

CHANEL

COLLECTIONS AND CREATIONS

香奈儿

——收藏与创新

[法] 丹尼尔·博特 著

杨献军 译

经济科学出版社
Economic Science Press

香奈儿——收藏与创新

[法] 丹尼尔·博特 著

杨献军 译

经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

香奈儿：收藏与创新 / [法] 博特著；杨献军译
—北京：经济科学出版社，2012.7
ISBN 978 - 7 - 5141 - 2231 - 2

I. ①香… II. ①博… ②杨… III. ①商业品牌 - 产
品设计 - 法国 IV. ①F456.56

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 181680 号

策划编辑：李佳妮
责任编辑：张 力 李 娅
责任印制：李 鹏

香奈儿：收藏与创新

[法] 丹尼尔·博特 著

杨献军 译

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：88191217 发行部电话：88191537

网址：www.esp.com.cn

电子邮件：esp@esp.com.cn

北京画中画印刷有限公司印装

787 × 1092 12 开 17.5 印张 100000 字

2012 年 11 月第 1 版 2012 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2231 - 2 定价：198.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：88191657)

(版权所有 翻印必究)

Handwritten signature or text in the bottom right corner, possibly reading "Hendrick" or similar.

前言

这是一个神妙莫测、充满梦幻与奇思妙想的国度，一个从未受到残酷的时间记忆践踏蹂躏的神殿。这就是香奈儿品牌遗产保持长盛不衰的原初圣地。只有惠蒙垂青者才能幸而有机会发现并见证这些颇具创意的时尚设计，才能亲自感受到卓越时尚的香奈儿集团从未停止过跳动的核心，仍然鼓荡着未来的节奏脉搏。成就于早期的这些时尚杰作早已成为香奈儿时尚风格的牢固基石——这种风格只能说是一种天赐礼物，一种颇具现代风韵的时尚品味。我们一直在想方设法去理解这种时尚风格，努力捕捉其内在的典范超群品质。如实地描述这些时尚创意的卓越之处，我们就能够深入分析直接由其直接脱胎而出的新近时尚设计特色。

时光倒流将近 100 年，即在 1912~1919 年之间，年轻的加布里埃·香奈儿女士正在一手独创推出第一批时尚女帽。这种样式颇为素雅的时尚女帽一经推出，就风靡巴黎，人见人爱。这一时刻，无疑开启了香奈儿时代的时尚黎明。也正是在这一时刻，我们看到了魅力四射的现代时尚和更加辉煌美艳的未来时尚如何奠定了各自的发展根基。

在这个号称无怀旧念想的时尚博物馆里（一个更为大众喜爱的名称是香奈儿博物馆）赫然陈列着 20 世纪最伟大的时尚设计艺术家倾心创造的非凡时尚作品，历历在目的创意线索，以及品位高尚的创意原件。尽管有时可可·香奈儿被冠以 couturiere（意为“裁缝”）的称号，但她不会喜欢这一称号。“我不懂裁缝手艺”，香奈儿会以其招牌式的机智这样回答提问，态度直率，嗓音沙哑。但是时尚女装（即带有大写字母 C 的 Couture 一词）已经融入了香奈儿女士的生命，与她的最终命运休戚相关。香奈儿女士缔造了一个全新的时尚世界，一个不朽的时尚形象。

凭着坚定不移的决心，富有远见的本能，凭着品味生活的卓越才能，以及与生俱来的优雅感觉，香奈儿打造出了具有现代风韵的女性形象。

香奈儿时尚帝国一如其创始者那般大名鼎鼎，神秘莫测，其时尚品牌的神奇魅力回荡在过去与现在的牢固联系之中。原创设计与其当代阐释之间的连带关系颇为引人入胜。

上图：

1914 年之前的可可·香奈儿侧影，清秀美丽，一头浓密的乌发。几年以后，她突发奇想，剪成短发。

对面左图：

香奈儿装束风貌，拉格菲尔德眼中的现代冒险女性形象。
绘图 拉格菲尔德

香奈儿小姐拥有 21 个采用印度乌木制作的屏风。无论古典款式还是现代款式，对于可可·香奈儿而言最重要的是风格。她那独树一帜的风格受到全世界最为广泛的模仿借鉴。

摄像 鲍里斯·里普尼兹基

如今这些优雅时尚的遗产从未失去任何原有的迷人魅力，因为它们生动展示了一种风格的诞生过程。当这些往日时尚遗产及其当代化身并排展现给世人时，它们仍然具有十足的当代韵味。

在香奈儿品牌档案馆里，由香奈儿女士设计的晚礼服闪烁着满天星斗般的光彩。粗花呢上衣配有精美的镀金纽扣，使人想起这位时尚女皇喜爱的各种装饰图案和象征手法。在这所不易为眼拙者所察觉的艺术殿堂里，时光仿佛受到精美奢侈品之屏风的拦阻，似乎已经停滞了：珍珠柔光淡淡，钻石亮晶耀眼，巴洛克风格的宝石闪烁着深沉强烈、勾魂摄魄的光芒。装饰链条缠绕在互相勾连的两个大写字母 C 上——便是于 1921 年设计的标志性字母组合图案。黑色首饰包装盒一经开启，便展现出繁密的山茶花图案。山茶花，作为一种标志性花卉，是香奈儿公司（位于巴黎市康朋街上）的永久性商标图案。黑色，更是香奈儿女士开始就极为重视并运用纯熟的一种“反颜色”。展示在小巧黑亮包装盒中的美容产品使人不禁回想起一种礼仪，一面历史的侧影。这就是富有远见卓识的时尚艺术家可可·香奈儿设计出的美好形象。

香奈儿这一时尚品牌超越了一切阶段性时尚概念。香奈儿公司已有百年历史，一直欣然承诺满足我们的好奇天性，并帮助我们正确理解该公司的标志性图案及其时尚标志。正如卡尔·拉格菲尔德所说的那样，我们希望破解那本处于香奈儿品牌神话核心的“密码机密”，以便揭示其种种神奇奥妙。

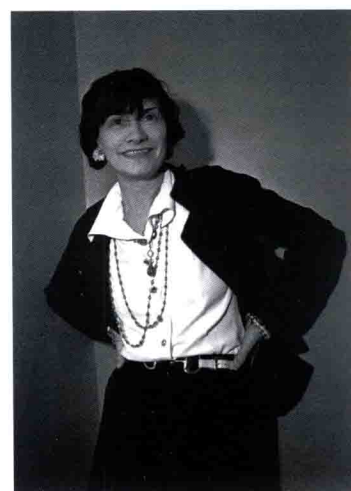
本书穿插选用了一些图像、照片和绘画，架起了一座沟通遥远的过去与当今伟大时代的桥梁。书中的内容不断变换，从 20 世纪 20 年代的黑色裙装到 50 年代的彩色穗带装束，从简单的唇膏到细密的眼影，一直谈到严格复制精美繁复风格关键要素的当代时尚设计。我们从中可以看到巧妙的颠覆变通，意想不到的解说评论，从一个世界向另一个世界的转换。每一个主题，每一个符号，每一种设计和目标都印证着别具一格的经久不衰的时尚境界。

我们可以看到时尚世界，看到群星灿烂，看到可可·香奈儿女士早在 20 世纪 20 年代就首次设计出的时尚标志。我们可以借此很好地理解香奈儿女士非凡的创造才能，并且无限感慨香奈儿公司的当今掌舵者们令人惊异的技术才能。他们的奋斗目标就是使香奈儿形象和品牌永立不倒，独步天下，不断提升香奈儿品牌的优雅品质、奢华气派和豪放大胆的风格。

本书共分 5 章，每章内容围绕香奈儿品牌的 5 大标志性特点展开解说——我们以此方式对表达对香奈儿 5 号香水，香奈儿女士的幸运号码“5”的由衷敬意。通过书中 5 章不同内容，我们追寻跟踪现代时尚的发展线索，并且不断地提到那些以自己的杰出品性和创造技能开创富有活力的公司和不朽时尚风格的专业人士。

雅克·海卢，香奈儿不朽时尚品牌的艺术总监与设计师、圣殿守护神，完美地体现了香奈儿公司在“惊世而不骇俗”这方面所具有的坚定决心与卓越实力。国际著名时装设计师卡尔·拉格菲尔德每个季节都推出一系列新款豪华时装，从未因循守旧，总能将一流创造力同香奈儿时尚风格融为一体。化妆与色彩大师多米尼克·蒙克多瓦和海蒂·摩哈维茨则把未来技术同香奈儿标志结合在一起，创造出熠熠生辉的未来化妆效果。奢华珠宝一直是香奈儿的顶级珠宝系列品牌，推出了包括星光天河（Éléments Célestes）系列在内的多种新款卓越珠宝产品。星光天河系列珠宝优雅华贵、前卫时尚，秉承了公司创始人香奈儿女士对钻石珠宝的钟情挚爱。

香奈儿女士具有多种反差极大的不同性格特点：既谨慎又奢侈，既夸张又素雅；她一心想“融入未来”，然而对于自己所钟爱的一切却又矢志不移地，有时甚至是奋不顾身地加以保护。雅克·鲍尔格，香水调制大师，亲手打造了最具有传奇色彩的香奈儿 5 号香水所具有的神奇品质。他不仅使得香奈儿品牌的香水神奇品质永立不倒，而且他所研制推出的新款香水将华贵时尚的精神、神奇、魅力与神话传播到世界各地。这，就是香奈儿时尚王国。

上图：
可可·香奈儿精神依然主宰着旺多姆广场。
她对于自己的好恶立场鲜明；她是整个 20 世纪优雅品味的最后仲裁者。

下图：
香奈儿小姐影像
摄影 鲍里斯·里普尼兹基

**“运气是一种存在方式。
运气不是小精灵。
运气是我的灵魂。”**

加布里埃·香奈儿

MADemoiselle

PRIVÉ

目 录

前言	i
第一部分 女士套装	1
第二部分 山茶花标志	41
第三部分 珠宝首饰	79
第四部分 香水与化妆品	113
第五部分 黑色裙装	153
致谢	193

第一部分 女式套装

“时尚女装的艺术就是了解如何提升品位。”

香奈儿时尚是永恒的。作为一种风格样式，香奈儿时装绝对别具一格，颇有现代韵味，即便于穿着，也便于突出个性，循环配饰。香奈儿时装的创始者是一位女士（可可·香奈儿女士——译者注），她早在1913年就首次推出并亲自穿着这种时装，且将此转变称为“世纪时尚宣言”。在问世将近90个春秋之后，香奈儿时装依然历时长存，垂范于世，散发着永恒的青春气息。岁月的流逝丝毫未能留下任何痕迹。香奈儿时装的经历——就是女性的传奇，企业的传奇，风格的传奇，美容的传奇。这一时尚传奇经由卡尔·拉格菲尔德（1983年以来一直加盟供职于香奈儿公司）的不断传承发扬，颠覆变通，与时俱进，以胜利者的姿态昂首迈进第3个千年新纪元。

在时尚方面的影响力超过香奈儿时装品牌的创意设计者寥寥无几。作为法国优雅风范的经典象征，香奈儿时装的制作过程有着严格的专业标准：精确的线条，尺寸恰当的款式裁剪，恰到好处地搭接到位，穿起来行动便利，短款上衣配有镶边装饰；两袖准确地缝合在与双肩平齐的位置上，采用明兜；经久不衰的颜色搭配——米色，藏青色，黑色，粉红色，樱桃红，淡绿色；面料选择也一脉相承地采用粗花呢和细毛平织布料，或者两者不拘一格的搭配组合；选用的“面料令人眼花缭

乱，简直能把最强壮的高原居民晃得双目失明”。裁剪制作上衣和女裙时从来只选用同一块面料，以避免产生颜色偏差。

女裙采用罗缎衬里配搭在臀部位置，而非采用腰带衬里，以免增加不必要的厚度。镶边装饰衬托着上衣的外边轮廓，有烘云托月之美，并且点缀在衣兜和袖口边缘上，总是呈现出一种无懈可击的风格特色。对于可可·香奈儿而言，豪华气派就体现在不显山不露水的完美设计上。

配搭协调的时装概念，据信是发轫于19世纪末英国时装设计师约翰·德莱弗恩设计制作的第一批女装上。那时的加布里埃·香奈儿最初就想象着采用细毛平织布料设计制作女装。当时上流社会女士对这种面料不屑一顾，觉得有失身份。可是采用细毛布料制作的女装柔软素雅，穿着舒适，自成一格，甚至具有呐喊反叛的格调。自从进入时装界那一刻起，可可·香奈儿就以标新立异、大胆创意的形象在业内独树一帜、声名鹊起，强烈反对“美丽年代”流行的过分华丽的装饰手法。那绝不是香奈儿的风格。

当年的加布里埃·香奈儿于1907年来到巴黎时，尚未赢得“时尚小姐”的美誉，然而她却以自己的一身学生装束闻名遐迩，名噪一时：身穿黑色衬衣，白色项链上配饰有天鹅绒蝴蝶结，脚踏一双“孤儿鞋”。随后不久，

* “美丽年代”指第一次世界大战前的法国社会，经济发展，歌舞升平，一派繁荣。

前页插图

风格宣言：粗花呢饰边套装彰显无与伦比的穿着风貌。1960年秋冬季时装设计款式。刊登在2004年6~7月期当期法国《时尚》杂志上
设计兼摄像 卡尔·拉格菲尔德
地点：创意设计工作室门口。

对面右图

英格丽·褒曼为出演戏剧《茶点与同情》中的角色最后试穿香奈儿经典风格的定制戏装。此出戏于1956年12月在巴黎上演，编剧为弗朗索瓦·萨根。
照片来源：1956年12月17号《Elle》时尚杂志

CHINA

她就借用法国作家朱尔·勒纳尔的一句名言对外宣称：“我确实很讨厌一些东西”。她讨厌用作装饰的白鹭羽毛，讨厌衣裙上的荷叶边，讨厌拖裙饰带与色彩柔和的雪纺绸，讨厌当时髦女性所喜欢的太过女性化的一切华丽服饰。“女士们一穿上商店玻璃柜台里的衣服，束腰的紧身内衣和老式内衣，再用上那些服饰衬垫就浑身冒汗。是我使女性的身体又重新获得了自由。”当年香奈儿穿着的是自己设计的服装，或者说是模仿男人的成衣和工作服而制作的服装。其中有便于活动、用细毛布料制作的水手上衣，还有运动服，因为她喜爱体育，而且也不想让自己在活动时身体受到限制。香奈儿对设计穿着结果感到满意，更以开拓者的坚定信念肯定自己的风格。她对于自己的爱好和嫌憎同样了如指掌。她希望自己能够“融入未来”。她是第一个为自己设计服装的女性，因此，只要她喜欢哪种样式，就可以自己设计穿着哪种样式。

当年加布里埃·香奈儿的服装设计灵感既来自个人生活中的男人，也来自那些自己频频光顾的一些地方，比如，海滨、体育运动场所和赛马场。在结识了养马富翁艾提安·巴桑以后，人称特立独行者的香奈儿又变成一位骑术精湛的女骑手，下身着马裤，上身穿骑装。在某种意义上说，学习骑马、赛马客观上激励催成了她果敢卓识的风格特点，并促使她由此步入时尚王国。之后不久，1908年，巴桑先生在巴黎市区马尔赛布大街160号的公寓变成了香奈儿拥有的第一个女帽与

妇女头饰生产作坊。正是在那里，她第一次发现了真正的自我，找到了她认为自己应该归属的领域。巴黎这座城市和那儿的上流社会生活使香奈儿女士分外着迷。

接下来香奈儿女士又使整个巴黎为她而倾倒。没过多久，众多女演员和上流社会女士纷纷拜倒在她的门下。她只光顾出入那些最能显身份的高档场所，比如马克西姆沙龙和拉普鲁斯沙龙。她的肖像至今还悬挂在那里，足以说明她是多么频繁地光顾这些私人

前页插图

20 世纪 50 年代女士套装
上的香奈儿品牌标签

对面左图

在巴黎康朋街高级时装
“大沙龙”举行的时装展。

1956 年 8 月 11 日刊登在
《巴黎竞赛》杂志上。

摄像 威利·里佐

右图

历久弥新的着装风貌的先
驱者。第一批设计推出的
白方格棕色人造丝面料女
士套装；衣领、衣袖与前
胸翻领采用凸纹布料制
作，同纽扣扣紧的上衣相
互衬托配搭。1935 春夏
季时装设计刊登在法国
《时尚》杂志上。

摄影 P. 霍斯特