

时尚买手们，经典美学又回来了

本报记者 徐璐明

盛夏的巴黎，最引人瞩目的时尚事件莫过于高级定制时装周。在各大品牌的设计师不断换血的今天，一大批年轻设计师开始崭露头角，也为时装周注入了新鲜的血液。

从高级定制周中，我们可以解析出当下的时尚趋势：经典美学的回归、建筑廓形的再利用，以及科技在时尚中扮演着越来越重要的角色。高级定制，这个曾被断言将被时代所抛弃的时尚瑰宝，在潮流轮转中并没有褪色。设计师们在高级定制周中展现出来的对面料、线条的处理和服装美学思考，最终将自上而下地影响我们日常的穿着与审美。也许，这正是高级定制时装周的魅力所在。

▶以手工艺的繁复和装饰物的奢华而著称的杜嘉班纳将此次时装周搬到了户外，繁花似锦的设计与自然融为一体。

复制经典：是时候回归传统美学了？

年轻的设计师可以在成衣秀上大胆尝试各种不同的风格，但在高定秀上，这些以设计“爆款”出名的设计师，却不约而同地选择了向经典致敬。

街头风格在逐渐走下坡路，越来越多的时装品牌开始回归优雅与奢华的面貌。为何？有人说，高定周已经成为二战后一批设计大师开创的时装美学的最后一块净土，也有人说，这意味着人们开始厌倦了爆款风和街头风。毕竟，“街头风”就是作为一种“小众文化”在时装界受到追捧。而当这些风格摇身一变成为“大众潮流”之后，也就不再迷人，失去了“小众”本身的魅力。

在所有向经典致敬的时装秀中，纪梵希的高定秀无疑是最受到关注的。这不仅仅因为这是纪梵希的创意总监克拉克·怀特·凯勒的第二次高定秀，更因为这个品牌的创始人——于贝尔·德·纪梵希于今年年初去世。时装周开幕之前，克拉克·怀特·凯勒在后台表示，纪梵希去世前几个月，他们还碰过面。“他的离世让我意识到，我必须将他的设计遗产传承下去。”

毫无疑问，这个系列的灵感来自于纪梵希以及他的缪斯——奥黛丽·赫本。怀特·凯勒将品牌中最具灵魂的经典黑白融入整个高定系列设计中，奠定了该系列的色彩基调。纪梵希为影史经典《蒂凡尼的早餐》中奥黛丽·赫本所设计的小黑裙也在本次系列中得到了重新的演绎。

怀特·凯勒表示，在设计这一系列时，她希望用自己的设计语言去改写、重现纪梵希的经典。“我不希望秀场中有太多赫本的痕迹”，她说。“我没有按图索骥，而是尽可能地消化我所学到的东西”。她翻阅了大量的资料，发现了“斗篷、领口和建筑”这三个关键词。

“档案中，纪梵希的有些设计让我十分惊讶，而我之前居然对此一无所知。”最让她惊异的，是纪梵希对金属的运用——他把金属打成各种形状，有的变成硬朗的项链，有的则幻化为新月形的发饰。这些设计细节，都在怀特·凯勒的时装秀中一一再现。

这场时装秀的秀场设置在法国国家档案馆，有着金属质感的T台上倒映出装饰在秀场里的栗子树和蓝天白云。整个秀场散发出上世纪五六十年代的气氛。这样的安排，是为了向高定时装的“黄金时代”致敬。而纪梵希，正是将这个时代推向高潮的不可或缺的设计大师。

该系列的最后一套衣服，重现了奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》中身着经典小黑裙拿着法棍在橱窗前的优雅一幕。这件礼服在原作的基础上略微改动，增加了连帽的部分。这些经典的元素在怀特·凯勒手中，不仅保留着女性化传统优雅的风貌，更被赋予了当下摩登率性的女性形象。

选择向经典致敬的还有以“脑洞大开”而出名的维果罗夫。为了庆祝该品牌成立25周年，设计师选择一头扎进档案馆，将这个品牌25年中

最“经典前卫”的设计进行重新展示。与纪梵希不同的是，他们的致敬更加直白，不少设计几乎是照搬了原版。这些作品包括2015年的枕头连衣裙、2008年的“NO”外套、2010年的镂空晚礼服，以及2016年的超现实主义礼服。

对经典的复制是否意味着传统美学的回归？让我们拭目以待。

建筑廓形：为时装开启了一扇大门

摩登而造型迥异的建筑就像是女性千变万化的姿态。早期在欧洲掀起的建筑和艺术融合的风潮，亦为时装开启了一扇大门。迪奥的经典设计——束腰夹克(Bar Jacket)，就开创性地用立体的廓形极致展现女性的线条，而克里斯汀·迪奥也因此被称为“时装建筑师”。

在今夏的高定周中，建筑所带来的不竭灵感依然在秀场上大放异彩。纪梵希系列中的礼服就带有鲜明的建筑轮廓。如皮革大衣中硬朗的肩部造型、礼服下半身的郁金香造型、盔甲般的廓形披肩、“半遮面”的一字形设计等，无不呈现出鲜明的建筑廓形特色，颇有柔中带刚、英姿飒爽之势。

中国设计师郭培也在此次高级定制系列中将设计视觉聚焦在“建筑”之上。她将中世纪罗马式建筑的沉稳秩序、哥特式建筑的轻盈体现在服装的廓形与细节之中，通过面料和剪裁描绘建筑带来的仪式感。

而在巴黎高级定制周最后一天登场的艾莉·萨博，则从巴塞罗那的建筑中汲取灵感。设计师表示，高迪的设计作品，尤其是圣家族大教堂，成为主要的设计灵感来源。与其他设计师强调服装的整体建筑结构不同，艾莉·萨博的设计师选择了将建筑线条与服装的细节相融合。比如，建筑结构的袖子成为设计师的一个颇受欢迎的新元素——袖子从紧身胸衣延伸出来，将手臂包裹在一个格子状的结构中，让人联想起著名的圣家族大教堂的外形。

自然与科技：开拓时尚的未知领域

在时尚界中，有一部分设计师热衷于从自然和动物世界中汲取灵感。各种动植物的图案和纹理，成为布料印花、刺绣和装饰的一大主题。这一季的夏帕瑞丽便是把这个元素做到了极致，以描述动物形态的印花纹样作为基调，立体廓形的上衣口袋令动物野性跃然而出。立体花卉通过丝线刺绣栩栩如生，大胆的色彩运用与印花互相碰撞。T台上，模特戴着蝴蝶、飞虎、大耳兔和鸟儿的面具走过，颇具超现实主义的风范。

不过，难道设计师们仅仅止步于用印花复制动物花纹吗？答案是否定的。在科技的帮助下，设计师不但可以将动物纹样展现在布料之上，甚至可以用时装表现动物运动的形态。

荷兰设计师艾里斯·范·荷本在本次时装周上，利用3D技术向人们展现了当代时尚界尚未大规模涉足的领域。材质与结构之间的思考，让这位

先锋设计师在高定周中赚足了眼球。

尽管整个系列只有17个造型——相当于其他设计师动辄几十个造型相比，这算是少的。然而，艾里斯·范·荷本在这17种造型中，呈现出飞行中鸟类的羽毛和声波的运动模式，突出了自然生物学和人造技术的融合。

“作为一名曾经的舞者，我仔细观察了鸟类飞行的细节和鸟类运动中错综复杂的回声形态。鸟儿的运动轨迹让我着迷。”艾里斯·范·荷本说。

她使用计时摄影技术——一种维多利亚时代的摄影技术——寻找织物、布料的质感与羽毛在飞行过程中的移动方式之间的相似之处。“我将时间放缓，定格在每一瞬间。这让我能够分解普通织物的垂感，从而将布料相互交错层叠，犹如羽毛的层叠重新呈现。”她说。

鸟儿的动态用数千层双色欧根纱来诠释。用激光裁剪的欧根纱，与聚脂薄膜和纯棉相衔接。这种复合面料经褶皱处理，以不同方向折叠再层叠，将动态放缓，展现出设计师心目中，鸟儿振翅飞翔时的羽毛形态。

这一切看起来都很复杂。光看文字描述，人们甚至无法想象设计成品将是怎样的呈现。不过，作为消费者，无需为此操心。设计师们在高级定制周中展现出来的对面料、线条的处理和服装美学思考，最终将自上而下地影响我们日常的穿着与审美。

有媒体评论：“高级定制一直在证明自己存在的价值，以及昂贵价格标签的合理性。设计师们在街头风和休闲风引领潮流的世界里，展示着高定的极致美感和匠人的巧夺天工。”确实，也许这就是高定时装的意义所在——创造一个能够让我们逃离现实生活的梦幻世界，哪怕只有十分钟。

▲在科技的帮助下，荷兰设计师艾里斯·范·荷本在本次时装周上用时装呈现出飞行中鸟类的羽毛的运动模式

▲纪梵希史上最经典的奥黛丽·赫本小黑裙在设计中得到了重新的演绎，增加了连帽的部分

▲中国设计师郭培在此次高级定制系列中将设计视觉聚焦在“建筑”之上

相关链接

“高级定制”：消亡或是重生？

“Haute Couture”（高级定制时装）正式进入英文词典的时间大约是1908年。从1945年起，法国政府对“高级定制时装”行业定下了一系列准则，最后只有法国的香奈儿、迪奥等20间公司获得了生产高级定制时装的资格。上世纪50年代，由于战后经济的飞速发展和人们对奢侈的追捧，高级定制业迎来了它的黄金时代。

高级定制是法国服装最引以为豪的奢华象征，高级定制不同于我们平时购买的批量生产的成衣，它是为顾客量身手工订做、独一无二的顶级华服。每一件高级定制服都要经过几千小时的手工制作，需要众多工人完成精密复杂的工艺，数次的试穿及修改。

但好景不长，上世纪60年代之后，由于高质量的成衣的大规模生产和其产生的高额利润，使很多时装品牌转而投向成衣市场，高级定制的市场便开始了一路下滑。从1993年开始，几乎每年都有品牌退出高级时装周发布会。

近些年来，高级定制服装市场在不断地萎缩，而价格却不断上升，因此全世界范围内，高级定制的消费者不会超过2000人。就连日进斗金的好莱坞明星，很多也只能靠时装品牌的赞助才能穿得起高级定制的礼服来出席各种颁奖典礼。同时，由于机器生产水平的日益提高，不少高级定制客户转而投向了价格相对较低的高级成衣市场。

市场狭隘，成为高级定制服装业屡屡被称为“夕阳产业”的主要原因。顶级时装设计师为了套定制服装往往一掷千金，甚至为了寻找一枚铜扣而环游世界，也成为高级定制业被人诟病的重要原因。

那么，高级定制为什么没有彻底消失？不仅是因为法国政府把这种时装文化作为国粹一般加以保护，更是因为高级定制服装是时装业和各大品牌的灵魂所在。正如华伦天奴的总裁斯坦法诺·沙西接受采访时所表示的那样：“高级定制意味着极致、优美、一对一的关系、豪华奢侈。我们并不指望靠高级定制赚钱，但它是我们的形象核心，是品牌的精华。”

时尚的年轮总在轮回中寻找生机。出乎意料的是，高级定制业不但没有消亡，反而在近些年因为新鲜血液的注入而出现了复兴的势头。

在今年的高定周上，以3D打印设计时装而出名的荷兰设计师艾里斯·范·荷本就以一场生物与科技融合的时装秀，向人们展现了时尚未来可能发展的道路。

确实，在科技高速发展的今天，曾经遥不可及的事物变得唾手可得。时尚亦是如此。有人预言，借助3D打印技术，设计师们可以轻松地将自己的设想，在电脑上做出3D模型，然后打印出来，这大大缩短了设计周期。再配合3D扫描技术，设计师可以轻松设计出符合用户形体的服饰。而用户只需购买一张设计图纸，就能在家将自己想要的款式打印出来。

当这一天来临时，相信高级定制将依然存在。毕竟，纯手工打造、不惜工本付出，这些口号，不管何时都能打动人心。