

当时尚遇见插画

全球风格插画家的
时尚灵感与品牌创意

NEW FASHION
ILLUSTRATION

度本图书 (Dopress Books) / 编著 况敏 / 译

当时尚遇见插画

全球风格插画家的
时尚灵感与品牌创意

NEW FASHION
ILLUSTRATION

度本图书 (Dopress Books) / 编著 况敏 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青国际出版传媒
CYP I P R E S S

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明: 本书由著作权人授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可, 任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为, 必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报, 对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室
010-65233456 65212870
<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

当时尚遇见插画: 全球风格插画家的时尚灵感与品牌创意 / 度本图书编著; 况敏译.
—北京: 中国青年出版社, 2016.9
ISBN 978-7-5153-4510-9
I. ①当… II. ①度… ②况… III. ①插图(绘画)—作品集—世界—现代 IV. ①J238.5
中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第231415号

策划编辑 郭光 莽昱 陈皓 曾晟
责任编辑 刘雅清 张军
书籍设计 邱宏
参编人员 王蕾 么乐 李媛媛

当时尚遇见插画: 全球风格插画家的时尚灵感与品牌创意

度本图书(Dopress Books) / 编著 况敏 / 译

出版发行: 中国青年出版社
地址: 北京市东四十二条21号
邮政编码: 100708
电话: (010) 50856188 / 50856199
传真: (010) 50856111
企划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印刷: 深圳市精彩印联合印务有限公司
开本: 889 × 1194 1/16
印张: 12
版次: 2016年11月北京第1版
印次: 2016年11月第1次印刷
书号: ISBN 978-7-5153-4510-9
定价: 118.00元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 50856188 / 50856199
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

CONT

目录

萨拉·贝拉·莱卡罗
Sara Vera Lecaro

006

Choonfai

012

皮帕·麦克马纳斯
Pippa McManus

020

弗洛伊德·盖里
Floyd Grey

030

阿德里亚娜·丘尼思
Andriana Chunis

036

安妮·克雷西
Anne Cresci

042

056

盛中津浓
Masaki Mizuno

062

塞西莉亚·卡尔西泰德
Cecilia Carlstedt

070

拉法尔·维琴齐
Raphaël Vicenzi

078

温馨
Shinn Wen

086

大卫·戴思普
David Despau

094

加布里埃尔·比列纳
Gabriel Villena

EVENTS

艾洛蒂 Élodie	098	142	尼科尔·亚雷兹 Nicole Jarecz
卡特里娜·佩尔蒂埃 Katrinn Pelletier	106	150	桑德拉·苏依 Sandra Suy
Lutheen	114	156	西尔克·沃辛格 Silke Werzinger
Ko. Machiyama	122	168	斯蒂娜·佩尔松 Stina Persson
马策尔·波比 Mamzelle Poppy	128	176	斯维特拉娜·玛卡洛娃 Svetlana Makarova
娜塔莉雅·萨娜布里亚 Natalia Sanabria	134	184	雅娜·莫斯卡卢克 Yana Moskaluk

当时尚遇见插画

全球风格插画家的
时尚灵感与品牌创意

NEW FASHION
ILLUSTRATION

度本图书 (Dopress Books) / 编著 况敏 / 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青国际出版传媒
CYPI PRESS

序

卡门·戴尔·奥利菲斯（Carmen Dell'Orefice）曾说：“我看过了时尚插画的流行兴衰。但让我高兴的是……它从未远去，它总会回来，像一段熟悉的旋律。”

时光追溯于百年前，时尚插画曾经是时尚杂志里不可或缺的灵魂。在早期的《Harper's Bazaar》和《VOGUE》中，大量的封面和内页采用了时尚插画的形式，一张张风格迥异、别具特色的插画作品引发了人们对于时尚的遐想。将时尚插画推向巅峰的是法国插画大师雷内·格鲁瓦（René Gruau），他的插画与Dior推出的“New Look”系列风格紧密结合，通过流畅的线条、大面积色块的铺陈，使人们仿佛回到了昔日法式的美妙时光中。这次商业合作获得了空前的成功，而他凭借独树一帜的水彩风格，至今还拥有众多拥趸。

然而，到了20世纪后期，时尚摄影的兴起一度使得时尚插画日渐式微，甚至处于冰封的时期。时尚摄影以其精确的光影质感、可快速复制的便利条件取代了时尚插画在人们心中的地位，各式各样的摄影大片在这一时期层出不穷。

但对于追求完美的时尚界来说，好的时尚插画作品要远胜一幅普通的摄影作品，时尚插画大师大卫·唐顿（David Downton）的作品就说明了这一点。比起更易千篇一律的时尚摄影，插画师亲手绘制的作品更能表现出艺术感和奢侈感。如今，时尚插画师再度回归，众多高端品牌争相与其合作。除了传统的手绘方式，数码创作也成为一大潮流，时尚插画正以丰富的形态在时尚界大放光彩。

本书就在这样一个环境中应运而生，书中收录了24位国内外知名时尚插画师的作品。阅读本书，您可以发现，艺术家们精妙的插画作品不仅代表着最潮流、最前沿的时尚设计，运用插画的表达形式也是对时尚最具创意的诠释。

CONT

目录

萨拉·贝拉·莱卡罗
Sara Vera Lecaro

006

Choonfai

012

皮帕·麦克马纳斯
Pippa McManus

020

弗洛伊德·盖里
Floyd Grey

030

阿德里亚娜·丘尼思
Andriana Chunis

036

安妮·克雷西
Anne Cresci

042

056

盛中津浓
Masaki Mizuno

062

塞西莉亚·卡尔西泰德
Cecilia Carlstedt

070

拉法尔·维琴齐
Raphaël Vicenzi

078

温馨
Shinn Wen

086

大卫·戴思普
David Despau

094

加布里埃尔·比列纳
Gabriel Villena

EVENTS

艾洛蒂 Élodie	098	■	■	142	尼科尔·亚雷兹 Nicole Jarecz
卡特里娜·佩尔蒂埃 Katrinn Pelletier	106	■	■	150	桑德拉·苏依 Sandra Suy
Lutheen	114	■	■	156	西尔克·沃辛格 Silke Werzinger
Ko. Machiyama	122	■	■	168	斯蒂娜·佩尔松 Stina Persson
马策尔·波比 Mamzelle Poppy	128	■	■	176	斯维特拉娜·玛卡洛娃 Svetlana Makarova
娜塔莉雅·萨娜布里亚 Natalia Sanabria	134	■	■	184	雅娜·莫斯卡卢克 Yana Moskaluk

萨拉·贝拉·莱卡罗

Sara Vera Lecaro

萨拉·贝拉·莱卡罗来自厄瓜多尔，是一名艺术总监兼时装插画师。她在小时候就展现出了很强的艺术天赋，其作品在多家杂志上刊登、博客上转载，并在厄瓜多尔、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥和法国等多地展出。她曾在2013年Behance网站作品集活动中获得“厄瓜多尔最佳插画创作”称号。此外，她被邀请担任2014年和2015年Behance网站作品集活动的评委评委。她的创作灵感主要来源于时装、童话故事、历史和艺术。

创作工具：多种艺术创作、传统画法、水彩、马克笔、数码绘图

■ 如何描述你的创作理念？

我的创作理念是基于时尚，我的灵感则是基于时尚图标、童话故事和历史书籍。我经常试着用水彩和肌理呈现效果，最近也在尝试数字技术。

■ 在插画创作中，你的灵感来自于哪里？

时尚是当代艺术家诠释自己情感和理想的另一种方式。在我看来，时装史上最伟大的人莫过于亚历山大·麦昆和伊尔莎·斯奇培尔莉。他们给了我很大的影响。

■ 你是如何接触到时尚插画的，是否有这方面的专业背景？

我正在学习时装设计的硕士课程。现在，我真正理解了插画不仅仅是画出美丽的图片，更主要的是要传达出设计师想表达的内容。时尚插画是设计师灵感的体现，一旦创作成功就会成为插画师的标签。

■ 你如何理解时尚与插画艺术这两个领域的结合？

艺术对我来说是一个非常广义的词。时尚是对自己灵感的一种表达，所以艺术和插画也是一样。我喜欢把时尚、插画和其他充满灵感的事物很好地跨界融合起来，就像在一个画布上的自由创作。

1 | 2

1
盘发
2
裙装走秀

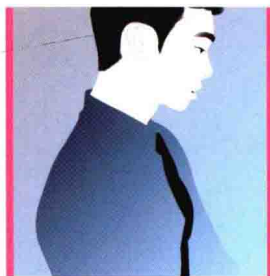
1 2 3

1
杂志插画

2
DB2

3
Valentino品牌插画

Choonfai

Choonfai是一位来自新加坡的插画师，主要工作是为广告公司创作插画，同时也兼顾自己的艺术创作。除此之外，他还喜欢时装、音乐、生活、旅行和自然，不断地从周围的环境中汲取灵感。他的插画彰显了优雅、神秘和现代感，悄悄地讲述动听的故事。

创作工具：数码创作

■ **你是如何接触到时装插画的，是否有这方面的专业背景？**

我曾学习传播艺术和插画创作，但没有专门学过时尚插画设计。我对服装十分着迷，因此自然而然地选择了这个领域。

■ **在插画创作中，你的灵感来自于哪里？**

我通过不同的方式获取灵感，如不同的形状、随意的图像、过去的旅行照片、记忆中的故事，等等。我想到一个故事情节之后，其他的内容就随之产生了。

■ **在创作过程中，你认为自己在手法上有哪些独特之处？**

我在创作的时候不会依赖照片模型，会总结出自己的特色。所以，在我的作品中，所有人物形象的面部特征都有很高的可识别性。

■ **你觉得用插画形式表现时尚设计的优势是什么？**

当时装以插画的形式表现时，描绘了一个充满想象的世界。时装再也不是模特穿在身上的单一形象——聚光灯照射之下，材质和纹理成为主角。时尚插画以一种不同的方式吸引着观众。