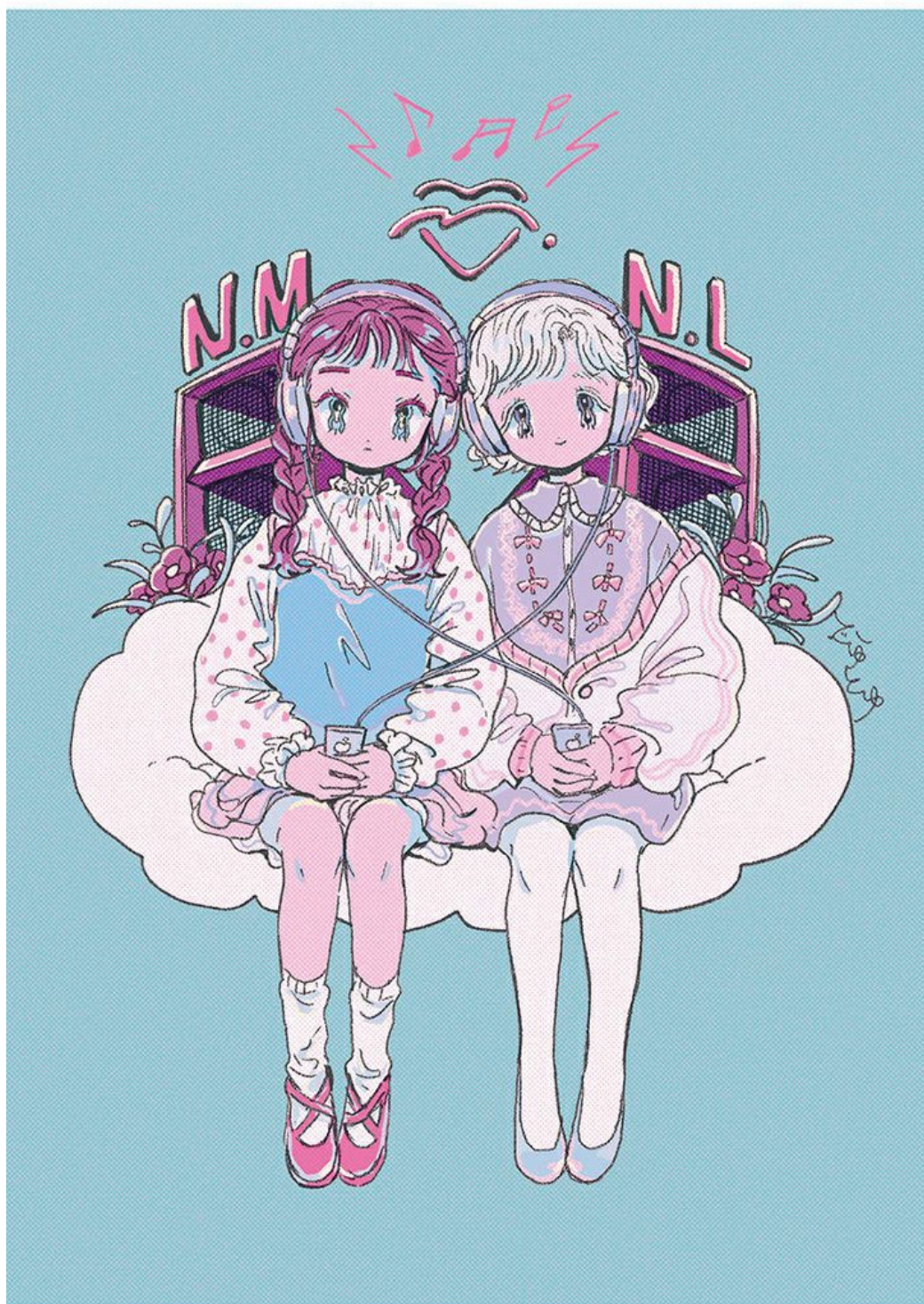

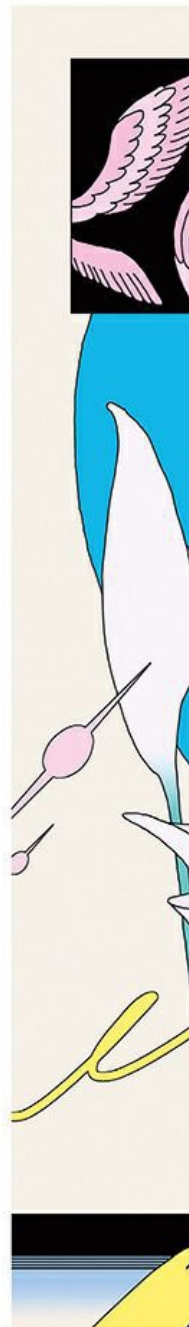
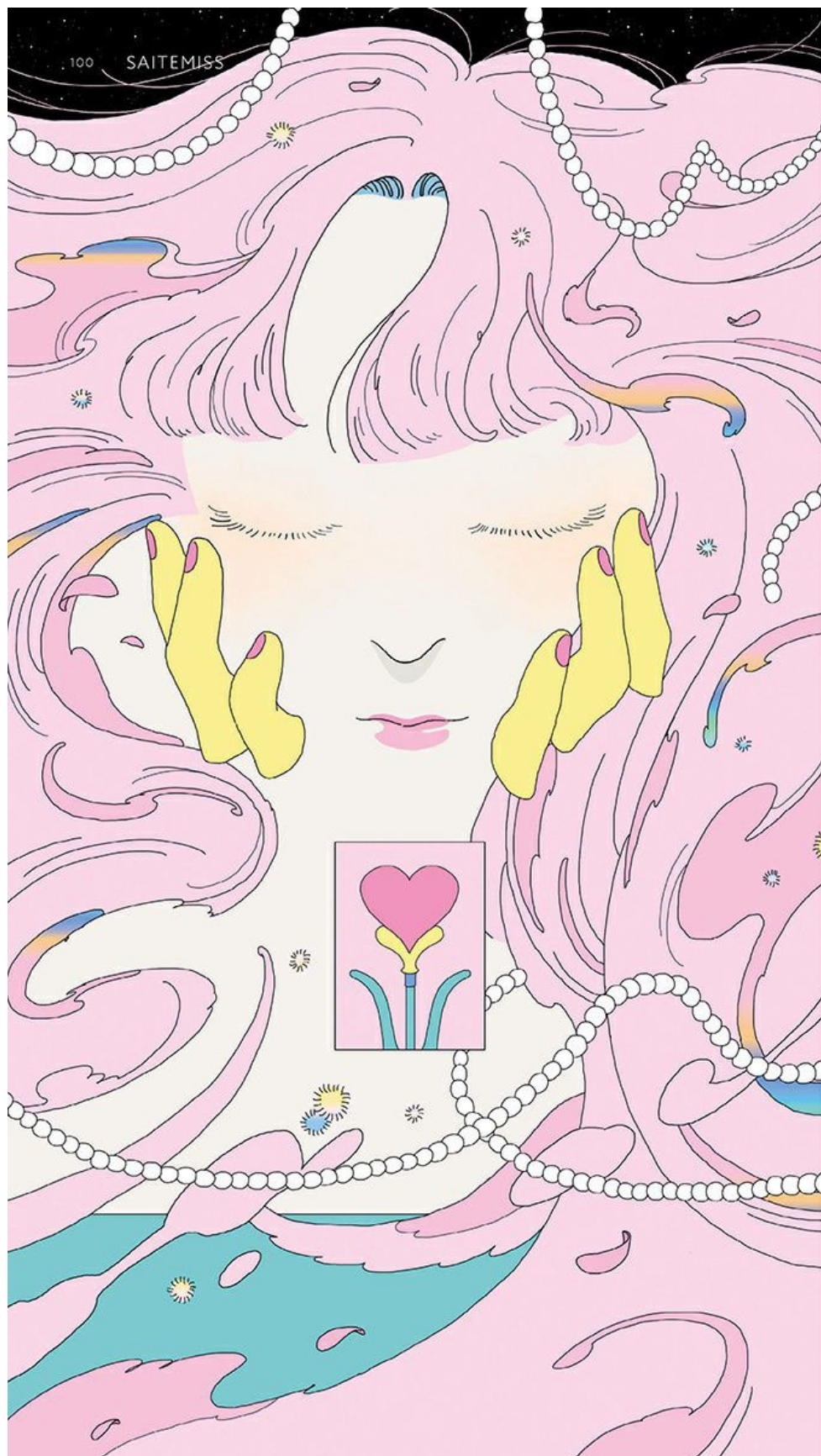

おふとんはいつだってやさしい

台湾料理店 / ラーメン屋の前で待ち合わせ

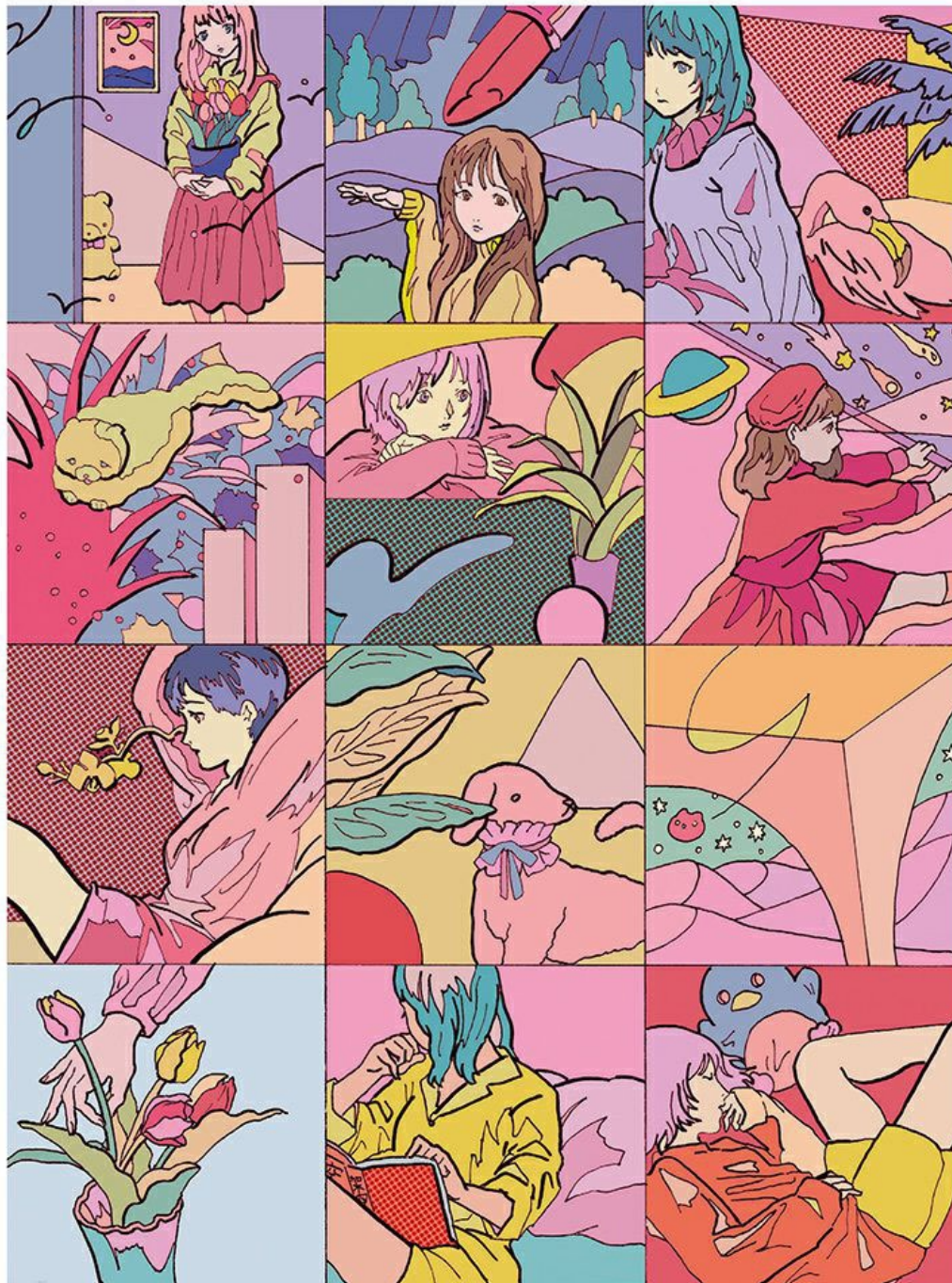

はねるつき「センテンススプリングブロックス」フライヤー

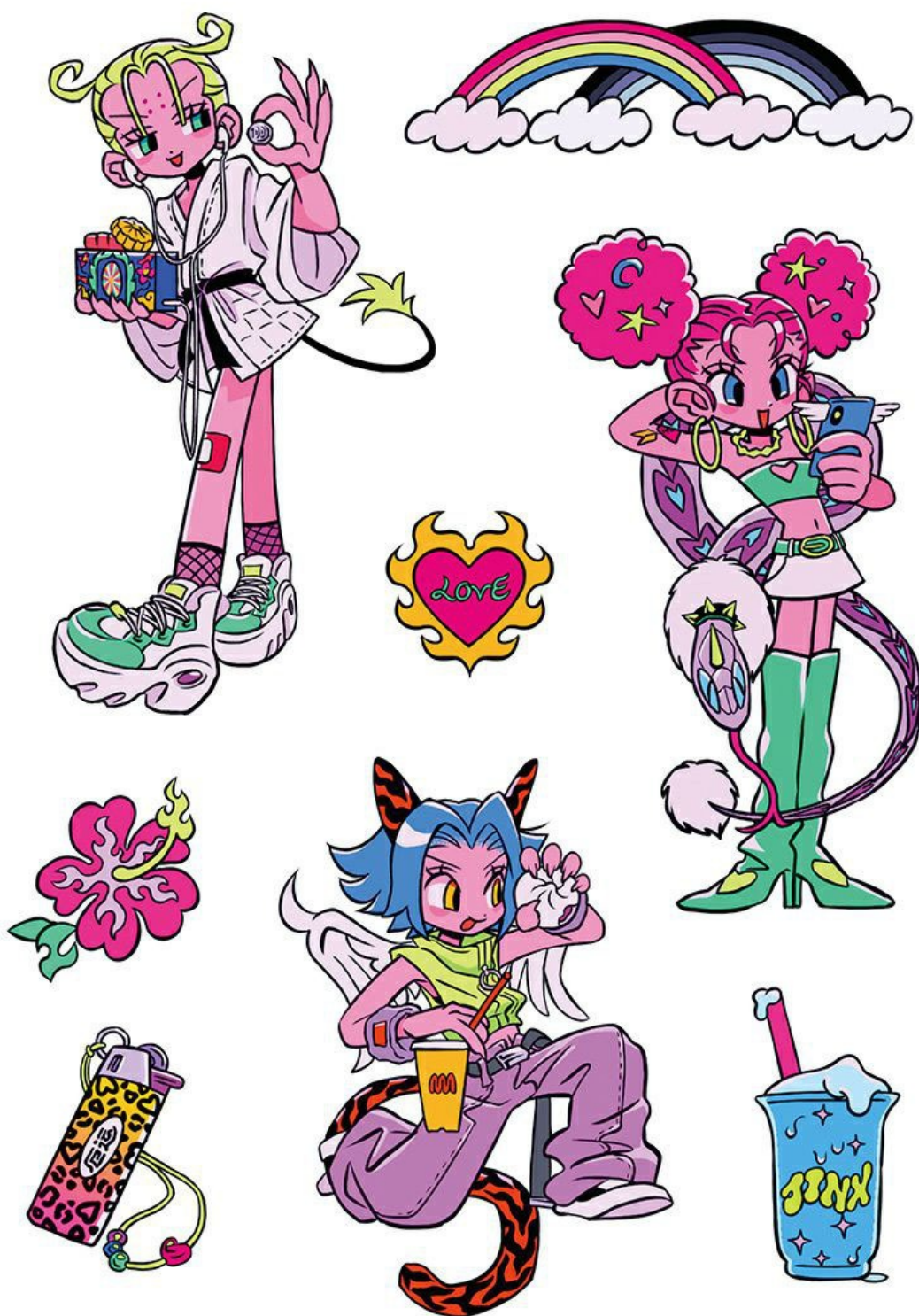

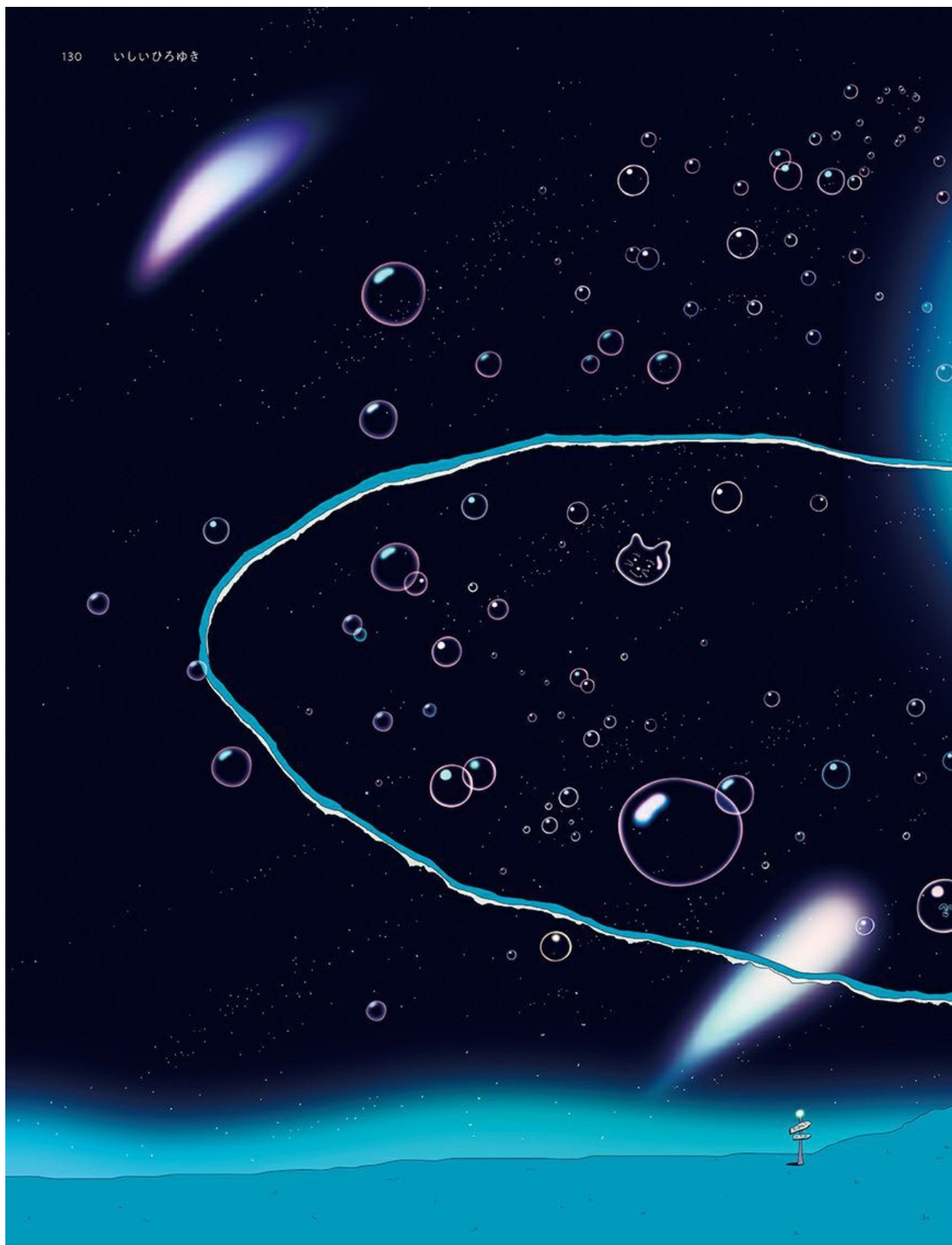

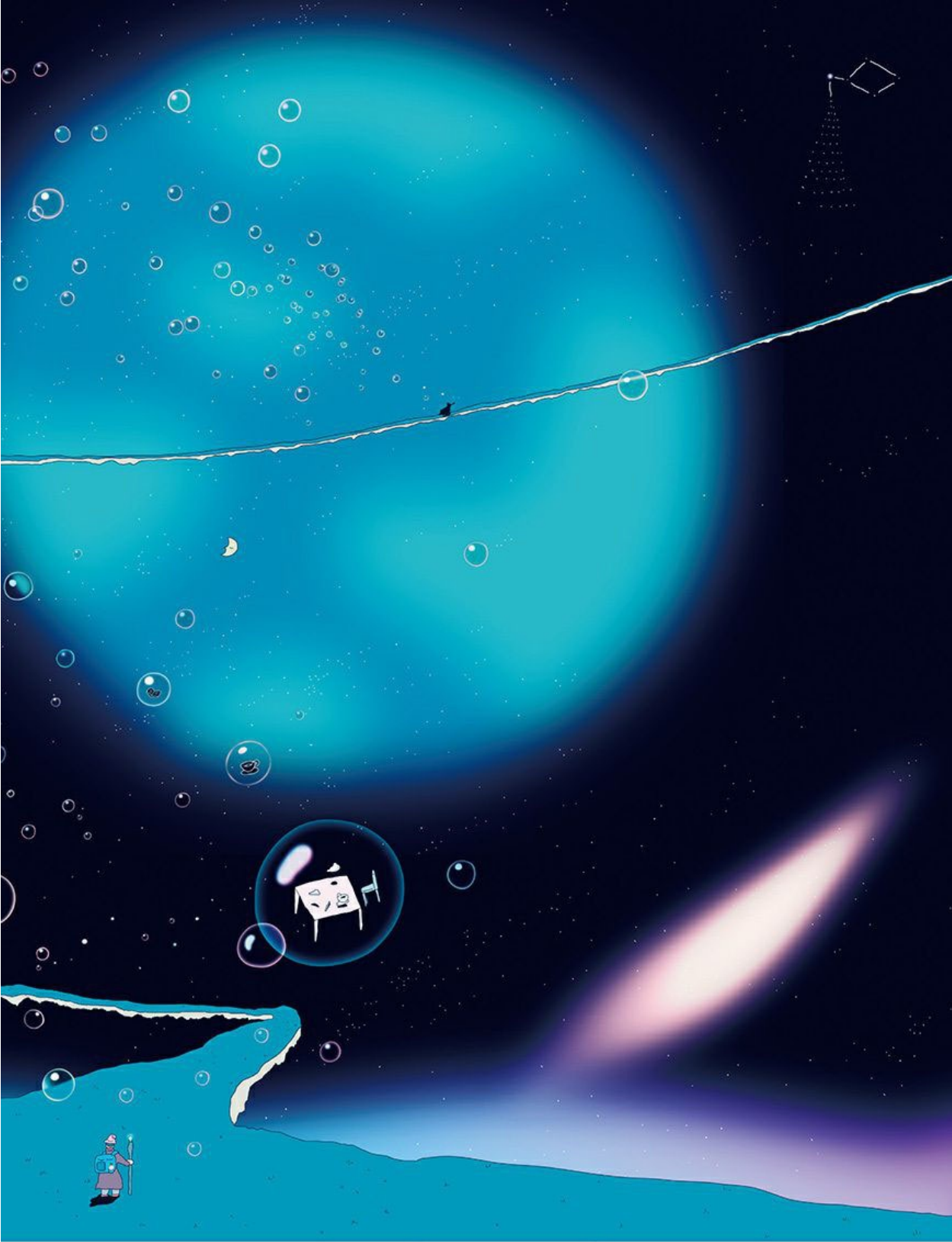

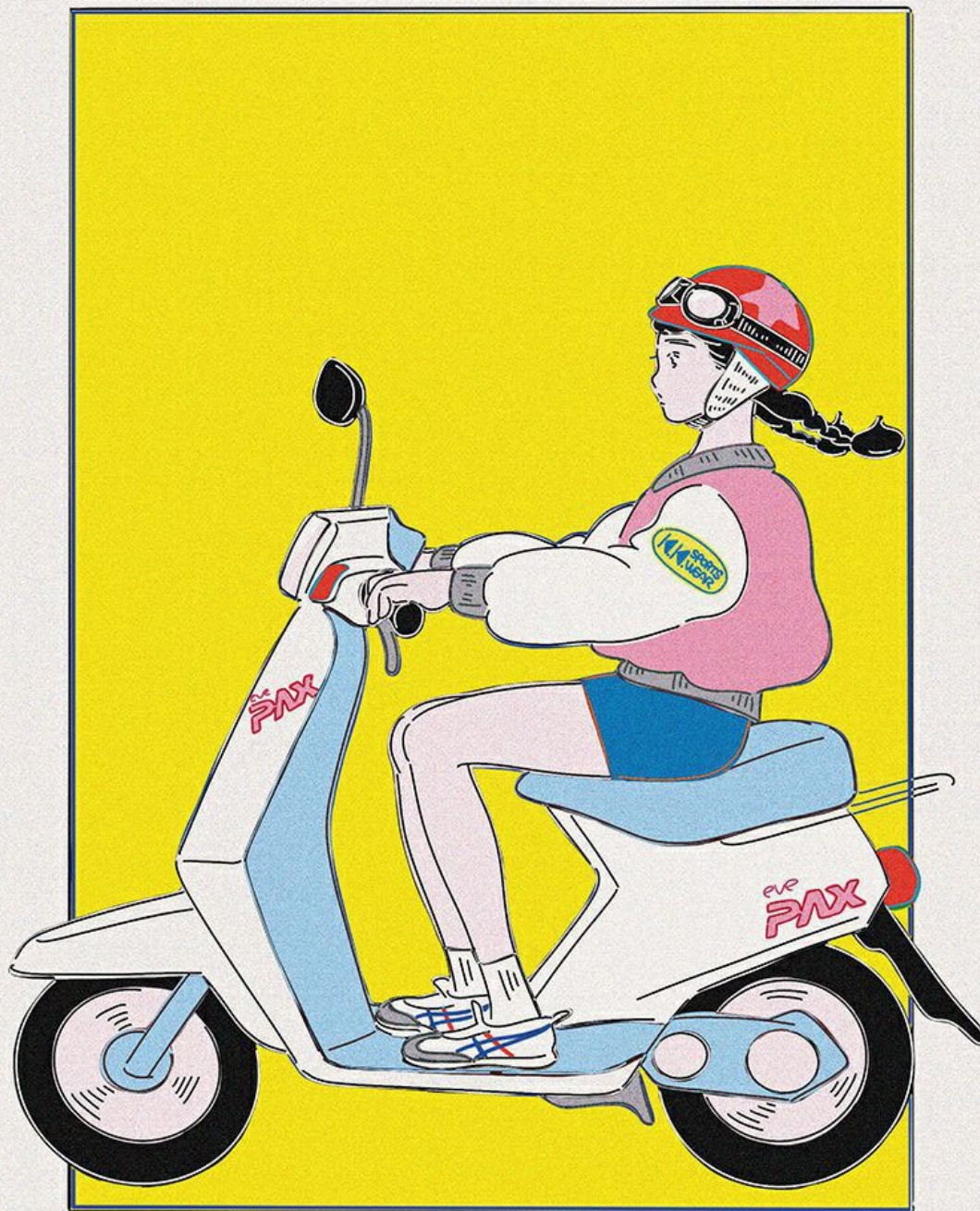

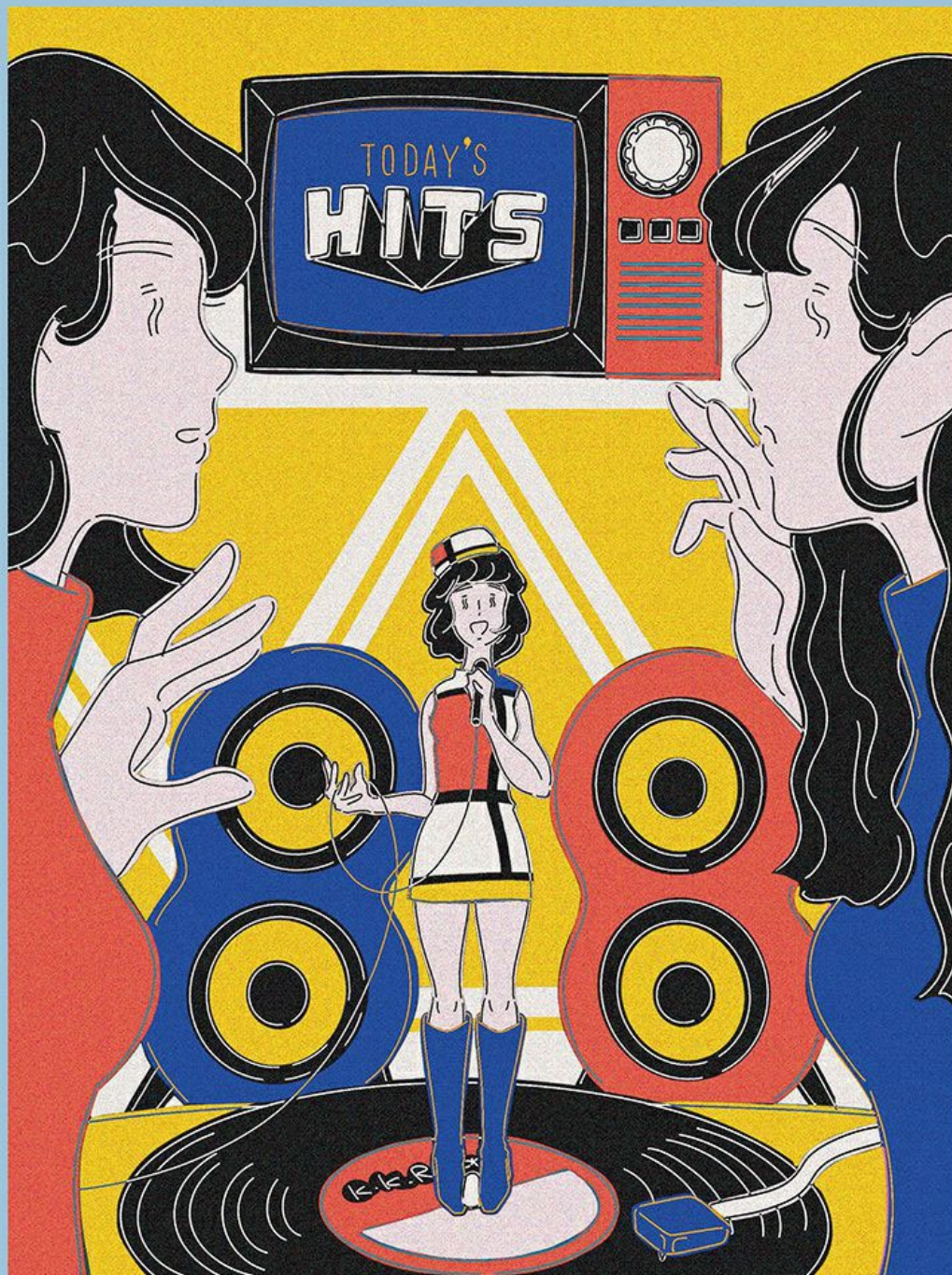

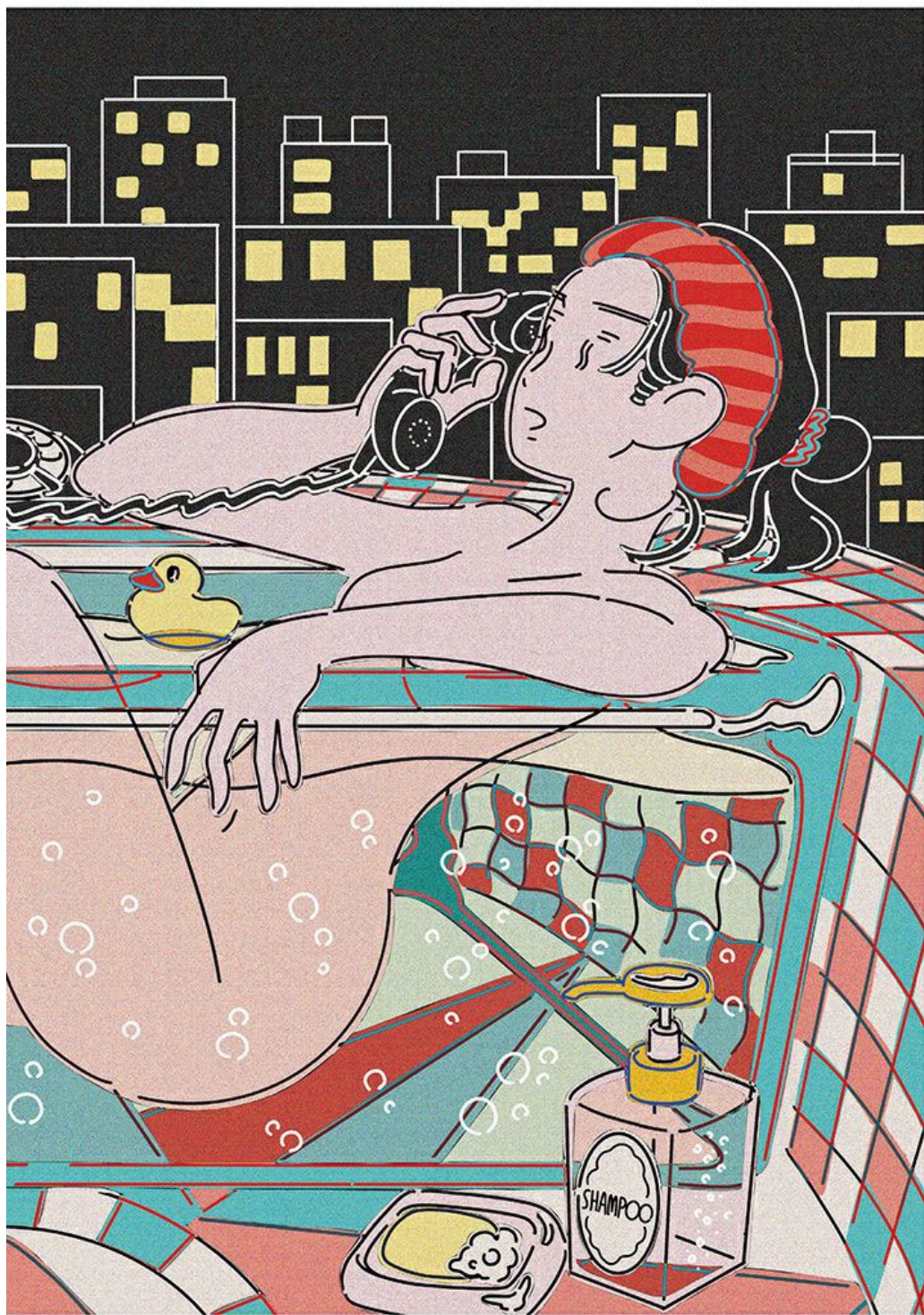

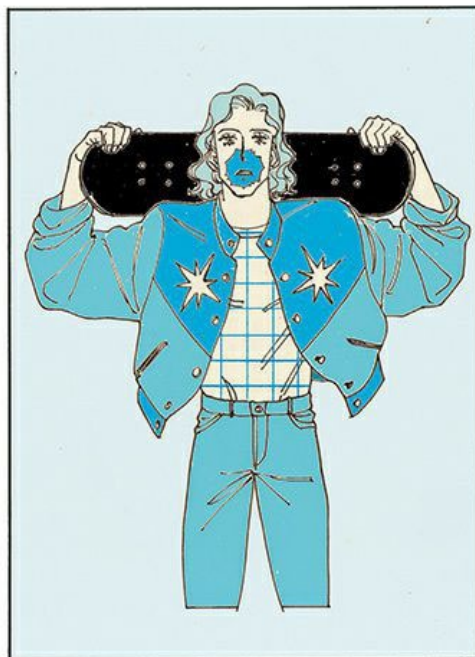
イブパックスを飛ばしてゆくよ！

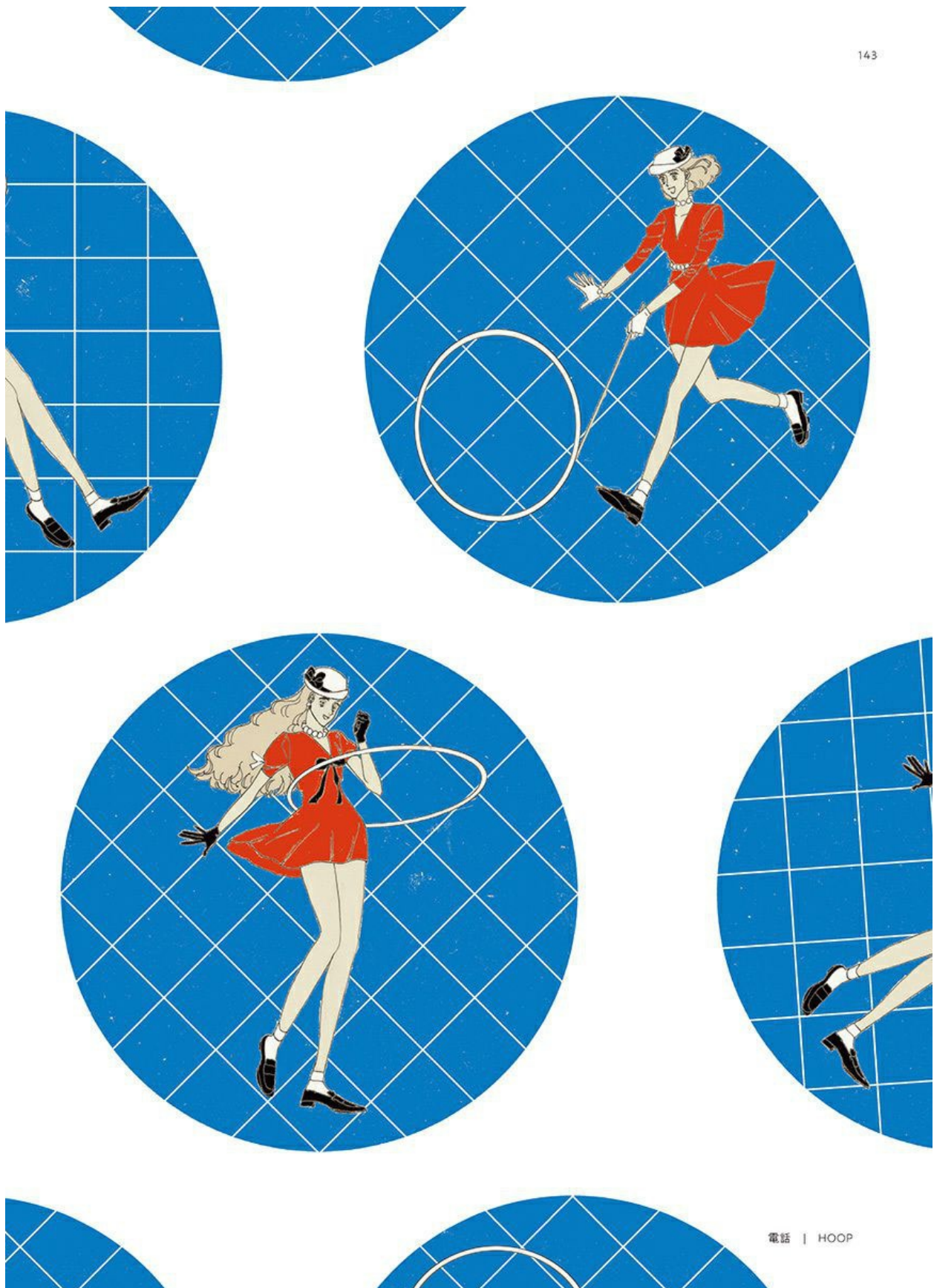

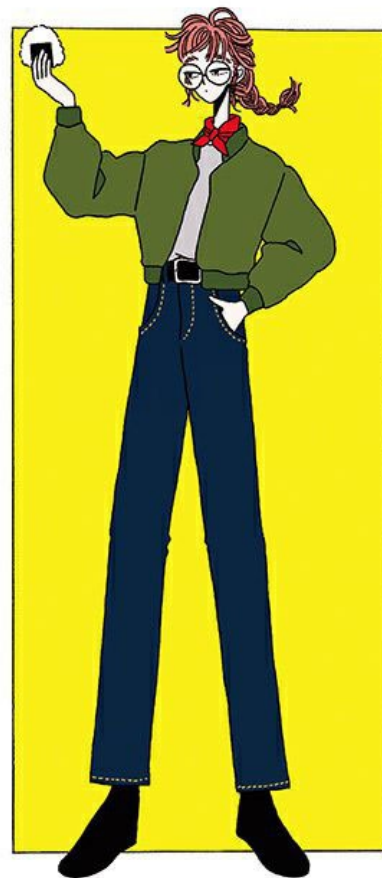
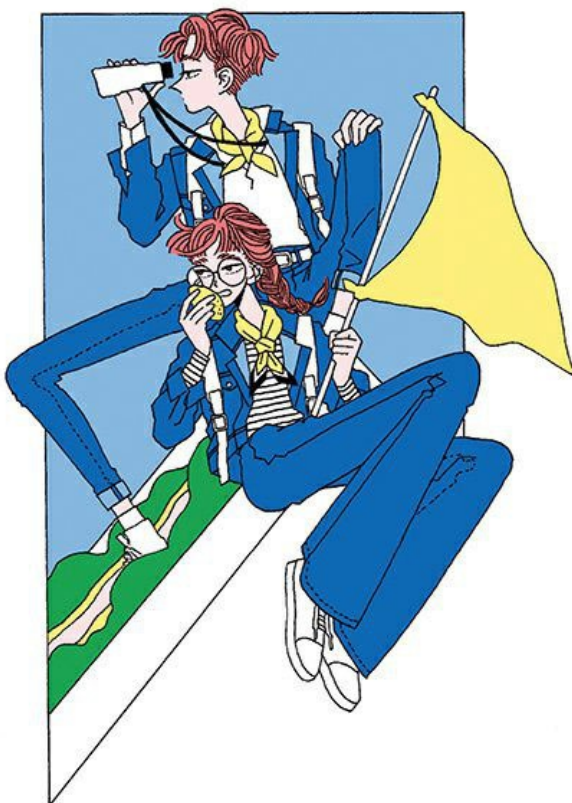
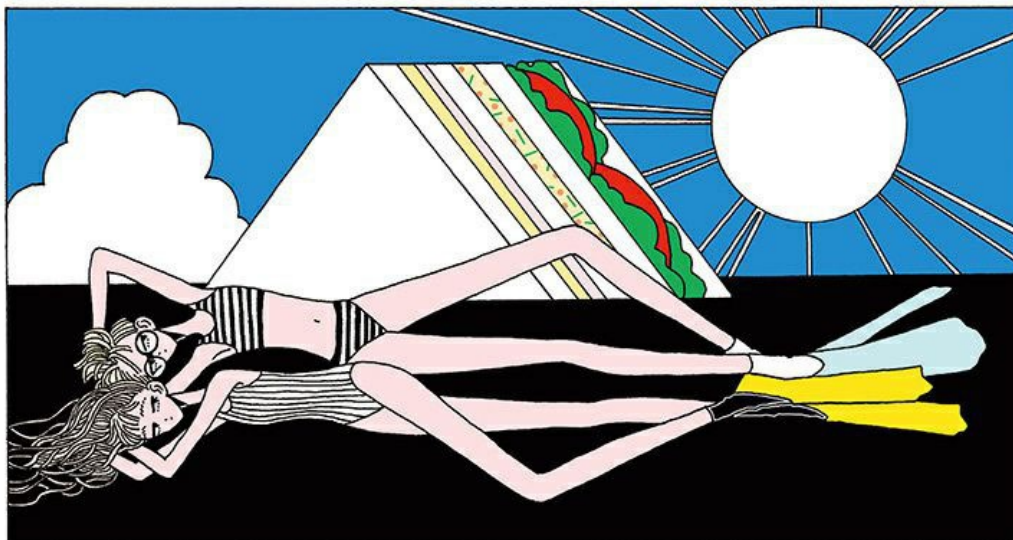

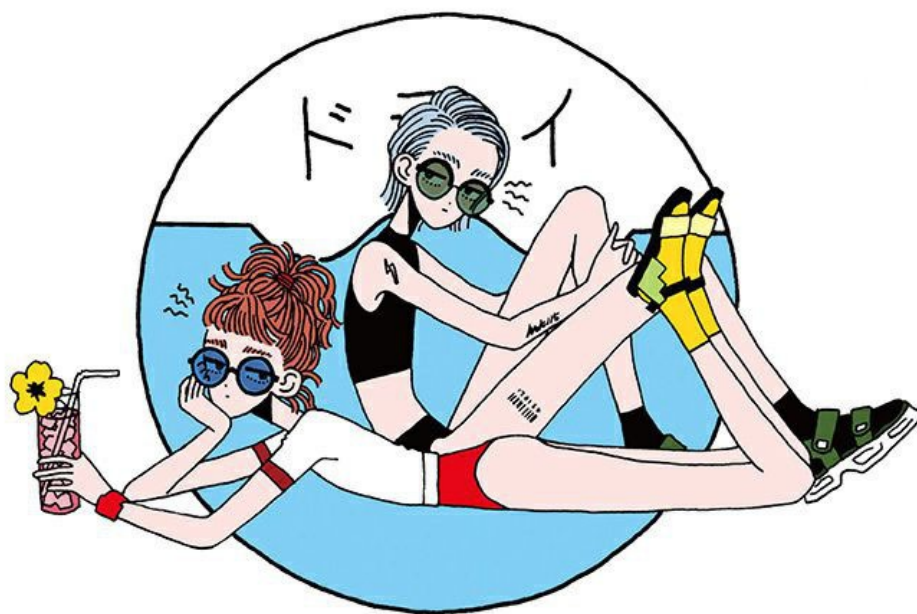

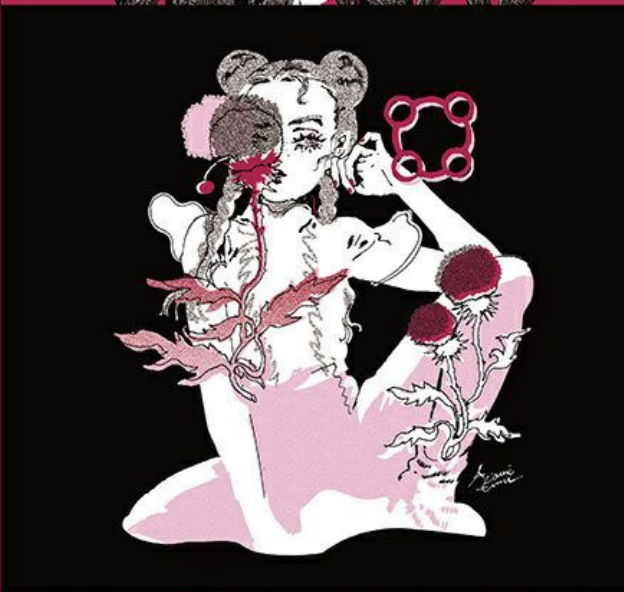

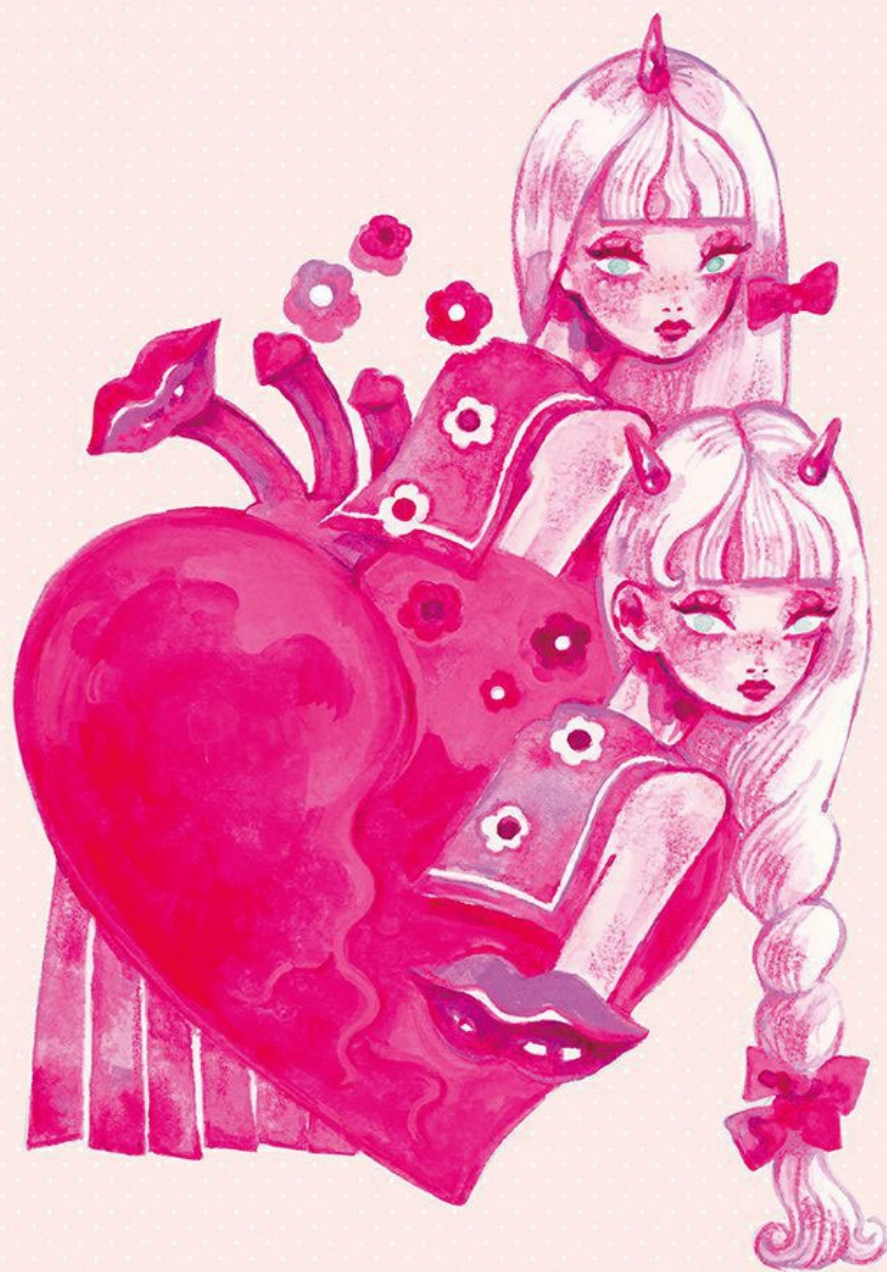

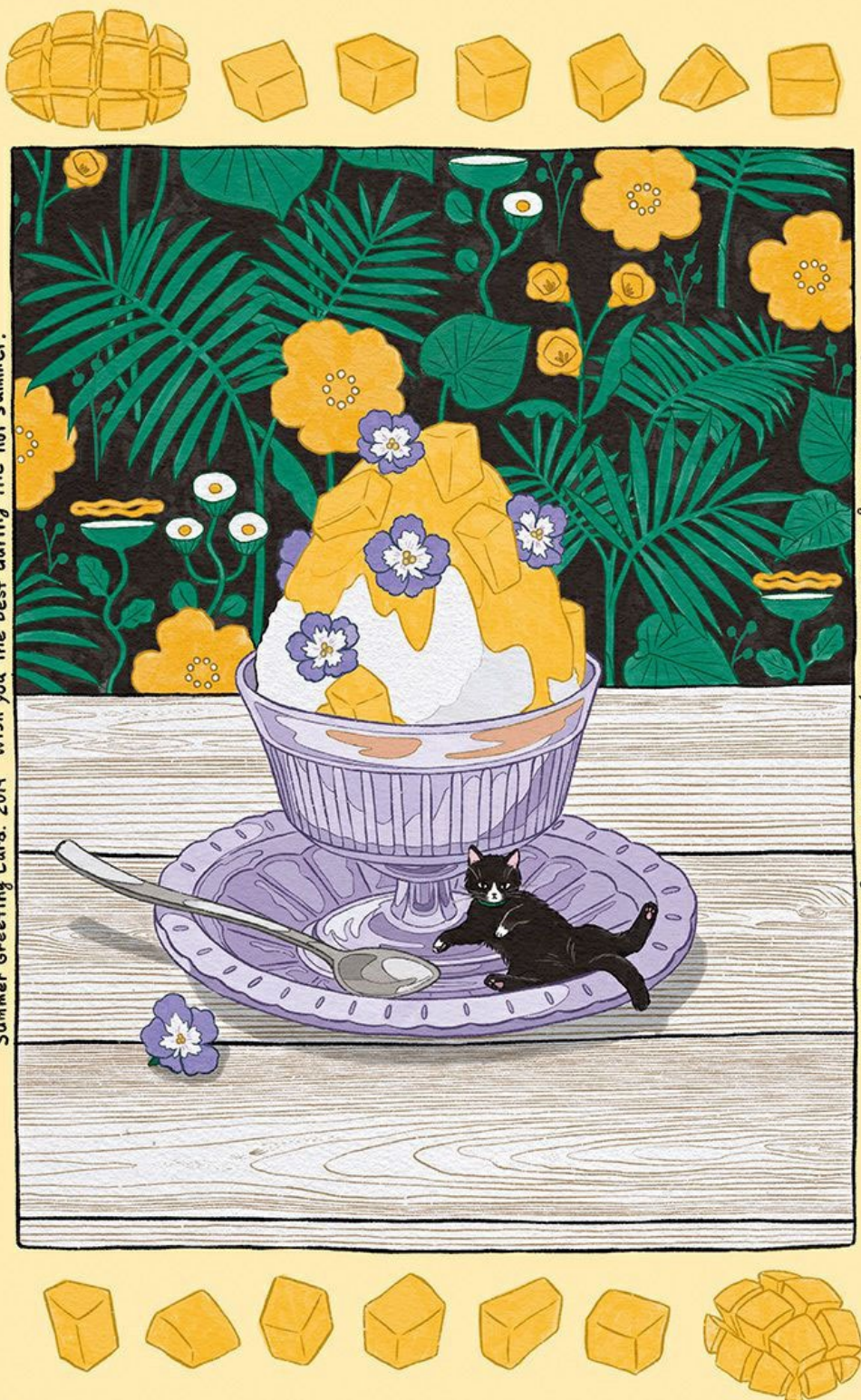

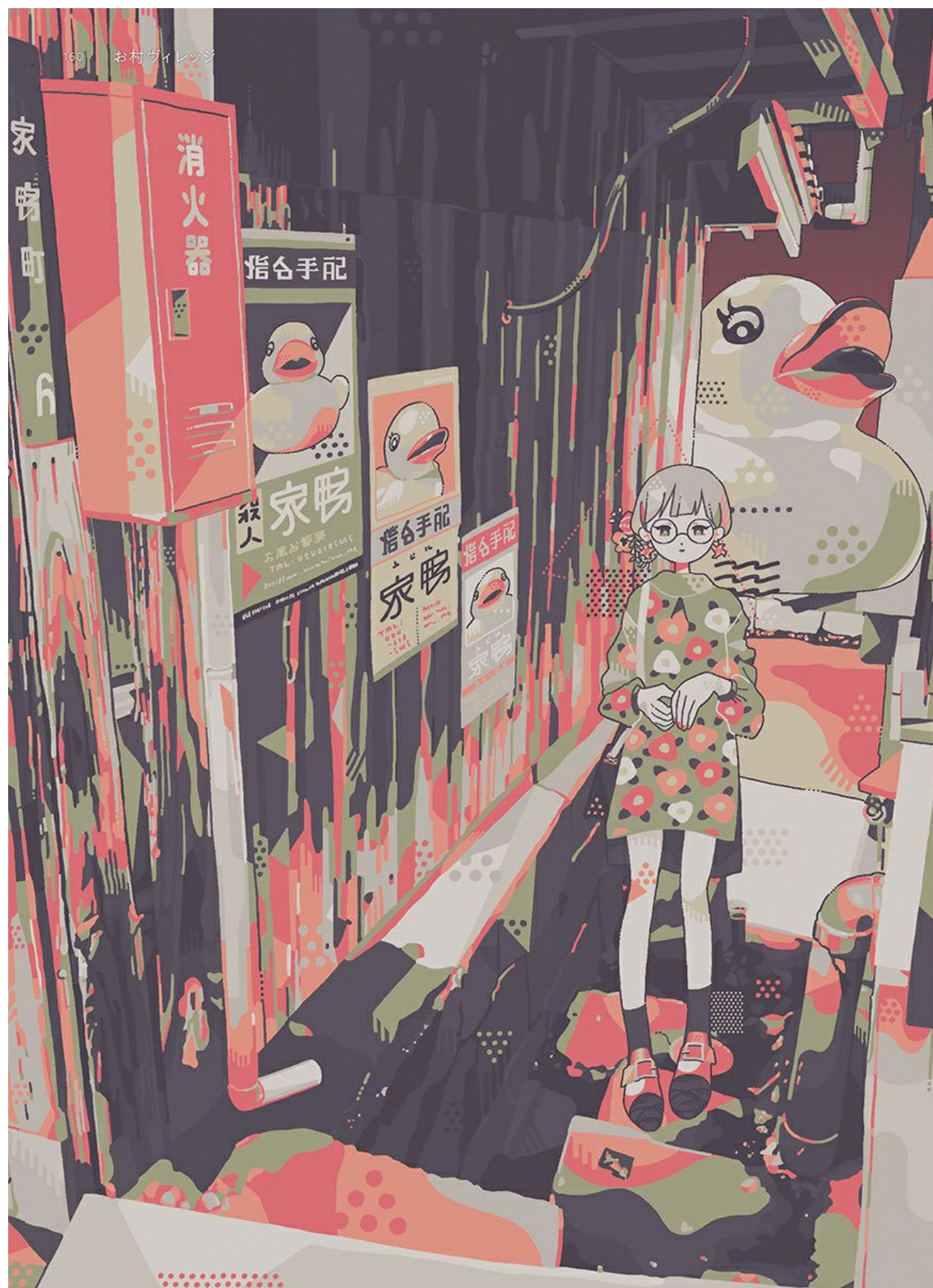

Summer Greeting Card. 2019 wish you the best during the hot Summer.

Summer Greeting Card. 2019 wish you the best during the hot Summer.

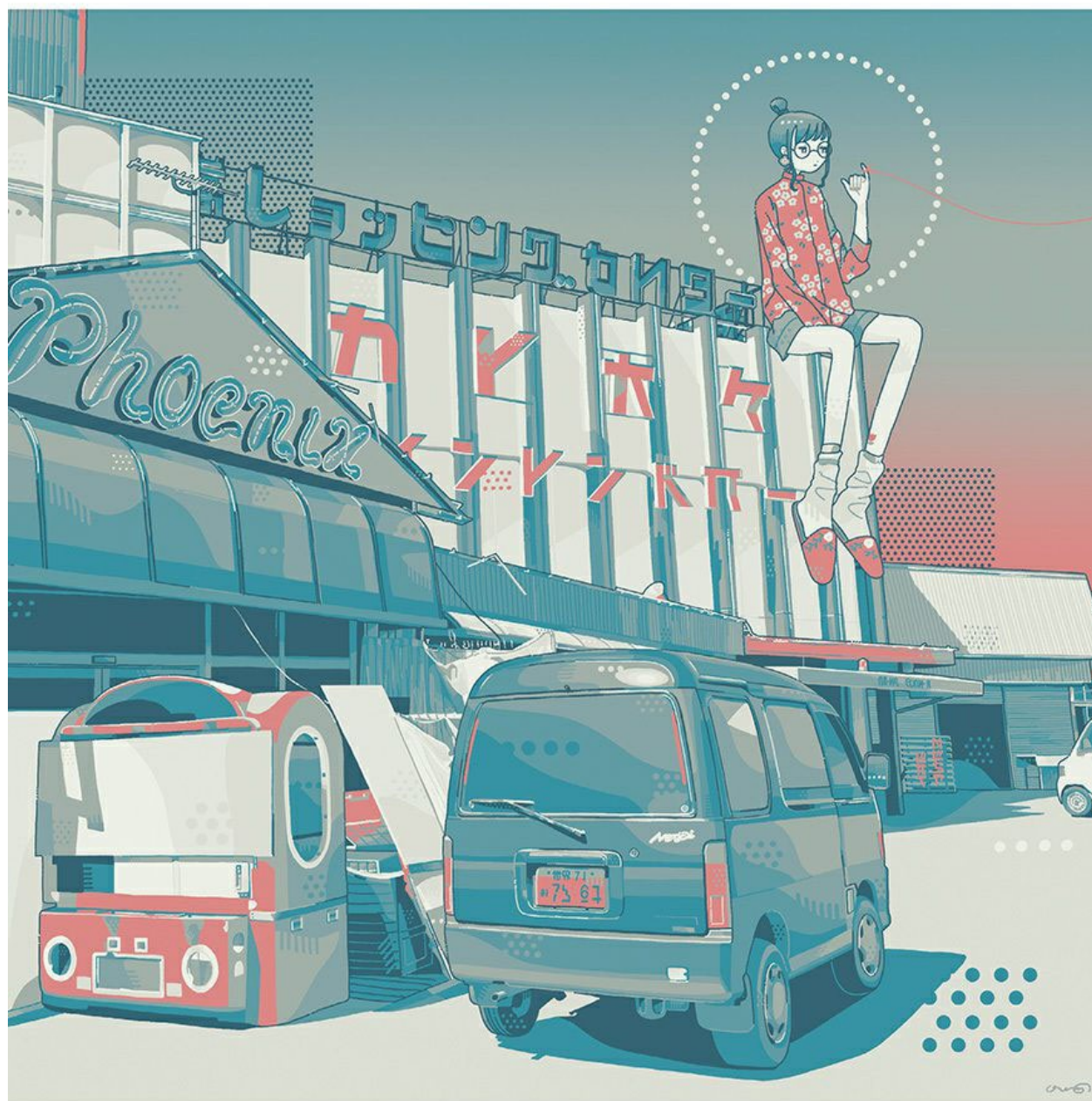

Delivery Cafe

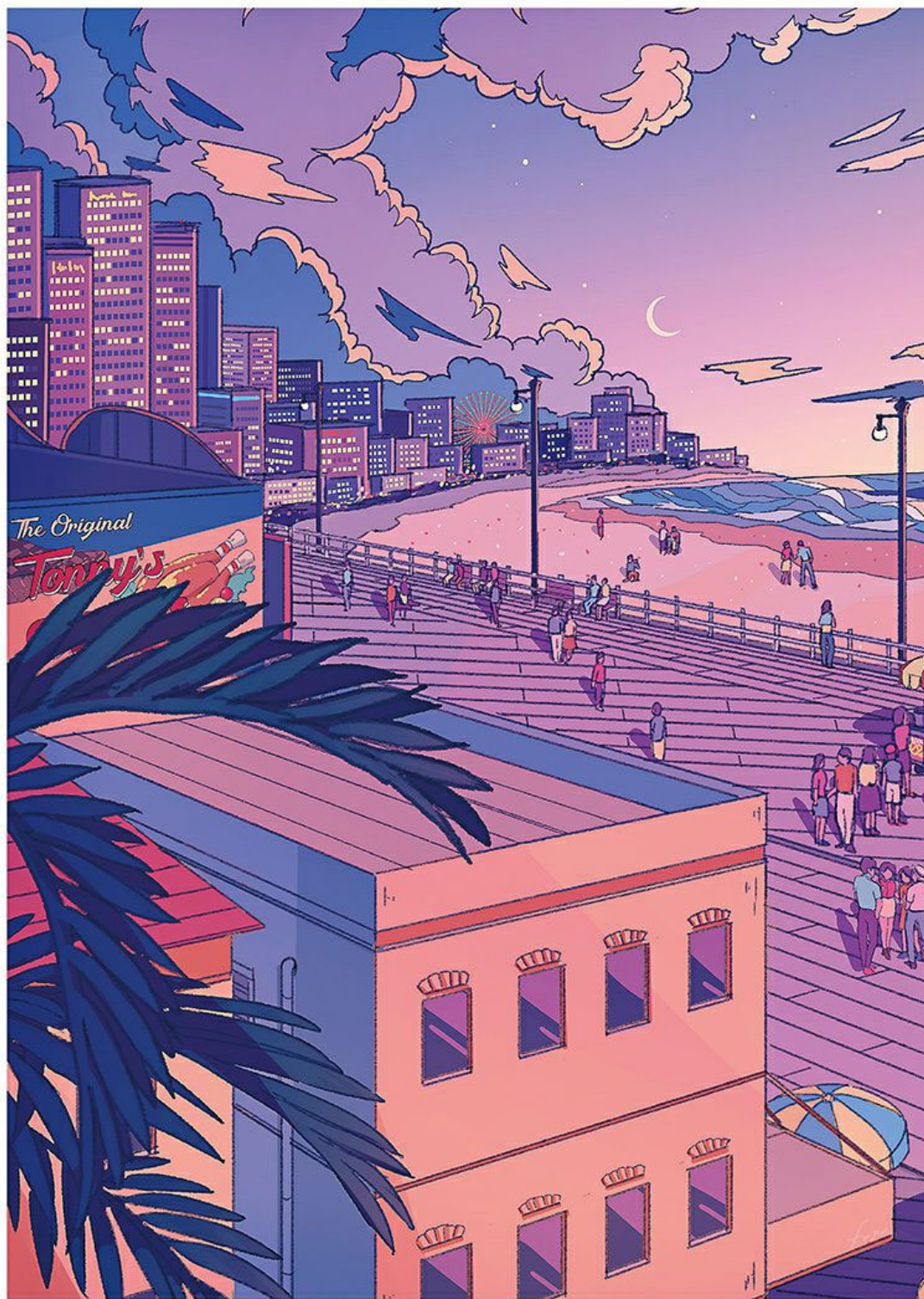

Boardwalk

インデックス

カバー描き下ろし&インタビュー

YAMANEYOSHITAKE

描き下ろし&
インタビュー 8P

ニューレトロ イラストレーション

車×やべさわこ
喫茶店×HAI
ゲーム×電Q
映画×うとまる

Seoyoung/tototatatu

ナム13

焦茶

MORAE

ジェニーカオリ

Dr.MORICKY

サンレモ

Shiho So

F*Kaori

いち

せぎやゆりえ

nsn

りなりな

ronoh

とゆとゆ

ア〜ミ〜

SAITEMISS

坂本彩

番地

中村杏子

箕芳

ギブミ〜!トモタカ
神保賢志
いしいひろゆき
高橋由季
小鈴キリカ

生

北村みなみ

黒川ナイス

Eimi

mikemori

お村ヴィレヅジ

蒼川わか

後藤かこ

冬暁

イラスト: やべさわこ

Index

- ① **メッセージ** 国内外問わず、漫画家・イラストレーター・アニメーターなどの優れたクリエイターによる、「圧倒的な個性と魅力を持つ作品」を世界へ届ける出版を行っています。

- ② **プロフィール** 出版社パイ インターナショナル キャッチコピーは「Sweet & Fresh PIE」、コンセプトは「PIE = Pretty (かわいい) Impressive (感動的な) Entertaining (楽しい)」。

- ③ **★ Website** pie.co.jp
★ E-mail editor@piebooks.com
★ SNS @PIE_Comic_Art @pie_comic_art
★ 使用ツール InDesign / Illustrator / Photoshop

④ パイ インターナショナル PIE International 1 ⑤

New Retro Illustration ⑥

- ⑦ 意識している「レトロティスト」、影響を受けた作家・作品・カルチャーはありますか？

- ⑧ 日々の創作のヒントや参考になっているものは何ですか？

- ① 今後の展望や、読者へのコメント・メッセージ
 ② 生年月日・出身地・活動経歴等のプロフィール
 ③ 作家情報
 ④ 作家名・よみがな
 ⑤ 作品掲載ページ
 ⑥ アイコン
 ⑦ 創作活動についてのインタビュー

Editorial Note

- Twitter (Username)
 Instagram (Username)
 pixiv (User ID)

Seoyoung / tototatatu そよん 36

- ① **メッセージ** 最近では、色と光を研究しています。これからも新しい組み合わせと表現を模索し、センチメンタルなシーンを描き続けていきます。

- プロフィール** 韓国在住。ソウルを拠点に、2017年からイラストレーターとして活動開始。作品集「Siru's night」/ アルバムアートワーク「The Reve Festival Finale」Red Velvet / コラボレーション: GOOGLE, INSTAGRAM, NAVER, LOTTE, CARTOON NETWORK 他。

- ★ Website** tototatatu.com
★ E-mail seoyoungkua@gmail.com
★ SNS @tototatatu
★ 使用ツール CLIP STUDIO PAINT

- ⑦ 小さい頃から漫画やTVアニメが好きでした。主に90年代後半に放送していたアメリカのコンテンツを見て育ったので、そこで得た感性が私の作品に溶け込んでいるようです。特に、MTVが制作したアニメーションシリーズの「ダリア Daria」が好きです。また、古いファッションを描くことも好きで、80年代ヴィンテージの「VOGUE」にも影響を受けました。

- ⑧ なるべく想像力と完成作品とのギャップを減らすために、いつも多くのスケッチを行います。とにかくたくさん見て、たくさん描きます。創作としては、さまざまな要素のオブジェクトを雑多に配置しつつも、画面に調和させるのが好きです。そうすると、受け取り手が独特の感情や感性を持つことができると思います。

- ① **メッセージ** 私は自分の描きたいものがあるときは、いかなるときでもひたむきに描くことができていると思います。将来について考えながら絵を描いたことは今までなかったと思います。

- プロフィール** 1995年10月13日生まれ。韓国在住。『Night Tempo Album』(2018) ジャケットアートワーク、『Sony Music Ent Korea』(2018) 『CDプロジェクトレッド Cyberpunk2077』(2019) 展示ポスター、『ILLUSTRATION 2020』(翔泳社) 掲載。

- ★ Website** ---
★ E-mail lyh09533@gmail.com
★ SNS @__tree_13
★ 使用ツール Procreate

- ⑦ 永井博さん、鈴木英人さん、園田健一先生、あだち充先生など。80年代のアートには現代にはない、根本的な美しさがあると思います。当時のアナログな感性と落ち着きは私に影響を与えました。しかし再現することは難しいです。最も大切なのは興味を持って直接感じるのだと思います。

- ⑧ 暇なときは古い電子機器を操作したり、昔の漫画を読んでいます。また、古い雑誌を見て絵を描いたりもします。レトロ風のイラストは好きなので描いて真似することはできますが、当時のライフスタイルにならない限り、あの独特のセンスを蘇らせることは難しいです。ブームにあやかるとは、本当に当時の文化を愛しているので、描く情熱があることをきちんと示さなければならぬとも思っています。当時の感性を表現するには現代美術とデザインの理解が必要です。常にデザインを勉強していきたいです。

ナム13 TREE13 40

メッセージ

今後はアパレル、アニメやゲームのキャラクターデザインやコンセプトもやってみたいです。

プロフィール 1995年7月13日生まれ。埼玉県出身。2017年からイラストレーターとして活動開始。

★ Website aorkgk.tumblr.com
★ E-mail mazmazcogech@gmail.com
★ SNS @BARD713 @cogecha713 12845810
★ 使用ツール CLIP STUDIO PAINT

♥ 80～90年代のポップな技法を中心としています。日本画家の吉田博、若沖、川瀬巴水、西洋画ですとミューシャなど、線の力が強い画家の影響を強く受けている作風だと思っています。直接、絵を描こうと思ったのは『バクマン。』『映画大好きポンポさん』などを読んだことがきっかけです。

◆ 一昔前の写真集を古本屋で購入したり、アニメの原画集や設定画集、あとは洋服やスニーカーなども収集しておりそこからインスピレーションを受けることが多いです。背景画の場合、基本的によく旅に出るので出先で撮った写真を見ながら絵を描くケースが多いです。田舎が好きです。

MORAE
もれ
48

メッセージ

あなたの記憶と私の記憶は、似ているに違いありません。だからこそ、私たちは互いに親しみを覚えます。

プロフィール 198X年5月11日生まれ。イラストレーター。

★ Website shinmora.com
★ E-mail moremora@gmail.com
★ SNS @shinmora
★ 使用ツール Photoshop

♥ 90年代のセル画のアニメーション作品に、とても大きな影響を受けました。中でも『美少女戦士セーラームーン』や『新世紀エヴァンゲリオン』といったアニメです。登場人物のキャラクターたちのシーンはもちろんですが、所々のシーンで余白のある空間を映し出すという演出は、今の私の作風を完成させることに役立ちました。恋しくて切ない気持ちになるのが好きです。

◆ 窓が大きい所で長く時間を過ごすのが好きです。光の当たる場所で、時間に応じて変化する影を観察します。みなさんもぜひ好きな場所に長居してみてください。

メッセージ

楽しくて、かわいくて、今っぽいだけではなく、何かを考えさせられたり、心を動かすような作品をたくさん描いていきたいと思っています。

プロフィール 2013年から活動開始。アパレルの企画・デザイナーを経て、イラストレーター・デザイナーとして独立。「女の子の内面に宿るかわいさ」をコンセプトに印象的なデフォルメーションとヴィヴィッドな色合いを用いたファッションブランドに特化したガールズイラストレーションを展開中。

★ Website kaochanxxxxx.wixsite.com/jennykaori
★ E-mail kaochanxxxxx@gmail.com
★ SNS @jenny_kaori
★ 使用ツール Photoshop

♥ ビースティ・ボーイズ、ウェインズ・ワールド、ビーバース・アンド・バットヘッド、ダリアなど80～90年代に流行した西洋のストリートシーン、TVカルチャーが好きで、湿度の低い軽快で乾いたカウンターカルチャーに小さい頃から憧れがありました。日本のクリエイティブではなかなか試うことのできないジメジメ感というものを、どうにかして「西洋みたいなイケてる感じ」を意識したく、現在のスタイルになったんだと思います。とはいえ、絵の中のスタイル・メッセージについては現代性を常に意識しており、レトロテイストに頼り過ぎないようにしています。

◆ 車 / プロダクト / 70年代の刑事ドラマ / 『マカロニほうれん荘』

ジェニーカオリ
Jennykaori 52

Dr.MORICKY

どくたーもりっきー 56

メッセージ

かわいいだったりカッコいい、ちょっとへんてこなものを永遠のテーマに描いています。普段いろんな国の方からメッセージをいただくので、いつか海外の方とコミッションをしたいです。

プロフィール

2月14日生まれ。岡山県出身。
おもちゃ箱から飛び出してきたような絵を描きます。
『ILLUSTRATION 2020』（翔泳社）掲載。

★ Website morickyyy.tumblr.com
★ E-mail moricheese2144@gmail.com
★ SNS @mmoriqomm @dr.moricky
★ 使用ツール SAI / Photoshop

① 廻ると「これがきっかけだったのかな？」というものはいくつかありますが、中でも、小学生のときに図書館にあった「キャンディ・キャンディ」や「はいからさんが通る」の絵柄がとてどもストライクでした。年代は違うけれど、魅かれるものがあったのかなと思います。

その後は流行りの漫画も集めつつ、趣味として古本屋さんでしか手に入らないようなレトロ漫画をひたすら集めました。とにかく、表紙を見てピンときたものは手に取っていました！

② 時間があるときはTumblrをひたすら見ています。お気に入りのTumblrのページを見るとすごくわくわくしますし、その中のぎゅっと詰め込まれた空間を見ると「これ描きたいな〜」という思いがぽこぽこ生まれます。

サンレモ

Sanlemon 60

メッセージ

特定の分野に限定せず、
幅広いジャンルのお仕事に挑戦したいです。
好きなアーティストやブランドとのコラボが夢です……！

プロフィール

大阪府出身。大阪府在住。大阪市立工芸高等学校 | 美術科 | 卒業。大阪総合デザイン専門学校 | Vcom 学科 | 卒業。自分らしく生きる女の子が好き。80年代を感じさせる懐かしさと、オリジナリティのある新しさの融合をテーマにイラストを描く。『ILLUSTRATION 2020』（翔泳社）掲載。

★ Website sanlemon.wixsite.com/vitamin
★ E-mail 3kakulemon@gmail.com
★ SNS @3kaku_illust @3kakulemon
★ 使用ツール CLIP STUDIO PAINT

① 80年代から活躍されているイラストレーターの永井博さん、わたせせいぞうさん、鈴木英人さんにとっても影響を受けました。元々母が好きだったのがきっかけです。また、SNS上でイラストレーターの中村佑介さんから「アメリカ版雑誌のプレイボーイやピンナップガールのエッセンスを」というアドバイスをいただいてから、色使い、キャラクターのポーズや身体のラインの描き方がガラッと変わりました。中村さんにこのアドバイスをいただかなければ、今の絵柄はできていなかったと思います。

② とにかくいろんなものがアイデアに繋がるので、何事も幅広く楽しむようにしています。良い案が浮かばないときは一旦作業をやめて、アイデア探しの旅に出ることが多いです。ラフを描く際は必ず音楽を聴いています。描きたい絵のイメージにぴたり合う曲と出会えた時はすごく楽しいです！ジャンルにとらわれず色々聴いています。

メッセージ

今後やりたいことはMV、色々なアーティストとのコラボレーション、CDジャケットや音楽関連のイラストレーション、グッズ制作、キャラクターデザインなどです。
2年以内に、東京で個展をやりたいです。

プロフィール

1990年横浜生まれの台湾人。80年代漫画の雰囲気や空気感を感じさせる女の子を描く。Future Funkの代表格である韓国DJ「Night Tempo」のアートワークやさまざまなアーティストのビジュアル、映像、アパレル、VJなどでも活動中。

★ Website soshiho.tumblr.com
★ E-mail shihoqoo@gmail.com
★ SNS @so_shiho @shihoso
★ 使用ツール Photoshop

① 配色、構図、空気感や光の表現、あまり見たことのない新鮮な構図を意識して描いています。人物のポーズはいつも80年代の漫画のキャラクターや昭和のグラビアアイドルを参考しています。活動初期に影響を受けた作家はうとまるさん、山根慶丈さん。2016年頃にうとまるさんが手がけたMVのイラストを拝見し、アニメーションと音楽の息がぴったりとハマっていて、当時衝撃を受けたのがきっかけです。いつかこういうお仕事をしたいなと思い、イラストレーターを目指すようになりました。他には「うる星やつら」、「東京ラブストーリー」、「マクロス7」などにも影響を受けています。

② 「きまぐれオレンジ☆ロード」、「東京ラブストーリー」、漫画のキャラクターのポーズやシーンの構図、「美少女戦士セーラームーン」や「マクロス7」の設定資料集、東京の夜景の写真集など。

Shiho So

しほ そ 64

メッセージ

デザインや落とし込むアイテムと調和する主張しすぎないイラストを心がけつつ、何より手元に置きたくなるかわいさを重視して描いています。今後はイラストに留まらず、企画やディレクションもできるよう成長していきたいです。

プロフィール 1985年生まれ。アニメやファンシーイラストに影響を受けたタッチと色彩が特徴のイラストレーター。さまざまなキャラクターやアニメ等とのコラボレーションで、イラストやグッズデザインなどを手がけている。

★ Website fkaorism.main.jp
★ E-mail info@fkaorism.main.jp
★ SNS @fkaorism 42257
★ 使用ツール Photoshop

① 80～90年代頃のスタイルですが、ただレトロテイストにするだけではなくカラーリングなど「今っぽさ」も取り入れるようにしています。

絵柄で影響を受けているのは80年代のアニメ作品で、アニメーターの高田明美先生や南家こうじ先生の描く、柔らかな曲線とキュートなキャラクターが特に好きです。ファンシー文具・雑貨の影響も大きいです。

② 時代感覚を掴むために、今一番見ているのはInstagramやTwitterです。

デザイン関連の本では、いろんな時代の広告や音楽CD・レコードといったジャケット集など手元に置いています。

レトロでかわいい喫茶店やおみやげ屋さんといったスポットを回ることも好きで、インスピレーションの源になっています。

メッセージ

「かわいくて、楽しくて、安心感のある作品」をずっと目指して描いています。作品を見てくださる方が親しんだり懐かしんだりくださるときがとてとても幸せです。目指す作品に少しでも近づけるようにしたいです。

プロフィール 平成生まれ。関西地方出身。フリーランスのイラストレーター。「NEW 80s MATERIAL」(翔泳社)イラスト・フォント制作、「ファンシーメイト」(ギャンビット)挿絵、アイドルコラボグッズ(ヴィレッジ・ヴァンガード)他。

★ Website ---
★ E-mail nicopocoeco@yahoo.co.jp
★ SNS @111ichi888
★ 使用ツール CLIP STUDIO PAINT

① 生まれてからずっと、両親が好きだった60～80年代の音楽や作品を見たり聴いたりして育ちました。当時の音楽やファッション、アートワークなどは、子供の頃を思い出すので、今でもとても好きです。意識的にレトロな作品づくりはしていませんが、子供の頃に感じていた家族と一緒にいるときの安心する気持ちを思い出しながら創作活動をしているので、当時触れていた作品に影響を受けているのだと思います。

② 自分の好きなものや、興味のあることをイラストにすることが多いです。今は台湾の文化や食べ物にとても興味があり、何度も旅行しています。旅先で撮った写真を眺めたり音楽を聴いたりすると、楽しい絵が描ける気がします。シール集めも趣味で、小さなかわいいシールを集めています。食べ物や動物、花などかわいいモチーフがたくさんあり、眺めるだけで作品づくりの刺激になっています。

メッセージ

手の速さには定評があり、数を出すことも得意です。子供向けのかわいらしいものから、大人向けの少しセクシーなものまで何でも描きたいと思っています。今後はファッション関係やお菓子のパッケージ、アニメーションにも挑戦したいです。

プロフィール 1987年生まれ。東京都在住。2010年多摩美術大学グラフィックデザイン学科卒業。大きなキラキラの輪が特徴のイラストレーター。アナログ、デジタルで主にどうぶつや女の子を描く。

★ Website www.hanamizz.org
★ E-mail yuriesekiya@gmail.com
★ SNS @gonhanamizz
★ 使用ツール アクリル絵具 / 水彩絵具 / 色鉛筆 / マーカー / Photoshop / Procreate / Illustrator

① 80年代・90年代の少女漫画のエッセンスや、ホラー漫画のテイストにはかなり影響を受けています。種村有菜先生、高橋真琴先生、水野純子先生、椋岡かずお先生など。

かわいさを突き詰めるとグロテスクになると考えているので、どちらの要素も私にとってはとても大切なものです。

② 友人との会話や漫画、映画、アニメ、音楽などからヒントを得ています。嬉しかったり悲しかったり、テンションが上がったものやムカついたことなど、感情が揺さぶられた瞬間がベースになることが多いです。

私の絵を見た人にも、何でも良いので何かしらの感情を残せたらいいなと思いながら制作しています。

nsn

Nishina 80

好きなアニメや漫画の
テイストを取り入れつつ、
今の時代らしい「カワイイ」を
発信していきたいです。

プロフィール 東京都出身。2018年頃からイラストレーターとして活動開始。アパレルブランドとのコラボやアーティストのCDジャケット、グッズイラストなどを手がける。

★ Website ---
★ E-mail nsnnn7@gmail.com
★ SNS @nsnnn7 @7nsnnn
★ 使用ツール Photoshop / Procreate

♥ 中学生の頃に、アニメ『らんま1/2』を全話見たことがレトロテイストを意識し始めたきっかけだと思います。

子供向けのアニメのような、シンプルで誰が見てもわかりやすい線を描くことを心がけています。

◆ SNSや日常生活のなんてことのない出来事から得ることが多いです。資料として集めているものは、好きなアニメの設定資料や90年代頃のアニメ雑誌、好きなアニメーターさんの画集など。

りなりな
Rinarina 84

大学ではデザインを専門的に学んでおり、近頃は「デザインとイラストレーションをどう融合させるか」ということを意識して制作を行っています。また絵を本格的に描き始めて以来、センチメンタルな女の子にまつわるシーンを描き続けています。感傷的な表情に共感していただければ嬉しいです。

プロフィール 1998年生まれ。東京都在住。イラストレーター。美術大学に通いながら「おセンチな気分」をテーマに作品を制作し、Instagramにて掲載中。書籍のカバーの装画や、アパレルブランドとのコラボ商品、イベントのグッズ等のイラストを手がける。

★ Website ---
★ E-mail stml.rinarina@gmail.com
★ SNS @stml_ @stml.illustr
★ 使用ツール Photoshop

♥ 80年代をコンセプトとして活動するグループ「ハッピー☆ポンポンプロビレン」(Instagramアカウント@hppy_ponpon)での制作や展示が、レトロテイストを意識する大きなきっかけとなりました。特にアイドルのファッションやアートワークに影響を受けています。

◆ 楽曲の歌詞や、本の一節などの言葉から「おセンチ」のヒントを得ることが多いです。その言葉から共感や想像が膨らんで、「こんな絵を描きたい」という衝動が生まれたりします。「おセンチ」な絵を描くときは、誰かの物語のワンシーンを切り取るイメージを大切にしています。また、K-POPのMVがすごく好きで、構図や色合いや世界観の作り方はとても参考になります。

いつも見ていただきありがとうございます。
自分の受けたインスピレーションや経験を
イラストとしてアウトプットし、
皆様にもっとお届けできたらと思います。

プロフィール 京都府出身。イラストレーター。主なプラットフォームはSNS。海外アパレルブランドへのファッションデザイン提供やコラボなどを手がけています。

★ Website crysaly.tumblr.com
★ E-mail uomumumu@gmail.com
★ SNS @rrnyrmy @6y_y66 15974606
★ 使用ツール Procreate

♥ インターネット発祥の文化と、それを取り巻く独特の空気がすごく好きです。

その中でも特に、80~90年代リバイバルの音楽ジャンル(Vaporwave・Future Funk etc.)や、Lo-fi Hip Hop・Krnkなどの心地よい倦怠感やアンニュイな雰囲気に惹かれて、よく絵に取り入れています。

◆ 普段は、TumblrやPinterestに日々更新される写真をよく見えています。

最近は韓国のポップカルチャーが好きなので、ファッションや流行は頻りにチェックしています。

ronoh
30 88

メッセージ
ポップだけど少し毒もある女の子たちのイラストを描いています。ジャンルレスに自分でファッションを創作するのが好きなので、アパレルデザインなどにも興味があります。今後もイベントや展示などを経て、創作活動の範囲を広げていきます。

プロフィール 11月11日生まれ。愛知県名古屋市出身。専門学校を卒業後、イラストレーションやグラフィックデザインを手がけるクリエイターとして活動開始。

★ Website ---
★ E-mail mince.toyux2@gmail.com
★ SNS @toyux2 @toyux2.ins
★ 使用ツール Photoshop / Illustrator / Procreate

① 幼い頃は少女漫画などにはあまり興味がなかった子供で、スタジオジブリ作品ばかり見ていました。『もののけ姫』や『風の谷のナウシカ』などは、私の中の「強い女の子」像を確立させた作品だと思います。他にも、手塚治虫先生の描く動物や女の子の柔らかな曲線、永井豪先生の『デビルマン』のダークな世界観にも影響を受け、今の作風になりました。

② ファッション雑誌(装苑・NYLONなど) / 街の雑貨屋 / 画家の展示 / 靴・ノート集め
学生の頃は広告デザインを勉強していたため、今でも外に出かけたときはポスターやフライヤーなどの広告物を眺めたり集めたりしてしまいます。写真の構図をイラストに落とし込んでみたり、紙の質感や印刷方法、配色などを参考にしています。また、キャッチコピーでも良いなと思ったものはメモしています。

メッセージ
お砂糖や頬でできたような、甘くて軽い絵を描いています。絵で自分が感じた感情や、ときめいた瞬間を伝えられたら嬉しいです。お仕事がいだけるのであれば、いつか児童書をやってみたいです。

プロフィール 1992年12月生まれ。福岡県出身。東京造形大学グラフィックデザイン専攻卒業。上京後、2011年よりSNSを中心に作品の投稿を開始。グラフィックデザイナーの仕事もしています。

★ Website ---
★ E-mail comcombluegreen@gmail.com
★ SNS @comcomblue @comcomblue_works
★ 使用ツール Photoshop / Procreate / MediBang Paint

① ・中世～近代の絵画。ロマネスク様式の硬いポーズや印象派の描く光など、どの時代も好き。
・『カイバ』湯浅政明監督のTVアニメ作品。やわらかい感触、やさしく切ない世界観。
・倉俣史朗さんの作品。現実から少し足元が浮いたような美しいプロダクトたち。
・90年代後半に流行った、カントリードルやパッチワークキルトなどのアメリカン・カントリーの文化。

② WEB 画像収集、洋書収集、面白い柄の布収集など。あとは、母の影響が大きい。上記に挙げたカントリードルは母の昔の趣味で、子供部屋は花柄の壁紙に星柄の天井、ロココ調ベッドがあり、かわいらしいものに囲まれて育ちました。最近そのことに気がつき、自分の原点が幼少から繋がっていることに嬉しく思いました。

メッセージ
今後はさまざまなイベントや展示を通じて、あらゆる創作のアプローチをしていく予定です。ぜひ訪れてみて、作品をご覧ください。

プロフィール 1991年6月18日生まれ。台湾出身。台北を拠点に、2016年からイラストレーターとして活動開始。主にSNSでイラストを公開。恋愛における切ない感情や表現をテーマに、センチメンタルなイラストを手がける。

★ Website www.facebook.com/dzmistake
★ E-mail lucidmine@gmail.com
★ SNS @saitemiss
★ 使用ツール Photoshop

① 幾原邦彦監督の『少女革命ウテナ』が大好きです。幼少期に見たときに衝撃を受けました。他にも、松本大洋先生の『ピンポン』、湯浅政明監督のアニメ作品にも影響を受けています。

② コンテのような感覚で1枚のイラストの中に、いろんな意味を含ませるのが好きです。半分漫画、半分イラストのような感覚で制作しています。色は中性色でコントラストの低い色味を用いますが、配色は80年代の日本の漫画や60年代の西洋の広告デザインをヒントにしています。顔料のボロボロな質感は、お気に入りの表現の1つです。

坂本彩

Sakamoto Aya 104

メッセージ

この度は作品を掲載させていただきとても嬉しいです。子供の頃の思い出や、日々の生活の中で生まれたときめきや関心を作品として発信していきたいと思っています。

プロフィール 1992年2月27日生まれ。愛媛県出身、尾道市立大学(広島県)を卒業後、上京。デザイン事務所に参画しながらイラストの仕事を受けて、都内を中心にイベントへ参加しオリジナルグッズを展開中。

★ Website ps3104.wixsite.com/tictactec
★ E-mail ps3104@gmail.com
★ SNS @tictactec @tictactec
★ 使用ツール Photoshop / CLIP STUDIO PAINT

① 子供の頃の回りにあった90年代の雑貨のデザインやサンリオの配色、鈴木英人さんや美術家のジュリアン・オビー、セル画のアニメーションなどに影響を受けていると思います。

子供の頃はかわいいものが好きな反面、自分が身につけることにとまどいがあり、その反動もあると思います。

② 発想は言葉から得ることが多いです。ダジャレやボエムなどの言葉遊び、ノスタルジーを感じるものや身の回りで起こったことなどを自分なりに視覚的にしています。

インテリアショップ巡りが趣味で、スノードームやNゲージやシルバニアファミリーなどの箱庭やジオラマが好きです。

上京してから電車と銭湯へのときめきが止まりません。

番地

Banchi 108

メッセージ

ご覧いただきありがとうございます。ファッションブルな存在と、一筋縄ではいかないような表情をした人物画を描いています。少しでもお気に召した部分があれば幸いです。

プロフィール 東京都在住。フリーのイラストレーターとして展示会やポップアップショップ、イベントなどの企画に参加しています。

★ Website banchikao.wix.com/banchi
★ E-mail banchi.kao@gmail.com
★ SNS @banchi_ @kaokaabanban 2968975
★ 使用ツール 透明水彩 / Photoshop

① 自分が見て憧れてきた、90年代のカルチャーから影響を受けています。

また、「フリーダ・カーロ」や「ヒエロニムス・ボス」などの奇妙な部分がある絵が好きなので、私の絵も美しいだけ、かわいだけ、ではなく少し間抜けだったり、奇妙だったりといったテイストが入ることを意識してモチーフを選びをしています。

② 人物画が中心なので、街にいる女性やInstagramなどを意識的に見るようにしています。動物や妖怪、幻獣、骨、植物といった好きなジャンルのものは飼育書や辞典、写真集などを集めています。洋画や洋楽のPVの雰囲気も参考にすることが多いです。

メッセージ

関西を拠点に展示やコミティアなどのイベントに参加しています。(サークル名: おあげ神社)
本書掲載作品はデジタルですが、アナログの際はアクリルガッシュを用いて制作しています。

プロフィール 1992年4月4日生まれ。京都府出身。
個展「バーナー箱庭」大阪 / cafe Anemone
個展「令和レトロルーム」京都 / kara-Sギャラリー
個展「おあげ神社・イン・トーキョー」東京 / TOKYO PIXEL

★ Website muragoyapicture.tumblr.com
★ E-mail oagejinjya@gmail.com
★ SNS @n_muragoya 3284335
★ 使用ツール CLIP STUDIO PAINT / Photoshop

① 主に横尾忠則さんなど60〜70年代のアンダグラウンドポスターデザイン、つげ義春さんの描く昭和の風景、映画「ブレードランナー」などに見られるネオン看板から影響を受けています。部屋の中にアイテムをぎっしりと敷き詰めるイラストは、子供の頃に遊んでいたシルバニアファミリーや「どうぶつ森」からの影響が大きいです。特にテイストの意識はしておらず、その都度描きたいものを描くことが多いです。

② アンティークの商業ラベルやマッチラベル、葉袋などのデザイン / 昭和のファンシーおもちゃ / 銭湯やたばこ屋などのレトロ建築の写真集
散歩して見つけた、古い商店や町並みの写真を撮影して参考にすることも多いです。

中村杏子

Nakamura Kyoko 112

メッセージ

作品を見てくださり、ありがとうございます。
普段はコミティアやSNSを通じてイラストやグッズ、漫画作品を発表しており、音楽関係のフライヤーデザイン・漫画関連の仕事等も手がけています。

プロフィール 1994年4月4日生まれ。多摩美術大学絵画学科日本画専攻卒業後、フリーランスの漫画家・イラストレーターとして活動中。漫画雑誌架空や電脳マヴォに漫画を掲載。

★Website miyoshiyoshimachi.tumblr.com
★E-mail miyoyio@gmail.com
★SNS @yoshimachi44 @miyoyio 3185715
★使用ツール つけペン / ミリペン / Photoshop

① 線のルーツは初山滋さん、武井武雄さん。色に関しては、美術家のピーター・マックスから大きく影響を受けています。60～70年代のサイケデリックな色彩やデザインが私のイラストにおける根っこの部分だと思います。
人物の造形に関しては、遊人さん、天野喜喜さん、林静一さんを参考にしています。

② 主にインスピレーションは、映画を見ると湧いてきます。私の作品は、動きがあるようで止まっている不思議な画面に自然となっています。それは時間や空間の存在するものから、時間も空間も存在しない平面へと、どう落とし込んで制作できるか、常に考えているからかもしれません。
自分の感性を築いた映画監督は北野武、ダリオ・アルジェント、森田芳光、フルーツ・チャン。

Give Me! Tomotaka

メッセージ

主に見た目のキュートなキャラクターを使用し、「かわいい」世界観では普段のスポットの当たらない、治安の悪い光景やモチーフ等をドライに描いています。今後は画面や紙面だけに留まらず、作品の展開をしていきたいです。

プロフィール 1995年生まれ。兵庫県出身。多摩美術大学グラフィックデザイン学科を経て、2018年からフリーランスのイラストレーター、アニメーターとして活動を始める。その他グッズデザイン、キャラクターデザイン等も手がける。

★Website namuabidab.tumblr.com
★E-mail jinxxkc88@gmail.com
★SNS @jinxx88kc
★使用ツール CLIP STUDIO PAINT / Illustrator / Photoshop / After Effects

① 特に意識して制作しているわけではありませんが、物心着いた頃の00年代初期の空気感や流行が好きで今でも記憶に残っており、制作にも取り入れることが多いです。パソコンに初めて触れたのもその頃で、当時よく見ていたShockwave.comのFLASHアニメやゲーム（『OH! スーパーミルキチャン』、うるまのび作品など）にも強く影響を受けています。また、ビデオやケーブルTVで『トムとジェリー』や『パワーパフガールズ』といった昔のカートゥーンアニメを目にする機会も多かったのも、自身のイラストのデフォルメやカラーの使い方はここから生まれたのかもしれません。

② モチーフのミスマッチが加わることで味が生まれたり、描いていて楽しいと感じることが多いです。ジャンルに囚われず、生活の中で触れた「良い」と感じたものやそこから生まれたアイデアは、なんでも自分の引き出しに保管するようにしています。

メッセージ

かわいくて変な絵を描きつつ、今後はストーリー漫画を描いていきたいと思っています。自分が楽しいな、面白いなという感覚を忘れないよう、健康第一で長く続けられますように。

プロフィール 1982年5月25日生まれ。神奈川県在住。少年少女の漫画のイメージをミックスした絵を描く。イラストレーションや漫画を中心に活動中。雑誌や広告、グッズやCDジャケット、MVなどを制作。

★Website www.jimbokuro.com
★E-mail mail@jimbokuro.com
★SNS @jim_satoshi
★使用ツール Photoshop / CLIP STUDIO PAINT / 鉛筆

① 女の子の絵を描くときは、映画『男はつらいよ』に登場するマドンナのような魅力と輝きが描けるように心がけています。不思議な要素は、80年代ホラー映画を見ると創作意欲が湧いてきます。イラストのタッチは、トキワ荘出身の先生方の影響が大きいです。

② 漫画／映画／アニメーションのMV／お風呂／散歩
絵を描くことを中心にしようという新しいアイデアは出てこないで、日常生活を魅力的にしようと心がけています。
あとは子供の頃、色々なものに感じていた「恐怖」がとても良い意味で創作の原点になっているのではないかと感じていて、もっと掘り下げていきたいです。

神保賢志

Jimbo Satoshi 124

いしいひろゆき

Ishii Hiroyuki 128

メッセージ

最近は映像のお仕事をいただいでいて、電子書籍カドブンノベルの動く表紙や、4月いっぱい放送予定のEテレの『シャキーン!』のMVを作ったりしています。ぜひご覧ください。

プロフィール

イラストレーター、映像作家、東京都杉並区在住。パレットクラブ卒。広告、雑誌、書籍、音楽関係など、さまざまな媒体で活動中。夢の世界へ旅をするようなファンタジーなイラストを描いています。

★ Website hiroyukiishiiillustration.tumblr.com
★ E-mail hiroyukiishii@mail@gmail.com
★ SNS @ishii_hiroyuki
★ 使用ツール Illustrator

♥ 和田誠さんを始め、その世代の日本のイラストレーターの方々が描くゆるいイラストや、絵本から影響を受けています。

それらのイラストを見るとバツと気持ちが軽くなって、「イラストっていいなあ」といつも感じます。

◆ 音楽 / イラスト・絵画全般

他には想像が膨らむ言葉や物など……。

日々の中で、ふと感じる曖昧な心象風景を思い浮かべながら描くこともあります。

高橋由季

Takahashi Yuki ... 132

メッセージ

イラストレーターの北澤平祐さんとカヤヒロヤさんとともに「つづきはよろしくね」という漫画の連載を始めます。今年はお仕事以外の絵も積極的に描けたらと思っていますので、SNSをぜひチェックしてみてください。

プロフィール

イラストレーター。カヤヒロヤとデザインユニット「コニコ」としても活動。

2016年、韓国のブックショップYOUR MINDより「Coffee & Bread」を出版。

2017年、ON READINGの出版レーベルELVIS PRESSより作品集「ニューレポーターション」を出版。書籍、雑誌、広告、CDジャケットなどさまざまな媒体で活動中。

★ Website takahashiyuki.com
★ E-mail info@takahashiyuki.com
★ SNS @takahashiyukiii @conico_takahashi
★ 使用ツール Photoshop

♥ 知らぬうちに影響を受けているのは、子供の頃に見ていたアニメや漫画です。特に藤子・F・不二雄先生の『21エモン』『エスパー魔美』『チンプイ』などからインスピレーションを得ている気がします。

◆ 好きなブランドの季節ごとのコレクションを見たり、昭和の家具や建物などの資料を本やインターネットで見つかりたりしながら、新しいものと古いものからヒントをもらっています。

メッセージ

レトロなもの・カルチャーを敬愛していますが、自分の作品はその単なる焼き直しにはしていないと思っています。大好きなレトロのエッセンスを取り入れつつ、新しいものを作り出したいです。

プロフィール

1995年生まれ。茨城県出身。東京都在住。イラストレーター / Newspicksグラフィックエディター。筑波大学芸術専門学群卒。経済ニュースメディアNewspicksでデザイナーをしつつ、個人でイラストレーターとして活動中。『ILLUSTRATION 2020』(増泳社)掲載。

★ Website ---
★ E-mail kosuzu.kirika@gmail.com
★ SNS @kosuzu_kirika @ksz_kirika01
★ 使用ツール Procreate / Photoshop / Illustrator

♥ 私の「レトロ好き」の源泉は、漫画『ちびまる子ちゃん』にあります。90年代に人気を博した本作は、70年代を舞台にした作品です。95年生まれの私ですが、『ちびまる子ちゃん』を読むことで、幼少期から間接的に昭和カルチャーに触れていました。その影響で、小学生の頃から昭和歌謡もよく聴くようになり、今でも女性アイドルを中心に掘り下げています。当時の映像やアートワークから、創作のヒントを得ることも多いです。

◆ 昭和の音楽のアートワークや映像・歌詞・雰囲気 / 当時のカルチャーを取り上げた雑誌や書籍 / 古本屋にある当時の雑誌

小鈴キリカ

Kosuzu Kirika ... 136

メッセー
ジ

今後の展望は、骨子や陶器やバッグなどのグッズ制作に興味があります。イラストに合う展開以外にも、意外な自分のイラストの使い方をみつけて面白さを広げていきたいです。

プロフィール 9月9日生まれ、東京都在住。少女漫画のようなタッチでイラストを制作。インターネットへの投稿を中心に、国内外の書籍や展示会に参加。

★ Website ---
★ E-mail 8n9n9n@gmail.com
★ SNS S @8_9_9 @8_9_9
★ 使用ツール 紙 / ミリペン / CLIP STUDIO PAINT

① 画家のジャン＝ピエール・カシニョールの女性像や、10～40年代のファッション画が好きです。イラストのテイストは70～80年代の少女漫画のエッセンスを取り入れつつ、気品ある女性像を多く描きます。今後は魅力的だと感じることを増やし、価値観をアップデートしていきたいです。今まで以上に自分の好きを突き詰めて、より洗練させていくことが目標です。

- ② ・新旧のコレクション
- ・写真集
- ・海外の雑誌
- ・街中で目にする人
- ・映画、アニメ、漫画観賞

北村みなみ
Kitamura Minami
144

メッセー
ジ

ひとつところにとどまらず、変化を繰り返しながら今後も制作を続けていきたいと思っています。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

プロフィール 愛知県名古屋生まれ。西伊豆育ち。映像作家 / イラストレーター。多摩美術大学造形表現学部デザイン学科卒業後、フリーに。アニメーションとイラストの二足のわらじで活動中。

★ Website www.kitamura-minami.com
★ E-mail supernatural.373@gmail.com
★ SNS S @kita_minami
★ 使用ツール Photoshop / CLIP STUDIO PAINT

① 意識的に取り入れているテイストはありません。しかし、幼少期に母の書棚から大島弓子さんの漫画をよく拝借して読んでいたことや、とにかくアニメ番組の『美少女戦士セーラームーン』が大好きで、ぬりえを参考に何度も模写をしていたことなどが、現在の作風に影響を与えていると思います。

- ② ・SFをモチーフとした映画、小説、漫画
- ・ハイファッションの雑誌
- ・ご当地こけし、みやげ物屋のぬいぐるみなどの素朴な人形収集

メッセー
ジ

最近は特に表立って活動はしていないのですが、描きたくなったら描く、作りたくなったら作るをモットーに、気負わず自身のイラストと向き合うように心がけています。

プロフィール 大阪府在住。CDジャケット、グッズ用イラストなどを担当。受賞歴：第176回 ザ・チョイス入選、2011年度ザ・チョイス年度賞入賞（イラストレーション / 玄光社）。

★ Website nicensious.wixsite.com/nice
★ E-mail nicensious@yahoo.co.jp
★ SNS S @kurokawanice @nicensious
★ 使用ツール Photoshop

① 特に意識していませんが、作品を見た方が「どこか懐かしい」「昔の少女漫画のような雰囲気がある」と評価してくださる点は非常に興味深いです。男の子・女の子の描き分けがほとんどないのは、子供の頃によく見ていたアニメキャラクターの影響だと思います。当時は深く考えていませんでしたが、女の子みたいな男の子・男の子みたいな女の子のキャラクターに心を奪われていました。ときどきイラストに「この子は（男女）どちらですか？」と質問されることがありますが、見た方の直感にお任せしています。

② アイデアに困ったときや何か刺激が欲しいときは、百貨店でウィンドウショッピングをしています。なんとなく眺めているだけでも、色や形の情報がヒントになったりします。また過去の自作品も非常に参考になります。オリジナルイラストを描き始めた頃のらくがきから没線の下書きまで全てストックしています。不恰好でも発想が面白かったり、当時の勢いのようなものに元気をもらったりします。

黒川ナイス
Kurokawa Nice 148

本が大好きなので、もっと本にまつわること、詩や文章に関わることをしていきたいです。

プロフィール 1986年生まれ。新潟県出身。東京都在住。イラストレーター、アーティスト。「コンプレックスをもつ女の子」をテーマに制作。2018年よりイラストレーター2人による図案デザインスタジオ「MAMESUKI」をスタート。

★ Website www.eimi-i.com

★ E-mail eimi.mqv@gmail.com

★ SNS @mqv_eimi

★ 使用ツール 水彩絵具 / アクリル絵具 / 蛍光絵具 / 色鉛筆

Eimi

えいみ 152

① 主に日本の特に1890年代～1970年代に惹かれます。多色刷りポスターや装丁、ロゴデザインなど。幼少期には少女漫画家に憧れていました。

② 街で見たもの、昔の雑誌で見たもの、映画や音楽・舞台・小説や詩を読んで浮かんだイメージ、ファッション、空間のアイデア、いろんなものを混ぜながら幻想的に自分なりのユニークなデザインにアレンジすることが好きです。描く自分を一番におどろかせるつもりで描いています。古本屋さんで昔の本や雑誌、包装紙を収集するのが好きです。多色刷り印刷、リトグラフ印刷、紙もの、図案集、昔の包装紙やポスター、袋、絵葉書など。他にも当時の年代の本に出会ったり、小さな空間で一期一会の宝探しをするような時間にも感じられます。博物館や資料館、記念館、民族博物館、好きな詩人や小説家の作家ゆかりの地に行くこと。世界の民芸品やお面や民族衣装も興味深く大好きです。

mikemori

みけもり 156

素敵な企画本にお誘いいただけてとても嬉しいです。浅く広く興味が移りやすい性格なのですが、学生の頃にどっぷりとハマったレトロ趣味が今の絵に大きく影響していると思うので、その部分を感じ取っていただけたら嬉しいです。

プロフィール 岐阜県出身。アニメーターからイラストレーターに転向し活動中。雑誌の挿絵から雑貨のためのイラストやカフェの内装イラスト等幅広く請け負う他、個人の活動では画集やオリジナルグッズを制作し都内のイベントやWEBショップで販売中。

★ Website millko2.wixsite.com/mike-mori

★ E-mail koyasu.m.m.m@gmail.com

★ SNS @m_koyasi @mikemori001 1030771

★ 使用ツール Photoshop / Procreate / アクリルガッシュ

① 中学高校のときに古い少女漫画にハマっていました。「ガラスの仮面」や「王家の紋章」といった24年組作品など、すらりと伸びたカモシカのような足、キュッとしまったウエスト、ことあるごとに花を背負うキャラクター、おちゃめな少女、感情の流れを豊かに表現する点描、少女漫画に多用される夢のようなタッチが大好きでお気に入りのページを印刷してたくさんファイリングしていました。

人物の描写では特に、清水玲子先生の絵が大好きで服のシワの入り方やポーズをよく真似して描いていました。また、1900年代初期のエルメやジョルジュ・バルビエなどの異国感あるファッションイラストも大好きで、これらのイメージが合わさって今の画風になったと思います。

② 旅先の景色 / 猫物 / 街中のショーウィンドウ / カフェのインテリア / ハイブランドのシーズンコレクション

色が大好きで、作品をカラーパレットと見なして色の研究をしています。「ポップだけど、どこか不思議でアンニュイな雰囲気」を大切にしています。音楽と服も好きなので、CDジャケットやファッション関連のお仕事ができたら嬉しいです。コーディネート提案を描き、展開してもらうのが夢です。

プロフィール 1995年生まれ。愛知県出身。主にインターネットでイラストを公開。ときどき、イベントでのオリジナルグッズ展開・展示会・CDジャケットのイラストレーションなどを手がける。

★ Website omura06.tumblr.com

★ E-mail omurarara0@gmail.com

★ SNS @omura06 9937684

★ 使用ツール Photoshop / Procreate

① 学生の頃になんとか「見たままの色でかつその色で着彩するべき」という、リアルに描写しなければならない謎の使命感がありましたが「ジョジョの奇妙な冒険」に影響を受けて、色のバリエーションが広がりました。また、同時期にロイ・リキテンスタインやアンディ・ウォーホルといったポップアートを知り、厳選された配色で絵を描く楽しさを知りました。当時「手書きブログ」というサービスを使用して絵を投稿していた際、色数が限られたパレットしか使えなかったのも、それともまたいいきっかけで今の作風に繋がったのかなと感じます。

② ポップアート / 北吹柄 / 廃墟 / 観光地 / 昭和 / 大正 / 古着 / 雑貨屋 / CD・レコードのジャケット / 水族館 / ゲーム / ファッション誌 / 旅行 / 住宅街 / ステッカー / 看板

お村ヴィレッジ

Omura Village 160

メッセージ

「前向きな孤独」に寄り添う静かな情景を制作しております。純喫茶などのノスタルジックな居場所を主に描いています。風景や食べ物のモチーフを活かして、今後もさまざまなお仕事に取り組みたいです。

プロフィール 東京都在住。イラストレーター。文房堂アートスクール講師。書籍の装画、音楽アートワーク等に携わる他、定期的に個展を行う。

★ Website www.aokawa-waka.com
★ E-mail wykko@gmail.com
★ SNS [@aokawa_waka](https://www.instagram.com/aokawa_waka) 25587
★ 使用ツール 透明水彩 / Photoshop / CLIP STUDIO PAINT

❶ 難波里奈さんの書籍『純喫茶へ、1000軒』をきっかけに、純喫茶巡りを始めました。ランプなどのモチーフに興味を持ち、イラストに取り入れるようになりました。

❷ 純喫茶の写真(外観・内装・看板などを自分で撮影したもの) / 純喫茶の書籍・雑誌 / パフェグラスやカップ等の食器 / 食品サンプル・家具のミニチュア / 路上散策
また、『いいビルの写真集』や『まちの文字図鑑 ヨキナカタナ』、『街角図鑑』などの建物や文字にまつわる書籍を好んで読んでいます。
商店街や路地などを散策する際に、レトロな看板文字や装飾をよく探そうになりました。

メッセージ

年齢や性別を問わず、フラットに親しんでいただける表現を心がけています。今はベタ塗りが主ですが、今後は水彩のような透明感のある着色にもチャレンジしていきたいです。

プロフィール 新潟県出身。イラストレーター、グラフィックデザイナー。2017年にiPadを購入したのをきっかけに絵を描き始めました。グラフィックデザイナー業と並行して、主に“chill out”をテーマにした趣味の絵を描いています。

★ Website amiyakinyu.tumblr.com
★ E-mail armr4198@gmail.com
★ SNS [@armr4198](https://www.instagram.com/armr4198)
★ 使用ツール Procreate

❶ 80～90年代アニメのような、コントラストの強い配色を意識しています。また、実写映像作品ですがSF映画の『ガタカ(1997)』に登場するファッションやデザインに憧れています。

❷ ・建築やデザイン関連の雑誌
・海外ドラマ
・エレクトロニカなどの作業BGM

メッセージ

「あの頃の日本はよかった」「昭和に生まれたかった」と言う方は多いですが、個人的には今の時代だからこそできる手法や感覚で憧れの時代を表現していきたいと思っています。

プロフィール 平成生まれの会社員。
余暇を利用してイラストを描いています。イラストレーターとしては主に音楽のアートワークを手がけています。

★ Website ---
★ E-mail fuyukatsuki@gmail.com
★ SNS [@midwinterdawn](https://www.instagram.com/midwinterdawn) [@fuyukatsuki](https://www.instagram.com/fuyukatsuki) 37502194
★ 使用ツール Photoshop / CLIP STUDIO PAINT

❶ わたせせいぞう先生の『ハートカクテル』の世界観が好きで、次第に自分の手で80年代風の背景や人物を描きたいという思いが強くなり、現在の創作スタイルになりました。

描写内容に関しては、当時のライフスタイルと辻褄が合うように極力調べながら描いています。また、80年代前半に流行したAORなどの音楽カルチャーからアイデアやヒントを得ることが多く、例えば配色にピンクや紫を多く用いるのは、レイ・ケネディの1980年のアルバム『Ray Kennedy』のアートワークの影響です。

❷ 70～80年代の洋楽(AOR、ブラック・コンテンポラリー、ソウル) / シティポップ / レコード / 80年代の洋画 / トレンディドラマ

Index

索引

あ
ア〜ミ〜 / 96

いしいひろゆき / 128

蒼川わか / 164

いち / 72

うとまる / 16, 32

Eimi / 152

F*Kaori / 68

お村ヴァレージ / 160

か
北村みなみ / 144

ギブミ〜!トモタカ / 120

黒川ナイス / 148

熊茶 / 44

小鈴キリカ / 136

後藤かこ / 168

SAITEMISS / 100

坂本彩 / 104

サンレモ / 60

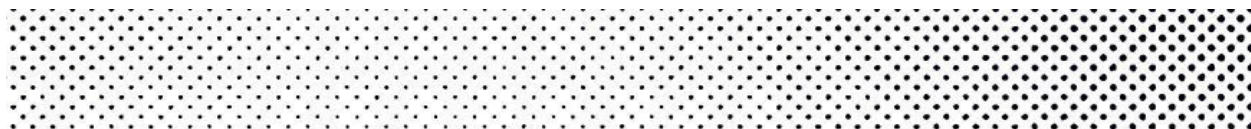

ジェニーカオリ / 52

Shiho So / 64

神保賢志 / 124

Seoyoung / tototatatu / 36

せきやゆりえ / 76

た
高橋由季 / 132

電 Q / 14, 28

とゆとゆ / 92

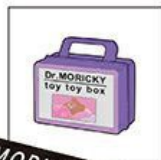
な
中村杏子 / 112

生 / 140

Dr. MORICKY / 56

nsn / 80

は
HAI / 12, 24

番地 / 108

ナム13 / 40

ま
mikemori / 156

MORAE / 48

冬暁 / 172

箕芳 / 116

YAMANEYOSHITAKE / 6

ら
りなりな / 84

ronoh / 88

や
やべさわこ / 10, 20

New Retro Illustration

- ニューレトロ イラストレーション -

カバーイラスト

YAMANE YOSHITAKE

編著

パイ インターナショナル

序文

さやわか

デザイン

関 木綿子 (PIE Graphics)

翻訳

バメラ・ミキ・アソシエイツ

校正

鷗来堂

編集

筒井由佳

協力(順不同・敬称略)

アーバンリサーチ
イチナナキログラム
gaogao
幻冬舎
スタジオ・ユニ
ソニー・ミュージックエンタテインメント
フジパシフィックミュージック
ぶにぶに電機
MARK STYLER
melco.
ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
ラリー
lull

発行人

三芳寛要

発行元

株式会社パイ インターナショナル
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-32-4
TEL 03-3944-3981 FAX 03-5395-4830

印刷・製本

株式会社廣済堂

©2020 PIE International

本書の収録内容の無断転載・複写・複製等を禁じます。
ご注文、乱丁・落丁本の交換等に関するお問い合わせは、小社営業部までご連絡ください。

