

中国时尚

与中国设计师对话

冷芸著

中国时尚

与中国设计师对话

冷芸 著

香港大学出版社
香港薄扶林道香港大学
www.hkupress.org

© 香港大学出版社2013

ISBN 978-962-209-191-7 (精装本)

ISBN 978-962-209-325-6 (简装本)

版权所有。本书任何部分之文字及图片，
如未获香港大学出版社允许，
不得用任何方式抄袭或翻印。

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

金泰印刷厂有限公司承印

Global Connections

香港大学现代语言及文化学院

丛书总编辑：王向华 (Dixon H. W. Wong)

《环球联系丛书》探索不同民族和地区之间思想、人民、技术、资金及货物的转移。系列中的著作展示不同地区的互相接触和联系如何引发新的全球文化、政治、身份及经济形式。丛书历史及现代题材兼具，以期反映环球形势转变的全貌，并孜孜以崭新的跨学科知识突显世界多元文化的互动。

《环球联系丛书》已出版著作：

Narratives of Free Trade: The Commercial Cultures of Early US-China Relations

Edited by Kendall Johnson

Europe and China: Strategic Partners or Rivals?

Edited by Roland Vogt

Harbin to Hanoi: The Colonial Built Environment in Asia, 1840 to 1940

Edited by Laura Victoir and Victor Zatsépine

谨以此书献给所有的中国服装设计师

及

默默地支持着中国服装设计师发展的人们!

致谢词

由于相关档案资料的缺失，本书主要通过采访中国当代著名设计师而著成。为了保证信息的完整性及准确性，我以各种形式采访本书中的所有设计师至少有一次，大部分有三次，而对其中几位设计师的采访则超过五至六次。本书中所有受访者均是中国颇有影响力的服装设计师。他们平时除了忙于自己公司的事务外，还需应邀参加各类服装时尚界或者其他各类社会活动，在此感谢他们能在百忙中抽空接受我的采访。其中也有个别设计师的设计作品虽然已为外界津津乐道，但他们行事却非常低调，在一般情况下拒绝接受媒体采访，也因此很难在公开资料中找到他们的相关信息。但为了支持这本第一次向海外系统介绍中国服装设计发展历程的书，他们也非常配合地接受了我的采访。

金泰钧先生属于我早期采访的设计师。他是中国服装设计界的元老级人物，自1940年代便开始在上海从事服装设计，早年师从犹太裔设计师。他的成长经历让我们看到中国其实也曾经拥有过“奢侈品牌”。只是岁月蹉跎，一切随着战争及社会的系列变革而灰飞烟灭。采访金老时其已年过80岁，却依然精神矍铄。说起自己那段家族历史，他脸上总是洋溢着一片灿烂的骄傲。这份骄傲不仅仅是因为自己的家族曾经创造的辉煌，更是为了一个民族曾经创造的传奇。对我来说，有幸采访到金老不仅仅是完成一本个人拙作，更重要的是藉此保存很多可能会随着主人公而消失的历史，而这或许对后人研究解放前的中国服装史会有些许帮助。

其他接受采访的设计师（按采访顺序）还包括王新元、吴海燕、刘洋、谢锋、梁子、马可、王一扬、吉吉及陆坤。为了表达对他们由衷的感谢，在每章设计师采访后我都补充了“采访手记”。这些“手记”，既是为了对每位设计师给予我的坦诚、时间及支持表达诚挚的谢意，也是为了让读者同我一起感受中国服装设计师所经历的酸甜苦辣。

浙江省宁波服装博物馆馆长陈万丰先生是中国“红帮”裁缝历史的重要研究者。我最钦佩陈先生的是他那份尊重学术、淡泊名利的研究态度。研究裁缝历史在现代这个凡事讲求经济效益的世界，简直就是与现实格格不入。而作为馆长的陈先生，除了学术研究，每年最大的任务就是为博物馆寻找资金以维持生计——这实在颇为不易。我对解放前中国服装发展史的了解来自几位重要的史料信息提供者，而陈先生是其中之一，其一手创建的宁波服装博物馆也为本书提供了珍贵的历史图片。

我还要特别感谢张喆先生和他的夫人方敏女士，以及叶红女士和张祖芳女士。他们自1980年代起就活跃于中国的服装行业，在各自的专业领域均颇有建树，硕果累累。他们不仅是我个人在服装业中相识多年的良师益友，更牵线搭桥帮助我联络到其中一些受访者，使我得以完成本书的写作。

我想在时尚领域，无人可以忽略摄影师的影响力。没有他们帮助用镜头记录设计师的作品，我们无法想象本应五彩缤纷的时尚行业将会多么暗淡。因此，我感谢为本书提供了精美图片的摄影师，也感谢他们授权让我在本书中使用这些图片。由于涉及的摄影师较多，在此不再一一列举他们的姓名。读者可在书中的每张图片下看到摄影师的名字。

我还要感谢的是我亲密的朋友Kevin Manley先生及其夫人Melissa。我在Nike时为Kevin工作了六年。在此期间我们建立了深厚的友谊。他的太太Melissa是位作家，特意将美国一位资深的文字编辑Sherrie Holmes女士介绍给我。正因为这样，我才得以完成我的第一本英文处女作。

Berg Publishers是本书的出版商。Berg在视觉艺术与文化领域具有非常高的专业水准，也是出版界中本领域的佼佼者。我与Berg的相交非常简单。我于2005年5月15日发出了一封咨询函，询问他们是否对关于中国服装设计成长历程之类的书感兴趣——没有任何提案，只是一个概念性的简短介绍。Berg很快给了我回复，就这样我们开始了合作之旅。我要特别感谢当时首先回复我邮件的Hannah Shakespeare小姐，正是她的及时回复及努力才使得这一切成为可能。本书在后期制作阶段还得到Berg许多其他工作人员的协助，包括Anna Wright、Emily Medcalf、Julia Hall、Ken Bruce等人。我知道在一般情况下，读者只会“认识”作者和出版商，但不大有机会了解出版背后一批默默无闻的奉献者。我希望借此机会让更多的读者了解到，作品的出版是个系统而又漫长的过程。在此过程中，我们很难有机会向每个参与其中的人员表达谢意，但这并不意味着我们应该忽略他们的存在。

Sherrie Holmes是本书英文版的文字编辑。我无法用语言来表达对Sherrie的感激及思念。其实我们从未见过面，她远在美国，我则居住于上海。但就是这样一段合作过程，让我了解她是一名多么专业的编辑，同时又是一位多么善良的朋友。为一名母语非英语的中国人编辑英语文章，是件劳心劳力的事情。因为多年在美国公司工作，还做过几年口译员，我曾以为自己的英语属于“相当不错”的水平。其实那只是因为我从未真正了解出版所需的水准远超过我们一般人的想象。Sherrie完全“英语化”了我多少有些中国腔的英语写作，因此读者才有机会看到一本“原汁原味”的英语作品。

是次中文译本得以出版，首先需要感谢香港大学文学院语言及文化系的李木兰教授(Louise Edwards)。首次见到李教授时，是因为我想报读她的博士生，顺便向她提起我想把自己的一本英文拙作翻译成中文再出版。她很热情地把我介绍给香港大学出版社社长Michael Duckworth先生，并做了本书中文译本的推荐人。

最后要特别感谢香港大学出版社及社长Michael Duckworth先生，感谢出版社愿意为本人提供中文出版的机会。

冷芸

2011年11月10日于香港

说明

从第一个接受采访的设计师算起，本书的写作起点可追溯到2004年。至中文版出版时，已有八年时间。本书的英文版于2008年底交稿，2009年底出版；中文版则于2011年底交稿，计划于2012年底出版。这八年对无论是中国还是中国的服装设计师而言都是变化最大的八年。为了保证本书内容的新鲜度，我尽可能在不同阶段对设计师做了补充采访，因此中文版的内容比英文版更加充实与丰富。

本书中所有与设计师的“对话”部分均是在尊重原文对话的前提下经过编辑整理后的对话记录，而非原对话内容的直接抄录。

内容简介

本书以中国历史为背景，向读者展现了一个完整的当代中国服装设计师的发展历程。书中以中国解放前的历史为开端（1911—1949年），重点讲述中国改革开放（自1978年）后服装设计师的发展。以改革开放为中国当代服装设计师的发展为起点，本书将设计师按时代特点划分为三代：第一代是成长于改革开放后的首批设计师，他们大多生于1950—1960年代，成名于1990年代；第二代为生于1960年代末及1970年代的设计师，他们主要成名于1990年代中期直至21世纪早期；第三代则为生于1980年代及之后的设计师，这是典型的中国“独生子女”一代，被媒体称为“中国新锐设计师”。由于年龄和阅历的关系，他们属于“小荷才露尖尖角”的一代。

本书共采访了中国十位极具影响力的服装设计师，以采访顺序分别为：旧上海的“奢侈品牌”、也是中国最早的本土时装品牌之一“鸿翔”品牌服装设计师金泰钧先生；驰骋中国服装王国20余年、中国服装界的标杆性人物王新元先生；中国纺织与服装界公认的才女设计师吴海燕女士；最早以叛逆的个性及明星般的外形吸引了众多多少男少女拥趸的“偶像”级设计师刘洋先生；第一位以独立中国（大陆）服装设计师的身份，携自有品牌吉芬参加巴黎时装周的谢锋先生；成功建立了天意品牌，并将莨绸引入现代服装设计，从而挽救了这一濒临灭绝的古老传统面料的服装设计师梁子女士；创立了被广泛视为首个中国当代设计师品牌例外、及第一位代表中国在巴黎高级时装（Haute Couture）周发布

服装作品的设计师马可女士；虽难在媒体寻觅踪迹，却已在服装市场默默耕耘近十年，与合伙人共同创立的品牌素然销售规模已过亿，无论在零售商圈还是在服装业内均被视为很有设计思想及发展潜力的王一扬先生；未受过任何正规设计教育却受到诸如靳羽西（Yue-Sai Kan）、维多利亚·贝克汉姆（Victoria Beckham）及帕丽斯·希尔顿（Paris Hilton）等名流造访的青年设计师陆坤；以及来自工业设计专业背景，涉足领域横跨平面设计、当代艺术策展、艺术品设计，及后创立了以熊猫为主题的中国本土潮牌Hi Panda的设计师吉吉。

本书最大的特点是以作品背后的人物，而非作品本身为重点内容。“字如其人”，设计作品所反映的恰恰是其背后设计师的设计思想及世界观。因此要了解设计师的作品，其实更应当深刻了解他们的成长历程，以及该成长历程最终如何影响了他们的设计思想及观点。因此本书重点讲述了每个设计师的成长经历：包括他们个人的成长故事、各自所接受的教育、职业生涯及建立自有品牌的过程与感悟。尽管仅有十位设计师录入本书，但因这十位设计师均是经过精心挑选，故颇能代表中国服装设计师的成长共性。

本书是第一本由中国作者以英语写作、在海外出版发行的全面系统地介绍中国服装设计师成长历程的作品。作者根据多年积累的行业经验及对西方文化背景的了解，向读者阐述了自己对中国服装设计师及中国服装品牌发展的观点，以及中国服装设计师走向世界所面临的挑战及可能的路径。

本书适合海内外服装设计师、服装历史与文化研究者，及对中国文化与历史有兴趣的读者阅读及参考使用。

前言

新元曾说，我采访他的距离感正好——不近不远。这种距离感可以让我以一个客观的立场来描述他、分析他。

这也恰恰是我写此书的初衷之一。

我一直以为，我们对人物的评价常常是极端的——要么用尽美誉之词，恨不得自己有着妙笔生花之手，单凭一篇文章就可以将人捧上天；要么就是充满诋毁，似乎一件事所有的错误都应该由这个人承担。这让我觉得难以看到人物原本的真实面貌。而我要呈现给读者的一定是有血有肉的中国服装设计师。在本书里，无论是设计师本人，还是他们的生命历程，都不是完美的，但他们一定是真实的。而我个人观点的表述不一定很完整甚至正确，但至少我会以一颗诚实的心去面对所有的受访者及读者。

也因此我非常感谢所有设计师以开放的心态接受了我的采访。没有他们的开放，也无从谈起我的“真实”表达。

我新近最喜欢的一句话是史蒂夫·乔布斯 (Steve Jobs) 的“追随自己的心灵” (“Follow your heart”)。如今我们太多的时候是为了他人眼中的自己而生活，因此我们总是在不断追逐别人眼中的目标，所以常常感觉身心疲惫。而追随自己的心灵，真诚地对待自己和他人，我想或许就是解除这种疲惫的一帖良药。

如果您能以同样真诚的心来阅读此书，相信您一定会有所收获！

目录

致谢词	ix
说明	xiii
内容简介	xv
前言	xvii
插图目录	xix
第一部分 简介	1
第一章 中国时装简史	3
第二部分 20世纪80年代：第一代服装设计师——先锋队	27
第二章 背景及行业大事记	29
第三章 王新元——驰骋于时装帝国的将军	35
第四章 吴海燕——穿梭于学院与商界的全能才女	63
第五章 谢锋——时尚的“混血儿”	83

第六章	刘洋——为设计而生，为设计而死	103
第七章	第一代服装设计师——中国的先锋“舞者”	121
第三部分	20世纪90年代：第二代服装设计师——实践者	125
第八章	背景及行业大事记	127
第九章	梁子——和谐之美	131
第十章	马可——现代时尚界的孤绝隐者	145
第十一章	王一扬——纯粹的设计师	167
第十二章	第二代服装设计师——中国设计的中坚力量	179
第四部分	21世纪：第三代服装设计师——中国服装设计的未来	181
第十三章	背景及行业大事记	183
第十四章	陆坤	187
第十五章	吉吉	193
第十六章	第三代服装设计师——中国“新锐”设计师？	201
第五部分	结语	203
参考文献		213
简繁体中文与英文词目对照表		217
索引		221

插图目录

图1.1	蜡像：本帮裁缝。宁波服装博物馆。	3
图1.2	解放前中国的本帮裁缝店。上海市档案馆。	4
图1.3	20世纪初在上海有许多西方商人开的商铺。上海市档案馆。	5
图1.4	20世纪早期的旗袍。宁波服装博物馆。	5
图1.5	精致的中式刺绣。宁波服装博物馆。	5
图1.6	蜡像：正在工作的绣娘。宁波服装博物馆。	6
图1.7	中国时装之父赵春兰及其学徒谱系。上海市档案馆。	8
图1.8	解放前上海南京路上的鸿翔时装店。上海市档案馆。	10
图1.9	金泰钧先生的“时装设计师”任命书。由金泰钧先生提供。	11
图1.10	田家桐制作的毛主席装（复制版）。宁波服装博物馆。	13
图3.1	王新元与皮尔·卡丹先生，1986年。摄影：刘洋。	36
图3.2	部队时期的王新元，1978年。由王新元提供。	39

图3.3	王新元参加第二届香港青年服装设计大赛获得礼服类银奖，1987年。由王新元提供。	42
图3.4	新元品牌专卖店，1990年代早期。由王新元提供。	45
图3.5	新元品牌时装发布会，1991年。摄影：张亚建。	45
图3.6-3.9	新元产品线。摄影：王新元。	46
图3.10	重金打造的法涵诗品牌画册，模特儿：陈娟红，1997年。摄影：伍洪。	48
图3.11	重金打造的法涵诗品牌画册，模特儿：马艳丽，1997年。摄影：伍洪。	48
图3.12	法涵诗画册，1997年。摄影：王新元。	49
图3.13	王新元在宁波天一阁举办的“天一夜宴”时装发布会，1999年。摄影：潘杰。	50
图3.14	2000年王新元率先在中国长城发布时装会，比卡尔·拉格菲尔德为芬迪所做的长城秀整整早了七年。图片由王新元提供。	51
图3.15	王新元为长城秀设计的高级时装，2000年。摄影：潘杰。	52
图3.16	王新元为宣传苏州丝绸面料所做的时装发布会，2001年。摄影：钱麒儿。	52
图3.17-3.18	王新元为本土针织品牌所做的以“面子”为主题的时装发布会，2005年。摄影：徐乐中。	52
图3.19-3.22	王新元为CCTV做的以“浪漫”为主题的时装发布会，2006年。摄影：王建庆。	53
图3.23-3.24	王新元为CCTV做的以“中国风”为主题的时装发布会，2007年。摄影：王建庆。	56