

WHY FASHION MATTERS

FRANCES CORNER

路易十四
山本耀司

和38美元的
月工资

[英] 弗 [] 译

上海文艺出版社

WHY FASHION MATTERS

FRANCES CORNER

路易十四
山本耀司

和38美元的
月工资

[英] 弗朗西斯·康纳著 姜海涛译

图书在版编目 (CIP) 数据

路易十四、山本耀司和 38 美元的月工资:101 个时尚之义/(英)康纳著;姜海涛译.-上海:上海文艺出版社.2016.5

ISBN 978-7-5321-6036-5

I. ①路… II. ①康…②姜… III. ①消费生活-通俗读物

IV. ①C913.3-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 091365 号

**Published by arrangement with Thames and Hudson Ltd,
London**

***Why Fashion Matters* © 2014 Frances Corner**

Designed by Material Organisation

Photo: Hill&Aubrey

**This edition first published in China in 2016 by Shanghai
Literature & Arts Publishing House**

**Chinese edition © 2016 Shanghai Literature & Arts Publishing
House**

著作权合同登记图字: 09-2015-054

责任编辑: 毛静彦

装帧设计: 刘晓灿

路易十四、山本耀司和 38 美元的月工资

——101 个时尚之义

(英) 康纳著

姜海涛译

上海世纪出版集团

上海文艺出版社 出版

200020 上海绍兴路 74 号

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行

200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.co

苏州市越洋印刷有限公司印刷

开本 700×970 1/18 印张 91/3 插页 5 字数 93,000

2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5321-6036-5/J·66 定价: 39.00 元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T: 0512-68180628

高级时装实验室

1 在出任伦敦时装学院院长之后的不久，我参加了一个非常特别的高级时装秀，这场时装秀也是我第一次应邀出席这样的活动，而且也是我印象最为深刻的一场时装秀，因为它太与众不同了。所有展出的高级服装都拜那些时装工作室无与伦比的技能所赐，全部都是手工缝纫制作，绝对是巧夺天工。

高级时装业兴盛于巴黎，这也使得巴黎成为名副其实的世界时尚之都。即使今天，“高级时装”这一品质仍然只能由十九世纪成立的法国高级时装协会来认证。许多人会把高级时装与在各种媒体上大肆宣传的成衣品牌混淆。事实上，高级时装的概念是苛刻和清晰的。一个时装厂商要想证明自己是合格的高级时装制作者，它必须满足以下几个条件：首先，时装只为私人客户设计、定制；有着一个或更多的必不可少的试衣间；在巴黎必须开有一家至少雇佣了15名全职员工的工作室；每年的一月和七月在巴黎展出两套新的时装系列，每个系列都要有至少35个全套服装，每套系列既含能满足一年四季白天工作和生活需要的服装，也包括出席各种社交场合的晚礼服。

对大多数人来说，手工定制时装是与社会脱节、不贴近百姓生活、普罗大众并不关心的物品。但是我认为，作为时尚工业的重要组成部分，手工定制的高级时装需要保护，更值得保留，因为手工定制这一模式本身就保护了大量的

传统手工技能，比如刺绣、珠饰、皮革装饰、宝石镶嵌等等。这样的技能在很多地方已经看不到了，巴黎作为时尚之都依然还能让这些精湛的、独特的艺术大放光彩。

在上世纪 90 年代，高级时装业临近穷途末路，因为没有足够的私人订制客户数量可以维持时装工作室的日常运营。幸运的是，随着俄罗斯、亚洲和中东地区财富的增长，高级时装业又焕发了青春。像乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)和杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)最近几年都在不断推出新款系列。高级时装协会也同意接纳了像昂哈图尤(On Aura Tout Vu)的利维娅和亚琛(Livia Stoianova & Yassen Samouilov)、理查蔡(Rad Hourani)、劳伦斯许(Laurence Xu)、迪迪特(Didit Hediprasetyo)这些国外品牌。我相信，这些品牌的加入必定会为法国传统的时尚工业注入新的活力。

总而言之，高级时装是服装艺术的全部精华。正如我的同事托尼·格伦维尔(Tony Glenville)向我介绍高级时装时所描述的那样：“不要理会那些关于高级时装必将走向灭亡的谎言，这些挖苦的言论只能来自那些一叶障目的短视之人。高级时装是艺术和时尚的结合，是设计的实验室，许多在其他地方不可能实现的想法，在这里才会梦想成真。”

由回收塑料瓶引发的新模式

2 回收废旧塑料瓶，然后再循环利用，制成其他物品的创意，事实上不仅是从垃圾堆里“挽救塑料瓶短暂的生命”那么简单，这项创意还带给了我们无限的遐想空间，比如塑料瓶就可以制成我们的新衣裳。

塑料瓶的回收再利用，最后制成服装，不但切实可行，而且从制作成本来讲，要比使用传统的聚酯涤纶节省大量的能源。我听说，现在已经有许多服装制造商开始转而使用“绿色”、“环保”的原材料来代替以往的聚酯涤纶。不过，一谈到环境问题，事情往往会变得比较复杂。因为尽管从塑料瓶中再次提取和生产聚酯材料，比直接从原油材料提取和生产要更节省能源，但是如果同直接使用有机和天然纤维来比的话，却似乎又多耗费了资源。更为尴尬的是，通过溶化和挤压塑料生产出的纱线，将来就不能再次被循环利用。而且，塑料树脂的颜色是随着化学物质的黏稠度变化的，服装纱线要求的颜色往往强调基础性和一致性，因此，溶化废旧塑料生产服装纱线，在技术上也并非十全十美。另外，即使是有机和天然的纤维一旦和合成材料混合，那么这种混合物未来也无法再循环使用。

从以上这些方面来看，要想形成新的可让纱线无限循环利用的生产闭合回路，仍然任重道远。可喜的是，许多服装厂商已经不再使用不能降解和不可循环利用的混合材料，一些纺织工厂也在开发新的不含致癌成分锑的化学纤维材

料，据说这种材料水溶性很好，不会破坏生态环境。总的来说，未来重大的研究主要集中在可生物降解和可循环利用的生物聚合材料的开发方面，我们期待这种生物聚合材料既有着传统纺织材料的诸多优质特性，同时也能改良原有材料的诸多弊端，最终还能保护我们的地球资源，确保资源的可持续开发。我们拭目以待吧！

是衣服选择了我们

3 在我最喜欢看的书中，有一本是柯林·麦克道尔(Colin McDowell)的《文学与时装》(*Literary Companion to Fashion*)。这本书横跨四百年，从英国本岛到爱尔兰，从欧洲到美洲，很好地介绍了穿戴服饰的仪式、惯例和所蕴含的意义，以及服饰在文学作品里人物塑造和情节叙述所“扮演”的作用。无论在什么时候重新翻起这本书，我都会再次引起共鸣，特别是书中提到的那些我所听过看过的故事、小说和剧目。从妇孺皆知的童话故事《小红帽》(*Little Red Riding Hood*)、《灰姑娘》(*Cinderella*)、《皇帝的新装》(*The Emperor's New Clothes*)、《小精灵和鞋匠》(*The Elves and the Shoemaker*)，到像马塞尔·普鲁斯特(Marcel Proust)、多丽丝·莱辛(Doris Lessing)和简·里斯(Jean Rhys)这些经典作家的作品，服装与配饰在其中都起到了令人印象深刻的作用。

而在这方面，最让我感动的一段文字则来自弗吉尼亚·伍芙(Virginia Wool)的《奥兰多》(*Orlando*)。在剧中，当主人公的性别一夜之间发生不可思议地变换时，服装在现实生活 and 人物性格所能彰显的意义得到了充分地展现和表达。

“这里有太多的证据来说明并不是我们选择了这些衣服，而是这些衣服选择了我们。好像是我们把这些衣服弄脏了，或者束之高阁甚至长了霉斑，其实是它们让霉斑长到了我们心里和大脑里。”

普拉达、飒拉和价格暴涨的秘密

4 我们知道，任何一种产业的发展必然会涉及非常多的领域，特别是这种产业还包含产品的设计和和生产。在这种情况下，这样的产业其供应链也必然会牵涉许多工厂、许多承包商、许多分包商，甚至许多国家和地区。可能是时尚产业的复杂性使然，这项产业的利润上涨空间要比其他产业宽广得多。

无论是普拉达(Prada)，还是飒拉(Zara)，这些现在炙手可热的时尚品牌，许多时尚人士的衣橱里想必都会挂有那么一两件。不管这些时尚品牌有多少拥趸，我们对挂着这些品牌标签的产品，无论是时装还是配饰的实际价值，都有了越来越清醒的认识：为这些不同品牌设计产品的设计师和销售商们，往往选择的都是同一个工厂，雇佣的都是同一拨工人，但是却将不同价格的标签贴在了这些大同小异的产品上；山寨和廉价商品的销售，不但使正宗产品的实际销售者深受其害，而且还让正宗商品的价格进一步远离了它的实际价值。我长期以来的希望是高定价的做法能让可怜的劳动工人得到应得的报酬，但是真实的情况却让我非常的失望。什么时候价格和价值之间的关系能在我们这个产业中再次得到真实反映？我不知道。

贫穷的非洲奢侈品市场

5 根据零售市场的表现以及消费者对奢侈品购买欲望的调查来看，非洲即将成为下一个亚洲。《国际先驱论坛报》(International Herald Tribune)关于2012年奢侈品大会的报告指出，无论是生产者还是终端消费者，非洲都有着巨大的消费潜力。全球经济增长最快的前十名的国家有七个在非洲，这些国家的居民在过去的十年里创造了每年超过4%的经济增长率。目前非洲有大概3.1亿的中产阶级，他们现在非常热衷于购买当地那些表现优异的市场品牌。根据《经济学家》(The Economist)智库的报告，到2030年非洲主要的18个国家其消费力合在一起将是1.3万亿美元。

综合来看整个非洲，许多国家对时尚产业和创意产业都抱有极大的兴趣，15岁到25岁的年轻人群表现得特别明显。这些年轻人对具有西方文化元素的时尚非常着迷，他们的消费能力和对时尚品牌的熟悉程度令人吃惊。飒拉(Zara)、耐克(Nike)、李维斯(Levi's)和盖璞(GAP)这些品牌都在非洲开设了自己的店铺，南非、肯尼亚、加纳以及尼日利亚都有他们的身影。杰尼亚(Ermenegildo Zegna)是第一个在非洲开设自己店铺的高端时尚品牌。

时装周已经在尼日利亚的拉各斯(Lagos)和加纳的阿克拉(Accra)开办，这大大带动了整个非洲时尚产业的发展。与此同时，设计师们的作品促进了当地时尚产业的发展，当地的设计师除了考虑当地的风格之外，也开始注重吸取西

方文化时尚元素。传统手工艺仍然是当地设计师设计新品时主要考虑的要素，这种现象导致了非洲消费者在时装选择方面的依赖，也影响了其他国家的时尚爱好者对非洲时装评判的标准。显然，在未来的时间里，时尚与传统如何能更好地融合是创意产业最亟须解决的问题，这一问题既可能带来创意产业的无限可能，也有可能就会导致这一产业出现冲突与紧张。

教育、经验和态度

6 2005年，我有幸成为伦敦时装学院的院长。伦敦时装学院成立于1906年，至今为止，这所学院一直都是时尚教育方面的翘楚。从担任院长以来，我把强调教育的重要性和教育的价值放在了我工作内容的首位，为此我投入了不少的精力。

所谓教育，我认为是给予学生充分的机会去尝试、验证、调查和体会的一系列过程，通过这些过程最终将体会升华到思想。教育的过程就像把矿石炼成金属。教育能够提高我们的自信，武装我们的技能，改善我们的生活，教会我们应对无法预料到的困难。对世界始终充满希望，并拥有不轻言放弃的信念，这是发挥人类创造力的制胜关键。许多年来，我一直都在尝试把这一“制胜关键”推广到我所有曾经工作过的教育机构，贯穿到我所有教授过的课程里面。创造的过程就好似一段旅程，我们身在其中，朝着心中的终点进发，沿途经历着身体的劳累和智慧的收获。创造的过程有着它独特的魅力，它事先不可预料，虽然有着既定的目标，可最终能否能达到彼岸以及何时到达彼岸，始终像个谜团围绕在你我周围，有的时候随着创造的进程，预定的彼岸往往会变成中间一站。

获得成功的方法多种多样，我认为“灵活”是许多人并不重视的一种非常重要的方法和态度。灵活可以让人善于抓住机会。要知道许多时候机会的出现，我们甚至都没有意识。

我们看待事情的结果也应该灵活。有的时候，结果可能并不是我们所期望的，甚至远远低于我们的期待，但是因为“灵活”，我们可以“委曲求全”，但不应该“半途而废”，我们可以再次改变，做出更多的尝试和更大的努力。开放、灵活、好奇以及执着，是成功的创造者必须具有的心态，具有这些才能对任何事情产生兴趣，才能真正激发创造的灵感。约翰·凯奇(John Cage)在这方面的思想给了我很大的影响。约翰不仅是个艺术家、作曲家、象棋高手，还是一个种蘑菇的专家，无论什么时候你注意约翰，他总在富有创意地思考和设计他的生活。在艺术和教育这个领域里，经验和知识二者同等重要，缺一不可。还有西蒙尼·波伏娃(Simone de Beauvoir)、弗里达·卡罗(Frida Kahlo)、朱莉娅·克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)，她们不断拓展我所关注的女性话题范围，不断让我突破原有的知识桎梏，激发我更新知识的动力。

7

疑惑

如果说艺术性都是“曾经的”，
或是“暂时的”，
那么服装的流行就真的是
“昙花一现”吗？

束身内衣与裙箍，肉毒杆菌与节食

8 翻开历史，在许多历史时期女性的穿着都受着非常严苛的约束和限制，而且通常是女性的地位越高，受的约束和限制就越多。在十八、十九世纪的欧洲，蕾丝花边的束身内衣十分风行。实际上，这种内衣所带来的塑身效果是以牺牲女性的正常发育为代价的，一些女性在穿上当时的束身内衣后都不能正常呼吸。在中国，直到二十世纪前叶，许多年轻女性还在沿袭着裹脚旧习。这种旧习使得女孩们很小就会遭受脚骨骨折变形的痛苦。当时，裹脚是显示女孩拥有高贵社会地位的象征。裹脚后的女孩双脚严重发育不良，已无法再从事劳动，也就是说，只有那些能雇佣起下人的大富人家的千金小姐才能“有幸”裹脚。

二十一世纪，社会开始对自由和个性越来越强调。这种社会风潮对服装的演变也带来了一定的影响。休闲服、紧身裤、莱卡装和运动衫，这些服装款式的出现都说明了许多过往限制的消失。但是，过犹不及。夸张的细高跟鞋和松糕鞋就是很典型的例子。过度的节食和运动都是时尚界司空见惯的错误做法。从穿着束身内衣、用布裹脚，到提着鲸鱼骨做成的衬裙裙箍，再加上现代的整容手术和注射肉毒杆菌，这些所谓的“努力”不但耗时费钱，其本质换来的不又是对时尚的约束和限制吗？

时尚的牺牲品

9 无论是奢侈大牌，还是大众品牌，许多时尚新衣都产自亚洲工厂。原因无他，只是因为亚洲的工厂可以为这些时尚品牌商提供更为廉价的劳动力，这样品牌商可以赚取更可观的利润。孟加拉国最低月工资只有 38 美元，该国对劳动力健康和安全保障方面的法规也相对“宽松”，因此孟加拉国吸引了许多服装品牌的厂商和销售商在该国落户。据调查，孟加拉国从事服装制造的工人 80% 都是女性，她们长时间在并不符合安全生产规范的车间里工作，福利和待遇非常糟糕，而且这样的工作状况还不能得到社会的同情和可怜。根据 2012 年国际劳工人权论坛的报告，从 1990 年至今，已经有一千多名服装工人因为工厂对消防安全的忽视而在火灾中丧生。除此之外，受贿腐败也是服装制造领域里严重的问题，个别服装厂商甚至拿出 10% 的利润行贿孟加拉国的国会议员，让这些议员对普遍存在的违法犯罪问题视而不见。

2013 年 4 月 13 日，孟加拉国首都达卡 (Dhaka) 郊外的一座名为“Rana Plaza”的 18 层服装工厂突然坍塌，一千一百多名工人当场死亡，超过 2500 名的工人受到了不同程度的伤害。全世界的媒体对此灾难给予了广泛和集中的报道，希望发起一场“净化服装制造”(Clean Clothes Campaign) 的运动。全球服装产业联盟立即要求西方各国的服装品牌商和销售商共同签署一份“关于保障工厂消防和设施安全”的

文件，马上改善孟加拉国服装工人的工作环境。在此事件发生后的三个月内，有超过七十家的服装品牌商和销售商，比如阿伯克比龙与菲奇(Abercrombie & Fitch)和普里马克(Primark)，都签署了这份文件，但也有很多品牌商和销售商拒绝签署这份文件。事实证明“净化服装制造”运动和“关于保障工厂消防和设施安全”的文件都为提高当地工人的工作环境起了非常重要的作用。

不知道我们的服装厂商在公平对待工人、为她们提供安全的工作环境之前，像孟加拉国那样的悲剧还要发生几次。我知道，服装工业并不能为这样的悲剧负责，我们也不能在所有的消费者面前解释和说明什么，但即使这样，我们还是应该为服装工人做点什么。对大多数西方人来说，几毛钱只是身边多余的零钱，而对亚洲的服装工人来说，这几毛钱却是可以养家糊口、要用生命去换的工资。