

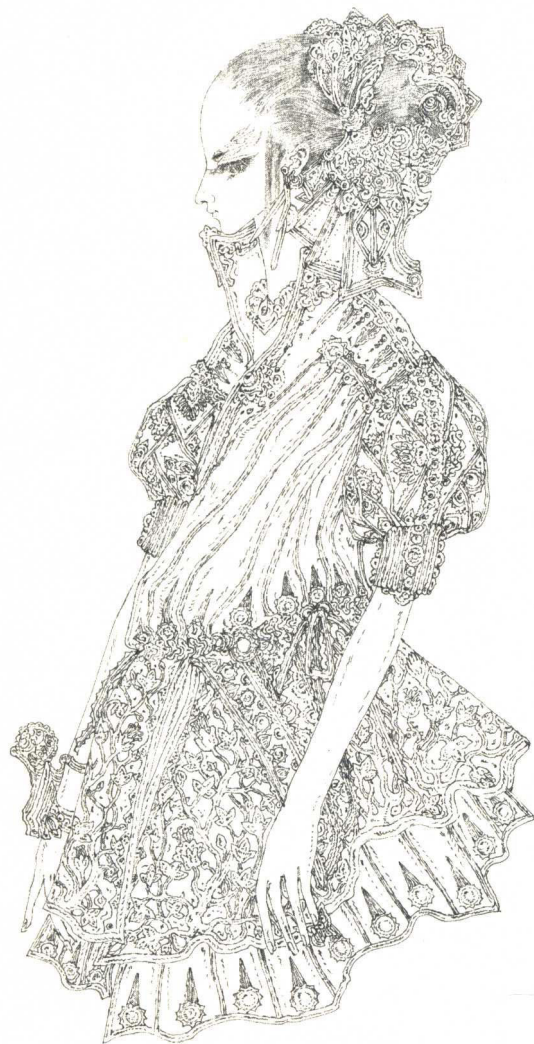
创意时装插画

CREATIVE FASHION ILLUSTRATION

中国美术学院凌雅丽服装设计专业教程

凌雅丽 著

上海人民美术出版社

创意时装插画

CREATIVE FASHION ILLUSTRATION
中国美术学院凌雅丽服装设计专业教程

凌雅丽 著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

创意时装插画 / 凌雅丽著. —上海: 上海人民美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5322-9546-3

I. ①创… II. ①凌… III. ①服装—绘画技法 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第142218号

中国美术学院凌雅丽服装设计专业教程

创意时装插画

著 者: 凌雅丽

责任编辑: 陈 铨

书籍设计: 凌雅丽

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社

上海市长乐路 672 弄 33 号

邮编: 200040 电话: 021-54044520

网 址: www.shrmms.com

印 刷: 上海海红印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 10 印张

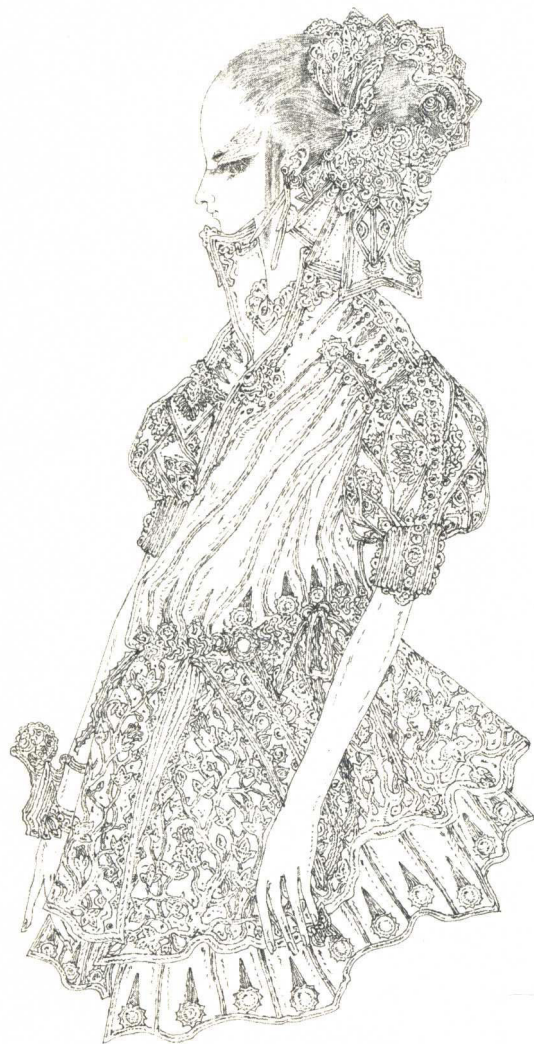
版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-3300

书 号: ISBN 978-7-5322-9546-3

定 价: 68.00 元

创意时装插画

CREATIVE FASHION ILLUSTRATION
中国美术学院凌雅丽服装设计专业教程

凌雅丽 著

上海人民美術出版社

当代中国艺术设计教育界的各类教材可谓品种繁多、层出不穷，但依然缺少好的教材。《创意时装插画》，与其说是一本普适性艺术设计类教材，不如说是作者凌雅丽的一次自我创作总结，她通过一幅幅精心创作作品的有机汇聚与系统联结，锻造出一本极有质量的教材、一本很美的书。

插画作为一种艺术表现形式，其历史悠久，可追溯至世界最古老的洞窟壁画，迄今更是应用广泛，从书籍、报纸、杂志、包装、招牌、海报以及广告片与影视片等均可见其身影。本书作者主要聚焦创意时装插画，详细阐述了创意时装插画的概念、特征、创作目录分类，深入解析了灵感起源、人物定格、背景设定、色彩与画面的构图等思维过程，系统梳理了黑白影绘、漫画形式、写意形式，以及图形与肌理材质等艺术表现手法，整体内容完整而翔实。

事实上，《创意时装插画》一书除了教学内容的系统性，其精彩之处更在于作者对于创作的独到思考与表达。就插画艺术而言，从浮世绘、抽象主义、写实风格以及观念艺术等，其艺术风格与手法众多，但是，作者并没有囿于传统，而是尝试从自己的内心世界出发，不断拷问艺术创作的本质意义。在梳理完创意时装插画教材基本逻辑之上，极力倡导我们应专注于插画工作本身的绘画性，以一系列极具感染力的凌氏风格插画作品，彰显一种艺术创作的自觉性与内动力。

俗语有云“文如其人”，在这本《创意时装插画》著作中处处体现、渗透着作者的个性特点与艺术理想，凌雅丽毕业于中国美术学院，其人教书、育人、做事均一贯极为认真，尤为难得的是在如今充满喧嚣、浮华的环境中，依然能够静心于艺术绘画探索实验。坦率地讲，作为凌雅丽的艺术硕士导师，当我阅读这本书中的每一幅作品时，那种无声而执着的文心、静气，始终萦绕其间，令人十分感动乃至自我反省。什么是一本好的教材？本人一直以为决不仅仅只是讲解某方面的知识或是技巧，更重要的是传授一种专业理念与学术精神，那么，显然《创意时装插画》成功地做到了这一点，值得我们认真学习。

王昀撰于钱江南岸
乙未年壬午月戊辰日

当我们看到这充满奇妙想象的造物，我们能感受到凌老师内心的爱与宁静，感受到生命的神圣。

凌雅丽似乎独立于时尚之外，她用自己独有的设计语言、艺术天分传递着独立的凌氏风格与理念。她与艺术密不可分同体共生，无论是时装作品、绘画作品我们都能从中读到艺术家那份留于心田的创作，又能在方寸间看到难得的匠心。我们都知道她是一位才华出众的时装设计师，当我反复拜读《创意时装插画》后竟然不知该如何定义她——大学教师、插画艺术家、时装设计师、品牌创始人……她延续着自己、改变着自己，任何喧闹都无法打扰她。我们能感受到那一刻接一刻的进行，在空寂中生发完满的艺术、想象并享受创造的喜悦。丰盈富足的内心让她更有创造力。

她用“游戏”的心态去创作完成作品，表达当下时装设计与艺术的关系，正是这种全观的状态，让她的精神，自由穿行在虚幻与现实之间。《龙凌赫镞》、《赫羽墨蝶》、《紫原》……一次次地穿行构建起凌氏带有梦呓的主题与灵感，作品像静静的河流在我们心间流淌。你会忘记存在，走进她所创造的世界，在这里没有观察者与被观察者。我并不反对，用信息化的手段来创作表达插图，甚至可以创作绘画作品，但是我们今天有缘看到中国当代著名时装设计师、插画艺术家凌雅丽老师向我们展示纯“手工匠艺”。

《创意时装插画》多元而系统地阐述了时装插画艺术的价值、定义、目的、作用，用生动的范例，系统深入、循序渐进地从觉察、故事、主题、草图、绘画、设计、材料、技术、步骤、方法、作品等方面立体展示艺术家多维度的探索、思考与实践，成就了这本接地气的好书。

那份出于创造性的存在，生发出的创作灵感，每一个灵感都源于一段奇幻有画面感的故事，每一幅作品在你我心中又幻化出不同的故事。书中讲到凌氏插画步骤时，她也谈道：“初学者要不断地理解自然界中点、线、面形式感组合，通过写生或临摹大师的线条，都可以快速地改善自身点、线、面的造型能力。”如果你知道怎样看一朵花，那当中就“包含了永恒”，对自然的觉察、与自然的对话，是艺术家创作的根基。在《创意时装插画》里我们能感受到认真不拘的逻辑思考与辩证的哲学理念，也能感受到艺术家的任性与思辨。在故事插图里我们又能体会到“游戏”的态度，体会到作者的想象力、表现力、实验性、探索性，这本书给我们呈现的就是艺术家“匠艺合一”的精神。

书中每一章节的论述都有凌老师独立的观点，每段故事，每幅作品，都是独立生命的个体，同时人与作品，作品与作品之间又是同体共生。这里我引用一段话：“你要付出血汗，投入全副身心来探究这件事，而不是轻易地接受某些愚蠢的说法，你要有能力观察，不是需要时间培育出来的能力。当你真的深深地关心这件事，这种能力就自然出现了。”

的确，艺术家的思维轨迹是非线性的，正像她自己所说：“思维的进展真的难以琢磨，哪怕是一种自我预测都是徒劳无功的结果。”设计师、艺术家，他们用敏感的天性，不断进化自己，重构内心的秩序，无论怎么间隔、变化，在生活中、工作中、创作中，艺术绘画一直陪伴着他们，并成为他们生命的一部分。《白芍冉墨》让我们感受到凌老师作为时装设计师重生后的美好绽放。在上海喜马拉雅艺术中心，我安静地站在远处，静静感受它的精彩，《白芍冉墨》从故事中幻化出完美精致的作品，我们既能看到外在的形式，内在的结构，也能觉察到凌老师隐性的微设计带给我们的奇妙与感动。第一次穿上高跟鞋的凌老师，似乎更加耀眼，完美的谢幕，也预示着新的开始。

非常期待这本好书与大家见面，凌老师说：“这是一本接地气的书。”我几乎每天都会留些时间读书，《创意时装插画》是本特别的书——它的理论源自实践后的思考，它的艺术源自她独立自由的精神世界，它的灵感源于天性以及对自然的觉察，当我看完这本书也会不知不觉成为高中时“学校里的男生”。每一次与她作品的交流都一如初见，我想在她的内心有一个我们无法认知的凌氏，在那里只有她能解读另一个自己。从《紫原戍彩》就已经开始发现另一个美丽的自己。

2015年6月8号

武学凯

中国服装设计师协会常务理事、主任委员

上海服装设计协会副秘书长

中国著名服装设计师

上海国际时尚联合会常务理事

上海工业设计协会常务理事

上海青年文联理事

上海标顶服饰有限公司艺术总监

上海赢国服饰有限公司艺术总监

目录 CONTENTS

前言 \ PREFACE \ 11

第一章 创意时装插画概论 \ CHAPTER 1: THE INTRODUCTION OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 12

一 创意时装插画概念 \ CREATIVE FASHION ILLUSTRATION CONCEPT \ 12

二 创意时装插画特征 \ CREATIVE FASHION ILLUSTRATION FEATURES \ 14

三 创意时装插画分类 \ CLASSIFICATION OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATIONS \ 16

第二章 创意时装插画的灵感与创作思维 \ CHAPTER 2: INSPIRATION AND CREATIVE THINKING OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 52

一 灵感 \ INSPIRATION \ 52

二 造型人物性格定格与画面背景设定 \ MODELING CHARACTER FRAME AND FRAME SETTING \ 56

三 色彩定格 \ COLOR FREEZE \ 72

第三章 创意时装插画的艺术表现形式 \ CHAPTER 3: THE ART FORM OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 80

一 艺术彩绘形式 \ THE ART FORM OF PAINTING \ 80

二 黑白影绘形式 \ THE BLACK AND WHITE DRAWING FORM \ 85

三 漫画形式 \ COMIC FORM \ 100

四 写意形式 \ FREEHAND FORM \ 108

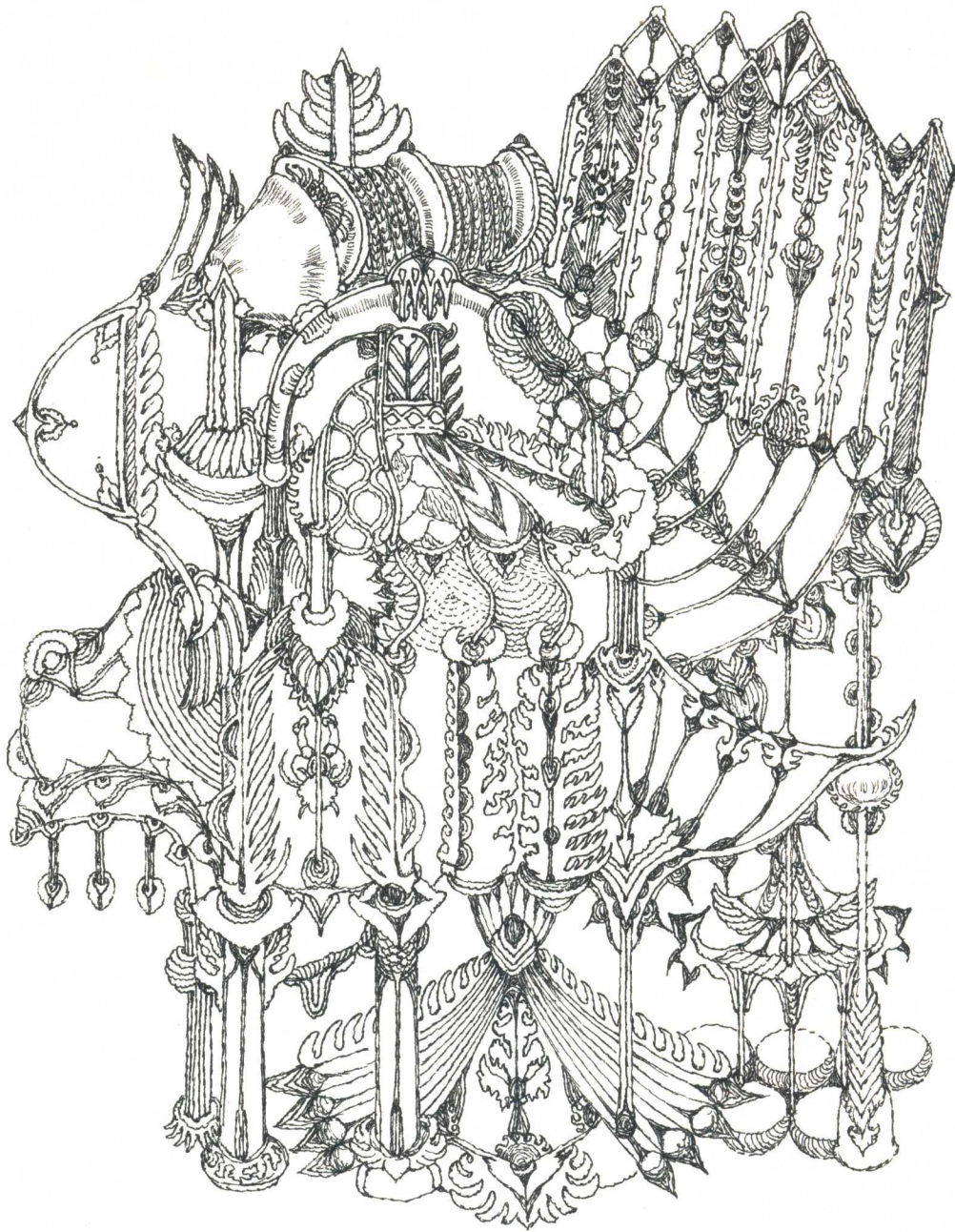
第四章 创意时装插画的图形及肌理表现手法 \ CHAPTER 4: GRAPHICS AND TEXTURE OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 116

一 创意时装插画的图形表现手法 \ THE GRAPHIC REPRESENTATION OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 116

二 创意时装插画的肌理表现手法 \ THE TEXTURE REPRESENTATION OF CREATIVE FASHION ILLUSTRATION \ 124

第五章 《蜗牛小逐》的服饰世界 \ CHAPTER 5: THE CLOTHING WORLD OF "WO NIU XIAO ZHU" \ 128

后记 \ AFTERWORD \ 146

作品 龙凌赫轍—蝶弋 \ WORKS LONGLINGHEZHU - DIEYI

作者 凌雅丽 \ AUTHOR LINGYALI

手法 针管笔 (0.05) 手绘 \ METHODS NEEDLE PEN (0.05) HAND - PAINTED

纸张 蒙肯纸 \ PAPER KEN PAPER

时间 2006 \ TIME 2006

绘画状态 2005 年底，在一次公司会议上我和陈映而坐在一起，她很欣赏我的绘画作品，也特别喜欢猫咪，会议上她就一直催我画可爱的猫咪，我就随手创作了几只大眼睛、长睫毛的萌猫形象。那时候的我特别迷恋建筑专业，一心想成为一名建筑师，所以我在画中加上了心中装饰性的建筑形象。这些抽象的图案建筑就是在这样的心境下随意创作出来的。公司会议、学校会议或者是一些社会活动会议，这些时间都成为了我额外的创作时间，画一些平时不太画的题材作品。

前言 PREFACE

人的许多活动起源于游戏。这个“游戏”概念，绝非一般狭义上的“游戏”，而是指广义的一切有内在目的的活动。

在席勒眼里，游戏是自由的生命活动。艺术家或设计师在进行艺术创作的过程中，实质上是徘徊在虚幻与现实之间的，通过多空间、多层面的思考角度，发挥丰富的想象力。艺术家或设计师以稚气单纯的心，用童真的视角去诠释世间的虚实情感，因而更需要有游戏人生的自由态度去感受艺术世界的神奇。什克洛夫斯基认为：“感受的麻木或意识的自动化使人变成了无生气的机械，变成了非人。”这是一种可悲的异化生存状态。在什氏看来，艺术是反抗麻木和自动化这种异化生存状态的有效方式，艺术正是为此而存在的。什氏同时也认为，艺术的目的是为了把对象变为一种可观可见之物。艺术的手法是将事物“奇异化”的手法，是把形式艰深化，从而增加感受的难度和时光的厚度的手法。

因此，创意艺术家的思维模式应在某些思维空间里有别于正常人的思维逻辑模式，无论你是有意识的或是天生的。因为寻常逻辑思维的人是不可能第一时间或较短的反应空间里产生脱离于正常思维之外的想法。设计师与艺术家因为爱艺术而选择了这条路径，那么这种游戏的方式更适合于拥有这类思维方式，并将这种情绪一直持续到底的人。人总需要一些执着的原则，不要因为太多外界的缘由而改变自己最初的宗旨。我们对新事物的接纳与包容也是非常有必要的，但绝对需要一个慎重分析的过程。灵魂既然是个很重要的东西，那么所有的艺术创作都需要有灵魂的灌注，这种极端精神上的享受非比寻常。因为是游戏的心态，而没有太多的心理负担，尝试与创造让我们有了成果而变得快乐，由于快乐，我们自然会投入更多的热情和精力去创作更多佳作。

我们时时刻刻都应去做首先能让自己开心的事。当然不乏以包容的心去接受一切世上所存在的优秀的思想。而让心灵变得丰富，就要将自己的主观意识经过分析与过滤，最终产生新的自我意识形态。我们不能一成不变，变是我们与生俱来的天性。日复一日机械性的运动会让人麻木，因为麻木而思维僵化，没有了思想，遗留下来的只能是苍白无力的“躯壳”，还会存在艺术灵魂吗？所以我们要提倡“玩”的游戏精神，我们的目标是每天都有“传奇”，那一切也就不受教条主义的限制了。围绕自我，放眼宇宙，让不断充实的知识做我们的向导，遨游在思维的太空中。

我，就是这样一个人，不愿循规蹈矩。绘画是我人生理想中最重要的组成部分，对真实的创意时装方面的体现更多层面上是从艺术绘画的角度去思考再深入。画为先，正常逻辑的服饰概念为后。我把对画本身的创作放在第一位，保持极大的热情去引导工作，那真是一种令人心情愉悦的享受。我把对莫测世界的崇拜，通过神秘主义的色彩搭配渲染在作品的氛围里，以雕塑的体感阐释作品的厚重扎实感。我重视虚幻的人文精神，创作的同时，便注入了神秘的灵魂体系。那种情感的注入是忘我的，我不断产生的错综复杂的思绪翻云覆雨般地吞噬着我的灵魂。我为增强人物背景模拟的真实度，通过大量的资料与史料来定格虚幻的它存在的“真实性”。创作过程是费尽心血的体验，也是在虚幻中追求精神的最好方式。我不愿直观面对现实的世界，无尽的虚拟得以存在于我的画稿中，我需要去寻求解脱，去追求现实世界中很少会发生的情景模式，让心灵得到刹那间的净化。

我认为追求是多空间的，更是无止境的。世事总有一个产生、发展、高潮到结局的过程。因此，我们不能局限于一个方面或一个领域。况且，这个世界上有很多理论都是互通的。人在不断探索中满足，在满足中深省，因为有所思而得以前进。创作的过程就以这样的轨迹移位着，只要不断有不满的情绪产生，方有“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”的喜悦。我们将在失落与绝望中重生。每一个新理念的产生都是一个开端，我们在哺育它的同时又升华了自我。一种形式的落幕，另一种形式的升起。这是自然法规，创作也会以这样的方式循环往复。

这种精神理念不仅需要融入在作品的内涵中，人在创作过程中的执着与坚持也是极其重要的，切勿浅尝辄止、半途而废。

第一章 创意时装插画概论

从世界最古老的洞窟壁画到日本江户时代的民间版画浮世绘，无一不演示着插画的发展。而它真正的黄金时代则是 20 世纪五六十年代从美国开始的，当时刚从美术作品中分离出来的插画明显带有绘画色彩，而从事插画的作者也多半是职业画家，之后又受到抽象表现主义画派的影响，从具象转变为抽象。直到 20 世纪 70 年代，插画又重新回到了写实风格。

在现代设计领域中，插画设计可以说是最具有表现意味的。今天通行于国外市场的商业插画包括出版物插画、卡通吉祥物、影视与游戏美术设计和广告插画四种形式。插画已经遍布于电子媒体、商业场馆、公众机构、商品包装、影视演艺海报、企业广告，甚至 T 恤、日记本、贺年片。插画是视觉传达的一种艺术形式，目的在于营造视觉效果，渲染文字，使文字内容更直观、更巧妙地传达给读者。

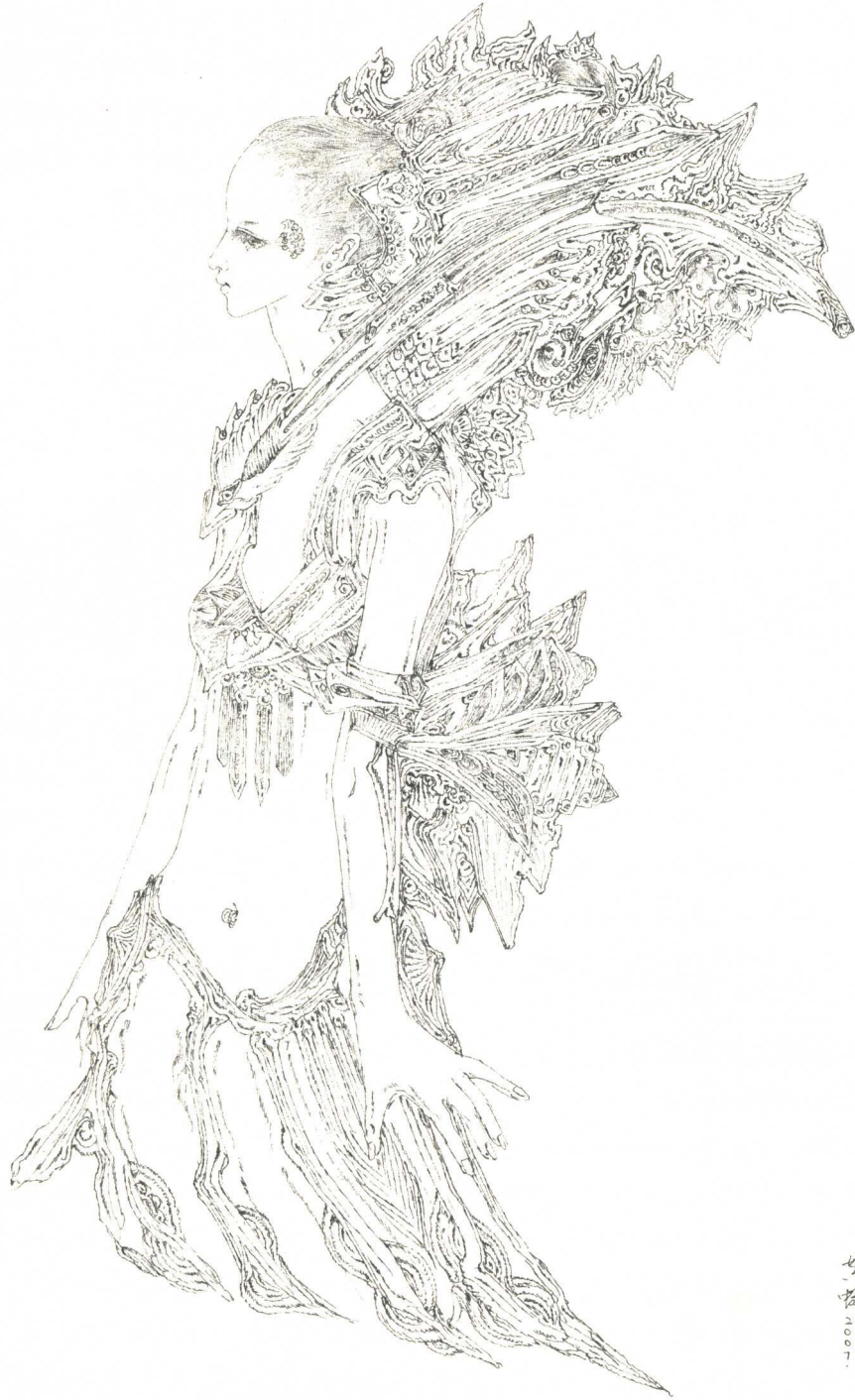
时装插画的历史伴随着世界时装史的萌芽和诞生共同发展，早在 16 世纪，已有出版物开始刊登反映不同地区时装文化变迁的插画。从 1520 至 1610 年，有超过 200 幅表现不同时装形象的版画、蚀刻画、木刻画。

一、创意时装插画概念

创意时装插画是插画的一个特殊且具当代人文气息的分支，它既具有插画艺术性与广告性相结合的共性，同时又与时代与流行的气息息息相关。创意时装插画是以时装题材为主的一种绘画形式，以超前的、概念化的时装为题材宣传时装的时尚信息。

1672 年，最早的时尚类刊物《Le Mercure Galant》诞生，当时法国女人的着装方式开始影响整个欧洲。在摄影尚未被发明的时代，插画满足了女人对时尚的渴望，那些最新、最抢手的服装通过插画被更多的人分享。而那个时代的插画则承担了复制与传播的重任。在今天，人们在生活中重新追求艺术返璞归真时，时装插画又以其深邃的寓意和高雅的艺术品位与摄影平分秋色。时装插画存在的意义已经远远超出纯粹的商业插图和设计效果图，作为一种具有独特审美价值的艺术形

作品 龙凌赫铖—千绘蝶 \ WORKS LONG LING HE ZU — QIAN HUI DIE

龙凌赫铖
千绘蝶
2007.11.23

作者 凌雅丽 \ AUTHOR LING YALI
手法 针管笔 (0.05) 手绘 \ METHODS NEEDLE PEN (0.05) HAND - PAINTED
纸张 宣纸 (熟宣) \ PAPER RICE PAPER (PROCESSED RICE PAPER)
时间 2007 11 23 \ TIME 2007 11 23

式而存在。正如 Prada 2002 年秋冬广告就是以 1937 年《BAZAAR》杂志上刊登的插画家 Jean Cocteau 的插画作品《Madame Grs 裙装》为灵感的，时装插画不再只是杂志插图或者设计效果图。它们成为了广告灵感、设计的来源、营销的策略。

时装插画艺术经历了从高度注重写实的“纪实性时装插画”向强调艺术表现和个人风格的“创造性时装插画”发展的过程。前者主要是插画家对当前流行时装的再现和描摹，而后者更多的是为了表达画家个人的意念和对时尚的理解。

创意时装插画以时装为表现主体，通过绘画表现自己对当代时尚理念和时尚态度的理解，绘制出能够引领时尚潮流的绘画。它随着时尚产业发展起来，是为时尚产业服务的一种插画类型，是以刻画和创造服装、展现流行文化为主题的插画。

创意时装插画展示人体着装后的整体效果、背景氛围和时尚文化形态的视觉造型。这种类型的绘画作品是对时尚生活的理解、雕琢和无限想象，具有丰富的艺术想象空间，更多的是呈现人物着装后体现出来的整体形象，能够影射其生活背景、生活理念与时尚追求。创意时装插画能迅速感染读者对时尚画面的直观理解和思考，同时又是一幅具有审美价值的艺术作品，它表现形式自由，传达某种印象、生活理念与时尚潮流，倾向于感性的表达和画面的艺术感染力。

二、创意时装插画特征

（一）广告性

创意时装插画在广告和媒体领域是一种有特殊艺术效果的表现形式，已经成为现代时尚设计中一种重要的视觉传达形式。这种形式的插画能够直观、形象地展示时装设计信息，传播虚拟空间中超前的时尚概念。创意时装插画已经融入到各种广告领域，成为现代设计中必不可少的一种时尚元素。插画的虚拟性能够增加读者内心的想象空间，产生一种自然而然的阅读轻松感和画面美的享受，以一种特有的记忆模式渗透到人的印象神经，使广告具有极大的穿透力。

在这方面具有代表性的是中国台湾艺术家 Hsiao Ron Cheng。他出生于 1986 年，自由插画师，2012 年开始他的职业生涯。他使用材料和数字艺术相结合的方法进行创作，其作品唯美、宁静，视觉冲击力强，能给人过目难忘的视觉印象。Hsiao Ron Cheng 的作品在表现方式上有着干净的工笔手法，但氛围里透出奇异的、时尚的现代气息。

（二）艺术性

创意时装插画运用流行风尚和流行元素，通过艺术化的表现手法描绘不同的时尚面貌。创意时装插画在复刻时尚，与当今时尚同步，创意时装插画有时还会走在时尚的前沿，引导潮流，倡导前卫性时尚。

时尚是个变化速度极快的流行文化，插画家透过不同的主题和内容以及丰富多彩的艺术表现手法描绘出他们眼中的时尚风格，形成比影像更具丰富视觉想象空间的图形设计。同时，在不同的表现手法和氛围的渲染下形成多种各具风格的时尚表达。例如来自澳大利亚的时装插画师 Kelly Smith 就是当下全世界最炙手可热的插画师之一。Kelly Smith 毕业于著名的塔斯马尼亚大学艺术学院，也许是身处风景迷人、历史悠久的塔斯马尼亚岛上，所以她的作品也透着一股源于自然的清新气息。她的作品风格明显，将人物和服装细致勾画，再加入自己天马行空的想象，使画面极富时尚感和艺术性。她的创作手法比较统一，一贯使用铅笔素描的形式，上色一般也是用彩铅，有时会运用一些拼贴材质的手法。