

世界服装名师名牌系列

袁仄 主编 张海容 编著

高级时装的最后骑士纪梵希
意大利之子乔万尼·范思哲
最伟大的服装创造家三宅一生
在规则里游戏的高田贤三
古姿的救世主汤姆·福特

Tradition and Development

时空交汇 ——传统与发展

中国纺织出版社

世界服装名师名牌系列

时空交汇

——传统与发展

*Tradition
and Development*

袁仄 主编 张海容 编著

中国纺织出版社

本书系“世界服装名师名牌系列”之一。

在本书中,国内著名服装专家袁仄教授与服装设计艺术学硕士张海容女士为您尽情演绎了东方绅士高田贤三,意大利之子乔万尼·范思哲,最后的骑士纪梵希,时装哲学思辩家三宅一生和古姿的救世主汤姆·福特等世界著名设计师的人生轨迹及其品牌的发展历程,使您在轻松愉悦的阅读与欣赏过程中,获得人生的启迪,是所有渴望成功、热爱时尚的文化人不可错过的文化精品。

图书在版编目(CIP)数据

时空交汇:传统与发展/张海容编著. —北京:中国纺织出版社, 2001.1
(世界服装名师名牌系列/袁仄主编)
ISBN 7-5064-1902-5/TS·1448

I.时… II.张… III.服装-设计-工程技术人员-生平事迹-世界 IV.K816.16

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第58918号

责任编辑:郭慧娟 责任校对:陈红

责任设计:吕兆梁 责任印制:刘强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号

邮政编码:100027 电话:010—64168226

<http://www.c-textilep.com/>

E-mail:faxing@ c-textilep.com

精美彩色印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2001年1月第一版第一次印刷

开本:889×1194 1/32 印张:4

字数:103千字 印数:1-8000 定价:26.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

现代人的衣生活，是一个崇尚“名”的时代，大凡在衣领处缀有一块有“名”的标牌，那么这件衣衫肯定价格不菲，犹如手指上戴有称之为“钻石”的戒指那般，连手指也熠熠生辉。当然，名牌毕竟代表了一种品质、一种风格、一种文化。名牌时装还是时髦的象征、质量的保证和人类虚荣的诱惑。

同理，创造名牌时装的设计师们，在20世纪里也由过去的裁缝手工匠跃升为时尚潮流的引领者，他们腰缠万贯，被鲜花美女簇拥，按美国设计师O·德拉伦塔颇牛气的话：“如今我们向整个世界销售一种生活方式。”于是，服装设计师的头上抹上了光环，他们也成了点石成金的巫师。辛德瑞拉能在他们手里点化成美丽的公主。

这就是20世纪建造的神话。有人说，20世纪的时尚对CK内裤的关心远甚于对地球环保的关注，此言不无道理。所以追逐时尚的人们钟爱这样的神话故事：夏奈尔的神秘出身和她的情人们；卡尔文·克莱恩因电梯错层而巧遇贵人；范思哲饮弹迈阿密……故事中的主角，正是平时耳熟能详的名牌里的名师，或浪漫，或悲情。

毋庸置疑，现代时装像现代主义艺术一样，走出了宫廷的、古典的象牙塔之后，便成为一帧反映现代经济、政治、文化和审美的全息照片，凸现了都市大众消费的现代趣味与变幻莫测。追逐名牌正是现代人衣生活中的游戏规则。名牌与非名牌的差异有时并不在于实用功能上，而只是心理上的。挟名牌而自重正是人类心理的合理需求，而时装界的名牌正是商战中的强者，这两者间的微妙关系恰是刺激服装业的有效动力。正如评论家T·金斯韦尔所说：“时装已成为大众理解并乐意投资的一种视觉货币。”诚哉斯言。

我们编纂此套丛书正是鉴于以上理由，旨在介绍各类不同风格的国际名牌，撰写出时装名师的成功和坎坷，伟大与平凡。我相信，他们的故事将会给中国的服装同仁以思考，给时尚中人以陶冶。

2000年秋于北京

写在前面

——张海容

来自亘古的一个古希腊神话或是一首日本俳句，其中是否蕴涵着创造的奥秘？有人曾经一心想要参透。当他们最终悟道，并且用霓裳的精彩重新将古风诠释，传统与现代终于得以相互回应，这就是光阴的奇迹。

江山代有才人出，各领风骚数十年。20世纪50年代、60年代、70年代、80年代、90年代及至世纪之交，无论动荡与安详，每一个历史时代都不忘记聚焦于时尚舞台。1961年当《第凡内早餐》中的奥黛丽·赫本穿着纪梵希无袖黑连衣裙、三层珍珠项链、和特大的太阳镜出镜；1970年当高田贤三的JUNGLE JAP专卖店在巴黎的街道上悄然出现；1989年当三宅一生的一生褶首次发布；1995年当名模沃莱塔穿着古姿的深蓝色天鹅绒长裤、果绿色丝绸上衣走上T型台；1996年当麦当娜穿上范思哲的塑料和PVC的内衣……谁都不会怀疑这是时代的惊鸿一瞥。

传统大师足音未远，后代新进来势突忽，但看尽纪梵希的优雅与谐趣、范思哲的力度与靡情、三宅一生的超脱与睿智、古姿的独到与沉迷、高田贤三的热情和童稚……五位大师翻云覆雨半个世纪造就的时尚风云变幻，就可以知道，“任潮流翻转，风范常驻人间。”

何言传统，何言现代？在传统与现代相交的时间坐标上，只有时尚，惟有时尚。

目 录

001 高级时装最后的骑士纪梵希 (GIVENCHY)

法国高级时装神话的谢幕人

一位无可挑剔的大师

时尚风云变迁的亲历者

002 时装界的神童

生正逢时……童年的梦想……亦师亦友……年轻的设计师

003 时势造英雄

巴黎高级时装业的第二次鼎盛期……时尚惟美精神的最完美写照……使神话得以顺利谢幕

006 高山流水，师友之谊

特殊品牌 B—G……服装设计理念上的盟友……服装界的一段美谈

008 与奥黛丽·赫本共进早餐

抹上了一层阴影……与奥黛丽·赫本的合作……顶尖设计师地位得以巩固

013 屹立不倒，历久弥新

彷徨辗转……走出曲高和寡的尴尬境地……跟上时代的步伐

014 优雅常在，样式常青

半个世纪……两位大师的影响……纪梵希的追求就是高级时装的精髓——保持“一流”

018 告别与传承

回顾展……退出的最后决定……一个时代的终结

020 好口碑的大师

无可挑剔的大师……带有微笑和感动的回忆……衣如其人

023 向生涯欠身致意

告别演出……既有送别的伤感，又有升华灵魂的敬慕……向自己的生涯深深地鞠了一躬

025 意大利之子乔万尼·范思哲 (GIANNI VERSACE)

国际著名的意大利时装设计大师

一位杰出的时装新样式创造者

传奇的经历，惊叹的结局

- 026 一个土裁缝的儿子
安宁而平静的童年……小有名气的“土”裁缝……建筑专业……投入时装事业
- 027 意大利血统
“意大利人”……做一名意大利中世纪王子的梦想……精妙绝伦的色彩感觉……更大的文化能量
- 029 范氏家族金三角
第一个女装成衣系列……登上梦想中的天堂……强劲的实力
- 031 边缘设计
设计游移在传统与现代之间的界限边缘……造就一种全新的雅致概念
- 034 对视觉横冲直撞
视觉的极限不断被冲破又不断产生……对戏剧舞台服装领域的涉猎……不经意地流露出强烈的现代感
- 037 翻滚名利场
女妖美杜莎……妖艳的震慑……众多明星、名流都是该品牌的发烧友
- 039 与肉体禁忌决斗
“情欲是人生活中最重要的部分”……狂魔个性与创造力……充满内在的张力
- 043 人世繁华
生活极尽豪奢……地中海式的热烈和惊世才情……对财富的表情不亚于服装
- 044 乔万尼虽去，VERSACE 不死
死亡证明了他的知名度……同性恋者？……等待续篇
- 053 最伟大的服装创造家三宅一生 (ISSEY MIYAKE)
东方服饰理想的拯救者
“飞来飞去的大师”
西洋传统的异端，服饰哲学思辨家
- 054 少年离乱
日本广岛……战争的印记……世界公民……历史机遇……东方民族崛起的标志
- 055 感谢巴黎
朝圣之举……融合东西文化，另辟蹊径……留学生般的写意
- 056 成为隐士
“出世论”宣言……“发掘出和服后面的潜在精神”……个人时装发布会
- 058 三宅班底
三宅多角稳定形……三宅一生设计工作室……一个学校

- 059 惺惺相惜，英雄之见
日本时装界的一群世界级时装设计师……诠释未来……革命的意义
- 061 三宅风
审视着整个服装工业与消费流程……三种褶……赫赫声名
- 062 PLEATS PLEASE
争议的对象……无法尽述作品的神韵……“面料魔术师”……源自舞蹈
- 065 KIMONO KIMONO
寻觅服装的意境之美……传统主义者……绝非食古不化
- 066 后现代设计的先知
无结构模式……向传统观念挑战……一个真正的创造者与一个一般意义上的设计师之间的差别
- 067 服饰哲学思辩
从自然中探求答案……寻找时装生命力的源头……给人深深的思索……一位前所未有的时装理想主义者
- 075 在规则里游戏的高田贤三 (KENZO TAKADA)
饮誉世界的日本服装设计师
与卡尔·拉格菲尔并称“巴黎双K”
一个多元文化的融合者
- 076 “逆子”
中产阶级家庭……从画时装画开始……服装学院师范科……不羁性格
- 078 港口情结
就职服装公司……去马赛……向往已久的国度……新的设计历险
- 079 孕育
在巴黎的创业期……赤贫的生活……斯潘古莱夫人……走红巴黎
- 082 在丛林
创业之初的原始激情……成功登上新大陆……无可争辩的世界时装品牌
- 083 温柔的叛逆
新潮但不过分……中庸之道……不逾矩，做了一个在规则里游戏的人
- 084 和谐之美
具有东方风情的作品……“浑然一体，炉火纯青”……主题的多样化和广泛性……设计无国界
- 087 艺术为媒
自称为“艺术的收集者”……第二故乡……长时间地思考
- 090 东方绅士
“名士风度”……诙谐……艺术的狂想

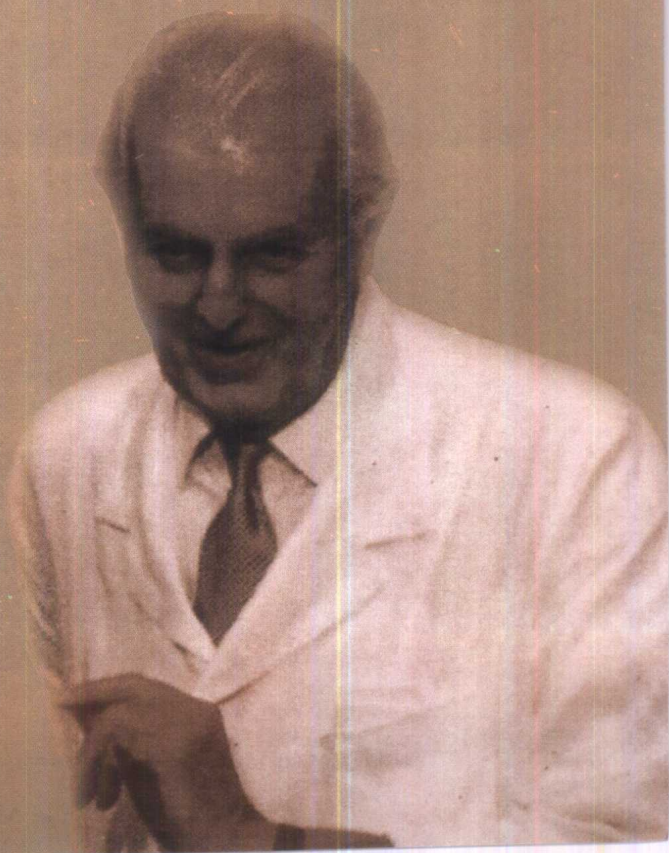
- 090 袒露心声
回忆录……“棉布的诗人”……“我在塌塌米上睡觉却想像欧洲人一样有一张真正床”
- 093 美食家
与友谊有关……法国菜、日本菜……由碰杯声和四溢的泡沫组成的国际语言
- 094 梦回东瀛
2000年退休……“和平年代”设计大将……一个率真的人
- 097 古姿的败世主汤姆·福特 (TOM FORD)
老古姿帝国之盛衰
富于魅力的先锋设计师
- 098 去日辉煌
“马衔链时尚王国”的缔造者……与众不同的“金字招牌”……明星们的纷纷追捧
- 098 最具品牌传统的经典设计
马衔链……绿红绿线条纹……双G标识……竹节手柄
- 101 传统之累
翻版市场的大肥肉……家族的内讧……完成了它作为家族生意的历程
- 101 千钧一发的6个月
汤姆·福特走马上任古姿创意总监……换上“银字招牌”……谣言四起……“浴火凤凰”
- 107 浴血重生
收购风潮……个人危机……迎刃而解……奇迹
- 107 奠定风格之路
靠近性感，还是远离？……志得意满……1999年，VH1年度最佳女装设计师
- 111 迈入奢华王国
并非童话……杀出一条血路……2000年复古浪潮
- 112 一样不能少
女装、配饰、香水、男装与家居用品，一样也不少
- 114 与众不同的现实主义
一个小故事……祖母的衣橱……天生老成，怀有抱负，并近乎专横
- 117 魅力来自女人
相扑级的地位……祖母……母亲……为女人们服务
- 118 幸福的憧憬
“在家中，躺在床上，有爱犬陪着一起看电视”……去非洲深处

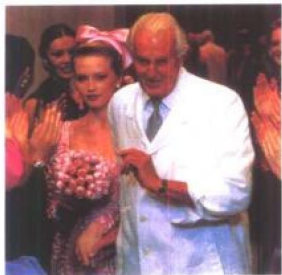
G

GIVENCHY

高级时装最后的骑士纪梵希

HUBERT DE GIVENCHY

纪梵希在告别华丽夜发布会上向
生涯致意

时装界的神童

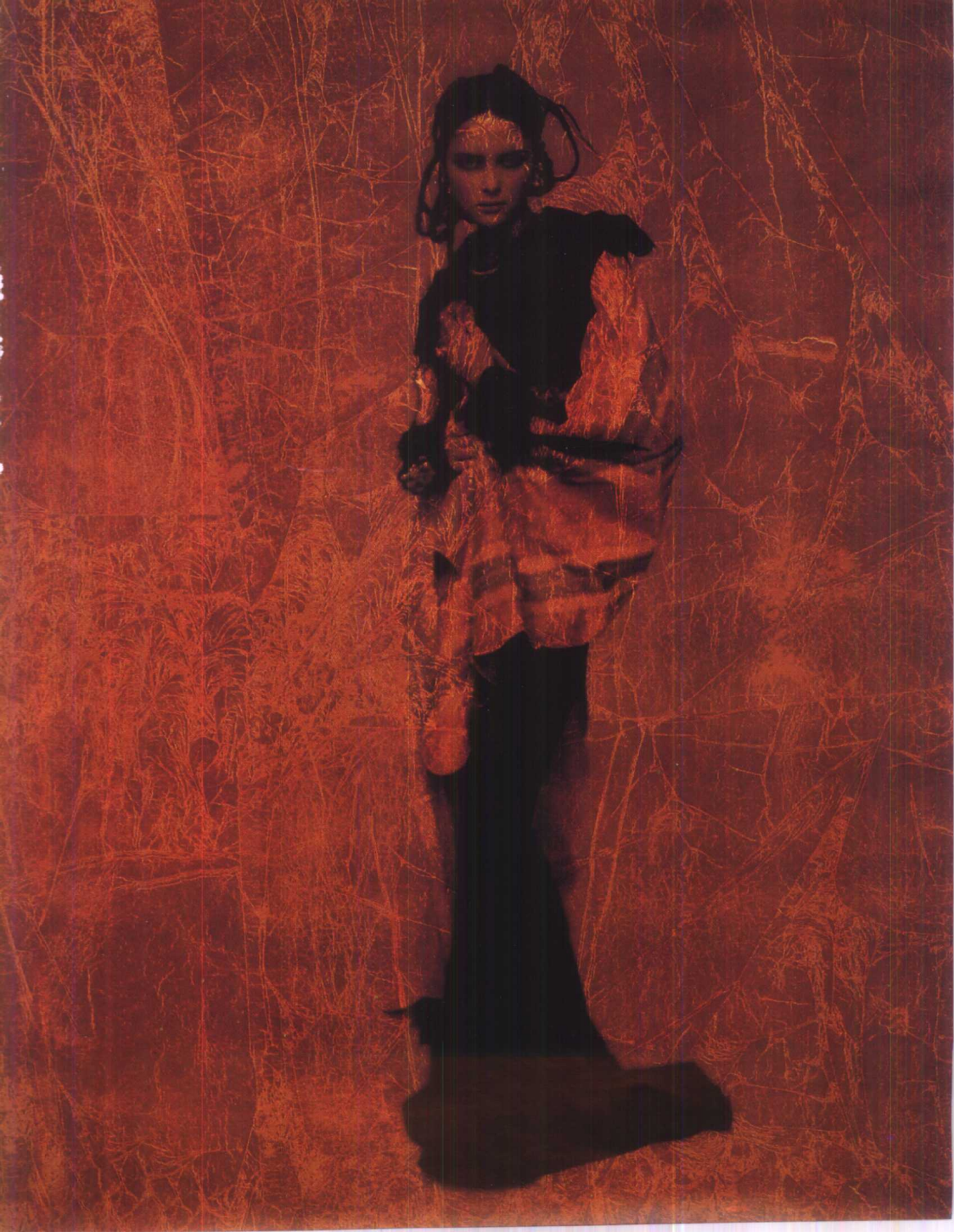
纪梵希进入时装界的年龄是17岁，一个真正意义上的神童诞生的年龄。时尚圈无比偏爱这个法国人，他几乎是一帆风顺，连纪梵希本人也称自己是生正逢时。纪梵希的整个生涯好像是20世纪福克斯公司于20世纪50年代出品的电影，轻歌曼舞，觥筹交错，主人公温文尔雅，玉树临风。

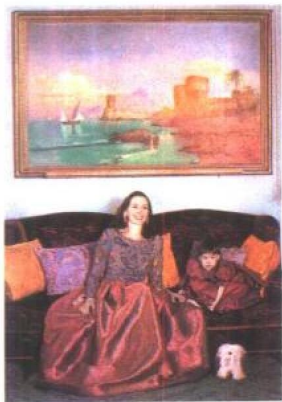
纪梵希1927年2月21日生于法国，是由母亲和祖父抚养长大。他的父亲是领航员，纪梵希2岁时，父亲就去世了。法国博韦是他的故乡。他的祖父曾经研究过印染，是生产葛贝林双面挂毯工厂的总监。纪梵希从小生活在工艺美术品生产的环境中。

1937年，巴黎博览会举办。这次博览会盛况空前，举世瞩目。博览会属于艺术和工艺美术的盛事，往往代表当时最佳的工艺水平，甚至带有一定的超前性，曾经触动无数艺术家创造的灵感。10岁的纪梵希当时身在参观者的行列当中，一个少年的视野被优雅精致的展品拓宽了，由此他开始梦想——塔夫绸的花结、黑丝绒面的高跟鞋、礼服和礼帽，一个最优雅的女人……只有一个职业能够使这一切成为现实，那就是做一个时装设计师。

童年的梦想，引领他去经历要成为一个服装设计师所必须经历的人生旅途。纪梵希先是就读于博韦大学，其后到巴黎以求发展，并在巴黎大学攻读美术和法律。1945年，他正式开始时装设计生涯，时年17岁。

纪梵希遍历名店，最早是为勒隆(Lucien Lelong)公司工作，翌年进入罗伯特·皮凯(Robert Piguet)公司。1947年起为法思(Jacques Fath)工作两年，期间进修艺术设计课程。1949~1951年，纪梵希为夏帕瑞莉(Schiaparelli)时装店设计时装。1952年，他在巴伦夏

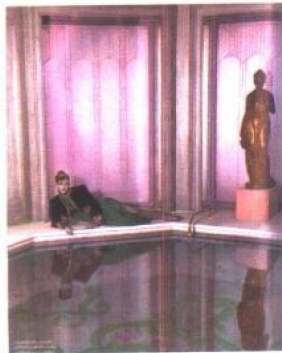

加鼓励下开设自己的时装屋，以高超的结构技艺和正统的设计招徕顾客。

在夏帕瑞莉等公司工作的经历，尤其是与另一位大师级人物巴伦夏加的亦师亦友的关系，对设计师纪梵希有着很大影响，其首次发布会即以大量的白色棉布系列亮相，将看似廉价的棉布服装以崭新风貌推向美与时尚的舞台。那次发布中的贝提那(Bettina)上装，后来成为纪梵希的经典代表之作。其最初的款式是可翻折的立领，带有扇形黑色网眼装饰的荷叶边袖，数年后，改为无装饰的白色纱罗面料。这一年在纽约举办的“巴黎的四月”慈善舞会上，纪梵希设计的晚礼服赢得了满堂彩。1953年春，他发表的袖笼肥大的无袖连衣裙和在床单布上补绣着切片西红柿、裂开豆荚的豌豆角图案的幽默女装，也体现出夏帕瑞莉的影响。

纪梵希谦虚、好学、勤奋、刻苦，舆论界和顾客都非常喜爱这位年轻的设计师。其独立的事业仍然顺风顺水。

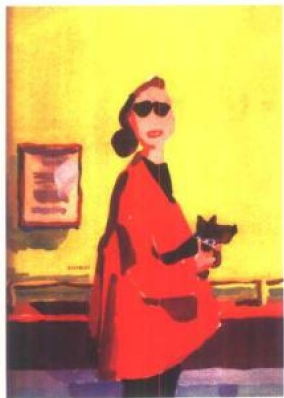
时势造英雄

纪梵希的成功需要感谢他的时代。他独立的时间适逢巴黎高级时装业的第二次鼎盛期。这是一个产生巨人的时代。纪梵希从某种程度上说站在了一个适当的高度——巨人的肩膀上。巴黎高级时装业驰名海内外，高级时装即高级手工定制服装。与批量生产的高级成衣不同，高级时装的特点是面向上层社会，注重首席设计师的原创性。巴黎高级时装领导着世界时装的流行趋势，是时装设计师设计意图的最完美体现，时尚惟美精神的最完美写照。

20世纪50年代末，巴黎高级时装业迎来了继20

世纪20年代之后的第二次鼎盛期。以迪奥为首，这一时期活跃着一大批叱咤风云的设计大师，家喻户晓的克里斯汀·迪奥（Christian Dior, 1905—1957）开创了战后新女性味设计，被称为新外观；技术权威巴伦夏加与追求女性味外型的迪奥不同，为适应社会生活的现代化，这时他致力于推行简洁、单纯、朴素的女装造型，在方便活动、解放女性腰身上做文章，开拓了运动型女装。迪奥与巴伦夏加、皮尔·巴尔曼（Pierre Balmain, 1914—1983，以追求贵夫人形象而著称）一起被称为高级时装界的三巨头。

“时装界的神童”纪梵希就在这个鼎盛时代“出山”。他从与巴伦夏加亦师亦友的关系中得到提携，他个人的志趣和气质也非常适合这个时代。这不仅是产生巨人的时代，也是一个相信神话的时代，纪梵希这位后来者不仅在当时成功地掀起一个不小的高潮，还使神话得以顺利地谢幕。

高山流水，师友之谊

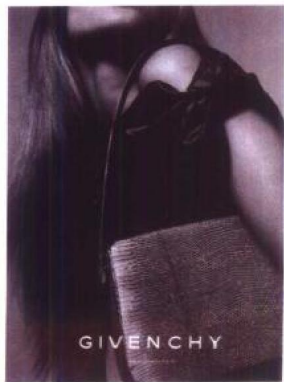
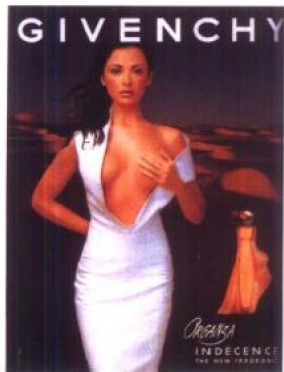
在20世纪50年代的法国时尚界，有一个特殊品牌B—G，它代表着B——巴伦夏加与G——纪梵希的同盟，这是巴伦夏加为了爱护、奖掖纪梵希而创造的。纪梵希视巴伦夏加为老师，亦为朋友，两人仅仅一面之缘就奠定了终身的友谊，“老师”有关裁缝的入门功夫，以及对“单纯”美感的追求对纪梵希的创作产生了决定性的影响。B—G即为友谊的见证，它背后的故事常为后人传诵。

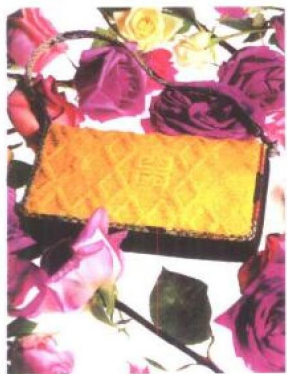
克里斯托·巴伦夏加（Christobal Balenciaga, 1895—1972）被誉为“20世纪时装界的巨匠”。他是一个技术权威，重视整体造型和革新性的结构创造；他特立独行，想法超前，毫无媚骨，从不妥协。他远

离媒体，甚至流行也无法束缚和左右他，不管是迪奥时代的新样式，还是1965年的超短裙都对他毫无影响，他的作品具有超时空的持久性和艺术性。他不绘制设计图，喜欢直接在模特身上利用布料的性能来进行立体裁剪和造型，被称为“剪子的魔术师”。战后，五六十年代，他创造了一系列新的样式。人们评价道：“现代女性总是以某种形式穿着巴伦夏加”。迪奥曾经这样说：“高级时装像个乐队，我们都是乐师，巴伦夏加是指挥，我们都听他的指挥。”从来没有奉承过任何人的女强人夏奈尔也曾这样评价：“从设计到剪裁、假缝、真缝，全部自己一个人能完成作品的只有他——巴伦夏加。”

两位大师的友谊不仅仅表现在性情的相投上，他们更主要是服装设计理念上的盟友。纪梵希从1955年开始，暂时放弃他所专长的套装，而开始将注意力集中于衣服的结构上。同年春夏两季，纪梵希打出“自由线条”的口号，推出没有腰部和臀部曲线的直筒式洋装，这种“革命性的服装”在时装界引起相当大的争议。纪梵希独立后与巴伦夏加的首次会面，便是在此次现场服装发布会结束之后，当时两人之间的话题都集中在这种新颖洋装的裁剪技术上。长久以来，一直便期待服装能解放腰部的巴伦夏加，自这位年轻设计师的身上得到了共鸣。这也是使服装哲学相近的两人之间的关系更加密切的一个契机。

1957年秋冬，巴伦夏加推出造型极为优雅的直筒式洋装来支持拥护纪梵希，这便是后来风靡全球的布袋装，也是B—G同盟的早期胜利。同年，纪梵希把数年来设计的时装样式汇集在时装杂志上发表，这时他和巴伦夏加的设计风格更为相似。他暂时放弃了自己偏爱的那些独特有趣的样式，这一时期他设计的服装以简洁、清新、庄重著称。他还参与了巴伦夏加的

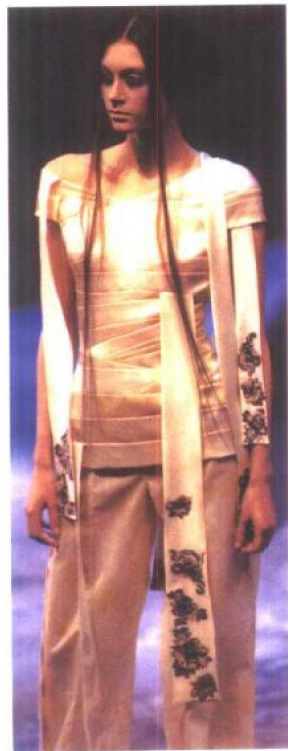

女式无袖衬衫、宽大茄克外衣的系列设计。《BAZAAR》杂志评论后者是“几乎不与身体接触，但身体曲线却没消失”的作品。

1957年，即纪梵希独立创业的第二年，他接受了巴伦夏加的建议，将时装发布会延迟到正式日期后一个月。这个安排在以后的10年中都没有改变，服装杂志也习惯了晚一个月才制作B—G发布会的特集。

1959年，纪梵希将他的时装店迁移到法国巴黎，乔治第五大街3号，就在巴伦夏加时装店斜对面。1968年，当巴伦夏加宣告隐退时，他的顾客波尔·梅龙夫人困惑地问他：我们以后该怎么办呢？巴伦夏加拉着夫人的手走过对街，将她引领到纪梵希的服装店。就这样，纪梵希承接了许多巴伦夏加的老顾客。

巴伦夏加热心帮助纪梵希成为一个成熟的女装设计师，并促使他找到自己的个性。纪梵希对巴伦夏加也推崇备至，认为他的一切都拜巴伦夏加所教。他们的友谊成为服装界的一段美谈。

与奥黛丽·赫本共进早餐

1955年纪梵希风格的改变，让原来支持其套装的美国客户大失所望，时装店的经营一时抹上了一层阴影。挽救这个局面的是纪梵希与奥黛丽·赫本的合作关系。

奥黛丽·赫本在时尚史上的地位同电影史上的地位同样重要。当奥黛丽·赫本在20世纪中叶带着一种成熟但又并非遥不可及的样子走上荧幕时，她完美地将欧洲的优雅和美国的华丽融合在了一起。

奥黛丽·赫本并没有高高耸起的胸部，而是像一个女顽童。在她之前，我们从来就不曾注意过那些瘦瘦的身材。奥黛丽·赫本1953年的影片《罗马假日》