

世界顶级时尚大师作品典藏

詹尼·范思哲

GIANNI VERSACE

V&A

上海人民美術出版社

世界顶级时尚大师作品典藏

詹尼·范思哲

@2002 V&A Publications

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written permission of the publishers

本书经由英国V&A出版公司授权，由上海人民美术出版社独家出版。版权所有，侵权必究。

合同登记号：图字：09-2005-234号

世界顶级时尚大师作品典藏——詹尼·范思哲

著者：[英] 克莱尔·威尔科克斯、瓦莱丽·门德斯、希阿娜·巴斯

译者：王 浙 方 靖

责任编辑：邵 旻 孙 青

技术编辑：陆尧春

出版发行：上海人民美术出版社
(上海长乐路672弄33号)

经 销：全国新华书店

印 刷：上海质胜印刷有限公司

开 本：640 X 1020 1/8 20 印张

版 次：2005年7月第1版第1次印刷

印 数：0001-3000

书 号：ISBN 7-5322-4465-2/J.4050

定 价：88.00元

目 录
contents

作者简介	6
前言	7
詹尼·范思哲的时尚艺术	10
精彩回顾	18
印花	24
皮革	32
日常装	42
晚装	58
艺术	80
历史	88
戏剧	102
多娜泰拉·范思哲	116
范思哲的完美工艺	122

作者简介

克莱尔·威尔科克斯 (Claire Wilcox) 是伦敦维多利亚与阿尔伯特 (V&A) 博物馆的范思哲时尚展的主管。2001年, 她非常成功地举办了V&A博物馆的“激进主义” (Radical) 时装展并编辑了同名书籍。同时, 她还是《包袋》 (Bags, V&A出版社, 1998年) 的作者, 并与瓦莱丽·门德斯共同著写了《现代时尚之细节设计》 (Modern Fashion in Detail V&A出版社, 1999年) 一书。

瓦莱丽·门德斯 (Valerie Mendes) 是V&A博物馆的前任纺织与服装部门主管。她是一位研究20世纪时装的专家, 同时也是《黑色时尚》 (Black in Fashion, V&A出版社, 1999年) 和《1900—1937年的英国纺织业》 (British Textiles 1900—1937, V&A出版社, 1999年) 的作者, 并与克莱尔·威尔科克斯共同著写了《现代时尚之细节设计》一书。

希阿娜·巴斯 (Chiara Buss) 是意大利科摩市的安东尼奥·拉提 (Antonio Ratti) 基金会旗下的纺织博物馆的主管。她主办了1989年在米兰举办的詹尼·范思哲作品展, 并于1989—1999年间在科莫和迈阿密再次举办了詹尼·范思哲最新作品展。她是羊毛织物方面的专家, 同时也著写了多本关于意大利文艺复兴和18世纪丝绸等方面的书籍。

前言

克莱尔·威尔科克斯

为了配合伦敦V&A博物馆范思哲展的开幕，本书展示了詹尼·范思哲——这位20世纪晚期最多姿多彩和天才的设计师，在1946—1997年的经典时尚作品。

范思哲从不为羞涩的穿着者设计服装，他以其炫目的女装和华贵的风格著称世界时尚舞台。本书将详细介绍范式风格的里程碑：伊丽莎白·赫利（Elizabeth Hurley）那条最为著名的安全别针长裙、戴安娜王妃穿过的一件晚礼服及为音乐界名人如埃尔顿·约翰、麦当娜和柯妮·拉芙度身设计的服装。

范思哲有着无限的精力和热情，他热爱所有的艺术创意、热爱博物馆（当然也包括V&A博物馆）。在本书的“艺术”和“历史”章节里，您可以看到范思哲对于当代艺术和古典艺术的狂热。范思哲还在歌剧和芭蕾作品中找到了展示其天赋的舞台，本书的“戏剧”章节介绍了范思哲经典的、令人叹为观止的舞台时装作品。本书的“詹尼·范思哲的时尚艺术”章节，展示了范思哲三十多年来代表作品中的珠宝装饰、刺绣礼服、经典晚装、皮革创意、细节裁剪和印花织物。

希阿娜·巴斯在最后一章“范思哲的完美工艺”中研究的是这位设计师的精华部分（但人们对之并不太熟悉）。各种材质的组合运用与再加工激起了设计师极大的兴趣，这位天才创造出了织物处理的革新方法。您可以在本书的最后部分看到这些工艺水平极其高超的时装细节图片，如范思哲在其时尚生涯的初期所创造的金属“Oroton”网眼织物等。设计师在创作生前的最后一个时装系列时，仍在探索这种织物的可能性。

范思哲是时尚业的领军人物之一。范思哲品牌以米兰的一处意大利式豪宅为基地，至今还是一个家族型企业。自1997年起，多娜泰拉·范思哲接手了该品牌，成为其全新的创意导演，本书也详细介绍了她的数套时装系列。

詹尼·范思哲的时

詹尼·范思哲的时尚艺术

瓦莱丽·门德斯

1985年10月2日，詹尼·范思哲的首场博物馆时装展在伦敦V&A博物馆的拉斐尔16世纪织锦画中举行。这个场景十分完美地表现他的作品风格——古典元素（常常以打破传统的方式）与现代元素进行融合，并且预示了未来的时尚趋势。博物馆显然是范思哲的第二个家。当他的工作小组完成了在伦敦V&A博物馆的日程安排时，他对博物馆历史珍品的兴奋反应和热情分析已经感染了在场的每一个人。人们为詹尼·范思哲这位顶尖的国际设计师和风云人物举行了盛大的庆祝活动，但他第二天在一家聚满年轻学生的剧院的发言，却少有所透露了范思哲这个完美人物含蓄的、幕后的一面。他强调了训练、经验和努力工作的重要性，指出了制作每一组时装系列背后的严格过程。那些挑剔的学生听众被他的卓越作品、平易近人（回答了一大堆问题）的态度和安静的魅力所征服。博物馆和设计师在范思哲职业生涯的重要时刻进行了合作，那是他创立自己品牌后的7年，也是不幸地遭到杀害之前的12年。在伦敦V&A博物馆举办的展览激发了他的力量，但更重要的是，这也说明了他创造性工作的主流。他之后的系列变得更耀眼、更性感、更具有煽动力，充满了艺术的潜台词。虽然这些作品使一小部分人震惊并遭到他们的摒弃，但范思哲的时尚艺术吸引和取悦了全世界的客户，同样也引起了激烈的争议。

专论、展览目录和无数的回顾及剪影，已从不同的角度细说了范思哲的私生活和作品，详细地列出了他职业生涯的早期——在意大利勒佐卡拉布里亚他母亲的制衣厂当学徒，1972年出于对Genny, Complice和Callaghan的爱好而作为成衣设计师北迁米兰，1978年第一次独立制作时装系列发布。范思哲的高级成衣设计总是很独特，但又必须与中间市场的需求相妥协，避免日后出现以自我为中心的激进的设计理念。20世纪70年代末起，米兰成为国际时尚界一个重要的流行发布地点（对买家和新闻业都一样），而意大利的服装业在随后急速发展，其基础结构包括奢华纺织品的生产者和各种手工制作精细配件材料（特别是皮革产品）的工作室。范思哲在这种环境下得到了成长，确立了他在产品供应商与设计创意之间的纽带地位。家族型企业的传统在意大利仍很盛行，菲拉格慕（Ferragamo）、米索尼（Missoni）和梵帝（Fendi）等大牌也证明了这种企业模式能在时尚界获得成功。范思哲也这样做了，与商业人才——他的兄弟圣托（Santo），设计师、他的妹妹——缪斯女神多娜泰拉（Donatella）、对时尚界经验丰富的多娜泰拉的丈夫保罗·贝克（Paul Beck）一同合作。最终正是这个强大的组合，把米兰的

一家小店转变成了一个控制近 300 家商店和拥有 9 位数回报的跨国公司。随着这个王国的成长，各种能够带来利润的生产线逐渐加入了整个时尚系列，从香水到豪华家具，其中，有部分产品是经企业的特别授权后在国外进行制造的。

范思哲的设计不是给懦夫的，从一开始，他的设计就做出了强有力的说明，以其质量保证和多功能性赢得好评。他永不停止的折衷主义想像带来了许多灵感。20 世纪 80 年代早期，他以不同的斜纹软呢夹克、马裤装和矮胖的灯芯绒男女套装给英国的乡村风光带来了新的活力；1981 年春夏，他推出了源于亚大陆的未经裁剪的柔软垂顺风格，而在下一季又诠释了希腊、罗马服装的精髓。公司的广告摄像总监理查德·艾夫登 (Richard Avedon) 连续拍摄了几组创新的全景摄影——放荡的男女模特，他们散漫地伸开的肢体互相纠缠，就像中世纪的狂欢作乐者。这些摄影作品不断被他人模仿，标志着长期的、多产的、表现暧昧关系的时尚系列的开始。范思哲开始探索性和时尚的联系，艾夫登同时也拍摄了无可否认的色情作品，将赤裸的身体和穿得严严实实的模特进行对比。通过商业活动，范思哲得到了和伟大的摄影家一起工作的机会并在广告界打响了名字。同样，他还和其他顶尖摄影家如布鲁斯·韦伯 (Bruce Weber) 合作，为范思哲的男装拍摄了激动人心的照片（很多是黑白作品）。在表现服装的同时，他们也证明了对男性力量和年轻男模特的身体之美的同性恋倾向。

在 20 世纪 80 年代中期，范思哲以其特别炫目的晚礼服（其事业的中心和成功的关键）而蜚声世界。整个廓形光彩四溢，吸引了全世界的上层人物及其随从。因异常精彩而被掌声打断的范思哲的时装秀满足了每个人：名人得到了其渴望的关注，新闻界得到了高质量的材料及有力的、性感的图片，而范思哲赢得了公众的认可。对市场战略的每个细节，公司都经过了仔细协调，光彩的杂志上整版的广告、范思哲的访问、有力的宣传（范思哲的签名、不系领带的男人等），及发布会上为美丽的人们专设的贵宾专座等。他花费了大量成本聘请百万身价的模特在时装秀上走台，聘请光彩照人的电影明星、流行歌手和许多其他名人穿上随时可面对照相机、使肢体更引人注目的时装在各种场合出现，也许是影片首映式，也许是奥斯卡或戛纳颁奖典礼上。这个商标通常都与超级名模，如克里斯汀 (Christy Turlington)、纳奥米·坎贝尔 (Naomi Campbell)、琳达 (Linda Evangelista)、辛迪·克劳馥 (Cindy Crawford)、克劳迪娅·希弗 (Claudia Schiffer)、吉丽 (Jerry Hall) 和海伦娜 (Helena Christensen) 等联系在一起。在自由摄影师面前摆造型时，一件夺目艳丽的范思哲品牌裙装会是伊丽莎白·赫利、麦当娜和最显贵的戴安娜王妃毫无疑问的选择。

范思哲对晚礼服的重视导致了一系列迅速变化的设计外观。经过深入研究时尚史，他从过去借鉴并重新制作

了他最钟爱的20世纪女裁缝师式的完美风格，从中吸取斜线裁剪和柔软裙装的特点。虽然20世纪30年代出现了象牙式和彩色蜡笔式的丝绸，但在20世纪末，它们完全变成范思哲式的，性感、结构技术（装骨架和束腰）已经完全吓着了马德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）和格蕾（Grès）两位伟大的夫人。当大师级人物巴兰夏加（Cristobal Balenciaga）以带有风情万种的淡蓝和粉色蝴蝶结的黑色蕾丝裙装为荣时，范思哲认识到晚礼服的创造性，创作了奇异的、蓬蓬的、葫芦形的裙子。以夏奈儿著名的套装为参考，范思哲设计了干净、活泼的裁剪，动手制作了超短的裙装，选择了特别的织物——一种甜杏仁色的人造仿羔皮呢（1994—1995年秋/冬）及一种“被撕破的”威尔士王子格的精纺毛料（1994年春/夏）。

紧裹身体的经典晚装是范思哲的最爱，它们通常为黑色。在他“不文雅”的设计（长裙或短裙）中，暴露和隐藏同样重要，以挖得很深的领线和高开衩的裙子为其主要特征。范思哲用他最钟爱的“二合一”式的裙装设计，把纯洁的、包裹的外观与放荡的裁剪、撕开的布条组合起来。偶尔，订有饰珠的网眼服装使人们能够瞥见性感的迷人肌肤。在一些耀眼的外套裙服设计中，范思哲完全摆脱了所有束缚。他和安迪·沃荷（Andy Warhol）采用色彩喧闹的印花丝绸，设计了紧身的、垂至地板的作品（1991年）。仅仅用印花是不够的，范思哲还在紧身胸衣上装饰了缝饰和彩色小珠。琳达曾经穿过一件裙装，配着耀眼的、快到肘部的克夫式臂镯和不实用的、炫丽的饰珠手袋。那件印有《Vogue》封面的丝绸夜礼服有着同样的风格，斜肩部分饰有奢华的刺绣饰珠。这类作品中的大部分都有其内结构来支撑、塑形和保持安全度。

20世纪90年代中期，范思哲的作品中出现了极其戏剧化的时装：紧贴肌肤的极简主义筒形裙装，色彩大胆而简单，这种惊人的简洁只有在扇形或不对称的领线、几何镂空图案、超低的（低到有些危险的）挖空袖笼中得到一些改变。范思哲的专有品牌“第二肌肤”（Second Skin）的紧身衣裤甚至比他的紧身礼服作品更具挑逗性。作为一个老练的色彩行家，范思哲在生动的调色板上变得狂乱，而这与他最富有冒险精神的设计是十分吻合的。20世纪90年代，他在莱卡女式紧身连衣裤上印上了对比强烈的、炫耀的色彩，并配以不和谐的巴洛克装饰风格的布片、新古典主义胸像、金色饰链、扇形图案、立体的抽象图形，其光彩甚至胜过了布斯（Pucci）。一年后，他更奢侈地在女式刺绣紧身连衣裤上到处加上闪光珠饰和丝绸。

和他同时代的人一样，范思哲为内衣外穿的想法而狂喜。他提倡一种柔软的设计方式，常常以经典的、耀眼的公主线裙装以及窄皮带、深V领和蕾丝装饰为基础，尝试性感的女性风格。他忠实于精美的吊带裙，同时又作出了改变，将金属网眼或透明薄纱与精巧的蕾丝和刺绣组合。他将90年代中期的设计模式解构，达到一种性感的

外观和绝妙的光泽，采用了永久起皱的缎子、开到臀部的裙衩和加宽型的肩带（用朋克式的镀金别针加以固定）。1996年，他推出了一系列强调曲线的弹性运动衫裙装，适当地借用了诱人的绸缎衬裙的元素，仿效专业运动衫的线条而设计出的亮色嵌线又丰富了其流线型的特征。范思哲在借鉴18、19世纪奶油色、婴儿蓝的紧身衣和粉红的长夜礼裙时，充分意识到偶像崇拜者的执著和紧身蕾丝胸衣的秘密引力。这些带有装饰缝线的紧身胸衣和内嵌饰条与历史服装上鲸骨的平行线遥相呼应。从这些人工的纯真到1992—1993年间表现施虐受虐狂黑社会的更邪恶的黑色服饰，只差小小的一步。有些人认为这一次范思哲走得太远了，但他们忘记了，无论喜欢与否，带有“怎么都行”观点的后现代时尚是很少有（如果有的话）限制的。

充满诗情画意的裙装得到了批评家的好评，它展示了一种与众不同的、不具威胁性的幻想，以及范思哲处理难以掌握的薄型面料（如薄纱、乔其纱）的高超技巧：一层层性感的薄型面料滑过苗条的肢体。如他的许多其他作品一样，这类裙装展示了范思哲对美术与实用艺术的专注。范思哲毫不犹豫地利用他丰富的图书资料和多种艺术收藏，从各种装饰技巧中汲取、混合所有适用于纤细礼服的图案——克里特瓷器、希腊—罗马的装饰、装饰艺术主义、当代艺术运动。

他仍然关注由来已久的传统、华丽的紧身舞会礼服和合体的紧身胸衣、收紧的腰线和蓬裙。1994—1995年间，范思哲童话般的舞会礼服作品中有着汹涌波浪般的裙子，不对称地安排了大量不规则的褶裥，柔顺地垂落到同种风格的衬裙上。如阳光辐射般的褶裥和散落的刺绣花朵增添了质感和女性的气氛。虽然受到18、19世纪先驱的影响，范思哲仍然提出了新的创意：上身是用弹性宽带连接的无背紧身胸衣，同时，细长的别针穿过蓬松的黑白两色裙装。范思哲在这里运用了双重时尚元素：系住了18世纪服装的功能性的直别针，和具有朋克风格的盛气凌人的别针。舞会裙服的其他变化还有布满刺绣的紧身胸衣与大蓬裙的对比，硬衬裙上有着复杂的层叠，使服装产生了不对称的美。

最重要的是，范思哲将自己完全奉献给了Oroton，他的专利金属面料于1982年首次展示于众。他对金属网眼材料的热情从未消退，我们可以在每一季的晚礼服式样中找到它——长或短、柔顺或直线剪裁。他抛开了这种材料显而易见的缺点——容易被钩住、冰冷且可能异常沉重，将其染色、镶人造钻石并与其他材料相结合。最成功的是，裸露的、微妙垂落的服装爱抚着身体，尽显金、银与赤裸的肌肤对比所形成的吸引力。这种裙服常会成为视线的焦点，范思哲充分利用这一优势，创作了穿着闪耀Oroton的妖魅女子的结婚礼服。他最后的时装秀（1997—1998年秋冬）以双层的银色金属网眼迷你新娘裙为主，饰有发光的希腊十字形饰物。这件裙子由纳奥米·

坎贝尔穿着，成为时装秀的高潮。

晚礼服的设计理念甚至还影响到了“可怜的富家小姐”的日常装，日装与晚装的对比就像豪华丝绸与蓝色牛仔布工作装的对比。长长的、层叠的、饰有多种图案的丝绸裙子（灵感源自18世纪的服装风格）出人意料地搭配着硬朗风格的靛青牛仔衬衫，而饰有金色蕾丝的真丝云纹绸紧身胸衣裙装则是与随意的牛仔上衣相配。

范思哲的日装在锋芒毕露的夜礼服作品之下显得黯然失色，但其剪裁简洁的米兰风格也展示了设计师稳重的一面。女性行政人员竞相购买那些制作完美、配以短裙的套装，希望在工作场合既能展现女性魅力又能表现出权威和高效。范思哲早在不对称剪裁盛行于世界T台之前就完善了它，并在经典中注入了一种新鲜的活力，比如战壕衣和两件式的都市套装。他将他的时尚体验运用在成衣创作上，但作为自己的主人，自由地创造了不经意的、不和谐的华饰。他的犬齿格衣服的领子大得几乎可以遮住头部，圆润的细条纹夹克上系着巨大的印花柔软蝴蝶结。在秋冬季，昂贵轻薄的羊毛和上好的皮革意味着服装十分温暖但绝不沉重。少许红色使时髦的黑色、白色和灰色显得生气勃勃，丰富了明朗的廓形，这是寒冷的天气里最讨好的设计。同样浓重的红色在不对称剪裁的夹克、外套和流线型的日装及创新的蚕茧形裙子中反复出现。多为彩色的清爽棉布百慕大套装、由巴厘岛服装激发灵感的褶裥短裤等夏季创作也令人记忆犹新。范思哲常常因层叠、褶裥和相关过程的视觉印象而激动，显然，他对褶裥和层叠的兴趣成为其时装创作的主要典型要素，而绝非偶尔的装饰。对技术的探索带来了奇异的服装，如充满了经过精细计算而巧妙安排的水平荷叶边裙子，和布满深深的、不规则褶皱的波纹裙。

如同他对女装作品的工作一样，范思哲在1979年开始了对男装的探索，打破了种种限制创造性的传统，创作了以华丽、迷人而闻名的男性时尚。他与乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）一起在20世纪80年代中期将套装简化，引入了宽肩、宽松的夹克和宽松剪裁的裤子。在夏季，他们进行了一次小小的革命，将清凉、纯麻的套装结合以中性色彩，立即成为主要街道上的消费主流。麻料很快成为杂乱的但被国际认可的时尚，为了将这种风貌扩大到极致，范思哲在亚麻面料中增加了永久性褶皱的后处理。近20年来，他向羞愧的或是胆大的男士提供着风格独特的服装，在他的职业生涯中，他探索取代常规裤装的途径，从全球范围内寻找新思维。裤子的褶裥改变了，不再固定住而是直垂到裤腿，悬垂的结构如印式缠腰布和帕南被证明是激动人心的，男式筒裙更引起了新闻界的注意。对于正式的服装，范思哲则采用了新颖的结构和吸引眼球的镀金细节设计。

在范思哲最后的作品中，宽肩、方形的夹克让位于苗条、长线条的裁剪。虽然他使用了“安全”的海军蓝、咖啡色、黑色或灰色系列的单色、方格或条纹精纺毛料服装，但他仍然冒险地在质地和图案颜色上使用了原来仅限

于女装的设计元素。晚装和便装系列最富有艺术感，吸引了喜好社交的、勇于冒险的客户，其中的代表者有艾尔顿·约翰（Elton John）、王子乐队（Prince）、西尔维斯特·史泰龙（Sylvester Stallone）和布鲁斯·斯普林斯廷（Bruce Springsteen）等。突破传统的晚装结合了超长、亮色或带有很多刺绣的背心和剪裁优雅的西服以及皮裤或牛仔裤。西服的剪裁异常精细，但不同于伦敦萨维尔街的经典，而采用了带有“牛仔”镀金领尖、美杜莎头像钮扣和方形剪裁。斯汀于1992年为他与特鲁迪·斯泰勒（Trudie Styler）的婚礼选择了一件这样的服装。亚麻时装始终出现在范思哲的夏季设计中。特别值得一提的是，在海军蓝和奶油色系列中，有着交叉的、三角形前片的、印花的背心和有着极窄的印花驳领的西装。由模特儿假扮成50年代赶新潮的街头小混混，布鲁斯·韦伯完美地拍下了这些服装显著的时髦特征。展品中的范思哲紧身牛仔系列及充分修改后的夏威夷衬衫，全都印上了耀目的色彩，范思哲毫无顾忌地使用大胆的印花来装饰男士衬衫，甚至牛仔装。在2002年特立尼达岛的狂欢节上，我们可以毫不惊讶地发现范思哲1992年的黑白套装系列（拷贝版或是其他版本的）。

范思哲将各种服装材料利用至最大限度，他寄之以很大希望，最终他赋予了材料新的理念，如金属网眼，当然皮革也不例外。他使用刺绣、钉扣、褶裥、褶皱、浮雕和镀金等手法来装饰这些材料。从一场时装秀到另一场时装秀，我们总能找到男女皮装，而在此之中，黑色则是其最钟爱的色彩。即使全都是黑色皮夹克，他也加入了数不清的变化，有些是无性别的中性服，有些则通过裁剪和细节设计来表现男性或女性的特征。范思哲对自行车夹克情有独钟，于是他设计了一款饰满钮扣的宽松上衣。1991年，彼德·林伯格（Peter Lindberg）拍摄了一组穿着范思哲皮装、打褶迷你裙和笨重的靴子的坏脾气的超级名模，为了服从其设计风格来源，他们还戴上了马龙·白兰度在电影《飞车党》（The Wild One，1954年拍摄）中的帽子。男士可以穿着范思哲品牌剪裁精细的紧身皮装，加上闪耀着小钮扣的长裤。晚装常常伴随着精致复杂的轻便皮西装。众人皆知的90年代版本则绣上了巨大的十字装饰，套在吊颈背心之外，穿在戴满珠宝的麦当娜身上，被贬称为一种亵渎。剪裁简单的纳帕软羊皮黑色迷你裙以闪光的希腊十字图案或日本标记和书法来制造焦点。范思哲像使用柔软的丝绸一样巧妙地利用皮革，把它变成复杂的结构。最野心勃勃的设计就是衬上软垫和棉花的外套配上合身的长袖上衣及耀眼的裙子。犹如柔软的雕像，这套服饰令人想起1937年查尔斯·詹姆士（Charles James）充满灵感的晚装夹克。

作为戏剧服饰供应商，范思哲适得其所，他的不受限制的奢华大受演艺界人士的欢迎。继1982、1983年为在斯卡拉剧院上演的理查德·施特劳斯芭蕾做服装设计之后，他开始了与编舞大师莫里斯·贝嘉（Maurice Bejart）毕生的合作。此后，范思哲的时尚和舞台（主要是芭蕾和歌剧）服饰的结合成为了一种象征——一种令人喜悦