

GUCCI

时尚是一门“不合时宜”的哲学

“有时从哲学的角度解释一件事很有启发，因为哲学与时尚非常接近。”

——Alessandro Michele

GUCCI 总监 Alessandro Michele

Alessandro Michele 是近几年在时尚界最风生水起的名字，它属于一个赋予 GUCCI 魔力的意大利男人。Michele 平日里总是披头散发，蓄着大胡子，只露出一半的脸。然而他的气质却很干净，晃荡在 GUCCI 意大利总部教堂般的办公室里，似乎只要套上一件罗马长袍，立刻便有古代祭司的味道。

“如果你想要做个当代人，就应该和时间保持一点点的距离。想要做一些新的事，就不要完完全全地停留在你身处的时代中。” Michele 在一次采访中说。他不喜欢谈论商业和产品，经常将艺术与哲学挂在嘴边，尤其是意大利哲学家吉奥乔·阿甘本的“当代”论。在相关的采访视频里，他的一双眼睛总是温和地注视着对话者，不像一位设计师，反倒像一位神父。

“谁想要规则呢？”

Alessandro Michele 毫无疑问是 GUCCI 的灵魂人物。自从 2015 年上任 GUCCI 总监起，他一改 GUCCI 以往主打性感和奢华的风格，模糊时装的性别界限，让男人穿上蕾丝，女人变成书呆子。

眼花缭乱的华丽单品融合了上世纪的复古思潮，有点 drama 有点怪，它越是引起所有人的注意，就越是将模特本就

不羁的表情放大 100 倍，以至于所到之处都散发一种气场：“你看，我毫不在乎。”

在 GUCCI 做出这番改革之前，时尚界流行简练、高冷的美学风格，低调的姿态虽然高级，但也容易被诟病为刻板。2015 年，Michele 与团队全新打造的时装一经推出就引起争议：活泼与怪诞的美学风格，仿佛是一群男孩与女孩，把祖母压箱底的外套、袜子、珍珠项链和玳瑁眼镜都偷过来，层层叠叠地套在身上。他们一脸的故作正经，将头发梳成大人模样，内心却喜滋滋地欣赏自己的变化。

自那时起，GUCCI 的时装给人一种兴奋感。它足够丰富、戏剧、张扬，让购买者变得像孩童，对大人的衣服与配饰重新感到好奇。“我不喜欢一场服装秀里，只有两种印花，那会让我抓狂。” Alessandro Michele 说：“我希望能让消费者花 5 小时挑一件外套或衬衫，我倾向让他们有所选择，就像在玩具店一样。”

翻看他的 Instagram，除了工作照外就是自然风景、艺术作品和古董物件，似乎对于图案丰富的穹顶壁画和希腊罗马时期的雕像尤为迷恋。这显然和他的成长环境有关。1972 年，Michele 在罗马出生。他的父亲在意大利航空公司任职，业余

时间里却是个艺术家。Michele 把父亲形容为“圣人”或是“萨满”，说他经常穿着长袍，教给年幼的自己有关自由、崇敬大自然、植物和动物的思想，这深深影响了他日后的设计。

Michele 的母亲则在电影行业工作多年，最钟爱的就是五十年代的好莱坞华服，而这种对戏服的痴迷也传递给了 Michele，后者最初的梦想就是成为戏服设计师，制作有戏剧张力的服饰。此外母亲还喜欢收藏古董，这激起了 Michele 对复古怀旧事物的迷恋：“我很容易被老东西启发，我对未来不感兴趣，因为那根本不存在。我喜欢高级订制服，也喜欢古着还有街头风格，我认为将这些风格混合，可以创造出新的东西。”

因此在他的设计稿里，复古的款式上有精细的动植物的图腾刺绣，搭配则是充满实验性，穿着方式百无禁忌。虽然“性别模糊”成为 Gucci 最大的改革，但 Michele 认为自己的努力不止于此：

“这不仅仅是模糊了性别，而是颠覆你预想的事物，谁想要规则呢？没有人，尤其对于女人而言。”

很显然，Michele 的审美和创作不受时代的限制，而是畅游在过去的各个时空中。他把 Gucci 的成衣秀场从米兰市中心的奢华剧院搬到户外的废弃火车站、威斯敏斯特大教堂和古罗马墓地阿利斯康 (Alyscamps)，为观众奉上奇幻的视觉飨宴。他

的时尚灵感来自哲学、自然世界、艺术、电影，甚至自己家中古董沙发上的印花。“把这些结合起来，编造一个富有感染力的故事，年轻一代真的会明白的。”

“何为当代？”

Michele 会将时装与宗教联系起来。“宗教意味着你需要点什么，或许你害怕，不舒服，你需要帮助，时装与此有点类似，一双鞋能与圣物相提并论，是因为有时你就是特别崇拜它。”在他看来，包包与“圣物”，双 G 标志与“圣像画”几乎是一回事。90 年代的时装界充满了包、鞋、西装等令人着迷的“时尚圣物”，“只可惜当我们开始谈论‘产品’时，这种感觉就消失了。”

Michele 的设计是复杂的，服饰中有层层交叠的哲学底蕴、历史元素、艺术审美以及童年回忆。仿佛是在玩一个危险的平衡游戏，多一分是浮夸，少一点是花哨，但他总能拿捏得恰到好处，赋予品牌鲜明的个性。

但 GUCCI 也是简单的，因为无论你懂不懂这些，看到新一季的服饰还是能一下子被击中。“当你在橱窗中看到本季最时髦的鞋子，你真的会去崇拜它，痴迷于它，真正地需要它，”Michele 说，“我热爱这种感觉，我也不害怕说出来。”

雅昌印制的 GUCCI 物料

在很多方面，Michele 的设计看起来与时代相悖。批判者们攻击他的理由有两点，一是说他的设计与古着店里的旧货没什么两样，二是说 GUCCI 让人眼花缭乱的造型靠的是巧妙的搭配而不是突破性的设计。但 Michele 并不纠结于此，在他看来，复制为何不能是另一种创新？“我总是拿文艺复兴运动来做对比。”他解释说，“那时他们运用了很多古罗马、古希腊的美学，但如今我们从不把它看作是一个复刻版，我们提起它时永远说那是一次审美上的革命。”

为了把这种全新的个性化价值观推出去，Gucci 做了许多尝试，比如与哈林区最著名的“地下裁缝”Dapper Dan 合作，将上世纪九十年代的街头嘻哈风引入高定时装中。又或者与西班牙艺术家兼插画家 Ignasi Monreal 合作的广告，让奢侈品成为古老的神话和寓言中的元素，塑造了璀璨、诗意的 GUCCI 星球。但最典型的合作要数 Michele 与 Unskilled Worke 的合作，后者从未受过专业的艺术训练，50 岁才开始执掌画笔，并且只在 Instagram 上发布她的插画作品。Michele 发掘她，邀请她成为 Gucci 合作的艺术家。出自她标志性的天真绘画手法下的大眼睛人儿，涵盖了不同种族，与 Gucci 以及当今这个宽容的时代所奉行兼容并蓄的当代浪漫主义情怀，完全契合在了一起。

2015 年，Michele 来到上海，带来了一场展览“*No Longer / Not Yet*”（已然 / 未然）。展览背后，GUCCI 对物

料的要求也很高。工艺技术自不必说，对色彩的高度把控向来是他们的追求。雅昌精益求精的专业精神与 GUCCI 一拍即合，成为 Gucci 的合作伙伴，负责此次展览的邀请函、导览手册等物料的印制。Unskilled Worke 是参展艺术家之一，雅昌印制的海报，正是她的作品。

展览对稍纵即逝、难以捉摸的“此刻”提出了一个简单的问题：“何谓当代？”来自世界各地、不同领域的当代艺术家以各自的视角与创作回应这一问题。在导览手册的前言里，意大利哲学家吉奥乔·阿甘本的一句话被加粗显示：“真正同时代的人，真正属于其时代的人，也是那些既不与时代完全一致，也不让自己适应时代要求的人。”

对 Michele 而言这是非常有力量的一句话。“有时从哲学的角度解释一件事很有启发，因为哲学与时尚非常接近。”

这种哲学与雅昌传艺术之美的理念也相契合：撷取各个时代的风物，融现代科技之力，将美传递给人们。“如果你谈论当代，就必须使用一些不那么具有当代特征的东西。比如说，我从过去摘取了各种不同的 DNA 来表达当下，这是我理解当下的方式。”Michele 从中总结道，这不仅关乎时尚，所有想在当代努力向前的人们，都应该与时间拉开一点点的距离，学会这门“不合时宜”的哲学。

