

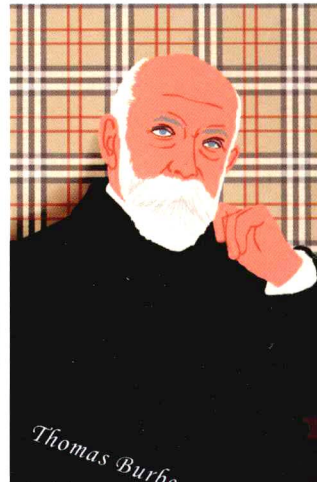
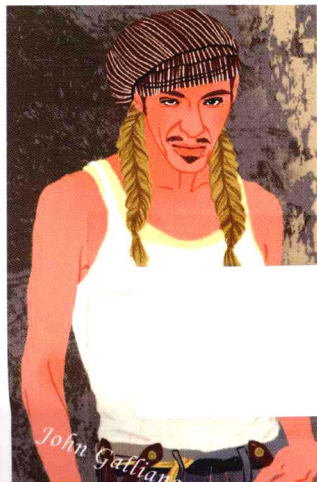
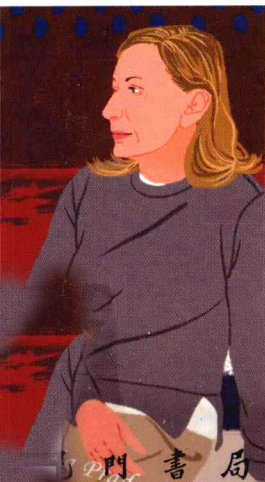
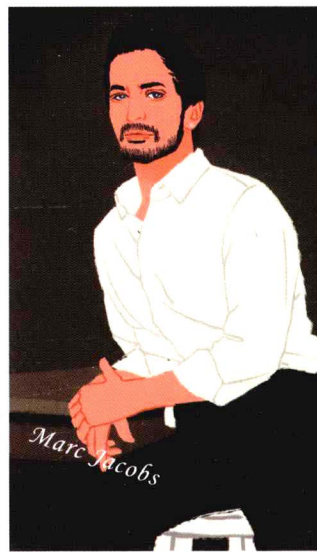
VIVA! FASHION DESIGNER

时尚的诞生

26个国际名牌与时尚设计师的漫画故事

[韩] 姜旻枝 / 编绘 秦晓静 / 译

图字：01-2012-2062 号

内 容 简 介

本书以通俗漫画的形式，配以妙趣横生的语言，讲述了 26 位近现代时尚史上最具有代表性的伟大设计师和他们品牌的故事，包括他们拥有怎样的天赋与热情，以及经历了怎样的过程才得以垂名史册。全书以各个品牌诞生的年代为序进行编排，便于读者在阅读故事的同时了解过去 100 年间整个近现代时尚史的潮流变迁。同时，读者可以通过精美的插画饱览各个时期的经典时尚设计。另外，本书还在附录中简单介绍了其他对时尚史有过贡献和至今仍活跃在时尚界的设计师，便于读者查阅了解。

著作权声明

Viva! Fashion Designer by Min Jee Kang

Copyright © 2011 Min Jee Kang

All rights reserved. Originally Korean edition published by Rubybox Publishers Company. The Simplified Chinese Language edition © 2012 China Science Publishing and Media Ltd.(Science Press). The Simplified Chinese translation rights arranged with Rubybox Publishers Company through EntersKorea Co., Ltd., Seoul, Korea.

本书中文简体字版由 Rubybox Publishers Company 授权中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

图书在版编目（CIP）数据

时尚的诞生：26 个国际名牌与时尚设计师的漫画故事 /
(韩) 姜旻枝编绘；秦晓静译。—北京：龙门书局，2012.7
ISBN 978-7-5088-3774-1

I. ①时… II. ①姜… ②秦… III. ①名牌—世界—
通俗读物 IV. ①F76-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2012）第 142653 号

责任编辑：周晓娟 赵甲思 / 责任校对：薛育丛
责任印刷：华程 / 特约设计：彭彭

龙 门 书 局 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科技出版传媒集团新世纪书局策划

北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷

中国科技出版传媒集团新世纪书局发行 各地新华书店经销

*

2012 年 8 月 第 一 版 开本：16 开

2012 年 8 月第一次印刷 印张：22.5

字数：116 000

定价：69.90 元

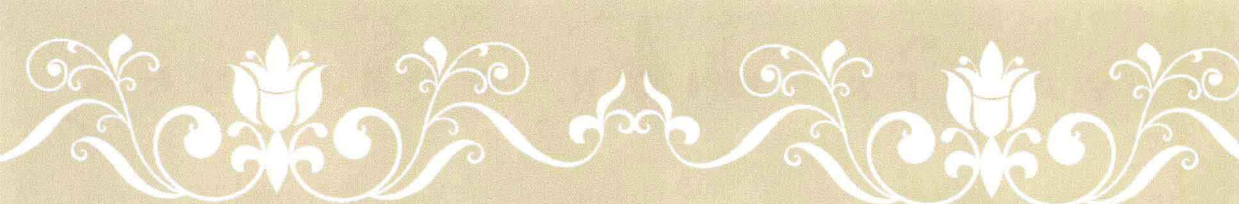
（如有印装质量问题，我社负责调换）

V I V A ! F A S H I O N D E S I G N E R

时尚的诞生

26个国际名牌与时尚设计师的漫画故事

[韩] 姜旻枝 / 编绘 秦晓静 / 译

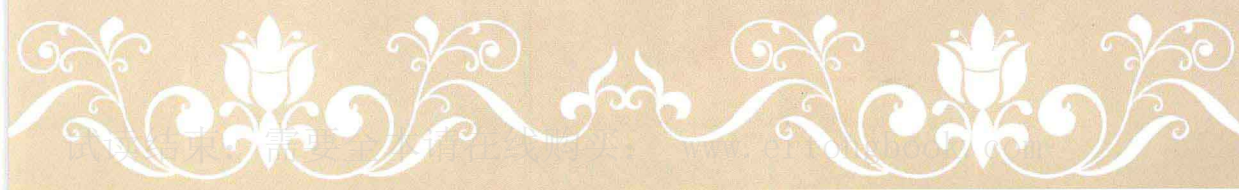

前言 与他们的热情、创造和梦想同行的日子 · 4

- 1_ 蒂埃利·爱马仕 Thierry Hermès · 6
 - 2_ 路易·威登 Louis Vuitton · 28
 - 3_ 托马斯·巴宝莉 Thomas Burberry · 48
 - 4_ 古驰奥·古驰 Guccio Gucci · 66
 - 5_ 萨尔瓦多·菲拉格慕 Salvatore Ferragamo · 84
 - 6_ 加布里埃尔·香奈儿 Gabrielle Chanel · 102
 - 7_ 克里斯汀·迪奥 Christian Dior · 130
 - 8_ 克里斯托巴尔·巴伦西亚加 Cristobal Balenciaga · 144
 - 9_ 于贝尔·德·纪梵希 Hubert de Givenchy · 162
 - 10_ 伊夫·圣·洛朗 Yves Saint Laurent · 174
 - 11_ 缪西娅·普拉达 Miuccia Prada · 192
 - 12_ 玛丽·奎恩特 Mary Quant · 208
 - 13_ 乔治·阿玛尼 Giorgio Armani · 222
 - 14_ 卡尔·拉格菲尔德 Karl Lagerfeld · 228
 - 15_ 拉尔夫·劳伦 Ralph Lauren · 238
 - 16_ 薇薇安·韦斯特伍德 Vivienne Westwood · 252
-

-
- 17_ 卡尔文·克莱因 Calvin Klein · 264
- 18_ 吉尔·桑达 Jil Sander · 276
- 19_ 保罗·史密斯 Paul Smith · 284
- 20_ 詹尼·范思哲 Gianni Versace · 294
- 21_ 让·保罗·高缇耶 Jean Paul Gaultier · 302
- 22_ 杜嘉班纳 Dolce & Gabbana · 310
- 23_ 约翰·加利亚诺 John Galliano · 316
- 24_ 汤姆·福特 Tom Ford · 324
- 25_ 马克·雅可布 Marc Jacobs · 332
- 26_ 亚历山大·麦昆 Alexander Mcqueen · 340

附录 其他设计师 · 350

前言 与他们的热情、创造和梦想同行的日子

确切地说，看到出版社的电子邮件是在2010年4月，当时我正在澳洲（现在也还在澳洲）。早已习惯了那里悠闲慵懒的日子，就连脚步也开始渐渐放缓。和往常一样，我以为那天会收到小说或者杂志约稿。谁知无意中点击鼠标的瞬间，一封邮件便彻底改变了我的生活。信的内容是邀我写一本时尚设计师历史的漫画和插画书。刹那间仿佛茅塞顿开，脑子里只剩一个声音在回响：“没错儿，就是它，就是它。”

从事插画创作7年来，我并不曾画过漫画。但大学的服装学专业让我对服饰史耳熟能详，加之时尚又是我的事业根基。所以，这次提议是个能将我的兴趣、知识和技艺进行再融合、再创造的绝佳创意。

此后的生活就被这26位时尚设计师占得满满当当。查阅资料，理清他们从出生、到事业鼎盛期，直至去世期间的所有人生片段。他们的故事挤占了我除吃饭、睡觉之外的所有时间。有时，竟会把他们的喜怒哀乐当成自己的经历那般去品味、感慨。画到恋人死去、悲痛欲绝的香奈儿时，似乎我也品尝到了那种绝望与无助；伊夫·圣·洛朗最终成为世界大师的时候，我胸中的情感也得到了某种宣泄。有时，甚至还会在梦中与他们相逢。在过去这一年多的时间里，我所经历的更像是这些大师们的人生过往。作为插画家，创作过程中能接触到大师们的经典作品和最新的时装发布会，并把它们用插画的形式生动再现，是我所能体会到的最大的快乐。是不是该把这称为重现大师们梦想和激情的奇妙感受呢？

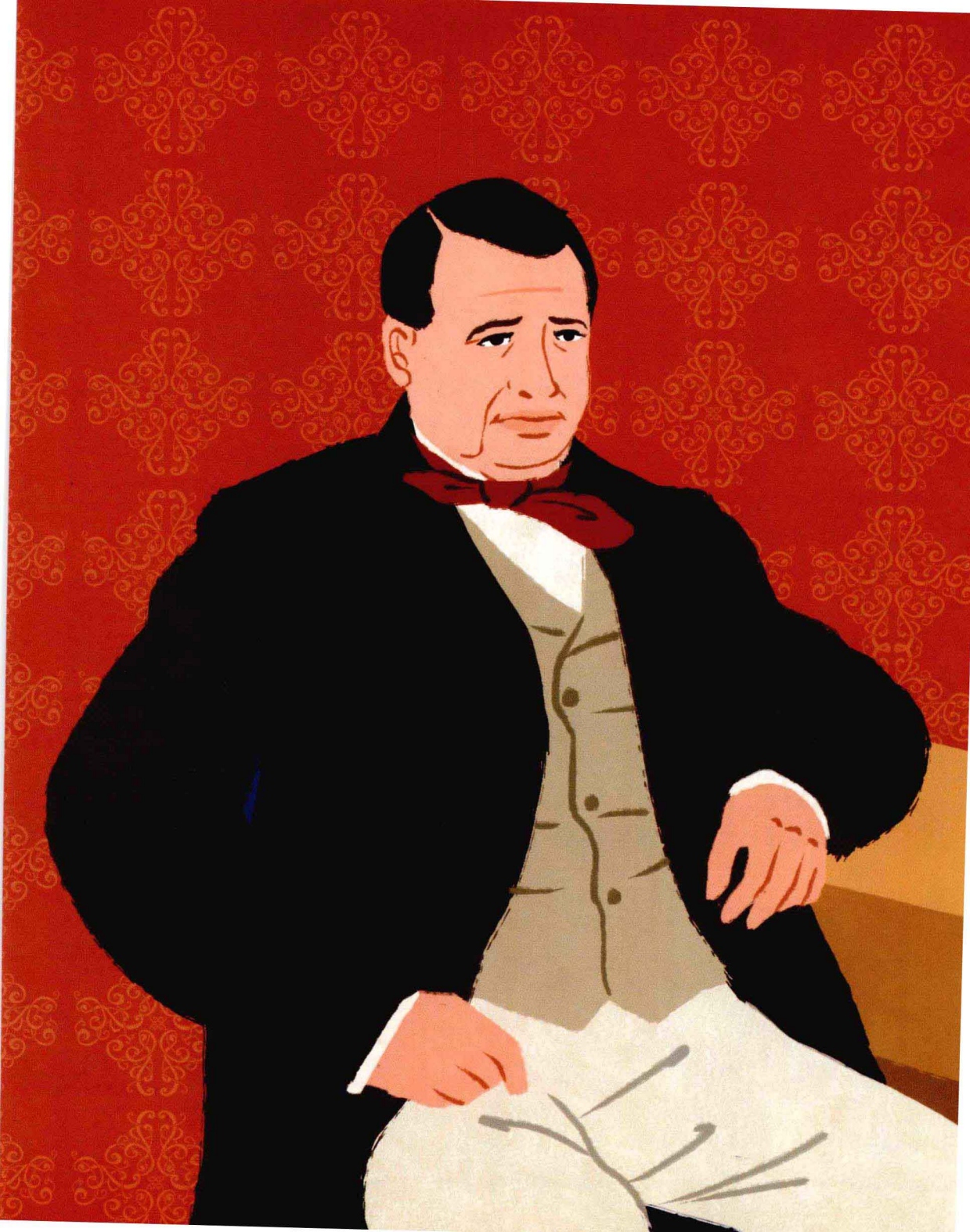

本书为读者讲述了26位传奇时尚设计师和他们品牌的历史。我把他们拥有怎样的天赋和热情，以及经历了怎样的过程才得以在时尚史留名等，画成了通俗易懂的漫画。本书以年代为序，能使人在读到他们每个人故事的同时，全面了解过去100年间现代时尚史的潮流变迁。另外，还能通过插图欣赏到各时期的经典时装设计。当然，是众多设计师成就了今天的时尚世界，想从中选出26位实非易事。书的最后我简单介绍了一些对时尚史有过贡献和至今仍活跃在时尚界的设计师，聊解心中遗憾之情。希望它能成为读者爱不释手的时尚故事书，而不是索然无味的服饰史。同时，我相信不曾关心时尚的人们也能从中体味到时尚世界的无穷魅力和乐趣。

最后，谨向为本书创作提供帮助的人们表示忠心感谢。感谢一年来给予我热情帮助的rubybox出版社。其中，要特别感谢发现并协助我出版人生第一本书的许文善老师和协助创作的金永寿老师。谢谢给我勇气和力量的秀贤、kie、Afie、Shana、思江和泰熙姐姐，我爱你们。最让我感激，也最对不起的是我的妈妈。创作期间的我变得神经敏感，是妈妈一直毫无怨言地照料和包容着我。我要把最最深沉的爱献给妈妈。

作者

1

Thierry Hermès
蒂埃利·爱马仕

1801 ~ 1878

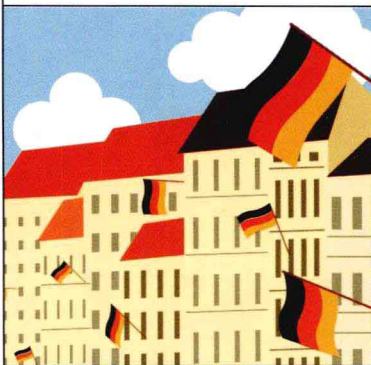
改变一切，只为不改变。
-爱马仕 CEO 帕特里克·托马-

170年前为贵族制作马具用品起家的爱马仕堪称世上最昂贵的奢侈品品牌之一。其品牌形象建立于一贯的高档、高质原则和一流的精工制作。目前，旗下拥有服装、皮鞋、手表、香水和桌饰等14个产品系列。其中，箱包和丝巾最具代表性。尤其是动辄需要数年“等待取货期”的爱马仕箱包，其制作过程的严格、严谨，令其他品牌望尘莫及。

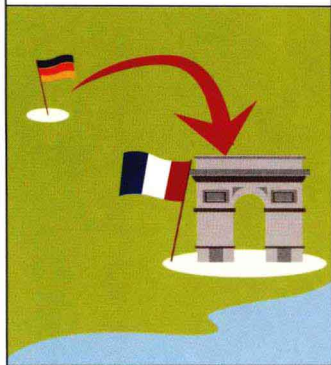
1801年，在德国克雷福德经营酒馆的爱马仕家中诞生了一个小男孩儿。

当时的欧洲战火不断。1828年，德国终于迎来了属于自己的和平。

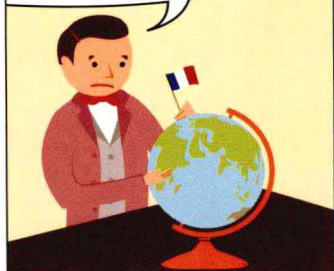

由于宗教原因，爱马仕一家离开德国，流亡法国。

梦想在法国一展宏图的青年——蒂埃利·爱马仕。

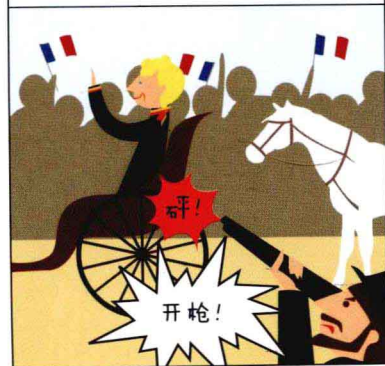
好想在巴黎开一家自己的店啊，可惜本钱还差得远呢。

那时还没有发明汽车。法国巴黎的大街上挤满了当时主要的交通工具——马和马车。马车和马具用品的制作也相应兴盛发达起来。此时，改变蒂埃利·爱马仕命运的事情发生了。

共和党人袭击了路易·飞利浦国王的行进队伍。

巴黎市中心数十名市民在这次事件中死亡，导致附近商铺租金暴跌。

对于梦想在巴黎开店的蒂埃利·爱马仕来说，这是个绝佳的机会。

蒂埃利·爱马仕盘下店面后就开了家马具商店，出售马鞍和马车零件等精致、结实的马具用品。

1842年的一天，路易·飞利浦国王的儿子奥尔良公爵从马车上坠落身亡。

是什么原因让公爵从马车上掉下来的呢？

现在看来，马具还真不能随便用呢。

让人意想不到的，这一悲剧事件却令爱马仕马具名噪巴黎。

蒂埃利独有的卓越匠人精神使得爱马仕在当时马具同行间的激烈竞争中独领风骚。

紧接着，一个机会让已在法国建立起声誉的爱马仕扬名全世界。

1867年的巴黎世界博览会上，蒂埃利凭借其杰出的匠人精神赢得了一级荣誉奖项。

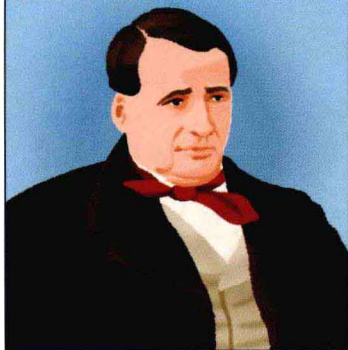

1878年的博览会上，蒂埃利的儿子查理斯·埃米尔·爱马仕同样获得一级奖。

虎父无犬子

1878年，爱马仕品牌的缔造者蒂埃利·爱马仕去世。

他的儿子查理斯·埃米尔·爱马仕成为企业继承人。

当时的巴黎在经过新一轮的城市建设后，道路变得异常美丽。

查理斯·埃米尔决定搬迁店铺。

查理斯·埃米尔继承父亲遗志的同时也继承了他的幸运。新店紧挨着王宫和有钱贵族们的豪华住宅。一搬过来，这些贵族就马上成了爱马仕店铺的专属顾客。

你好！请给我高贵的马儿配副高档马鞍。

要说起来，我这可是法国第一匹血统纯正、高贵优雅、无与伦比的天价好马。这宗买卖你要认真对待啊！

之后不久，爱马仕精湛的手工艺得到了全世界王室和贵族的认可，并开始为他们供应马具用品。

爱马仕真棒！

俄国沙皇尼古拉斯一世

1902年，继蒂埃利之后掌管爱马仕的查里斯·埃米尔退出了企业经营。

两个儿子阿道夫和埃米尔·莫里斯同时继承了企业，这里我们需要关注一下埃米尔·莫里斯。

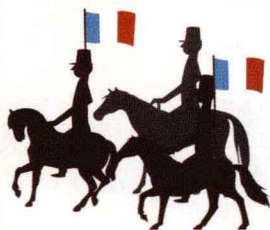

埃米尔·莫里斯有着敏锐的洞察力和判断力，并极具创意，是爱马仕发展史上一个非常重要的人物。

我具有科学家的洞察力和艺术家的创意思维~

1918年，第一次世界大战时，爱马仕为法国骑兵队供应马鞍。

这时，埃米尔·莫里斯出差来到美国和加拿大。

命中注定，他要在那里见到凯迪拉克汽车。

哇~这辆车真不错！

嗯？这个长长的铁质物品到底是什么呢？

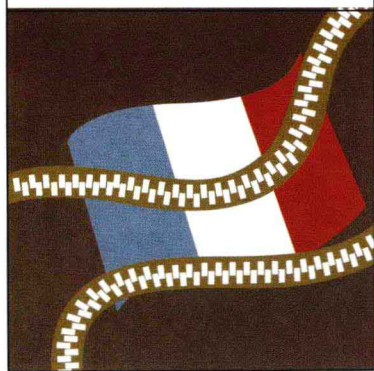
请问，凯迪拉克车篷上的这个东西是什么？

啊~这叫拉链。

就这样，爱马仕将拉链首次引入法国。

创意满满的埃米尔·莫里斯试着用拉链发明了很多东西。

他一回到法国就和持有拉链专利权的乔治·爱德华·普林提斯取得联系。

尝试的结果是，通过与汽车品牌布加迪合作，诞生了汽车旅行包。

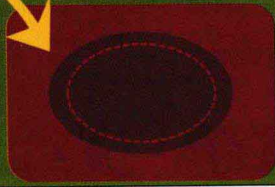

这便是爱马仕的第一款皮包——宝莱包。

世界上第一款带拉链的皮包！而且，当时包的名字也叫做布加迪。

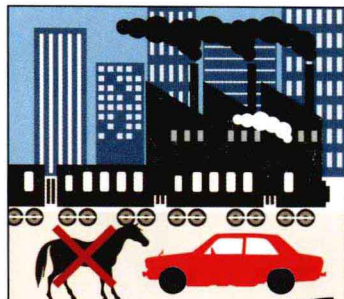
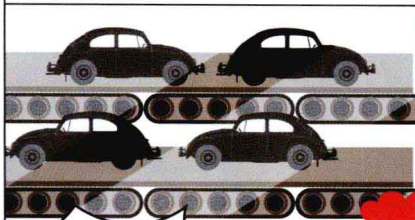
宝莱包的特征之一就是正面缝着一片椭圆形的皮革。这一设计贴合了旅行包的用途，是为刻上顾客名字预留下的。

20世纪20年代机械文明渐渐得到发展。正在美国旅行的埃米尔·莫里斯访问了当时最好的汽车公司——位于底特律的福特汽车厂。

埃米尔·莫里斯亲眼目睹了机器生产带来的巨大成果。

时代变了。马车会消失，我们将要迎来一个火车、轮船和汽车的时代。要是还继续做马具，爱马仕就彻底完了。

对了！旅行用品！有了便利的交通条件，假期里大家就都能轻松出游了。那么，旅行产业自然会得到发展。

感知到时代变化的爱马仕决心将产品重点由马具转为旅行和生活用品。从箱包、皮带、手套到服装、手表、汽车饰品，产品范围越来越广。

然而，在这股全新的变化潮流中，有一件事让他无法接受。

美国的大批量生产只是转转机器而已，产品都是毫无灵魂、一模一样的复制品。真让人无奈！这在我们法国完全行不通。

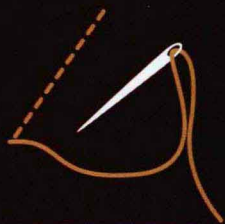

埃米尔·莫里斯没有向工厂的批量生产体系屈服，而是继续坚持传统手工制作和少量生产。

请您试用一下我们新出的皮革缝纫机。一只皮包，一个小时就能完成！超快！

他们制作皮革制品的针法沿袭了过去马鞍制作中的传统针法——马鞍针缝法。这种由工匠一针针手工缝制造就的至高品质提升了爱马仕的产品价值。

同时，少量生产和雨后春笋般批量生产的产品相比，越发显得珍贵稀有。

现在没货，请您等一等。

等一等？知道我是谁吗？我多加钱，下周来取货，OK？

爱马仕成了有钱难求的名牌，开始受到众人追捧。

订购的顾客太多，您要6个月之后才能拿到货。

What?!!

尽管已将产品重点调整到旅行用品上来，可埃米尔·莫里斯并不愿因此丢掉爱马仕以马具商扬名于世的传统。

有没有能续写爱马仕历史的好创意呢？

让我看看……祖父和父亲为装饰皮具，用的全是最上乘的金属。

对！就是它！

1927年，为坚守传统而冥思苦想的埃米尔·莫里斯设计出了手镯“Collier de chien”系列。

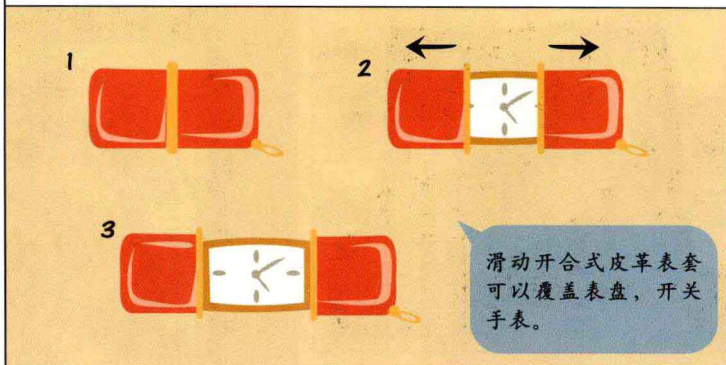

这是一款皮带上带有银质马嚼形装饰的爱马仕传统原创手镯。

埃米尔·莫里斯为女儿杰奎琳做了一块腕表。这款表深受人们喜爱，从此爱马仕旗下便产生了腕表系列。

1928年，由此获得启发的爱马仕正式发展腕表系列产品，并在此期间诞生了爱马仕的第一款真正的腕表“Ermeto”。

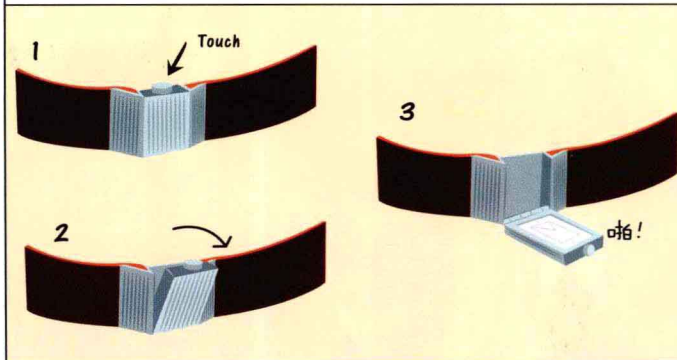

爱马仕还为高尔夫球手量身打造了一款手表。那时候，球手们的手表经常出故障，让他们十分伤脑筋。

我总是要用力挥动手臂，巨大的冲击力害得手表带没几天就会坏掉。

无需戴在手腕上的皮带表问世了！把皮带系在腰上，用手按下带扣，表就能“啪”地一下打开。

真的好方便啊！我再也不用担心手表出故障了。

爱马仕不可或缺的丝巾系列又是如何诞生的呢？有趣的是，它最初的灵感来自埃米尔·莫里斯在街头偶然看到的军用手帕。

要不怎么说爱马仕和马儿有着不解之缘呢。

