

The Way

To

F

ASHION

时尚之旅

◎ FRANKIE 著

中国纺织出版社

The Way To FASHION 时尚之旅

© FRANKIE 谢 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

什么是时装?什么是时尚?著名服装设计师Frankie谢将以他20年的设计师生涯为线索,带领读者历经一次绚丽、浪漫的世界时尚之旅。从樱香弥漫、传统与现代交织的东方时装之国日本,到风情万种、永远引领世界时尚潮流的法国,再到充满历史和艺术情趣的传统时装大国意大利,最后回归中国——这个成长中的时装国度,一路游览世界风情,解读全球时装与时尚。

本书将丰富多彩的作者个人经历、时装文化阐释、时装大师特写、时尚知识介绍及时装行业透视融为一体,娓娓叙述和透彻分析相结合,既能让时尚爱好者们把握时尚风云,领略时尚本质,又能给业内人士提供许多真知灼见,而学生们更可以在这部凝结了一名优秀设计师20年经历和认知的作品中获益匪浅。

图书在版编目(CIP)数据

时尚之旅 / Frankie 谢著. —北京: 中国纺织出版社, 2004.10
ISBN 7-5064-3115-7/TS · 1862

I. 时... II. 谢... III. 服装—基本知识 IV. TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 094208 号

策划编辑: 郭慧娟 责任编辑: 王文仙 责任校对: 俞坚沁
装帧设计: 视缘堂 责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

电话: 010-64160816 传真: 010-64168226

http: //www. c-textilep. com

E-mail: faxing@ c-textilep. com

美航快速彩色印刷有限公司印制 各地新华书店经销

2004年10月第1版第1次印刷

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 10.5

字数: 123千字 印数: 1—4000 定价: 29.80元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

序

从理想主义到经验主义

从2000年吉芬品牌呱呱坠地到今天，已经4年多时间。这个承载着全部心血和瑰丽梦想的品牌，就像我自己最珍爱的孩子，4年光阴流转在她身上所写下的成长，让我特别感怀。如今的吉芬已经没有了当年艰难创业的窘态，虽说还谈不上最终的成功，但也已开辟了一条属于自己的发展之路。

现在总有同行和朋友问我：“你从事服装设计那么多年，自己的吉芬品牌也做得那么好，其中最大的经验是什么？你自己最满意的是什么？”我说：经验就是竭尽全力地为顾客服务，把创造顾客的美丽人生作为自己的宗旨，而我最满意的也就是目前拥有那么多热爱吉芬品牌的顾客。因为感念顾客们对我人生和事业的支持，所以写这本《时尚之旅》，为的是与她们一起分享我20年的人生历练，探索时尚、生活和美的真谛所在。

1984年，我从杭州的浙江丝绸工学院毕业，到今年正好20年。这20年，我从一名教服装设计的老师，到一个出国学习服装设计的学生，现在成为一名服装设计师，一直没有离开过服装设计这个行业，而且在这条路上越走越专业。我很庆幸自己在20年前中国时装设计的荒芜期，颇有勇气地选择了这个行业，如今回想起那个充满理想主义的岁月，依旧是心潮澎湃。

隔着20年记忆的云雾，我看到了当年对时装满怀着热情的自己以及我那些志同道合的同学们。这些大学里的时髦青年看到了第一本《VOGUE》杂志，读到了第一篇介绍服装大师圣·洛朗的文章时是那样的激动不已，因为他们企盼着某一天自己也能有圣·洛朗那样的魔力，把人们平常视为生活用品的衣服设计成美不胜收的艺术品。但面对着当时国内没有服装设计概念的市场以及人们贫乏的日常生活，我们这批年轻人只能在想像之中畅游，在纸上做着大师之梦了。

我读大学时，中国根本还没有服装设计这一专业，所以我学的是面料设计，但我却把大量精力放在了研究服装设计上。做毕业设计时，我执著一念地凭兴趣选择了“面料和服装整体设计”这样一个题目。那时，

我的同学们都在本本分分地做着面料专业的研究，例如如何印好花，如何用现代技术去纺织……而我却一个人蹲在教室里画着无数的小人儿，再将自己设计的面料在纸上让小人儿们穿了无数遍。老师们看过我的毕业设计后都觉得非常有意思，并认为为服装设计面料的方向是很正确的，所以给我的毕业设计评了A，最终还让我留校做了教师。

毕业那年，我的设计作品在第二届中国服装文化大奖赛上获得了优秀奖，这对于满怀梦想的我无疑是个巨大的激励。当年来北京领奖时，我像个懵懂的孩子般大开了眼界，第一次看到T型台上的时装表演，第一次领略了时装模特儿的风采，第一次活灵活现地看到了时装艺术的美妙之处。这种风光无限的场面对于20出头的我来说，是何等的憧憬和向往。等回到15元一夜的小旅馆，啃着北京的大馒头时，心情依旧久久不能平静，一个声音充满诱惑地在我脑中回响：我要成为大师，我要成为大师！

然而回到杭州，当拿起学校新开设的服装设计系的教鞭之后，美丽的梦想就开始真真切切地被惨淡的现实所磨砺了。当年教服装设计可真不容易呀！没有前人的经验，资料极其匮乏，平时也根本看不到什么好服装。这些都还在其次，最可怕的是根本没有地方让你去做设计；后来发现，唯一的设计需求就是杭州丝绸进出口公司在国外的展览，为了卖出面料，需要挂几件样衣作装饰。在那个年代里，那么几件样衣竟成为我们这批最早的所谓服装设计师的争夺目标，甚至需要送礼、倒贴着来做设计。而看看现在大学里学服装设计的学生们，在校时就可以做兼职设计挣钱，这不由得让人感慨时代的变迁。

当年的学生们就更尴尬了，虽然中国幅员辽阔，可哪儿都不要他们这些学成毕业的服装设计师。1985年，我为学生们四处找毕业设计的地方，最终才在我们改革开放的特区——深圳找到了一家单位——华丝公司，这是深圳服装出口的第一大户。学生们在华丝公司看到一件件来样加工的漂亮衣服时，都啧啧赞叹，尤其是那些华丽的丝绸内衣，让连胸罩都很少见的学生们惊叹得目瞪口呆。

这就是我们服装设计艰难的起点，是我们这一代设计师步履蹒跚的过去。然而不管怎样，所幸的是我们坚持了下来，走了过来，开辟出了今天服装设计业这样一个虽不完全成熟但仍旧充满生机的发展局面。在这样一个历程中，我们这批最初的服装设计者，也走过了各自不同的道路，有的一直在大学做教师，有的彻底走上了创作道路，有

的却中途转行，还有的则像我一样选择了远渡重洋求学、寻梦。

1986年出国留学开启了我人生的新篇章。此后10年，我一直漂泊国外。在日本、法国这样的时尚大国里，在东京、巴黎的顶级时装公司里，我的设计师生涯获得了飞跃，从精神理念、艺术灵感到行业经验都被大大提升。在不同国度感受到的不同时装文化，使我对服装的文化本质有了透彻的感悟。在日本，文化服装学院的学习和在NICOLE公司的工作让我真正认知了服装，深刻体验了服装设计工作，也对服装与文化的微妙关系有了初步体会。而辗转巴黎后，我被那里的浪漫氛围和艺术气质深深打动，还结识了高田贤三，让·保罗·戈蒂耶这样的大师。在大师那里，我看到了整个法国服装业成熟的体系和大师诞生之路；而在巴黎普通人那里，我领会了穿衣的境界和时尚的真谛。为了建立自己的品牌，我又有机会深入到了另一个时尚王国——意大利，在那里，我了解到艺术遗产和历史文化是怎样影响服装业，而一个真正的百年经典服装企业又是怎样建设的。

带着从国外得来的这样一大笔丰富而宝贵的精神财富和行业经验，我最终回到了自己的文化母体——中国。从香港“转战”回内地，又经历了中国服装业向设计品牌时代转型的阵痛期。诸多磨难使阔别祖国多年的我最终熟悉了国内的环境和市场，再次积累了一笔丰厚的实战经验。这十几年国内外学习、工作的磨炼，逐渐使我由一个空有梦想的追梦人变为一个深入现实的实干家，由一个理想主义者变为了一个经验主义者。而现在，吉芬品牌所取得的小小成功也根植于我整个设计师生涯积淀的无数经验和教训。

我们这些当年热爱服装、激情萌动的青年，现在都已步入沉稳迈步的中年，摸爬滚打了十几年，谁没积累了一身经验？在中国服装业最需要汲取经验从而向新阶段迈进的时候，我们理应把自己的积累总结出来以示后人。对那些继承我们梦想的年轻人，我们应给他们提供经验和借鉴，使他们不至像当年的我们那样盲目向前，也促使他们更快地成长和成熟——这也是我写这本书的第二个用意。

我要在这本书里写下我20年设计生涯对服装、服装设计和服装业的理解、写下我自己对“设计来源于生活”这句话的诠释。

似水流年，回望20年曲曲折折、甘苦相伴的设计师之路，我心里充满欣慰，更充满感激。我要感谢年长我们一辈的服装工作者和许多设计界的同仁，他们为中国服装业做出了巨大的贡献，若不是他们用

一件件作品、一场场时装秀和一次次探索，在芳草凄迷中为中国时装设计开出道路，我们今天服装业的状况将是不可想像的，甚至有可能在国际大牌进入中国时，还会像当年我的学生们见到丝绸内衣一样瞠目结舌。而如今，我们的时装设计业不但稳固确立，甚至中国整个服装业都已经在向设计品牌时代飞升了。目前，我们有良好的社会基础，有优秀的设计人才，所欠缺的只是市场经验，只要具备它，我们就将有与国际大牌抗衡的实力，也将有诞生设计大师和世界时装中心的美好前景。

我要再次感谢我们的顾客，他们永远是我们的生命之源、成功之基。相比20年前，甚至是数年前，消费者对服装的理解和品评、对时尚和美的认知明显提升，要没有这个基础，吉芬的成功将是不可能的。正因为有这些文化素养、精神面貌和生活品位不断提高的顾客们，我们中国服装设计师才有了施展才华的机会，才有了光明的未来，我们的大师之梦才得以延伸……

作者

2004年元旦于巴黎

手稿	1
----	---

PART 1

东京岁月	2
------	---

日本时装设计师的摇篮——文化服装学院	4
--------------------	---

NICOLE 时代——日本时装设计师的辉煌	16
-----------------------	----

可爱的涩谷时装	26
---------	----

日本文化与时尚	32
---------	----

PART 2

梦幻巴黎	40
------	----

在 KENZO 公司做设计师	42
----------------	----

灵感来自左岸	54
--------	----

大师是这样炼成的	64
----------	----

巴黎人的穿衣哲学	72
----------	----

化妆磨砺女人	78
--------------	----

把爱作为时尚	86
--------------	----

PART 3

艺术的意大利	92
--------------	----

历史与艺术造就意大利时装	94
--------------------	----

来自米兰的吉芬	100
---------------	-----

品位源于生活	108
--------------	-----

PART 4

回归东方	118
------------	-----

香港的时装	120
-------------	-----

在北京做设计师	128
---------------	-----

我的客人：章子怡和敖慈悦	140
--------------------	-----

永远的梦想	148
-------------	-----

后 记	160
-----------	-----

今天很高兴，能获得金奖太有精神刺激了。当我接过鲜花和奖杯，我昨晚想了很多的中国学生（都是名牌院校）都流泪了。是啊，中国留学生在这里获奖不容易，有许多同学刻苦奋斗很多年。我才来不久，很多人很羡慕。是啊，我要感谢我的母校，给了我良好的基础教育，还要感谢冈田先生在工程上给我的很多指导。

通过这次经历我们似乎感觉到了服装设计的真谛就是把艺术化的想像尽最大努力变成现实，完美穿着才是服装最关键的。

冈田先生在获奖后要感谢，他高兴地对我说：“获奖是道路的开始”他带领过无数的服装设计师和本国设计师这样的大师都要牢记这句话。

Part 1 东京岁月

地图上透视现代东京

此后十几年中，无论在人台上还是在人体上，用布做立裁我都得心应手。因为我有包石头的看家功夫，还有加藤教授的教诲在时时启示我——“一件好的衣服是立体的，立体就是赋予布料以生命。”今天，教授的话已完全融入我的设计思维中。在设计、制作每件吉芬服装时，我都力求使它成为一个具有三维空间的、动态的软雕塑的艺术体，让顾客穿上后从任何角度看都有表现力和美感。

日本时装设计师的摇篮——文化服装学院 »

20世纪80年代，向来掌握着世界时装界权柄的欧洲遭遇了东方冲击波，一拨拨的日本设计师涌入巴黎，用想像、怪诞和强烈的异域魔力震撼了这颗欧洲时尚心脏。目不暇接的欧洲时装界忙着去探摸这群日本“入侵者”的底细，不久就惊奇地发现，这些日本人不少是出自同一师门——日本文化服装学院。

非常有幸，15年前的我也在这个大师的摇篮里学习过。与同门的大师一样，文化服装学院的学习让我收获丰富，受益终生。

摇梦圣地

车子穿行在素有东京“副都心”之称的新宿，虽已是傍晚时分，这个东京著名的商业区热闹依然，都市的喧嚣声从车外传来，萦绕耳边。我坐在车内，看着窗外不断闪过的繁华景象——华灯初上的街道、熙来攘往的人群、鳞次栉比的商店——思绪万千。这是1988年3月，我离开待了近10年的浙江丝绸工学院（现浙江工程学院）、到日本东京留学。东京是一个典型的现代大都市，它的繁华喧闹与我家乡杭州的优美宁静截然不同。

车子绕过东京都政府大楼，在一扇大门前停下。“我们到了，这就是文化服装学院！”负责接我的加藤教授从前座扭过头，面带微笑，眼里好像有种鼓动的神情。也许是受了教授的暗示，我的心一下子澎湃起来。啊！我慕名已久的文化服装学院，我放弃了一切前来寻梦的地方，它就近在咫尺，真实得有点难以置信了。

一下车，一座数十层高的教学楼闯入视野，即使在高楼林立的新宿区，它依旧显得气度不凡。我有点意外，这个有80多年历史的世界著名学府，完全不是想像中的温和宁静、古色古香，而是雄踞在东京最发达的商业中心里，一派高大雄伟的现代气象。后来，待我真正融入了这里的学习生活方才明白，保持现代心态是时装业的生命线，而学院其实处在一个绝妙的位置，使它随时吸纳周边的现代活力，再沉淀为自己鲜活、丰厚的文化底蕴，从而创造和延伸它辉煌的历史。

文化服装学院

文化服装学院是日本著名的教育财团——日本文化学园的组织部分，文化学园始建于1919年，其文化服装学院是日本最早的服装学院之一。服装学院最初作为一所裁缝女校，并不打算培养世界级服装大师，而是教授家政课程，为日本男人们打造富有日本特色的小鸟依人、恭顺勤快的家庭主妇。裁剪、缝纫作为日本妻子们的治家基本功，完全被当作一种生活实用技能。

到20世纪50年代末，日本人用紧勒的裤腰带和玩命的工作换来了国家的经济崛起，国内产业结构也发生了重大变化，尤其是服装业，从加工型转向制售品牌成衣。另一方面，崇尚西方的日本不可避免地受到欧美流行文化的影响，时装和时装设计作为现代流行文化的重头戏也渐渐被日本人所接受和迷恋。这种服饰观念的现代化为日本服装业填充了精神燃料，而整个行业的发展催生了服装设计业的出现。

基于社会需要，文化学园扩建了其服装学院，配备了先进的现代化教学设施，实行从中等教育到研究生教育的多层次教育体制，并且开始招收男生。它敞开的大门迎来了大批充满现代意识和独立精神的服装设计爱好者，尤其是那些活力充沛的男生。那时，爱好做衣服这种女人功夫的男生是难以被认可的，譬如高田贤三，就是首批入校的男生之一。为了入学，他同家里人鏖战了好久，直到没有人拗得过他，方得以最终入校。大约10年后，正是服装学院这批勇敢的男生和女生，组成了轰动法国乃至整个欧美时装界的日本军团的主力。他们当中除了高田贤三，还有山本耀司、筱筱顺子等。

一个个横空出世、享誉世界的服装设计大师造就了日本时装业，也树立了他们的母校日本文化服装学院在世界时装教育界的巨擘地位，使她成为与法国综合时装学院、美国纽约时装学院和英国圣马丁艺术学院齐名的世界四大时装学院。这个大师的摇篮也成为日本乃至全世界热爱时装设计的年轻人寻梦的圣地。

国际地位的提升并没有改变文化服装学院一贯开明、博大的办学态度，它从世界各地、各专业选拔学生，并以严格而极富启

发性的教学，为世界服装业培养了大批人才和精英。她将其对服饰文化的理解和认知烙进了学生们的心中，为学生们在时装业的成功提供了一笔精神财富——我就是其中受益无限的一位。

石头·剪子·布

亲身体验文化服装学院那些先进而新颖的教学让我不得不承认，作为一个世界顶级服装学院，它的确具有缔造大师的功力和底蕴。

在学院的第一堂课就让我记忆犹新，它像个惊叹号猛地扎进脑海，深刻得再也忘不掉了。那时，我完全是个新生的样子，早早跑到教室等着老师上课。教室宽敞明亮，30个座位像30个日本观光客整整齐齐地列着方阵，把教室的严肃气氛渲染得很足。处在这个阵仗当中，我不觉微微紧张。

铃声响起，一个行头格外整齐的老教授出现在门口，深灰的西装，板滞的面容，鬓角齐整而微微发白。几乎是迈着正步，他走上了讲台，随后对同学们鞠了个标准的日本式90°大躬。“同学们，早上好，我是加藤一郎。现在开始上课！”开场白带着日式的简洁正规。听完“上课”两字，我马上下意识地翻开书，等着一段段既专业又尖深的服装理论从老师那儿直扑我们而来，握笔的右手也跃跃欲试，准备在笔记本上大显身手。

但加藤先生却把脸转向了门外，叫两个助教搬进一堆东西。“请每人发1份”，他对助教说。分发东西时我开始奇怪了，有剪子、布等缝纫用具——这很正常，看来我们要从实践开始——但是每人还有一块比拳头还大的石头，用它来干嘛呢？做衣服还要这等重型武器？教室里有了一片疑惑的嗡嗡响动。唯有加藤先生很镇定，显然对学生们的这种困惑情状已司空见惯，所以他很快下达了命令：“这段时间主要让大家练习裁剪基本功，用布学着包石头，包时请将多余的布减掉，再缝合，最后要求布和石头完全贴合，不允许有丁点儿褶皱！请开始吧。”

学生们的表情由奇怪渐渐变为莫名其妙，但手上却没敢闲下来，剪子在布上行进的乐调很快变成了交响。不久，我们就明白了这门石头·剪子·布的功课难度是多么得高。自然界的石头们长得千奇百怪、凹凸不平，要用布把它们裹得严严实实，表面还要平展如镜，就需要我们裁剪的东西与石头的每个平面、每条曲线都配合得天衣无缝，其难度可想而知。而我尤为不幸，分到的是一块近乎扁圆的石头，浑圆

的体形使它并没有太多明显的平面，所以要为它置一身毫无褶子的装裹，简直是“不可能完成的任务”！第一节课结束后，我为石头缝了一个皱巴巴的袋子，我看看都寒碜，教授看后更是眉头紧皱。当然，其他人的作品并不比我的好多少，所以这项功课就成了我们随后一周的作业。

与石头的较量进行了一周，不少同学对自己的进步已比较满意了。特别是一位叫工藤见子的女生，表现了同类作品的最高水平，将石头包得精致、平展，引得大家啧啧赞叹。作为我们的探路石，她兴致高昂地拿着代表作去给加藤教授看，但教授治学格外严谨，捧着包好的石头转着圈审察一番，忽然一皱眉：“这怎么行？没看到这儿还有小褶子么？继续做！”

就这样，我们一套一套地为石头做着衣服，直到心生厌倦。几天后，经验丰富的加藤教授估计我们快按捺不住了，便在课堂上向我们解释此项作业的深意：“服装设计大师维奥内摆弄布料正像雕刻大师意识到一块大理石料具有潜在的可塑性一样”，这句话很精彩，但你们知道它背后的道理吗？”大家摇头，教授只好自己解答：“因为人体是立体，而且如石头一样凹凸不平。但布料却是平面的，因此制衣的秘诀就在于把平面的布料通过剪裁和缝制变成立体的东西，以适应人体形状。比如一套真正好的西装穿在身上，当人挺直站立时，衣服只有几个关键的点接触人体，其他部分都自然下垂，就看不到任何褶皱。所以，你们要依照人的整体曲线来立体裁制和设计，这正跟做雕塑有异曲同工之妙。至于那包裹石头的功课，正是在练大家立体裁剪的基本功呀！”

这套立体设计和立体美感理论当时真给了我醍醐灌顶的启发，为后来学习立体裁剪打开了方便之门。此后十几年中，无论在人体（设计师裁剪、缝制服装的模特儿——编者注）上，还是在人体上，用布做立裁我都得心应手，因为我有包石头的看家功夫，还有加藤教授的教诲在时时启示我——“一件好的衣服是立体的，立体就是赋予布料以生命。”今天，教授的话已完全融入我的设计思维中，在设计、制作每件吉芬服装时，我都力求使它成为一个具有三维空间的、动态的软雕塑的艺术体，让顾客穿在身上后从任何角度看都有表现力和美感。

现在我已深深知道，高超的立体裁剪技巧所完成的衣服不仅能使完美的人体变得更加完美，还能使不完美变得完美，这是做衣服的最高层次，也是设计大师们才有的境界。其实设计师最根本的技术就是把不同性能的布料变成各种形状的服装，是否能把布的性能发挥到极至是区别设计师优劣的唯一标准。如