

国际时尚设计丛书·服装

国际大师时装画

【英】赖尔德·波莱丽 (Laird Borrelli) 著
张翎 译

 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

赖尔德·波莱丽 (Laird Borrelli) 著
张翎 译

国际大师时装画

共收录280幅时装插画，其中200幅为彩色插画

 中国纺织出版社

内容提要

在当下风头正劲的前沿插画领域里,恐怕没有一个类别能够出时装插画之右了。本书堪称时装插画书籍中的翘楚——它囊括了众多国际知名时装设计师的280幅妙笔之作。

本书尽可能用详尽的画面细节配以简洁精炼的文字说明来对每一位设计师进行介绍,以便读者能够快速地掌握时装设计的要领。同时,本书也是那些时尚爱好者及插画艺术发烧友的必备读物。

原文书名: Fashion Illustration by Fashion Designers

原作者名: Laird Borrelli

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd., London

©2008 Thames & Hudson Ltd., London

This edition first published in China in 2012 by China Textile and Apparel Press, Beijing

Chinese translation © China Textile and Apparel Press

本书中文简体版经Thames & Hudson Ltd.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:01-2011-1830

图书在版编目(CIP)数据

国际大师时装画/(英)波莱丽(Borrelli, L.)著;张翎译. —北京:中国纺织出版社, 2012.1

(国际时尚设计丛书·服装)

书名原文: Fashion Illustration by Fashion Designers

ISBN 978-7-5064-7825-0

I. ①国… II. ①波… ②张… III. ①时装—绘画—作品集—世界—现代

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第172770号

策划编辑:华长印 刘磊 责任编辑:张璞 版权编辑:徐屹然

责任校对:楼旭红 责任设计:何建 责任印制:陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

http://www.c-textilep.com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2012年1月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/8 印张:24

字数:142千字 定价:69.80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

前言	6	大原豪 (Hall Ohara)	102
		哈努克 (Hanuk)	106
菲利林3.1 (Phillip Lim 3.1)	10	埃尔韦·拉鲁斯 (Hervé L. Leroux)	108
埃托尔·斯隆普 (Aitor Throup)	14	艾萨克·麦兹拉西 (Isaac Mizrahi)	111
阿莲娜·阿赫玛杜琳娜 (Alena Akhmadullina)	18	詹姆斯·托马斯 (James Thomas)	114
罗赛拉·塔拉毕尼笔下的安娜·莫里那瑞 (Anna Molinari by Rossella Tarabini)	20	简斯·劳杰森 (Jens Laugesen)	118
安东尼奥·贝拉尔迪 (Antonio Berardi)	23	约尔根·西蒙森 (Jorgen Simonsen)	120
安东尼奥·休图 (Antonio Ciotto)	27	卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld)	122
巴杰利·米施卡 (Badgley Mischka)	30	迈克尔·沃比拉奇 (Michael Vollbracht)	124
巴思·考司特斯 (Bas Kosters)	32	茉莉·格莱德 (Molly Grad)	128
巴索和布鲁克 (Basso & Brooke)	34	彼得·桑 (Peter Som)	133
贝齐·约翰逊 (Betsey Johnson)	38	拉米雷斯 (Ramírez)	137
布迪卡 (Boudicca)	42	理查·蔡 (Richard Chai)	138
布鲁诺·弗里索尼 (Bruno Frisoni)	44	罗达特 (Rodarte)	140
布鲁诺·皮特斯 (Bruno Pieters)	48	洛克山达·埃琳西克 (Roksanda Ilincic)	142
布菲特 (Burfitt)	53	索尼娅·里基尔 (Sonia Rykiel)	146
查普林 (Chapurin)	54	史蒂芬·布罗斯 (Stephen Burrows)	150
克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix)	56	苏珊·西安西奥罗 (Susan Cianciolo)	155
克里斯汀·万诺斯 (Christian Wijnants)	61	特莱克索夫 (Terexov)	158
克里斯托弗·凯恩 (Christopher Kane)	64	提比 (Tibi)	162
卡斯特罗·泰格利亚皮耶查 (Costello Tagliapietra)	66	津森千里 (Tsumori Chisato)	164
丹尼斯·西玛切夫 (Denis Simachëv)	68	图勒 (Tuleh)	167
杜里 (Doo.Ri)	72	薇洛妮克·勒鲁瓦 (Véronique Leroy)	170
艾利斯·欧沃兰德 (Elise Overland)	76	沃尔特·凡·贝兰多克 (Walter Van Beirendonck)	172
盖里·格雷汉姆 (Gary Graham)	79	沃尔夫冈·乔普笔下的奇妙孩童 (Wunderkind by Wolfgang Joop)	174
皮娜·弗里丝笔下的姬奈拉 (Generra by Pina Ferlisi)	80	Y&Kei Water the Earth品牌 (Y&Kei Water the Earth)	176
詹巴迪斯塔·瓦利 (Giambattista Valli)	83	出村雅俊 (Yoshikazu Yamagata)	178
奇安弗兰科·费雷 (Gianfranco Ferré)	84	伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent)	183
贾尔斯 (Giles)	89	桑德拉·罗德斯 (Zandra Rhodes)	185
吉勒斯·罗西亚 (Gilles Rosier)	91	洗书瀛 (Zang Toi)	186
里卡多·提西笔下的纪梵希 (Givenchy by Riccardo Tisci)	94	设计师的联系方式 (Contacts)	190
古斯塔沃·阿朗戈 (Gustavo Arango)	98	致谢 (Acknowledgments)	192

国际时尚设计丛书·服装

赖尔德·波莱丽 (Laird Borrelli) 著
张翎 译

国际大师时装画

共收录280幅时装插画，其中200幅为彩色插画

 中国纺织出版社

内容提要

在当下风头正劲的前沿插画领域里,恐怕没有一个类别能够出时装插画之右了。本书堪称时装插画书籍中的翘楚——它囊括了众多国际知名时装设计师的280幅妙笔之作。

本书尽可能用详尽的画面细节配以简洁精炼的文字说明来对每一位设计师进行介绍,以便读者能够快速地掌握时装设计的要领。同时,本书也是那些时尚爱好者及插画艺术发烧友的必备读物。

原文书名: Fashion Illustration by Fashion Designers

原作者名: Laird Borrelli

Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd., London

©2008 Thames & Hudson Ltd., London

This edition first published in China in 2012 by China Textile and Apparel Press, Beijing

Chinese translation © China Textile and Apparel Press

本书中文简体版经Thames & Hudson Ltd.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: 01-2011-1830

图书在版编目(CIP)数据

国际大师时装画/(英)波莱丽(Borrelli, L.)著;张翎译. —北京:中国纺织出版社, 2012.1

(国际时尚设计丛书·服装)

书名原文: Fashion Illustration by Fashion Designers

ISBN 978-7-5064-7825-0

I. ①国… II. ①波… ②张… III. ①时装—绘画—作品集—世界—现代

IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第172770号

策划编辑: 华长印 刘磊 责任编辑: 张璞 版权编辑: 徐屹然

责任校对: 楼旭红 责任设计: 何建 责任印制: 陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2012年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/8 印张: 24

字数: 142千字 定价: 69.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

扉页一插图作者：罗达特（Rodarte），彩色铅笔+墨水笔，2007年

扉页二插图作者：茉莉·格莱德（Molly Grad），水彩+墨水笔+铅笔，2005年

右图作者：盖里/古兰汉姆（Gary Graham），钢笔+墨水笔，2007年秋

本书中文简体版经Thames & Hudson Ltd. 授权出版

目 录

前言	6	大原豪 (Hall Ohara)	102
		哈努克 (Hanuk)	106
菲利林3.1 (Phillip Lim 3.1)	10	埃尔韦·拉鲁斯 (Hervé L. Leroux)	108
埃托尔·斯隆普 (Aitor Throup)	14	艾萨克·麦兹拉西 (Isaac Mizrahi)	111
阿莲娜·阿赫玛杜琳娜 (Alena Akhmadullina)	18	詹姆斯·托马斯 (James Thomas)	114
罗赛拉·塔拉毕尼笔下的安娜·莫里那瑞 (Anna Molinari by Rossella Tarabini)	20	简斯·劳杰森 (Jens Laugesen)	118
安东尼奥·贝拉尔迪 (Antonio Berardi)	23	约尔根·西蒙森 (Jorgen Simonsen)	120
安东尼奥·休图 (Antonio Ciotto)	27	卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld)	122
巴杰利·米施卡 (Badgley Mischka)	30	迈克尔·沃比拉奇 (Michael Vollbracht)	124
巴思·考司特斯 (Bas Kosters)	32	茉莉·格莱德 (Molly Grad)	128
巴索和布鲁克 (Basso & Brooke)	34	彼得·桑 (Peter Som)	133
贝齐·约翰逊 (Betsey Johnson)	38	拉米雷斯 (Ramírez)	137
布迪卡 (Boudicca)	42	理查·蔡 (Richard Chai)	138
布鲁诺·弗里索尼 (Bruno Frisoni)	44	罗达特 (Rodarte)	140
布鲁诺·皮特斯 (Bruno Pieters)	48	洛克山达·埃琳西克 (Roksanda Ilincic)	142
布菲特 (Burfitt)	53	索尼娅·里基尔 (Sonia Rykiel)	146
查普林 (Chapurin)	54	史蒂芬·布罗斯 (Stephen Burrows)	150
克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix)	56	苏珊·西安西奥罗 (Susan Cianciolo)	155
克里斯汀·万诺斯 (Christian Wijnants)	61	特莱克索夫 (Terexov)	158
克里斯托弗·凯恩 (Christopher Kane)	64	提比 (Tibi)	162
卡斯特罗·泰格利亚皮耶查 (Costello Tagliapietra)	66	津森千里 (Tsumori Chisato)	164
丹尼斯·西玛切夫 (Denis Simachëv)	68	图勒 (Tuleh)	167
杜里 (Doo.Ri)	72	薇洛妮克·勒鲁瓦 (Véronique Leroy)	170
艾利斯·欧沃兰德 (Elise Overland)	76	沃尔特·凡·贝兰多克 (Walter Van Beirendonck)	172
盖里·格雷汉姆 (Gary Graham)	79	沃尔夫冈·乔普笔下的奇妙孩童 (Wunderkind by Wolfgang Joop)	174
皮娜·弗里丝笔下的姬奈拉 (Generra by Pina Ferlisi)	80	Y&Kei Water the Earth品牌 (Y&Kei Water the Earth)	176
詹巴迪斯塔·瓦利 (Giambattista Valli)	83	出村雅俊 (Yoshikazu Yamagata)	178
奇安弗兰科·费雷 (Gianfranco Ferré)	84	伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent)	183
贾尔斯 (Giles)	89	桑德拉·罗德斯 (Zandra Rhodes)	185
吉勒斯·罗西亚 (Gilles Rosier)	91	洗书瀛 (Zang Toi)	186
里卡多·提西笔下的纪梵希 (Givenchy by Riccardo Tisci)	94	设计师的联系方式 (Contacts)	190
古斯塔沃·阿朗戈 (Gustavo Arango)	98	致谢 (Acknowledgments)	192

前言

克里斯汀·拉克鲁瓦

墨水笔+水彩，2003年春/夏季高级时装

如果和一位时装设计师谈论起时装插画,你会发现他们开始变得滔滔不绝。有些人会运用一种近乎神秘的术语来谈论这件事情,而另一些人则会悲观地认为这是一门正在走向衰落的艺术(很幸运,本书中将有大量生动的例子举证了这两种对立观点的存在)。

设计师之间通常会因为时装插画而成为彼此仰慕的对象,例如布鲁诺·弗里索尼和迈克尔·沃比拉奇承认他们深受伊夫·圣·洛朗那种灵巧画风的影响,而伊戈尔·查普林就对奇安弗兰科·费雷晚期的画作赞叹不已。尽管有像克里斯托弗·凯恩这样沉迷于孩童涂鸦线条的设计师,或是像津森千里这样将托芙·扬松(Tove Jansson)笔下的森林小矮人作为自己灵感源泉的设计师,但对于绝大多数的时装设计师而言,埃贡·席勒(Egon Schiele)和安东尼奥·洛佩兹(Antonio Lopez)恐怕才是他们追随的偶像。

当然,绘画并非设计过程里的必要步骤。“对于服装设计而言,面料通常是第一位的,其次才是画稿。例如夏奈尔(Chanel)就从不画图。”沃比拉奇提醒我们说。(但有趣的是,《纽约客》记者约翰·克拉品托(John Colapinto)在2007年对卡尔·拉格菲尔德进行人物报道时就指出,他发现设计师“是以一种近乎柏拉图式的方法在构思作品——他用多种色彩在纸上作画,却不怎么触碰面料。”)一位设计师就曾经拒绝了我的约稿,他说:“我画草稿,但画得如此糟糕,以至于我都不敢向我的助理们展示!”

编撰本书的最大乐趣是能够和那么多我所仰慕的人进行交流互动,并且和读者您一起分享他们在这个我所钟爱的领域内的所思所想。

这本书是我所做的当代时装画系列丛书里的第三部,但不同于其他几部的是,其中的供稿人都是时装设计师,而并非一般意义上的商业插画师。正因如此,本书所呈现的内容完全不同于《时装画今况》(*Fashion Illustration Now*)和《未来时装画》(*Fashion Illustration Next*)里面的内容。

这些书中所编录的绝大多数作品是受主流出版机构、联合出版机构或是广告商的委托而做的。尽管许多插画作者研究时装,但是真正得到这样实践机会的人还是屈指可数的。从另一方面来说,在本书中奉献作品的艺术家也是国际时装舞台的中流砥柱。

为给本书供稿，一些设计师奉献出了他们的灵感之作；另一些设计师则从阳光工作间一隅乱糟糟的画稿堆里面翻找出了自己满意的作品——这些草图上往往附有面料小样或饰品小样。一些画稿干脆就是带着这样的面料样品交到我手里的，而另一些则是经由电脑扫描的文件，或者是从一个电子文档中调取出来的。

还有的情况是，设计师如纽约的苏珊·西安西奥罗和安特卫普毕业的克里斯汀·万诺斯奉献出了他们那无价的私人画簿。有大量的作品非常明确和慷慨地是为本书特意而作——也就是说，这些作品都是首次面世。

无论这些画稿在交付给出版商之前是以何种形式存在，它们其中的大多数都不是以出版的目的而创作的，而是一种工作记录或是一种高度个性化的表达，因此不论从形式还是情感上都是非常私人化的。从商业插画师转型而来的设计师罗维莎·布菲特（Lovisa Burfitt）就会称呼她的画作为“宝贝”，而这样做的还不仅仅是她一人。

本书收录的时装设计师所绘的插画之所以有着轻松多彩的一面（尽管它也是经由严格布局的），是因为这些图稿通常不是为了公开出版而准备的。毕业于伦敦圣马丁学院的茱丽·格莱德说：“绘画，是一种直接的手工劳作，是设计师用以记录思维过程的一种方法。”最初的观众可能是设计师自己，也可能是设计团队，这些画稿被当做是激发并构建设计方案的工作文档，它们不同于它们的近亲——服装工艺图（也被叫做速写稿），那是一种为时装提供精确人体信息的图画方式。

本书所收录的时装插画的发表渠道大多在时尚杂志或是《女装日报》（*Women's Wear Daily, WWD*）以及Style.com网站这样的媒介上。出版这本书的一个动因是可以与读者一起分享时装设计师们那些未曾发表的作品，以及领略他们独一无二的设计过程。

虽然不是全部，但本书中大部分还是手绘作品。伦敦设计师安东尼奥·休图说：“绘画，是实现物理过程的开端。”相对于我之前编纂出版的其他图书而言，这部集中了大量手工绘画的画册保留了最古老的时装类读物的印刷形式——发源于17世纪的机械制版（即从全部的构思或是最终的完成都是通过一台机器制版来完成的），最后再将其转换成电子文件的形式送交到客户手里。（顺便提一句，这种生产的方法为原创艺术作品的构

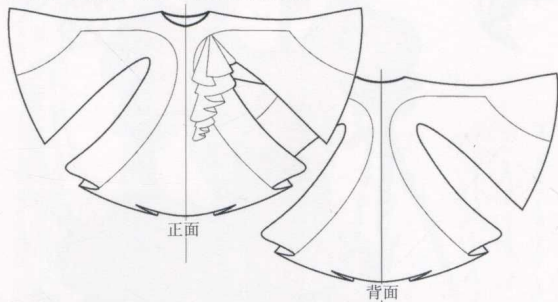
安东尼奥·休图
2004/2005 秋冬季产品
日期：8月4日

AW0405

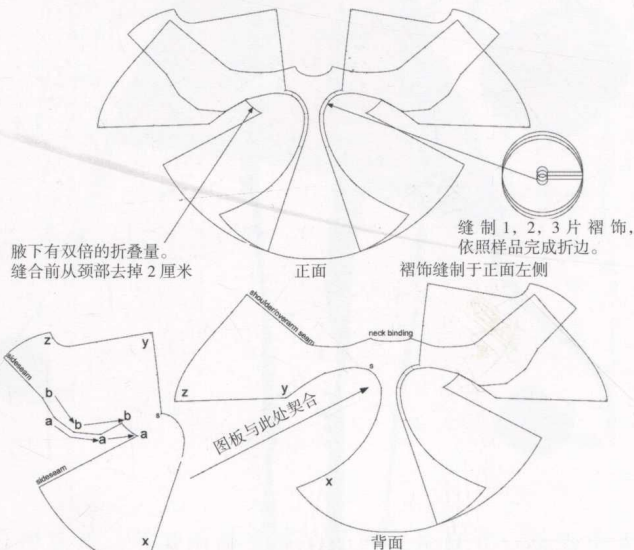
款式：01/13
面料：真丝乔其纱

草图

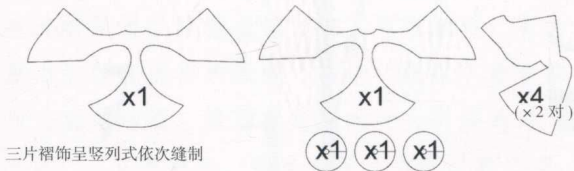
除了褶边装饰之外，正、背面的缝线是相同的。褶边装饰位于左侧，确切的位置需要依据原型板来确定

服装裁片：捏出褶裥和预留接缝以后将前后侧边和肩线缝合在一起。

裁片

三片褶裥呈竖列式依次缝制

成内容提供了一个可以不断连续变化的空间——特别是对于经常需要复制的商业时装插图来说，关于这一点我们可以另外讨论。）

“我压根不知道计算机是什么，”本书中的一位时装设计师这样说道——事实上，她并不是唯一持有这种观点的人。一般来说，时装文化通常不会成为新技术的首批吸纳者。但是有些时候，这种“低保真”的姿态反倒是一种积极的选择。“我

喜欢成为一名老派的绘画者，” 格莱德说，她最喜欢的绘画工具是铅笔和墨水。

然而，法国设计师吉勒斯·罗西亚则发展出了另一种新的可能性：“我是用手绘图，但仅仅是作为开头。” 布鲁诺·巴索（Bruno Basso）和克里斯托弗·布鲁克（Christopher Brooke）将他们的工作描述为：“一种高科技化了的传统技艺和一种高端技术。” 索尼娅·里基尔——这位有着火焰般红发的针织设计师通过计算机给服装上色，而塞尔维亚出生的设计师洛克山达·埃琳西克则喜欢把数码技术与手绘结合在一起。拼贴也是一种受欢迎的作画技艺，休图总结说：“手绘可以更加快捷地落实思想，而计算机可以令绘画的步骤充满魅力。”

自从20世纪20年代时装摄影逐渐取代了时装插画以来，人类与机器的对抗就不可避免地成为话题。因此，当我问及“绘画究竟能够表达出什么而非摄影所能取代”时，这本书的供稿者之一，来自荷兰的设计师巴思·考司特斯（Bas Kosters）说：“一幅绘画可以创建出一种私密的氛围——而这往往和过往的触觉经验有关。” 安东尼奥·贝拉尔迪则认为：“绘画来得更为纯粹和直接。它不依赖于技巧和技术，可能是表达情感的最真诚的方法。”

那么设计师们为何会钟情于绘画这门艺术？其中一部分原因是它可以让设计师的创意表达得既简便又迅速。毕竟，草图是一种将思想落实到纸面上的手工下载。“一幅绘画非常便于真实的修改，” 制鞋奇才布鲁诺·弗里索尼这样说道，“你可以瞬间传达你脑海中的内容——完全是一种感性的表达。”

当然，不同的设计师对于绘画作品与最终成衣之间的关系感知也是不一样的。一些人认为一张草图简单地说就是一个起始点，例如克里斯汀·拉克鲁瓦就认为：“草图就是一种理念，一种意图。许多草图实际上就是笔记、提示或者像是双手和灵感的训练操。” 墨西哥出生的设计师丹尼斯·西玛切夫则认为：“在绘画作品与最终成衣之间当然有一种关系存在，但是二者间的差别是非常之大的。绘画要经过许多层面的变形处理，它的生命力就在于细节都应当作变化处理。” 埃尔韦·拉鲁斯说：“绘画只能占据整个创作过程的10%。一幅好的草图最终不一定会转化成为一件好的衣服。在我看来，草图仅仅是一个开端，赋予一件衣服真正的生命力是从你着手选择面料和进行三维造型开始的。”

阿莲娜·阿赫玛杜琳娜
铅笔，2006年春季

(左)

布鲁诺·弗里索尼为罗杰·维威耶(Roger Vivier)品牌所创作的时装画

“伦敦事件”

马克笔+彩色铅笔, 2006年4月

(右)

索尼娅·里基尔专门为本书所创作的时装画

墨水笔, 2007年

对于埃琳西克而言, 却又是另一番光景。她说: “最终的成衣本身就是一幅三维立体化了的绘画作品。我乐于遵循这一过程——由一种绘画的激情过渡到真实的服装造型, 仿佛开启了不同的生命阶段。”在纽约成名的马来西亚华裔设计师冼书瀛也同意这一观点, 他说: “所有在T型台上亮相的时装基本上和我的画稿有着近乎100%的相似度。”而对于查普林来说, “绘画和时装通常是一对双胞胎。”纽约设计师盖里·格雷汉姆则在设计过程里始终将二者进行比较, 他认为: “绘画的过程通常来得更加有趣些。最终的成衣效果只是将前者物化了而已。”

那么, 画笔会比剪刀更加有说服力吗? 事实上, 很多进行绘画的设计师都似乎借助于钢笔(或是铅笔, 或是鼠标)找到了一种艺术表现的魔力——这些作画工具承担了将无形的思想和情绪转化成为充满表现力的实物的角色。

“绘画就像说话……是一种非常自然的状态。”索尼娅·里基尔这样宣称, 但是许多设计师绘制了上百幅画稿, 最终却只会选择一幅交付给工作间。就读于伦敦圣马丁学院并且留校成为女装设计及时装绘画方面的学科带头人、艺术家霍华德·唐耶(Howard Tangye)甚至将绘画的练习比喻成为钢琴课的练习。

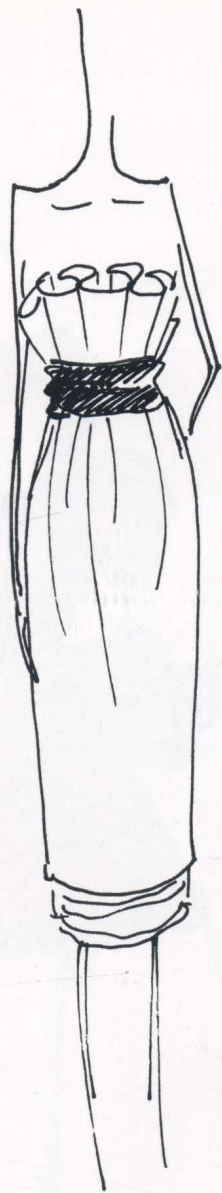

总而言之, 时装绘画重要的不同之处在于: 没有条文可以遵循, 也没有用以判断对错的暗示, 没有惹人厌烦的地心引力问题, 也没有显得饥肠辘辘的模特儿可以触碰, 有的只是设计师的想象力和摆在面前的纸张(这个“纸张”在罗赛拉·塔拉毕那里有可能是墙面、桌面或是别的什么奇怪的地方)。霍华德·唐耶说: “在我看来, 绘画是设计师最好的工具之一。成为一名杰出的时装插画家是一件了不起的事!”

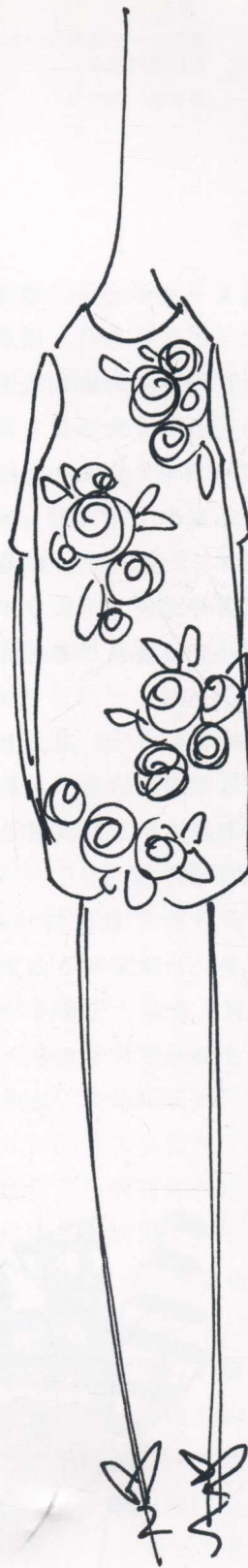
赖尔德·波莱丽于纽约

墨水笔，2007 年秋季

墨水笔，2007 年春季

Fall 2007
Phillip

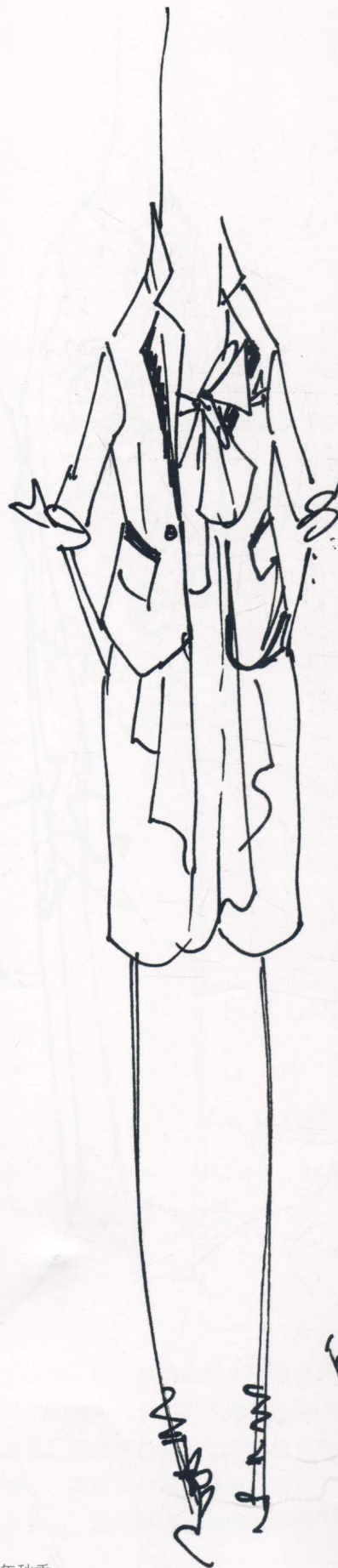
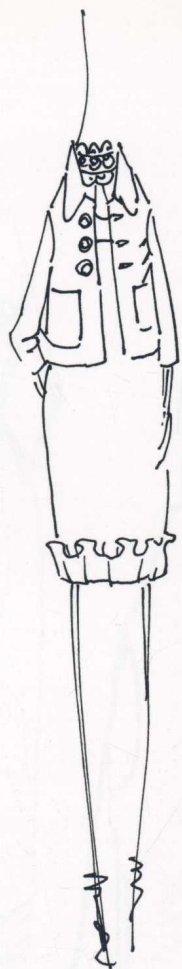
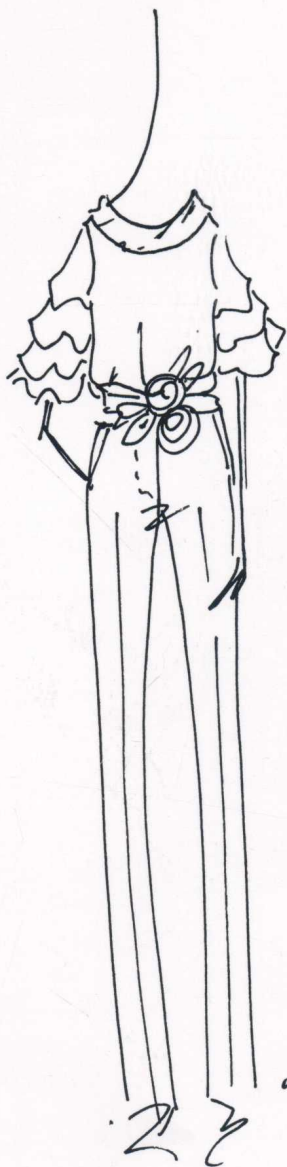

Spring 2007
Phillip

菲利林3.1 (Phillip Lim 3.1)

回首当年，华裔美籍设计师林能平（Phillip Lim）记得他在上幼儿园时就喜爱绘画（那时的他最感兴趣的当然不是高级时装，而是画马）。目前，这位出生并成长于加利福尼亚，在2004年移居到纽约的年轻人拥有了他自己的线条风格——无论是裙装，外套，还是夹克衫，他都能够迅速地用最简洁的线条表现出来，因此黑色油性记号笔成为他最为信赖和擅长使用的作画工具。林能平最初开始涉猎时装画时还是一名助理设计师，“那时我必须要通过绘制草图来记录我的工作，”他这样解释道。目前，随着他的名气不断攀升，他的时装画也扮演起“通往最终成衣的向导图”的角色，他说：“如果你懂得要领，那么它们就是旅途中的指南针。”

墨水笔, 2007 年春季

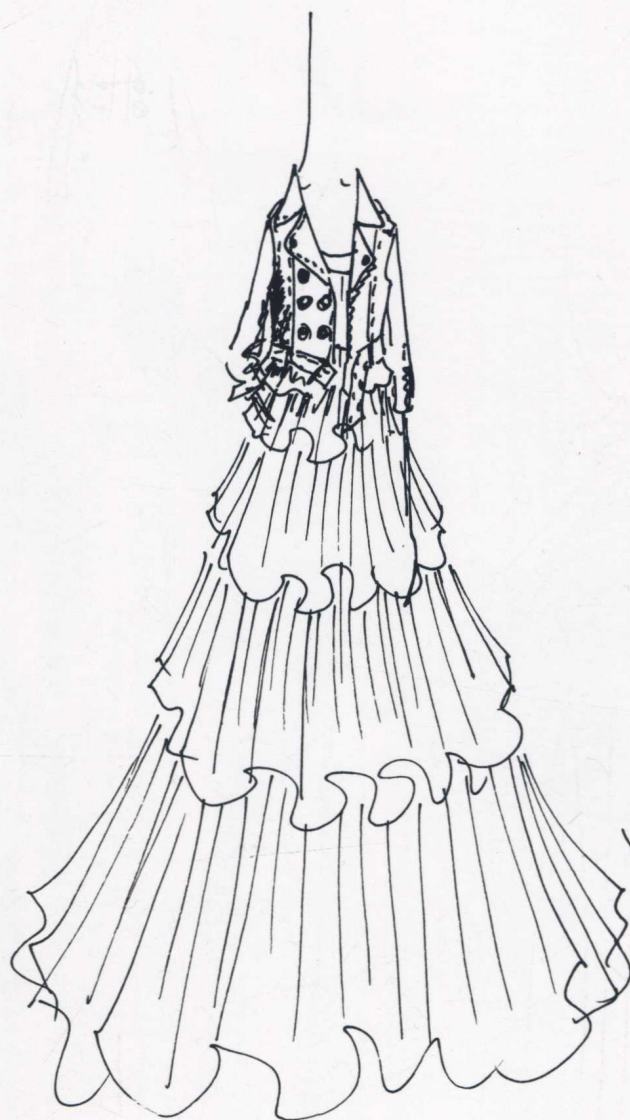
墨水笔, 2007 年秋季

墨水笔, 2007 年秋季

Summer 2007
 PHH

墨水笔, 2007 年夏季

Holiday 2006
 PHH

墨水笔, 2006 年假日