

CORSOCOMO

Хотите «пожить в дизайне» на самой бутиковой улице Милана? Посмотрите, как выглядят апартаменты при знаменитой галерее **Карлы Соццани** (Carla Sozzani). Читателей журнала «ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН» приглашает сама хозяйка. интервью Татьяна Розенштайн иллюстрации предоставлены галереей

«Я — ИТАЛЬЯНКА И С ДЕТСТВА ОКРУЖЕНА ПРЕКРАСНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ, ПЕЙЗАЖАМИ, ИСКУССТВОМ. ЧЕЛОВЕК СОЗДАН ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ БОЖЬЕМУ, ДЛЯ НЕГО ЕСТЕСТВЕННО СТРЕМИТЬСЯ К КРАСОТЕ!»

До 1987 года я занималась журналистикой, затем основала издательство по искусству. Тогда же мне захотелось открыть художественную галерею и создать так называемое «многофункциональное пространство» — место встреч артистической элиты. Сначала в помещении бывшего гаража появились две галереи: одна для больших проектов, выставок живописи, моды, современного искусства; другая — для фотографии. Многие известные фотографы, такие как Хельмут Ньютон (Helmut Newton) или Уильям Кляйн (William Klein), — мои друзья еще со времен работы для «Vogue». В год мы устраиваем порядка десяти выставок. К галереям добавились лавка с книгами и каталогами по искусству и галерея дизайна, в которой продается

одежда от Гуччи, Армани и Вивьен Вествуд, а также небольшие дизайнерские объекты вроде смешных ваз, подставок для фотографий или табуреток в виде газетного свертка. Чтобы сделать посещение выставок и шопинг приятными, в клубе есть ресторан, бар и летнее кафе. А для желающих провести в нашем обществе несколько дней мы открыли маленькую гостиницу, точнее, три эксклюзивных апартамента. В каждом предусмотрены свой вход, гостиная, спальня, помещение для приема гостей, кухня и ванная. Интерьеры построены на дизайне середины XX века: здесь можно найти столик от Джо Коломбо, кровать от Чарльза и Рэй Имз, диван от Изаму Ногучи и кресла от Арне Якобсена. • www.galleriacarlosozzani.com

Jean Paul Gaultier在蒙特利尔美术馆门前。他的回顾展于2011年6月14日在这里开幕，此后又移师达拉斯艺术博物馆

BACK TO BE A TEENAGER 回到青春期

文/Tatiana Rosenstein 译/王韵 图片提供/Jean-Paul Gaultier 编辑/许佳

2010年，素有“老顽童”之称的法国设计师Jean Paul Gaultier离开了合作7年的奢侈品牌Hermès。自那以后，时尚界一直屏住呼吸期待他的新作。近日，一场名为“Jean Paul Gaultier的时尚王国”回顾展在达拉斯艺术博物馆开幕，设计师本人也借此机会坐下来跟我们一起回顾他35年的设计生涯。

Jean Paul Gaultier 的时尚王国

2011年11月13日，一场名为“Jean Paul Gaultier的时尚王国”回顾展在达拉斯艺术博物馆开幕，该展览将持续到明年2月份，随后将陆续在旧金山、马德里和鹿特丹巡展。这次展览由蒙特利尔的美国媒体事务(MMFA)企划构思，策展人则是大名鼎鼎的时尚主题电视节目制作人Thierry Lorient。这次展览中，Lorient身兼数职，除了遴选模特，进行目录访谈(包括采访麦当娜)之外，他更要深入挖掘设计师的背景，并负责博物馆与品牌之间的合作。身为策展人，Lorient对记者谈到自己眼中的Jean Paul Gaultier：“对于当代的时尚趋势，Gaultier并不是很看好。他喜欢独树一帜，常常构思出设计服装以及穿着的新方法。他称自己用开放性思维去看待整个社会，这听起来似乎有些疯狂，神经质甚至可笑，但事实上每个人都可以从中发掘自己的个性。”

在时尚界，Gaultier被称为“无禁忌的设计师”，他以令人震惊的艺术展览闻名，任何形式的搭配与设计在他手下都变得有可能。在这次展览中，我们可以看到他标志性的紧身外套，以及Kylie Minogue、Marilyn Manson、Mylène Farmer等名人穿过的单品，甚至连张国荣穿过的服装也被展在馆中。1990年，麦当娜在金发雄心演唱会上穿上了金色的贝壳锥形胸罩，这副当时一炮而红的胸罩如今也被展示出来，这是自演唱会以来的第一次。

不仅如此，展览上还展出了Gaultier为许多电影设计的服装草图，包括Peter Greenaway执导的《厨师、窃贼、他的妻子和她的情人》(1994)、Pedro Almodóvar执导的《不良教育》(2004)以及Luc Besson执导的《第五元素》(1997)。

对Gaultier来说，这场展览可以说是他职业生涯中最大的一场秀：“这是平生中最令我激动的事。这么多年来，我的作品都同时出现在眼前。在博物馆做时装展览非常有挑战性，我不仅要展示作品，还要想办法将它们穿插组合起来。这场展览与商业、展季和T台均无关，它代表一种艺术，这是我一生的追求。我爱这些活力无限的模特们，我喜欢听她们说话，看她们走动，她们非常有趣。”

一个无畏的反抗者

回忆起自己35年来走过的路，Jean Paul Gaultier总是充满感慨。年轻时的Gaultier没有在时装学院读过书，也没有接受过正规的训练。一路走到今天，全靠他自学成才。结束学业后，他将自己的素描寄给不同的服装店和设计师。Pierre Cardin对他的画印象很深，决定收他做助手。“1970年，我开始给Pierre Cardin打下手，那天正好是

我18岁的生日。在时尚的道路上，我从未退缩。”Gaultier回忆道。

据说，Pierre Cardin曾批评Gaultier的作品风格有些粗俗，这似乎一点也不影响Gaultier对大师的尊敬。“Cardin先生是我的恩师，当我还是个孩子的时候就拜在他门下，现在我的成就都是拜他所赐，所以我不会去说三道四。他是时尚界名副其实的大师和学者。事实上，他并不喜欢我为艺术家和音乐家画的草图，这我都能理解。不要忘了他与我们处于不同的时代，他代表的仅仅是他的时代而已。那个时代不会有性格独立的女强人。然而如果我们的时代没有麦当娜和Lady Gaga，事情将会变得非常糟糕。”他说。

在Gaultier于1976年以个人名义发布第一个服装系列之前，他曾为一些法国设计公司以及如Jacques Esterel和Jean Patou等时装设计师工作。直到20世纪80年代，他才逐渐适应伦敦年轻人的非主流文化。他改造了休闲服，重新塑造传统的设计，创造出既有趣又舒适的作品。他融合经典与非常规因素的做法使他在同性恋社团、爱时髦的学生和职业女性中十分受欢迎。

“事情并非如人们所想的那样，我不是为了省钱而不请顶尖模特。事实上，我只想说明时尚不仅为上等社会所有，也为普通人所有。”

20世纪80年代末，他以古怪夸张的秀场风格以及起用不同寻常的模特闻名，包括身材肥胖、年纪略大的女模特，以及文身的异装癖。他说：“事情并非如人们所想的那样，我不是为了省钱而不请顶尖模特。事实上，我只想说明时尚不仅为上等社会所有，也为普通人所有。为一个体重达100公斤的模特设计服装，比为那些故作高雅的模特设计需要更多的布料，但我喜欢不同寻常的事物。我认为美不仅是一种特征，和谐也是美的体现。一个肥胖的女人在T台上同样可以让人眼前一亮，这是我希望看到的。”

1985年，Jean Paul Gaultier设计了他的第一款男士衬衫，他想借这件衬衫打破男女风格的界限。1988年的秋冬系列中，他推出名为维京(Vikings collection)的服装系列，男模特穿着短裙，以女性形象出现。这个形象成为传奇话题，并且在纽约大都会博物馆展览。这仅仅是他设计生涯里众多展览中的一次而已，也又一次证明他的设计风格在很久前就备受推崇。

“Jean Paul Gaultier的时尚王国”回顾展现场

20世纪90年代初期,Gaultier开始创立他的典型形象——漂过的金发与白蓝条纹的T恤衫。1996年,海报男子(Pin Up Boys)系列起用了同性恋所崇拜的性感水手形象,推出粉色和蓝色的芬兰风格服装,并迅速成为伦敦、巴黎和纽约俱乐部中的着装风潮。这个系列从互相毫无关系的印度皇室和哈西德派犹太教中汲取灵感,获得了巨大成功。同时,该系列为他带来了新的工作——Hermès于2003年聘请他为创意总监。那时的Gaultier已经在业内站稳脚跟,被誉为时尚界的“坏孩子”。他的经历给予很多追随者以鼓舞和灵感,其中包括John Galliano和Alexander McQueen。

谈起著名的“坏孩子”称号,Gaultier表示:“仅仅在我的专业领域,我才是个坏孩子。现实生活中我很安静,也很体

贴人,而在时尚界,安静的性格不会给你带来任何成就,这就是为什么我必须成为一个无畏的反抗者。”

老祖母的预言

大多数人都过着平淡无奇的生活,有些人却依旧保持自己的独创性,他们不仅试图改变周围的环境,甚至还有想要改变全世界的想法,Jean Paul Gaultier便是如此。那他又是如何做到的?答案就蕴藏在他的童年里。

1952年出生在法国阿尔克伊的Gaultier是家里唯一的孩子,他那从事会计行业的父母希望他可以成为一名教师,而他在成年之前都试图摆脱父母对他的影响。想起家庭,Gaultier充满感恩之情:“我拥有丰富多彩的童年,那时我非常快乐。我在一个

“这场展览与商业、展季和T台均无关,它代表一种艺术,这是我一生的追求。我爱这些活力无限的模特们,我喜欢听她们说话,看她们走动,她们非常有趣。”

单凭童年的梦想就能让他决心成为一名时装设计师?这让我有些不敢置信。面对我的困惑,Gaultier说:“祖母允许我看电视,也允许我看大人们看的节目。一天晚上,我看到了Folies Bergere的首场演出,女模特们穿着网状和羽毛的服装,给我留下很深的印象。于是,第二天早晨上课时我就开始凭想象画出那个晚上看到的一切。”正是因为如此,在最新的女装秀上,女孩们在出场后纷纷脱去大衣,Gaultier说这是受到脱衣舞的启发,“就像一个惊喜。她们脱下一件衣服,里面还会有另一件。这样我就可以不断地展示我的服装,这就是原因。”他笑着回答。

Gaultier在学校因画画而受到过老师惩罚,那时的他已经体会到了画画对他的影响。惩罚也让Gaultier发现自己在表演方面的潜力。“我在画画的时候被老师逮个正着。为了惩罚我,他将我的画钉在我背上,让我在各个教室走动。奇怪的是同学并没有取笑我,相反,他们非常喜欢我的画。自那天开始,他们总是央求我画些什么给他们。我意识到我的画和才艺可以给别人带来快乐。”

童年对Gaultier职业的影响还远远不止这些。“九岁那会儿,我与祖母一起观看Jacques Becker执导的电影《花边》(Fibulas)。这部老电影拍摄于1940年,故事发生在巴黎的一家时装店,讲述一个年轻姑娘和名为Philippe Clarence的设计师之间的故事。这位设计师是一名无耻之徒,每天游手好闲。为了在设计时寻求灵感,他总是勾引不同的女人,自己却不付出任何感情。然而,这个姑娘让他第一次感觉到真爱。这部电影同时展示给观众一个轮廓鲜明的时尚世界。正是里面的服装秀使我萌生做时尚设计师的想法。”

Gaultier的祖母曾为孙子算过命。她预测到些什么?这些预言是否都已实现?“全都实现了!”Gaultier笑着说,“她告诉我,我有一天会出名,并且每天有美人相伴,生活十分惬意。我会去很多地方旅行。这些都一一应验。”我追问他是否也从祖母那里学得如此本领,他听完哈哈大笑:“我对魔法、潜意识等可能有感觉,但我没有兴趣研究它们。这就是为什么我只能知道下个展季会发生什么,而无法预计下个世纪人类会发生什么事。换句话说,我在这个领域比较弱,但下次见面我会尽力为你表演一次魔术的。”

充满爱的家庭里成长,我的祖母非常尊重我的想法,无论我想做什么,她都允许我做。”Gaultier的祖母Marie Garrabe是从事催眠和信仰疗法的医师,她鼓励Gaultier去设计他的草图和服装。1993年,他推出自己的第一款香水,瓶身由他本人设计,灵感来源于他为麦当娜设计的巴斯克时装(Basque costume)——而事实上,设计这件时装的灵感又来自于他对祖母的记忆。Gaultier成长过程中很大一部分时间都是与祖母一起度过,她穿着的紧身衣给他留下了深刻的印象。

然而,Gaultier的童年依旧有一块小小的阴影。他坦言自己小时候很不情愿上学。“我在学校里会不开心,因为他们认为我是个天天做白日梦的家伙,而且不擅长足球等体育运动,所以我总是遭到他们的冷落。”

“我建议女性们也可以尝试从多种文化中汲取灵感，不管是经典造型、民间印花还是斯拉夫情调或亚洲图案。一切皆有可能，但前提是你要充满激情。”

幼年时的小Gaultier与祖母合影

“只有激情能让你成功！”

在2011年巴黎春夏时装周上，Jean Paul Gaultier 献上了作为 Hermès 设计师的告别之作。离开自己合作了7年的品牌，他似乎没有丝毫犹豫，反倒全副精力开始经营自己的品牌。自那以后，时尚界一直屏住呼吸期待 Gaultier 的新作，而他也不负众望，推出了一系列设计精良又充满创意的设计，当然包括这场展览。这些，都足以证明他回归到了最佳状态。

2011 秋冬男装系列，Gaultier 以偶像派英雄詹姆斯·邦

德为灵感，人们熟悉的英雄 007 戴上了金发，穿上渔网袜，变装为一个金发女郎，整个时尚界为此目瞪口呆。他说：“我喜欢将各种元素混合，比如我将一般只在女装中出现的印花用在男装和女装的设计中，或是将随性与经典结合成为如拥有典雅外形的休闲服装。就像明明是一件庄重的外套或典雅的裙子，其外形却是睡衣模样。但千万别误会，只要是 Jean Paul Gaultier 的专属风格，哪怕是睡衣也是典雅的。”说着，他如调皮的孩子一般哈哈大笑起来。

在2012 秋冬女装系列的设计上，Gaultier 倾向于奢华耐穿的设计，如双色毡毛皮料大衣、百搭毛衣、皮毛一体的风衣等。那些看似稚嫩的模特头戴老女人般的蓬松假发，身穿成熟的服装。出场时，模特们手一挥，将身穿的大衣脱下扔到 T 台尽头的衣服堆里。这也成为2012 时装周上被人们记住的瞬间。

说起女装的设计，Gaultier 说：“就像在与基因对抗，我想让你看起来比实际年龄年轻！如果你实际上出生在1950年代，我会让你看起来年轻20岁。”难道幼稚和不成熟已经成为这个时代的新风尚？我忍不住追问。“是的，我会带领你们回到童年与青春期。我们会像孩子一样生活和做梦。对我来说，有梦可做意味着拥有激情。没有激情，任何事都很难实现。有激情则一切皆为可能。”他激动得如孩子般手舞足蹈，眼里闪烁着光芒。

那么，模特们头上的灰白色头发也是青春的体现？对于这个问题，Gaultier 摇了摇头：“要知道早些时候，灰白色头发非常流行，甚至20岁的年轻人也很喜欢。年轻女孩戴上灰白色的翅膀，在头发上涂抹灰白色粉末。我希望将年龄之间的界限变得模糊，将不同年龄段的时尚元素结合起来。在我看来，不管多少岁都可以很时髦，也可以有一颗童心，拥有着自己的梦想。”

谈到最新一季的潮流趋势，Gaultier 也给出一些自己的着装建议：“我推荐每个女人都置备一套女衫裤套装，因为它们容易搭配，使你看起来很有女人味，同时还带点男性的阳刚之气。你只需记住一点，那就是不要穿让你感觉不舒服的服装。我建议女性们也可以尝试从多种文化中汲取灵感，不管是经典造型、民间印花还是斯拉夫情调或亚洲图案。一切皆有可能，但前提是你要充满激情。只有激情能让你成功！”

“我推荐每个女人都置备一套女衫裤套装，因为它们容易搭配，使你看起来很有女人味，同时还带点男性的阳刚之气。”

1. Gaultier 与导演阿莫多瓦、演员 Victoria Abril 在阿莫多瓦作品《Kika》的首映式上（1993年）。该片的戏服由他设计
2-4. Gaultier 的2012 春夏系列

Дизайнеры Стефан Диез (31 год, место рождения Мюнхен) и Кристоф де ла Фонтен (26 лет, место рождения Люксембург) — счастливички. Им достался главный приз салона Satellite на миланской мебельной выставке. Теперь их любят заказчики и пресса, охотно приглашают маститые дизайнеры, все называют талантами и будущими звездами.

Все началось четыре года назад, когда два юных студента встретились на занятиях профессора Ричарда Заппы, одного из известнейших преподавателей стуттгартской Академии искусств. В свободное время они собирались вместе обсудить домашнее задание или набросать собственные проекты. В 2000 году их пути ненадолго разошлись. Кристоф отправился в Милан на практику к Пьеро Лисони, а через полгода уехал в Лондон, на фирму Therefore. Стефан остался в Мюнхене и тоже не прогадал: его приняли в бюро известного немецкого дизайнера Константина Грчика. «Константин буквально заразил меня своей энергией и заставил верить в себя, хотя довольно долго держал в ассистентах.»

УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ МЮНХЕНСКИХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ

СВЕРХУ ВНИЗ: КРИСТОФ ДЕ ЛА ФОНТЕН демонстрирует пластиковые контейнеры «Red Riding Hood». СТЕФАН ДИЕЗ наблюдает за участниками миланского салона, сидя на переносном стуле «Big Blue».

Пока Стефан находился под «звездным» влиянием Гречки, Кристоф был более практичным: «Первое время в Лондоне мне все казалось странным: другая культура, другой менталитет. Бюро в Лондоне большое, народу много, никакого миланского «гламура», все работало на износ. Я думал, меня посадят на целый день за компьютер дорабатывать чужие эскизы, но я ошибся. Проекты пришлось делать самостоятельно от начала до конца. Сейчас я возвращаюсь обратно в Милан, буду ассистировать Патриции Уркиоле и приезжать в Мюнхен для продвижения собственных продуктов». Дизайнеры решили объединиться, еще участь в Академии искусств: «Дело не в том, что надо сэкономить деньги на аренде помещения, просто вдвоем работать веселее. Мы обмениваемся идеями и поддерживаем друг друга». «Самое важное для нас — наблюдение за людьми. Мы любим смотреть, как какой-нибудь незнакомый человек передвигается, разговаривает, садится на стул... И вдруг в голове начинает вырисовываться эскиз стула. Вопросы о материале, размерах, деталях на этом этапе не встают. Главное — мимолетная идея». Наряду с совместными проектами Кристофер и Стефан создают объекты по отдельности.

Их мюнхенская мастерская перестроена из старого деревянного склада. Здесь, на окраине города, Стефан и Кристоф творят, а в свободное время любят посидеть в уютном дворике своего ателье за бутылкой хорошего вина и порассуждать об искусстве и дизайне. «В отличие от современных художников, мы не хотим эпатировать публику. Все наши объекты предназначены для потребителя и для обычной жизни. Конечно, бывают и сумасшедшие идеи, но «функциональность» вещи для нас превыше всего. Если люди используют стул для еды, а стол для одежды возникает сплошной дискомфорт. Какой в этом смысл?» □

СВЕРХУ ВНИЗ: МЕБЕЛЬ-ТРАНСФОРМЕР INSTANT LOUNGE, 2001, фанера, ПВХ. СТОЛИК ДЛЯ НОУТБУКА AFTER EIGHT, диз. де ла Фонтен, 2002. Пластик, дерево. ВЕШАЛКА OUMP ME, диз. де ла Фонтен. СОКОВЫЙ ЛИМОННИК, нержавеющая сталь. САДОВЫЙ ФОНАРЬ RADIO LIGHT, флуоресцентная лампа с полуметровым проводом и радиоразъемной розеткой. НАСТЕННАЯ ЛАМПА SUNNY SIDE UP, каждая из девяти лампочек в своем положении.

