

国际

及

刘蓬 编著

大师

作品

赏析

APPRECIATION OF
INTERNATIONAL
FASHION
ILLUSTRATIONS
AND MASTERS

中国轻工业出版社

国际

及大师作品赏析

刘蓬 编著

图书在版编目(CIP)数据

国际时尚插图及大师作品赏析 / 刘蓬编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2013.9

ISBN 978-7-5019-8303-2

I. ①国… II. ①刘… III. ①插图(绘画)—赏析—世界—现代 IV. ①J218.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第119577号

责任编辑: 杨晓洁

策划编辑: 杨晓洁

责任终审: 劳国强

封面设计: 印象·迪赛

版式设计: 印象·迪赛

责任校对: 李靖

责任监印: 胡兵 张可

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京顺诚彩色印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2013年9月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/20 印张: 14

字数: 130千字

书号: ISBN 978-7-5019-8303-2 定价: 68.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

090718K3X101ZBW

国际

及

刘蓬 编著

大师 作品

赏析

APPRECIATION OF
INTERNATIONAL
FASHION
ILLUSTRATIONS
AND MASTERS

 中国轻工业出版社

时尚插图即艺术性的时装画，在今天日趋繁华的城市中，越来越多的以其独特的面貌展现在人们眼前。本书的介绍，能够让我们对时装画产生颠覆性的认识，能够了解在当代艺术背景下服装画的发展与多姿多彩的现状。本书以国际化的视野和历史的深度阐释了时尚插图艺术的品味、创新和运用。

上架建议：时装·设计

ISBN 978-7-5019-8303-2

9 787501 983032 >

定价：68.00元

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

国际

及大师作品赏析

刘蓬 编著

序言

这本书，展开了时装插画的故事，也带出了一个城市和一个人结缘的故事。

巴黎，一个积累数百年而形成独特浪漫艺术气质的城市，率先视服装为文明之重要载体，并于现当代推崇时装艺术观念，带动起规模日盛的大众审美和消费需求。繁盛的时装之都吸引着无数向往者，2004年，中国鲁迅美术学院服装专业讲师刘蓬暂停教业，为探寻时装专业之秘诀而自费前往巴黎。恰逢2005年我们在巴黎驻留，于刘蓬的画展上相识。先是他风格鲜明的画，再是他坦诚憨厚的为人，使我们一面而成忘年好友。

刘蓬是手持鹰嘴锄有备而来巴黎的掘宝人，徜徉于画廊、图书馆、跳蚤市场学习吸收；埋首在租金昂贵的斗室里绘画、整理资料；利用各种机会寻访和请教来自各国的艺术同好。尽管为减少生活开支，他也需要乘9号地铁到远在郊区的超市买日用品，仗着身高马大在19区与黑人移民一起排队买价格便宜的牛肉，而这座城市超越物质享受的那份艺术营养才是他的孜孜以求。

去了，回了，他还带回了在巴黎挖掘到的第一手专业资料以及深切感受。经过三年的补充素材、编辑撰写，成就了这本很有突破性的专业著作。

中国的服装产业与教育于20世纪80年代初兴，对从国外引入的这种新型画种不甚了了，常常将艺术性的时装画（illustration）与功能性的时装效果图（sketch）混为一谈，至今仍处于“洞窥”状态而未知全貌。作者以对欧洲艺术史学造诣为基础，以特有的专业眼光进行判断和甄选，以缜密细腻的独立思考来构思，条分缕析地梳理了这种独特画种的历史脉络，图文并茂地展现这种实用艺术的历史画卷。并郑重阐明时装绘画是伴随印刷业和时装产业发展而发展，成为时尚出版领域的艺术奇葩，也是美术插图艺术特殊门派的事实。

看到案头上的样书，为好友刘蓬高兴，为服装学子们高兴。通过它，中国服装教育空白的一页被填补上了，那点点滴滴藏在字里行间的时装绘画史实将进入专业学习的视野中。

一个人因了专业追求与巴黎结缘，以掘得的宝藏惠及更多的专业学人，可喜可贺，欣然作序。

袁仄 胡月
北京服装学院教授
2012.8

序言一

服装画分为两种：一种是表现设计师设计意图的效果图；另一种是应用于各种商业目的的时尚插画。服装画技法是每个服装设计师的必修课，在今天繁华的城市中时尚插画也越来越多地以其独特的面貌展现在人们的视野中。

服装画在我国是由学院中发展起来的一门艺术，我国的服装设计教育发轫于20世纪80年代初，经历了起步时期的探索和日益走向成熟的过程。刘蓬是我的第一个研究生，也是当时国内第一批服装设计专业的硕士研究生。当年他以优异的成绩毕业并留校任教，他毕业时创作的服装画作品甚至获得了很多纯绘画专业教授们的好评，之后他在我们鲁迅美术学院的服装系一直承担服装画方面的教学任务，在工作当中他以扎实的绘画基本功和对服装画孜孜不倦的研究为我系的服装画教学作出了贡献，2004年他出版了第一本个人学术专著，同年他启程留学法国，在巴黎学习期间克服了语言上和生活中的许多困难如饥似渴地学习。他是以一名留学生身份却带着一名成熟的艺术家和知识分子的思考去深刻地体验和感悟去的。今天他带着他的经历和见识又回到了母校的课堂继续他的工作，并把在法国学到的系统的专业知识应用到教学当中，2012年他又把他多年来的研究成果整理、编写成这本专著付梓出版。当我欣然阅读了这本书的初稿后发现这本书是一部服装画的艺术史，它把服装画艺术的起源、历史、造型、文化、认知、应用等方面的传承演进，文化脉络的发展流传过程完整地展现了出来。这在目前国内的同类书籍当中开创了先河。

对于不了解服装画的人来说，对服装画的认识也许还停留在20世纪30、40年代巴黎服装画作品的风格或80年代美国服装画家对它的演绎上。帅气与速度感或者今天颇具卡通形象的美少女几乎成了时尚插图的代名词，然而通过这本书的介绍能够让我们对服装画产生颠覆性的认识，能够了解在当代艺术背景下的今天，服装画的发展与多姿多彩的现状。艺术的发展是一条向前奔腾的河流，我们只有完整地了解它的发展脉络才能够脱离简单的模仿，从而进行真正的创造和创新。另外，服装画也需要文化与品位，更需要能够理解服装画的文化与品位的人群，我想这本书对于我国的服装画教育来说是非常重要的，同时对培养服装画的鉴赏能力与艺术品位也有积极的作用。

光阴荏苒，今天刘蓬已经成为我国著名的时尚画家，当我看到他的成长和进步时，作为他的导师和师姐也由衷地感到高兴和欣慰，并且希望他能走得更远，希望他和他的学生们在服装画方面为我国作出应有的贡献。

惠淑琴

教授，研究生导师，鲁迅美术学院国际服装学院院长

2012.8

前言

服装画，这个名词对于很多人来说是非常熟悉的。特别是对于学习过服装设计和艺术类课程的小伙伴们。服装画包含两个层面的含义：一个是在服装设计中广泛应用的服装效果图，效果图是表达服装设计款式、传达服装设计理念必不可少的方式。一般来说服装效果图应该尽量详尽准确地提供服装完成之后的信息，包括轮廓、款式、面料、结构、装饰细节等设计要素。在一些服装设计比赛和服装设计项目投标中还要考虑到画面的表现手法、背景处理、设计文本的装帧设计等因素以增加设计的竞争力。服装画还有另外一层含义我们称之为时尚插图。时尚插图是由英文FASHION ILLUSTRATION 或法文ILLUSTRATION DE MODE 直接翻译过来的。“插图”的本意是配合文字做的辅助图画，这样就能够让文字的内容通过视觉具体化，另外插图的形式也使出版物更加生动吸引人，时尚插图也是商业性和艺术性的结合，从它诞生的那天起就从插图的各个门类中脱颖而出，成为人们喜爱的艺术形式。在这本书中要给大家介绍的是商业时尚插图的历史文化、发展现状和实际应用。

时尚插图起源于16世纪的欧洲，到现在已经拥有了近五百年的历史，早期的时尚插图作为一种图像信息以其高超的写实和绘画的表现技巧记录了当时的服装风尚和异域风情，现在那些精彩的图画已经成为珍贵的历史文献。在最近一百年中随着社会科技的进步和各种艺术思潮的兴起，时尚插图在文化内涵和表现形式等方面都发生了巨大的变化。在18世纪末和19世纪初期与法国新艺术运动的兴起同步，时尚插图进入了全新的历史时期，我们所理解的现代时尚插图的面貌正是在那个时期奠定了基础。从此各种前所未有的插图风格风起云涌：装饰艺术风格、超现实主义风格、波普艺术风格，等等。同时，时尚插图在本身的发展过程中也逐步建立起自身的视觉识别特点和商业操作模式。作为一种独特的视觉形象，在最近一百年来时尚插图曾经有过非常辉煌的时期也经历了低迷的阶段，这一切都有其时代背景和社会原因。然而时尚插图并没有走向没落，新的科技手段和新的艺术观念重新给时尚插图注入了活力。特别是在最近的十年当中时尚插图在欧美日本等国家和地区的发展非常迅速，有了更加丰富的表现形式和

更加多样性的商业用途，也涌现了很多优秀的商业时尚插图画家，他们的绘画风格变化多端，表现手段也如同天马行空般的自由自在，让人们能够通过他们的作品领略到独特的绘画气质与更前卫的时尚演示。

与之相比，时尚插图在国内的认识水平和教育水平基本上还停留在“服装效果图”的阶段，或者说是“服装画表现技法”的训练这个阶段。对于时尚插图的全新表现方式还有商业时尚插图的实际应用的了解和认识还处于比较初级的层面，特别是时尚插图的实际应用方面缺乏市场经验和高水平的成功范例。市场是时尚插图的服务对象，只有能够发挥时尚插图的特点结合商业实际应用，创造市场价值的时尚插图才能走得更远。今天，中国的发展非常迅速，在时尚领域中国也一定能够成为在世界上十分重要的国家，所以时尚插图作为整个时尚行业的视觉符号之一，它在某种程度上也代表了人们在这个时代的审美趣味和欣赏水准。能够创作出更新更好的时尚插图作品并且将这种视觉形象转化为受大众喜爱的产品、为社会服务才能实现它和创作者的价值。

进入21世纪以来，时尚插图迎来了发展历史上的又一个高峰期。很多艺术家创造的时尚形象成为新的视觉文化亮点，并且引领商业制造的发展。在我国怎样才能创作出优秀的时尚插图并让这些作品发挥其应有的价值是一个非常值得关注的问题。目前我国的服装画教育当中服装画技法与表现方面可以说已经达到了一个非常高的水准，但是在时尚插图的实际应用方面由于对这一领域的文化历史渊源缺乏了解，实际应用缺乏标准和经验，导致这一领域的发展落后于社会对它的需求。撰写本书的目的就是希望在时尚插图的发展历史与实际应用方面寻找解决这个问题的答案，让国内的同行和时尚插画的从业者比较详尽地了解时尚插图的历史、现状、行业内的大师及其作品以及实际应用，从而带动这个行业的发展，增加就业机会，创造社会财富。同时也希望给艺术类和设计类的同学们作为学习上的参考并带来有益的启发和借鉴。

CONTENTS

第一章 时尚插图的历史和大师

History and masters of fashion illustration

- 一、时尚插图的诞生 014
- 二、时尚插图的铜版画时代及其代表画家 018
- 三、新艺术运动时期的时尚插图及其代表画家 021
- 四、装饰艺术运动时期的时尚插图及其代表画家 036
- 五、时尚插图的黄金时代及其代表画家 048
- 六、照片时代的时尚插图及其代表画家 058
- 七、从时尚插图画家到艺术大师 072
- 八、时尚插图的复兴及其代表画家 076
- 九、当代时尚插图及其代表画家 094

第二章 当代时尚插图的实际应用

The use of the contemporary fashion illustrations

- 一、杂志当中的时尚插图 110
- 二、样本和宣传册中的时尚插图 126
- 三、银行、保险和邮局中的时尚插图 140
- 四、时尚插图在各种招贴中的应用 144
- 五、时尚插图与书籍设计 146
- 六、各种卡片设计当中的时尚插图 148
- 七、时尚插图在日常生活中的应用 154
- 八、时尚插图与服装图案 160
- 九、橱窗中的时尚插图 162
- 十、百货商店与时尚插图 168
- 十一、时尚插图的展览 172
- 十二、城市中的时尚插图 176

第三章 当代优秀时尚插画画家风格解读及作品实例
The understanding and works of the contemporary fashion illustrators

一、伊迪·特苏哇其 (Ed.Tsuwaki)	184	十三、让·飞利浦戴勒奥莫	
二、艾玛努埃拉·玛菲耶 (Emmanuelle Mafille)	186	(Jean-Philippe Delhomme)	242
三、安佳·科恩克 (Anja Kroenck)	188	十四、珊·莎拉 (Singh Sara)	248
四、贾森·布鲁克斯 (Jason Brooks)	196	十五、斯蒂凡·马耐勒 (Sté phane Manel)	252
五、杰弗瑞·福尔维玛理 (Jeffrey Fulvimari)	200	十六、唐亚玲 (Tangya Ling)	254
六、卡尔曼·加西亚乌尔达 (Carmen Garciahuerta)	206	十七、亚历山大·康班·蒂谢	
七、卡洛塔 (Carlotta)	210	(Alexandra Compain Tissier)	256
八、克里斯汀·拉夸 (Christian Lacroix)	216	十八、以黑斯·德·穆伊 (Iris De Mo ù y)	258
九、丽斯劳特·沃特金斯 (Liselotte Watkins)	224	十九、詹姆斯·简 (James Jean)	262
十、鲁本·托莱多 (Ruben Toledo)	230	后 记	267
十一、马赫居累特·苏瓦日 (Marguerite Sauvage)	234	主要参考文献	269
十二、玛丽·佩红 (Marie Perron)	238		

第一章

时尚插图的历史和大师

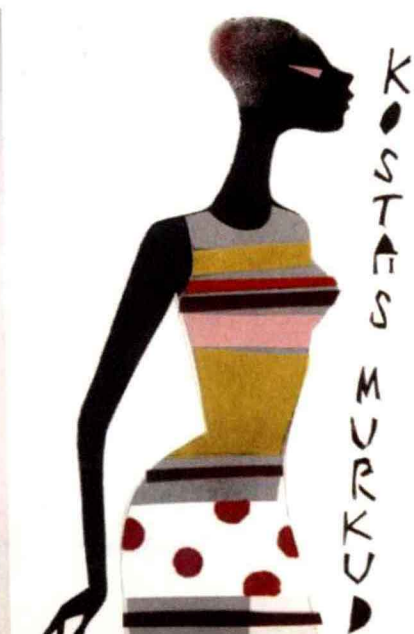
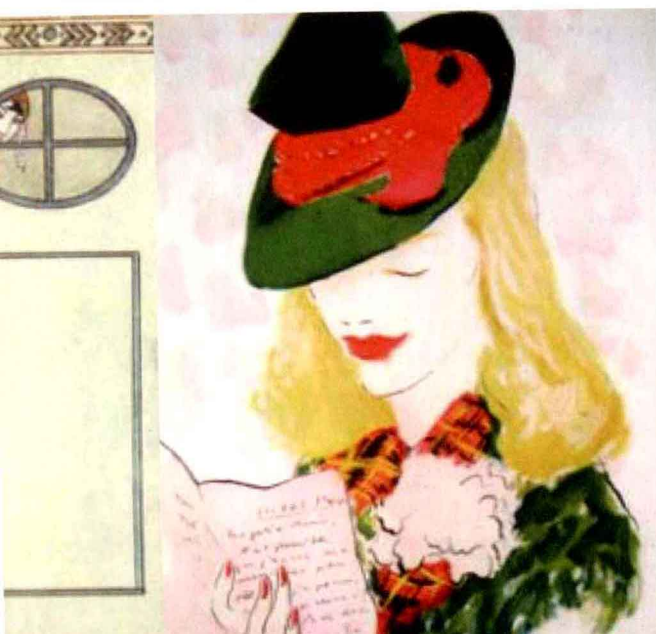
History and masters of fashion illustration

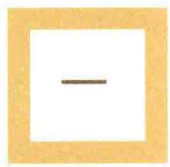

在我们曾经学习过的艺术史当中，时尚插图并没有以正式的身份出现在这部历史大潮当中。然而时尚插图这个在艺术史当中名不见经传的小角色却以其独特的表现形式和表达内容默默地修行了将近五百年。今天，任何人都已经不能轻视其独特的艺术魅力了，因为它和高深莫测的当代艺术不同，时尚插图的身影已经融入了当代的生活。

自古以来人类对自身的服装和装饰品就格外关注，但是服装作为独立的表现题材却有着独特的原因和历史契机。无论是社会变革、技术革命、市场需求还是新的艺术思潮、风格的产生，都对时尚插图的产生和发展产生过重大的影响。在不断的的发展和变化的过程当中时尚插图建立起了自己独立的面貌，在时尚插图这个领域也拥有着令人尊敬的绘画大师，特别是在最近的一百多年当中，涌现出了一批极为重要的时尚插画画家，他们鲜明的绘画风格已经成为时尚历史当中的经典，他们的每一种风格都代表和印证了一个时代。对这些大师的学习和借鉴将会给我们带来非常重要的启发和鼓励，对时尚画这门艺术的历史认知和传承是其继续发展的必要条件。

进入21世纪以来时尚插图的风格演变更是超出了传统的规范和模式，创新手段和表现技巧变得天马行空，轻松自由，它带给我们出乎意料的惊喜。而这背后的艺术理念、技术手段和商业营销模式的有力支持都为时尚插图不断地创新提供无限的可能。

时尚插图的诞生

在人类的艺术历史当中从来不乏对美丽迷人的女性和服装的描绘，在西方绘画当中很多圣母的形象（图1-1）就寄托了表现这种美的愿望，在真正的服装画诞生之前的绘画当中，虽然有非常注重服装质感图案表现的作品，例如德国画家汉斯·荷尔拜因（Holbein）的作品（图1-2）当中服装被表现得精美绝伦无以复加。但是都是属于一些宗教绘画和肖像绘画。不能把它们归为服装画，就像不能把古罗马那些穿着有非常精美褶皱服装的女神雕塑（图1-3）当做橱窗中的模特一样。

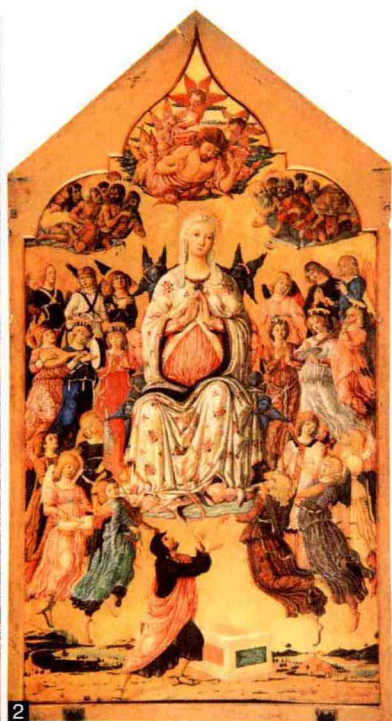

图1-1 西方古典绘画中圣母形象及服饰