

· 20位世界时装顶级大师演绎人体之美 ·

世界顶级 服装设计师 TOP20

梦亦非◎著

of the world's
fashion
designers

伊夫·圣·洛朗 卡尔·拉格斐尔德 薇薇恩·韦斯特伍德

瓦伦蒂诺·加拉瓦尼 卡尔文·克莱恩 高田贤三

三宅一生 乔治·阿玛尼 让·保罗·戈蒂埃

唐娜·卡伦 马丁·马杰拉 约翰·加利亚诺

马克·雅各布森 安娜·苏 亚历山大·麦奎恩

汤姆·福特 本哈德·威荷姆

川久保玲

多尔切与

顶级大师联袂呈现
超凡想象 奇魅瑰丽的
视觉盛宴

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

·20 位世界时装顶级大师演绎人体之美·

世界顶级 服装设计师 TOP20

梦亦非 ◎著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界顶级服装设计师 TOP20/ 梦亦非著. —重庆:
重庆大学出版社, 2009.4
ISBN 978-7-5624-4831-0

I.世… II.梦… III.服装—设计—艺术家—生平事迹—世界 IV.K815.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第043916号

世界顶级服装设计师 TOP20

梦亦非 著

责任编辑: 喻为民
责任校对: 任卓惠

装帧设计: 冯波
责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023)65102378 65105781

传真: (023)65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆三联商和包装印务有限公司印刷

*

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 16 字数: 358千

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

ISBN 978-7-5624-4831-0 定价: 48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

特别说明: 本书因编排时间仓促, 有些图片未能与作者联系上。
请作者见书后与重庆市版权局联系, 我们将按规定付稿酬并致谢意!

序

幽微的慰藉

当历史进入20世纪后半叶之后，整个人类的文化发生了巨大的改变：从现代主义大范围地“崩溃”进了后现代主义，后现代主义影响了文学、艺术、音乐、建筑等领域，在所有人类艺术出现的地方都可以找到后现代主义的蛛丝马迹。在这种文化背景之下，服装，也逃不了后现代的“卡桑德拉咒语”。

在时装界，所有创造了传统风格的经典大师们都留在了20世纪，并且都在前期与中期就已达它们的顶峰、完成他们的使命，保罗·波烈是这样、香奈尔是这样、纪梵希是这样，甚至皮尔·卡丹也是这样……因为服装总是处在时代的背景中、文化的范畴中，当世界文化进入后现代之后，优雅的经典文化已成明日黄花，优雅的服装传统也黯然销魂。既然缓慢的优雅时代已落幕，服装，也就谢幕了一个经典时代，步入另一个陌生的平民化时代。在世界文化史上，1968年的“五月风暴”是一件划时代的大

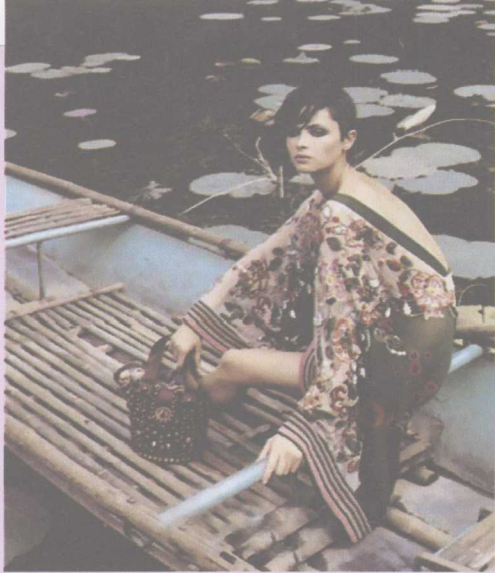
事，它让全球文化话语权从贵族手中转移到资产阶级手中，是一次资产阶级的“文化大革命”，在此之后，文化语境已发生巨大改变：平民化急剧发生、后现代艺术大面积地升起……服装作为艺术与商业之间的嫁接，首当其冲地发生了“裂变”。所有的时代变革都会首先体现在服装的变革上，1968年之后，时装，已经朝着后现代主义的未知迷雾一路狂飙而去，进入不知所终的旅程……

在本书中，我保留了几位经典时代的大师：伊夫·圣·洛朗、瓦伦蒂诺·加拉瓦尼、卡尔·拉格菲尔德，事实上，就如我在书中所言，前面两位是优雅时装的守灵人，而后者则是优雅时装的送终者，乔治·阿玛尼则是戴着经典面具的后现代设计师，他的服装精神与前两位不一样。至于剩下的大部分设计师，从高田贤三到马可，处于时装后现代主义起始到目前阶段的不同时间段，他们的设计属于严格意义上的后现代艺术：马丁·马杰拉的解构、三宅一生的重构、安娜·苏的混搭、马可的跨界、卡尔文·克莱恩的中性、唐娜·卡伦的都市气息与媚俗、薇薇恩·韦斯德伍德骨子里渴求话语权的朋克、让·保罗·戈尔蒂埃的“恶之花”、汤姆·福特与D&G的商业性感、麦克奎恩与威荷姆的胡拼乱贴……构成一幅后现代服装艺术史的“涂鸦”，你已经无法找出一条清

晰的线索去串联他们，他们将“时间的继承”变成了“空间的狂欢”，在这几十年的“狂欢”里，服装与艺术的界限被打破，艺术与生活的边界被取消，再没有经典可言，剩下的只有无空无尽的“话题”与商业投机——这完全符合后现代艺术的场景。后现代主义没有什么可以坚持的价值，没有什么固定不变的方法论，一切都是一次性、消费性、复制性。虽然这些大师们用一次次刺目的时装秀激动我们审美与消费的味蕾，但在超高速的时尚元素更迭间，我们还是感觉到了疲倦与麻木，艺术转瞬即逝，只有消费之树常青……

在后现代艺术的场景中，服装设计师们的人格也“后现代化”，如果说现代与前现代服装大师们通过创作去完善自己的人格，让作品与人格都散发出灿烂的光芒，那么，后现代的设计师们则通过创作的方式去“消费”自己的人格与才华：同性恋设计师越来越普遍、生活越来越不知所措、设计越来越不知所云。后现代艺术的一个重要方法是解构，而后现代设计师们的人格也在解构：变异给你看、堕落给你看、毁灭给你看……但已不是“悲剧”——将有价值的东西毁灭给你看，而是将本来无价值的东西玩笑似的毁掉，只为了一点点掌声和掌声后面的购买力。这就是后现代语境中的当代服装

艺术！

我选取了20位设计师，绝大多数都是“后现代艺术家”，试图用他们作为一个个坐标，画出一条当代服装艺术发展的“曲线图”，当然这并不完美，因为还有许多有才华的设计师被省略掉了，但是，至少他们是站在一个又一个的制高点上，所以有理由选择他们。与其说他们的生涯是快乐的，不如说是忧郁的，与其说他们的作品是经典的，不如说是易朽的，所以，与其说你将要了解的是一部当代服装发展史，不如说是一部从服装角度切入的当代心灵史。

就在那些泪与笑、黑色与白色、开放与凋落间，让我们裹一袭时装，哪怕不能遮风挡雨，也让我们在时尚的错觉之下获得一点点心灵的慰藉吧。那些服装，那些曾领风骚的大师们，正在成为过去式，但是，毕竟他们就像朴素歌声中的“那些花儿”，激动过与激动着我们的年华，就像我曾在一首诗里写过的那样——

是的，我反复说起那白色香气

（它们越来越近于虚无）

不是怀念海岸线上的春天

而是年轻时，那幽微的慰藉

愿你在这些大师们的身上，得到一点“幽微的慰藉”。

目录

CONTENTS

序

幽微的慰藉

01 伊夫·圣·洛朗

最后的传统

2

02 瓦伦蒂诺·加拉瓦尼

末代奢华

14

03 卡尔·拉格菲尔德

时尚江湖的盟主

28

04 卡尔文·克莱恩

美式性感

42

05 薇薇恩·韦斯德伍德

先锋到死的时尚“西太后”

54

06 高田贤三

“日本丛林”的迷幻

70

07 三宅一生

解构与重构

82

08 乔治·阿玛尼

极简派优雅

94

09 让·保罗·戈尔蒂埃

巴黎的忧郁

106

10 川久保玲

反时尚的哲学

118

11 唐娜·卡伦
黑色的魅力 132

12 多尔切与加巴纳
剑走偏锋的性感 144

13 马丁·马杰拉
以时装的名义恶搞 156

14 马克·雅各布森
最佳设计与不佳人生 170

15 约翰·加利亚诺
经典中的顽童 182

16 安娜·苏
混杂的诱惑 194

17 汤姆·福特
不穿衣服的亚当 206

18 亚历山大·麦克奎恩
在阴影中 216

19 本哈德·威荷姆
表达愚蠢的自由 226

20 马可
有用与无用之间 238

伊夫·圣·洛朗

最后的传统

近代法国的三大时装巨匠——可可·香奈尔 (Coco Chanel)、克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 和伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent)，唯有伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent) 具有浓郁的书卷气，他得天独厚的天才令他的设计生涯完全不同于另外两位：迪奥在走向时装领域的路上踟躇了20多年，香奈尔的时尚江湖地位源于女性的艺术直觉，而伊夫·圣·洛朗却是从小酷爱时装、到青年时代就已名声大振的缪斯女神的宠儿。他那艺术家的浪漫气质、对于色彩的精准拿捏、挑战世俗的大胆作风，对于奠定法国巴黎这一时尚之都的地位功不可没。

横空出世的迪奥岁月

1955年，在时尚杂志界磨炼一年后的伊夫·圣·洛朗离开了《Vogue》，在他的法国伯乐的推荐下成为时装界巨子迪奥的助手。当时迪奥的事业正如日中天，和圣·洛朗的相遇似乎是命中注定的缘分，“与迪奥的相识是一个奇迹，我永远感激他，他是一位慷慨的大师，把艺术的种子播撒在我的心田。”这个架着硕大的眼镜、看起来羞涩又虚弱的年轻人，却有着和其外表相异的庄重和执着态度，深得迪奥的欣赏和三位女助手的疼爱关怀。他也不负众望，在此充分发挥了自己不凡的创造天赋，到第二年，三分之一的迪奥时装都已出自这个初出茅庐的年轻人之手了，绝对不俗的业绩令他很快被提升为技术指导。

然而就在同年的10月，迪奥却不幸与世长辞，大家都在猜测大师的继承人会是哪一个幸运者，当时呼声最高的是在时装界已经小有名气的纪梵希、纪·拉罗切、皮尔·卡丹。短暂的动荡后，伊夫·圣·洛朗在大众的猜疑和惊诧之中成为迪奥的继承人，在危急时刻接下了该年时装发布会的重任，那一年，他才仅仅21岁。媒体在评论这位幸运儿时说：“他像一个银行的小职员或是化学助教。”但伊夫·圣·洛朗用极为成功的第一个系列就轻松地抹去了时尚界和媒体对他的种种担忧和不怀好意。

1958年1月30日，圣·洛朗发布了迪奥去世之后的第一个系列：“梯形线”系列，简洁优美的造型在创造新时代清新气息的同时，保持了迪奥一脉相承的时装设计魅力。那一天，人们热烈的鼓掌欢呼场面颇似当年迪奥发布“新造型”后大获成功的火爆。年轻的接班人伊夫·圣·洛朗被热情的观众召唤到公司阳台上，不得不腼腆地向人群挥手示意，人们呼喊他的名字，称颂他的设计……《时尚》杂志评论说：“这是一个整体的、无可争辩的成功。”报界也在第二天以“圣·洛朗拯救了法兰西”为标题宣告伟大迪奥的传统将后继有人。伊夫·圣·洛朗的成功对法国经济起到了决定性的作用，美国《时尚》杂志称颂道：“整个巴黎都感到，新的巴黎，新的法兰西，变得更加年轻了。”伊夫·圣·洛朗的名字传遍了巴黎的街头巷尾。毫无疑问，这位年仅21岁的时装金童，立刻成为迪奥

首席设计师的不二之选，并持续至1960年。

这之后的整个巴黎、全世界时装界都在议论并持续关注这位年轻的天才。这年秋天，圣·洛朗的第二个系列把裙下摆急剧地降低了6英寸，《哈泼时尚》称：“胸部的展露是巴黎最活跃的新姿态，特别是迪奥，提高了腰线和放松腰部。”秋冬系列他又把裙底边缘线提高到膝部，并束上腰带。1960年，他设计的春夏系列被称为最美丽、最年轻的设计……然而好景不长，当年的秋冬系列就引起了普遍的争议：那是一组针织高领衫和黑色皮夹克，被英国《时尚》描述为：“死尸般的苍白面孔、皮大衣、斗篷和高领圈，永无止境的黑色。”迪奥的老顾客们不买账了。

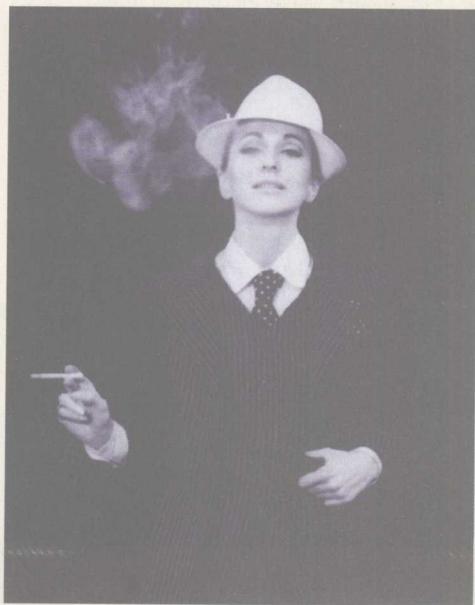
这一年9月，圣·洛朗应征入伍服兵役，才两周就因神经衰弱而情绪崩溃被送进医院，之后因迪奥公司的总设计师一职旁落他人，圣·洛朗和抛弃他的母公司打了一场官司，最后以胜诉获得了48,000英镑的赔偿金。

1962年，伊夫·圣·洛朗用这笔钱和朋友皮埃尔·贝尔合资开了自己的时装公司，“YVES SAINT LAURENT”这个品牌正式诞生。

伊夫·圣·洛朗时代

接下来的一切，就像是一部圣·洛朗创造的时装史。有了自己的公司后，他不必再受制于迪奥的设计风格 and 方式，全身心地投入到自己风格的创造中，他的每一个灵感泉涌的设计概念，都突破时代成为照亮时装史的经典之作。

在第一场发布会之前几周，圣·洛朗在离香榭丽舍大街不远的Spontini开张了自己的第一个时装屋，并邀请法国著名的平面设计师Cassandre设计出独特的标志——

YSL。品牌成立后的首次处女秀便引起极大的轰动，如当时所发布的水手衣、郁金香线条等，都成为时装界开启先河意义的新创意。《生活》杂志给予了高度评价，称赞他的设计是“自香奈尔以来最为美好的”。这时期圣·洛朗的风格是典型的战后风格，造型挺括，富有弹性，优雅、秀美，被称为“敏感的、法兰西式的、美丽而非常女性化的”。1965年的秋冬系列是著名的“蒙德里安”主题，伊夫·圣·洛朗以冷抽象画家蒙德里安的几何形绘画作为母体展示

○著名的吸烟装

以雅皮风格的设计思路、简洁帅气的造型成为代表圣·洛朗品牌形象的经典之作。