

小T·大做

凡客诚品 编著 卖出 10 000 000 件T恤的秘密

VANCL 120位设计师
凡客诚品 1500种图案
T-SHIRT

小T·大做

小T·大做 DESIGNERS
T-SHIRT

VANCL

新生代
艺术家的创意集合

T-SHIRT

VANCL
凡客诚品

小T·大做

T-SHIRT
凡客诚品

新生代

艺术家的创意集合

VANCL 凡客诚品 120位设计师 1500种图案

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

小T·大做

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

小T·大做 / 凡客诚品编著. -- 北京 : 人民邮电出版社, 2011.9
ISBN 978-7-115-26115-1

I. ①小… II. ①凡… III. ①网络营销 IV.
①F713.36

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第149331号

内 容 提 要

本书由凡客诚品品牌营销中心亲自操刀,通过访谈的形式,集合了高瑀、陈可、张小盒、聂峻、赖有贤等 29 位新生代艺术家,通过与这些设计师的对话及其精彩作品的展示,不但展现了设计师不同的创意理念,而且向读者介绍了凡客诚品 VT 的设计理念——渴望打破阶层、渴望自由、渴望平等,以及渴望通过得体穿着表达自我,从而激发读者无限的想象力与创造力。

本书适合各大院校营销专业、相关设计专业的学生,以及对凡客诚品 VT 设计理念感兴趣的读者阅读。

小 T·大做

-
- ◆ 编 著 凡客诚品
责任编辑 陈 昇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/24
印张: 8.333
字数: 286 千字 2011 年 9 月第 1 版
印数: 1—20 000 册 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-26115-1

定价: 29.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

最早的这件白色套头衫穿在 19 世纪末美国的海军军人身上；到了 20 世纪 30 年代，它成为一些美国大学生的运动服；20 世纪 50 年代，它在电影中频繁出现，明星风潮的引领让它渐渐摆脱了内衣的界定；到了 20 世纪 60 年代，在这块已经变换了无数色彩的空白画布上，商家印上了广告；艺术家印上了作品；歌迷印上了 idol 的头像；愤青们印上了自我宣言；迪斯尼印上了招牌的卡通形象……20 世纪 70 年代，它从市井街巷走上了华丽 T 台，时尚杂志《ELLE》开始预言，这个学名叫做 T-shirt 的套头衫，必将成为一种永不过时的“超越性的时尚”。因为它代表的是一种文化，一种自由、独立、平等的价值主张。至简至极，却又内涵深重。

在中国，人们称呼它为 T 恤，一度也叫文化衫，延续了它作为人类宣泄情感和精神思想的特殊载体的作用。

今天，凡客 VT 的再创造，让 T-shirt 再次升级。它被想象成了一幅白色画布，由 120 位年轻艺术家天马行空的发挥想象力，创作出了 1 500 款具有独立设计、人民时尚精神、真正蕴涵文化意义的“文化衫”。在高性价比的精良品质之下，为凡客们提供了更多的思想力，引发了数以千万人以穿着视觉来表达自我的新风潮。凡客 VT 让艺术甘愿臣服于大众趣味，每一位 VT 艺术家，用自己的

视觉表现方式在 VT 上阐述着自己对“网络”、“电影”、“游戏”、“爱情”、“城市”、“环保”、“时代记忆”电影等主题的思考，具象或者抽象，卡通或者极简。

巧合的是，每位艺术家对于凡客的理解，虽然表述方式不同，却得出同样的结论——他们是一群看似平凡，却创造梦想与价值的人，是贴近生活真实点滴、拥有巨大能量的人。在这个共鸣下，在凡客面前，艺术家们纷纷放下偏执、傲慢，在与自己、与世界的对话中，寻找灵感。VT 呈现出时而童真风趣、时而清新自在、时而乐观积极的多面性。

无论你是小清新，还是无厘头；影君子还是有笑果；治愈系还是字娱字乐；实力派还是偶像派……当你走进每位 VT 设计师的世界，你会惊讶的发现，他们和你一样，也是爱集体怀旧、绽放在花样年华的凡客，坐上了梦想的过山车，穿梭在成功与失败的转折点，风景在耳边呼啸而过。

你是“会飞的猪”吗？是“摩天轮上的旅行家”吗？是巴黎铁塔下对拿破仑的想象吗？……在五光十色并且充满梦幻奇妙的 VT 世界中，29 元一次，伸出手，赎回属于你的梦。

高瑀

“浅薄不是我的座右铭”

陈可

“上帝保佑吃饱的艺术家”

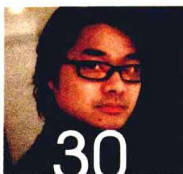
张小盒

“世界是个大玩具盒子”

高瑀

“长腿叔叔的异想世界”

赖有贤

“无个性，毋宁死”

小川浩史

“自然即是美”

马玉

“只需单纯”

郭奕粤

“梦的魔法师”

林飞

“开心萝卜兔”

烟囱

“Cult 青年 慢慢画”

麻三

“三少爷的画”

张子健

“偏执者生存”

米世杰

“过真实人生，做有趣设计”

Rain

“良品设计青年”

Christine Wu

“意义在于内在与外在的平衡”

目录

新生代 艺术家的创意集合

叶剑辉

“柠檬爸爸的线条主义”

王野

“看未知开出最美的花”

健一

“理想要刺在脸上”

姜巍

“每个人都心怀不凡”

赵域

“有种独立叫做领域”

经冠军、于朝蓬

“棋逢对手，将遇良才”

钱晶晶

“职业就是心之所向”

梁洪玮

“让设计替我发言”

黄骞

“顽童的游戏”

姜燕

“设计的用人之智”

耿运涛

“艺术试验者”

杨慧

“给我一个糖果色的未来”

王欢

“随波逐流是件很难的事情”

于淼

“用独特的孤独取暖”

凡客

Q 你觉得什么是 凡客？

你我都是一样。
不站在你的对立面，
不我执，不轻慢，不欣喜，
不烦恼，不否定，不搁置。
我们都只是凡客。

A

浅薄不是我的座右铭

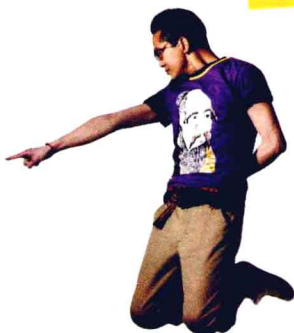
高瑀

油画家。他将熊猫的形象以超现实、卡通的形式表现出来，并成为其代表作。他的作品总成交额达2 526 325元，成交率90%。让他成为站在风口浪尖的话题艺术家。他坚信干掉村上隆的剑就在自己的手里。

在80后艺术家群体里，高瑀难得的名利两全，还能坚守着一份艺术家的赤子之心。对于很多同辈艺术家来讲，高瑀看似被“幸运女神”眷顾，真相其实是，那些高价拍出的作品，出自从不停止的思考，那些狂妄的自由言论，源自广博的见识……高瑀的幸运，是勤奋与天赋浑然天成的必然果实，是命运给予年轻艺术家不敢懈怠的一点点恩惠。

卡通下的艺术蛋

1981年在四川出生的高瑀，是看着动漫成长的一代，动画片和漫画书带给他的不仅是课业压力后的娱乐，还有绘画启蒙。而那影响之深，可以从高瑀后来的作品中一览无遗。高瑀是卡通文化下的一枚艺术的蛋。“小时候喜欢看《北京卡通》，初中的时候开始投稿，但都被退稿了。后来为了表示

SUPER PANDA

自己的执著,还写过血书给他们。”高瑀所谓的血书,其实并没有残酷的画面,那滴血连一个字也没完成,但画画的决心在咬破手指的一刻已经笃定。

中考时期,父母对于高瑀的绘画兴趣很不以为然,觉得画画不是正当职业。为了反抗父母,高瑀偷偷给美院附中写信,铺垫好未来的路。父母发现以后,高瑀告诉他们,除了绘画,没有第二种选择。如果说幸运,当时教高瑀画画的老师,刚好是罗中立的老师的侄女,高瑀有幸借住在这个老画家家里。虽然没有受到老画家的真传,但可以想象,一个对艺术处于饥饿期的少年面对海量的画册收藏,是怎样一种状态。在纯粹的艺术环境浸染下,高瑀找到了自己的方向。他顺利地考入四川美院油画系,成全了自己从小就紧紧攥住的理想。

四川美院油画系素有“打破传统”的惯例,在那里除了绘画技法,高瑀更多学到的是如何搭上想象力的过山车。“熊猫系列”是他对艺术创新的一个实践。无意中画的几个熊猫形象,竟是前所未有地顺手,高瑀笔下的熊猫让人联想到电子游戏或卡通人物,但实际上它只是它自己,也是画家本人在

画布上的一次次梦游。顽皮的灵感来自他的偶像奈良美智和村上隆,抛弃学院式的表达方式,像印刷一样完成作品。看似简单的表达方式背后,蕴涵着画家复杂的思考。“我们其实永远在慢慢修正自己对生活的认识,所以,你无法确定现在之所欲是否就是未来之所欲。绘画对于我,就是认清自我,辨识生活真相的一种途径。”

送给有独立精神的“凡”客

很多人感慨、甚至质疑高瑀的成功是否太快,他的作品总成交金额2 526 325元,成交率高达90%,褒方认定他是艺术神童,贬方则评价他过于商业。对各种声音,他以“八零后”“爱谁谁”的态度回应:“艺术家的展览新闻按理也不是大家觉得有趣的话题。我想在我们的媒体上,艺术家缺席得太久了,有趣的艺术家更是缺席得太久了。与台前的财富精英和娱乐明星们比起来,艺术家其实并不缺少话题。人民群众很早就已经津津乐道于艺术家们的穷困潦倒、一夜暴富与种种荒唐行径,但实际上艺术家的形象在这样的坊间流传里被片面化了,实际

浅薄不是我的座右铭

SUPERFICIAL IS NOT MY MOTTO

上我们不是如此简单而无趣的。”艺术被商业印证其价值，又有什么不好？而无论被外界如何界定和评议，高瑀始终清楚的是——我是谁？我要的是什么？“为人做事，都是内向自己求，纵是江湖风狂雨大，只求心里一汪

止水。”这就是高瑀的态度。

艺术没有界限，何况高瑀一向乐于尝试新玩意，当自己签约的星空间画廊受到凡客诚品VT设计的邀请，询问高瑀意见时，他对这样一次跨界合作充满期待。在思考凡客VT的设计时，高瑀首先假设的是：谁在穿？“即使并没有主观的期

待,还是想在街上看到有人穿着自己的VT,然后有惊喜的感觉。但是相信,选择我的设计,一定是充满活力、注重趣味、独立和自主精神的人。是不以物喜、追求己喜的人。我想那或许就是凡客态度?”高瑀在这样的假设之后,对自己的“雷锋”、“老子”系列和“银河小英雄”做了二次创作,让画面更适合印刷,T恤穿着效果更加个性化。

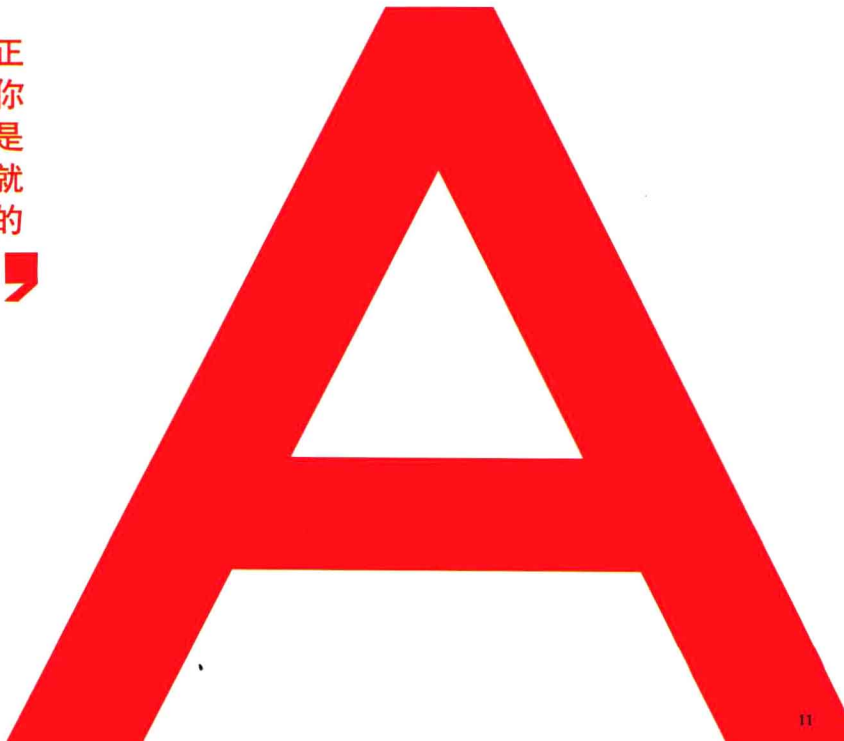
与凡客合作,还有惺惺相惜的因素。高瑀身上的凡客精神,不仅因为他声援过韩寒,那是骨子里的自由不羁。有人问高

瑀:“别人称呼你艺术家会沾沾自喜吗?”他回敬:“这不是骂人吗!”

自称是一块“疯狂的石头”的高瑀,世界杯前夕,Nike公司的创意活动上,高瑀送去一个表面画满莲花的足球,创作灵感来源于“佛祖一步一莲花”。毕业后他在云南丽江开了一家“熊猫小堂”的青年旅馆,想把它打造成主题性公共场所,里面的装饰画、木雕均是以熊猫为原型。虽然这个旅馆无疾而终,但这些天马行空的创意从没停止。

“我们其实永远在慢慢修正自己对生活的认识,所以,你无法确定现在之所欲是否就是未来之所欲。绘画之于我,就是认清自我,辨识生活真相的一种途径。”

”

Q 你觉得什么是凡客？

是办公室里的蚂蚁、
地铁里的沙丁鱼、
小吃店前的馋猫、
是努力打拼把平凡的生活
过得精彩一些的每一个人。

A

上帝保佑吃饱的艺术家

陈可

2005年四川美术学院油画系研究生毕业。她的绘画作品表现了强烈的情景化和叙事性。可以看到从画面中流露出的某种“超现实主义”气质。

娇小的陈可带着四川女孩独有的温婉与亲切，一双略有些害羞的眼眸总在不经意间闪烁着快乐和狡黠。如同她的画，温润之中，带着些许美丽的哀愁。她的画现在一年能赚100万，她说有了钱，可以用来换更多的古董娃娃。

挣脱艺术与面包的纠结

陈可是毕业于四川美术学院的研究生，同时也是一位以画画为生的画家，这里的以画谋生，不是说靠教授绘画技巧，而是真的拿画作在画廊出售，并用这笔收入在首都北京过着还算潇洒自由的生活。

亲爱的,重要的不是吃什么,而是此
时此刻,我和你在一起。

最忧伤的表情不是流泪,而是你很伤心,却从来不说给我听。

这种生存方式之前在陈可的父母眼中看来,简直是天方夜谭。

陈可的爸爸是一名美术教师,面包和艺术孰轻孰重的问题,也曾让这位父亲纠结了很久。在那个年代,选择艺术就意味着饿肚子,要养活自己和家人,当个美术老师似乎是唯一的选择。于是,忠于艺术的热血青年最终成为每天与黑板粉笔为伍的辛勤园丁。

让陈可父亲想不到的是,这个在弥漫着颜料味和随处散落画笔的环境下长大的孩子,不到5岁已经可以在爸爸的素描本上“即兴作画”了,她能将自己感兴趣的故事创作成画,尽管别人可能看不懂故事的始末,小陈可自己却能沉浸其中,忘乎所以地创作。

陈可的父亲很欣慰,无心插柳,女儿竟然用天分继承了他的衣钵。于是父母将女儿送进了四川美院附中,一待就是11年。在反复的基本功训练中,陈可没有感受到绘画的快乐,只觉得枯燥和乏味,直到初中快毕业时,陈可拿到了一本书——《梵高传》,正是这个用生命作画的男人,在生前被人们当做疯子看待的天才画家,与传统流派抗衡的颠覆者,为陈可打开了一扇充满魅力的艺术之窗,那一刻,陈可被梵高不屈不挠的灵魂深深打动,也是第一次感受到了艺术的吸引力。至此之后,陈可不再将绘画当做苦差,而是被一种全新的艺术力量鼓舞着,她的画也渐入佳境。但是随着女儿在绘画方面的天分的逐渐显露,陈可父亲却又开始发愁,因为面包与艺术的选择题又成为了女儿生命中无法逃脱的魔咒。

面对人生的分岔路口,陈可想选择纯艺术,这毫无疑问遭到了父母的反对,她说:“我考大学的时候,有两个选择,一个是和梵高一样的纯艺术,那么毕业就意味着失业;还有一条就是设计,那个时候设计很火,很实用。父母觉得那是适合女孩子的体面的工作。”为了一直向往的艺术,陈可想出一条权宜之计,她对父母许诺,艺术系毕业后会继续考研,然后像父亲一样留校任教,毫无疑问,面包和艺术就可以同时解决了。

幸运的是,命运很垂青这个勤奋的姑娘,在陈可研究生还没有毕业的时候,她的第一幅画作就被当时香港的一家专业画廊——少励画廊的老板一眼看中,以8000元的价格买走,并许诺第二年还继续来关注她。

陈可回忆当时的情景:“他付的是现金,我的心狂跳不已。”在2002年,这是一笔不小的数字,陈可拿着厚厚的一沓钞票,看到了艺术生涯的曙光。

每件VT都是一段心灵微博

如今的陈可已经成为当代青年艺术家中的佼佼者,不用再为生存发愁,更让她纠结的问题,是如何在商业的暗流中坚持自我。陈可说:“我创作的时候还是尽量撇开一些外界的干扰,回到自己。让作品变成我的日记一样,记录生命。”

如同当初艺术与面包的难题,陈可一直在试图找到一个方式,如何让艺术和商业和平共处,融会贯通,她说:“我特别希望艺术能够跟广大的人群建立一种关系,能跟更多的人