

艺术承载的传奇

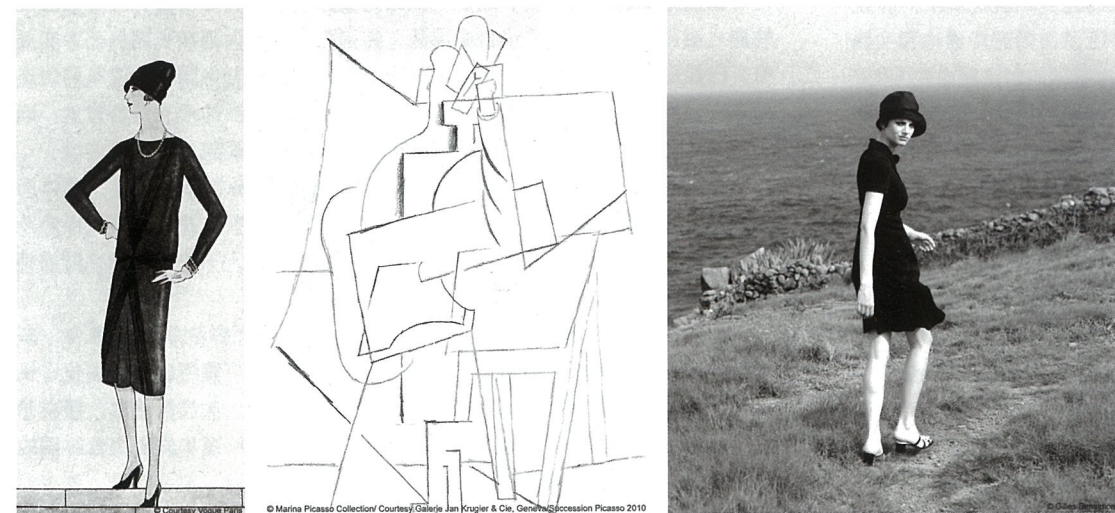
The legend carried by Art

龚明光 李珂珂 Gong Mingguang Li Keke

“艺术承载时代，以及一个时代的故事和传奇”正如国际知名策展人尚·路易·弗蒙所描绘的那样，香奈儿致力于艺术与设计的完美探索，在精英荟萃的巴黎艺术界成就了传奇的“香奈儿时代”。她展现了一个设计者对自我要求的严苛，以及艺术家将意念化为具象的孜孜不倦。宗教和玄学的神秘成为她设计中“隐藏的奢华”；异国的风情与文化为她编织了无边无垠的灵感幻境；“极简主义”美学更赋予了她设计作品中艺术抽象的精粹。文化香奈儿——一个对艺术，文化和设计的完美诠释，一个承载了艺术理念的时代传奇。在文化与艺术设计紧密结合的当下，或许可以为我们提供一个值得参照和研究的成功案例。上海当代艺术馆为艺术，文化与设计搭建桥梁，举办了以设计师为主轴的“文化香奈儿”展览，横跨超过百年历史，集合艺术史上最重量级的艺术家作品，通过艺术的多元对话来解析艺术与创作的渊源。

李珂珂（以下简称“李”）：香奈儿女士制造了设计史上的传奇，她的设计中充满了现代感和“极简主义”的抽象理念，请龚馆长谈一下香奈儿的设计创作与艺术史的关系是什么？

龚明光（以下简称“龚”）：香奈儿女士的现代感，不是出于刻意做作而是真实本色的自然流露。她的思想不受知识份子那一套或先入为主的成见限制。她改变了她所处的时代，深深影响了今天与未来。

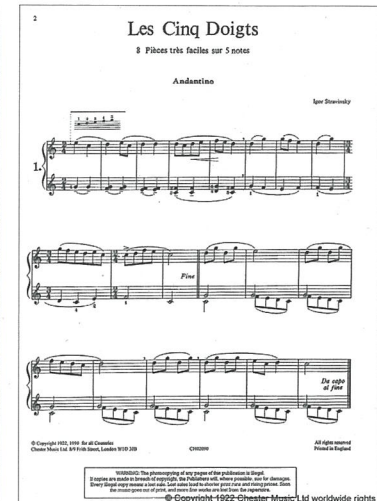
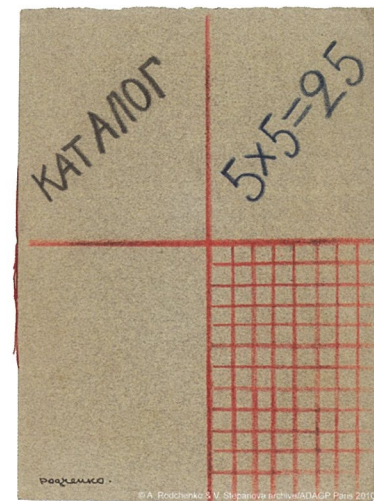

快速变化和动荡不已的20世纪为香奈儿提供了绝好的反思和创作素材。如同当时伟大的时代先驱，包括她的好友毕加索Picasso、考克多Cocteau、斯特拉文斯基Stravinsky等人，香奈儿已意识到不可逆转的进步是大势所趋，于是她开始为新世界描绘轮廓。包括工业、经济、社会等层面，横扫各个领域的现代化在“美学革命”中成形：就是深深影响了20世纪的“抽象”。抽象运动像燎原野火般影响了一切：它试图建立一种新的语言，表现于各式各样思想与创意的领域，从哲学、文学到诗辞，从音乐到视觉艺术。这种抽象的语言旨在追求纯粹、直面事物的本质，提炼线条和结构以更精确地定义内容、意义和情感。从1907年的立体画派和毕加索Picasso的《亚维农少女》开始，直至1930年代末期，国际上响应抽象主义的前卫派艺术大师包括俄国的罗钦可Rodchenko、马勒韦奇Malevitch、康定斯基Kandinsky以及荷兰的蒙德里安Mondrian等多位。

快速变化和动荡不已的20世纪为香奈儿女士提供了绝好的反思和创作素材。如同当时伟大的时代先驱，包括她的好友毕加索Picasso、考克多Cocteau、斯特拉文斯基Stravinsky等人，香奈儿女士已意识到不可逆转的进步是大势所趋，于是她开始为新世界描绘轮廓。包括工业、经济、社会等层面，横扫各个领域的现代化在“美学革命”中成形：就是深深影响了20世纪的“抽象”。

抽象运动像燎原野火般影响了一切：它试图建立一种新的语言，表现于各式各样思想与创意的领域，从哲学、文学到诗辞，从音乐到视觉艺术。这种抽象的语言旨在追求纯粹、直面事物的本质，提炼线条和结构以更精确地定义内容、意义和情感。从1907年的立体画派和毕加索Picasso的《亚维农少女》开始，直至1930年代末期，国际上响应抽象主义的前卫派艺术大师包括俄国的罗钦可Rodchenko、马勒韦奇Malevitch、康定斯基Kandinsky以及荷兰的蒙德里安Mondrian等多位。

香奈儿女士在1910年代最初的创作与“美学

在1910年代最初的创作与“美学革命”同时期。她化繁为简的设计风格，显然是“启蒙后反思”的成果。这样的反思也源于“回归本质”的渴望。包豪斯Bauhaus学派的建筑大师如密斯·凡德罗Mies Van der Rohe，都遵奉“少即是多”为准则。直觉告诉香奈儿，“现代感”只能以“减法”来表现。她不是堆积累赘的装饰，而是除去所有令人不悦、分心和杂乱的元素。她是“极简主义”诞生之前的极简大师。1921年，香奈儿推出了No.5香水。No.5由恩尼斯·鲍Ernest Beaux调制而成，含有80余种成分，是第一款“现代”定义的香水。它的名字再简单不过，就只是一个数字。它的包装只有一个简单而低调的瓶身和标签，与那个时代设计繁复的香水形成强烈对比。象征“现代”的No.5香水，于1959年被美国纽约现代艺术博物馆（MOMA）纳为永久典藏。

革命”同时期。她化繁为简的设计风格，显然是“启蒙后反思”的成果。这样的反思也源于“回归本质”的渴望。包豪斯Bauhaus学派的建筑大师如密斯·凡德罗Mies Van der Rohe，都遵奉“少即是多”为准则。直觉告诉香奈儿女士，“现代感”只能以“减法”来表现。她不是堆积累赘的装饰，而是除去所有令人不悦、分心和杂乱的元素。她是“极简主义”诞生之前的极简大师。1921年，香奈儿推出了No.5香水。No.5由恩尼斯·鲍Ernest Beaux调制而成，含有80余种成分，是第一款“现代”定义的香水。它的名字再简单不过，就只是一个数字。它的包装只有一个简单而低调的瓶身和标签，与那个时代设计繁复的香水形成强烈对比。象征“现代”的No.5香水，于1959年被美国纽约现代艺术博物馆（MOMA）纳为永久典藏。

1926年，香奈儿女士对于“美好年代”后期繁复的衣着风格感到厌烦，于是设计出小黑裙。这款选用绸制作、细长袖管、裙长及膝的小黑裙，被美国版《Vogue》誉为“香奈儿版的福特”。这款小黑裙具有强烈的现代感，可说是以后许多类似设计的先声。它预见了一个新时代的曙光，亦将风靡无数的新世代女性。这件小黑礼服事实上代表了一种解放。它利落的剪裁是一种高雅的象征，如同之后出现的、让人行动自由的香奈儿黑色滚边斜纹软呢外套。

香奈儿女士创造了一种风格，为不受陈规框架限制的自由女性塑造出新的姿态。这，就是她

赋予当代女性的风貌。

李：您认为香奈儿的设计理念是否与中国的古老文化有很深的渊源关系呢？

龚：香奈儿于2009年12月在上海推出了“巴黎—上海”2009—2010高级手工坊系列。这个代表东西方完美结合的系列，出于卡尔·拉格斐的手笔，灵感来自于从古到今的中国文明。中国文明源远流长，兼具磅礴雄浑与优雅细腻之美，令欧洲神往不已。卡尔·拉格斐曾多次从中国装饰艺术的宝库中汲取灵感，如1984年，以明代青花瓷为主题，设计出一套绣有蓝白珍珠的晚装礼服；1996年，他再次将香奈儿女士的中国乌木漆面屏风图案用于三款刺绣长礼服上，每个款式都需要900小时的手工制作。这两次高级定制服的奢华设计，反映了自17世纪以来，中国瓷器与丝绸文明通过丝路西传，风靡了当时欧洲皇室贵族，影响至今不绝。

香奈儿女士本人也曾多次将中国元素引入她的创作，如设计出带有屏风图案的面料，或是将中国传统盘扣用于外套装饰，或是取材于旗袍和传统裤装设计出优雅的晚装。尽管香奈儿女士从未到访过中国，她一生对中国文化都十分倾慕。香奈儿女士以独到的审美眼光，将她珍藏的17、18世纪中国乌木漆面屏风与中国古董和法式家具混搭，那既冲突又和谐的美感，使当时的上流社会亦争相仿效。

当香奈儿女士第一次在一位巴黎古董商那儿发现这些屏风时，就顿时被这种东方之美所震撼。她欣赏中国乌木漆面屏风的魅力和精湛的工艺，这也令她联想到自己从事时尚行业所需的技艺。

自此，香奈儿女士陆续收藏了三十二面屏风，这些艺术品与她一生相伴，随着她辗转迁徙：从圣·奥诺雷街的宅第，到康朋街的寓所，一直到丽兹酒店的私人套房。香奈儿女士康朋街的寓所至今仍完好无损地保留着这些古董屏风。此外，寓所里还能得见一尊6世纪的佛像和碑文、一件唐三彩骆驼、一件陶瓷卧犬、几件19世纪的陶马和古董家具。寓所里每间房间都以中国乌木漆面屏风装饰。其中位于玄关的屏风，即是以香奈儿女士的幸运花山

潜移默化的影响和意外的邂逅：香奈儿从书中，或是博物馆……俯拾皆是创意的启发。

香奈儿十分推崇文艺复兴时期的女性（如卢卡斯·卡那许或弗朗索瓦·克鲁耶描绘的女性，还有尚·考克多描述的《法国皇后们》），并把她们当作自己灵感的来源。

这些严肃、坚强、高贵的女性，身穿设计夸张、白色领饰装饰的黑色袍服，深知如何在那个年代掌握权力。其中，香奈儿更特别撰文推崇凯瑟琳·德·梅第奇皇后。这位法国皇后的双C徽章，和香奈儿的标记有着惊人的相似，令人浮想联翩。

茶花作为主题。其他的屏风中描绘着凤凰、鹿、鹤等寓意吉祥的动物、宫廷场景或山水画卷，例如一面屏风中刻画的就是有“地上天堂”之誉的杭州西湖。在这些中国乌木漆面屏风的围绕下，香奈儿女士凝眸沉思，继续着她对这个东方遥远国度的无尽遐想……

李：龚馆长对设计品牌与艺术结合的展览有何见解？

龚：时装设计与艺术一直有着密不可分的关系，设计师从艺术作品中拈取灵感，将艺术的理念实践在生活的细节里。与近几年坊间流行将商业品牌与艺术结合的展览不同，Culture Chanel文化香奈儿展览可说是一个具有国际水准的博物馆级展览。

异国的文化与风情，无疑是香奈儿重要的灵感来源。与米西亚和荷西·马利亚·塞特夫妇第一次同游威尼斯时，她发现圣马可大教堂的美丽宝藏，拜占庭式镶嵌画上的暗金色块与贵族宅第的耀眼浅金……还有，丽都海滩上国际名流汇聚的金粉世界，也使她想起法国的杜维埃或是比亚利兹，这两处也都是她非常钟爱的地方。

俄罗斯的狄米崔大公爵让她认识了克里姆林宫的璀璨辉煌以及东正教司祭的圣袍与圣像，较她少女时代奥巴辛修道院见识到的庄严细致犹有过之，启发她后来的华丽时代。但俄罗斯在她眼中同时也是前卫的，她从挚友斯特拉文斯基、迪亚吉列夫，以及俄罗斯芭蕾舞团的大胆及现代风格中认识到了这一点。

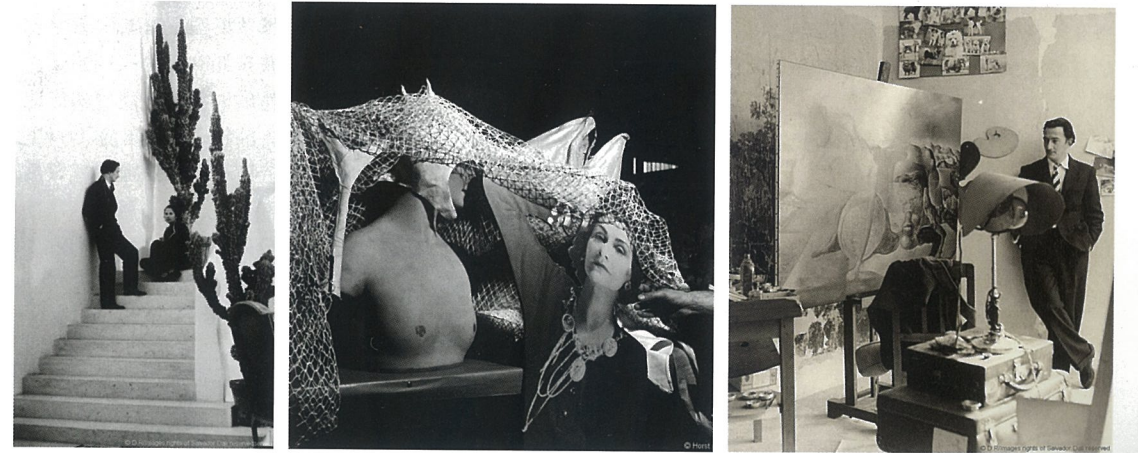
还有想象中的中国。香奈儿耳闻了中国的种种精致优雅，久已心向往之。她对于自己收藏的中国乌木漆面屏风百看不腻，而且喜欢在寓所里摆设中国艺术品。在这些中国艺术品的影响下，她在创作中，有时会带有一点东方的神韵。

在孤寂童年和奥巴辛孤儿院的岁月里，嘉柏丽尔·香奈儿深知隐藏的意义。而她与“隐藏”之间的关系，表现在她对宗教的好奇、对玄学的品读，乃至对法器、幸运物和其他神物的偏好上。这种关系，贯穿了她的一生。

心灵的修行和对神秘事物的小迷信：这又是一个矛盾。从她康朋街寓所里的藏品就可以看出来。这是个满布着符号、数字、图腾和神兽的空间，这些元素也不断出现在她的创作中，例如她最喜欢的幸运数字5和19、狮子的头像、麦穗、星星和星座……

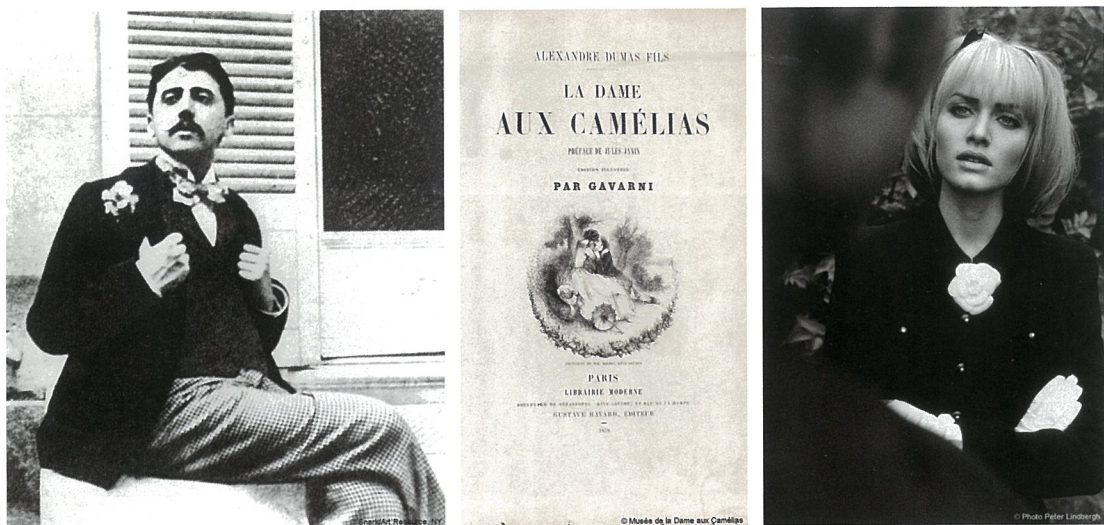
对香奈儿来说，“隐藏”和“神秘与幻想”是密不可分的。在香奈儿寓所的私密空间里，她织就了一张隐形的网，网中物品皆彼此呼应。在这个安谧的小世界里，她任思绪天马行空。在这里，她无需面对外界的冷酷；于此同时，她也能始终坚定地面对外界的纷扰。只有同她的艺术家朋友们一起，香奈儿才会毫无保留地分享她这片私密空间。他们在这里畅所欲言，高谈阔论。其中，萨尔瓦多·达利就非常懂得发掘事物隐藏的含义。达利为她创作了一幅象征好运的麦穗油画，她一直小心翼翼地保存着。尚·考克多，带领着她离开现实跨到“镜子的另一面”，徜徉于语言和隐喻的奇境。皮埃尔·勒韦迪，从俗世中隐遁，在索莱姆修道院的高墙中继续着诗篇创作，并将他写的每首诗献给嘉柏丽尔·香奈儿，延续着与香奈儿耳语般的对话。

展览从五个主题出发——“传奇的源起Origin”、“抽象的精粹Abstraction”、“隐藏的奢华Invisibility”、“自由的追求Liberty”与“幻境的灵感Imaginary”，在超过四百件的展品中，包括有香奈儿女士的设计，毕加索、达利、尚·考克多、皮埃尔·勒韦迪、斯特拉文斯基、贾柯梅蒂、莫迪里阿尼等二十世纪艺术大师的创作、手稿和彼此间相互的书信往来交织而成，展览呈现了二十世纪初法国巴黎丰富的艺术和人文气息，通过展出的作品，我们可以深入的了解、透视香奈儿女士的灵感泉源和她的精神世界。

李：作为“文化香奈儿”展览的主要负责人之一，您对于该展肯定会有不一样的解读，愿意与观者分享一下您对于这次创作的理解和阐释吗？

龚：在设计界一直以来论述香奈儿的创作，大多是从妇女解放运动和时装的观点上出发，但是策展人Jean-Louis Froment尚·路易·弗蒙却从艺术和文化的全新视角出发，例如：香奈儿的经典花呢套装与毕加索的立体主义和抽象风格相呼应；No.5香水瓶原来是受到法国巴黎芳登广场的几何图形的启发，以及拜占庭艺术风格如何展现在其华丽的高级定制服装中等等。在20年代，极简主义和讲求实用的功能美的艺术革命思维正蓬勃的激荡着，香奈儿简约的设计风格与当时的社会人文氛围息息相关，这种极简主义风格在这次的展览中被发挥到淋漓尽致。站在展览的角度来看，这个展览绝对不是一个讨巧的展览，展览中没有展览介绍，作品简介、说明牌欠奉，连400多件庞大、丰富的藏品都被装置在简洁到极致的77个展柜中，作品编号被精心的

香奈儿除了思想大胆、现代、意志坚强外，更是一位崇尚自由的女性。她出生于1883年，一个被传统“箍”得喘不过气的世纪末，她阔步向前，打破所有规条，引领、推进女性的解放，并一路相随。

她创造出特立独行的生活方式，一种自成一格的态度。香奈儿这种独特、非凡的风格，常赢得男士们的激赏。

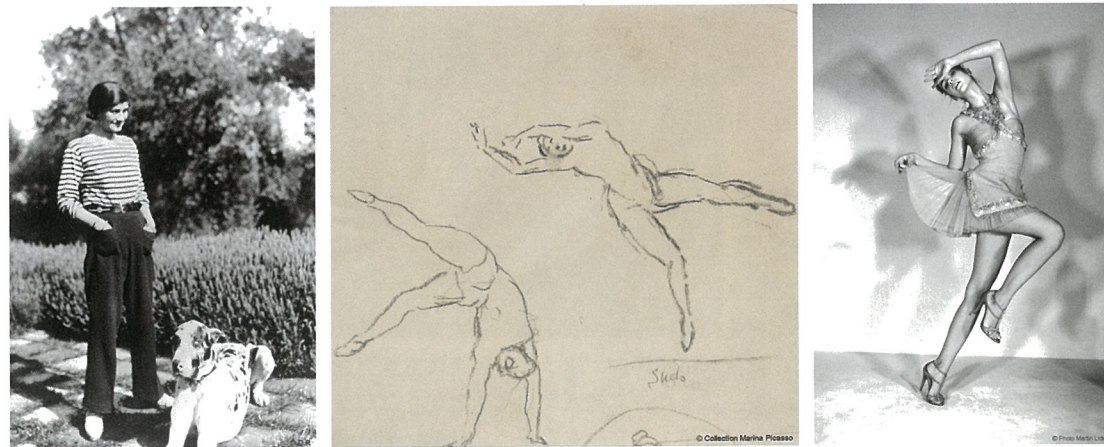
在那个女性必须故作苍白娇弱的年代，她却热衷于日光浴、骑马驰骋和搭邮轮度假。香奈儿对于户外运动及舒适穿着的热爱，奠定了她穿衣的基调。最初这些服饰只是为她自己而设计，她从男性衣柜里获取灵感，有时也从某些工作服的基本元素中得到启发—例如水手的横纹衫、渔夫罩衫等。香奈儿也曾经为芭蕾舞剧设计了连身式的泳装，在当时激起极大轰动。

安排在右下角，稍不留心可能就错过了，但是正如香奈儿女士所言“简约并不意味着贫乏！”去芜存菁之后，策展人窝心的将丰富多彩的展览内容，凝聚在人性化的语音导览里，当观众踏入展场的时候，导览员就会在观众的耳边娓娓道来，如同策展人陪着你，诉说一件件艺术品与设计师之间的故事。

李：这次展览由国际知名策展人尚·路易·弗蒙担任，他的策展理念新意何在？

龚：策展人Jean-Louis Froment尚·路易·弗蒙他曾是法国波尔多CAPA当代艺术馆创办人兼艺术总监、卢森堡现代艺术馆馆长巴黎装饰艺术馆顾问

等等，在国际上响富盛名，其策划的国际展览和著作无数，包括威尼斯双年展、圣保罗美术馆和俄罗斯国立莫斯科普希金美术馆等等。他对研究香奈儿女士的兴趣始于早年钻研二十世纪艺术和诗歌时经常发现她的踪影，也因此启发他继续深入的钻研。三年前Chanel已有办展的构思，在这个展览中我们深深的被策展人的博学多才知古通今所折服，这个展览的难度不在于张罗展品，在于如何透过展览让人们深入的了解到嘉柏丽尔·香

她以时尚先驱之姿，领先同时代人，发掘出当时众人的渴望。因为，那正是她自己的渴望：赢得自主，扬弃传统，进而独立。处在新旧世界交替的分水线上，随着旧世界在第一次世界大战的硝烟中沉落，新世界从战火的纷扰中升起，当时的妇女首度获得了工作机会。从此，女性再也不一样了。

利落的短发、宽松的长裤、襟上缀着山茶花的外套、紧身背心、简单的直筒连身裙、海滩服或男性斜纹软呢服装，香奈儿透过活泼流畅的身形轮廓，带来了行动的自由、一种态度和一种生活境界。

奈儿的设计美学与其成长的背景和当时社会的艺术人文思潮的关系。当中最令我折服的是策展人居然找到1561年法国国王Charles IX查尔斯九世与王后凯瑟琳·德·梅第奇Catherine de Medici的一本镶有两个C字母组成的家徽红色皮革善本都能找出来与Chanel双C标志相对话，将展览的高度和学术研究成果拉到极致。另外，放映厅里滚动播放Chanel历年的经典广告片也是引人注目，从1973年凯瑟琳·德纳芙为No.5香水拍广告开始，到今天的妮可基曼、奥戴莉塔图等国际红星和其中几部由著名导演吕克贝松拍摄的艺术大片，散发着感性的呼唤。

整个展览给我最大的感悟是，唯有多元的艺术人文气氛、包容开放的社会，才能创造出一个又一个的传奇人物。

© Roger Limon

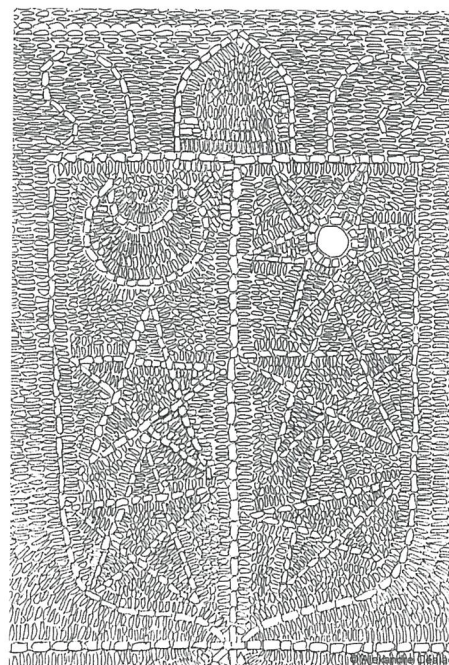
Photo Camille Assan

嘉柏丽尔·香奈儿在她12岁时就经历了人生第一次巨大创痛：她的母亲刚刚病逝；她作流动商贩的父亲，将她们姐妹送进了科雷兹省的奥巴辛孤儿院。他答应会回来接她们，可是她们从此以后就再也没有见过他……奥巴辛这座古老的修道院，属于严冷肃穆的西部教派。它在嘉柏丽尔·香奈儿心里留下了难以磨灭的印记，启发了她日后的“风格”。正是在这样严格艰苦修道院环境生活了七年的经历，让她淬炼出一种独特美学，一种混合着简约、庄重和奢华的美：一方面是日常生活中素净的修女服和孤儿院童的黑袍白连衣裙，那特有的朴素与简洁的纯粹；另一方面，则是弥撒时神职人员圣袍和法器的绚烂华美……这种对比成了她日后创作的基调。奥巴辛的岁月铸造了嘉柏丽尔·香奈儿的美学宇宙。

今天，我们依然可以从修道院的建筑里找到她设计的大量词汇，例如星星、月亮、太阳等。当时教堂地面上用扁圆鹅卵石铺成的图案装饰，就出现在她于1932年推出的“Bijoux de Diamants”钻石珠宝展中。还有，奥巴辛孤儿院通往小教堂的那座楼梯，后来香奈儿在她位于海滨度假胜地洛克鲁的La Pausa乡间别墅里，更是照原样忠实地复制了一座。

小教堂的彩绘玻璃给了她什么启示？她必定凝视了许久许久。那些镶有黑边、彼此交缠的图案，在她选择双C标志作为品牌标识时，或许就浮现于她的脑海中。至今在香奈儿许多设计作品里，仍然可以见到这个简洁的经典标志。

这些早年经验中的细节不断撞击着她的想象，激发着她的创造力：无论是在装饰她的寓所，还是在设计高级珠宝或者构思香水和化妆品包装时，成长时期的视觉印象依然不断出现。奥巴辛的宁静也在潜移默化地影响着她。那是冥想和心灵的宁静，是修女的与世隔绝和无父无母的孤独，伴随了她一生。

© Photo Didier Roy