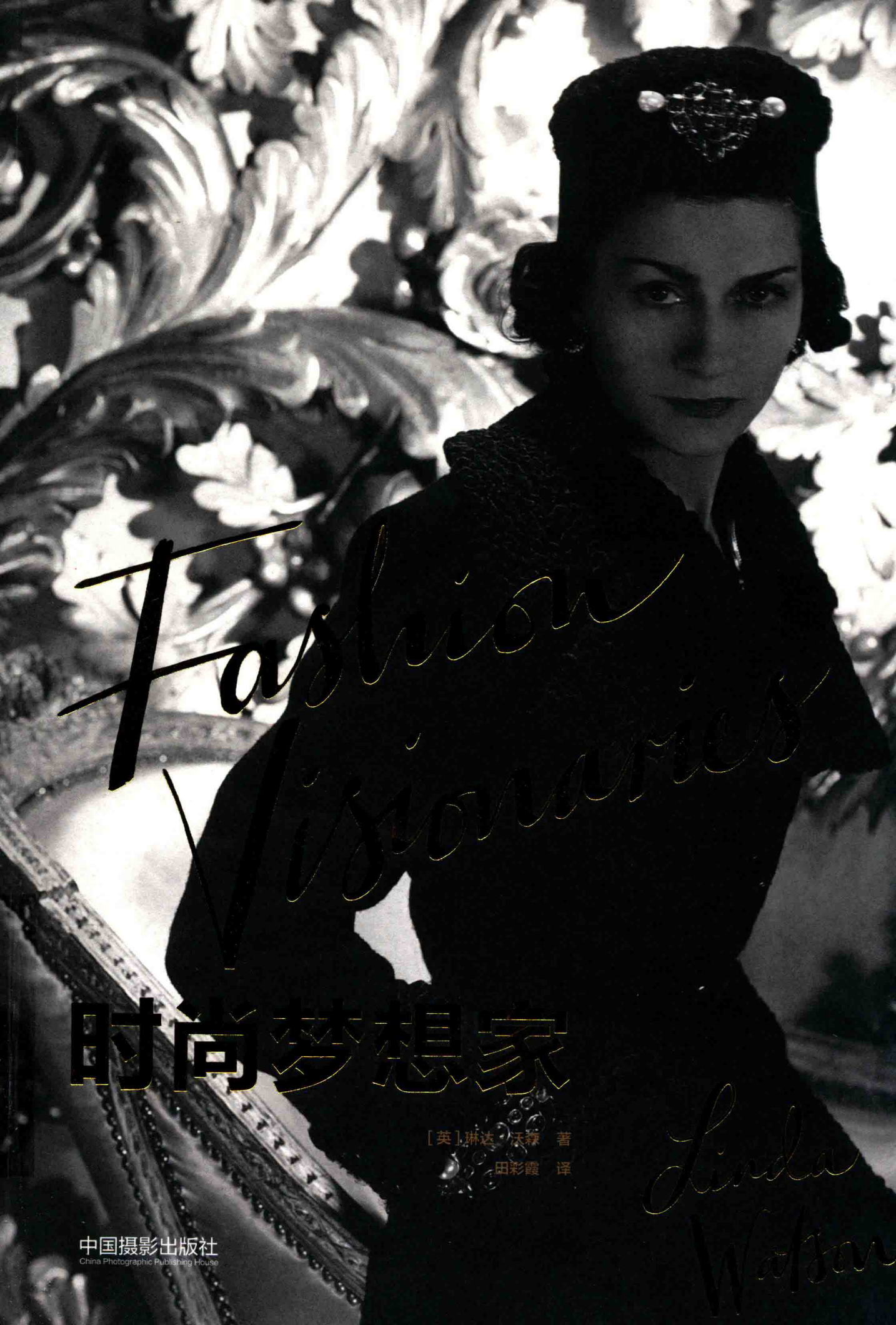

Fashion Visionaries

时尚梦想家

[英] 琳达·沃森 著

田彩霞 译

Linda
Watson

中国摄影出版社
China Photographic Publishing House

时尚梦想家

[英]琳达·沃森 著

田彩霞 译

图书在版编目(CIP)数据

时尚梦想家 / (英) 琳达·沃森著 ; 田彩霞译. --
北京 : 中国摄影出版社, 2018.1
书名原文 : Fashion Visionaries
ISBN 978-7-5179-0711-4

I. ①时… II. ①琳… ②田… III. ①设计师—生平
事迹—世界 IV. ①K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 004596 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2015-5741 号

Text © 2015 Linda Watson
Translation © 2018 China Photographic Publishing House
This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port there from.

时尚梦想家

作 者: [英] 琳达·沃森
译 者: 田彩霞
出 品 人: 赵迎新
责任编辑: 常爱平
策划编辑: 黎旭欢
封面设计: 冯 卓
版式设计: 胡佳南
出 版: 中国摄影出版社
地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007
发行部: 010-65136125 65280977
网址: www.cpph.com
邮箱: distribution@cpph.com
印 刷: 北京地大彩印有限公司
开 本: 16 开
印 张: 19.75
版 次: 2018 年 2 月第 1 版
印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5179-0711-4
定 价: 168.00 元

版权所有 侵权必究

目 录

序 言	6
蒂埃里·爱马仕 1801—1878	8
查尔斯·弗雷德里克·沃斯 1825—1895	12
托马斯·巴宝莉 1835—1926	16
让娜·浪凡 1867—1946	20
马瑞阿诺·佛坦尼 1871—1949	24
玛德琳·薇欧奈 1876—1975	28
保罗·波烈 1879—1944	32
古驰欧·古驰 1881—1953	36
加布里埃·香奈儿 1883—1971	40
艾尔莎·夏帕瑞丽 1890—1973	44
曼波彻 1890—1976	48
克里斯托瓦尔·巴伦西亚加 1895—1972	52
萨尔瓦多·菲拉格慕 1898—1960	56
诺曼·诺雷尔 1900—1972	60
诺曼·哈特奈尔 1901—1979	64
格蕾夫人 1903—1993	68
克里斯汀·迪奥 1905—1957	72
克莱尔·麦卡德尔 1905—1958	76
查尔斯·詹姆斯 1906—1978	80
罗杰·维维亚 1907—1998	84
杰奎斯·菲斯 1912—1954	88
皮埃尔·巴尔曼 1914—1982	92
埃米利奥·普奇 1914—1992	96
奥塔维奥·米索尼 1921—2013 和罗莎塔·杰米尼 1931—	100
皮尔·卡丹 1922—	104
鲁迪·吉恩里希 1922—1985	108
安德烈·库雷热 1923—	112

于贝尔·德·纪梵希 1927—	116	克劳德·蒙塔纳 1949—	232
杰弗里·比尼 1927—2004	120	缪西娅·普拉达 1949—	236
简·缪尔 1928—1995	124	弗兰科·莫斯基诺 1950—1994	240
索尼娅·里基尔 1930—	128	克里斯汀·拉克鲁瓦 1951—	244
奥斯卡·德拉伦塔 1932—2014	132	让·保罗·高提耶 1952—	248
侯司顿 1932—1990	136	海尔姆特·朗 1956—	252
华伦天奴·格拉瓦尼 1932—	140	斯黛芬·琼斯 1957—	256
伊曼纽尔·温加罗 1933—	144	马丁·马吉拉 1957—	260
乔治·阿玛尼 1934—	148	德赖斯·范诺顿 1958—	264
玛丽·奎恩特 1934—	152	杜梅尼科·多尔奇 1958— 和斯蒂芬诺·嘉班纳 1962—	268
卡尔·拉格斐 1938—	156	约翰·加利亚诺 1960—	272
芭芭拉·胡兰尼克 1936—	160	汤姆·福特 1961—	276
伊夫·圣洛朗 1936—2008	164	渡边淳弥 1961—	280
三宅一生 1938—	168	马克·雅可布 1963—	284
高田贤三 1939—	172	菲利普·崔西 1967—	288
拉夫·劳伦 1939—	176	艾迪·斯理曼 1968—	292
阿瑟丁·阿拉亚 1940—	180	亚历山大·麦昆 1969—2010	296
薇薇安·威斯特伍德 1941—	184	侯塞因·卡拉扬 1970—	300
川久保玲 1942—	188	加勒斯·普 1981—	304
卡尔文·克莱恩 1942—	192		
奥西·克拉克 1942—1996	196		
吉尔·桑德 1943—	200		
汤米·纳特 1943—1992	204		
山本耀司 1943—	208		
山本宽斋 1944—	212		
保罗·史密斯 1946—	216		
詹尼·范思哲 1946—1997	220	延伸阅读	308
唐娜·凯伦 1948—	224	索引	309
蒂埃里·穆勒 1948—	228	图片来源 / 致谢 / 作者简介	315

时尚梦想家

[英]琳达·沃森 著

田彩霞 译

图书在版编目(CIP)数据

时尚梦想家 / (英) 琳达·沃森著 ; 田彩霞译. --
北京 : 中国摄影出版社, 2018.1
书名原文 : Fashion Visionaries
ISBN 978-7-5179-0711-4

I. ①时… II. ①琳… ②田… III. ①设计师—生平
事迹—世界 IV. ①K815.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 004596 号

北京市版权局著作权合同登记章图字: 01-2015-5741 号

Text © 2015 Linda Watson
Translation © 2018 China Photographic Publishing House
This book was produced and published in 2015 by Laurence King Publishing Ltd., London.
This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for
sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding
the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for ex-
port there from.

时尚梦想家

作 者: [英] 琳达·沃森
译 者: 田彩霞
出 品 人: 赵迎新
责任编辑: 常爱平
策划编辑: 黎旭欢
封面设计: 冯 卓
版式设计: 胡佳南
出 版: 中国摄影出版社
地址: 北京市东城区东四十二条 48 号 邮编: 100007
发行部: 010-65136125 65280977
网址: www.cpph.com
邮箱: distribution@cpph.com
印 刷: 北京地大彩印有限公司
开 本: 16 开
印 张: 19.75
版 次: 2018 年 2 月第 1 版
印 次: 2018 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5179-0711-4
定 价: 168.00 元

版权所有 侵权必究

时尚梦想家

[英] 琳达·沃森 著

田彩霞 译

目 录

序 言	6
蒂埃里·爱马仕 1801—1878	8
查尔斯·弗雷德里克·沃斯 1825—1895	12
托马斯·巴宝莉 1835—1926	16
让娜·浪凡 1867—1946	20
马瑞阿诺·佛坦尼 1871—1949	24
玛德琳·薇欧奈 1876—1975	28
保罗·波烈 1879—1944	32
古驰欧·古驰 1881—1953	36
加布里埃·香奈儿 1883—1971	40
艾尔莎·夏帕瑞丽 1890—1973	44
曼波彻 1890—1976	48
克里斯托瓦尔·巴伦西亚加 1895—1972	52
萨尔瓦多·菲拉格慕 1898—1960	56
诺曼·诺雷尔 1900—1972	60
诺曼·哈特奈尔 1901—1979	64
格蕾夫人 1903—1993	68
克里斯汀·迪奥 1905—1957	72
克莱尔·麦卡德尔 1905—1958	76
查尔斯·詹姆斯 1906—1978	80
罗杰·维维亚 1907—1998	84
杰奎斯·菲斯 1912—1954	88
皮埃尔·巴尔曼 1914—1982	92
埃米利奥·普奇 1914—1992	96
奥塔维奥·米索尼 1921—2013 和罗莎塔·杰米尼 1931—	100
皮尔·卡丹 1922—	104
鲁迪·吉恩里希 1922—1985	108
安德烈·库雷热 1923—	112

于贝尔·德·纪梵希 1927—	116	克劳德·蒙塔纳 1949—	232
杰弗里·比尼 1927—2004	120	缪西娅·普拉达 1949—	236
简·缪尔 1928—1995	124	弗兰科·莫斯基诺 1950—1994	240
索尼娅·里基尔 1930—	128	克里斯汀·拉克鲁瓦 1951—	244
奥斯卡·德拉伦塔 1932—2014	132	让·保罗·高提耶 1952—	248
侯司顿 1932—1990	136	海尔姆特·朗 1956—	252
华伦天奴·格拉瓦尼 1932—	140	斯黛芬·琼斯 1957—	256
伊曼纽尔·温加罗 1933—	144	马丁·马吉拉 1957—	260
乔治·阿玛尼 1934—	148	德赖斯·范诺顿 1958—	264
玛丽·奎恩特 1934—	152	杜梅尼科·多尔奇 1958— 和斯蒂芬诺·嘉班纳 1962—	268
卡尔·拉格斐 1938—	156	约翰·加利亚诺 1960—	272
芭芭拉·胡兰尼克 1936—	160	汤姆·福特 1961—	276
伊夫·圣洛朗 1936—2008	164	渡边淳弥 1961—	280
三宅一生 1938—	168	马克·雅可布 1963—	284
高田贤三 1939—	172	菲利普·崔西 1967—	288
拉夫·劳伦 1939—	176	艾迪·斯理曼 1968—	292
阿瑟丁·阿拉亚 1940—	180	亚历山大·麦昆 1969—2010	296
薇薇安·威斯特伍德 1941—	184	侯塞因·卡拉扬 1970—	300
川久保玲 1942—	188	加勒斯·普 1981—	304
卡尔文·克莱恩 1942—	192		
奥西·克拉克 1942—1996	196		
吉尔·桑德 1943—	200		
汤米·纳特 1943—1992	204		
山本耀司 1943—	208		
山本宽斋 1944—	212		
保罗·史密斯 1946—	216		
詹尼·范思哲 1946—1997	220	延伸阅读	308
唐娜·凯伦 1948—	224	索引	309
蒂埃里·穆勒 1948—	228	图片来源 / 致谢 / 作者简介	315

序 言

时尚的发展、创新和翻天覆地的变化日新月异，本书中介绍的这些富有远见的设计师们都不拘一格：优雅、标新立异、温文尔雅、不同寻常。从革命者到修正主义派，从煽动者到美学家，无论是何种情形，他们的创意定义了他们的身份，并最终改变了人们的衣着方式。他们一起创造了现代社会最令人难忘的时尚瞬间。他们呈现时尚的方式如同他们的设计理念一样多元化。

在时尚领域，时机就是一切。在时尚史上有短暂疯狂的时刻，有达成一致的时期，有某种色彩主宰的年月，也有某一款单品就代表了特定时代的岁月。时尚的迷人之处在于其善变的特质，令人惊喜的元素总是必不可少。这些富有远见的人撼动了整个时尚界，要么对比例进行大刀阔斧的改造，要么在面料选择上出其不意，要么在剪裁上别出心裁，要么轮廓的设计新颖独特。细微之处和强烈的冲击都同样重要，都对时尚产生了不可磨灭的影响。如果说时尚史上具有里程碑意义的变革，那么最具代表性的就是迪奥的“新风貌”（New Look），似乎在不知不觉间席卷了整个时尚界。事后看来，这一切都刚好恰逢其时。与大众的认知有所不同，这些想法并不是简单地来自绝妙的灵感，而往往是对社会革命最直接的反映。例如，正是因为“摇摆六十年代”的来临，年轻人的叛逆与仅可蔽体的下裙摆紧密携手，才有了迷你裙的诞生。

与其他很多依赖于观察的设计不同，时尚是完全互动的。

时尚总是要考虑到人体。时尚的核心是一个固定的模板——移动中的人体。坐下、站立、走动、转体、奔跑都只是人类的部分动作，都不可避免地让特定的轮廓或者比例产生不同的视觉效果。时尚最佳的状态就是能让装扮起来的人显得更加漂亮，但是很遗憾有些激进的想法导致了适得其反的效果。有些服装设计师会将通常身体不外露的部分暴露出来，在设计上巧妙地通过线条来做到若隐若现，这是最复杂、微妙而难以掌握的才能。极少部分设计师将这项技能掌握得炉火纯青，近乎艺术创作。

时尚的世界是由历史学家和未来主义者构成的，前者研究之前发生的事情，后者坚定地专注于新事物。无论他们是回望过去，抑或展望未来，所有富有远见的设计师都有一个共同点：做出明确决定的能力。对于那些一辈子的工作重心都在风格和设计上的人来说，彰显时尚趋势就像是一种本能。他们独特的设计特征，无论低调还是极端，都不仅仅具有一致性，而是持续为人们所喜欢。成功通常是持续再创造的结果。例如香奈儿经典的斜纹软呢外套，尽管已经存在了半个多世纪，至今依旧是现代时尚的缩影。对于消费者来说，时尚围绕着一系列核心因素展开：文化、气候、身份和性别。场合很重要，但是最重要的是穿戴者的个性。没有什么能比服饰更多地揭示出人物的情绪、态度、生活的方式和内心的想法。

21 世纪的时装设计师们不再仅仅关注裁缝问题。设计师不仅需要将他们的想象力运用到不同的市场细分领域，通常

从私人化的高级定制到相对大众的副线产品，还需要将他们的品牌拓展到各个产品线，包括香水、手包、鞋履和枕套。本书中介绍的这些极富远见的设计师也同样是极富远见的品牌缔造者。有些世界知名的高认知度品牌是设计师直觉判断的结果，通常因为填补了某个市场空白，产出了某种原型，引起了大众的反应。很多情况下，很多品牌都可谓不忘初心，最初的想法自成立以来变化不大。他们更想不到在经历了若干年之后，他们最初灵感的种子会成长为价值数十亿美元的时尚产业。有些最富有想象力的品牌在全球受欢迎的程度令人惊叹。更令人惊异的是这些品牌保持其美誉度的方式。在本书中，我们会认识一些富有革命性的时尚设计师，他们彻底改写了时尚历史的进程。其中，大多数人是富有原创意识的思考者，在时尚史上留下了不可磨灭的印记。

“我们对于质量和工艺有绝对的承诺。”

蒂埃里·爱马仕

1801—1878

德 国

爱马仕是最悠久的和最受尊重的法国品牌之一，它是当之无愧的奢侈品代名词，其高质量的皮具和时尚的配饰在全球范围内享有盛誉。爱马仕起初只是为欧洲的贵族制造马具，在经营了大约一百年之后才开始推出手袋和服装产品；在品牌创立整整一个世纪的时候推出了丝巾产品。

爱马仕的创始人是蒂埃里·爱马仕（Thierry Hermès），他出生在德国的克雷费尔德，全家人在1828年搬到了法国。1837年，蒂埃里在巴黎开了一家马具店铺，拿破仑三世和欧仁尼皇后（Empress Eugénie）都是他早期的客户。1879年早些时候，店铺的继承人蒂埃里的儿子查理·埃米勒·爱马仕（Charles-Émile Hermès）接手之后增加了产品类型。店铺不仅制作马鞍，还在圣奥诺雷郊区街24号开了新的分店，这家店铺时至今日依旧是爱马仕的旗舰店。

到了1914年，爱马仕雇佣了多达80名马鞍技师。作为一个开创性的公司，爱马仕是最早在法国获得授权独家使用拉链的品牌，后来被称为爱马仕扣件。20世纪20年代，爱马仕开始推出配饰产品，后来推出服装。20世纪50年代是爱马仕品牌的转折点，当时好莱坞演员格雷丝·凯莉（Grace Kelly）在巴黎的一次购物之旅中购买了爱马仕的手袋，引起了全球范围的关注，这只手袋后来被命名为凯莉包（Kelly bag）。爱马仕旗下另外一只经典的手袋就是铂金包（Birkin bag），这款包的故事来源于歌手简·柏金（Jane Birkin）与爱马仕品牌当时的老板让-路易·迪马（Jean-Louis Dumas）1981年在飞机上的一次邂逅。

爱马仕一直保持品牌创立之初的价值观，拒绝大规模工业化生产，品牌旗下的大多数产品都在法国由手艺人制作，通常是一名手艺人完成一件产品的全过程。爱马仕一直以生产经典的配饰而闻名，而不是追求前卫的时尚。品牌旗下

的产品如今丰富多样，从餐具到丝巾都有囊括。爱马仕有名的丝巾最初在1937年被推出，旨在庆祝品牌成立100周年，时至今日依旧保持了当初的制作流程，每一条都是独立丝网印刷，手工缝制锁边。自从丝巾产品推出以来，爱马仕大约推出了2000多种设计图案，据称全世界范围内每25秒就有一条爱马仕丝巾被售出。

爱马仕的手工皮具与丝巾一样闻名于世，每一个手袋都需要耗费24小时来制作，经典款手袋往往需要等待6个月才能购买到。2004年，爱马仕推出一款鳄鱼皮质地、搭配黄金和钻石配件的铂金包，售价8.1万美元，以此来庆祝铂金包推出20周年纪念。

爱马仕服装产品线旗下有两位知名的设计师：马丁·马吉拉（Martin Margiela，1997—2003年在爱马仕任职，参见第261页）和让·保罗·高提耶（Jean Paul Gaultier，2003—2010年在爱马仕任职，参见第249页）。当高提耶离开爱马仕的时候，他称这是“一个爱情故事。就像所有的爱情故事一样最终都要落幕”。

对页图：精致的流线型格子大衣，三角形裁剪的面料，翻边喇叭袖，宽腰带，搭配时髦精致的配饰。1952年。

高提耶在设计中融入了经典的马术元素：
马术帽、面纱和皮具配饰，搭配精致的雪
纺布料和腰间褶皱饰。2004 年。

蒂埃里·爱马仕

1801

出生在德国（后来的普鲁士）
克雷费尔德

1810

1820

1828

爱马仕一家搬到法国

1830

1837

在巴黎开办马具用品店

1840

1850

1855

在巴黎世博会上获得其所参展品类
的一等奖

1860

1870

1878

去世之后，儿子查理和阿道夫
（Adolphe）继承了他的事业

品牌大事记

1880

开设首家旗舰店

1900

为蒙放马鞍而制造的箱具（Haut à
Courroies）上市

1922

推出首次使用专利拉链的皮质手袋

1929

首个女性高级定制系列，在巴黎发布

1937

开始生产丝巾

HERMÈS

SELLIER

24, F^o St HONORÉ PARIS

MAROQUINERIE
VOYAGES - SPORTS

ALGER
BIARRITZ

CANNES
CHANTILLY

PAU - S^t CYR
SAUMUR

通过有效的广告宣传让品牌脱颖而出，广告画面中的女性挥舞着高尔夫球杆，突出了爱马仕品牌的运动基因。1929 年。

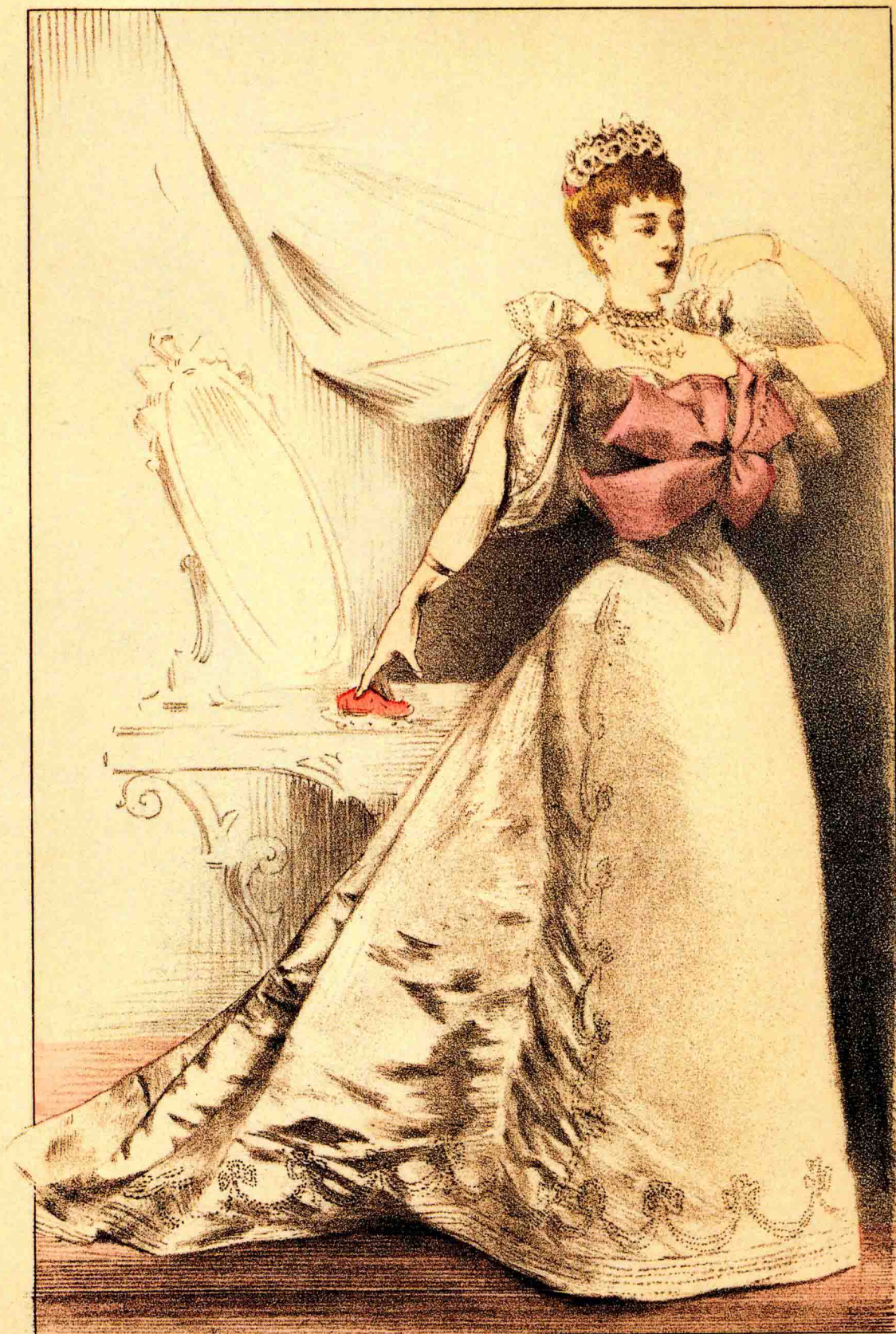
HERMÈS
24, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

BIARRITZ - CANNES - DEAUVILLE - LILLE - MONTE-CARLO

顶图：爱马仕的经典广告突出了品牌旗下的三样配饰：凯莉包、经典图案丝巾和一副优雅的品质手套。

上图：格雷斯·凯莉和摩纳哥王子雷尼尔（Prince Rainier）1956 年被狗仔队偷拍到，当时凯莉拿着一只爱马仕手袋，因此让其声名鹊起，后来这只包也被爱马仕命名为凯莉包。

La Grande Dame #14

Soc. de Publ. d'Art

Toilette de Soirée
Modèle de Worth

Dillon

2. 1894