

倾听大师.....

世界100位时装设计师语录

冯泽民 赵静 冯骢 魏祥 编著

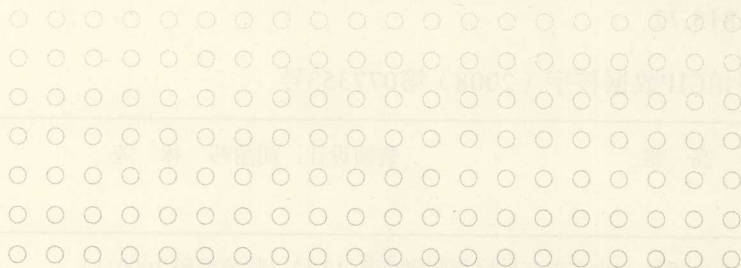

化学工业出版社

倾听大师

世界100位时装设计师语录

冯泽民 赵静 冯骢 魏祥 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

时装设计师在时尚王国里演绎出一个又一个的神话，他们到底是怎样一群人？怎么创造出的作品？又何以获得成功？让我们走进他们的工作和生活，倾听他们对设计的见解、对时尚的观点、对灵感的汲取、对文化的态度、对人生的感悟等。通过与本书100位著名时装设计师的交流，相信你对时装设计会有更深层次的认识和领悟。本书收录多达1100条语录，所有对时装和设计感兴趣的人都应拥有这本书，它是时尚的宝典，带你游走时尚之精华。

图书在版编目 (CIP)数据

倾听大师…… 世界100位时装设计师语录/冯泽民，赵静，冯骢，
魏祥编著. —北京：化学工业出版社，2008.8
ISBN 978-7-122-03038-2

I. 倾… II. ①冯…②赵…③冯…④魏… III. 服装设计师-生平事迹-
世界-现代 IV. K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第077353号

责任编辑：王蔚霞 高雅

装帧设计：胡丽莎 林 茂

责任校对：王素芹

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）

印 刷：化学工业出版社印刷厂

装 订：三河市万龙印装有限公司

880mm×1230mm 1/24 印张10½ 字数251千字 2008年9月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899

网 址：<http://www.cip.com.cn>

凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：48.00元

版权所有 违者必究

倾听大师……

十九世纪中叶，当被后人尊称为“时装设计师之父”的英国青年查尔斯·沃斯（Charles Worth, 1825—1895）在法国巴黎开设服装店，成为第一个真正意义上的时装设计师时，他或许不会想到这一举动会成为服装史上里程碑式的事件，更不会想到在他之后的一个多世纪里，时装设计师的出现给人类近现代社会的衣生活带来何等深刻的影响与变化。

今天，当我们面对精彩纷呈的时装潮流，面对都市里追逐时尚的男男女女，可以毫不夸张地说，生活中如果没有时装设计师，就如同思想界里没有了哲学家，社会活动中没有了革命家一样，人们的生活将会是另外一番景象。毋庸置疑，正是设计师们哲人般睿智的头脑，革命家一样的创新精神，装点了人们的衣柜，丰富了人们的生活，为着装者找到了一种个性、情感、思想、价值观甚至生活方式的表达方法。同时，亦加速了时尚产业的进程。

在我们周围，时尚的拥趸者早已习惯去商场、专卖店挑选自己喜爱的服装，在各种时尚杂志中了解最新时尚资讯，寻找最“in”的穿衣装扮，通过24小时连续播放的“FTV”节目欣赏设计师的作品……时装设计师，尤其是著名时装设计师的一言一行成为左右时尚的风向标。

现代工业催生了时装设计师，现代文明又将其推上了时尚的风口浪尖，他们在时装王国里演绎出一个又一个的时尚神话。人们不禁会问：他们到底是怎样一群人？他们何以获得成功？这些设计作品又是如何被创造出来的……这本展现在读者面前的设计师语录或许会帮助人们解答这些问题。古语有“言为心声”之说，倾听大师们的内心独白有助于我们更好地解除心中的疑虑。其娓娓道来的言语，朴实无华，却从另外一个角度揭示了他们对设计真谛的传达，对时尚观念的见解，对灵感来源的获得，对团队合作的应用，对传统文化的态度，对人生本质的感悟……这些无不是构成其成功的重要因素。书中言简意赅的语言及其代表作品，将一个有血有肉的设计师栩栩如生地呈现在我们眼前。

前言

书中所涉及的设计师，尽管他们生活在不同的年代，其社会背景、文化修养也不尽相同，有的来自西方文化圈，有的则属于东方文化圈，更有中西合璧者；有的经过系统的专业学习，有的则半路出家；有的在经典时装屋大展身手，有的则坚持在自己的品牌里耕耘……但，共同的是他们的努力都曾在时尚的舞台上发出了自己的声音，并得到人们的认可和赞赏。读此书，就如同在与大师进行心灵沟通。

倾听……让我们发现，他们热爱生活与自然，每一件小事都可以成为创作的灵感来源；他们感恩亲人与朋友，认为自己的成功与他们密不可分；他们喜欢并善于与他人合作，这是工作顺利进行的保证；他们更多看重设计的过程，并从中享受快乐……

倾听……更让我们发现，他们不仅有灵巧的双手、熟练的技巧、聪慧的眼光，更有睿智的头脑和火热的情怀。今日之时装设计师，不仅是塑造服装美、人体美的面料雕塑师，也是社会文化、时代背景的直接传达者。因为他们，时装不光是物质生活的组成部分，更是人类精神文明的反映和载体。

本书收录有100位世界著名时装设计师的1100余条语录及其背景资料，他们中有的虽已去世，但留下了隽美的经典；有的已退休，却依旧是人们记忆的永恒；有的正处于创作生命的巅峰，对时尚进行着孜孜不倦的追求；有的则是极具天赋的后起之秀，不断的给我们创造惊喜。他们共同为我们谱写了一部当代时装进行曲。请静静地聆听吧，希望他们的片言只字能给每一位读者带来一点启示和心灵的碰撞。

在编撰此书的过程中，得到化学工业出版社编辑的大力支持和全面指导，胡丽莎对此书版面进行了精心的设计与编排，在此，一并表示衷心的感谢！

编者

2008年5月

1	Agnès B. 阿格尼丝·比	002
2	Alber Elbaz 阿勒贝·艾尔巴仕	004
3	Alberta Ferretti 艾伯塔·弗雷蒂	006
4	Alexander McQueen 亚历山大·麦克奎恩	008
5	Angela Missoni 安琪拉·米索尼	012
6	Ann Demeulemeester 安·德姆斯泰尔	014
7	Anna Molinari 安娜·莫琳娜瑞	016
8	Anna Sui 安娜·苏	018
9	Antonio Berardi 安东尼奥·伯哈蒂	020
10	Antonio Marras 安东尼奥·玛哈斯	022
11	Azzedine Alaïa 阿泽蒂纳·阿莱亚	024
12	Barbaba Bui 芭巴巴·布	026
13	Bernhard Willhelm 伯纳德·威廉汉姆	028
14	Calvin Klein 卡尔文·克萊恩	030
15	Carlo Rivetti 卡罗·利维蒂	034
16	Christian Dior 克里斯汀·迪奥	036
17	Christian Lacroix 克里斯汀·拉克鲁瓦	040
18	Christophe Lemaire 克里斯多夫·勒迈尔	044
19	Christopher Bailey 克里斯多夫·佰利	046
20	Coco Chanel 可可·夏奈尔	050
21	Consuelo Castiglioni 康素多·卡迪里奥尼	054
22-23	Dean & Dan Caten 迪恩和丹·卡特	056
24	Dries Van Noten 德赖斯·范诺顿	058
25	Dirk Bikkembergs 达克·毕盖帕克	060
26-27	Domenico Dolce & Stefano Gabbana 多梅尼科·多尔切与史蒂凡诺·加班纳	062
28	Donatella Versace 多娜泰拉·范思哲	066
29	Donna Karan 唐娜·卡伦	068
30	Emanuel Ungaro 伊曼纽尔·恩加罗	072
31	Ennio Capasa 恩尼奥·卡帕萨	074
32	Franco Moschino 弗兰科·莫斯基诺	076
33	Frida Giannini 弗里达·贾里尼	078
34	Giambattista Valli 迦玛蒂斯塔·沃利	080
35	Gianfranco Ferré 詹弗兰科·费雷	082
36	Gianni Versace 詹尼·范思哲	086
37	Gilles Rosier 吉尔·罗斯尔	088
38	Giorgio Armani 乔治·阿玛尼	090
39	Hanae Mori 森英惠	094
40	Hedi Slimane 喜迪·史利曼	096
41	Helmut Lang 赫尔穆·朗	098
42	Hubert de Givenchy 休伯特·德·纪梵希	100
43	Hussein Chalayan 侯赛因·卡拉扬	102
44	Issey Miyake 三宅一生	106
45	Italo Zuccherelli 意达罗·祖凯利	110
46	Jean Colonna 让·克罗纳	112
47	Jean Paul Gaultier 让·保罗·戈尔捷	114
48	Jean Toitou 让·托透	118
49	Jil Sander 简·桑德	120
50	Jimmy Choo 周仰杰	122
51	Joe Casely-Hayford 乔·凯斯利·海福德	124

目录

52	John Galiano 约翰·加利亚诺	126
53	Julien Macdonald 于连·麦可当劳	130
54	Junya Watanabe 渡边淳弥	132
55	Karl Lagerfeld 卡尔·拉格菲尔德	134
56	Kenzo Takada 高田贤三	138
57	Lutz 卢兹	140
58	Marc Jacobs 马克·雅各布	142
59-60	Marithe+Francois Girbaud 玛丽特和弗兰克斯·吉伯德	144
61	Martin Margiela 马丁·马吉拉	146
62	Mathew Williamson 马修·威廉姆森	148
63	Max Azria 马克斯·阿瑞亚	150
64	Michael Kors 迈克尔·科斯	152
65	Milan Vukmirovic 米兰·维克罗维奇	154
66	Miuccia Prada 缪西亚·普拉达	156
67	Neil Barrett 尼尔·巴纳特	160
68	Nicolas Ghesquiere 尼古拉斯·基斯奎耶尔	162
69	Nigo 长尾智明	166
70	Olivier Theyskens 奥利弗·雷斯肯斯	168
71	Paul Marciano 保罗·玛奇亚诺	170
72	Paul Poiret 保罗·布瓦列特	172
73	Paul Smith 保罗·史密斯	174
74	Phoebe Philo 菲庇·斐洛	176
75	Pierre Cardin 皮尔·卡丹	178
76	Raf Simons 拉夫·西蒙斯	182
77	Ralph Lauren 拉尔夫·劳伦	184
78	Rei Kawakubo 川久保玲	188
79	Renzo Rosso 伦佐·罗索	192
80	Rick Owens 尼可·欧文	194
81	Roberto Cavalli 罗伯特·卡瓦利	196
82	Rossella Jardini 罗斯拉·加蒂尼	198
83	Silvia Venturini Fendi 斯尔维亚·梵特莉尼·芬迪	200
84	Sonia Rykiel 索尼亚·里基尔	202
85	Stella McCartney 斯特拉·麦卡尼	204
86	Tom Ford 汤姆·福特	206
87	Tomas Maier 托马斯·玛尔	210
88	Tommy Hilfiger 汤米·希尔菲格	212
89	Valentino Garavani 瓦伦蒂洛·加拉瓦尼	214
90	Vera Wang 王薇薇	216
91	Veronique Branquinho 维罗尼卡·布朗昆	218
92-93	Viktor Horsting & Rolf Snoeren 维克多·赫斯丁与罗夫·史罗文	220
94	Vivienne Tam 谭燕玉	222
95	Vivienne Westwood 维维恩·韦斯特伍德	224
96	Walter Van Beirendonck 沃尔特·范·拜兰德克	228
97	Wichy Hassan 维奇·汉森	230
98	Yohji Yamamoto 山本耀司	232
99	Yves Saint Laurent 伊夫·圣·洛朗	236
100	Zac Posen 扎克·伯森	240
	附录 设计师索引	242
	参考文献	246

AGNÈS B.

BARBABA BUI

CALVIN KLEIN

DEAN & DAN CATEN

EMANUEL UNGARO

FRANCO MOSCHINO

GIAMBATTISTA VALLI

ISSEY MIYAKE

.....

>>

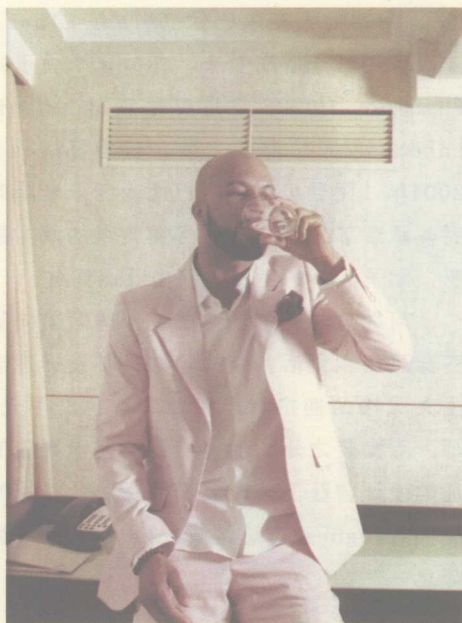
阿格尼丝·比 (Agnès B.) 1941年出生于法国凡尔赛，原名Née Agnes Trouble，毕业于法国国立高等美术学院。曾为法国版ELLE担任助理编辑，之后在Dorothee Bis品牌做过短期的设计助理。1975年，阿格尼丝·比在巴黎开设了第一家时装店，创立品牌Agnès B.，从此奠定了她在时装界的地位。阿格尼丝·比的风格集现代、脆弱、明确于一体。她用简单、随性的剪裁，深沉优雅的色调，纯良的质材，提供穿着者快乐、自然、适意的惬意氛围。她从不哗众取宠，也不求博得大众眼光，深受那些不跟随流行的另一派时尚中人的喜爱，被人们亲切地誉为法国精品品牌“平易近人版”。尽管现在全世界拥有100多家店，阿格尼丝·比却不愿意使用广告作宣传。今天，阿格尼丝·比将触角伸向了全世界的每一个角落，她同时还是一个摄影师、电影制作人和艺术品收藏者。

Beauty is all a kind of feeling of harmonious.

美是一切和谐的感觉。

AGNÈS B.

- 简单代表着利落的剪裁、衣料的质感、耐穿且永不退出流行。
- 服装应该能使人快乐、轻松、充满自信。
- 想穿什么就穿什么，穿出个性，随意搭配，任凭自己的情绪创造自己的风格，这就是“穿衣哲学”。
- 我倒宁愿以“衣服”来代替“流行”。因为自己是最了解自己的人，每个人都应该能作自己的设计师。
- 广告只是将人视为消费者，使人变得盲目，失去个人风格。
- 全世界的女性都有了大幅的转变，现代女性更懂得选择，更不浪费生命，不再像只笼中鸟般的毫无主见。
- 我并不想做一名出类拔萃的设计师。
- 美丽是一种抽象的感觉，每位女性都有其特殊之美，也应该展露出来。
- 我很享受我的工作，给模特穿上衣服走秀就像小时候给娃娃打扮一样。

阿勒贝·艾尔巴仕 (Alber Elbaz) 1961年出生于北非摩洛哥的著名小城卡萨布兰卡，1986年毕业于Shenker College of Textile and Fashion。1989年曾为美国设计师Geoffrey Beene工作。1996年担任Guy Laroche创意总监。之后，曾担任Yves Saint Laurent、Krizia的设计师。2001年，阿勒贝·艾尔巴仕受任于老牌时装屋Lanvin（创立于1885年），在完美承袭了Lanvin优雅经典传统的同时融入了其创新、丰富、多变的设计灵感，赋予其新的生命力并由此而闻名。

阿勒贝·艾尔巴仕的设计理念趋向简约，他认为时装本身就具有生命。实穿风格和灵活多变的题材是其设计理念的完美表达。艾尔巴仕既是新极简主义风格的拥护者与实践者，也是率先将装饰主义运用于成衣的服装设计师。除女装之外，他曾专致于芭蕾舞鞋的设计，目前还兼任男装设计。其非凡的设计曾获美国时装设计师协会 (CFDA) “国际设计师奖”的殊荣，更被美国版Vogue杂志总编辑Anna Wintour誉为的“当今世界三大顶级时装设计师之一”。

I guess it's the search for perfection from season to season that moves me forward.

我想我的动力就是一季一季不断地追求完美。

ALBER ELBAZ

- 对我来说，最重要的是一件衣服应该能让人穿着舒服，然后方能被出售。
- 我喜欢了解女人，我的设计是献给我所喜爱的女人人们的。
- 高级时装是具有创新意义，并且代表流行的时装。运用不同方式的裁剪和特殊的面料，是设计师创新能力的一种表现形式，并不一定非得要非常繁复的手工和装饰。
- 手工制作的时装和机器做出来的时装截然不同，裁缝师会在时装上倾注他们的感情，那种情感是不能复制的。
- 我追求的是轻松、舒适和行走间优雅的节奏，因此喜欢柔软的材质，无拘无束地显现女性的温婉特质。
- 设计让不同阶层，不同年龄的妇女穿上我设计的衣服，穿出她们自己的风格。
- 我不想把服装仅仅当成舞台表演装来做。与其激起别人的反感，还不如给人一个惊喜。

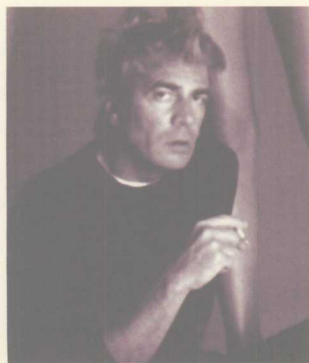
- 美是持续不断的，但时尚不是。
- 我想把古典和雅致的风格介绍给新一代。我不想做的太酷，毕竟我不是一个赶时髦的人。
- 我从来没有真正满意过我自己。
- 我的座右铭是：否定你自己。

艾伯塔·弗雷蒂 (Alberta Ferretti) 1950年出生于意大利，以经营自己的小店起家，24岁便拥有了自己的品牌。1980年与其兄弟 Ulassimo 成立了家庭公司 “Aeffe”。1984年 “Aeffe” 开始在米兰时装周发布作品并推出二线品牌 Philosphy。艾伯塔·弗雷蒂既是位优秀的设计师也是个有才能的管理者。今天，Aeffe 已经发展成为意大利极具影响的时尚集团，占据着奢侈品市场的重要地位。

艾伯塔·弗雷蒂擅长运用梦幻少女的雪纺纱与带点浪漫的波西米亚民俗风情进行设计，使其作品浑然天成，不带任何矫揉造作，仿佛女神般的神秘与超脱。他的作品充满了女性特殊的浪漫品味：细致的造型，古老的装饰，简洁的线条。“和谐、统一”是其品牌最好的诠释，在20多年的经营中，艾伯塔·弗雷蒂一直固守典雅迷人的路线，被称为米兰的“雪纺王后”。如今，女性化风潮再次席卷时尚界，相信使女人靠“媚”取胜的艾伯塔·弗雷蒂必定会迎来设计生涯的又一个高峰。

I try to transform a dream's magic into reality.

我尽我所能把梦想的奇幻变为现实。

ALBERTA FERRETTI

- 我的设计理念是尽量强调女性的个性和优雅。
- 我的工作富有挑战的，刺激的，另人满意的。
- 从一片云朵到女性的一个手势都会给我灵感。情感上的一次触动，听过的一个故事都是我设计时所想到的。
- 用一种具体的，可识别的意识形态来强调属于某一组织的服装上的独特风格，这时我们才能说时装有政治意义。
- 与人合作是很必要的，它促使你继续前进。
- 没有过程就没有结果，结果出自于过程和结果的联合。

- 衣服和穿着它的女性共同创造出了和谐的美。
- 当我看到我母亲在她的工作室里设计时，我就想成为一名设计师，也是在那里，我开始喜欢上了面料和服装。
- 每天的生活都是一种经历，对我来说都很重要。

亚历山大·麦克奎恩 (Alexander McQueen) 1969年出生于伦敦东部一个出租车司机之家。16岁时，作为一名裁缝师学徒受训于伦敦以度身订制的手工而闻名的Savile Row街。20岁投身名师Romeo Gigli门下，负责服装的图案设计。1992年进入伦敦圣马丁艺术学院修读时装设计，毕业后迅速成为英伦炙手可热的设计师。1996~2000年，麦克奎恩曾担任Givenchy的主设计师。如今，麦克奎恩全力打造自己的个人品牌Alexander McQueen，及二线McQ-Alexander McQueen成衣系列。

麦克奎恩才华横溢，放荡不羁，具有典型的不列颠冷漠傲慢的本质。他敢做敢为，思维活跃、超常的想象力无人能比，设计上常打破传统美学的框架，将廉价的成衣感觉植入高级时装的体系中，充满戏剧性的效果。麦克奎恩对于裁剪和服装结构也有着深刻的理解，在进行款式设计的同时他创造性地把握空间的延展和变化，常以挑逗性或带有色情味的小细节来冲淡其严肃性；在配饰与舞台设计方面更是别出心裁。他每年的时装秀都是对时装界新一轮的挑战与颠覆，其天马行空的想象力及那副剪开传统禁忌的魔术剪刀赢得了全世界的关注，因此他被称为“时尚界的坏小子”。1996年，麦克奎恩被评选为英国年度最佳设计师，成为有史以来最年轻的当选者；1997年、2001年，又两次获得此项殊荣；1999年，获得了美国VOGUE年度最新锐设计师大奖。

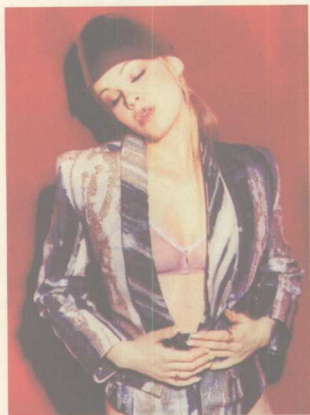
I use things that people want to hide in their heads. War, religion, sex: things we all think about but don't bring to the forefront. But I do and I force them to watch it.

我设计隐藏在人们头脑深处的东西。战争，宗教，性爱：这些我们经常想起却不敢表达。但是我会迫使人们去正视它。

ALEXANDRE MCQUEEN

- 我希望能够设计出一款超越时代界限的衣服，在100年的时间里它都可以被展出。你可以在古董店里买到它，就如你以前在我的时装店里买一样。
- 有很多东西都可以让我产生灵感——比如不嫌贫爱富，不随大流。
- 我还有许多没有做到的事情，处于潮流尖端就永远没有满足的那一天。
- 怪诞绝伦就是在实施一种想法时追求更高的质量。在对时装式样进行解构之前，还必须善于解构，否则就会搞出荒谬的东西。比如马丁·马吉拉或川久保玲能够把一件衣服完全拆开，然后重新缝好。即使他们重新缝好的衣服和原来的不尽相同，这仍然是一种技艺高超、十分优雅的训练。
- 性感是一堆垃圾！我之所以设计那款低腰裤，根本就是为了拉长女人身体的比例。
- 在我的时装发布会中，你能获得你参加摇滚音乐会时所获得的一切——动力、刺激、喧闹和激情。
- 我以一颗唯美的心态在街头捕捉灵感。
- 时尚与我们生活的政治和社会环境有直接的联系，我们的穿着象征着我们生活的环境。但是我相信结果常常会与我们期待的相反——经济萧条，空想盛行。
- 纪梵希的工作经历让我明白，只有好的公司才能造就好的设计师，让手工活成为一种艺术。
- T台秀要与市场零售紧密相连，这是我一直坚持的观点。