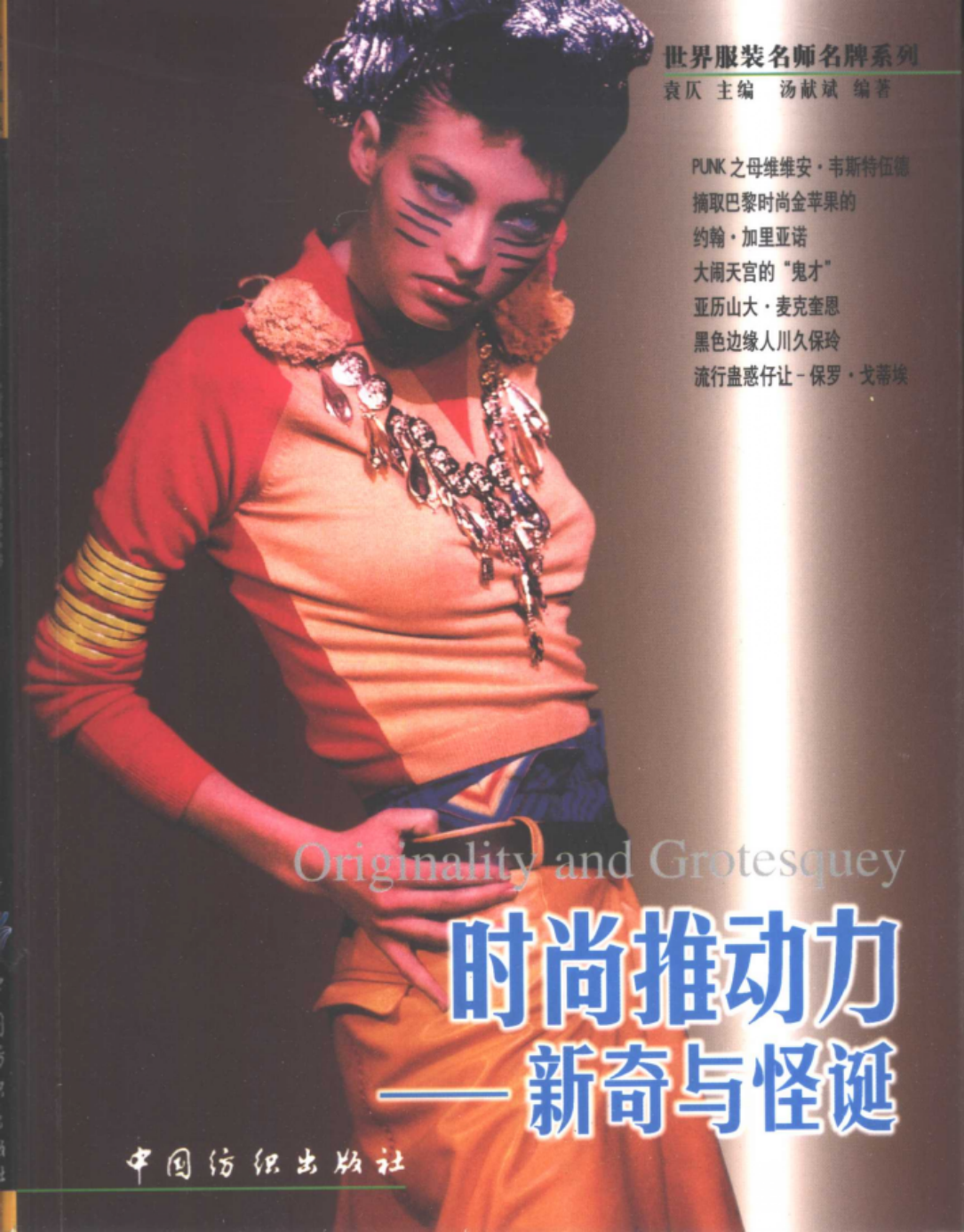

世界服装名师名牌系列

袁仄 主编 汤献斌 编著

PUNK之母维安·韦斯特伍德

摘取巴黎时尚金苹果的

约翰·加里亚诺

大闹天宫的“鬼才”

亚历山大·麦奎恩

黑色边缘人川久保玲

流行蛊惑仔让-保罗·戈蒂埃

Originality and Grotesque

时尚推动力 ——新奇与怪诞

中国纺织出版社

世界服装名师名牌系列

时尚推动力

——新奇与怪诞

O *iginality
and Grotesquey*

袁仄 主编 汤献斌 编著

中国纺织出版社

本书系“世界服装名师名牌系列”之一。

在那童话般的时尚世界里，黑色边缘人川久保玲，朋克之母维维安·韦斯特伍德，“鬼才”亚历山大·麦奎恩，流行蛊惑仔让-保罗·戈蒂埃和“怪才”加里亚诺可以说是当今世界上最富于创新的前卫设计师。他们性格迥异，设计风格多变，往往难为世人所理解。他们过着非同寻常的生活，注定要走一条非同寻常的坎坷之路。

国内著名服装专家袁从教授和青年才俊设计师汤献斌为您讲述了他们的辛酸与苦辣，痛苦与孤独，演绎了他们的成功与喜悦，骄傲与自豪，是一本不可多得的文化精品。

图书在版编目(CIP)数据

时尚推动力：新奇与怪诞 / 汤献斌编著. —北京：中国纺织出版社，2001.1
(世界服装名师名牌系列 / 袁从主编)
ISBN 7-5064-1902-5/TS·1448

I 新… II 何… 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 57167 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“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艺人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·克莱恩因电梯停错层而巧遇贵人；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，便成为一幅反映现代经济、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

——汤献斌

人们总是看见了时装设计大师们耀眼的光环，为那美女云绕的时尚殿堂艳羡和神往。可是有谁真正知道在那童话般的世界里，每一块闪光的金砖都是他们用多年的心血与汗水铸成，凝聚了他们多少痛苦与孤独、压力与焦躁。他们过着非同寻常的生活，注定要走一条非同寻常的坎坷之路。

约翰·加里亚诺 (John Galiano)、亚历山大·麦克奎恩 (Alexander McQueen)、薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)、让-保罗·戈蒂埃 (Jean-Paul Gaultier) 和川久保玲 (Rei Kawakubo)，是当今世界上最富创造力的前卫设计大师，他们性格迥异，设计风格多变，所以更难为世人所理解。

他们是时尚的领跑者，遥遥领先在整个时尚马拉松的最前列。

让我们通过本书，感受一下时装设计大师们在时尚前沿领跑时的动感呼吸，聆听他们寂寞的心跳吧。

目 录

001

PUNK 之母维维安·韦斯特伍德(VIVIENNE WESTWOOD)

20 世纪后期最重要的设计师之一

现代时装界反对传统的最卓越的女性

奇人奇事，编织出多少精妙的故事

002

时尚先锋

风景……侧目而视……传奇经历……精妙的故事

003

跳蚤淘金

一切缘于机缘……二手货……开始服装之路

004

人以群分

叛逆本质……几经更迭……真正的心灵之花，表现完全的自我

008

朋克发芽

一代人失落了……家庭组合……再次叛逆……朋克风格从此诞生！

010

性和手枪

更名……朋克宝贝……充满魅力的女人……一个新的灵感在她脑海中形成

012

海盗的时尚游戏

“高海上的浪漫”……第一场时装发布会……与习惯背道而驰……设计师的特殊视角

016

人世几回春

大放光彩……老妻少夫的动人故事……不可抗拒

018

T 台另类

传统与现代的特别共鸣……异端……生命是快乐的……时尚是法国和英国的观念交换

020

不安分的老太

与歌舞剧结下不解之缘……前往巴黎……锋芒不减……一次绝妙旅程

025

摘取巴黎时尚金苹果的约翰·加里亚诺 (JOHN GALLIANO)

20 世纪末最伟大的梦幻主义者

克里斯汀·迪奥公司的新掌门

灰姑娘般的时尚领袖

026

摘取金苹果

一个新的世界……难以忘怀的日子……出人意料的任命

- 028 寻找迪奥精神
凝重而严肃的神情……苦苦地追寻……心头激荡……一位女性
- 033 绝对精彩
前奏……近乎疯狂……迫不及待地期待……一张带着微笑又略为怪异的脸……抹不去的记忆
- 036 心迹回顾
盎格鲁—西班牙人……不安分的岁月……全校闻名的尖子生……自由梦想的空间
- 038 时尚麻辣烫
并非一帆风顺……事业两度破产……怀疑与不满……改变形象……不断创新
- 043 人气飞扬
令人惊骇的优美与前卫设计……将高级时装变得更为年轻和前卫……成功的基础
- 044 人“缘”泰山
无法抗拒的个人魅力……一位真真正正踏踏实实苦干出来的设计师……更不寻常的期待
- 045 梦幻高手
为女子造梦……敏锐地捕捉到现代时尚的最新定义……无法抗拒的魅影
- 046 灵感之源
设计动力……旧时女性的照片和形象……一位名震巴黎的名媛……独创出一套“圆裁法”
- 048 大师手笔
“服饰令我的每一天都过得多姿多彩”……“我的角色就是引诱”……面对一切
- 051 大闹天宫的“鬼才”亚历山大·麦奎恩(ALEXANDER MCQUEEN)
最年轻的世界级时装设计大师
以奇思惊天下
粗鲁与体面共生
- 052 艺术的摇篮
圣马丁艺术学院……“怪才”和“鬼才”……苏格兰特有的张力和刺激
- 052 惊世“坏小子”
年轻名盛……坏脾气……激起众怒……再次掀起高级时装大换血的新浪潮
- 055 打倒“高”家店
适应社会的新需求……游戏的心情……自称是“时装工业的受害人”……唤醒公众
- 058 “鬼才”也会放光

	群魔乱舞的狂欢节……两场重头戏……天才的大师……重塑优雅
061	温柔的猫咪 貌不惊人……行为荒诞……咄咄逼人, 不妥协……从社会底层起步…… “粉红色的绵羊”
064	“鬼才”推唐 首家独立店……全部作品……“我必须把舞台创新与市场零售紧密相连”
067	难言苦命人 坏男孩的代表……品味低俗的一无是处的入门者……吐露心迹……天才 的悲哀
071	黑色边缘人——川久保玲 (REI KAWAKUBO) 一位来自日本的国际级服装大师 具有真实的原创观念的创造者 在黑色中游泳
072	时尚创造者 使黑色成为流行……原型和概念服装……女性主义者? ……预示灾难的 服装
074	比潮流走快几分钟 时尚传统观念改造……川久的思想……全世界熟悉的语言……独行于潮 流之外
076	乞丐的黑色天堂 在现实与虚幻中充分体现……服装是肌理的集合体……受到众人的景仰 和推崇
079	艺术为现实挖了个洞 现实的东西, 将生活隐藏起来……跨洋求学……特殊的例外
081	穿越学术的时尚幻想 “风格总是一个秘密”……一种新的身体艺术……第一个挑战自我……黑 色成为时尚的主流
089	新浪潮蛙泳 多彩的服装……老生常谈……刺穿了高级时装的个人膨胀……美丽, 不 再为漂亮所独有
090	舞之魅 另一份快乐……永不停息的热望……运动魅力……更多
095	流行蛊惑仔——让·保罗·戈蒂埃 (JEAN-PAUL GAULTIER) 20 世纪 90 年代时装界的破坏者 英国后朋克型时装设计师

传统历史文化与前卫创新意识的完美融合

- 096 “最酷的男人”
气歪了鼻子……不敢恭维……特别个性的那种男人
- 097 时尚外星人
“恐怖的坏孩子”……寂寞的鸵鸟……装扮性感男人……常出现乱码和死机
- 100 时尚顽童
穿着精美的小围裙……一日看尽巴黎花……划时代的胜利……梦想终于实现
- 105 “朋克”复兴
朋克的内在精神……传统与前卫的融合……欲望挤破小小的针眼，尽情奔泻
- 106 男人男人，我爱你
“男人一物体”……对传统男士服装剪裁的重新定位……火热清凉可乐糊的闹剧
- 109 破坏是真
世界需要一点骚动和无序……祖母的美容院……爱逗趣的人……严肃的精神
- 113 惊情“第五元素”
科幻电影服装……超时空的感觉……创造梦幻……众多名媛垂青
- 115 选择爱情
痛苦地抉择……不朽的灵魂……用孤独迎接未来的一切

V VIVIENNE WESTWOOD

PUNK 之母维维安·韦斯特伍德

朋克之母维维安·韦斯特伍德

时尚先锋

30年前的某一天，伦敦的大街上展现了这样一道风景：一个女人穿着拉成条豁了洞的T恤衫，露出里面的橡胶内衣，披着渔网的围巾，迷你短裙下露出运动员般的优美曲线的长腿，以及修长腿腿上迷人的长丝袜，惊人的高跟鞋，裙上围绕着叮当作响的链子和挂锁，带着无比的骄傲和矜持，走在人行道边，把无限的风光留给裙风掠过后瞪大双眼的男人们。事实上，连女人都侧目而视。其所到之处，交通为之堵塞，人们都为她那奇异的装扮瞠目结舌。20世纪70年代的英国，这块刚刚燃烧过嬉皮运动的保守的荒原之地，仍难抗拒这不同寻常的时尚。

这位时尚先锋，就是朋克(Punk)之母——维维安·韦斯特伍德。就是她，使朋克风格成为继嬉皮之后的又一青年运动，也使伦敦的国王路(King Road)成为世界著名的朋克风景线。在那里，奇奇怪怪染着红红绿绿火箭式头发的年轻人，穿着各种钉着亮片和链子的前卫时装，三三两两地倚在路边，享受着雾都和煦的阳光。

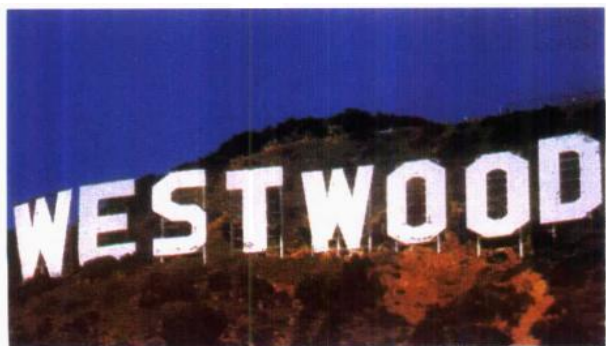
维维安·韦斯特伍德是现代时装界反对传统观念的最卓越的现代女性。早在1970年，当嬉皮士审美还在美国盛行的时候，韦斯特伍德已经开始做那些5年后才在英伦三岛冒出小芽的朋克运动的服装和服饰了。她的极具现代传奇的时装商店，就开设在伦敦国王路430号，从此开始了她将地下和街头时尚变成大众流行的漫漫征程。

韦斯特伍德，这位一生与另类和性、极端和前卫、破坏与重建纠缠在一起的大胆女性，其与众不同的思想和生活观念，导致了她与与众不同的传奇经历。奇人奇事，编织出多少精妙的故事。

跳蚤淘金

1941年4月8日，韦斯特伍德出生于德比郡的克劳所普(Clossop, Derbyshire)。17岁时随家迁往伦敦，那时的她似乎也没有什么与众不同之处。然而一切缘于机缘。出于对20世纪50年代文化的共同兴趣和爱好，韦斯特伍德遇上了她生命中的第二个男人——马尔康·迈克拉伦(Malcolm McLaren)。当时，一位叫托米·罗伯茨(Tommy Roberts)的商人，将1969年的电影“自由先生”作为伦敦国王路430号商店的名字，出售美国四五十年代流行的时尚物品，如米老鼠等。韦斯特伍德是这里的常客，就是在这里，她认识了马尔康·迈克拉伦。

当“自由先生”迁往另一个更大的商店时，罗伯茨将店面转给合伙人崔渥·迈勒斯(Trevor Myles)。崔渥·迈勒斯经营的店，是英格兰第一个卖牛仔服的商店，但后来由于他迷恋高品位的生活，对他惊艳的瑞典妻子魂不守舍，所以在1970年，他将商店的后区转给他的朋友马尔康·迈克拉伦使用。迈克拉伦给人的

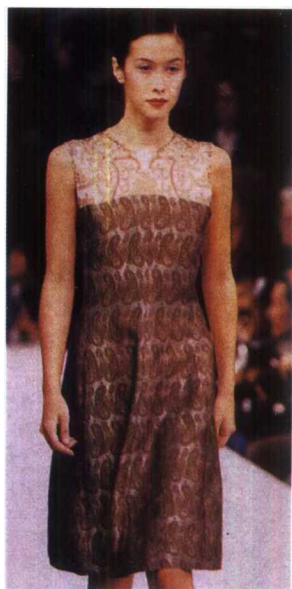
仿效好莱坞

印象是50年代的花花公子，穿着不正经的西服和丝绸鞋。他的女友就是韦斯特伍德。

那时，他们从旧货市场上买来二手的50年代的旧磁带、纪念品和旧收音机，放在商店中卖。后来，迈勒斯干脆将整个店都交给他们，自己全心全意地去呵护他那娇人的老婆。于是，他们又从跳蚤市场买来一些过时的不能穿用的50年代的服装存货，还有花花公子的套装，来装点门面。韦斯特伍德把衣服分出来，重新复制它们。当时，他们的店名叫“摇滚”。就这样，一代朋克之母，伟大的英国服装设计大师开始了她的服装之路。说起来有点惨（不是有点，是很惨），不过万事开头难嘛。

人以群分

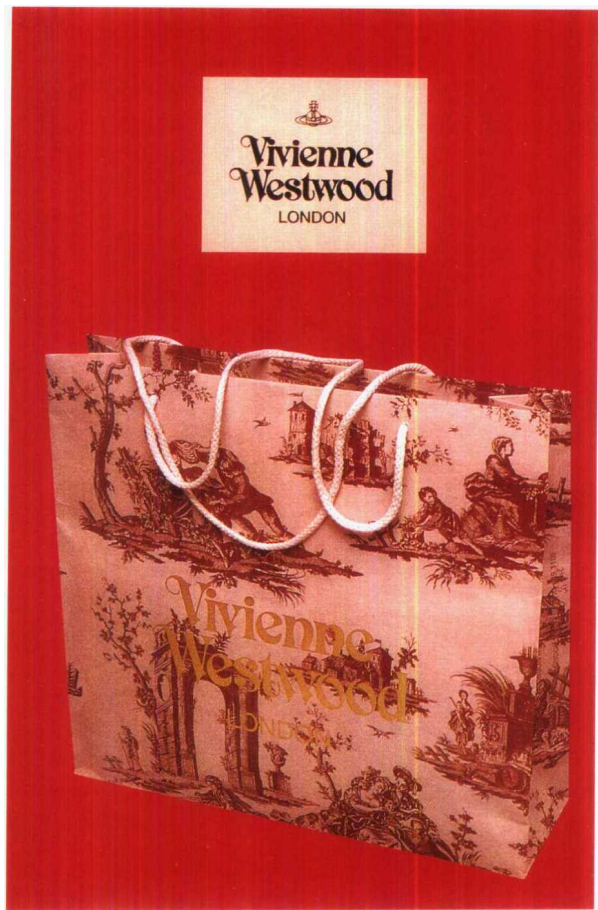
作为设计师，韦斯特伍德可称得上是历史

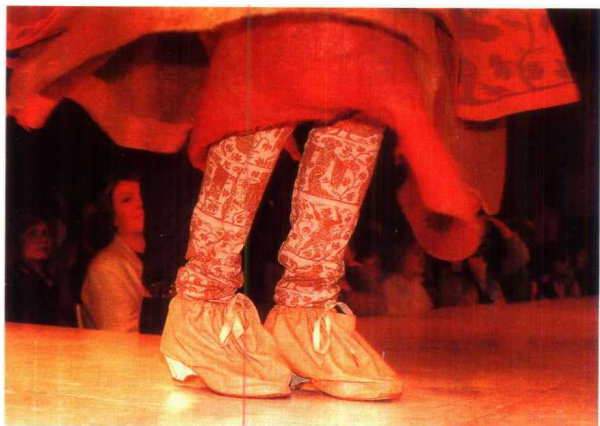

上与“朋克”联系最紧密的时装设计师。20世纪70年代初，在其他设计师还没有意识到“朋克”的毁灭性力量之前，韦斯特伍德就抓住了它骨子里的叛逆本质。当时，她与朋克的创始人迈克拉伦一起在伦敦开设专卖店，专门为朋克们设计制作服装，他们的店名也随着朋克的浪潮几经更迭：“摇滚吧”（1970年）、“日子太快无法活，年纪太轻死不了”（1972年）、“性感”（1974年）、“叛逆分子”（1977年）和“世纪末日”（1980年）……

当迈克拉伦回忆他是怎样和韦斯特伍德合作制作朋克裤子时，他说：“70年代初，人们回首60年代，又左顾右盼，胡思乱想，他们不想和上一代一样了，我想一切都将改变。于是我说，好吧，做条裤子吧。维维安非常聪明，她设计了腰带，上面有银色的扣子，看上去就像军队里的打扮，我把拉链改动

品牌形象

了一下，正好绕屁股一圈，往上直到后背。这样非常性感，因为如果不把拉链拉上，那里面所有的衣服就会飞出来。这条长裤也就是我们所称的绷裤，它成了朋克摇滚的标志。”对此，韦斯特伍德认为时尚就是对叛逆精神的最有力表现。

刚从艺术学校毕业的毛头小子，总不免有点踌躇满志，挥斥方遒。迈克拉伦希望吸引一些时尚的明星，其次他的兴趣就是老唱片。事实上，当时的英国是不播放50年代的音乐的，但猫王使它回了潮。当时的摇滚风潮，使他们开的“让它摇滚”（Let it Rock）商店推向全国。

花花公子般的迈克拉伦，不仅自己打扮成街头第一酷的花花公子，同时还大谈达达艺术。而韦斯特伍德则是另一种感觉：她是如此的吸引人，难以置信的美丽，拥有优美的曲线和运动

员般的腿形，说起话来非常严谨。就是这样的她，居然与她那热衷于摇滚的男朋友达到一种默契。

他们俩的稀奇古怪，犹如两个精灵，满脑子的激情与梦幻，让合伙人难以接受。但是，他们的超前思想已经初现端倪。嬉皮士运动已经开始反对权力精英的腐败，并寻找自我和人性。可是，由于这一运动被市场者和商业家们用大批量生产变成一种生活方式，成为牟利的手段，和平与爱的世界仿佛被一个自由音乐节和吸毒所统治。他们已经不满足这一点了，他们要摆脱被商业操作者统治的混沌世界，他们要在污浊不堪的狂迷和对现实不满的发泄中，开出一朵未受玷污的婷婷的心灵之花。

那是一朵真正的心灵之花，从灵魂的深处，表现完全的自我。

朋克发芽

嬉皮士运动的结果，摧毁了一代青年。随着社会的重构和再次格式化，嬉皮士运动衰落了，一代人失落了。

只有他们俩，从嬉皮士运动的尘灰中升华出来，开始建立朋克和后朋克的思想，5年后终于在英国和世界流行起来。现在回头看看，他们得到社会的广泛承认其实是在20年后。为此，他们长期生活在世界的边缘，另类的地狱般的狭小空间中。

然而，他们不惧，因为他们是家庭组合。韦斯特伍德和迈克拉伦结婚前有一个儿子，那是她与前夫德勒克·韦斯特伍德（Derek Westwood）的结晶，同时，她保留了前夫的姓名，一位家喻户晓的服装设计大师的名字。韦斯特伍德和迈克拉伦的爱情也是一段传奇。当时，她在学校里教书，而他是个大学生。爱情

