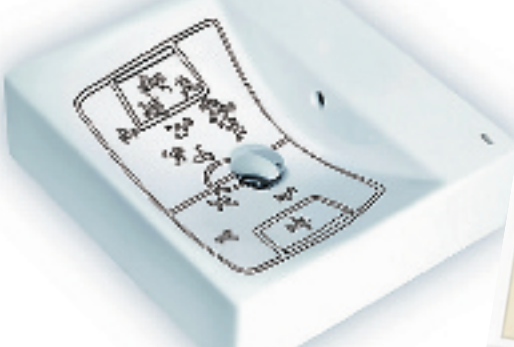

德国插画设计师 MARA 的涂鸦靠垫

ROCA 乐家卫浴合作的西班牙插画师 JAVIER MARISCAL 推出的 2008 限量版奥运运动盆系列

国内插画师胖兔子粥粥与厂商合作的环保袋

草间弥生的作品 hello,都是她最爱的圆点。

Alice chan 与 FENDI 合作

Alice chan 与 ANNA SUI 合作

Alice chan 与 LEVI'S 合作

草间弥生的作品果篮,还是圆点。

那些制造时尚的插画师

文 / 本报记者 周乐乐 通讯员 早早

也许在很多人看来,“插画师”无非就是画画描描,门槛很低。其实,我们现在说的插画师已经不是传统意义上的“画匠”,而是集商业、绘画、高科技等为一体的、绝对引领时尚的潮人们。

不信?

不妨看看下面这些插画大师们吧,或许你压根不知道他们是谁,甚至从来搞不清楚他们的名字,没关系,因为只要一说起他们的作品,你一定会恍然大悟:原来就是他(她)啊……

村上隆: 打造 LV 的色彩时代

19 岁以前,他是个出租车司机的小孩,家里贫穷,书读不好,只想画画,父母亲对他说:“你去学画也好,将来可以油漆广告牌。”现在,他 46 岁,他的故事上过《纽约时报》,他经营的艺术创作公司,一年的营业额高达三亿美元。他的作品《727》,2006 年以超过一亿日元高价卖出,让他成为当前日本作品拍卖价格最高的现代艺术家。

这个人叫做村上隆。也许名字听起来还是陌生,但提到 2005 年国际品牌 LV 推出大卖的 Monogram 樱桃包,你也许就会频频点头,包包上一颗颗鲜艳的樱桃,就是出自他的手笔,他就是那个赫赫有名的设计樱桃包图案的人。

作为目前业内最著名的时尚插画师,村上隆将米老鼠的变体形象植入自己的作品“Mr. DOB”,并将它视为自己的化身并成为独特的视觉符号。2000 年春夏,这标志性的“眼睛”便已经在三宅一生的男装上眨眼。而如今,Mr. DOB 的形象也被印在 T 恤衫和气球上大量发售,成为深受年轻人喜爱的潮流品。

2003 年,他的“熊猫”、“樱花”开始在 LV 的皮包上登堂入室,粉嫩的樱花花瓣和开心笑脸让全世界尤其是亚洲地区的女人们趋之若鹜。而且村上隆一在一个经典 LV 皮件上,至少用了 33 种不同色彩,蓝、绿、红、黄……其中限量版 I LOVE 系列包包,共有 93 种不同颜色穿梭其中,非常绮丽可爱,发售过后几年,仍然广受追捧。这之后,LV 便频频与他合作,如今装饰有他设计图案的 LV 手袋,每只售价高达 5000 美元。

ALICE CHAN: 牵手 LEVI'S 的艺术夏天

来自香港的 ALICE CHAN,从中学时期就

开始修读平面、广告、插画、网站、玩具等不同的设计课程,现在是世界上颇有名气的女插画师。她原创的大眼睛娃娃被很多大品牌相中,前后与 ANNA SUI、COLETTE、Canon、Sakamoto、APM shopping mall 等品牌合作。

而来到 2007 年的夏天,一直有与艺术工作者合作的 LEVI'S,也终于爱上了这个混合奇幻、诱人、感性、有如娃娃般的“Baby-dolls”风格,推出了大眼妹系列的 TEE,要是去年这时候你去杭州大厦逛过,一准还有印象。

ALICE CHAN 把 LEVI'S 的 Crossover 系列取名 ASTERISM,意思指属于这个星座的女子所发出的如星星般的光芒。她以独特的设计风格,打造了四个名为 Lily、Eva、Veronic 和 Iris 的女孩(分别取自 LEVI'S 首字母,代表了 LEVI'S 的原创精神),她们都以一双闪亮的大眼睛作为象征,在当季深受时尚 MM 的热捧。

草间弥生 让圆点成为时装的经典元素

草间弥生自称自己是精神病艺术家,并主动搬进精神病院住。

作为年近八十的女艺术家,她以短上衣和非常强烈的眼影妆闻名。她的作品跟她的人一样醒目——大圆点系列几乎已经成为她在艺术圈里的“注册商标”,哪个后来者动用了大圆点,都会被同行耻笑为没有创意的模仿者,因为,她和她的大圆点实在太有名了。10 岁时她的画已经充满了圆点,再后来,红点、绿点、黄点,成为她的创作标志,这 3 色圆点同时代表了太阳、地球、月亮。

自 1990 年后,草间加入了商业艺术的领域,与服装设计界合作,推出了带有浓厚圆点草间风格的服饰,并开始拓展包括创意家具、玩具、生活用品等在内的流行类商品,于是各种哈

草间的粉丝也层出不穷。

于是,圆点,逐渐同方格、条纹一样,开始成为时装界经久不衰的经典元素。

David Downton、Mar Murube、布鲁克斯 你经常能在时尚杂志上见到他们

还有一批插画师,并没有太多和品牌合作,不过其实你经常可以见到他们。

David Downton 是来自英国的一名时尚插画师,也是一位在时尚界有着权威影响力的时装画大师。他从 1997 年便开始活跃于法国巴黎高级女性时装秀,还为英国与澳洲知名媒体如《泰晤士报》、《周六电讯报》、《独立报》等撰写时装秀的相关报道。近期的作品为香港中环历山大厦购物中心的视觉图象,以及《Vogue》China 女性时装系列插画。

Mar Murube 非常年轻的时候就开始作画,现在已经是国际时尚界最著名的插画师之一,她的作品常出现在各种时尚杂志上,这些杂志包括《VOGUE》、《Tatler》、《InStyle》、《Marie Claire》、《ELLE》,同时,像 ZARA、芝华士这样的品牌也是她的客户。

来自伦敦的布鲁克斯,曾在皇家艺术学院研习插画,当他在校期间,就已获得《时尚》杂志的流行插画奖,从此成为该杂志的固定插画师。他制作插画版的巴黎时装周报道,也为《Visionaire》、《Max》等刊物制作纽约时装周报道。

几米、MARA 以自己的名字命名品牌

插画界也有另一批人,靠插画出名了,便开始自创品牌,这是目前大多数插画师们最向往

的路子。这其中最出名的就是几米和 MARA。

《向左走,向右走》是一本只花你十分钟就能看完的爱情故事,一本不超过千字的书,一本图画多于文字的书,然而它的成功,意外地使来自台湾的插画师几米红火了一番。现在的几米,有经纪公司帮他打理,走的就是从出版市场到图像授权再到经营个人品牌的路子。而德国插画设计师 MARA,也是将插画与生活杂货结合,现在已经与厂家合作设计出品一系列灯具、杯盘等,利用特殊材质能将 Mara 的画作输出,呈现柔和温馨的光影线条,触感也相当高级。

【我们列举了时尚插画大师的几个特征】

有好的想法:这是最重要的,好的插画师不一定是科班出身,不过一定要有好的想法,这样才能把商家的意图淋漓尽致地表现出来。

有技术:也是相当主要的因素,创办国内第一家“商业插画工作室”的王东晟说:一个插画师必须要会 3 种以上软件和掌握 3 种以上的绘画风格才可以生存。

有自己的风格:让别人一看到作品就能记住你的风格。

富有:一个乐观的预言说,商业插画师将在未来 17 个热门行业中名列前茅,它与明星、律师、软件工程师、服装设计师等职业一样将成为高收入人群。这不是不可能,目前国内,一个商业插画师如固定给一家广告公司供职,月薪均不低于 4000 元,而好的商业插画往往是以件来计算的,通常一件插画作品在几百至上千元甚至过万元。

自由的 SOHO 族:插画师是一个非常自由的职业。没有业务的时候,他们吃喝玩乐,或者充实自己。当业务来临时,就立即将自己平时的积累迸发出来,在短时间内转换成耀目的作品。

