

普华
文化

时尚与生活系列

流行易逝，风格永存 / 可可·香奈儿
买一件外套等同买一个新的人生 / 山本耀司

华晓玫 著

我的^{de}第一本 时尚生活书

漫步时尚圈，你会发现：
时尚是一种与生俱来的素质，是一种生活态度！
时尚之美无处不在，需要用心去发现、感受与修炼！

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

时尚与生活系列

我的^{de}第一本 时尚生活

华晓玫 著

人民邮电出版社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

我的第一本时尚生活书 / 华晓玫著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2012. 10
(时尚与生活系列)
ISBN 978-7-115-29416-6

I. ①我… II. ①华… III. ①生活—知识—通俗读物
IV. ①Z228

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第213513号

版权声明

本书中文繁体字版本由赛尚图文事业有限公司在台湾出版, 今授权人民邮电出版社在中国大陆地区出版其中文简体字平装本版本。该出版权受法律保护, 未经书面同意, 任何机构与个人不得以任何形式进行复制、转载。

项目合作: 锐拓传媒 copyright@rightol.com

内 容 简 介

本书从与时尚相关的传统文化、创意、艺术以及服饰等各个层面阐述了时尚的内涵, 对经常在杂志中“做客”的大牌及设计师的心路历程和态度, 做了深入的剖析和解读, 帮助读者发现生活中的时尚之美, 找到更好的时尚生活方式。

本书适合每一位热爱生活、追求时尚的人阅读, 特别是时尚设计师、文化创意工作者以及艺术工作者等。

时尚与生活系列

我的第一本时尚生活书

-
- ◆ 著 华晓玫
责任编辑 姜 珊
执行编辑 包华楠
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京瑞禾彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880×1230 1/24
印张: 6.5 2012 年 10 月第 1 版
字数: 52 千字 2012 年 10 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-29416-6

定价: 28.00 元

读者服务热线: (010) 67129879 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

装一根时尚天线

你装了时尚天线（Fashion Antenna）了吗？

相信吗？你非装不可。

时至今日，关于时尚这件事，你想全然不理睬也难。这倒不是赶时髦，或者努力不落在时代后头，而是时尚的领域已是愈拓愈为宽广，已然侵入生活的各个层面，演变成一种生活态度，甚至生活哲学了。

不久前，我与友人合写了一本《决心一生美到底》的书，虽然把原来想用做书名的“优雅与时尚”作为副标题了，不过主题依然是优雅与时尚。

书中，我也把时尚的概念从个体的外在追求，扩大到了生活。诸如工作和价值观的新主张、慢生活、休闲绿生活、新奢华主义、婚恋大趋势、营造个性化和人性化空间，以及健康享“瘦”新饮食，等等。无疑，这便意味着时尚的内涵和范畴已无限拓展和延伸了。

既然说的是一种生活方式（Life Style），时尚的确不容小觑。就像本书作者所说，时尚不像无所体会者想的那样只是肤浅的包装，而是一种生活全方位的美丽实践。

事实上，时尚业者已然开始提供消费者全方位生活所需，并将生活态度和哲学落实于当下的生活了。以著名的阿玛尼（Armani）为例，他们除了提供服饰和各种配件之外，还推出了家具和各种生活用品，甚至餐厅、夜店、书店、艺廊、花店……并且计划在迪拜、米兰、伦敦、巴黎各地建造豪华酒店和度假村。

除了生活哲学的特征之外，当今时尚还是一种创意文化的体现。

说到创意，虽然各个行业都有必要，但是时尚产业尤为如此。固然天才型的人物会异想天开，提出超级点子，但是，一般而言，就像新文明莫基于旧文明之上，时尚也是一种新旧元素的结合。

长江后浪推前浪，不过，前浪仍旧会回过头来变新浪的。花样翻新的时尚业，依然不免从过去的文化资产中汲取养分。许多我们妈妈、祖母辈流行过的美好事物，画龙点睛做了点小转变，就又回头了。

跑过时尚新闻十余年的作者，在累积了丰富的专业知识之后，竟然策划起“时尚品牌博物馆”之旅来了。这也足以证明，时尚产业的本身也随着时间在增厚文化的底蕴。

也许，你也想追随作者逛逛法国的路易威登（LV）、香奈儿（Chanel）、爱马仕（Hermès）的私家博物馆，以及佛罗伦萨的菲拉格慕（Ferragamo）鞋子博物馆，还有伦敦的登喜路（Dunhill）私家博物馆。

除此之外，卡地亚（Cartier）珠宝名牌在巴黎成立的画廊、佳士得（Christie's）拍卖公司老板设在威尼斯的美术馆、化妆品龙头雅诗兰黛（Estée Lauder）设在纽约的NEUE艺廊……这些艺术收藏，也和前述的博物馆的品牌收藏一样，不仅成为创意产业本身活络灵感的来源，也是时尚爱好者的朝圣之地。

香奈儿的设计师卡尔·拉格菲尔德（Karl Lagerfeld）在重塑这个品牌新生命时，所爱引用的歌德名言，“拓宽旧元素的效益来打造更美好的未来”，恐怕便说明了一切。

再有，时尚产业还有一个特征，便是与艺术结合，并且正蔚然成风。普拉达（Prada）、路易威登、爱马仕……都纷纷与艺术家们合作，这不仅是在帮助品牌塑造形象，而且也大大增加了收益，形成了所谓的美学经济。

多年以来，包括住在大都会纽约的十年，我总在不由自主地臆测今年会流行什么颜色？尽管少女时期手工课的绣花对我是一种折磨，但是用多彩的绣线来玩颜色游戏，则成为我这个极度“好色”之人挥洒创想的快乐实践。

尽管大伙都心知肚明，流行，也包括流行什么颜色，全都来自时尚产业和相关组织的酝酿和策划，但也参考了终端消费者的调查，甚至社会形态的变迁。虽然我们都为自己树起了一根时尚天线，但是对于时尚究竟应该采取何种态度呢？

有人说时尚不算一回事。说这种话的人，可能是在对时尚具有一定程度了解后的辛辣批判，以表示自己的品位和超脱。事实上，这类人骨子里是忘不了时尚的，心中的天平并不低，虽恨犹爱。

再有一种人，根本漠视时尚，日子自然也可以照过。不过，除非尚在生存线上挣扎，否则何必全然摒弃生活中的时尚元素，少了一番再创的美感和乐趣？

当然，除了这两种人之外，还有一种人将时尚奉为神祇，对流行唯命是从。

比方说，前两年流行的娃娃装，演艺圈内的明星们纷纷穿上亮相。原本可爱型的人穿来相得益彰，否则像剪短一截的孕妇装。而且一把年纪扮小，看着实在令人不忍。着装，毕竟传达了多重信息，而不光是时尚。不小心被流行摆布了，难免做回傻瓜。

与以上三种人相比，对于时尚，我不像具有狗鼻子的时尚追逐者那样灵敏，充其量像冰凉的猫鼻头一样带点冷感的嗅觉。不是不理睬时尚，也不是全然理会。好比对付一个爱搞花样的情人，我总是忽冷忽热、跳进跳出的，不过前提是得摸清底细。

其实，我也曾和作者一样，受到“时尚很肤浅”这个想法的折磨。不过，她的解释真棒！她说：“时尚就像地球表面的水，有的深如大海，有的浅如一场大雨后的水洼。深者，不断吸引我去挖掘；浅者，不时会有惊人爆发力的感官喜乐，能不令人迷恋吗？”

认识华晓玫已经好些年了，并聊天和同游过许多次。她是一位极富个性的熟女，在她身上，我看见了許多我通通都有的毛病，例如，我行我素、主观挑剔，不过却对自己涉入的事物十分迷恋。但是，话又说回来，不是这般情况，岂能不在时尚大海中载浮载沉呢？

她可是一一位具有慧眼、慧心、慧见的人。不仅将时尚这门课题导入了深层思考，种种睿智独到的见解，有趣的事例和典故，在她绵密优美的文字描绘下，在她丰富的文化素养辅助下，真的给大家在脑海里树起了一根时尚天线。

知名作家 蔡又方

喜事国际执行总监·冯亚敏

喜欢晓玫专业态度的文章。

我们在搜集美丽衣服的同时，也要搜集漂亮的文章和字句来丰富我们的生活。

晓玫用文字温暖了我们的内心。

珠宝设计师·龚遵慈

文字鲜活，观察敏锐，谈论的是时尚，深入的却是人性的幽微、生命的诡谲。

晓玫这个大大咧咧、刀锋锐利的小女子让很多人害怕，我却喜欢她不做作、一针见血的个性。

夏姿设计总监·王陈彩霞

流行是一种复杂的符号，承载了时代记忆与文化感知，投射了人类情感与当代美学，蕴涵了创意精粹与工匠技艺。

晓玫从时尚出发，运用敏锐机智的笔触，诠释对营销与品牌的独到见解。有着新闻人的专业 and 高度追求完美的坚持。

旅游文学作家·陈念萱

让我这个时尚白痴为文推荐，真是扎扎实实地问道于盲，基于私交，不得不为，只好赔笑大方。

晓玫的文字一直是清晰明朗又有质感的精彩声调，一如她对时尚的坚持：奢华是一种生活品位，而非随波逐流地媚俗。若非认识晓玫，我大概永远会白痴地认定：时尚是有钱人玩的低俗游戏。晓玫彻底地让我明白：时尚是自我实现的美好创意，一如她自己在朋友面前呈现的舒适样貌。

时尚，不断蜕变的有机体

听着歌手简·柏金（Jane Birkin）的专辑《Arabesque》，心里想着时常听到的一个问题：Fashion 是什么？

1990 年我开始在《民生报》跑“服装”线时，Fashion 被简化为“流行”，模特儿穿着漂亮服装的照片，多半只是用来装点版面。然而，对我而言，“流行”指的是表象的信息，诸如当季流行什么颜色？什么长度？

Fashion 不是只有这样，我告诉自己。写报道时，我刻意使用“时尚”取代“流行”来陈述 Fashion。从字义显示，时尚是某段时间人们崇尚的某些行为或事物。狭义而言，通常指的是穿着式样；广义而言，时尚涵盖了整个生活面。时尚并非一时的流行，它是一种活在人类集体潜意识里的有机体，随时汲取新时代的养分，蜕变再生。因此，时尚能够反映生活态度，也能观照时代样貌，在时尚的不同层面里，我们总是可以找到传统，或发现新意。

简·柏金，这位拥有磁性嗓音的歌手，就曾偶然成为了时尚进化的缪斯。据说多年前，初为人母的她在飞机上与法国名牌爱马仕总裁巧遇，闲谈中她透露凯莉（Kelly）包袋身太窄，像她这样出门得携带婴儿尿布与奶瓶的妈妈，根本很难使用。不久，爱马仕便推出了袋身较宽敞的柏金（Birkin）包，大受消费者的欢迎。

这就是时尚，不是吗？

在 20 世纪六七十年代之间创造无数时尚惊奇的圣罗兰（Yves Saint Laurent）说过，“时尚不是艺术，而是应用艺术”。创作跨界的日本设计师山本耀司则说，“时尚包含商业与创作，必须找到平衡点，否则难以持续”。

“性是时尚”（Sex is fashion）这是朋克女王维维安·韦斯特伍德

（Vivienne Westwood）在年轻时说过的话。后来的汤姆·福特（Tom Ford），在古驰（Gucci）十年，透过时尚的虚荣面，将类似的主张发挥得淋漓尽致。

时尚是善变的。川久保玲（Comme des Garçons）前几年曾在世界各大都市实施的游击店铺（Guerilla Store）的策略，我称它是“快闪店”，突然之间就出现，可能充满爆发力的创意，也许一年之内就结束。持续地开，持续地关，川久保玲仿佛顿悟了时尚的善变本质，通过这样的方式坚持着只向前看的时尚创作理念。

同时，时尚也是矛盾并存的。反流行的山本耀司提出看似相反、却是不相违背的论点——买一件外套等同买一个新的人生！他认为，时尚会完全改变一个人的生活形态，你可以选择随着换季速度大换新装，也可以选择一件可以超越流行时效、穿一二十年依然代表你的想法的衣服。

从事时尚采访工作十多年，一方面，这个工作逼我走进跟自己个性不太相融的浮华阶层；另一方面，它也带领我闯入一个神奇而丰富的创意世界。因为时尚而启发的学习，为我打开了一扇视野广阔的窗，同时也滋养了我的生命。

就在我觉得对时尚的观察比较成熟时，正好当时的《Madame Figaro》时尚报总编辑卢介华来邀稿，在她的盛情以及赋予充分写作自由的“诱惑”下，原已不太爱“爬格子”的我，又重拾钝笔，写下一篇又一篇的时尚观察。

在不同的篇章里，我提出对时尚的各种看法。在《生活时尚的极限演出》一文中，我说，“时尚是一种生活态度”；在《谁触动了设计师的心弦》一文中，我说，“时尚是一面镜子”；在《留住似水年华》一文中，我说，“时尚是念旧的”；在《黑色旋风来了》一文中，我说，“时尚并不容易理解”……时尚是有机的，在不同的时空里，我看到了它不同的内涵。

当时的专栏，取名为《时尚天线》，带点儿自嘲身上长有时尚触须的意味。后来注意到国外时尚评论，偶尔也用这个字眼取代 Taste——品位，来称许一个人对时尚的敏锐度。有了时尚天线，如同手上握有一把进入时尚的钥匙。希望读者跟我一样，拥有一把进入时尚、享受时尚的钥匙。

華曉玫

CH1 时尚是一种生活态度

002 卖你一个梦

Pointe Shoes Fantasy

007 生活时尚的极限演出

Extreme Luxury

015 时尚与慢运

Slow Fashion

022 来趟视觉震撼之旅

New Concept of Luxury

028 屋顶上的夜生活

Highlife at the Rooftop

CH2 剥开时尚糖衣 · 文化创意涌现

- 036 个人品牌炼金术
Tom Ford's Alchemy
- 042 留住似水年华
Nostalgic Luxury Houses
- 052 从新艺术到绿金能源
New Flower Power
- 059 吹皱一池春水的老祖母风尚
Grandma Chic
- 064 当嘻哈摇滚遇上牡丹亭
Fusion of Culture
- 069 戴着普拉达头盔的马路英雄
Crash Helmet in Style

CH3 时尚与艺术的邂逅

076 时尚与艺术的邂逅

As Fashion Encounters Art

082 谁触动了设计师的心弦

Who's the Muse

088 布料随想

The Sensation Interwoven by Warp and Weft

094 发烧一坨

Blobject Phenomenon

100 寻找时尚世界里的坨状物

Blobjects in Fashion

CH4 当颜色形成风尚

112 憋死鹦鹉的绿色小仙女

Etouffer un Perroquet

118 紫色机车包的联想

Did Your Bag Reveal Your Secret

124 黑色旋风来了

Goth Chic

131 蒙娜丽莎的再生

Andy Warhol is Back

136 索引

139 感谢名单

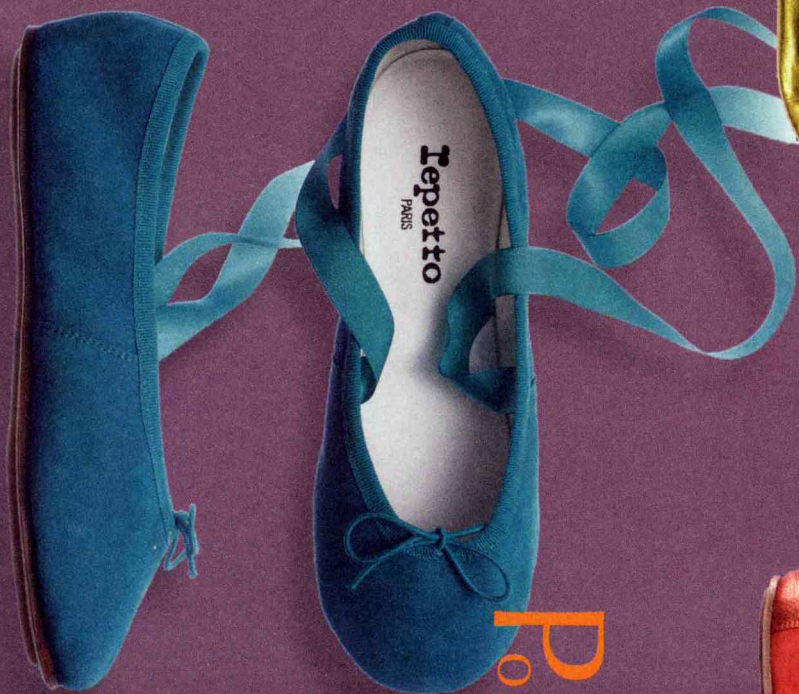
买一件外套等同买一个新的人生。

——山本耀司

卖你一个梦

Pointe Shoes Fantasy

2005年9月在巴黎奥塞美术馆，再一次欣赏塞加的芭蕾主题作品，心境跟早些年在同一个地点看到同样的艺术作品大不相同。

这回，我通过时尚的视角，站在它们面前，好生端详了一些时间。回到台北后，有感而发写了这篇文章。

我没什么跳舞细胞，也没学过舞蹈，但内心深处，隐隐约约还浮动着渴望穿上芭蕾舞鞋、轻点脚尖起舞的美梦。

那是个不能实现也没关系的美梦，因为，有梦如我，走进了巴黎的奥塞美术馆，站在画家塞加（Degas）那身着紧身芭蕾舞衣的《14岁舞者》塑像前，即使隔着玻璃柜，那遥不可及的美梦，似乎也得到了几分满足。

我想，跟我同样怀有如此美梦的女人应该不少，这从塞加拥有广大的女性画迷，不难得有些许印证。

这位“舞者的画家”留下了许多像是从偷窥角度描绘的舞者图像——前台、后台、练习室、伸展肢体、抓抓痒、调整袜子、绑舞鞋……栩栩如生的笔触与细腻的用色，活化了每个女生心目中的梦境。

穿在脚上的一双翅膀

欣赏塞加的作品，可以望梅止渴，如果真的穿上舞鞋，那么，有梦的女孩不就轻盈得像只小鸟了吗？

这或许就是女鞋市场为什么隔一阵子就会推出舞鞋款式的原因吧！2000年，阿尔伯·艾尔巴茨（Alber Elbaz）推出的第一场浪凡（Lanvin）秀，模特儿就像从塞加的画里走出来似的——头束缎带、足套芭蕾舞履，优雅而娴适的姿态，引起了多少女性的共鸣……

● 上：巴黎奥塞美术馆展场一景。
● 下：2000年浪凡舞鞋。浪凡提供