

TREND DANCES

巴黎时尚概念

2003秋冬-2004春夏

上海文艺出版社 法国巴黎 IMAGEPARIS 时尚工作室

Tendances
巴黎时尚概念

书 名: 巴黎时尚概念

著 者: (法)IMAGESPARIS 时尚工作室

艺术总监: *Alexander Benoit*

文学总监: *Charlotte Evrard*

时尚创意总监: *Qingping Yang*

时尚总监: *Zhi Luo*

摄影总监: *Takahiko Sawada*

流行色彩总监: *Philippe Emmanuel*

排版总监: *Fabrice Guyot*

市场研究: *Xiaoyi Li*

译文总监: *Lili Luo*

文字翻译: 邵静好 罗致 张华

服装版样翻译: 管娟 李真

真实面料提供: *Jeanick Lencan*

责任编辑: 俞雷庆 杨婷

印务监制: 陆祖晨

出 版: 上海文艺出版社

发 行: 上海文艺出版社

地 址: 上海绍兴路74号

邮 编: 200020

电子邮件: csbcm@public1.sta.net.cn

网 址: www.sbcm.com

印 刷: 上海界龙艺术印刷有限公司印刷、装订

版 次: 2003年8月第1版 2003年8月第1次印刷

规 格: 650×1020 1/8 印张20

图 文: 160面

国际书号: ISBN 7-5321-2572-6/TS·17

定 价: 99.00元

版权所有·不准翻印

图书在版编目(CIP)数据

巴黎时尚概念/(法)IMAGESPARIS 时尚工作室. - 上海:上海文艺出版社, 2003.8

ISBN 7-5321-2572-6

I.巴… II.法… III.生活-知识-普及读物 IV.TS976

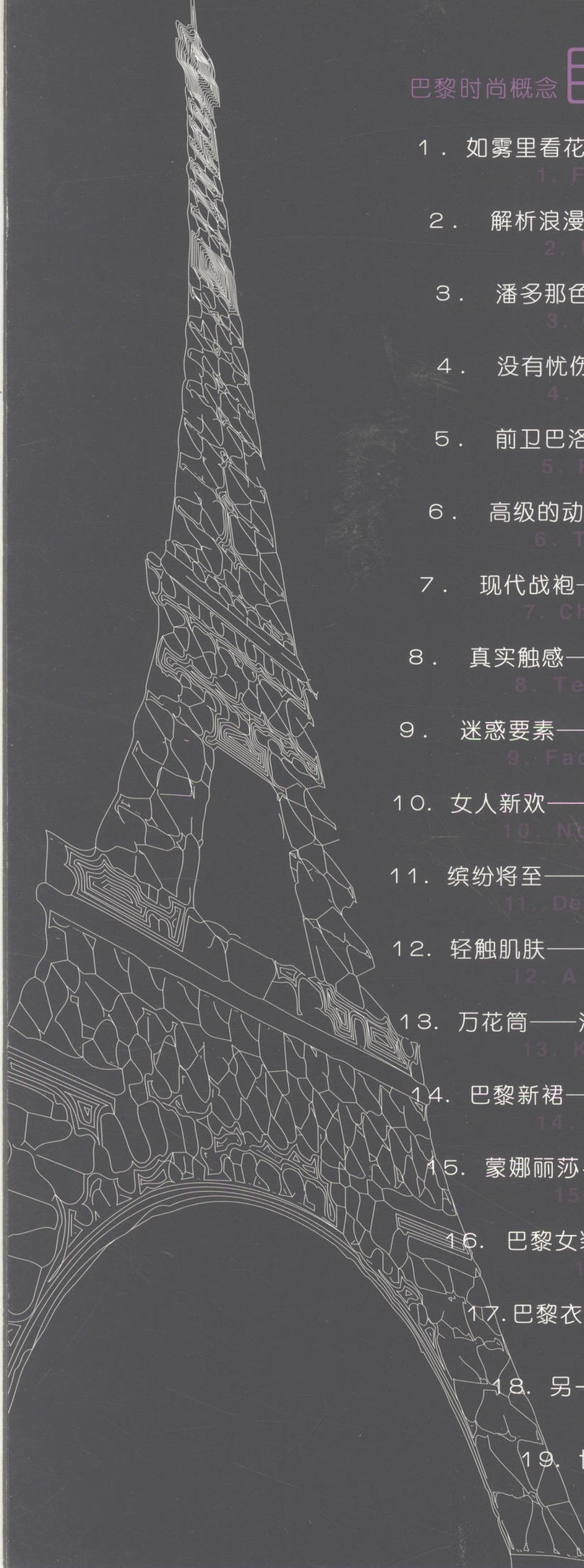
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 057280 号

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-58925888

Pendances

IMAGESPARIS 法国概念巴黎时尚工作室

巴黎时尚概念 目录

1. 如雾里看花——从感觉图片到服装 3
1. Fleurs dans la brume
2. 解析浪漫——艺术与时尚巴黎 9
2. Le Romantisme?
3. 潘多那色卡——2004 流行色彩提炼 11
3. Gamme de couleurs
4. 没有忧伤的彩色——2004 春夏色彩趋势 21
4. Couleurs Printemps-Eté 2004
5. 前卫巴洛克——迪奥2003-2004 秋冬戏剧T台 25
5. Futur Baroque
6. 高级的动感——2004 春夏服装九大设计主题 29
6. Thèmes Collections Printemps-Eté 2004
7. 现代战袍——亚历山大·麦肯2003-2004 秋冬时装 47
7. Chevalier urbain
8. 真实触感——2004 春夏流行面料趋势 53
8. Textiles Printemps-Eté 2004
9. 迷惑要素——时尚面料实样 59
9. Facteur de désorientation
10. 女人新欢——2004 流行形象 65
10. Nouveaux Maquillages
11. 缤纷将至——2003-2004 秋冬高级成衣秀 71
11. Défilé Automne-Hiver 2003-2004
12. 轻触肌肤——阴谋，以身体为借口 93
12. A fleur de Peau
13. 万花筒——法国年轻艺术家鬼友的作品 99
13. Kaleid
14. 巴黎新裙——香奈儿高级女装连衣裙 105
14. Les robes Chanel
15. 蒙娜丽莎与现代尤物 109
15. L.H.O.O.Q.
16. 巴黎女装版样系列——42款流行服装版样 115
16. Patronages
17. 巴黎衣导购——名牌店当季系列 137
17. Paris - Shopping
18. 另一种视角——封面故事 147
18. Au delà de la vision
19. 世界展览信息 153
19. Agenda

做这本书的有利条件是我在巴黎，而我的周围是一群年轻的艺术家，摄影师和时尚设计师。那次我们开车去看Okwui Enwezor(欧金·安维诺)策划的卡塞尔文献展，卡塞尔城里的艺术家和观者如云。庞大的展览厅和极多的作品让我们迷失了方向。转了一个小时，我们觉得毫无意义，除了偶尔在一两个作品前驻足外。再看旁人，也如此。我们发现不能这样继续，请了一个专业负责陪同参观的解析员随行。那位小姐来自英国，毕业于艺术大学的文化展览专业，她说为了介绍这个展览他们被培训了三个月，了解从策划人的策展概念到参展作品的主题、影响和人文环境等。她的介入，让我们的视觉豁然开朗了。在太多的内容面前，对一种整体概念的理解，会是如有一个新的瞳孔，它自如收放主题和作品，并让我们能抓住一种气质。

卡塞尔城的经历，我们受到“气质”的启发。对于艺术和时尚而言，它都是能激活思想的东西，使创造者和使用者都变得主动。我们希望做出的书对读者来说，既有实用的细节，更展示一个完整的时尚概念。希望它的专业性，能让读者借以读懂所有当今的时尚，清晰看到其中的流行趋势，让他们在小心追求时尚美的同时不会陷入平庸与媚俗。真正的美是有气质在当中的，而真正的时尚往往是在突出和夸张这种可贵的气质。我们相信，有这样气质的存在，任何时尚流行都不会无依无靠。尽管有时候气质的突出只是艺术的美，而它却在引领时尚。

也可以说这本书是建立在两个概念的基础上(或者说是有两个概念合二为一)，一是艺术一是时尚。在巴黎，艺术是一切事物的灵感之源，而时尚流行，如果我们理解得当，它也不只是衣的流行，是一切事物的流行。我们选用了很多艺术作品，特别是法国年轻的艺术家的作品，把它以一种灵感源的形式来解析时尚。Tendance是未来时尚趋势的理想释词，Ambiances是每一个时尚设计的视觉灵感源，它们绝对是相关的。在每一年度，巴黎有无数的艺术展，艺术作品的流行直接影响到未来的时尚设计，如家居设计，服装设计，小工业用品设计，化妆品设计及饰物设计等。所以，我们用前卫巴洛克来解析迪奥将要在2003到2004秋冬的流行；用雾里看花的年轻女艺术家萝艾米的照片和艺术诗人本杰明的摇滚诗词来解析香奈儿、恩格罗、范思哲等大师的未来创意。

每年的三月四月，九月十月是巴黎的时尚盛会，有全世界最大的名牌，最新的展览和秀云集，为还没有到来的时尚季节而准备。这也是我们工作室最紧张的时间，摄影与摄像师不停地跑，早上9点到晚上10点，从一个秀到另一个秀赶场。然后我们研究、讨论、不断地开会交流，最后得到要成书的东西。等一切图片确认后，是文字，要做得飞快，因为还要请人翻译成中文。出文字最快的是本杰明，他是专写摇滚歌词的，写出的东西漂亮且现代。给排版的时间不多，排版的样式是依书当季的主题而定，是不能提前做的，要讨论出版样后再开始发展设计最后定稿。法国人排版的困难是经常把乱码当中文排了，每一次我去检查校对时发现这个问题，再与他们一起修改，经常我们工作到半夜甚至通宵。

书完成后的第一个星期六，有个富有的朋友借给我们蒙马特高地附近一整层楼的空房，法不里斯做了个Fête(派对)，来的全是年轻人，艺术家，摄影师，作家，诗人和时尚设计师，不同的国籍，不同的肤色，他们带来各种酒和饮料。亚力山大做了DJ，我们有疯狂的音乐可以跳舞跳到流汗。跳舞的空隙，我站在阳台上，抽绿盒的Vogue细烟，看楼下不时有车停下，有人按门铃加入。突然我感到一种欣喜，欣喜于巴黎是个创造时尚未来的地方，世界上不同的文化，艺术的、经典的与现代的让它成为一处气质不凡的佳妙之地，而我正在这佳妙之地。

视觉开始启动时，那双眼看见了周围的**这片**朦胧，
它就像是孕育一切事物的星云，
从中诞生了所谓的雾气。
雾气模糊不清，
雾气悄悄靠近，
就像是
插入纵深处的——一根手指，
去接近朦胧中
那另一个半球，
去接近膨胀扩张中
一切的存在。

由此，视觉的诞生即存在的**诞生**。
雾气的世界中
一切共存一隅。
一阵短促而温柔的迸发，
像是字迹纤细的医学术语，
闪着超物质的光华，
那是绽裂的棉花，
被目光解剖，
探究——

躯体逐渐缩小，
而朦胧继续延伸。
它充满世界，
它日趋凋零，
它触摸不得，
它转瞬即逝。

沉下躯体，便是一次潜游，在缥缈的国度，
作一次徒劳的呼吸**暂停**。
为旅途增一丝轻快，
添一波温柔的海底涌浪。
最微不足道的一切，
因细节的存在而**真实**，躯体在其中成为一具**模特**或一尊**半身塑像**
存在是一身衣裳。

涂脂抹粉，活色生香。
绽裂的棉花是蚕茧，正如所谓深邃而洁白的大地
脚步在此停留，
手儿向深处摸索，只为触及那些粗细线条的脉搏
却感受到一阵海波。

Fleurs dans la brume

如雾里看花

照片：Noémie Coudray
诗：Benjamin Peurey

“如雾里看花”是下一季秋冬时尚的大主题。刚出台的2003-2004秋冬巴黎高级时装成衣展示秀上出现无数如此的花之主题。花是完全真实的，却用一种印象的手法来记录一种真实的植物，当你离它很近，用非常贴近的镜头去捕捉它时，其视觉效果是奇妙的。它的色彩造型变得更容易理解，同时它也更偏离真实，仿佛是一段梦境和一个记忆里的影子。这样的概念，在服装上的体现就是能与人体相亲相爱的图案与局部。因此，我们采摘了EMANUEL UNGARO（艾曼纽·恩格罗），CHANEL（香奈儿），VERSACE（范思哲），DRIES VAN NOTEN（万诺丹）和PRADA（帕达）的花的设计。

VERSACE的设计作品

城市女性的时尚便装形象。在性感的都市装束里用面料剪制而成的流苏与流苏集束而成的花朵来装点裙装。活泼，性感，稳重而有身份感。它细腻针织的大圆领T恤是对身材的绝对考验。T恤是长袖，白色，中长紧身。下装是一步裙，前片腰线与裙侧位置有彩线流苏装饰的花，是相同面料拆制而成的。短至膝上的一步窄裙配流苏与花束显示女性化的活泼与雅致。

E. UNGARO的设计作品

是一套非日常的半礼服形象造型的服装。以连衣裙外套，长袖坎肩和紧身窄腿长裤做成的三件套。面料是丝缎和丝绸，色彩是以灰色和浅紫红色的配合。坎肩是千层丝面料造型。连衣裙的衣领斜至衣侧缝，是波浪边。领型是大的波浪荷叶边，无袖无肩。裙长膝上，淡灰白的裙底上浅紫罗兰色的印花，以凸显妖媚。

E. UNGARO的设计作品

为感性浪漫的都市女性而做的形象。两件套的丝绸便装，透明的淡色印花丝绸和浅色丝缎。闪光的白色丝缎做成无袖马夹，V领裸挖至腰，再覆盖半透明淡紫灰印花丝在其上。袖是有特色的脱肩大喇叭，以花收口，面料也是同样的透明印花丝。下装是紧身的带侧缝碎折的长裤。这样的配合是一种都市化的高级工装形象的演变。

CHANEL的设计作品

这样的形象适合身材娇小的女子。是一个高雅而有品位的日装形象。以有香奈儿传统特色的粗针混线梭织面料制成的迷你小套装。上装是经典的开襟无腰短上衣，领与门襟成一直线，无纽扣约束，直袖。在领、门襟和袖口以繁复的花型装饰，使服装有花的柔美。裙是低腰露脐的，很短小。在裙下摆配以同样的装饰。这些花是以彩色的毛线和丝线造型而成。

PRADA的设计作品

朴实简单的花连衣裙，在朴实与清纯中见高雅的形象代表，适合素雅、温婉的女子。造型是H型略收腰，裙长齐膝，在裙下摆略向内收。大橄榄领，中袖。裙是白底，在白底上有一组组规则的印花，印花是淡紫蓝和绿色，淡雅高贵。

DRIES VAN NOTEN的设计作品

是很有艺术感觉的前卫女子的成熟形象选择。全套服装以花的节奏感来体现层次。上装是大朵的图案花，明显而突出。下装是三层的裙，面料是透明纱或蕾丝。内层是棕色底的花纹图案，中间层是深墨绿色，外层是透明的规则的碎花连环。这样处理手法参与服装设计使之产生虚实感，大气奔放。

在这个城市，时常会看到这样的一批人，来自印度或巴基斯坦，他们手持玫瑰沿街而行，在行人道上，路边咖啡馆和小饭店兜售。卖玫瑰的人多不会法语，在这里生意都不错。这就是巴黎，用他的浪漫养活了一批人。

巴黎的历史解释是“浪漫”。也不知道是谁说的，这个浪漫究竟建立在哪里？如果我们用艺术来解析它。建立在奢华(*luxe*)之上的浪漫。这种是最显而易见的。如果你有钱有闲，那就挥霍吧。喷泉边、花园里随处可以慵懒着，这里的光照太好，给什么东西都镀了金。如印象派雷诺阿的画，漂亮粉色透明性感的女人，棕色闪亮的头发，撑着花洋伞，吃红樱桃。西服衬衫的男士，毕恭毕敬做着合格陪衬。背景是绚丽的，要么是为了衬托绚丽。人们或坐或站，而地上是一地碎金。

建立在贵族经典(*classic*)之上的浪漫。表现它的是那些城市的人物雕塑，基座上还刻着字。城市每一个角落没落下来的奥斯曼感觉的房子，和不同形式的雕花栏杆。“*La sculpture française*”——法国雕塑群，在卢浮宫里陈列着，所有的主题是女人们裸着夸张着的造型，男人们个个如拉奥孔。美女与英雄的无聊故事一个接一个，除了大理石的雕塑精细到有如丝一般的手感之外，似乎对现代来说它已没有丝毫意义。

建立在蓝调(*bleu*)之上的浪漫。巴黎的蓝调里伤感中多带了堕落的成分。有个著名的画家图鲁斯·洛泰克，他的一段历史正好在印象派的时间里。那时他住在巴黎著名的红灯区“红磨坊”。他只画巴黎的蓝调，妓女们，吉普赛女人，喝醉的，抽烟的，跳舞的。他和德加是朋友，他们一起表现了巴黎的夜情浪漫。他们的感觉至今维持着原状，吸引所有的艺术家与文人骚客。

建立在疯狂(*Forte*)之上的浪漫。这里疯狂的浪漫指的不是罗丹的情人卡蜜尔，在泥巴雕塑之间沉沦。这里指的是“*Les Jaunes*”是像马蒂斯这样的野兽派的一种。它是疯狂的，多彩炫目的，其色彩如红色如湖蓝，张扬炫耀到以至性感，而把时间与空间的立体概念一概取消，平面只用线来隔断，勾引人的却是那些四方连，二方连图案，平面的幼稚的直白式的表达方式来表达境遇，如浮士绘。

建立在超现实(*Surrealisme*)之上的浪漫。是以达利为代表的一群人。他们表现各种梦或夜里的东西。达利最著名的作品是一幅油画，画中的手表被慢慢溶化了，而表则是时间的象征物。它说的是时间被溶化了。达利最感人的作品是电影“*Les chiens en Dalu*”（达鲁的狗儿们）。其中有个镜头是人把自己的眼睛剪开了。这样的浪漫并非梦里的迷惑，而是一种清醒，是在拨开现实迷雾之后的。它给浪漫以升华。

解析浪漫

在这个城市，时常会看到这样的一批人，来自印度或巴基斯坦，他们手持玫瑰沿街而行，在行人道上，路边咖啡馆和小饭店兜售。卖玫瑰的人多不会法语，在这里生意都不错。这就是巴黎，用他的浪漫养活了一批人。

巴黎的历史解释是“浪漫”。也不知道是谁说的，这个浪漫究竟建立在哪里？如果我们用时尚来解析它？建立在奢华（*luxe*）之上的浪漫。在色彩上肯定是 *Christian Lacroix*（克里斯汀·拉夸尔）。桃红，大红，湖蓝，翠绿，金黄和橙拼出无与伦比的艳丽与阔绰。他毫不吝啬地用颜色构成了巴黎一道彩虹般的风景，让观者耳目一新。在手感上的奢华则是 *Emmanuel Ungaro*（艾曼纽·恩格罗）无人能及。他的每一道蕾丝，每一片蒙纱，每一段流苏，每一块丝缎都释放浪漫与华丽的光芒。

建立在贵族经典（*classic*）之上的浪漫。从香奈儿夫人1920年创意的那个女性贵族套装造型到今天的卡尔拉格斐尔德的种种柔情细节。*Chanel*（香奈儿）自始至终是凭借它的 *classic* 保持了在巴黎的尊贵地位。短上装装饰依然是在领口，袖口，前襟。裙由 *midi* 到 *mini*，裤由宽腿到窄脚。粗长夸张的链条混合装饰服装与人体，营造出强烈的艺术视觉效果。

建立在蓝调（*classic*）之上的浪漫。古驰（*Gucci*）的黑裙会在黑夜里闪星光。深红，深紫，深黄，让所有艳俗的颜色变得浓郁而颓废。颓废的不仅是色彩，它的连衣裙要么是透明纱凸显内衣的造型，要么是闪光丝缎上的抽皱造型，它集人的注意力在人体的胸与腹。而这些所展示出来的女性其实是脆弱不堪一击的。同时它用收紧胯部来制造下坠感。尽管是这样低垂，它仍然是极浪漫的。是在强光下酒吧的阴影里，在清晨舞台散了以后，它跟着烟一起飞。那是轻飘飘的感觉，蓝调的浪漫。

建立在疯狂（*Forte*）之上的浪漫。它有一种纯艺术的疯狂，吸引无数的年轻人。有两个典型的代表，*Christian Dior*（克里斯丁·迪奥）和 *Dries Van Noten*（迪尔·万诺丹）。前者是梦里的疯狂，是混乱了一切的前卫巴洛克，后者是现实疯狂，是一种发狂的想法用理智去拼砌的。它们的共同特点是在随心所欲的创立过程中抛弃了层次，前后，虚实，平衡等一切约束，在造型，色彩与手感上没有逻辑地开放与大胆。这样让人兴奋的浪漫是缘于它的自由游走。

建立在超现实（*Surrealism*）之上的浪漫。是 *Jean-Paul Gaultier*（让·保罗·戈尔杰）为绝对代表的一群。他的服装是种超越服装的服装。他为2004年春夏的一个设计是非常厚重的大大的绒毛翻领毛衣外套套在大半件紧身的泳装之外。用色也是强烈补色系的对比，毛衣是湖蓝色，泳装是浓烈的大红。他展示一种反向性，扩张的被收缩，而收缩的被扩张，这里有超越现实的认识，有超越时尚概念的理解，他的设计其实是他的哲学思想的艺术体现。这样的浪漫是不纵情的，是深思熟虑后的定格。

照片: Diego Escamez