

亲
临
风
尚

ISBN 978-7-5356-2837-4

9 787535 628374 >

定价/199元

图书在版编目(CIP)数据

亲临风尚/(法)迪迪埃·戈巴克 著;法新时尚国际机构译.

—长沙:湖南美术出版社,2007.12

ISBN 978-7-5356-2837-4

I.亲… II.①迪…②法… III.服装—历史—法国 IV.TS941—095.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第197002号

版权登记号/18—2007—175

此书由Nouvelle Mode授权湖南美术出版社出版,版权归Nouvelle Mode所有,翻印必究。

Histoires de la Mode 亲临风尚

作者/ Didier Grumbach 迪迪埃·戈巴克

责任翻译/ 法新时尚国际机构

文字编辑/ 法新时尚国际机构

策划/ 法新时尚国际机构 状态文创集团

制作统筹/ 状态文创集团

美术设计/ 香港捌萬肆仟沟通事务所

美术制作/ 长沙市正天广告有限公司

责任编辑/ 郑良

出版发行/ 湖南美术出版社(长沙市东二环一段622号)

印刷/ 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开本/ 889mm×1194mm 1/16

印张/ 30

版次/ 2007年12月第1版 2007年12月第1次印刷

书号/ ISBN978-7-5356-2837-4

定价/ 199.00元

HISTOIRES DE LA MODE

亲临风尚

Didier Grumbach

迪迪埃·戈巴克

湖南美术出版社

A Marcelle Grumbach

以此书献给Marcelle Grumbach

致谢

我要向José Alvarez致以深深的感谢，没有他的鼓励，将不会有这本书的问世。我也同样要致谢那些予我以真诚信任，将他们的回忆向我完全敞开且与我分享的人们：Gaby Aghion, Adeline André, Maimé Arnodin, Christiane Bailly, François Baufumé, Denis Belleteste, Jacqueline Bénard, Françoise Benhamou, Renata Bénichou, Pierre Bergé, Henry Berghauer, Patrizio Bertelli, Albert Blin, Marc Bohan, Primrose Bordier, Maryse Boxer, Claude Brouet, Chloé de Bruneton, Marion de Brunhoff, Yves Carcelle, Marie-Louise Carven, Léon Cligman, Alain Coblence, André Courrèges, Nina Dausset, Christian Delahaigue, Jacques Delahaye, Jean Dieudonné, Michel Douard, Jacques Dransard, Denise Dubois, Rena Dumas, Alber Elbaz, Maxime de la Falaise, Giancarlo Fare, John Fairchild, Louis Féraud, Armand Fouks, François Gaumont, Ginette Germond, Françoise Giroud, Hubert de Givenchy, Madeleine Godeau, Michel Goma, Andrew Goodman, Jacques Gourbaud, Antoine Gridel, Léo Gros, Sylvie Grumbach, Valérie Guillaume, Daniel Hechter, Max Heilbronn, Philippe Heim, Élie Jacobson, Emmanuelle Khanh, Peter Knapp, Wladimir de Kousmine, Caroline Lalonde, Valérie Lalonde, William Lauriol, Christian Legrez, Bernard Lehman, Pierre Lempereur, Marie-José Lepicard, André Lévi, Francine Lonnet-Lalonde, Manolita Lopez, Jean Manusardi, Simone Marbrier, Rosette Mett, Daniel Monsénégo, Pascal Morand, Érik Mortensen, Jacques Mouclier, Jean de Mouy, Jack Oppenheim, Gilbert Personeni, Zyga Pianko, François-Henri Pinault, Gérard Pipart, Ghislaine de Polignac, Carmine Porcelli, Donald Potard, Claude Potier, Andrée Putman, Annie Rivemale, Philippe Rolloy, Jacques Rouët, Nathalie Rykiel, Sonia Rykiel, Ginette Sainderichin, Richard Salomon, Jean-Louis Scherrer, Robert Schoettl, Marie-Hélène Serreules, Antoine Stinco, Laurence Sudre, Thelma Sweetinburgh, Jean-Sébastien Szwarc, Angelo Tarlazzi, Patrick Thomas, Bruce Thomass, Ralph Toledano, Sidney Toledano, Nicolas Topiol, Melka Treanton, Emanuel Ungaro, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Philippe Venet, Jean-Claude Weill, Maurice Weinberg, Sammy Weinberg, Alain Wertheimer, Yohji Yamamoto, Sylvie Zawadzki。

我还要向那些提供了宝贵图片资料的摄影师们致谢：Pierre Boulat, Patricia Canino, Julien Claessens, Enrico Dagnino, Jean Paul Goude, Cécile Guyenne, Mustafa Hulusi, Christophe Jouin, Nick Knight, Karl Lagerfeld, Vincent Lappartient, Roxane Lowit, Guy Marineau, Chris Moore, Thierry Mugler, Simon Procter, Bettina Rheims, Michael Roberts, Patrick Robyn, Juliette Ruggieri, Thibaut de Saint-Chamas, Patrice Stable, Ronald Stoops, Etienne Tordoir, Gérard Uféras, Inez Van Lamsweerde et Vinoodh Matadin, Willy Vanderperre。

感谢Nathalie Bailleux, Louis-René Béziérs, Laurent Buhler和Marie Weigel以及Jimmy Pihet 帮助查阅资料；Isabelle d'Hauteville出色地完成了图片的选取和整理工作，赵倩（Christine ZHAO）女士策划并负责实现了本书中文版的出版。

最后，衷心感谢 Stéphane Wagnier的悉心关注。

迪迪埃·戈巴克

D. G

鸣谢/

法新时尚国际机构

状态文创集团

香港捌萬肆仟沟通事务所

长沙市正天广告有限公司

大力支持

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and mostly illegible due to fading and bleed-through.

迪迪埃·戈巴克 (Didier Grumbach)

出生于1937年

迪迪埃·戈巴克先生 (以下简称戈巴克) 从1998年起一直被选举连任法国高级时装公会主席的职务。

在他在任期间的重要贡献有/

2000年6月26日法国和意大利签署了一项两国之间具有特殊意义的协议他们合作共同保护时尚业知识产权和工业产权,抵制仿冒产品。

2002年改革减轻了成为“高级时装”的条款标准。

在他的大力推动下,许多时尚活动如每年一度的“耶尔国际时尚节”取得了声名雀跃的地位。近期法国新锐设计师的北京联合发布会也得到如潮好评。

1963 - 1978, 戈巴克先生是著名企业 (他的家族企业) C. Mendès的总经理和董事职务。
1968年 C. Mendès 集团已经拥有10个当时高级时装品牌在全球的生产和销售代理权。
之后更有1974年Valentino的加入和1976年Chanel的加入。

1966 - 1978, 戈巴克先生是 Yves Saint-Laurent左岸品牌的联合创立人并任联席总裁。
1980 - 1985, 任Yves Saint-Laurent美国 和Yves Saint-Laurent Inc总裁。
1978 - 1998, Thierry Mugler总裁。

1967 - 1985, 戈巴克先生作为«Paris Collections Inc.» (巴黎系列) 的创始人和总裁。
(C. Mendès的子公司), 他是第一个在美国组建法国高级成衣公司的人。

1971 - 1976, 作为«Créateurs et Industriels» (设计师和工业) 的创始人和领导人。
(C. Mendès的子公司), 他使年轻设计师联合了工业的力量 (这些品牌如 Emmanuelle Khanh, Ossie Clark, J-C de Castelbajac, Issey Miyake, Roland Chakkal, Thierry Mugler, etc...)。

1985年, 戈巴克先生参与了巴黎时尚管理学院(I.F.M.)的组建。
1986年兼任学院营销部主任1989年兼任研究部主任, 从1997年起任学院终身院长。
1998年, 他同时是巴黎高级时装公会学院主席。

1992年, 经当时法国工业部长提议, 戈巴克先生担任高级时装体制和标准改革委员会主席。
1997年1月, 在高级时装周开始之际作为新的改革标准的产物,
出现了高级时装邀请成员如当年的Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier。

出版/

1993年出版《亲临风尚》一书。

2007年将在中国出版该书的中文版。

杜部长撰写序

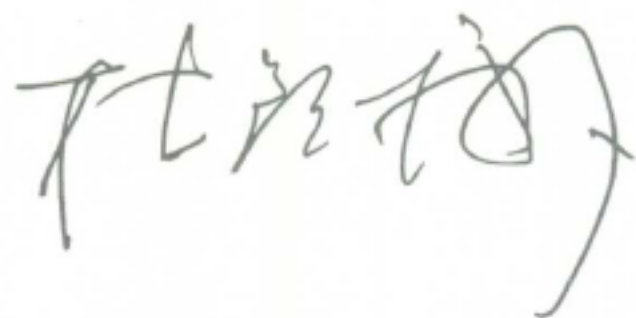
法国高级时装公会主席戈巴克先生的力作《亲临风尚》自1993年出版以来，长期作为法国高等服装教育的必修教材，一直享有至高无上的盛誉。在该书出版15年后的今天，它的中译本终于问世。这对中国当代高级时装业和高级成衣业的发展，无疑具有特别的意义。在这部著作中，戈巴克以史学者的严谨、经济学者的思维以及在服装界奋斗近半个世纪的亲身经历和感悟，又以客观流畅的笔调，将发生在法国高级时装业和高级成衣业历史长卷中那些叱咤风云的品牌和人物众多鲜为人知的探索历程和思维变迁，巧妙地融入清晰的历史脉络中，进而从发生在各时代真实生活中的那些纷繁芜杂深层矛盾中揭示出纵贯时尚历史的发展主线和演进规律。这部脍炙人口的史书，比起一般史书的抽象论述，更令人信服，而对于那些面对时尚大潮踌躇不决的启程者，更能从中获得激励。

与原著相比，这部著作的中译本，更具时代的意义。因为作者为中译本特别补写了具有原著续集意义的“后记”。如果说作者在本书上、下卷的夹叙夹议中曾以深邃的视角、犀利的发问和求真的见解表现了他作为服装史学家的远见卓识，那么在“后记”中恰恰以15年来世界新兴科技和经济全球化引发传统制造业的产业革命以及生产方式、交换方式的全球一体化进程，实证了作为大众生活的一面镜子的服装时尚业正如他在15年前所预想的那样，以无可阻挡之势，从国际化向全球化转变。戈巴克笔下的“后记”，同样以发生在身边的时尚弄潮儿造就的生动实例和他们在时尚巅峰上从不同方位对同一时代主题吐露的“真言”，让人感受孕育在他们心中的那种难以按捺的时尚创意的激情，与此同时也深刻再现了作者作为严谨学者的真知灼见。

戈巴克先生是中国服装业界的真诚朋友，他早在1987年主持法国时尚学院的时期就十分善待来自中国的学生的成长。而1998年在他被选举出任法国高级时装公会主席时，他便以更高的热情投身到发展中法服装时尚业交流与合作的事业中。之后，他曾数十次往返于中法之间，与中国纺织服装业的行业组织、企业家、设计师、服装院校和有关行政领导建立起广泛的友谊。

他对中国服装时尚业的发展和提升提出了诸多有益的建议和见解。尽管中法之间国情不同，传统不同，经济、社会和文化有明显的差异，中国服装时尚业和服装教育的发展和提升，当然必须走自己的路。但“他山之石，可以攻玉”，戈巴克的《亲临风尚》将有助于我国服装时尚业更加有效地借鉴、参考，择取和利用法国及国际服装时尚业的经验，从而更加切实地深入思考中国服装时尚业的发展特色。为此，结合我国国情，审视西方服装时尚业学者的基本立场和观点，应该说是断然不可或缺的。我相信《亲临风尚》中译本的问世，必将推动中法两国服装时尚业界走向更深层的交流与合作。

借此机会，祝贺《亲临风尚》中译本出版，再次感谢戈巴克先生和为本书的翻译及出版作出贡献的团队。

中国纺织工业协会会长杜钰洲

2007年10月29日于北京

序言

作为社会变革与审美观变迁的忠实预报器——时尚，以它全然不带偏见的视角，将抽象的变革具体化。社会的政治变迁，总是试图用自己的强权，将时尚这一维持权力形象的最优雅的象征占为己有，而时尚总是会适时挺身而出，表达出对于人性个体的充分尊重。

时尚，是社会生活的通俗化身，它并不是人们臆想产生的，一旦流行的东西便意味着它即将要消亡，其实它一直在与日常生活并肩而行，这就是为什么时尚脉搏的跳动，总是能引来最大范围的公众关注。毫无疑问，时尚，在20世纪的百年间有了天翻地覆的变化，有关时尚的课题也成为这个世纪最为活跃的论战之一，在法国它让整个行业为之震撼，随之旋转。

实际上法国的时装业，得益于自身的独特身份与地位，有两个标志性的突出特点：首先在制造方面，它的价格、技术、顾客群，就先与其它国家拉开了明显的区别；而在另一方面，法国时装这顶眩目的光环，也总使它显得与众不同，让它一直有着自己独一无二的发展方向与运行轨道。

直至60年代初的一百多年间，“法国高级时装”一直是“穿衣品味”的代言，是全球时尚界无可争议的独裁者。由此我们能够充分地理解，今天将它作为法兰西民族的宝贵遗产，在国家文化与经济发展的核心中得以保护与发扬光大，确实意义非凡。

20世纪的百年间，法国时装历史有着值得记取的三个关键时间：1910年，法国订制时装业与成衣业宣告分道扬镳，而在这之前，他们在不同的两种商业上一直处于互补关系，在相同的企业里合作并存，这一分离以这两个行业分属于各自的工会为标志。

另一个重要时间是1943年，在维希政府体系下，正式认可了以下这些时装行业特称，“订制时装”（Couture），“订制时装设计师”（Couturier），“创意订制时装”（Couture-Creation），以及“高级时装”（Haute Couture）等……

而到了1973年，成衣与订制这两个长期以来看似乎有矛盾的行业，在保持各自独立性的基础上重新走到一起，共同组成了法国高级时装、高级成衣及创意设计师公会，简称法国高级时装公会。

历史滋养并见证了法国时装工业骄人的荣耀，但同时也目睹了许多与荣耀相随的曾经付出惨重代价的失误。

为了让特权不受一丝一毫的损失，“订制时装业”常常在没有得到一致认可时就率先登上一个战略位置，譬如，从1925年开始起就已令业内感到不满的本国销售不足的问题，直接开启了只面对外国生产厂商销售“授权代理再生产服装款式”的机制。而到了1950年代，这一机制原有的本意却彻底丧失，随着订制品牌自身旗下的高级成衣的日益壮大，它们开始自相竞争，

而在它们周围又有制造企业，在大量生产甚至没有品牌或名字的服装系列……为了试图再度挽回经济损失，“订制通俗化”开始出现，作为珍贵遗产的一个重要部分，时装品牌名也加入到了这个机制里，成为“授权”的一部分，而仿佛是进一步加速了血本无归的进度，到了70年代，随着入关开放与自由贸易的兴起，外国品牌与外国时装设计师开始大举峰会法国。

尽管“订制时装业”独立的品位，但它的本质已经决定了它与成衣业不可分割的关联，根据不同的时期，这种关联或是和谐共处，或是僵持对峙；它是所有被微缩的人性世界的直接反射。这本书，讲述的不是缺席了几个杰出设计师的时尚的一段历史，这本书志在成为时尚行业的史诗，一部讲述时尚这个行业的创意、演变以及爆炸性改革的史诗，这期间尽情流露着对这个行业未来的预测。作为社会形体的一种，时尚行业的起源及个性和它的经济背景已经双重决定了这个行业的命运与未来。

本书的第一部分重点围绕高级时装和以高级时装为载体的时尚设计，第二部分则描述了成衣业在法国的发展历程，从它的出现到被高级时装界接纳吸收，直到它被那些天才设计师们演绎得名声雀跃，而最近的30年间，成衣业与订制业比历史上的任何时期都走得更为密切。

如果让我们重新回顾时装历史，直到战争时期的40年代，订制时装业的历史足以成为一面镜子，用于投射一个等级制度森严，惯例不容动摇的社会，而从50年代开始，情形就远远要错综复杂得多，订制时装业，它在匆忙中寻找自己的位置，不论是在形式上还是结构上，力图不至于迷失在阴谋与忠告的交替中。

除了收录我个人的回忆之外，我也希望能从客观的角度来写这本书，为此我收集了相当大量的“口录实证”，——访谈——这些访谈来自，这40年来积极参与和亲身经历鉴证了时尚历史的人们。

目录

4	致谢
8	杜部长撰序
10	序言
17	第一卷·第一章 传统的捍卫者
18	定制业的起源
25	订制、成衣、高级时装
43	订制行业的经济
43	/ 1930年之前
46	/ 经济与社会困境
48	1940年战后的高级时装
49	/ 战后初期的黄金时代
54	/ 纺织品补贴：漩涡里的高级时装
60	/ 国际竞争的出现
65	高级时装业的体系
65	/ 高级时装的客户
71	/ 高级时装的供应商
72	/ 打击盗版
97	第一卷·第二章 行业的新生力量
98	行业的新生力量
105	纯洁主义
114	现代主义
121	最后的浪潮
124	品牌的管理
124	/ 不受宠爱的成衣
126	/ 品牌的衍生产品
127	高级时装与香水的结合

177	第二卷·第一章 成衣业的起源
178	成衣业的起源
181	1940年战后的成衣业
186	行业举措
189	转型的催化剂
189	/ 媒体
195	/ 风格设计师与时尚顾问
200	成衣业的爆发
225	第二卷·第二章 高级时装设计师的成衣系列
226	先驱者
235	出品公司
245	高级订制时代向成衣时代的过渡
269	第二卷·第三章 风格设计师与创意设计师
270	最早期的风格设计师
279	时尚店
283	设计师与工业联盟
293	新锐设计师与高级时装大师
297	创意设计师的起义
299	时尚创意设计师的发展之路
302	生产特许授权
304	集中管理
307	概论
369	后记
371	一. 从国际化到全球化
378	二. 品牌一统天下
403	三. 法律与时尚

