

国际时尚设计丛书·服装

大师时装画

托尼·维拉蒙特作品珍藏

[英] 迪安·里斯·摩根 (DEAN RHYS MORGAN) 著

张翎 译

 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

大师时装画

托尼·维拉蒙特作品珍藏

[英] 迪安·里斯·摩根 (DEAN RHYS MORGAN) 著
张翎 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书汇总了国际时装画大师托尼·维拉蒙特一生所创作的经典之作。作为时装画发展史中的一位重要人物，维拉蒙特相当迷恋时尚，对时尚有其独特的认知，他执着于时装画的创作，干练、优美的线条呈现出人物的气质，并热切地将作品趋于完美。其作品完美地捕捉到了20世纪80年代的社会风尚以及时尚的精髓，乃至影响21世纪时装画的发展。

原文书名 BOLD, BEAUTIFUL AND DAMNED: THE WORLD OF 1980S FASHION ILLUSTRATOR TONY VIRAMONTES

原作者名 DEAN RHYS MORGAN

© 2013 Laurence King Publishing

Unless otherwise stated, all images are courtesy of the Tony Viramontes Studio Archive.

Text © 2013 Dean Rhy-Morgan. Dean Rhy-Morgan has asserted his right under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Textile & Apparel Press

This book was produced and published in 2013 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版经LAURENCE KING PUBLISHING 授权，由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可，不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号：图字：01-2014-1791

图书在版编目 (CIP) 数据

大师时装画：托尼·维拉蒙特作品珍藏 / (英) 摩根著；张翎译. — 北京：中国纺织出版社，2016.6

(国际时尚设计丛书·服装)

书名原文：BOLD, BEAUTIFUL AND DAMNED: THE WORLD OF 1980S FASHION ILLUSTRATOR TONY VIRAMONTES

ISBN 978-7-5180-2507-7

I. ①大… II. ①摩… ②张… III. ①时装—绘画—作品集—美国—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069942 号

责任编辑：华长印 责任校对：王花妮
责任设计：何 建 责任印制：何 建

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710×1000 1/8 印张：24

字数：170 千字 定价：198.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目录

我们的维拉蒙特兄弟	11
简介	13
个人写照	17
时装绘画	39
女性绘画	111
男性绘画	147
后记	190
致谢	191
文献目录	192

以歌曲《哈利路亚大道》
(Hallelujah Boulevard) 为灵感
而创作的戴军队高顶圆毡帽人
像，笔法十分流动、舒畅。刊
登于英国版《Vogue》，1983 年
创作于巴黎。

头戴格雷厄姆·史密斯环
檐女帽的莱斯利·维纳 (Leslie
Winer)。此作品是作为介绍未
来明星的专栏文章——《新时
代美女》的配图，刊登于1983
年第12期英国版 *Vogue*。
创作于巴黎。

国际时尚设计丛书·服装

大师时装画

托尼·维拉蒙特作品珍藏

[英] 迪安·里斯·摩根 (DEAN RHYS MORGAN) 著

张翎 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书汇总了国际时装画大师托尼·维拉蒙特一生所创作的经典之作。作为时装画发展史中的一位重要人物，维拉蒙特相当迷恋时尚，对时尚有其独特的认知，他执着于时装画的创作，干练、优美的线条呈现出人物的气质，并热切地将作品趋于完美。其作品完美地捕捉到了20世纪80年代的社会风尚以及时尚的精髓，乃至影响21世纪时装画的发展。

原文书名 BOLD, BEAUTIFUL AND DAMNED: THE WORLD OF 1980S FASHION ILLUSTRATOR TONY VIRAMONTES

原作者名 DEAN RHYS MORGAN

© 2013 Laurence King Publishing

Unless otherwise stated, all images are courtesy of the Tony Viramontes Studio Archive.

Test © 2013 Dean Rhy-Morgan. Dean Rhy-Morgan has asserted his right under the Copyright, Designs and Patent Act 1988, to be identified as the Author of this Work.

Translation © 2016 China Textile & Apparel Press

This book was produced and published in 2013 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版经LAURENCE KING PUBLISHING 授权，由中国纺织出版社独家出版发行。本书内容未经出版者书面许可，不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号：图字：01-2014-1791

图书在版编目 (CIP) 数据

大师时装画：托尼·维拉蒙特作品珍藏 / (英) 摩根著；张翎译. — 北京：中国纺织出版社，2016.6

(国际时尚设计丛书·服装)

书名原文：BOLD, BEAUTIFUL AND DAMNED: THE WORLD OF 1980S FASHION ILLUSTRATOR TONY VIRAMONTES

ISBN 978-7-5180-2507-7

I. ①大… II. ①摩… ②张… III. ①时装—绘画—作品集—美国—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 069942 号

责任编辑：华长印 责任校对：王花妮

责任设计：何 建 责任印制：何 建

中国纺织出版社出版发行

地址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010—67004422 传真：010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京盛通印刷股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2016 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

开本：710×1000 1/8 印张：24

字数：170 千字 定价：198.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

丽莎贝斯·加伯 (Lisabeth
Garber) 肖像。1983 年创作于
巴黎。

为 *Le Monde* 杂志创作的封面画“优雅的罗”。
1986 年创作于巴黎。

前言

——让·保罗·高提耶 (Jean Paul Gaultier)

当年，托尼·维拉蒙特以其了不起的天赋迅速地捕获到了我的目光，特别是他在1985年*Jill*杂志九月刊上所发表的那一系列专为吉尼斯集团（Geinus Group）创作的黑白报纸广告作品，那些被命名为“标题”的发型插图以华丽而高贵的视觉冲击力再现了其所特有的激进程度以及高超的画面质量。

我被这样的作品深深震撼，要知道，那也是彼时我所追求的创新之路——特别是他对于模特的选择尤其合乎我的心意。事实上，整个20世纪80年代时期，我在选择自己的发布会模特时，都参照了维拉蒙特笔下的人物形象，我常用的模特有：塔内尔·柏卓圣兹（Tanel Beddrossiantz），克劳迪娅·胡舒宁（Claudia Huidobro），劳伦斯·特里尔（Laurence Treil），本·扫罗（Ben Shaul），麦克·希尔（Mike Hill），安东尼斯（Anthonis），尼克·卡门（Nick Kamen），维奥莱塔·桑切斯（Violeta Sanchez），华尔特（Walter），咪咪（Mimi），克里斯汀·贝格斯特罗姆（Christine Bergstrom），特里莎·索托（Talisa Soto），泰丽·托伊（Teri Toye）。

托尼·维拉蒙特的影响力是如此之巨大，其强烈的艺术风格给时代和时尚界都留下了深深的烙印。

维拉蒙特才华的一大亮点是他能够赋予一张图片影像以系列化的创作元素，例如：重绘照片或是用马克笔进行重点部位的勾勒（他因此开创了一种崭新的画风并由此成为这一风格的先驱），最终形成时装产品。与其他艺术家和摄影师不同的是，维拉蒙特是从骨子里热爱、追随并且崇拜时尚！正是以这种激情的创作状态，才使得他能够通过作品来充分地表达自己。

他所创作的影像既是20世纪80年代的一个符号，也成为永恒的现代主义的经典范例。

让·保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier）
2012年于巴黎

（对页图）

伸向前的面孔

图为斯蒂芬·琼斯为让·保罗·高提耶春夏时装发布会所打造的头饰作品。在这幅充满个性的画作中，托尼·维拉蒙特前所未有的将黑色块面运用到了极致。

目录

我们的维拉蒙特兄弟	11
简介	13
个人写照	17
时装绘画	39
女性绘画	111
男性绘画	147
后记	190
致谢	191
文献目录	192

我们的维拉蒙特兄弟

如果他还活着，2013 年维拉蒙特（1956—1988）应该 56 岁了。在他逝后的 25 年间，我们时常会设想今天的他正在做些什么？当迪安让我们几个人为我们的弟弟写点什么的时候，顿时令我们陷入了那些既辛酸又甜蜜的回忆之中——正如像维拉蒙特的早逝一样，他的人生也有着多种多样的定义。在他 31 年的生命时光里，丰富的人生经历如同一只彩色的颜料盒，这使他成为一个真正与众不同的人。

他是个什么样的人？嗯，维拉蒙特总是有点特立独行；他对有关于自己的事情总是全力以赴，他对生活充满了好奇，他爱他的家人，并且总是将美好回馈给周围的人们。他清楚自己擅长什么——但其实他原本可以对自己更有信心的。他可能有一点害羞，但同时也会让你无法制止他谈论所热爱的东西，例如，时尚、艺术和音乐。

和我们一样，他执着于自己的事业，并且热切地希望所有事物都趋于完美。维拉蒙特选择了一种自己的生活准则，他对于这个世界保持着独特的感知力。随着我们的老去，我们见证了维拉蒙特给这个世界所带来的影响，在此非常高兴地看到迪安里斯·摩根（Dean Rhys Morgan）能够将维拉蒙特的几条人生轨迹以及大量的作品汇聚在一起，这真是一本姗姗来迟的美丽的书！

维拉蒙特兄弟们：爱德华（Ed），拉尔夫（Ralph），曼纽尔（Manuel）

（上图）

托尼·维拉蒙特肖像照
摄影：爱德华·维拉蒙特（ED Viramontes）
巴黎，1986 年

（对页图）

时髦的优雅
托尼·维拉蒙特为《Hamp-tons》杂志封面所创作的具有装饰艺术风格（Art Deco）、极致光洁优雅的女英雄形象。
纽约，1982 年

（下一跨页图）

在定居巴黎之前，托尼·维拉蒙特在他位于纽约的狭小的公寓里以模特泰丽·托伊（Teri Toye）为原型进行时装画的创作，而西尔瓦纳·卡斯特（Sylvana Castres）在现场见证了这一幕。
摄影：让·雅克·卡斯特（Jean-Jacques Castres）
纽约，1963 年

简介

我从未与托尼·维拉蒙特谋面，但这一点也不妨碍我对他作品的熟悉程度，从他为 *La Mode* 杂志所创作的那些意义深远且充满欢乐的时装绘画到为阿卡迪亚军队专辑“玫瑰如此红艳”所设计的黑暗浪漫主义唱片封套——都是我所熟稔的内容。尽管如此，我对于艺术家的个人状况却不甚了解。2008年10月，在一次与插画家大卫·唐顿（David Downton）的谈话之后，促使我开始在网上搜寻维拉蒙特，然而，所能得到的信息少之又少，远远不能够解答心中的诸多疑问。直到他谢世的20多年后，有关这位毫不费力就捕捉到了20世纪80年代脉搏的艺术家的描述性传记才得以面世。可以说，托尼·维拉蒙特——在时装插画的发展史中着实是不应该被忘记的一位重要人物。

在维拉蒙特的有生之年，他就一直被笼罩在其好友兼导师安东尼奥·洛佩兹（Antonio Lopez）的光环之下。他曾与之共同分享了一种来自街头的时尚敏感度，之后却出于某种不可言明的原因而逐渐淡出了彼此的视线，只是在偶然间：维拉蒙特的作品中还会流露出与安东尼奥同样的兴趣点。尽管随着互联网、社交网站以及博客的兴起从而引发了一场图像和奇闻轶事的盛宴，然而关于这两者之间的关系，绝大多数的纸媒却也只是提供了传记体般的简要内容，或是趣味性的描述，通常记录得过于简单而不够准确。

撰写此书的目的并不在于想要为托尼·维拉蒙特以及他的作品确立一个所谓的标准的传记版本，我只是希望本书能够将他所认识的人群作一个清晰的梳理，同时也尽可能翔尽地将他那短暂而丰产的一生介绍给大家。其实在他的有生之年里，在数不清的杂志和广告软文，维拉蒙特已经是一个非常有名的人物了。或许，而后受到的忽视并非仅仅归因于浮躁而健忘的公众，因为事实上，维拉蒙特（他总是在作品上签署这个名字）作为一名艺术家，更多地将自己的职业生涯和荣誉名声与“时尚及高级时装”这一较为生僻的领域联系在一起。像他这样的人才在当今社会里几乎绝迹，他是一位不折不扣的时装插画大师。

今天的时装插画已经不像它们在20世纪40~50年代那么风头强劲了，要知道，在当时的女性时装杂志上可是登满了各种令人惊艳的风格插画。1979年，当维拉蒙特的作品首发于《纽约时报》时，时装插画这种艺术形式却已经变得不再炙手可热。在这之前的20年里，安东尼奥·洛佩兹是唯一固定不变的时装画供稿者，维拉蒙特紧随洛佩兹的脚步，将时装插画推向现代性和更为大众所喜闻乐见的境地。

维拉蒙特的画风一半保持了非常直观的传统色彩，另一半却是令人过目不忘的原创性，两者并驾齐驱。例如，一方面，他笔下的人物体形都被故意拉长从而显示出苗条的形态——这是传统时装画的典型特征；另一方面，他的作品又不似那些曾经流行过的贵族时装插画般带有一股陈腐的气息。彼时，他不仅迅速抓住了出版商普罗罗斯珀·阿苏利纳（Prosper Assouline）开始编撰名为 *La Mode en Peinture* 的时装插画集的机会，并且在1980年经由时任《名利场》（*Vanity*）主编的安娜·皮亚姬（Anna Piaggi）的推荐，成为了世界著名康泰纳仕（Condé Nast）出版集团的供稿人。在一个短时期内，维拉蒙特成为了时尚世界里的中心人物。

时装画是否是门严肃的艺术形式？关于这一话题经历了长时间的争论。在一般人的观念之中，时装插画家是个“炒冷饭”的主儿，他们的工作仅仅只是把别人的想法再现一下而已，却不能够提出学术性的意见或是在文化层面上有所建树。事实证明，维拉蒙特的名望的持续度确实取决于他作品的面世率，一旦中止，“维拉蒙特”这个名字就被人们迅速丢在了脑后，却丝毫不会影响周围的世界继续向前迈进。1991年10月，在巴黎 *M é nagerie de verre* 举办的维拉蒙特作品展可以被视为其唯一的一个个人纪念展。迄今为止，维拉蒙特的许多画作已经消失不见或是已经落入了匿名藏家的手中。一些手稿被他的朋友或是认识的人所获得，部分被转卖给了收藏家，另一些则被当初创造它们的时装屋作为典藏品收入囊中。其余的作品被打包送回了位于洛杉矶的家中，这些作品从未与世人见面。

在接近30年后的今天，维拉蒙特所创作的图像看上去仍旧令人耳目一新和引人入胜。编撰本书背后的一个强大驱动力就是要重新向世人介绍这些精彩绝伦的画作，让新一代的时尚达人也能够了解到关于维拉蒙特的一切。在我试图将其一生贯穿起来的过程里，维拉蒙特的家人给予了我以热忱的帮助。自从2010年第一次通过电子邮件建立起联系之后，维拉蒙特的兄长爱德华·维拉蒙特就邀请我去观看维拉蒙特的遗作。我如约而至，也看到了那些作品，并且深深地折服于画家的才情之下。在一个习惯由电脑生成画面的时代里，手绘已经被视作为一种可笑而不合时宜的媒介形式，好在今日它又卷土重来，重新回到了人们的视野当中。在很长的一段时间里，对于线条的运用技巧是一个画家表达情感的最有效的艺术手段，绘画也是一种直接而带有强烈个人观念的行为。维拉蒙特作为一位艺术家，他的一生几乎都在绘画和构