

时尚巨匠

顶级品牌幕后的灵魂人物

玛利亚·路易莎·塔格瑞洛 著
金黎晖 译

人民美术出版社

时尚巨匠

顶级秀场幕后的灵魂人物

玛利亚·路易莎·塔格瑞洛 著

金黎晖 译

人民艺术出版社

Original Title: MASTERS OF FASHION - The leading figures behind the dream

© 2014 De Agostini Libri S.p.A.

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

text

MARIA LUISA TAGARIELLO

graphic design

CLARA ZANOTTI

著作权合同登记号：01-2014-6925

图书在版编目 (C I P) 数据

时尚巨匠 / (意) 玛利亚·路易莎·塔格瑞洛编；

金黎暉译. -- 北京：人民美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-102-07541-9

I. ①时… II. ①玛… ②金… III. ①服装设计师—
生平事迹—世界—现代②服装—历史—世界—现代 IV.
①K815.72②TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190323号

时尚巨匠

Shi Shang Ju Jiang

编辑出版 人民美术出版社

(北京北总布胡同32号 邮编：100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部：(010) 67517601 (010) 67517602

邮购部：(010) 67517797

翻 译 金黎暉

责任编辑 薛倩琳

版式设计 于 童 陈风明

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次：2016年12月 第1版 第1次印刷

开 本：12

印 张：25.33

印 数：0001—4000册

ISBN 978-7-102-07541-9

定 价：168.00元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

可可·香奈儿	Coco CHANEL	10
艾尔莎·夏帕瑞丽	Elsa SCHIAPARELLI	20
克里斯托巴尔·巴伦西亚加	Cristóbal BALENCIAGA	28
克里斯汀·迪奥	Christian DIOR	38
艾米里欧·璞琪	Emilio PUCCI	48
皮尔·卡丹	Pierre CARDIN	54
于贝尔·德·纪梵希	Hubert de GIVENCHY	64
罗贝托·卡普奇	Roberto CAPUCCI	76
华伦天奴·加拉瓦尼	VALENTINO Garavani	86
卡尔·拉格菲尔德	Karl LAGERFELD	100
乔治·阿玛尼	Giorgio ARMANI	114
伊夫·圣·罗兰	Yves SAINT LAURENT	128
拉夫·劳伦	Ralph LAUREN	142
薇薇安·韦斯特伍德	Vivienne WESTWOOD	150
山本耀司	Yohji YAMAMOTO	162
詹弗兰克·费雷	Gianfranco FERRÉ	176
詹尼·范思哲	Gianni VERSACE	186
缪西娅·普拉达	Miuccia PRADA	196
让·保罗·高缇耶	Jean Paul GAULTIER	210
马丁·马吉拉	Martin MARGIELA	222
杜嘉班纳	DOLCE & GABBANA	232
约翰·加里亚诺	John GALLIANO	246
汤姆·福特	Tom FORD	258
马克·雅各布	Marc JACOBS	270
亚历山大·麦昆	Alexander McQUEEN	280
德赖斯·范·诺顿	Dries VAN NOTEN	290

6 在李·亚历山大·麦昆身故后，莎拉·伯顿接任了该品牌的创意总监。2011—2012秋冬系列“冰雪皇后及其朝臣”展示了她如何传承大师的视野。

YAMAMOTO Gianfranco FERRÈ Gianni VERSACE Miuccia PRADA
an Paul GAULTIER Martin MARGIELA DOLCE E GABBANA John
ALLIANO Tom FORD Marc JACOBS Alexander McQUEEN Dries Van
OTEN Coco CHANEL Elsa SCHIAPARELLI Cristóbal BALENCIAGA
hristian DIOR Emilio PUCCI Pierre CARDIN Hubert De GIVENCHY
oberto CAPUCCI VALENTINO Karl LAGERFELD Giorgio ARMANI
ves Saint LAURENT Ralph LAUREN Vivienne WESTWOOD Yohji
YAMAMOTO Gianfranco FERRÈ Gianni VERSACE Miuccia PRADA
an Paul GAULTIER Martin MARGIELA DOLCE E GABBANA John
ALLIANO Tom FORD Marc JACOBS Alexander McQUEEN Dries Van
OTEN Coco CHANEL Elsa SCHIAPARELLI Cristóbal BALENCIAGA
hristian DIOR Emilio PUCCI Pierre CARDIN Hubert De GIVENCHY
oberto CAPUCCI VALENTINO Karl LAGERFELD Giorgio ARMANI
ves Saint LAURENT Ralph LAUREN Vivienne WESTWOOD Yohji
YAMAMOTO Gianfranco FERRÈ Gianni VERSACE Miuccia PRADA
an Paul GAULTIER Martin MARGIELA DOLCE E GABBANA John
ALLIANO Tom FORD Marc JACOBS Alexander McQUEEN Dries Van
OTEN Coco CHANEL Elsa SCHIAPARELLI Cristóbal BALENCIAGA
hristian DIOR Emilio PUCCI Pierre CARDIN Hubert De GIVENCHY
oberto CAPUCCI VALENTINO Karl LAGERFELD Giorgio ARMANI
ves Saint LAURENT Ralph LAUREN Vivienne WESTWOOD Yohji
YAMAMOTO Gianfranco FERRÈ Gianni VERSACE Miuccia PRADA
an Paul GAULTIER Martin MARGIELA DOLCE E GABBANA John
ALLIANO Tom FORD Marc JACOBS Alexander McQUEEN Dries Van
OTEN Coco CHANEL Elsa SCHIAPARELLI Cristóbal BALENCIAGA

时尚巨匠

顶级秀场幕后的灵魂人物

玛利亚·路易莎·塔格瑞洛 著

金黎晖 译

人民美術出版社

Original Title: MASTERS OF FASHION - The leading figures behind the dream

© 2014 De Agostini Libri S.p.A.

This simplified Chinese translation edition arranged through THE COPYRIGHT AGENCY OF CHINA

text

MARIA LUISA TAGARIELLO

graphic design

CLARA ZANOTTI

著作权合同登记号：01-2014-6925

图书在版编目 (C I P) 数据

时尚巨匠 / (意) 玛利亚·路易莎·塔格瑞洛编；

金黎晖译. -- 北京：人民美术出版社, 2016.12

ISBN 978-7-102-07541-9

I. ①时… II. ①玛… ②金… III. ①服装设计师—
生平事迹—世界—现代②服装—历史—世界—现代 IV.

①K815.72②TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第190323号

时尚巨匠

Shi Shang Ju Jiang

编辑出版 人 民 美 术 出 版 社

(北京北总布胡同32号 邮编：100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部：(010) 67517601 (010) 67517602

邮购部：(010) 67517797

翻 译 金黎晖

责任编辑 薛倩琳

版式制作 于 童 陈风明

责任校对 马晓婷

责任印制 赵 丹

制版印刷 北京图文天地制版印刷有限公司

经 销 全国新华书店

版 次：2016年12月 第1版 第1次印刷

开 本：12

印 张：25.33

印 数：0001—4000册

ISBN 978-7-102-07541-9

定 价：168.00元

如有印装质量问题影响阅读，请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

5 1963年，奥黛丽·赫本身着纪梵希套装的半身照

可可·香奈儿	Coco CHANEL	10
艾尔莎·夏帕瑞丽	Elsa SCHIAPARELLI	20
克里斯托巴尔·巴伦西亚加	Cristóbal BALENCIAGA	28
克里斯汀·迪奥	Christian DIOR	38
艾米里欧·璞琪	Emilio PUCCI	48
皮尔·卡丹	Pierre CARDIN	54
于贝尔·德·纪梵希	Hubert de GIVENCHY	64
罗贝托·卡普奇	Roberto CAPUCCI	76
华伦天奴·加拉瓦尼	VALENTINO Garavani	86
卡尔·拉格菲尔德	Karl LAGERFELD	100
乔治·阿玛尼	Giorgio ARMANI	114
伊夫·圣·罗兰	Yves SAINT LAURENT	128
拉夫·劳伦	Ralph LAUREN	142
薇薇安·韦斯特伍德	Vivienne WESTWOOD	150
山本耀司	Yohji YAMAMOTO	162
詹弗兰克·费雷	Gianfranco FERRÉ	176
詹尼·范思哲	Gianni VERSACE	186
缪西娅·普拉达	Miuccia PRADA	196
让·保罗·高缇耶	Jean Paul GAULTIER	210
马丁·马吉拉	Martin MARGIELA	222
杜嘉班纳	DOLCE & GABBANA	232
约翰·加里亚诺	John GALLIANO	246
汤姆·福特	Tom FORD	258
马克·雅各布	Marc JACOBS	270
亚历山大·麦昆	Alexander McQUEEN	280
德赖斯·范·诺顿	Dries VAN NOTEN	290

6 在李·亚历山大·麦昆身故后，莎拉·伯顿接任了该品牌的创意总监。2011—2012秋冬系列“冰雪皇后及其朝臣”展示了她如何传承大师的视野。

顶级秀场幕后的灵魂人物

“财富总是眷顾那些欲求强烈的人”，克里斯汀·迪奥在他的回忆录中写道。

财富、天命或是命运——迪奥意在让我们相信，那些缔造时尚产业的设计师的生命是由外在影响所驱动的。从这层意义上来说，他们中间的很多人确实与自身的迷信联系在了一起：从迪奥缝制在服装针脚上和收藏于夹克衫胸前口袋的铃兰的魔力，到潜藏于康朋街的枝形吊灯，而后成为著名香水品牌的可可·香奈儿No.5°；从同属于夏帕瑞丽的首字母和惊奇香水的“S”，到让·保罗·高缙耶的迷人的条纹T恤，不一而足。然而，这些示例中也暗示出某种天职。这项天职如此强烈，迫使人顺从。如此，一切都关乎这些顺应天意的生命——他们注定要去创造、去实现梦想、去载入史册，因为他们与历史相互交织，写下了举足轻重的篇章。

很多时候，这项天职都是在童年初现端倪的。让·保罗·高缙耶在孩提时代，曾为他的填充玩具制作衣服，还用废旧的锡铁罐制作手链。华伦天奴·加拉瓦尼也是如此，童年时期的他为罗莎姑妈制作了第一件连衣裙，罗莎姑妈是沃盖拉一间装饰品店的店主，他常常在店里摆弄边角余料来度过午后时光。对于其他设计师来说，这项天职关乎一种无法抑制的创作倾向、一种敏锐的感受力，注定要在成年后将其引向时尚之路。

艾尔莎·夏帕瑞丽儿时便开始创作热情洋溢的诗歌；成年后，她在艺术家朋友的协助下创作了幻想作品、印花、剪影和奇特的帽子。克里斯汀·迪奥在发布“新风貌”之前，为《费加罗画报》创作过插图，并开设了一间艺术画廊。对其他人来说，生活最初看似朝向不同的方向前行，但假以时日，他们便重新向真正的命运前进。薇薇安·韦斯特伍德亦是如此，她曾在英格兰担任教师，后来成为性手枪乐队的服装设计师。詹弗兰克·费雷也如出一辙，他从建筑业跨入“时尚的建筑业”。与此同时，巴森特的世袭贵族艾米里欧·璞琪，这位滑雪冠军和第二次世界大战的飞行员，也以“印花王子”的身份登上历史舞台。

也许有人会问，如果他们踏上了不同的道路会如何？如果是这样，可可·香奈儿在面临生活为她准备的逆境时就不会如此坚强和勇敢；薇薇安·韦斯特伍德也不会遇到马尔科姆·麦克拉

伦；克里斯汀·迪奥也就不会意识到他会在40岁时创建品牌；让·保罗·高缇耶也不会坚定地叩响皮尔·卡丹的门；詹尼·范思哲也不会弃他母亲的店铺而去，他的母亲曾在雷焦卡拉布里亚市的托马索古利特街13号做裁缝，以求在米兰淘金。

时尚历史上的里程碑如今可能百无一存：既无华伦天奴红，也无女士小礼服；既不会有灰褐色，亦无马特拉斯手提包，也不会诞生小黑裙。的确，如果不是这些独具创新意识的头脑成为他们时代的阐释者，甚至连我们如今所熟知的时尚产业也可能不会存在。他们深知如何迎接政治改革与社会变迁，他们不仅仅是美丽服饰的设计者还是时尚的缔造者，这种时尚试图要表达一种时代思潮：点燃欲求，促成百万美元的交易，但最重要的是——解读时代精神。

“时尚并非艺术，但它需要艺术家。服饰当然不及音乐、建筑、绘画重要，但它是我所知道的如何去做和曾经做过的事，即投身我所身处的时代的变革中。”伊夫·圣·罗兰在2002年的告别秀中所说的话包含了时尚的全部含义，也是其独特而又复杂个性的写照。

从可可·香奈儿记录的女权运动，到替代晚礼服成为1966年女性解放标志的圣罗兰礼服，再到20世纪80年代为干练、性感而中性的职业女性设计套装的阿玛尼，一直到山本耀司的“精致的匮乏”，以及缪西娅·普拉达智慧的时尚风格；从高级女装到成衣，从20世纪初到今天，《时尚巨匠》中的作品传达了一种不仅富于美感同时具有社会性，甚至通常带有政治性的立场。如果服装是面料的历史、时光的纬线，正如记者杰伊·科克斯在1982年发表的一篇关于乔治·阿玛尼的文章中写的那样，设计师其实是他们身处时代的解读者，他们为T台带来了艺术、文化和异国情调，甚至是新科技。创意天才和梦想家们通过服装秀和作品传达了自身对世界的奇妙视野。因此，本书所记述的设计师的历史几乎是带有童话色彩的，一些故事转瞬即逝，但却如此有生命力以至于注定要载入史册；另一些故事本身已然是传奇。他们是女装裁缝、创造者，或者是如今所谓的设计师；他们是名副其实的艺术家的、是大师、是注定要名垂千古的梦想践行者。

可可·香奈儿

“在我的工作中，最困难的地方在于让女性去感受自由，而不是让她们戴着一个面具。
我不想让她们根据身着的服装而调整姿态。”

一位有着强烈个性与冒险精神的孤儿。

一位青春洋溢、胸怀大志的卡巴莱歌手。

一位将女性从束缚中解放出来的制衣师，她缔造了我们今天所熟知的时尚。

一个言辞尖刻的独立灵魂，一位著名人物的情人，一位掌管着一个帝国的严苛而孤独的女子——可可·加布里埃尔·博纳尔·香奈儿是这些的共同体，甚至更多。今天，她已经成为一个神话、一个传奇、一位偶像、一位改变了时尚进程并将其推入现代的设计师。

“在我的工作中，最困难的地方在于让女性感受自由，而不是让她们戴着一个面具。我不想让她们根据身着的服装而调整姿态。”实用逻辑是可可·香奈儿的作品的主要创作动机。借由她，时尚产业第一次调整自身来迎合现代女性的实际需求。一位像可可·香奈儿这样的人投身于工作，并时常处于兴奋状态。（“到现在为止，我们一直身着无用的东西，女性仿佛无所事事，她们需要女仆帮忙套上袖子。而现在，取而代之的是，我们拥有活跃的女性客户。一位充满活力的女性在身着自己的服装时应该感到舒适，要能够把袖子卷起来。”）

因此，她那中性、舒适而时髦的时尚风格诞生了，时尚历史上标志性的帽子和配饰应运而生，如同灵感来自一件男士夹克衫并成为女性化符号的“小黑外套”以及2.55手提包一样，它们为自由的灵魂而创造。

1883年8月19日，加布里埃尔·香奈儿出生在法国南部的一个村庄。在她12岁时母亲离世，她的父亲是一位旅行推销员，抛弃了他的五个孩子。加布里埃尔和她的两个姐妹成长于奥巴辛修道院的高墙内。在这个禁欲的世界中生活的七年使她形成了一种严肃和喜爱黑白两色的观念。离开孤儿院后，加布里埃尔白天缝制衣服，晚上在音乐餐厅为骑士军官表演。她的昵称似乎就产生于此，借用了她所表演节目的名称：《谁在夏乐宫见过可可？》以及《可瑞可》。

与一位巴黎上流社会的重要人物、前任军官及马球运动员艾迪安·巴桑的偶遇成了可可生活的转折点。艾迪安与这位注定成为时尚历史上最杰出的创业者之一的女裁缝建立了联系，他为她的第一间店铺提供了场地。更重要的是，艾迪安将她带入他颇具影响力的朋友圈。可可具有活力四射的个性，她拒绝像亚马孙女战士一样到处骑行，她选取宽松的男装长裤，身着条纹图案的“布列尼塔”运动衫，戴着无边帽。她去除了所有的装饰，将其变得更加简洁也更加时髦。

在当时仍旧身着裙摆和束身内衣的长款褶皱服装的女性看来，可可的着装着实古怪，尽管如此，着迷于原创性的巴黎上流社会女性仍对香奈儿在隆香赛马场穿着的帽子和服装十分渴望。

12 工作室中的可可·香奈儿。

13 模特安妮·圣·玛丽在巴黎身穿豹纹短外套和筒裙。

