

视觉艺术大师丛书

时尚

50位最有影响力的
世界时尚设计大师

加里亚诺 奎恩特 范思哲 迪奥 时尚杂志 巴杜
香奈儿 三宅一生 卡地亚 街头风格 超模
维斯特伍德 阿玛尼 麦昆 普拉达 古琦 高级定制时装

[英] 邦尼·英格利希 著 黄慧 译

浙江摄影出版社

FASHION: The 50 most influential fashion designers in the world

First published in Great Britain in 2009
Copyright © Elwin Street Limited 2009
144 Liverpool Road
London N1 1LA
United Kingdom
www.elwinstreet.com

Simplified Chinese translation © 2012 Zhejiang Photographic Press
浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字：11-2011-199号

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚：50位最有影响力的世界时尚设计大师 / (英)
英格利希 (English, B.) 著；黄慧译. — 杭州：浙江
摄影出版社，2012.1
(视觉艺术大师丛书)
ISBN 978-7-5514-0070-1

I. ①时… II. ①英… ②黄… III. ①服装设计-通
俗读物 IV. ①TS941.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 272748 号

时尚：50位最有影响力的世界时尚设计大师

[英] 邦尼·英格利希 著
黄慧 译

责任编辑：郑幼幼
文字编辑：张 作
责任校对：朱晓波
装帧设计：蔡林娜

全国百佳图书出版单位
浙江摄影出版社出版发行
(杭州市体育场路 347 号 邮编：310006)
电话：0571-85159646 85159574 85170614
网址：www.photo.zjcb.com
经销：全国新华书店
制版：杭州万方图书有限公司
印刷：杭州富春印务有限公司
开本：787×1092 1/32
印张：4

2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷
ISBN 978-7-5514-0070-1
定价：25.00元

FASHION

The 50 most influential fashion designers in the world

视觉艺术大师

时尚

50位最有影响力的世界时尚设计大师

【英】邦尼·英格利希 著
黄慧 译

 浙江摄影出版社

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

目录

前言 6

高级定制时装

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth) 8 | 玛德琳·维奥内 (Madeleine Vionnet) 10 | 高级定制时装和法国巴黎的高级时装工会 (HAUTE COUTURE AND THE CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE DE PARIS) 12 | 保罗·波烈 (Paul Poiret) 14 | 让·巴杜 (Jean Patou) 16 | 马里亚诺·弗图尼 (Mariano Fortuny) 18 | 让娜·朗雯 (Jeanne Lanvin) 20 | 加布里埃·(可可)·香奈儿 (Gabrielle (Coco) Chanel) 22 | 艾尔莎·西亚帕拉里 (Elsa Schiaparelli) 24 | 百货商场的崛起 (THE RISE OF THE DEPARTMENT STORE) 26 | 爱德华·莫利纽克斯 (Edward Molyneux) 28 | 查尔斯·詹姆斯 (Charles James) 30 | 克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 32 | 克里斯托瓦尔·巴伦西亚加 (Cristóbal Balenciaga) 34 | 休伯特·德·纪梵希 (Hubert de Givenchy) 36 | 华伦天奴 (Valentino) 38 | 伊夫·圣·罗兰 (Yves Saint Laurent) 40 | 克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix) 42 | 让·保罗·高缇耶 (Jean-Paul Gaultier) 44 | 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 46

设计师服装/成衣

街头风格 (STREET STYLE) 48 | 埃米利奥·普奇 (Emilio Pucci) 50 | 玛丽·奎恩特 (Mary Quant) 52 | 安德烈·库雷热 (André Courrèges) 54 | 帕高·拉巴纳 (Paco Rabanne) 56 | 皮尔·卡丹 (Pierre Cardin) 58 | 桑德拉·罗德斯 (Zandra Rhodes) 60 | 时尚杂志 (FASHION MAGAZINES) 62 | 古琦欧·古琦 (Guccio Gucci) 64 | 卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 66 | 詹尼·范思哲 (Gianni Versace) 68 | 超级模特 (SUPERMODELS) 70 | 拉夫·劳伦 (Ralph Lauren) 72 | 卡尔文·克莱恩 (Calvin Klein) 74 | 汤姆·福特 (Tom Ford) 76 | 男性时尚 (MEN'S FASHION) 78 | 缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 80 | 多尔奇和嘉班纳 (Dolce & Gabbana) 82 | 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 84 | 约翰·加里亚诺 (John Galiano) 86

当代先锋派时装

维维安·维斯特伍德 (Vivienne Westwood) 88 | 女性时尚 (WOMEN'S FASHION) 90 | 山本耀司 (Yohji Yamamoto) 92 | 川久保玲 (Rei Kawakubo) 94 | 弗兰科·莫斯基诺 (Franco Moschino) 96 | 安·迪穆拉米斯特 (Ann Demeulemeester) 98 | 面料工艺 (FABRIC TECHNOLOGY) 100 | 马丁·马吉拉 (Martin Margiela) 102 | 三宅一生 (Issey Miyake) 104 | 维克托和罗尔夫 (Viktor & Rolf) 106 | 高桥盾 (Jun Takahashi) 108 | 时尚摄影 (FASHION PHOTOGRAPHY) 110

服装配饰/休闲装

李维·斯特劳 (Levi Strauss) 112 | 阿弗德·卡地亚 (Alfred Cartier) 114 | 阿道夫·达斯勒 (Adolph Dassler) 116 | 让-路易·杜迈-爱马仕 (Jean-Louis Dumas-Hermès) 118 | 好莱坞 (HOLLYWOOD) 120 | 莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 122 | 菲利普·特里西 (Philip Treacy) 124 | 代尔·詹宁斯 (Dare Jennings) 126

前言

时尚的历史就是设计师的历史。每一位设计师都因其为时尚业带来的创新和新风尚而被世人铭记。

谁不会一想到香奈儿就想到她的5号香水，想到弗图尼就想到他的“德尔菲斯”礼服，想到纪梵希就想到他的“布袋装”呢？玛丽·奎恩特总是与迷你裙联系在一起，正如皮尔·卡丹是和马克西礼服，爱马仕是和围巾及手提包联系在一起。就好像魅力是华伦天奴、巴伦西亚加和詹姆斯的代名词，休闲是阿玛尼和劳伦的内在本质。想起牛仔裤，我们怎么会想不到李维斯？想起男士内裤，怎么会想不到CK？充满异国情调的波烈的服装、戏剧化的加里亚诺服装和特里西丰富多彩的帽子设计，都是充满幻想的代名词，而传统和持久一直是被卡地亚珠宝、卡尔·拉格费尔德和普奇时装屋所坚持。

时尚永远是时代的产物，而且必须被放入一个更宽阔的文化背景之中。这个背景包括设计师不同的种族和社会背景、不断变化的社会习俗和态度、技术发展和经济政治事件对时装趋势产生的影响。本书概述了50位世界领先的时装设计师的设计理念、创新和主要贡献，使每一个人都能进入时尚的国度。此外，本书详尽分析阐述了为什么某些时尚趋势会在那个时候出现。

本书涵盖了时装设计的4个方面：高级定制时装、成衣、当代先锋派时装和服装配饰。高级定制时装（高端时尚）设计师被认为是最优秀的，他们由位于法国巴黎的高级时装协会管理。这是一个时装贸易协会，它决定着谁可以被称为“高级时装设计

师”。目前，在巴黎，只有 18 个官方的高级定制时装店。成衣设计师批量生产他们的时装系列，而不是制作独一无二的“只此一件”的款式。某些设计师同时拥有高级定制时装系列和成衣系列作品。如今，许多设计师还推出二线品牌——一个更便宜的相关服装品牌。

几十年来，有一些设计师，他们的作品别具风格，难以归类。他们勇于尝试新的时尚风格、技术和设计理念，也就是说，他们打破传统，粉碎约定俗成，设计出了那种之前从不被当作严肃时装作品的服装。他们就是当代先锋派设计师。

除了这 3 个主要团体，以及服装配饰的设计师们，本书还探讨了 10 个时尚主题，包括百货商店的崛起、时尚杂志、时尚摄影、面料技术、超模的出现和街头风格对时尚的影响。因此，本书带领读者深入洞悉了时尚的创新世界和风格多样的不同设计师。对于那些对时尚感兴趣的人来说，本书是您的理想选择。

第一位高级定制时装设计师

查尔斯·弗雷德里克·沃斯

Charles Frederick Worth

查尔斯·弗雷德里克·沃斯是一位英国人，在19世纪中叶，成为巴黎时尚业的第一位权威。沃斯的服装出现在1851年英国伦敦水晶宫举办的首届世界博览会上。沃斯随后于1858年，在巴黎和平街成立了第一个高级定制时装沙龙。

沃斯，1825—1895年，生于英国林肯郡，卒于巴黎。

他建立了高级定制时装的规则和传统。

沃斯的“时装沙龙”有着大大的门口和宽阔的内部空间，并配以中性色调，以确保顾客在视觉上被那些宽大的裙装色彩所吸引。顶上明亮的枝形吊灯使得整个环境显得优雅而奢华。沃斯的客户来自于上流社会、皇室和海外贵族。许多名人，如著名演员莎拉·伯恩哈特

(Sarah Bernhardt) 和莉莉·兰特里 (Lily Langtry) 帮助沃斯漂亮的长裙闻名全欧洲。随着他的名气不断增长，他的服装被大量运往海外，销售至英国、美国和一些殖民地。沃斯的名称成为了巴黎时尚的代名词。

19世纪末被称为“美丽年代”，这一时期的特点是极度的奢华和显赫。那时候，巴黎的时尚对法国以外国家的上层妇女来说实在是太“超前”了。沃斯的长裙经常会被放在衣柜中甚至长达10年（就像存放波尔图葡萄酒一样），才会出现在公开场合（甚至经常被修改）。而英国的维多利亚女王，却是唯一一位在这一时期没有穿过沃斯裙子的女王。

沃斯的创新表现在很多方面：1860年夏，他将白天散步裙的长度裁至脚踝处；首创了连衣裙式样的“公主裙”，而取代了之前的紧身胸衣加裙子的式样；放弃传统的圆形裙衬，推出裙身前方

减小隆起，而在后面夸张臀部和裙裾的新型撑架裙。这一新的裙装“瘦身”时尚，对里昂工厂的丝绸生产和整个法国的纺织工业产生相当大的影响。

在这一时期，一位女性的大衣柜里，包括日装，通常由比较好打理的棉、麻、哔叽等面料制成，颜色保守，例如深酒红色、海军蓝、灰粉红色或灰绿色。还有晚装礼服，面料有丝绸、波纹绸、缎或薄纱，颜色比较明亮，如淡奶油色、粉红色和柠檬色。每一件礼服都有在颜色和面料上与之配套的帽子、阳伞、鞋子、手套和其他配饰。

作为首位高级定制时装设计师，沃斯制定了后来的设计师运作的标准。他事先准备好服装，使用真人模特（起初是他的妻子），在其奢华的时装沙龙内，将服装生动地呈现给客户。在他的房间内，存放许多大卷的漂亮布料，以供客户从中选择。他的缝纫工被要求发誓保密，以保证每一件服装都是真正独一无二的，并按照客户要求量身定制。任何违反规定的人，将会被马上解职。

玛德琳·维奥内

Madeleine Vionnet

玛德琳·维奥内，受到同时代的人的推崇，以经典简洁的设计闻名，被冠以“设计师中的设计师”称号，她是一个传奇，几乎无人能超越。刚进入20世纪时，她来到巴黎，在卡洛

姊妹（Callot Soeurs）时装屋工作，随后转入杜塞（Doucet）公司。就是在杜塞公司，她发明了著名的斜裁法。这无疑是她对时装业最伟大最持续的贡献。直到1922年，她才开始经营属于自己的著名时装定制屋。

玛德琳·维奥内，1876—1975年，生于法国奥贝尔维利耶，卒于法国巴黎。

玛德琳·维奥内发明并使用了全新的斜裁法制作服装。

维奥内在材料的运用和披挂的创新方面是一个天才，她的设计被认为是真正的艺术品。相对于传统的二维设计图纸，她喜欢使用36厘米（14英寸）的人体模型——按真人四分之一比例缩小，直接在这个木头模型上摆弄和披挂面料。受雅克·杜塞（Jacques Doucet）影响，维奥内帮助女性从紧身束胸衣中解放出来，设计出了适合20世纪早期“现代”女性穿着的裙装。

她使用各种“贴身”的面料，如双绉、软丝绒、光滑的缎子，尝试各种对布料的斜裁。她要求纺织厂生产双门幅面料，以便制作挂脖、垂褶领和不需要固件的裙子。她在以设计晚礼服闻名的同时，还改革了女性贴身内衣的设计，使它们不再有接缝和聚拢处，看上去好像时装一样穿在身上，变得更宽松，更加舒适。

维奥内的礼服令人耳目一新，看上去像希腊式长袍，没有任何配饰，展示在同样也不加装饰的时装沙龙内。她的设计方式非

常像雕塑创作：让模特穿上裙子，而不是平面构造裙子。她倾向于那些高挑、美丽、身材匀称的女性，因为她们更适合她所设计的完美披挂和经典的作品。

维奥内的裁剪技巧影响了大量19世纪20—30年代的设计师，包括好莱坞的吉尔伯特·艾德里安（Gilbert Adrian）。同时对美观合身的礼服设计产生了巨大的影响，30年代电影明星珍·哈露（Jean Harlow）和格特鲁德·劳伦斯（Gertrude Lawrence）是她的品牌拥护者。她们是美丽的性感女神，维奥内的礼服使她们在不穿着暴露的情况下，依然勾勒出迷人的身材，散发着致命的诱惑。劳伦斯在经典的好莱坞电影《私生活》中穿着的那件著名的缎面礼服，就是爱德华·莫林诺克斯（Edward Molyneux）仿效维奥内使用的技巧制作的。

有人认为，维奥内的礼服结构复杂，几乎不可复制，要揭示她制衣技巧的秘密必须要拆开它们的针线。尽管如此，她特别反感那些“抄袭者”。19世纪30年代，她将其作品的前面、侧面和后面拍照记录，并在高级时装协会注册登记，以防止他人对其设计的剽窃。她甚至为了阻止盗版，将那些出口到美国的礼服标签上印上自己的指纹。维奥内拒绝将她的设计与他人进行交易，许多人认为，这也是她逐渐走向没落的原因。1940年，她的沙龙关门。

“衣服并不只是挂在身上，而是要迎合身材曲线。它必须陪伴它的穿戴者，当她微笑的时候，衣服也会和她一起微笑。”

玛德琳·维奥内

高级定制时装和法国巴黎的高级时装工会

HAUTE COUTURE AND THE CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE DE PARIS

在历史上，一个人的社会阶层总是由其个人的财富和地位决定的。在上流社会，高级时装成为一个人地位的重要标志。在19世纪下半叶，伴随着“高级定制时装”兴起出现了一个全新的独裁机构。

有别于传统社会地位低微的裁缝，19世纪下半叶出现了“时尚设计师”的概念，同时出现了一种新型的由财富决定的时尚精英。这种变化的社会价值观反映在了出入巴黎“高级时尚”沙龙的客户身上，包括皇室成员、贵族、暴发户和那些舞台上的名人。高级定制时装设计师提供个性化的量身定制的时装，使用最上乘的面料，装饰性地配以蕾丝、薄纱层和大量的手工刺绣。客户自己选择风格、面料和自己想要的最终成品式样。这些需要大量手工的长礼服需要专业的手工缝纫技巧。而制作工序也分成了三个环节：上身、裙子和袖子，并聘请了专业的缝纫师。如此高水平的手艺和技术促使了时装的高价位。

当时，一个名叫巴黎高级时装协会(The Chambre syndicale de la haute couture)的机构于1868年成立，会员主要由巴黎地区的高级定制时装屋和其他一些提供量身定制服务的公司组成。这一机构制定了时尚业的制度(例如版权保护)、建立公平的贸易规则、组织一年两次大型的时装产品展示。它以成员利益出发，帮助组织国际买家，在媒体和时尚业间充当中间人的角色。1873年，它成为法国高级时装工会的一部分。

几个世纪以来，巴黎成为高级定制时装的中心，法国拥有了世界领先的漂亮面料制造商，包括丝绸、塔夫绸、丝绒和织锦。直到 20 世纪 20 年代，时尚业成为法国的第五大产业。1929 年，一些顶尖的高级定制时装沙龙推出少量成衣系列，以抵抗对其更为昂贵的定制系列产品的抄袭。

30 年代的大萧条时期，为期 12 天的产品展示需要精心组织，并进行前期宣传。协会与纺织企业协商向时装屋赊账供应面料，欠款将在产品出售后支付。因为大多数礼服耗料较贵（由于普遍使用双门幅面料），在那个经济形势严峻的时期，礼服展示的数量被减半（通常 100 件左右）。“二战”爆发，随后法国被纳粹占领，在此之前的最后一次服装展示于 1940 年 6 月举办。20 世纪 90 年代，行业强大的权威机构——巴黎高级时装协会（The Chambre Syndicale），拒绝了许多年轻的先锋派设计师的加入，同时，成衣市场的不断发展吸引着越来越多富有的年轻客户。这些都导致了高级定制时装沙龙数量减少。在 90 年代早期，巴黎仅存 21 家，到 2000 年后，数量减至 11 家。尽管利润减少，但许多设计师仍然推出高级定制系列，为其设计师品牌或二线产品做宣传推广。

保罗·波烈

Paul Poiret

保罗·波烈给巴黎的时尚界带来了东方的华丽风情，设计出哈伦裤、灯笼裤、灯罩长袍和流苏垂挂裙边。波烈的服装配有丰富的刺绣、漂亮的锦缎、包裹的皮草和明亮的颜色。这些奢华的东方风情，为高级定制时装带来了前所未有的迷幻和异国元素。

保罗·波烈，1879—1944年，生于法国巴黎，卒于巴黎。

他的贡献在于将妇女从紧身胸衣中解放出来。

波烈认为自己是一个艺术家和天才：他经常煞有介事地穿着花哨的大衣，戴着装饰性头巾。妻子是他的第一位模特，他的服装是繁琐和奢华的典范。尽管他极不情愿地承认了服装设计师李奥·巴奇斯特

(Leon Bakst)的天赋，以及李奥为俄罗斯芭蕾舞团剧目《天方夜谭》(1910年)设计的出色戏服，但波烈仍坚称他的作品没有从中直接获得灵感。

波烈的服装刻意做得宽松，推动了紧身胸衣的废除。但是，他不太愿意公开承认这一事实，因为这一改变给20世纪初的内衣行业带来了灾难性的影响。巴黎时装协会曾派代表与波烈会面，试图说服他放弃追求这种“不受约束”的时尚潮流方向。有些人甚至认为，这有违道德传统。

波烈对时尚业的巨大贡献包括：他是将日装设计成V领的第一位设计师；将苏丹宫殿(面料上的缟印画)带入沙龙；将李奥·巴奇斯特暴力的原色体现在作品中；1911年，推出蹒跚裙(hobble skirt)，1913年，推出蛋形束腰外衣；将其生意扩展到室内装饰，并推出以“玫瑰”(La Parfumerie Rosine)命名的一系列

香水。他是一位精明的商人，出于营销的目的，他开创性地聘请巴黎顶级插画家制作一系列风格鲜明的画作，以促销其产品。这些艺术家包括保罗·艾里波 (Paul Iribe) (《保罗·波烈的礼服》，1908 年)、乔治·勒帕泊 (Georges Lepape) (《波烈的选择》1911 年)、皮埃尔·法克尼特 (Pierre Fauconnet) (《节日的酒神》，1913 年)。

1913 年，波烈带着 5 位模特遍访全美，在各百货商场时装秀中展示其作品。他成功组织在卖场的戏剧表演，并让演员穿上他的服装，由此，通过“文化”活动促销产品。为了开拓美国市场，迎合美国女性的口味，他设计了一系列服装，并在这些批量生产的服装上附上特殊标签以确保产品的货真价实。此外，随着纽约成为国际成衣制作中心，波烈发现他不可能阻止所有对他服装设计的非法剽窃，从而不可避免地成为当时庞大的时装盗版集团的受害者。

在第一次世界大战的前几年，波烈是当时巴黎最著名的服装设计和制造商，但战后，他的“奇装异服”不再符合大众口味，他的受欢迎程度大为减弱。1925 年，巴黎国际现代工业和装饰艺术博览会上，他开始在停泊在赛纳桥 (the Seine Bridge) 边的平板船上展示作品，并一直持续到 1929 年。

高级定制时装