

DEFEN
FRANKIE

THE WAY TO FASHION

时尚之旅

(第二版)

谢锋 著

穿过历史的长廊，开启通向世界的大门

征服Paris

「第一张
通向世界的护照」

第一位
在巴黎时装周上
展示自己作品的

中国时装设计师

中国纺织出版社

TOPICS

THE WAY TO

ACHIEVE

时尚之旅

第1期

2011.11

中国时尚品牌发展高峰论坛暨中国时尚品牌高峰论坛

中国时尚品牌高峰论坛

中国时尚品牌高峰论坛

THE WAY

TO

ASHION

时尚之旅 (第二版)

© 谢锋 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

什么是时装?什么是时尚?著名服装设计师谢锋以他二十多年的设计师生涯为线索,带领我们历经一次绚丽、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,而年轻的莘莘学子们更可以在这部凝结了一名优秀设计师前辈二十多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/谢锋著.—2版.—北京:中国纺织出版社,2007.3

ISBN 978-7-5064-4279-4

I.时… II.谢… III.服装—世界—普及读物 IV.TS941-41

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第016938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

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2004年10月第1版 2007年3月第2版

2007年3月第2次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12

字数:140千字 印数:4001—9000 定价:36.00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。这个承载着我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。

1988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·戈尔捷这样的大师。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

你听说过他，一段时间、从不同的地方和朋友那儿，总是听到他的名字。好奇心在你沉稳的阅历中，也不由得开始暗自想象，这是个怎样的人呢？

我就是这样的方式下，认识的谢锋。“谢锋要去法国时装周办SHOW。”“谢锋的SHOW成了法国时装周的开场秀啦！”说话的人带着十分不同的口吻和心态，向我传达着同样的消息。从法国回来的赵倩也许最有发言权，她是一路鼎力邀请、支持甚至连公关工作都包下，带着谢锋走上法国之行的。因此，她亲自来到我的办公室，说：这个男人，你一定要见一见。

其实，都身在北京，见一面并不困难，然而，谢锋并不怎么参加中国国际时装周，和圈子里的活动离得很远。神秘低调还是高傲，我需要直觉的认识，因此决定去他的工作室见一见他。

谢锋给我的第一印象是非常的好看。在诺大的办公室里，一个中年男子站在逆光中，穿着犹似TOM FORD一样非常修身的黑衣白衫，态度温和谦恭，谈吐亦然，他说着好听的杭州普通话，只是语速很慢。我们看了他的设计方案，还有架子上那些要带去法国的未完成的时装，墙壁上插满了到处搜来的灵感图片，像每一位我见过的设计师一样，我看见了谢锋的梦想。不一样的是，他，含而不露。对于过去和未来，那一天，我们谈了很多。关于中国时装行业的话题，他说的几句话让我印象深刻，“只有伟大的消费者才能成就伟大的设计师。”“中国没有的不是设计，而是行业环境的不完整。”没有强调个人才华，没有批评社会缺憾，淡淡地面对现实，积极努力埋头追求自己的理想，不惊不美，不妄不怠，这种感觉是今天的设计界非常难得的清醒，他是怎样做到的呢？我开始更加好奇。

直到有一天，他把这本《时尚之旅》送到我的办公室，我才明白那个最为朴素的真理——没有一个人的成功是源于偶然。我不仅惊讶于设计师中少见的文笔，更惊讶于他一时无双的经历。毕竟，能够在20年前就远赴重洋，求学日本，先后在日本时装最为鼎盛时期，在日

本最大的时装公司做设计师，之后又去法国KENZO与高田贤三先生一起工作，后来又去到香港、意大利。无论²是艰苦的打工求学，还是与大师、伯乐一样的投资者共舞，在他的笔下都没有丝毫的渲染煽情，倒是在他续写完自己的巴黎之梦终于成功之后的话，让我更加感动：“在我周游了几个产生大师的国度，结交过几位外国设计大师之后，我深刻领悟到成就大师所需要的不仅是个人的才华，更重要的是让大师生存的土壤。所以在中国，我们最根本也是最远大的梦想，不在于个人或单个企业的发展，甚至也不只是一个行业的振兴，而应该是对整个社会的改造和推动——这显然也是一条异常漫长而艰辛的路。”

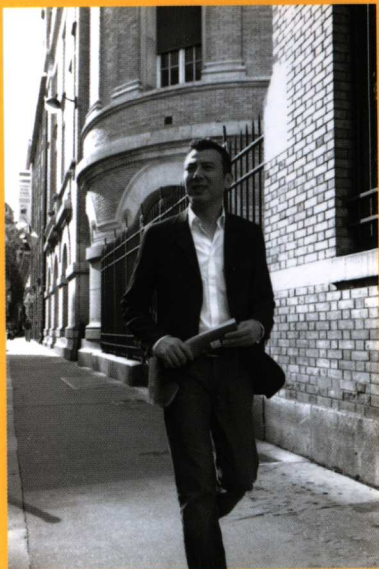
正如谢锋在书里所说，他逐渐明白，曾经憧憬有朝一日能够凭借自己的才华，成为阿玛尼、圣·洛朗那样的时装设计大师，并不是他个人的梦想，而是属于整个中国服装行业的共同理想。而我，作为《时尚芭莎》(HAPER'S BAZAAR)杂志的主编，同样也有着这样的理想。这本拥有140年国际历史的时尚圣经般的杂志，给了我无数的灵感和机会，它让我见到全球最著名的设计师，同他们探讨时装的秘密；它令我见识古老品牌，用手工和心灵维护自己的尊严；它同样告诉我，在过去信息和媒体都十分贫乏的时代，如果没有时装编辑的慧眼和杂志的传播，在那个只有少数人买得起时装的社会，根本不会产生CHRISTIAN DIOR, YVES SAINT LAUREN这样举世闻名的大师，而今天，我们的杂志反倒只会忙着报道那些金字招牌的国际大师，一窝蜂地炒着奢侈品BEST CHOICE的冷饭吗？什么时候，我们才能发现新的设计师？继而拥有自己的设计大师？

我想说的是，大师只是个称谓，我多么希望我们对杰作能够欣赏甚至疯狂，我们愿意穿着设计而非LOGO和牌子，我们在付钱时能够更加慷慨一些，你可以对自己说，我穿我懂得设计，付钱给我深爱的人。这才是设计师和客人真正美好的关系。

吉芬和谢锋，一定不是唯一走向国际舞台的人。然而，就像那第一枚金牌，对于充满渴望之情的我和我们对中国设计师充满期待的人们，这无疑自豪的，这是一个必然，并非一定要跑到巴黎，才能向外国人证明自己的实力。时装是没有国界的语言，也许通过它，可以让更多的人知道，中国不仅生产服装，也同样设计得出非常非常美好的时装。

《时尚芭莎》主编：苏芒

2007年1月于北京

谢锋

1984年毕业于浙江丝绸工学院
1989年毕业于日本文化服装学院
曾任日本NICOLE公司和法国KENZO公司
设计师，香港TAPIS公司总经理、总设
计师。现为中国设计师协会理事，
北京吉芬时装设计有限公司设计总
监、董事长

时尚

■ 策划编辑：郭慧娟

■ 责任编辑：王文仙

■ 装帧设计：视缘堂

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

*PART*₅
梦想之门 148

重返巴黎 150

梦想的旅途 162

后 记 178

再版后记 179

今天很高兴，对获金奖太没有精神准备了。当我接到鲜花和奖杯，我眼前出现了很多的中国学生（都是台胞同胞）都流泪了是啊，中国留学生获得金奖不容易，有许多同学都奋斗很多年了。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艺上给我的很多指导。

通过这次比赛我们手感受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衣裳 完美穿着才是服装最关键的。

冈田先生在获奖后要语重心长地对我说：“获奖是道路的开始”他带见过无数的成功设计师和服装公司那样的大师我要牢记这句话。

Part 1 东京岁月