

| 欧洲设计现在时 |

〔法〕PYRAMYD出版社 编著

时尚插画

fashion illustration

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

欧洲设计现在时

时尚插画 (fashion illustration)

《欧洲设计现在时——时尚插画》介绍了22位年轻新锐插画家，向读者展示出法国插画领域的流行趋势与现状。这些在国际上已具有一定影响力的新生代设计力量以全新的创作手法与思维在设计领域内进行探索，跨越当代艺术、摄影与新媒体艺术，创造出与众不同的插画艺术风格。

同时向您推荐

《欧洲设计现在时——平面与产品设计》

《欧洲设计现在时——平面与产品设计》收录了由专家委员会（吕迪·鲍尔、玛丽-安娜·库夫勒、热纳维耶芙·戈克勒、艾蒂安·埃尔韦、米歇尔·梅登博格）评选出的25位当代欧洲设计师的作品。其类型涵盖了平面设计、字体设计、插图、视频、视觉识别和物品、家具设计等。本书以“创造过程：从构思到完成”为主线将其全面呈现，旨在为读者提供一个了解这25位值得关注的天才设计师的绝佳机会。

《欧洲设计现在时——新生代平面设计》

《欧洲设计现在时——新生代平面设计》回溯了当今欧洲最具代表性的年轻设计师群体的发展。这一代设计师在印刷、版式设计、多媒体、摄影、展览、舞台设计、包装、标志和涂鸦艺术等诸多领域崭露头角。通过展示这28个工作室及自由艺术家的作品，该书为我们描绘出欧洲当今平面设计的概况与发展趋势。

J534
101
:3
2007

| 欧洲设计现在时 |

[法] PYRAMYD出版社 编著 吴雪莲 译

时尚插画

fashion illustration

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由法国PYRAMYD出版社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、改变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。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16位数字）发送短信至95881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至9588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 010-65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-64069359 010-84015588转8002

Email: law@21books.com MSN: chen_wenshi@hotmail.com

© PYRAMYD ntcv, 2006

Publishing directors: Michel Chanaud, Patrick Morin, Céline Remechido

版权登记号：01-2006-7242

图书在版编目(CIP)数据

时尚插画 / 法国PYRAMYD出版社编著；吴雪莲译. —北京：中国青年出版社，2007.5
(欧洲设计现在时)

ISBN 978-7-5006-7405-4

I.时... II.①法...②吴... III.插图—作品集—法国—现代 IV.J238.5

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第049850号

责任编辑：郭光 冉悦

书 名：欧洲设计现在时——时尚插画

编 著：〔法〕PYRAMYD 出版社

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) 84015588 传真：(010) 64053266

印 刷：北京顺诚彩色印刷有限公司

开 本：787×1092 1/24 印 张：8

版 次：2007年5月北京第1版

印 次：2007年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-7405-4

定 价：65.00元

导言	005
访谈	
让·菲利普·德尔霍姆访谈	007
卡洛塔访谈	012
佛罗伦斯·德嘉斯访谈	017
亚力山德拉·康培恩·蒂谢尔	022
本杰明·萨维尼亚克	030
皮埃尔·马利	038
娜维尔	046
阿涅斯·德库谢尔	054
玛丽·佩龙	062
Z 先生	070
吉米·吉莫吉	078
莱斯利·大卫	086
卡桑德·蒙托利尔	094
皮埃尔·路易斯·马希亚	102
伊曼纽尔·马菲尔	110
特利斯坦·加尔德斯·德尔·卡皮奥	118
塞巴斯蒂安·弗雷	124
马克西姆·图雷蒂尔	130
锡德里克·里夫莱恩	136
斯特凡·马尼尔	144
费利克斯·拉赫	152
艾里斯·德·穆伊	160
大腕	168
吕迪芳·比劳德	176
索菲·图卢兹	184
索引	192

导言

在过去的五年中，法国时尚插画地位不断提高，并发生了巨大的变化，两者都达到了空前的程度。20世纪90年代，这门艺术曾一度陷入低谷，失去了发展的动力，既无法更新基本原理，也难以形成一种突破固有审美模式与叙述规则的自由插图艺术。毫无疑问，这一衰落也归咎于90年代人们对摄影和其他艺术类型的趋之若鹜。时装总是紧随着当代艺术前进的脚步，而那时的艺术界正陶醉在由摄影带来的巨大的商业利润增长之中，而摄影——这一媒介，在时装界眼里，是一种梦幻般的传达手段，它能用色彩和黑白展现任何一个幻想。

21世纪初，这段苦涩的插曲终于敲响了它的最后一个音符。法国及国际媒体逐渐厌倦了那些肤浅、炫目而充满挑逗性的色情款式，开始将他们的聚光灯投射到三十多岁的新生代上，这批人正不断呈献众多大胆创新的表现手法。编辑们偶尔会对那些从80年代插图画家们那里获取灵感的粗边线插图和个性手法产生兴趣，但他们最为钟爱的还是那种非常具有表现力的插图，这类插图很快就登上了国际时尚插画的中心舞台。

这种崭新的平面艺术不再仅仅对时装本身进行简单的视

觉再现，而是呈现出奇思妙想的内心世界。时装也从中获得启迪，迅速吸纳其养分。插图画家们比以往任何时候都更依赖时装世界自身的发展脉搏，尽管他们本身也正在攀升创造性与多样性的历史高峰。这一插图样式已然形成了它自己的视觉语言，将自身化为一种时尚，并远播海外——日本，在那里“法式插图”享有无上的荣誉。这一插图样式醒目地出现在《卡萨·布鲁特斯》(Casa Brutus)、《世界时装之苑》(Elle)、《虹》(Madame Figaro)、《时尚》(Vogue)等杂志封面上，包括英国的《壁纸》(Wallpaper)、美国和其他国家。然而，这一转变并不仅仅局限于插画这一艺术媒介本身。尽管时尚插画艺术引领潮流，满足了人们对视觉食品持续不断的需求，但它所呈现的新趋势对整个时装行业的影响则更为深远。所有运动服装的主导品牌迅速领会到，他们应该如何把握这些天才设想，怎样创造性地利用他们，获得更多的商业回报。此外，奢侈品界长久以来一直将插图这种实用艺术列为自己的特色保留节目。在现代艺术、街头艺术、摄影艺术(当然这是最主要的)和最新科技的交叉领域，一个全新的视觉设计景观正逐渐成形，而已有的审美传统中精益求精的标准仍然在发挥作用——所有这些造就了今天法国时尚插画这片独一无二的艺术天地。

PUBLICITÉS

为 BON MARCHÉ - RIVE GAUCHE 创办 15 周年所作插图，2005 年

访谈

时尚插画正在创造新的图像设计和叙述规则，向外部寻求灵感而非回溯自身，以此寻求开拓新的领域。一些插图画家将 80 年代新鲜活泼的精神面貌注入创作之中，从而形成自己的风格特点，而这却成为了时尚插画标志性的特点，这一点颇为耐人寻味。这些插图家之中有三位——让·菲利普·德尔霍姆（Jean-Philippe Delhomme）、夏洛塔（Carlotta）、弗洛伦斯·戴加斯（Florence Deygas）——已经成为一种法国绘画方式的领军人物，而且毫无疑问，他们的一举一动都影响深远，仿佛缪斯女神一般指引着时尚插画应如何定位，以及新一代的插图画家们该如何处理他们的主题。何以如此？因为他们的图像是在诠释他们自己对时装的解读，而不是迎合流行趣味；他们始终在国际舞台上享有极高的声望，为万众瞩目。他们的访谈将有助于我们分析理解关于时尚插画的讨论，这一点极为难得。对于如何看待撼动时尚插画界的新兴运动，他们的评论也为我们提供了珍贵而公正的见解。

让·菲利普·德尔霍姆访谈

时尚插图画家让·菲利普·德尔霍姆给国际时装界留下了深刻印象。自他在 80 年代发表第一批插图以来，他已经逐渐形成了一种杰出的、饱受赞誉的风格，那些一挥而就的形象都是对流行时装的即兴描绘。他的绘画，融合着某种魅力和微妙讽刺的幽默，不仅征服了时装界和各种时装杂志，而且广为产品设计、广告、艺术、奢侈品和电影等行业所青睐。通过他的艺术与文字（他还是一位作家），德尔霍姆探究了主流文化和社会景象的编码方式，远超出对时装视觉话语的简单描述——正因其视野如此辽阔，他才能重建插图与时装之间的纽带。

你是如何开始这个职业的？

刚开始的时候，我的梦想是创作海报招贴。在我脑中，总是萦绕着萨维尼亚克（Savignac）那些洋溢着欢快诗意的作

品。我原本更愿意一直这样坚持下去——描绘属于街区的形象，在城市景观中创作，而不是把它称之为“艺术”——它更应该是“街头诗歌”一类的艺术，而不是 80 年代早期美国涂鸦艺术家们的呐喊。然后，我四处寻找杂志发表，幸运的是，我这些作品很快就得到出版，当时的我还在装饰艺术学校里学习。一项具有分水岭意义的委托将我从纯插图中解放出来，那是在《魅力》（Glamour）上发表的作品《绝食少女的宝丽来》（Polaroid de jeunes filles），这是我自己想出来的题目（对宝丽来的戏仿），自己编写了插图文字。摄影，尤其是时装摄影，长期以来一直是我的灵感源泉，我的绘画常常会指涉它——戏谑它的原理、构架以及态度等等。让我感兴趣的是再现“现实”，装饰性的作品从来不能激发我的灵感。而最后，摄影师的生活方式似乎更适合我，这就是为什么我在不久之后去国外考察的原因。那时候，插图世界更像是为那些希望在家里工作，不受任何干扰的人准备的。

电脑的出现加速了整个新一代插图画家工作方式的转变，他们现在会综合使用各种技巧。你对这个巨大的改变怎么看？

我见到很多插图看起来像是在照片上绘制的。它们都很可爱，却无个性可言。对那些将文化符号和貌似复古的绘画方式杂糅一处的作品，我也给出同样的评论——例如，某位新民间音乐家设计的 CD 手册。好像是突然间，“有机”绘画与“有机”文化开始齐头并进，这在不久前应该还是难以想象的，那时不是随便什么类型的作品或者照片就能唬住平面设计师的。所以准确地说，绘画令我感兴趣的地方在于——你可以用它表达些什么，而不是单单将它视为平面设计的一部分。用电脑绘制的图像过于圆滑干净，它们与其他平面设计元素彼此相像，仿佛出自同一个源头——仅仅只是工厂印刷流程的延伸。它们也许生动有趣，但它们追随短暂的风格潮流，这就丧失了作为绘画的独立性。“低科技”（low-tech）运动同样有这个问题，或者说，任何一个基础过于宽泛而抓不住重点的运动都具备这一特征。

为《GQ》杂志的 DIOR 男装秀所作的插图，美国

你认为你对现在新一代的插图画家正在产生（或已经产生了）怎样的影响？

很难说你有或者没有产生某种影响。当然，如果人们告诉我说他们喜欢我的作品，我也会很高兴。这样会使我感到快乐，但我还是觉得我是非常独立的，而且我也总是尽量避开时装界里那些时髦的东西。我常常会感到自己十分的孤立……

你是否从新一代插图画家中发现了一些有趣的东西呢？

事实上，绘画或插图不再被认为是老掉牙的或者是过时的东西，它们与音乐、当代艺术、时装和产品设计一样，是同一个世界的组成部分。它们之间的壁垒已经被推倒。而绘画或“好”或“坏”都没有关系——即使技巧贫乏，你仍然

可以享受绘画的乐趣，把不同风格和技术随心所欲地糅合在一起，此时更重要的是一种思维状态。我对熟练的技巧心怀敬意，但我对某种稚拙的东西——那种在绘画中出现的随意涂写或者微妙的不平衡——抱有更大的热情，只要它能够向我们讲述些什么。有些艺术家敢于自信地宣称自己是很差的素描画家，像杜布菲（Dubuffet）；或者声称自己所作的只是幼稚的图画，例如大卫·霍克尼（David Hockney），他们总是激励着我。那么多丰富多样的作品摆在那里——清楚地表明这一事实，任何事情都是可能的——意味着在其中很难确认个人的位置。这就是为什么，对我而言，很多图像只是在说：“我了解当今的流行指向，我是时代精神的一部分”，而不能说出更多有关自己的东西。

Un costume, mais qui souligne mon impertinence.

为 LE BON MARCHÉ—RIVE GAUCHE 所作的海报，2006 年

对这些新生的插图画家你有什么建议吗？

最重要的，是去结识那些意志坚定的人，他们可以看到你内在的东西，并给你施展才能的机会，这样你就可以前进一大步。这种机会很难得，因为它并不总会发生——这就是为什么你应该到处旅行，走出去，认识更多的人。过于陷入那些发生在你周围的事情，没有任何意义。知道我最吃力不讨好的工作是什么？就是我必须为赞助人绘制小型肖像，然后刊登在杂志的目录页上。这些东西就像古代绘制占星术里使用的天宫图一样——而我以前曾经做过一些。

所以年轻的插图画家们应该四处旅行？

现在所有的年轻人旅行都很频繁，他们在国外的艺术学校学习，我想，法国文化的概念大多已经消解在全球艺术与平面设计的文化之中了。同样，我不得不说，在美国和英国他们有他们自己的插图文化，而在法国，近来对这门学科的兴趣越来越高。但现在，虽然日本或澳大利亚杂志中图像的涵义和文化与法国没有什么明显不同，看过的人却很少会有失落感，即便如此，还是可以察觉到其中的差异。就他们对我的绘画态度来说，我就常注意到，日本人比较易于接受特定形式的色彩语言，而在盎格鲁-撒克逊国家，他们通常选择那些注重人物细节描绘或是比较富于幽默感的作品。

为《建筑文摘》(ARCHITECTURE DIGEST)杂志所作的插图，法国

卡洛塔访谈

时尚插画界的标志性人物——卡洛塔，她的图像风格虽然不一定是最法国式的，却肯定是最有巴黎特点的。她的风格再现了巴黎女性那种充满魅力、玩世不恭的生活方式，她们总是伴着时装的节奏生活。自卡洛塔开始她的职业生涯，就是一边绘制插图一边教授时装史，她用图像来讲述时装，就如一个时装编辑在编撰女性杂志。她征服了出版界和奢侈品世界，享受着来自日本和其他国家不断的成功，实际上，她已宛若时尚插画家们心中的缪斯女神了。

你是如何开始从事时尚插画这个职业的？

当我还在博索工作室（Studio Berçot）学习时，有幸在《解放》（Libération）报上为一种新颖而不寻常的时装系列绘制插图。我的构想就是吸引对时装一无所知的新闻记者来评论时装。那里的氛围完全是非正统的。我总是很乐意画画。我和《解放》一起做了三个或四个季的时装展示，这几次展示让我爱上了时装界。

你对当今的时尚插画有何看法？

没有这种所谓的时尚插画。也许是时装素描画家这个称呼已经过时了，我更愿意称之为对时装的灵感展示。我对一些摄影师和平面设计师的作品特别有兴趣，像热纳维埃夫·高克勒（Geneviève Gauckler），我认为他做了真正有突破性的工作，他不只是时尚插画家，而是真正具有创造性的艺术家。当下，能够真正打动我的是弗洛伦斯·戴嘉斯（Florence Deygas）、让·菲利普·德尔霍姆（Jean-Philippe Delhomme）和艾里斯·德·穆伊（Iris de Mouy）。这三位基本上都选择了比较传统的绘画方式。

新生代插图画家改变了些什么？

整体上似乎和以前大相迥异。从工艺上看，现在到处都充斥着数码。我不太热衷于电脑制作，我觉得它使绘画缺少生动感和层次感。但同时，电脑也为创新铺平了道路。在众多新的图像风格中，我特别喜欢类似于随意涂鸦的插图——因为最终，这种描绘形象的方式与平面设计更为相似。新生代会糅合各种技巧——摄影、流水线工作和数码技术。他们

的绘画更像是他们心情的图像演绎，而不是时装设计者作品的再现。在最后完成的画面上，时装原作荡然无存。这些插图本质上讲应该属于“潮流”，而不是时装杂志。要我评价谁都做了一些实在勉为其难。虽然电脑图像有这样那样的优点，但与优秀的铅笔作品相比较，仍然无法胜出哪怕一点点。让·菲利普·德尔霍姆的插图就是很好的例子。那些更为“传统”的时尚插画画家对设计家创作的作品要更加度敬——像玛茨·古斯塔弗松（Mats Gustafson）（他能够适应每一件设计者的作品），和鲁本·托利多（Ruben Toledo）这样的插图画家，曾经是并仍然是时尚插画界的伟大人物。

你认为你现在（或者已经）对新生代插图画家产生了怎样的影响？

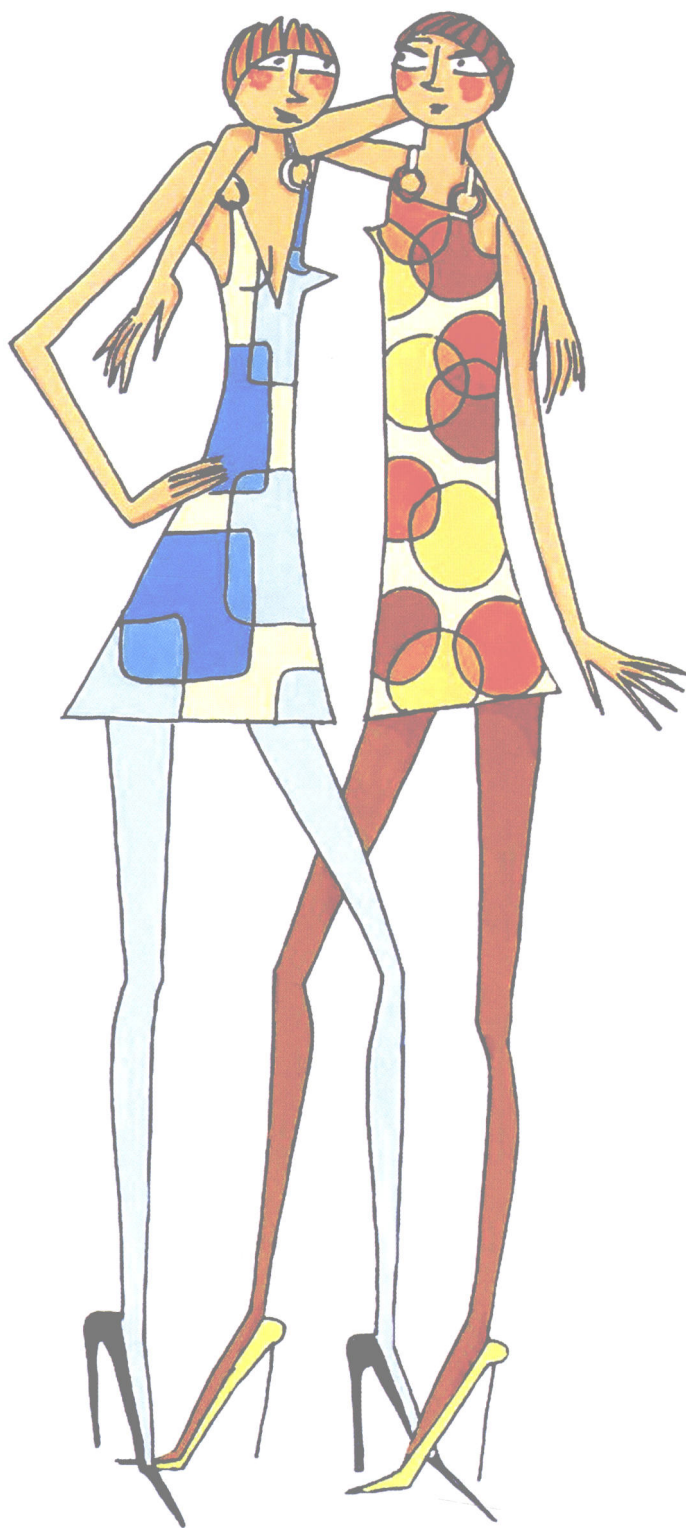
人们常说影响了整整一个时代的时尚插画家。或许我传递了某些东西，因为我已经在博索工作室（Studio Berçot）给好几届学生教授过绘画课。我倒觉得这反映了对一种相同事物的渴望。那是80年代时尚潮流的一部分——模仿头一年高级女装的愿望。或者也有可能是因为我的插图具有某种永恒感，它们表现的是一种女性理想。它就是我——或者，应该说，是我自己心中的女性理想，每一个少女的理想。我们都向往穿上最难以企及的高跟鞋，拥有最完美的化妆品……时装是实现理想的工具，是反映生活的道具。我试着捕捉正在发生的事物，捕捉时代的精神。时尚插画徘徊于服装设计与非服装设计的间隙之中。

是否存在所谓的法式时尚插画？

我从头到脚都是由巴黎造就的。我的世界十分接近典型的巴黎女性的生活。我想说只有一个特点是真正法国式的，那是一种不同于任何地方的嘲讽的眼光，一种挑剔一切以至自我嘲弄的方式。巴黎女性对自己相当苛刻，难以取悦，但又轻率，玩世不恭。

那我们该如何界定卡洛塔式的时尚插画呢？

我对时装一直抱有十分天真的观点。我试图表现一个美

为国际杂志《世界时装之苑》(ELLE)
的古星术版面所作的插图, 2004 年

