

MILAN
MEMORY

记忆

中国的米兰

ZHAO
HUI ZHOU

赵卉洲
著

MILAN
MEMORY

中国的米兰记忆

ZHAO
HUI ZHOU

赵卉洲
著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国的米兰记忆 / 赵卉洲著. — 深圳: 海天出版社, 2018.2
ISBN 978-7-5507-1955-2

I. ①中… II. ①赵… III. ①赵卉洲—自传 IV.
①K825.72

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第310522号

中国的米兰记忆

ZHONGGUO DE MILAN JIYI

出品人: 聂雄前

责任编辑: 刘秋香 张绪华

责任技编: 梁立新

责任校对: 熊 星

封面设计: 艺之卉视觉

出版发行: 海天出版社

地 址: 深圳市彩田南路海天综合大厦 (518033)

网 址: www.htph.com.cn

订购电话: 0755-83460239 (批发) 83460397 (邮购)

设计制作: 艺之卉视觉

印 刷: 深圳市信和印刷有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 9

字 数: 100千字

版 次: 2018年2月第1版

印 次: 2018年2月第1次

定 价: 68.00元

海天版图书版权所有, 侵权必究。

海天版图书凡有印装质量问题, 请随时同承印厂联系调换。

孙瑞哲 中国纺织工业联合会会长 / 中国服装协会会长

不喧哗,自有声

欣闻卉洲的新书出版,我高兴之余,也为中国设计师真诚的自我表达所感动——在书中,她谈到自己在米兰时装周的际遇,谈到自己在艺术的殿堂之中流连忘返,谈到她在设计中的一些“小确幸”与“成长的烦恼”,也谈到了她对于中国原创设计的自我期许与梦一般的执着神往——“情怀”。这个同时需要不断在“仰望星空”与“脚踏实地”之间做频道切换的词语,个中滋味,唯有拿起针线与画笔,在一块布上身体力行、沉静游走的人方可了解,并体会其中“痛并快乐着”的感受。

中国设计师的成长,可以说是伴随着中国纺织服装产业的意识觉醒与灵魂复苏而成长起来的。我一直觉得,相对于人“双腿”的独立行走,“思想”的独立行走才是这个产业具有独立与独特魅力的根源所在。同样的,相对于产业的规模发展,对这个产业的内涵式挖掘,才是未来我们提升产业附加值,以及赢得尊

重的必要途径——正如哲学家帕斯卡尔所说：“我们的全部尊严在于思想。”当一件衣服拥有并且暗藏着设计师的态度与思想，它才是灵动、有余味的，才是“你的气质可以被阅读”的。

在向来由西方设计主导时尚话语权的T台中心，中国设计师从边缘到融入，再到吸引镁光灯的投射与聚焦，显现出当仁不让的“存在感”，这一条道路，充满着多少“不确定”与“确定性”的博弈？我想，这是难以估算与量化的。而“不确定”，也许是未来中国设计成长必须正视直面的常态。或许，时尚的魅力恰恰就在于这种峰回路转、“柳暗花明又一村”的不确定性。在“民族的”与“世界的”之间，在“创意的”和“商业的”之间，在“审美性”与“功能性”之间，在“经典的”与“潮流的”之间，在“自我的”和“大众的”之间，中国设计有太多的命题有待求解，这些答案可能都会呈现出“不确定的”开放性。然而，有时候，一个好的问题也许比答案本身更重要。所以，我们需要在设计价值转换过程中，保持这样的“思辨性”——不盲目，不盲从，不固化，不单一维度。设计师，在某种程度上需要成为思想家，去挑战、去享受这种“不确定性”。

而“确定性”，又是什么？我想，是保有一种真诚的文化自信——是对我们几千年悠久的历史，保持敬畏之心，保持肺腑之爱与好奇之欲，要笃定一旦我们走近并且读懂了它们，它们必将反哺这个时代，反哺人类文明的传承与进化，反哺时尚的绵延与生生不息。与此同时，我们要笃信，随着中国国力的兴盛与经济、社会、文化的全面革新，由中国设计引领的时尚，也将成为这个国度，乃至这个世界时尚生态中的“图腾”，“China Creativity（中国的创造力）”同样担当得起顶礼膜拜与矢志不渝的追随。因为，在它的背后，站立着一个强大的、掷地之时有“金石之声”的“国家品牌”。

“万水伪镜虽与浪转，一虚真月寂然不动。”（《大正藏》

第79卷第2520部) 身为一个设计师，他们的生活，有清寂的沉默，有丰富的热闹，有看到“碎布成衣”的圆满，也有仿佛永远盘旋于心尖儿的缺憾。然而，真正的好品牌，真正的好设计师，一定是“不喧哗，自有声”的。所以，我也期待更多的设计师，能够像卉洲一样，灵魂与身体都在路上，同时，“目既往返，心亦吐纳”，沉淀某一个瞬间纯而粹之的思考与感动，文而化之，自在自成。

值此新书出版，我也希望印象中的卉洲，以此作为一个愉己悦人的起点，对设计，永远保持那一份不知疲倦的好奇，几分孩子气的元气淋漓，以及那一颗热爱世间一切美好事物，“气质可以被阅读”的——“卉”质兰心。祝福艺之卉，祝福赵卉洲，也祝福中国所有的服装设计师。

孙瑞哲

Barbara (芭芭拉) 自由职业者同时也是时尚编辑和经理人

热爱和创新让一位女士如此动人

我初次遇见赵女士，是在我生命中的一个相当困难的时期：那是在2015年，在起起伏伏的时装市场上工作超过30年之后，我被聘为*Fashion Textile*的编辑，这是一本关于颜色和面料流行趋势、技术和创意的杂志。这份工作挺有趣，但我已经觉察到意大利杂志行业将遇到大危机。而此时，我在另一个国家的友人给我带来了一个机会，一个让我感觉代表行业未来和非常有挑战力的机会。

我不得不承认，我对于能够认识这样一位著名的女士感到非常兴奋，她一手建立了一个如此大型、著名的服装公司，同时，也有一点点的焦虑不安，这与我平时标准的业务接触中的心态是不同的。赵女士希望我帮她介绍一些意大利设计师朋友，对我来说，这是没有问题的，因为我多年来一直在与这个市场上的大多数运营者保持着联系，但我想确保介绍她心目中想要认识的设计师。

我们约定在米兰一个很好的酒店里见面。我第一次见到赵女士时甚感惊讶，她与我想象的不同：她穿着很时髦，戴着一顶漂亮的装饰帽，穿一条舒适柔软的、长及脚踝的黑色裤子，以及一双精致的运动鞋。她看上去很年轻，真的！像一个身材苗条灵活的年轻女孩，有着光滑的皮肤和漂亮的脸。还有一点打动了我：她的目光明显透露出成熟和坚定，她的眼神很强烈，当她注视着人们和服装材料时，你可以从中看到她内心思想的雀跃。

为了让她有一个广泛的选择和全球视野，我带着她和她的助理去见了不同的设计师。她很快与其中一位有了感觉和共鸣，那是来自Como（科莫），与我认识了30多年，无论是设计才华还是为人都让我非常尊重与佩服的知名设计师——Bibi Ronchi（比比·朗奇）。我很高兴看到他们在短短的几句话之后就可以相互理解了。看到西方背景和东方背景在起始就能如此迷人地结合，真是令人兴奋的一件事。之后，他们一起合作了一个项目，这是一个独特的项目，集合了不同的经验、观点和能力，共同探寻卓越与品质。

同年9月，我有幸带着我可爱的女儿Sabra Bellot（萨布拉·贝洛特，她已经跟着我工作10年，始终给我宝贵的支持）来到赵女士在米兰Sala delle Cariatidi in Palazzo Reale（雷阿拉广场的卡丽娅提宫殿）举行的时尚发布秀。在富于启示的古代宫殿建筑中，模特们穿着精致的服饰优雅地穿行。珍贵的光波面料，加上原创新颖的刺绣，精致的剪裁，整体在珍珠灰、烟灰和天然白色的色调中呈现。我和我女儿被深深地吸引了。赵女士对我们很友善，时装秀结束后在皇宫附近举办的丰盛的自助餐宴会上，她赠送给我们一个美丽的瓷碟，那是一位中国艺术家的作品。现在，这个作品收藏在我们家的“东方”区域（我父亲住在我的房子的底楼，他对于东方世界具有很高的热情）。

不幸的是，那天有一个沉痛的消息如同阴影般挂在我心头：就在两天前，我所在杂志社编辑部的负责人突然离开人世，他不仅是我的上司，也是我非常好的朋友。听到这个消息，我难以掩饰自己的震惊和悲伤，所以我决定告诉赵女士为什么他没能来参加这场秀。那是我比较紧张的一个时刻，她也很惊讶并为此动容，她给了我一个真诚的拥抱。两个人共同的眼泪给了我一个具体切实的感受：她也是一个感性的人。尽管我们认识不久，这个意料之外的拥抱给了我深深的安慰。这不仅是因为专业原因让你真正理解人的感受，而且是一个非常令人愉悦的惊喜。

我们再次见面是在2016年，这次是为赵女士与其先生在深圳建立的艺之卉百年时尚博物馆选择作品而来。

在这件事上我看到一种我们之间的共性：我一直相信，艺术和时尚之间是强关联的，我认为这两个分支之间的相互渗透对在一个界定清晰的目标市场上，创造出差异化的时装设计至关重要。

当时赵女士从我推荐的艺术家中选择了一些作品，这些艺术家是我过去在杂志社时就认识的，他们曾与我一起做过将纹理、图片和艺术作品混合来创建灵感的情绪板。第一位是来自阿根廷，并自20世纪90年代起就旅居意大利的Florenzia Martinez（弗洛伦西亚·马丁内兹）。她曾用绘制的面料进行手工缝制和刺绣，制作作品和雕塑。我们在她的工作室里见到了这位艺术家：整个工作室如同一个被绘画和五彩的织物覆盖着的彩色缩影。赵女士在房间内优雅地移动着，眼神一如既往地炯炯发光。

另一位艺术家是Gaetano Fracassio（卡埃塔诺·弗拉卡西欧），一个自制创作的创新艺术家。他的作品善于运用不同的材料，包括废弃的布料、木材、铁件等。他的房子（工作

室)本身就是一件艺术作品:自制的木楼梯和小阁楼夹层穿越整个房间直到另一端的走廊通往花园。我做了应有的礼节性安排,建议大家一起吃饭。艺术家很高兴地为我们做意大利面,并邀请我们在他的小厨房里共享。

起初我有点不确定,因为我知道赵女士,由于她的身份,可能更习惯于去更加豪华的餐厅。但让我惊讶的是,她来了!她觉得这样很舒服,很乐于这样。此时我又看到她从严肃的企业家转为一个非常漂亮的、年轻的、爱笑的女孩。

之后,赵女士又邀请我的女儿和我到深圳,去参加她在华侨城中心新展厅的开幕典礼。与我们同行的还有我介绍给她的第二位设计师Rosaria Rattin(罗莎丽娅·拉提),她也被赵女士的理念及为人所吸引。这是一次让我和女儿都难以忘怀的美丽的旅行。除了令人兴奋地到访一个有意思的国家之外,它还给了我们深入接触中国商业以及文化的机会,特别是赵女士公司所始终保持的创新精神。

宽敞的新展厅坐落在华侨城中心的中央:一座巨大而美丽的建筑,在这里,高品质的商业活动和精品店优雅地结合在一起,被绿色和轻松的公园所围绕。

赵女士的展厅与周围环境完美结合,这是一个神奇的地方,非常现代的建筑,明亮、干净,以木质天花支撑(如同一幅巨型刺绣)。优雅的女装系列、内饰配件和复杂的室内装置相交错,所有的东西都经过精心选择,整体协调。

展厅中同时也有刺绣的传统服装,这也印证了一个不断被赵女士提及的理念:强调创新的同时,也要继承传统文化遗产,传统文化是一个国家的一部分。

展厅里有一位正在刺绣的女孩，她穿着精美的传统服装。这是赵女士理念的又一个鲜明印证：在创新中不会忘却，而是增强对于宝贵的非物质文化遗产的保护、发掘与应用，因为这代表了个国家文化中必要的部分。这个概念更是通过展厅里的一组精美古代刺绣面料的展览得以展现。

在盛大的开幕仪式里（地方政府官员和媒体代表都有出席），我有机会与本季产品的开发团队见面：这是一个由快乐的女孩们组成的非常和谐的团队，她们对自己的工作感到骄傲，互相之间也非常友好：这是一个成功的创新企业的标志——一群受到激励的、快乐的队员会积极贡献于企业的发展，这是项目成功的力量所在。

我也很高兴看到我女儿的极高热情，在意大利的经济危机之后，我曾看到她对于未来失望，这对我来说是一个很大的痛苦。年轻人应该首先是活泼积极、充满激情地开始他们的职业生涯，在这一点上，我更是从心底里感谢赵女士。此外，在我看来，与其他现实世界的连接，能够帮助我们自己打开思路，寻找新的道路上的激励因素。

此后一天，在赵女士助理的引导下，我们参观了由赵女士创建的艺之卉百年时尚博物馆：这是一座很大的现代建筑，能够承办国际化的艺术展览，这也再次验证了我的想法——艺术的感知与高质量的时尚设计之间的广泛关联。

我们在那里享受到了该博物馆的第一个展览，那是反映了赵女士发展历程的展览，名为“我的老照片”。该展览不仅涵盖了她个人过去作为创业者以及一个女人的美好记忆，也从一个视角反映了深圳作为工业和商业发展支点的起步历程。其中，我们对于一份问卷产生了极大的好奇：这是当年初到深圳时每个人被要求完成的问卷。对于问题“你的梦想是什么，你预期需要多少时间来实现它们”的回答（助理翻译给我们听），给了我们一个深入

完整地那个时期的人们对于事业成长和家庭关怀的强烈追求。这是非常令人难忘的(并且，再一次使我女儿颇受教育)。

我对那次奇妙的旅行有着很多强烈的记忆，但是如果我不就此收笔，恐怕我会写出一整本书来。所以，我只能说它对于我和女儿真的是一段极为重要的经历，让我们能够沉浸在世界另一头与我们地理上相距那么远的地方，有很多深层的相似性把我们紧密联系在一起。

在这个艰难的世界里，我们经常经历不稳定的经济、社会和文化的问题，社会中因为有一些古老的(可以说是原始的)恐惧在不同国籍的人们心灵之间设置了界限和壁垒。我很高兴我能这样认知另外一个人，不是以破坏性的行为，而是以真诚和建设性的方式打开她的“门”。

我真的希望可以继续在这条路上与赵女士共同前行。这个“开端”仅仅是在短短两年前，却已让我打开心灵进入一个新的视野，让我认识了像她这样的人：一个成功的企业家，也是一位极具创新力的和感性的女人，在她所做的所有事情中都倾注了她的全心全意。

目录 CONTENTS

第一章 重返米兰 01

第二章 米兰时装周与米兰 17

第三章 赵卉洲带你欣赏米兰艺术 37

第四章 赵卉洲和她的意大利朋友们 71

第五章 归来 开启传承非遗之路 83

后记 119

附录 121

01

第一章

重返米兰

RETURN TO MILAN

米兰、巴黎、伦敦、纽约，四个城市每年两季的时装周，是全世界多少设计师神往的舞台。也许所有的服装设计师在年轻的时候都期待过成为大师，即使对于绝大多数人来说最终不可实现。可是，所有有品牌的设计师都会有一个梦想，让承载着自己设计理念的作品，被穿到世界上更多人身上。米兰，我又回来了，但这一次与众不同。

2015年9月，米兰，我又来了，但这一次与众不同

不确定

在米兰留学的这几年里，我一直期待自己的设计作品能走上米兰时装周。终于有一个机会，可以让梦想照进现实了，我开心得不得了。我们在2014年受到了米兰时装周主席的邀请。可是，一切远没有想象中的容易。

米兰时装周刚好迎来换届，主席换了。所有流程要再重新走一遍，新主席会不会批准我们去，还是一个不确定的问题。如果等待邀请函明确下来再准备，时间就来不及了，挣扎再三，先把设计做了再说。

邀请函确定下来了，别以为就是带着衣服去米兰的秀场走一遍，事情远没有想象中那么顺利，一切都是不确定的。