

风尚笔记

The Notebook of Fashion

一个世纪的时装插画发展简史
翟维纳 编著

新星出版社 NEW STAR PRESS

风尚笔记

The Notebook of Fashion

一个世纪的时装插画发展简史

翟林

图书在版编目 (C I P) 数据

风尚笔记：一个世纪的时装插画发展简史/翟维纳编著.

—北京：新星出版社，2010.1

ISBN 978-7-80225-872-3

I. ①风… II. ①翟… III. ①服装—插图—作品集—世界—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第000359号

风尚笔记 一个世纪的时装插画发展简史

翟维纳编著

责任编辑：孔庆美 谢兰凤

责任印制：杨宏宇

封面设计：杨美妮

出版发行：新星出版社

出 版 人：谢 刚

社 址：北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址：www.newstarpress.com

电 话：010-65270477

传 真：010-65270449

法律顾问：北京市大成律师事务所

读者服务：010-65267400 service@newstarpress.com

邮购地址：北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷：河北省三河市南阳印刷有限公司

开 本：720×960 1/16

印 张：15

字 数：150千字

版 次：2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-80225-872-3

定 价：48.00元

版权专有，侵权必究；如有质量问题，请与出版社联系调换。

序

1885年,珍妮·郎万在巴黎St-Honore市场开设了第一家LANVIN服装工作坊并始创LANVIN品牌。1910年,香奈儿在巴黎开设了一家女帽店。后来,迪奥、Prada等都成为爱美的时尚女孩口中如数家珍的名字。香奈儿的女式裤装、迪奥的新风尚,时间流淌过百年,人们记住了可可·香奈儿,记住了克里斯丁·迪奥,这些时尚大师改变了百年时装的发展历史,点缀了人们的生活。

在这如许奢侈品牌背后,还有这样一些默默耕耘的艺术家,他们通过自己的艰苦手绘,以时装插画的形式展现了时装设计大师们的创意与灵感。尤其在摄像技术尚未发达的20世纪早期,时装插画不但是一种创意与灵感的展现,更是一种见证、一种记录,是时装插画大师们的丹青妙笔,使得一些设计永存于服装史并流传为经典。

此外,时装插画也是商业与艺术的完美结晶,它们始终是众多时尚杂志和平面媒体不可或缺的一部分。创立于1892年的老牌时尚杂志*Vogue*,以及随后的*Harper's Bazaar*等时尚杂志大牌捧红了如J. C. 莱恩德克尔、勒内·格鲁瓦等一大批知名的时尚插画家,这使得时装插画家获得认可的同时,也得到了物质上的回报。杂志寄于时装插画而发展,插画家寄于时尚杂志而生活,使得艺术与商业在一起完美共生,这在其他的艺术领域是较难达到的。

20世纪初至第二次世界大战之后的40年代和50年代,是时装插画发展的鼎盛时期,在当时它是一种主要的视觉表现形式。随后,随着新兴技术兴起,传统的手绘插画受到了摄影、电视等新兴传播媒介的严重入侵,其地位遭受到极其严重的威胁,一度发展艰难。在21世纪的今天,人们对各种嘈杂的媒体轰炸感到厌倦,返璞归真地重新追求艺术原貌的时候,时装插画又迎来了它的第二个春天。人们开始意识到它其中蕴含的摄影所不拥有的价值——更加自主的创造性、更深刻的含义、更艺术化的作品。这些特质使其取得了与摄影技术相当的地位,因其独特的艺术

价值而再度受到世人的广泛关注。

本书可以说是一本充满创意、历史价值并极其实用的时装插画手册。正如一位时装插画家所说：“时装插画设计师不能松懈下来，因为人不可能永远走运，某种特定的风格只会得意于某个特定的年代，因此我们必须不断地拓宽思路、汲取灵感，让作品永远保持新鲜感和趣味性。”所以，我们在此精选了过去一百年之中比较有代表性的时装插画家，力图给读者展现过去一个世纪的时装插画发展全景。这里有乔治·巴比尔、保罗·伊里巴、海伦·德莱登、Tom Purvis、Eric、Erté、勒内·格鲁瓦等一些早期的时装插画大师，他们的风格在现代看来或许有些陈旧，但其在现代时装插画史上的开山地位是无人可以替代的。这里还收录有克里斯汀·迪奥先生的“御用”时装插画大师克里斯汀·贝拉尔以及波普教父安迪·沃霍尔等人，他们见证了时装插画最为繁华的时代。当然，这里更有大卫·唐顿、鲁本·托莱多、杰森·布鲁克斯、卡里姆·伊里亚等新晋时装插画家，他们的作品具有更多的现代元素，更富多样性，透露着戏谑、叛逆、优雅、奢华等多种风格，同时也融多种先进技术于其中，具有相当的视觉价值。

时尚百年，一种情感。在这里不但可以窥见百年之中具有代表性的时装插画大师的插画风格，更有他们的艺术历程、艺术追寻，甚至我们可以看到商业、艺术、爱情等多种元素是怎样在一个时装插画大师身上纠结并呈现的。对于读者，尤其是一个热爱时装插画的读者，我相信你在这里看到的不仅是艺术风格、绘画技巧，更会被凝结于其中的艺术精神与大师们的风骨所感动。

翟维纳

2009年12月

目 录

J. C. 莱恩德克尔	002	克里斯汀·贝拉尔	070
乔治·巴比尔	010	贝丽尔·哈特兰	076
保罗·伊里巴	020	勒内·格鲁瓦	082
海伦·德莱登	026	中原淳一	096
乔治·勒帕泊	032	长泽节	102
汤姆·珀维斯	046	艾瑞克·斯坦普	106
卡尔·埃里克松	050	安迪·沃霍尔	116
埃特(罗曼·德·铁托夫)	054	乔·布洛贺	124
卡洛斯·萨恩斯·德·特哈达·德·莱萨马	066	安东尼奥·洛佩兹	130

史蒂芬·斯蒂贝尔曼	140	皮特·帕里斯	192
格拉迪斯·派瑞恩特·帕墨尔	142	Tanya Ling	196
马兹·古斯塔夫森	146	卡里姆·伊里亚	200
大卫·唐顿	152	杰森·布鲁克斯	204
泰·威尔逊	162	朱莉·弗尔霍文	210
让·菲利普·德拉蒙	168	色洛特·沃特金斯	214
格林森·佩里	172	格拉汉姆·伦斯威特	218
弗朗索瓦·伯绍德	176	秋·怀特赫斯特	222
鲁本·托莱多	182	ZOLTAN+	226

J. C. 莱恩德克尔

J. C. Leyendecker

(1874—1951) 美国

即使你认为他不能算是一个伟大的艺术家，J. C. 莱恩德克尔也会因为他那非同寻常的签名而获奖。

约瑟夫·克里斯汀·莱恩德克尔 (Joseph Christian Leyendecker) 1874年出生于德国，1882年他和他的父母以及弟弟弗兰克移民至美国，他的那个时代有富兰克林·布兹等一大批艺术家，但是他发展了一种独立的、个人的风格。

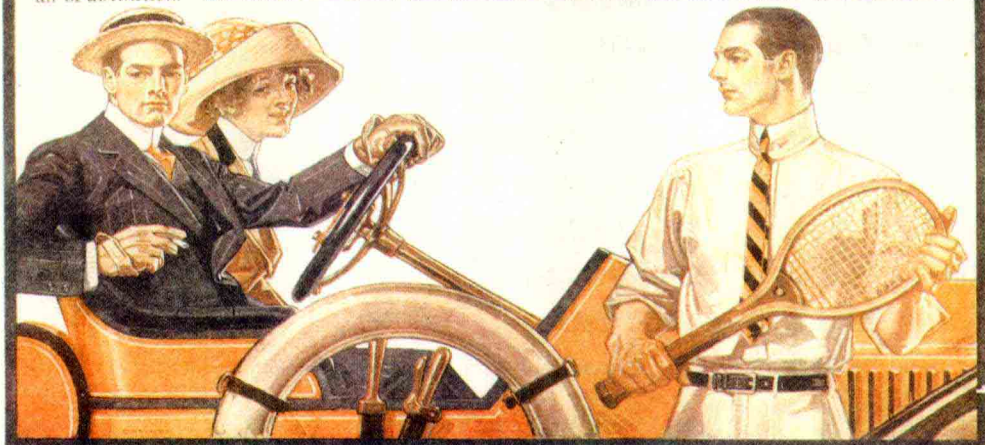
和同时代的其他很多人一样，他所展现出来的早期天赋是由父母培养起来的。1889年他完成中学课程后，家庭无力支持他继续在艺术上深造，莱恩德克尔便开始自学。15岁的时候他来到

ARROW COLLARS AND SHIRTS

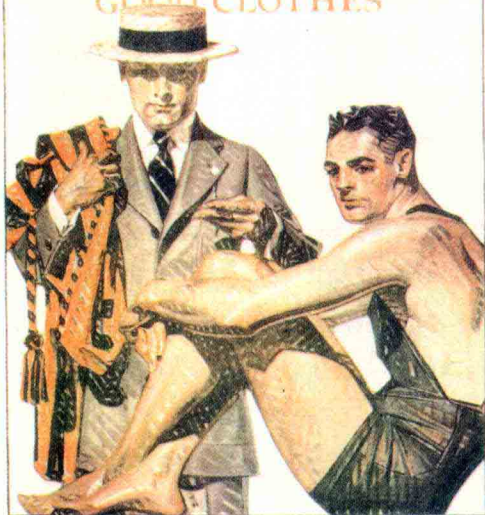
fit each other, the man and the occasion, imparting to the dress an attractive and valuable air of distinction.

ANDREW COLLARS, 210 E. 11th St., Des Moines, Iowa. ANDREW WHITT, 1100 and 12th, Des Moines, Iowa. CLUETT, FRABINY & COMPANY, 437 North First, Des Moines, Iowa.

ARROW COLLARS 2 for 12-14 \$1.50 a dozen ARROW SHIRTS \$4.50 and \$2.00. Sent by Air Service. CLUNTS, FRANK & COMPANY, 431 West Street, New York, U. S. A.

Kuppenheimer
GOOD CLOTHES

上图

J. C. 莱恩德克尔1910年绘制的Arrow男装广告插画。

下图

J. C. 莱恩德克尔1910年为Kuppenheimer绘制的男装广告插画。

J. Manz & Co., 一个芝加哥的木版画作坊。他白天工作, 晚上便去芝加哥美术馆学习。他在那的其中一个老师便是约翰·H·范德普尔。范德普尔的解剖学著作至今还为人们所推崇, 他曾经在法国学习, 将古典技巧带入了他的教学中。莱恩德克尔的努力肯定很快起到了作用, 因为他的水平很快超过了他白天工作地方的人——从跟班小弟变成插画师傅。

J. Manz & Co. 是一家印刷厂, 那时候印刷厂不仅仅提供复印服务, 莱恩德克尔还被叫去为他们的客户Manz设计海报招贴和广告。19岁的莱恩德克尔异常早熟, 他接到了一个任务——为Manz出版的一版《圣经》配插图。

1896年他赢得了*Century Magazine*的封面大奖, (第二名是麦克斯菲尔德·派黎思), 这使他的作品得到了全国范围内的关注, 同时也得到了一些其他国内杂志的封面业务, 如*Inland Printer* 1897年的12期封面均为莱恩德克尔所做。

1896年的秋天, 他和同样极有天赋的艺术家弟弟弗兰克来到了巴黎, 在非常著名的科拉罗西美术学院与朱利安美术学院学习, 莱恩德克尔兄弟被认为是班里最有才华的学生, 哥哥甚至在两个主流的沙龙里举办了两次小小的作品展。兄弟两个1898年回到美国, 并在芝加哥开设了一个画室, 莱恩德克尔很快便开始为《星期六晚邮报》等出版机构工作。

他最早的图书插画是1895年为*The Dolly Dialogues*和*One Fair Daughter*所画。

1905年, 他和Arrow Collars (后更名为Arrow Shirts) 建立了合作关系, 他们设计的广告“Arrow Collar Man”已融入美国精神之中, 和“吉布森女孩”(The Gibson Girl) 一样, 已经成为广告史上的经典之作。它使

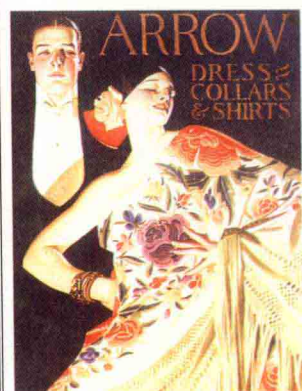

左图

J. C. 莱恩德克尔1914年绘制的插画《旅馆服务男童和风信花》。

右上图

J. C. 莱恩德克尔20世纪20年代为Kuppenheimer的男装绘制的广告。羊毛大衣搭配浅色小礼帽、手杖，刻画出了一个城市精干男人的形象。

右下图

J. C. 莱恩德克尔20世纪20年代为Arrow Shirts的男装绘制的广告，他一直为Arrow Shirts工作到1930年。

Arrow Shirts成为美国衬衫业最为知名的品牌。1930年,他设计了大量的广告,姑娘们被英俊男人的影像击晕,每次出现在广告中的他所画的新面孔,都会引来无数追星族的来信。莱恩德克尔的第一个模特为查尔斯·比奇。

在事业的全盛时期,莱恩德克尔是当时最负盛名的艺术家。他第一幅为杂志设计的封面出现在1899年,那时候杂志封面还没有成为吸引买家的要素。一些制衣商以及杂志也开始为使用他的作品而竞争,他变得炙手可热。

1914年,他在新罗歇尔建造了一所大房子,20年代早期,他与弟弟弗兰克的关系破裂,没有人知道为什么,但是弗兰克离开了新罗歇尔的房子。1924年,曾一度风传他因服药过量而离开人世,事实上,直到1951年他77岁的时候,他才离开人世。

J. C. 莱恩德克尔1929年绘制的时装插画《绅士和落座的女士》。

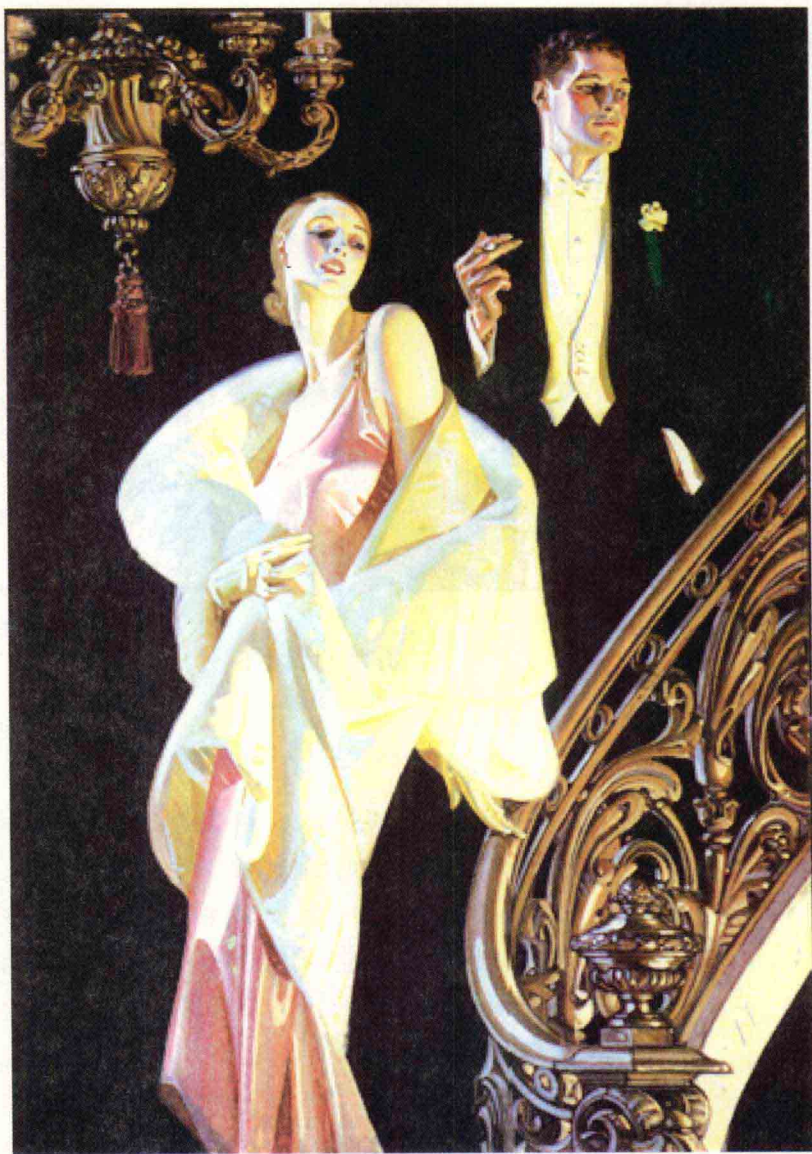
上图

J. C. 莱恩德克尔1934
年绘制的插画《永别了，
夏天》。

下图

J. C. 莱恩德克尔1930
年绘制的插画《美人鱼
和优雅的男子》。

J. C. 莱恩德克尔绘制的插画《一对正从楼梯上缓缓走下的夫妇》。

乔治·巴比尔

George Barbier

(1882—1932) 法国

乔治·巴比尔是20世纪最伟大的法国插画师之一。1882年他出生于法国南特，人们喜欢关注他漂亮的画作和设计，但令人吃惊的是，人们一贯忽略他这个人本身（或许与其同时代的那些星光闪烁的艺术明星相比，他显得更为乏味），不管这种忽略的原因是什么，都致使我们对这个人缺乏了解，但他留下了大量的作品，他的作品比任何人的评价更能代表巴比尔。

30岁以前，巴比尔的事业并没有什么起色，可他的作品如此脱俗，以至于他的事业一直没有停下，甚至他死后也是如此。他的作品现在依然流行，它们不断地被复制且种类繁多，在盘子、笔