

时 装 文 化 与 艺 术 系 列 丛 书

对话中国

三

代

时装设计师

中国时装设计师寻梦记

冷芸著

上海书店出版社

时装文化与艺术系列丛书

对话中国三代 时装设计师

——中国时装设计师寻梦记

冷芸·著 | 上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

—对话中国三代时装设计师 / 冷芸著. —上海: 上海书店出版社, 2005.10

(时装文化与艺术系列丛书)

ISBN 7-80678-413-6

I. 对... II. 冷... III. 服装—设计—中国—现代—通俗读物 IV. TS941-092

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第081649号

版权声明: 本书中的内容及图片未经授权任何人不得以任何形式复制使用。

对话中国三代时装设计师——中国时装设计师寻梦记

著 冷芸

出版策划 那泽民

责任编辑 高昱

技术编辑 张伟群 丁多

整体设计 洪展

出 版 世纪出版集团 上海书店出版社

发 行 上海世纪出版集团发行中心

地 址 200001 上海福建中路193号

网 址 www.ewen.cc www.shsd.com.cn

印 刷 常熟市华通印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/20

印 张 8

印 数 5000

版 次 2005年10月第一版

印 次 2005年10月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80678-413-6/TS.2

定 价 32.00元

国内关于我国时装设计师的报道其实不少，不过大多只分为两类：一类是简历式；另一类则是褒贬不一的评论。我无意对别人的评论再做任何评述，但我确实发现一个现象，褒也好，贬也罢，大多数人似乎热衷于对设计师的“评论”，而不屑于对设计师本人的“了解”。要评论一个人，可以说很容易——庸俗点儿说，“嘴巴长在自己身上，想怎么说就怎么说”；但也可以说很难——如果要做到真正的客观与公正。对公众而言，发表对设计师的看法是他的权利，而对执笔进行评论的“专业内人士”而言，发表对设计师的看法更是其本职工作。

前言

然而，纵观大多数关于设计师的公开报道，设计师已被转换成一个个标准符号：出生年月地、获奖经历，幸运些的，旁边配几幅设计师的作品图或外加对设计师作品的一番评论。

我感觉在这纷繁的报道中，偏偏缺少了对设计师所应具有的最基本的关注：设计师本身。

每个人都是具有个性的个体，对于从事具有创作性工作的时装设计师，“个性”更是不可缺少的性格因素。对设计师的关注，不应当仅仅是他（她）的出身、获奖经历，甚至不应该仅是作品本身，因为这一切不过是设计师的延伸物。如果我们对创作者本身缺乏了解，何以从真正意义上了解他（她）的设计作品？没有了解，又何以谈到理解与评论？

我们更不应忽略每个设计师身上的“时代特征”。“一代人有一代人的故事”，而由于中国特有的历史发展特点，这种时代特征在中国的时装设计师身上“刻画”得尤为明显。也因此在对每一代设计师的介绍之前，我都特意增加了相关时代背景作为依托，这既可弥补一些年轻人可能的历史知识的匮乏，也有助于读者理解中国时装设计师的成长环境。

有必要说明的是，对于书中所选人物，我不能说他们代表了我国时装设计师的全部。我国地域辽阔，在其他各地还有众多优秀的设计师。由于时间与地域的限制，目前我只采访了上海五位有代表性的设计师。明年上半年，我会再增加一本介绍以其他各时尚城市设计师为主的书作为本书的姊妹册，以使本书的内容更为丰富。 >>> >

这些接受采访的设计师，在国内服装界都享有一定的知名度，都曾经尝试过走“市场化”，并（曾）建立了自己的品牌公司。他们在自己的设计生涯中，曾拥有过鲜花与掌声，也有过孤独与无奈。无论你将这些设计师定义为“成功”抑或是“失败”，我只是想以最平常的心态、最纪实的手法，记录下我国近百年来三代时装设计师所走过的道路。就像一个人到了一定时间，都会回首自己一路所走的人生旅程：有快乐亦有惊痛，有惘然亦有慨叹，爬到过巅峰却也跌到过低谷……但不管你将自己的人生定义为成功还是失败，它都已成为你生命的一部分。而同样，这些设计师也成为了我国时装设计师成长道路中不可或缺的一部分。

基于“了解”方可谈到“理解”，我希望通过自己的拙笔能够让更多的人全面而真实地了解我国时装设计师的工作与生活。更重要的是，对于新一代设计师，则应当思考：追梦之路，究竟怎样才能走好？ >> >>>>

序 篇

女人绝不是他的整个世界。

把女人当成自己整个世界的男人无疑是他所最为鄙视和厌恶的，但他却始终无法从两个女人的影子中走向他所认为的那坦荡的生活，他被女人必定要流淌的感情之水温柔地浸泡着，热烈地荡漾着，使他必须成为一块深潭中耸出水面的巨岩，江流中迎击波滔的顽石，才不会被消融和化解。

他不愿意牵挂女人，以免使自己忧柔寡断，儿女情长。可他又不能没有女人做为陪衬，这样才能使他感受到男人的雄浑刚烈、狂放悲壮，才能使他时刻清醒地知道自己是个顶天立地的汉子。

他懂得热爱女人才能够去热爱生活的基本道理，可他又总时时地表现出一种对女人的过份冷酷、傲慢、蔑视和偏见。他在接触女人的时候想到的仅仅是拯救她们被现代文明所蒙上尘埃的灵魂，这是他从自认为成熟那一刻起就自愿承担的拯救人类的理想中的一部分。然而他从不愿意去考虑自己的灵魂该怎样去纯净，他始终认为自己已经在炼狱中，这种自我苦难煎熬的认同使他觉得自己不需要再对自己有任何审视。

他只审视世界！

他站在注定将会使世纪末的中国人为之躁动不安、魂飞魄散的海南岛的沙滩上，注视着从海水中钻出来的一个体态丰腴的成熟女人。

大海正像铅一样地沉重，而天空则像一块被画家涂满了阴郁心情的画布，海天连接处有一道白色的光芒，几只巨大的海鸟悲壮地印在那白光之中，沙滩上有一艘船帮已经腐朽了的木船，如同一只巨鲸搁浅于岸，船头扔着一盏古老的马灯，增添着无限苍凉。

那个女人慢慢地离开了海水，于是她赤裸的身躯在沙滩上闪烁出夺目的辉煌。

她的头发高盘于脑后，一颗颗因没有阳光而并不晶莹的水珠从她贵妇般的额头、女神般的鼻尖、美人鱼般的乳头上滴落在沙滩上，不留痕迹地被沙子吸干了。

她毫不在意一个高大、健壮、还有点粗犷的男人在不远处凝视着她，就那样富于挑衅性地站立着，让自己的身躯被潮湿咸腥的海风所包裹和戏弄。

他不能容忍这种挑衅。在他以往的生活中，任何来自于他人和社会的挑衅注定都会使他热血沸腾、激动万分，仿佛他与生俱来就是以接受挑衅和予以还击为本的。

他要战胜一切向他发起挑衅的人和事，哪怕因此而使自己遍体伤痕、奄奄一息，甚至去死亡。

这是一个据说已经冻死了耕牛和家猪的寒冷早晨，在这样的黎明，在这块只属于他的领地的空寂沙滩，应该只有他才能在这里跃入大海，用渺小的身体与博大的自然展开一场轰轰烈烈的搏斗，从而使灵魂感到膨胀，感到

无可比拟的悲壮。

然而，一个女人打破了他这种专享的权力，使他那本来凌驾于芸芸众生之上的孤傲心态受到了无情的挑战，这对他当然是一种极为罕见的刺激，这种刺激又强烈地燃烧着他从不甘于屈服的血脉。

他一步一步走上前去，在到达那个似乎并不愿多看他一眼的女人面前，他的身躯上也是寸布皆无了。

假如说那个女性的体态是无可挑剔的话，那么他的体态也应该达到无与伦比的程度了。他遍布全身的强健肌肉如同一块块岩石和钢铁的组合，他宽厚的胸膛使人联想到荒漠中的坚固城堡，他每一寸皮肤都呈现着不同经历所留下的痕迹，他的每一个动作都显示出力与美的创造。

他可以像那个女人一样冲进冰冷的海水，也可以用潮湿的沙子擦抹身躯，以表示自己并不比她柔弱。然而，这样做并不能使他得到心理的平衡，他不仅仅要不比她柔弱，而且要展现出比她强悍，他要战胜她，要使他心甘情愿地屈服。

他不能容忍在他的视野中有比他更强的人，尤其是女人！

他面对着那个似乎是面无表情的女人，这个女人的面孔已经没有了天真和纯洁，但却秀美无比，青春永驻。他久久地凝视她，似乎要从她冻结住情感的眼睛中看到她复杂的内心世界。但是，他看到的只有冷漠，还有一丝鄙夷。

就是这种鄙夷使他坚定自己必定要降服她的信念，他把双手放到了她浑圆的肩头上，在滑腻中他感到了细微的抖动，于是，他冷冷地笑了。

那女人继续僵立着，如同没有感到他的存在，更没有感到他的触摸。

他需要这样的对手，这样的对手才能使他产生完全的胜利感。因而，他猛然抱住了她，吻向了她的双唇。

她依然毫无反应，既不反抗，也不接纳，她像一块冰，像一座雕塑。

他不禁低低地嘶吼了一声，将她狂暴地按倒在不停地被海水冲刷着的沙滩上……

终于，他们在天边一抹鲜红突然放射之时，共同窒息了，他们在身躯僵硬了一瞬间后，一起瘫软下来。

她长长地叹息了一声，不知是哀伤还是忧愁。

他看着她，也深深地吸了一口气。

他们都没有让对方臣服，因而，他们还会有下一次的搏斗。而正是由于期盼着下一次的搏斗，他们感到谁也离不开谁。

他爬起来，抓住扔在破船上的衣服，从兜里摸出一根香烟，慢慢地、沉思着抽了起来。

他是在一个永远不会有汹涌波滔的海湾边迎接那个娇小的姑娘的。

海湾环绕着一片枝叶伸展的、丽人般亭亭玉立的椰树，一座白色的、年代并不久远的灯塔招唤着渔帆回到宁静的大地的怀抱，夕阳贪婪地吞饮着海水，也把惨淡的光

芒洒向人间，为开始肮脏的世界染上统一的色彩，这色彩说不上辉煌，反倒显得有些凄凉。

他就在这凄凉中看着那个姑娘走到他的身边，他只要伸出手去，她就会紧紧地贴向他的胸膛，但是，他却并没有张开他愿意拥抱世间一切美好事物的臂膀。

他和她面对面地凝视了一会儿，似乎都想把对方更深地印在自己的心底，以使自己的灵魂永不感到空虚和失落。

她不会成为他的敌手，她太柔弱了，如同一滴随时可以变为一团雾气的露珠，如同一根轻轻一碰就会断的嫩笋，如同一只没有任何自卫能力的羔羊，如同一幅可以轻易被蒙上尘埃的图画，他只能怜惜她，只能保护她，只能观赏她，只能情感上承认她的存在。

他轻轻搂住她的肩头，和她在静谧的海湾处慢慢行走着。

椰子树的长影伸向东面的海水中，他和她也被笼罩于清冷的阴暗里，但他却并不觉得有什么悲怆，和这个娇小的姑娘走在一起，他只会感到轻松、惬意，只会感到人类变得温柔起来，世界变得宁静起来，他不需要孤狼一样随时准备扑食。

当夕阳沉沐于海水之中时，她把他从灯塔下带回了她的房间。

那是一间如同童话般的小屋，白色的墙壁，白色的床，白色的小桌，白色的衣柜，几本书和几件毛绒绒的动物玩具堆在床头，并不显杂乱，倒生出无限的情趣。

她也变成了白色，那是赤裸的身体在最后一缕光线中闪烁着纯洁的光芒。

她一点都不丰满，身体的任何一个部分都不能用浑圆来形容，但她也绝不干瘪瘦弱，只是显得小巧别致，易于让人将她与典型的东方美人联系起来。

她的脸是瓜子形的，几缕刘海遮挡住她略有狭窄的额头，弯弯细眉下是一双绝不会放射咄咄逼人目光的杏眼，她的鼻子和嘴都会让人顿生怜情，她那纤细的脖颈会使人认为她是个永不会长大的孩子。然而，她的胸脯却如两朵拱出地面的蘑菇，不硕大，但却坚挺结实，她的两条腿线条柔和，身体柔软而温暖。

她赤裸着身体不是为了向他挑逗和炫耀，而是为了真诚地委身与他，她早已成熟的心理使她心甘情愿地要成为“属于他的人”，在她所接受的教育中，只有委身于一个男人，才算是完全属于他。

她躺到那洁白的床上，像一个被送上祭台的牺牲，也像是等待轮回的灵魂，默默地接受那即将到来的一刻，她在这一刻到来之后，会成为另一种状态。

但是，他没有像对待大海边那个强悍的、傲慢的女人一样来对待她，他只是弯下腰，在她的额头上轻吻一下，然后拉起被单，为她盖上身体，随后站到了窗边，透过纱帘遥望着第一颗星星被椰树托起。

在她面前，他永远像一个苦行僧一样克制着自己对女人的欲望，他并非珍惜她那处女的贞节，那种被上帝不公平地制造出来的贞节标致对于他毫无意义而言，他蔑

视一切不公平的东西。他之所以对于她的献身泰然处之，是因为他必须在她面前永远保留自己的神秘感，当一个男人和一个女人赤裸裸地交欢之后，便再无任何神秘感可言。而男人的庄重、被崇拜、深沉及智慧是基于神秘感之上的。

他绝不能在她面前损害自己的形象，他必须对她保持着自己头上的光环。因为他们生活中需要崇拜者，她从她的那双时常忧郁的眼睛中可以看出自己存在于世的价值。

当他有能力拒绝她之后，他觉得自己变得伟大了。

一个叫林世农的汉子从梦中醒来，他睁开眼，看见的是一抹晨晖正透过蚊帐流淌在他近乎赤条条的身体上，清凉咸湿的海风从竹篱笆墙的无数缝隙间钻了进来，屋顶垂下的几根茅草轻轻晃动着。

他身边没有女人，既不存在那个强悍、傲慢的贵妇，也不存在那个娇小纯洁的少女，有的只是孤独和寂寞。

30多岁的他尚是一个单身男人。

他不是第一次梦见这两种反差极大类型的女人，他不知道自己的现实生活中是否将在这两种类型的女人中进行选择，以使自己的后半生有人陪伴？反正，当他在买笑时，永远是在这两类女人中挑选。

他并不迷信，可他总在怀疑自己有朝一日必定会真正陷入两个现实存在的一强一弱的女人之间不能自拔，一个人的命运有时是必然存在的。

他跳下床来，只穿着短裤冲出木门，外面就是沙滩，

越过沙滩就是大海，他冲入了大海之中，只要住在这间小竹屋中，他每天早晨都要在大海中浸泡一个小时。

从大海中爬上岸来，他忘记了女人，因为他看到了不远处椰树和木麻黄树中间那一间间破烂的茅草屋和终年不见阳光的火山石屋，那里面住着他所熟悉的男女老少，每当他看到壮丽秀美的大自然中点缀着那些人类的愚昧和贫困制造出来的所谓文明，他就会愤怒，就会热血沸腾，就会被责任和义务所紧紧缠绕，就会抛却对女人的留恋，他觉得他的生活和命运只能属于那些与他朝夕相处的人民，而不能仅仅属于一个女人，或者两个女人。

从两个女人的阴影中挣扎出来，为改变一群人的命运而奋斗，但又时时在两个女人的纠缠中显示男性的力量，这就是他的人生吗？这个叫林世农的汉子并不悲哀地力图判断出今后的生活内容来。

广播喇叭响了，隐隐约约传来了中央人民广播电台播音员的声音，似乎提到了海南岛几个字。经历过太多政治风云，在连绵不断的政治运动中成长起来的林世农预感到：他生活了20个年头的岛屿在近期将发生一次对于他人生和他所处的社会都无法抗拒的震荡！

中国第一代服装设计师 / 001

背景解读 / 002

受访者——金泰钧 / 004

设计师速写 / 006

成长经历 / 009

经典语录 / 020

生命中的重要人物：父亲 / 029

给新一代设计师的忠告 / 030

评述：“一代游走在幸运与不幸间的设计师” / 032

改革开放后的一代设计师 / 034

背景解读——80、90年代 / 035

受访者一：赵玉峰 / 037

设计师速写 / 038

成长经历 / 040

经典语录 / 050

生命中的重要人物：先生 / 058

给新一代设计师的忠告 / 059

受访者二：叶红 / 061

设计师速写 / 064

成长经历 / 068

经典语录 / 074

生命中的重要人物：父母 / 086

给新一代设计师的忠告 / 089

二十一世纪新锐设计师 / 114

背景解读 / 115

陆 坤 / 116

设计师速写 / 116

经典语录 / 126

重要人物 / 136

评述：新锐设计师，中国设计师的希望？ / 138

中国时装设计师——大师之路，还有多远？ / 140

参考书目 / 142

受访者三——方敏 / 090

设计师速写

成长经历 / 092

经典语录 / 094

生命中的重要人物：先生 / 108

给新一代设计师的忠告 / 109

评述：“具有‘中国特色’的新一代设计师” / 112

中国第一代
服装设计师

背景解读

中国第一代服装设计师的诞生，与中国近代服装业的发展相关。自鸦片战争打开了中国的国门，西方文化也就随之涌入中国。在此背景下，中国早期以做中装为生的“本帮”裁缝，开始接受西方裁剪技术，并出现了一批以做西服为生的“红帮”裁缝。解放后，五、六十年代的一批服装技术骨干，大多出自“红帮”与“本帮”，且在业内极有影响。如新中国成立后，为满足我国日益增长的外事活动需要，1956年中央政府与北京市政府就特意从上海挑选了一批包括当时曾享誉上海滩的雷蒙、波纬、造寸等在内的20余家服装公司具有“红帮”、“本帮”背景的技术骨干北上进京。他们中的一些人，后来就有如专为国家领导人定制服装的红都公司经理王庭淼、北京高级店燕莎友谊商城服装定制部的高级裁剪师余元芳、（北京）雷蒙创办人楼景康先生等，其中更有不少人都曾荣获“服装设计大师”的称号。而同时，在上海也评出了一批被冠以“服装设计师”称号的高级裁剪师傅，这其中包括上海第一家时装公司“鸿翔”的创始人之子金泰钧、上海前进厂厂长钱士林、上海第一服装厂的蒋海良等。

这批新中国服装行业的第一代设计师，基本都出生于二、三十年代，因此也经历了中国最多变的时期。上海作为当时的“东方巴黎”，服装业随着历史车轮的走向，同样经历了辉煌期与衰落期。1937年抗日战争爆发后，各地来沪寻求租界庇护的人数急剧增加，从而使这一时期的上海服装业出现良好的发展势头；而1941年太平洋战争爆发，中国作为参战国之一，服装业也受到巨大冲击；1945年日本战败、抗日战争结束，上海的服装业又进入了一个繁荣的时期。在这段繁荣期内，上海出现了众多有名的以上流社会人士为服务对象的本土高档服装品牌，如“鸿翔”、“造寸”、“贯一”、“培罗蒙”、“雷蒙”等。