

改变时尚的 时尚设计师

Fashion
Design

【英】邦尼·英格利希 著 黄慧 译

加里亚诺 奎恩特
范思哲 迪奥
巴杜 香奈儿 三宅一生
卡地亚 街头风格 超模
维斯特伍德 阿玛尼
麦昆 普拉达 古琦
高级定制时装

改变时尚的
时尚设计师

[英] 邦尼·英格利希 著

黄慧 译

 浙江摄影出版社

FASHION: The 50 most influential fashion designers in the world

Conceived and produced by Elwin Street Productions Limited

Copyright Elwin Street Productions Limited 2009

14 Clerkenwell Green, London EC1R 0DP, UK

www.elwinstreet.com

Simplified Chinese translation © 2012 Zhejiang Photographic Press

浙江摄影出版社拥有中文简体版专有出版权，盗版必究。

浙江省版权局
著作权合同登记章
图字: 11-2011-199号

图书在版编目 (CIP) 数据

改变时尚的时尚设计师 / (英) 邦尼·英格利希
(Bonnie English) 著; 黄慧译. — 杭州: 浙江摄影出
版社, 2018.1

ISBN 978-7-5514-2064-8

I. ①改… II. ①邦… ②黄… III. ①艺术史—研究
—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 296199 号

改变时尚的时尚设计师

[英] 邦尼·英格利希 著

黄慧 译

责任编辑: 程 禾

责任校对: 朱晓波

装帧设计: 杨 喆

责任印制: 朱圣学

全国百佳图书出版单位

浙江摄影出版社出版发行

地址: 杭州市体育场路 347 号

邮编: 310006

电话: 0571-85159646 85159574 85170614

网址: www.photo.zjcb.com

制版: 浙江新华图文制作有限公司

印刷: 浙江影天印业有限公司

开本: 787mm × 1092mm 1/32

印张: 4

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5514-2064-8

定价: 35.00 元

目录

前言 6

高级定制时装

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth) 8
| 玛德琳·维奥内 (Madeleine Vionnet) 10 | 高级定制时
装和巴黎时装工会 12 | 保罗·波烈 (Paul Poiret) 14 |
让·巴杜 (Jean Patou) 16 | 马里亚诺·弗图尼 (Mariano
Fortuny) 18 | 让娜·朗雯 (Jeanne Lanvin) 20 | 加布里
埃·(可可)·香奈儿 [Gabrielle (Coco) Chanel] 22
| 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 24 | 百货商场
的崛起 26 | 爱德华·莫利纽克斯 (Edward Molyneux)
28 | 查尔斯·詹姆斯 (Charles James) 30 | 克里斯
汀·迪奥 (Christian Dior) 32 | 克里斯托瓦尔·巴伦西
亚加 (Cristóbal Balenciaga) 34 | 休伯特·德·纪梵希
(Hubert de Givenchy) 36 | 华伦天奴 (Valentino) 38 |
伊夫·圣·罗兰 (Yves Saint Laurent) 40 | 克里斯汀·拉
克鲁瓦 (Christian Lacroix) 42 | 让-保罗·高缇耶 (Jean-
Paul Gaultier) 44 | 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 46

设计师服装 / 成衣

街头风格 48 | 埃米利奥·普奇 (Emilio Pucci) 50 | 玛
丽·匡特 (Mary Quant) 52 | 安德烈·库雷热 (André
Courrèges) 54 | 帕高·拉巴纳 (Paco Rabanne) 56 | 皮
尔·卡丹 (Pierre Cardin) 58 | 桑德拉·罗德斯 (Zandra
Rhodes) 60 | 时尚杂志 62 | 古琦欧·古琦 (Guccio
Gucci) 64 | 卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 66 |
詹尼·范思哲 (Gianni Versace) 68 | 超级模特 70 | 拉
夫·劳伦 (Ralph Lauren) 72 | 卡尔文·克莱恩 (Calvin
Klein) 74 | 汤姆·福特 (Tom Ford) 76 | 男性时尚 78
| 缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 80 | 多尔切和嘉班
纳 (Dolce & Gabbana) 82 | 亚历山大·麦昆 (Alexander
McQueen) 84 | 约翰·加里亚诺 (John Galliano) 86

当代先锋派时装

维维安·维斯特伍德 (Vivienne Westwood) 88 | 女性时尚 90 | 山本耀司 (Yohji Yamamoto) 92 | 川久保玲 (Rei Kawakubo) 94 | 弗兰科·莫斯基诺 (Franco Moschino) 96 | 安·迪穆拉米斯特 (Ann Demeulemeester) 98 | 面料工艺 100 | 马丁·马吉拉 (Martin Margiela) 102 | 三宅一生 (Issey Miyake) 104 | 维克托和罗尔夫 (Viktor & Rolf) 106 | 高桥盾 (Jun Takahashi) 108 | 时尚摄影 110

服装配饰 / 休闲装

李维·斯特劳斯 (Levi Strauss) 112 | 阿弗德·卡地亚 (Alfred Cartier) 114 | 阿道夫·达斯勒 (Adolph Dassler) 116 | 让-路易·杜迈-爱马仕 (Jean-Louis Dumas-Hermès) 118 | 好莱坞 120 | 莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 122 | 菲利普·特里西 (Philip Treacy) 124 | 代尔·詹宁斯 (Dare Jennings) 126

FASHION

The 50 most influential fashion designers in the world

改变时尚的
时尚设计师

[英] 邦尼·英格利希 著

黄慧 译

 浙江摄影出版社

目录

前言 6

高级定制时装

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 (Charles Frederick Worth) 8
| 玛德琳·维奥内 (Madeleine Vionnet) 10 | 高级定制时
装和巴黎时装工会 12 | 保罗·波烈 (Paul Poiret) 14 |
让·巴杜 (Jean Patou) 16 | 马里亚诺·弗图尼 (Mariano
Fortuny) 18 | 让娜·朗雯 (Jeanne Lanvin) 20 | 加布里
埃·(可可)·香奈儿 [Gabrielle (Coco) Chanel] 22
| 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli) 24 | 百货商场
的崛起 26 | 爱德华·莫利纽克斯 (Edward Molyneux)
28 | 查尔斯·詹姆斯 (Charles James) 30 | 克里斯
汀·迪奥 (Christian Dior) 32 | 克里斯托瓦尔·巴伦西
亚加 (Cristóbal Balenciaga) 34 | 休伯特·德·纪梵希
(Hubert de Givenchy) 36 | 华伦天奴 (Valentino) 38 |
伊夫·圣·罗兰 (Yves Saint Laurent) 40 | 克里斯汀·拉
克鲁瓦 (Christian Lacroix) 42 | 让-保罗·高缇耶 (Jean-
Paul Gaultier) 44 | 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani) 46

设计师服装 / 成衣

街头风格 48 | 埃米利奥·普奇 (Emilio Pucci) 50 | 玛
丽·匡特 (Mary Quant) 52 | 安德烈·库雷热 (André
Courrèges) 54 | 帕高·拉巴纳 (Paco Rabanne) 56 | 皮
尔·卡丹 (Pierre Cardin) 58 | 桑德拉·罗德斯 (Zandra
Rhodes) 60 | 时尚杂志 62 | 古琦欧·古琦 (Guccio
Gucci) 64 | 卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 66 |
詹尼·范思哲 (Gianni Versace) 68 | 超级模特 70 | 拉
夫·劳伦 (Ralph Lauren) 72 | 卡尔文·克莱恩 (Calvin
Klein) 74 | 汤姆·福特 (Tom Ford) 76 | 男性时尚 78
| 缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada) 80 | 多尔切和嘉班
纳 (Dolce & Gabbana) 82 | 亚历山大·麦昆 (Alexander
McQueen) 84 | 约翰·加里亚诺 (John Galliano) 86

当代先锋派时装

维维安·维斯特伍德 (Vivienne Westwood) 88 | 女性时尚 90 | 山本耀司 (Yohji Yamamoto) 92 | 川久保玲 (Rei Kawakubo) 94 | 弗兰科·莫斯基诺 (Franco Moschino) 96 | 安·迪穆拉米斯特 (Ann Demeulemeester) 98 | 面料工艺 100 | 马丁·马吉拉 (Martin Margiela) 102 | 三宅一生 (Issey Miyake) 104 | 维克托和罗尔夫 (Viktor & Rolf) 106 | 高桥盾 (Jun Takahashi) 108 | 时尚摄影 110

服装配饰 / 休闲装

李维·斯特劳 (Levi Strauss) 112 | 阿弗德·卡地亚 (Alfred Cartier) 114 | 阿道夫·达斯勒 (Adolph Dassler) 116 | 让-路易·杜迈-爱马仕 (Jean-Louis Dumas-Hermès) 118 | 好莱坞 120 | 莫罗·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 122 | 菲利普·特里西 (Philip Treacy) 124 | 代尔·詹宁斯 (Dare Jennings) 126

前言

INTRODUCTION

时尚的历史就是设计师的历史。每一位设计师都因其为时尚业带来的创新和新风尚而被世人铭记。

谁不会一想到香奈儿就想到她的5号香水，想到弗图尼就想到他的“德尔弗斯”礼服，想到纪梵希就想到他的“布袋装”呢？玛丽·匡特总是与迷你裙联系在一起，正如皮尔·卡丹是和马克西礼服，爱马仕是和围巾及手提包联系在一起。就好像魅力是华伦天奴、巴伦西亚加和詹姆斯的代名词，休闲是阿玛尼和劳伦的内在本质。想起牛仔裤，我们怎么会想不到李维斯？想起男士内裤，怎么会想不到CK？充满异国情调的波烈的服装、戏剧化的加里亚诺服装和特里西丰富多彩的帽子设计，都是充满幻想的代名词，而传统和持久一直是被卡地亚珠宝、卡尔·拉格费尔德和普奇时装屋所坚持。

时尚永远是时代的产物，而且必须被放入一个更广阔的文化背景之中。这个背景包括设计师不同的种族和社会背景、不断变化的社会习俗和态度、技术发展和经济政治事件对时装趋势产生的影响。本书概述了50位世界领先的时装设计师的设计理念、创新和主要贡献，使每一个人都能进入时尚的国度。此外，本书详尽分析阐述了为什么某些时尚趋势会在那个时候出现。

本书涵盖了时装设计的4个方面：高级定制时装、成衣、当代先锋派时装和服装配饰。高级定制时装（高端时尚）设计师被认为是最优秀的，他们由巴黎时装公会管理。这是一个时装贸易协会，它决定着谁可以被称为“高级时装设计师”。目前，在巴黎，只有18个官方的高级定制时装店。成衣设计师批量生产他们的时装系列，而不是

制作独一无二的“只此一件”的款式。某些设计师同时拥有高级定制时装系列和成衣系列作品。如今，许多设计师还推出二线品牌——一个更便宜的相关服装品牌。

几十年来，有一些设计师，他们的作品别具风格，难以归类。他们勇于尝试新的时尚风格、技术和设计理念，也就是说，他们打破传统，粉碎约定俗成，设计出了那种之前从不被当作严肃时装作品的服装。他们就是当代先锋派设计师。

除了这3个主要团体，以及服装配饰的设计师们，本书还探讨了10个时尚主题，包括百货商店的崛起、时尚杂志、时尚摄影、面料技术、超模的出现和街头风格对时尚的影响。因此，本书带领读者深入洞悉了时尚的创新世界和风格多样的不同设计师。对于那些对时尚感兴趣的人来说，本书是您的理想选择。

第一位高级定制时装设计师

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 CHARLES FREDERICK WORTH

查尔斯·弗雷德里克·沃斯是一位英国人，在19世纪中叶，成为巴黎时尚业的第一位权威。沃斯的服装出现在1851年英国伦敦水晶宫举办的首届世界博览会上。沃斯随后于1858年，在巴黎和平街成立了第一个高级定制时装沙龙。

沃斯，1825—1895年，生于英国林肯郡，卒于巴黎。

他建立了高级定制时装的规则和传统。

沃斯的“时装沙龙”有着大大的门口和宽阔的内部空间，并配以中性色调，以确保顾客在视觉上被那些宽大的裙装色彩所吸引。顶上明亮的枝形吊灯使得整个环境显得优雅而奢华。沃斯的客户来自于上流社会、

皇室和海外贵族。许多名人，如著名演员莎拉·伯恩哈特（Sarah Bernhardt）和莉莉·兰特里（Lily Langtry）帮助沃斯漂亮的长裙闻名全欧洲。随着他的名气不断增长，他的服装被大量运往海外，销售至英国、美国和一些殖民地。沃斯的名字成为了巴黎时尚的代名词。

19世纪末被称为“美丽年代”，这一时期的特点是极度的奢华和显赫。那时候，巴黎的时尚对法国以外国家的上层妇女来说是太“超前”了。沃斯的长裙经常会被放在衣柜中甚至长达10年（就像存放波尔图葡萄酒一样），才会出现在公开场合（甚至经常被修改）。而英国的维多利亚女王，却是唯一一位在这一时期没有穿过沃斯裙子的女王。

沃斯的创新表现在很多方面：1860年夏，他将白天散步裙的长度裁至脚踝处；首创了连衣裙式样的“公主裙”，而取代了之前的紧身胸衣加裙子的式样；放弃传统的圆形裙衬，推出裙身前方减小隆起，而在后面夸张臀部和裙裾的新型撑架裙。这一新的裙装“瘦身”

时尚，对里昂工厂的丝绸生产和整个法国的纺织工业产生相当大的影响。

在这一时期，一位女性的大衣柜里，包括日装，通常由比较好打理的棉、麻、哗叽等面料制成，颜色保守，例如深酒红色、海军蓝、灰粉红色或灰绿色。还有晚装礼服，面料有丝绸、波纹绸、缎或薄纱，颜色比较明亮，如淡奶油色、粉红色和柠檬色。每一件礼服都有在颜色和面料上与之配套的帽子、阳伞、鞋子、手套和其他配饰。

作为首位高级定制时装设计师，沃斯制定了后来的设计师运作的标准。他事先准备好服装，使用真人模特（起初是他的妻子），在其奢华的时装沙龙内，将服装生动地呈现给客户。在他的房间内，存放许多大卷的漂亮布料，以供客户从中选择。他的缝纫工被要求发誓保密，以保证每一件服装都是真正独一无二的，并按照客户要求量身定制。任何违反规定的人，将会被马上解职。

玛德琳·维奥内 MADELEINE VIONNET

玛德琳·维奥内，受到同时代的人的推崇，以经典简洁的设计闻名，被冠以“设计师中的设计师”称号，她是一个传奇，几乎无人能超越。刚进入 20 世纪时，她来到巴黎，在卡洛

姊妹（Callot Soeurs）时装屋工作，随后转入杜塞（Doucet）公司。就是在杜塞公司，她发明了著名的斜裁法。这无疑是她对时装业最伟大最持续的贡献。直到 1922 年，她才开始经营属于自己的著名时装定制屋。

玛德琳·维奥内，1876—1975 年，生于法国奥贝尔维利耶，卒于法国巴黎。

玛德琳·维奥内发明并使用了全新的斜裁法制作服装。

维奥内在材料的运用和披挂的创新方面是一个天才，她设计被认为是真正的艺术品。相对于传统的二维设计图纸，她喜欢使用 36 厘米（14 英寸）的人体模型——按真人四分之一比例缩小，直接在这个木头模型上摆弄和披挂面料。受雅克·杜塞（Jacques Doucet）影响，维奥内帮助女性从紧身束胸衣中解放出来，设计出了适合 20 世纪早期“现代”女性穿着的裙装。

她使用各种“贴身”的面料，如双绉、软丝绒、光滑的缎子，尝试各种对布料的斜裁。她要求纺织厂生产双门幅面料，以便制作挂脖、垂褶领和不需要固件的裙子。她在以设计晚礼服闻名的同时，还改革了女性贴身内衣的设计，使它们不再有接缝和聚拢处，看上去好像时装一样穿在身上，变得更宽松，更加舒适。

维奥内的礼服令人耳目一新，看上去像希腊式长袍，没有任何配饰，展示在同样也不加装饰的时装沙龙内。她设计方式非常像雕塑创作：让模特穿上裙子，而不是平面构造裙子。她倾向于那些高挑、

美丽、身材匀称的女性，因为她们更适合她所设计的完美披挂和经典的作品。

维奥内的裁剪技巧影响了大量 19 世纪 20—30 年代的设计师，包括好莱坞的吉尔伯特·艾德里安

(Gilbert Adrian)。同时对美观合身的礼服设计产生了巨大的影响，30 年代电影明星珍·哈露 (Jean Harlow) 和格特鲁德·劳伦斯 (Gertrude Lawrence) 是她的品牌拥护者。她们是美丽的性感女神，维奥内的礼服使她们在不穿着暴露的情况下，依然勾勒出迷人的身材，散发着致命的诱惑。劳伦斯在经典的好莱坞电影《私生活》中穿着的那件著名的缎面礼服，就是爱德华·莫林诺克斯 (Edward Molyneux) 仿效维奥内使用的技巧制作的。

有人认为，维奥内的礼服结构复杂，几乎不可复制，要揭示她制衣技巧的秘密必须要拆开它们的针线。尽管如此，她特别反感那些“抄袭者”。19 世纪 30 年代，她将其作品的前面、侧面和后面拍照记录，并在巴黎时装公会注册登记，以防止他人对其设计的剽窃。她甚至为了阻止盗版，将那些出口到美国的礼服标签上印上自己的指纹。维奥内拒绝将她的设计与他人进行交易，许多人认为，这也是她逐渐走向没落的原因。1940 年，她的沙龙关门。

“衣服并不只是挂在身上，而是要迎合身材曲线。它必须陪伴它的穿戴者，当她微笑的时候，衣服也会和她一起微笑。”

玛德琳·维奥内

高级定制时装和巴黎时装工会

HAUTE COUTURE AND THE CHAMBRE SYNDICALE DE LA COUTURE DE PARIS

在历史上，一个人的社会阶层总是由其个人的财富和地位决定的。在上流社会，高级时装成为一个人地位的重要标志。在19世纪下半叶，伴随着“高级定制时装”兴起出现了一个全新的独裁机构。

有别于传统社会地位低微的裁缝，19世纪下半叶出现了“时尚设计师”的概念，同时出现了一种新型的由财富决定的时尚精英。这种变化的社会价值观反映在了出入巴黎“高级时尚”沙龙的客户身上，包括皇室成员、贵族、暴发户和那些舞台上的名人。高级定制时装设计师提供个性化的量身定制的时装，使用最上乘的面料，装饰性地配以蕾丝、薄纱层和大量的手工刺绣。客户自己选择风格、面料和自己想要的最终成品式样。这些需要大量手工的长礼服需要专业的手工缝纫技巧。而制作工序也分成了三个环节：上身、裙子和袖子，并聘请了专业的缝纫师。如此高水平的手艺和技术促使了时装的高价位。

当时，一个名叫巴黎时装工会（The Chambre syndicale de la haute couture）的机构于1868年成立，会员主要由巴黎地区的高级定制时装屋和其他一些提供量身定制服务的公司组成。这一机构制定了时尚业的制度（例如版权保护）、建立公平的贸易规则、组织一年两次大型的时装产品展示。它以成员利益出发，帮助组织国际买家，在媒体和时尚业间充当中间人的角色。1873年，它成为法国高级时装工会的一部分。