

学会征服川久保玲、ZARA、WALLPAPER、VOGUE、APPLE、GOOGLE的手绘力

做个风格插画家

李青莪 等——著

为你的画风找到成功的路径

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

做个风格插画家 / 李青蔚等著. -- 上海: 上海人民美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5322-8055-1
I. ①做… II. ①李… III. ①插图(绘画)-绘画技法 IV. ①J218.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第212983号

做个风格插画家 © 2012 李青蔚、李昭融、陈乃菁、萧霏雯、Sage Lee
中文简体字版 © 2013 上海人民美术出版社
由大雁文化事业股份有限公司原出版事业部独家授权出版

版权所有 • 翻印必究

做个风格插画家

学会征服川久保玲、ZARA、WALLPAPER、VOGUE、APPLE、GOOGLE 的手绘力

著 者 李青蔚 李昭融 陈乃菁 萧霏雯 Sage Lee

策 划 姚宏翔

统 筹 丁 雯

责任编辑 姚宏翔

技术编辑 戴建华

出版发行 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

开 本 710×910 1/12 20印张

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

版 次 2013年1月第1版

印 次 2013年1月第1次

书 号 ISBN 978-7-5322-8055-1

定 价 78.00元

THE
MAGIC
OF
ILLUSTRATION
ART

为你的画风找到成功的路径

THE
MAGIC
OF

ILLUSTRATION
ART

做个风格插画家

学会征服川久保玲、ZARA、WALLPAPER、VOGUE、APPLE、GOOGLE 的手绘力

李青莪、李昭融、陈乃菁、萧霏雯、Sage Lee —— 著

上海人民美术出版社

关于插画的五花八门奇想

世界古文明的考古记载，在还没有文字记录人类演化过程的时候，考古学家便将洞穴里所发现的壁画，或图像遗物中的考证作为研究依据。从这些图像我们已可窥探插画发展的初始原型，加上中世纪的圣经即有手绘图像与文字相辅的对话记录形式，说明了插画从原先扮演历史记载的工具到成为文字释义的辅助，逐渐成为一件无价的艺术珍品。

19世纪印刷技术的进步，传统的绘画创作不再是单一选项，因此造成更多艺术创作者加入绘制插画的行列。20年代至30年代插画家慢慢建立了艺术地位，得以在知名显要的美术馆展览作品。展览内容除了童书创作，还包含了叙述性、写实派、超现实等多元插画风格，各类创作特色倾巢而出。直到科技文化的急速进步，数字时代的莅临，赋予插画家更便利且多元的创作工具，至此，有些插画图像甚至取代了文字的沟通。因为观察到插画对生活上的各种影响，于是促成这本集结国内外精彩插画家作品的书籍的诞生。

本书共有三个单元，第一单元采访5位国际顶尖时尚的插画家，在剖析一位成功插画家的过程经历之余，也可以看见他们如何建构与国际知名品牌合作的桥梁。插画家的异想天开，让时尚的花朵在生活中绽放得更加灿烂，你可以看到西班牙时尚界插画巨匠Arturo Elena为知名设计师Custo Barcelona设计的T恤；Filip Pagowski为川久保玲Comme des Garçons创作的PLAY系列产品；Carine Brancowitz与意大利a.testoni和法国Céline等经典品牌的合作默契；经常游走伦敦、巴黎、纽约时尚重镇的David Downton，在时装秀后台为超级名模Erin O'Connor现场写生；以及Ian Bibbey为Paul Smith创作的经典之作，复古色彩条纹Mini Cooper的车体彩绘。

第二单元共收录来自世界各地30位精彩的插画家的作品，依照每一位插画家的创作概念做出七大风格分类，每位插画家都真诚地与读者分享他们的创作，以及在生活中遇见了什么细微感动，又如何激发他们

的创作灵感。值得一提的是，当插画家的作品延伸成为实体产品时，又会是什么样的风景？从入围格莱美最佳唱片包装设计的《Aimee Mann ——@#%&*! SMILERS》专辑，Alessi和纽约当代美术馆（MoMA）合作的限量玩具公仔，Loewe、YSL和Lancôme的香水广告，H&M、Levi's和Gap的T恤设计，NIKE球鞋的鞋面涂鸦，餐厅墙面的绘画创作，到电子、文具、皮件产品的视觉设计，还有《Vogue》、《Cosmopolitan》、《Elle》、《In Style》、《The New York Times》、《TIMES》、《Le Monde》等国际刊物的封面创作，包罗万象的风格种类，你会发现插画的力量无所不在。

最后一个单元介绍了5位中国台湾插画家，绘本是他们共同的创作心得，藉此他们分享了生活中某个特殊片刻、某段难忘的生命历程，同时也谈及对于中国台湾插画市场的了解和参与国际插画比赛的经验分享。这5位插画家皆有多本具有影响力的绘本创作，像陈致元

的《小鱼散步》被美国《出版家周刊》评选为年度最佳图画书，《华盛顿邮报》称赞它是“绘本书里的珍宝”，另外一本著作《GUJI GUJI》拿下《纽约时报》图画书畅销排行榜第十名。李瑾伦的《一位温柔善良有钱的太太和她的100只狗》被选为美国纽约Marion Vannett Ridgway Memorial Award的年度最佳图画书奖。崔永嫔的《小罐头》入选2002意大利波隆那插画展和获得2002日本亚洲插画双年展优秀奖等殊荣。

不管是时尚插画、广告涂鸦、产品视觉、童书绘本……你不得不承认多元的插画早已渗透在你我生活中的各个角落，在插画的国度中没有城邦国界之分，人生何处不“插画”，这应该是每一座具有艺术涵养的城市都得拥抱的城市美学口号。

美丽动人的事物人人都爱，插画的存在创造这样的美妙，只要多一秒钟的关注，就能制造多一分钟、一小时，甚至一辈子的美学养分。

企划编辑 李青蔚

生活中无所不在的插画设计

We are surrounded by the magic of illustration art!

从平面到立体到多媒体——眼睛看的、身上穿的、手里用的、脚上踏的——从书报、杂志、唱片、海报、明信片、T恤、帽子、包包、雨伞、手机、计算机、酒瓶、马克杯……任何你所想得到的事物，都有插画的踪影。以下我们从流行服饰、鞋面设计、时尚配件、居家用品、包装设计、玩具公仔、生活机能这七大角度观察，插画是如何体现在你的生活当中，你可以说它甚至渗透在你我的生活当中，无所不在，而生活中有了插画的点缀，所创造出来的世界是多么的美妙。

流行服饰篇

1

2

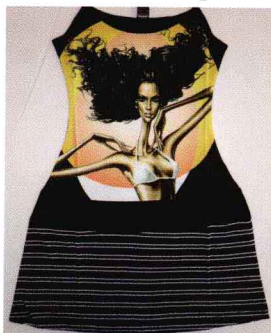
3

4

5

6

7

8

插画设计应用在流行服饰上可以说是最普遍的一种现象，每个人身上穿的衣服呈现各种五花八门的精彩构图，赋予的是一种全新的个性、不一样的象征，也成为街头上一道道独一无二的美丽风景。

1. Filip Pagowski 为 Comme des Garçons 知名 PLAY 系列所创作的“Play Bird”T恤设计。
2. Gary Taxali 设计的T恤，上方图腾源自他被美国惠特尼美术馆收藏的一幅画作。
3. Fernanda Cohen 为 GAP 设计的T恤，衣服上还附有创作者的名字、个人资料和签名。
4. Yuko Shimizu 为 GAP 设计的T恤，穿着比基尼戴太阳眼镜的艺妓图腾，彻底颠覆人们对于传统的想象。

5. Antti Uotila 为 Levi's Moder Originals系列设计的T恤图案，主题是 anti-establishment。Antti Uotila 的个人简介还被放在衣服的吊牌上。
6. Arturo Elena 创作的T恤，构图强调着自信非凡的女人，独具魅力。
7. Lina Bodén 和 H&M 合作的服饰设计，处处流露着一股超现实的迷幻风格。
8. Nicoletta Ceccoli 的作品被用在意大利的潮牌服饰 Pepoli 上，此款为限量版T恤。

鞋面设计篇

1

2

3

4

鞋子，人人必备的一项配件，从一双到一百双，每双鞋都有着独特的颜色和设计。当脚上踏着的是插画师彩绘的鞋面，那又会是一种什么样的感觉？

1. Goran Lelas 所创作的童鞋花纹设计，处处流露出一股可爱的气息。

2. Paula Sanz Caballero 的“dog shoe”女鞋运用狗链作为设计元素。

3. Paula Sanz Caballero “Mr. X”男鞋造型十分典雅。

4. SKWAK 与 NIKE 合作，以幽默诙谐的手法进行鞋面涂鸦设计。

时尚配件篇

1

2

3

4

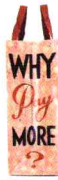
5

6

7

8

从香水广告、皮革广告、知名品牌购物提袋到潮牌商品，各式各样的时尚配件，透过插画的点缀，打造出一种与众不同的时尚氛围，让你眼睛看到的不一样，身边用的也不一样，丰富的是你和我生命感触。

1. Erin Petson 为 Lancôme 设计的香水广告，以粉红玫瑰营造典雅的气氛。

2. Laura Laine 与 Loewe 合作的香水广告，以俏皮的插画手法表现。

3. Laura Laine 与 YSL 合作的香水广告，表现一贯的黑色幽默手法。

4. Carine Brancowitz 与意大利百年皮革品牌 a.testoni 合作的广告插画。

5. Fernanda Cohen 的黑猫在花丛中嬉戏插画，印在自制的 Lilah Bag 手提包包上。

6. Ian Bilbey 为知名品牌 Paul Smith 创作的 Valentine Bag 广告插画。

7. Gary Taxall 的插画被印在环保提袋上，十分可爱。

8. SKWAK 所绘制的插画被印在潮牌皮带上。

居家用品篇

居家生活中，我们身边总是堆叠着许许多多的小玩意儿，从吃饭用的杯具、食器到睡觉用的抱枕，经过插画家的巧思，一个个都幻化成为生活中无穷无尽的趣味想象。

1. Fernanda Cohen 为阿根廷客户绘制的一组陶瓷餐盘作品，作品名为“Reina Renée”。

2. Tara McPherson 在马克杯上绘制的插画，用爱情的泡泡轰炸对方的心。

3. Goran Lelas 所创作的马克杯插画设计，俏皮的构图和配色十分可爱。

4. Antti Uotila 和 Inka Järvinen 以迷幻海洋为主题所设计的“高潮High Tide”枕头，插画灵感来自爱马仕的旧丝巾。

包装设计篇

产品的包装是插画设计最常出现的地方，从书籍、唱片、笔记本、明信片、文具、电子产品机壳到食品包装……包罗万象。仔细看看你身边的物件，是不是每样都有着插画色彩的点缀？

1. Gary Taxali 入围格莱美唱片专辑包装设计作品Aimee Mann 的专辑《@@@96&1 SMILERS》。

2. Gary Taxali 的文具系列，风格十分俏皮。

3. Martin Haake 的快餐汤杯彩绘，每一个杯身都有不同的角色。

4. Robin Zingone 替Kindle阅读器设计的机壳彩绘。

5. Robin Zingone 所设计的缤纷勋章。

6. Robin Zingone 的笔记本电脑机壳彩绘。

7. Erin Petson 的书籍封面设计。

8. Robin Zingone 的明信片礼盒有着有趣的图样。

玩具公仔篇

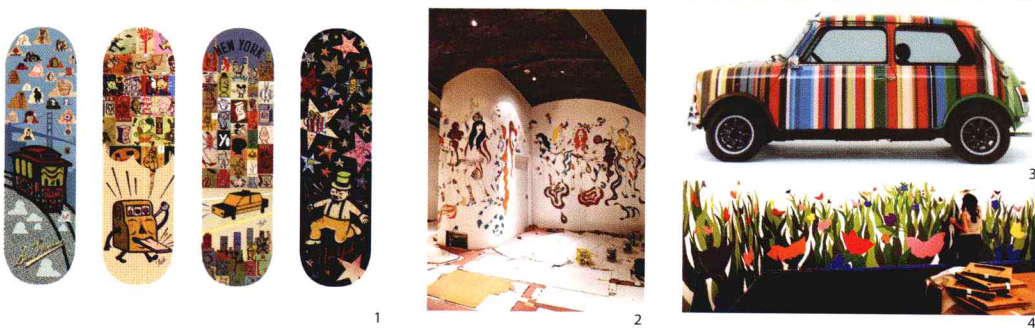

玩具是孩童们快乐的想象，也是大人们的生活调剂。插画家天马行空的创意，打造玩具的多元样貌，画笔之下所呈现的俏皮、可爱、愚蠢、恐怖……形象，都为我们生活添加了更多的趣味想象。

- 1-2. Goran Lelas 与纽约当代美术馆（MoMA）合作的公仔设计。
3. Gary Taxali 设计的 Toy Monkey 玩具公仔。

- 4-5. Goran Lelas 为塞尔维亚电视的儿童节目，制作了 65 个造型不同的玩偶。
6. SKWAK 为 Dunny 玩具公仔绘上插画外衣。

生活机能篇

想象不到吧！就连汽车的车体也都可以经过插画的改造，让它在大马路上的众多车辆中脱颖而出，而餐厅的墙面壁画可以改变用餐气氛，就连脚上踏的滑板也可以酷炫无比。

1. Gary Taxali 所做的运动滑板设计，十分搞怪。
2. Fernanda Cohen 为纽约长岛餐厅所创作的墙壁彩绘。

3. Ian Bilbey 与 Paul Smith 合作设计 Mini Cooper 的经典色彩条纹创作。
4. Fernanda Cohen 在纽约苏活区一家餐厅的壁画作品。

CONTENTS 目录

Introduction 关于插画的五花八门奇想 ____ 002

Special Feature 生活中无所不在的插画设计 ____ 004

PART 1 顶尖插画怪才的成功经营术

如何靠一把刷子扬名国际

Arturo Elena | **Vogue**杂志专属时尚插画巨匠 ____ 014

Carine Brancowitz | 意大利知名皮革品牌**a.testoni**插画广告的灵魂推手 ____ 020

David Downton | 国际时尚品牌伸展后台的即兴创作大师 ____ 026

Filip Pagowski | **Comme des Garçons**/川久保玲的御用插画家 ____ 032

Ian Bilbey | **Paul Smith**经典彩色条纹的发想者 ____ 038

PART 2 插画创意风格总览

五花八门的各种技法

2A Cityscape都会生活一隅

- 2A-1 Fernanda Cohen | 南美洲混搭布鲁克林风 ____ 046
- 2A-2 Hope Gangloff | 纽约当代艺术生活实录 ____ 052
- 2A-3 Kim Rosen | 凝结流动窜走的人生百态 ____ 058
- 2A-4 Mercedes Lagunas | 大胆色块拼凑每一张真诚表情 ____ 064
- 2A-5 Yuko Shimizu清水裕子 | 东、西方相碰的迷人美学 ____ 070
- 2A-6 Zak Smith | 爆发性的构图碰撞情色艺术 ____ 076

2B Life is a Fantasy生活中的幻想

- 2B-1 Jan Feindt | 仿若走在街头的幻想人生 ____ 082
- 2B-2 Mike Stilkey | 寻找人文的忧郁氛围 ____ 088
- 2B-3 Olaf Hajek | 疗愈系魔幻插画 ____ 094
- 2B-4 Riikka Sormunen | 写实与幻境的交叉堆叠 ____ 100

2C Illustration for Kids童趣插画

- 2C-1 Christopher Corr | 浓烈抢眼的色彩触动 ____ 106
- 2C-2 Daniela Volpari | 满载欧洲情怀的童趣梦幻 ____ 112
- 2C-3 Gary Taxali | 妙趣横生的插画顽童 ____ 118
- 2C-4 Martin Haake | 保持人生的幽默感 ____ 124
- 2C-5 SKWAK | 疯狂世界的真挚之心 ____ 130

2D The Paradise for Freaks无厘头天堂

- 2D-1 Antti Uotila | 大玩艳色纹理的奇想不羁 ____ 136
- 2D-2 Goran Lelas | 陌生城市的领航员 ____ 140
- 2D-3 Ilana Kohn | 幽默缤纷的拼贴世界 ____ 144
- 2D-4 Melinda Beck | 生活中的超现实绮想 ____ 150
- 2D-5 Paul Davis | 聪明机智的生活实践家 ____ 156

2E Whimsical Candy诡谲甜美风

- 2E-1 Nicoletta Ceccoli | 甜美奇幻的梦境国度 ____ 162
- 2E-2 Tara McPherson | 洞悉私密内心的直觉世界 ____ 168

2F Fashion Mode时尚插画

- 2F-1 Erin Petson | 美丽身形中的慵懒神情 ____ 174
- 2F-2 Laura Laine | 撼动芬兰时尚的细腻与潇洒 ____ 180
- 2F-3 Lina Bodén | 哥特复古式的浪漫情怀 ____ 186
- 2F-4 Paula Sanz Caballero | 将时尚走秀服装缝绣进插画构图里 ____ 192
- 2F-5 Robin Zingone | 都会生活的时尚随想艺术家 ____ 198

2G Celebrity Caricatures名流肖像漫画

- 2G-1 Dominic Philibert | 人物漫画的写实魔术师 ____ 202
- 2G-2 Elisabeth Moch | 坚持手绘质感的想象余韵 ____ 208
- 2G-3 Jason Seiler | 幽默戏谑的鬼才艺术家 ____ 212

PART 3 台湾插画设计

童书绘本中的真情世界

- 3-1 王孟婷 | 随性的生活态度反映在画纸上 ____ 220
- 3-2 李瑾伦 | 粗粗线条 细细感动 ____ 224
- 3-3 阿尼默 | 大智若愚的拙趣表现 ____ 228
- 3-4 崔永嫻 | “蹬蹬脚尖儿马戏剧团”的创造者 ____ 232
- 3-5 陈致元 | 用每一张图像“说故事”的人 ____ 236

PART

顶尖插画怪才的成功经营术
如何靠一把刷子扬名国际

全球时尚总产值超过3000亿美元，时尚产业更是大家趋之若鹜的精美行业。在英国，时尚产业对经济具有近210亿英镑的产值，是极为重要的经济来源。英国首相卡麦隆更任命英国高级女鞋品牌Jimmy Choo的总裁Tamara Mellon和知名手提包设计师Anya Hindmarch等32位企业家和名流担任商业大使。时尚的影响已涵盖食、衣、住、行和娱乐层面。

本单元特别介绍5位国际级时尚插画大师：被点名在时尚秀后台为超级名模绘制肖像的英国插画家——David Downton；英国时尚领导品牌Paul Smith经典彩色条纹的创意发想家——Ian Bilbey；纵横《VOGUE》杂志二十多年，堪称西班牙时尚界的插画巨匠——Arturo Elena；川久保玲Comme des Garçons的御用插画家和PLAY系列创造者——Filip Pagowski；手握圆珠笔便将意大利经典皮革a.testoni纯手工制鞋精神一笔一画勾勒出来的法国插画界缪斯——Carine Brancowitz。就让我们来看看这5位插画家如何成为时尚界举足轻重的角色？又如何成功地扮演每一个品牌背后的创意功臣？

Arturo Elena

Vogue 杂志专属时尚插画巨匠

如果跟客户没有使用相同的“语言”，或我的作品不能反映他们的风格，应该就无法获得任何的合作机会，有自己的特色真的给了我很大的帮助。

图片提供 © Arturo Elena

关于Arturo Elena

www.arturoelena.com

资历背景

1958年出生于西班牙特鲁埃尔，曾在巴塞罗那设计服装。1992年搬到塞维尔认识了Victorio & Lucchino是他职业生涯的转折点——踏上专业时尚插画家之路。

合作客户

《Vogue》、《Cosmopolitan》、《Elle》、《Telva》、Victorio & Lucchino、Loewe、Roberto Verino、Chanel、Lemoniez、Custo Barcelona。

创作技法

几乎100%纯手工的创作方式，只有需要平坦的背景或处理阴影时才用Photoshop，直接以笔刷或马克笔等不可擦拭的工具创作，一点点失误就必须从零开始。

喜爱时尚的人很难不注意到Arturo Elena的作品，他合作的客户包括Chanel、Loewe等国际知名时尚品牌，作品更是横走全球各大顶尖时尚杂志，甚至雄霸《Vogue》杂志二十余年，可谓服装插画界里的大师。受到达利以及时尚摄影师Irving Penn、Helmut Newton等人的影响，阴影的拿捏、肤色渐层光泽、写实细腻的布料质地与激瘦的模特儿骨干都是他的特色，不仅仅是服装的描绘，对于表情、姿势、动作、人体结构和时尚潮流的品位都有非常到位的深度诠释。

Arturo Elena毫无疑问是个天才型的插画家，从小喜爱画画但插画技巧无师自通。青少年时期开始对时尚产业产生兴趣，曾在巴塞罗那加入时装设计团队，设计男女服装系列。然而，从他搬到西班牙古城塞维尔才真正开始插画事业，在那里，他认识了Victorio & Lucchino（西班牙知名服装设计师），这是Elena职业生涯的转折点，他被请去担任Victorio & Lucchino第一款香水Carmen的媒体宣传，以及在马德里时尚周发表同名系列设计插画。这个经验让他深刻体会到，他的使命是替他人创造时尚设计的插画，而非自己创造时尚。

将服装插画变成现代艺术

为Victorio & Lucchino设计插画的经验成功打开了与媒体合作的大门，开始有许多杂志找上他——《Telva》、《Cosmopolitan》、《Elle》……他的名号也渐渐响亮起来，越来越多的人知道这位西班牙时尚插画家，国际品牌Loewe、Roberto Verino、Chanel、Gucci、YSL、Dior也争相请他来设计服装插画。至今Elena在时尚插画界的地位已经无人能出其左右。即便担任时尚插画家已经25年，参与过无数顶尖杂志与品牌的插画设计，Elena始终如一地热爱他的工作。不久前马德里博物馆展出他的生平回顾展，虽然过程辛苦繁杂，花了他好几个月的时间准备，却带来十分巨大的成就感。第一次有国家博物馆邀展，对Elena来说更是莫大的赞赏与肯定，踏入艺术殿堂，服装插画不再是时尚的配角，而是成为值得注视的当代艺术之一。

真实笔触外的夸张反现实风格

Elena的服装插画非常迷人且具强烈的个人特色，四肢细长的激瘦模特儿与渐层的古铜肤色是其笔下人物

的共通点，写实主义也是他追求的重点，通常客户都会希望在衣服的布料与细节上能越接近真实质感越好，但在其他部分，包括光线、人物的动态、构图，还有模特儿的比例，Elena反而极尽所能地夸张化和反现实。

接到案子的当下创作过程就立即展开，Elena在脑中将客户想要的形象、氛围、市场需求、产品的概念全都想过一遍，便开始将初步影像简略地画出来，过程中不断润饰，并用照片当成参考素材帮助他完成最终的定稿。他的创作方式几乎是100%纯手工，只有需要平坦的背景或处理阴影时才用Photoshop。因为喜欢纯粹有力的笔触，直接以笔刷或马克笔等不可擦拭的工具创作，一点点失误就必须从零开始，不难想象如此细腻的插画是来自这样脚踏实地的人工技法。对他来说，成功绝对是要百分百地付出，还有坚持自己独有的创作“语言”。

他的插画就是时尚的总和

“我对影像和视觉极度上瘾！”Elena这样形容自