

撰文 索菲亚·诺利 (Sofia Gnoli)
摄影 卡门·科伦坡 (Carmen Colombo)

面料宗师

THE MATERIAL MAESTRO

时装设计师罗伯托·卡普奇自职业生涯伊始便深谙令作品引人瞩目之道。无论是巧用布料、塑造廓形还是搭配色彩，他那充满想象力的前瞻创作始终自成一派，不落窠臼。那么，卡普奇究竟如何借助面料的特性，来成就其经典且历久不衰的设计体系呢？

“着装是一种仪式，是演绎魔法。”罗伯托·卡普奇 (Roberto Capucci) 有言。自1950年初入行以来，这位备受尊崇的艺术家兼设计师便为时尚界带来深远变革。卡普奇说：“如果可以，我宁愿将‘时尚’一词从日常用语中抹去。”在他看来“一旦成为时尚，就已经过时”，而他创作的可穿戴织物雕塑无疑超越了时尚的范畴。那些如梦似幻的服装仿佛由扇面、花瓣、羽翼和卷轴构成，意大利艺术史学家杰马诺·切兰特 (Germano Celant) 曾将这种风格概括为“柔软铠甲”。

“设计于我，犹如呼吸。”卡普奇说。即便年至95岁高龄，他每天上午依然坚持创作。在这跨越75载、至今仍未止步的漫长职业生涯中，他始终坚守自己的信念，并经常“放任”自己享有独立创作的自由。他强调道：“最重要的是忠于本性。每个行业及专业都需要众多智慧的头脑和杰出的人才。唯有如此，方能感知美的火花。”

就像西班牙时装设计师巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）一样，卡普奇同样是一名颇有建筑家风范的独特高级定制设计师。正如英国著名摄影师塞西尔·比顿（Cecil Beaton）曾在1954年出版的《时尚之镜》（The Glass of Fashion）一书中对巴伦西亚加所作的评价，卡普奇亦“不属于任何派系，只遵从自己的规则，他始终拒绝将自身或其才华商业化，对时尚潮流的趋势更迭不以为意，执着于创造独有的价值，正因如此，才赢得了那些真正理解现代时装，并能洞见其非凡天赋之人的尊重、赞赏与支持。”

罗伯托·卡普奇于1930年12月2日生于意大利罗马。他在青年时期曾就读于罗马美术学院，完成学业后，意大利记者玛利亚·福斯契尼（Maria Foschini）有次偶然看到了他早期的设计草图，并鼓励他创立个人工作室，他便以此为契机迈入时装界。1950年，年仅20岁的卡普奇在罗马西斯蒂纳街（Via Sistina）开启了自己的事业。

不久之后，卡普奇就在国际舞台首次亮相。1951年7月，他参加了由乔瓦尼·巴蒂斯塔·乔治尼（Giovanni Battista Giorgini）策划的意大利高级时装秀。对许多人而言，乔治尼侯爵及其举办的意大利时装设计品牌展，对确立意大利的独特风格，并将其推向国际买家与媒体起到了关键作用。当时卡普奇年纪尚轻，未能正式参与这一盛事（事实上，他在青春期还险些酿成一桩波及其他时装设计师的丑闻），然而，他为乔治尼夫人及女儿设计的服装却引发极大关注，即便这些礼服并未登上秀场。卡普奇后来坦言，“反响极其轰动……完全出乎意料……我由此一举成名，随之而来的是热烈的媒体报道，以及来自美国高级百货公司源源不断的订单。”

自1952年起，卡普奇正式参与历届在佛罗伦萨碧提宫（Pitti Palace）举行的高级时装秀。他最早期的设计就已展现出对实验的热情和对几何形态与复杂体量的偏爱。1951至1956年间，他的系列作品以纯粹利落的线条、细腻但对比强烈的撞色等特点见长。而1956年后，他愈发执着于探索繁复的形态，把褶裥、垂坠及呈现几何效果的折叠等装饰元素融入设计。

第30—31页：1989年的“三角梅”（Bougainvillea）礼服，褶裥真丝塔夫绸卷纹装饰如盛放之花，沿裙身层层攀升。本页，上图：1987年的未命名礼服，荷叶饰边由褶裥真丝塔夫绸制成，点缀于人造丝天鹅绒裙身。本页，右图：1995年威尼斯双年展率先肯定卡普奇的艺术家人身份，他是有史以来首位受邀参展的高级定制设计师。“碧玉”（Diaspro）礼服为此次展览专门设计，以人造丝天鹅绒和彩虹色真丝塔夫绸制成。对页：1980年设计的“折扇”（Ventagli），灵感来自候鸟的色彩与动态，穿着者可以自如开合裙身两侧的真丝塔夫绸扇面。

鸣谢 VILLA MANIN / ERPA C AND REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

“大洋洲”(Oceano, 1998)礼服,由意大利外交部委托,为1998年里斯本世界博览会设计制作,当年的展会主题是“海洋,未来的财富”。卡普奇曾说海洋的色调丰富多样:阳光下呈现纯白,从远望时又显得深暗,这些层次变化启发了作品柔和渐变的配色。

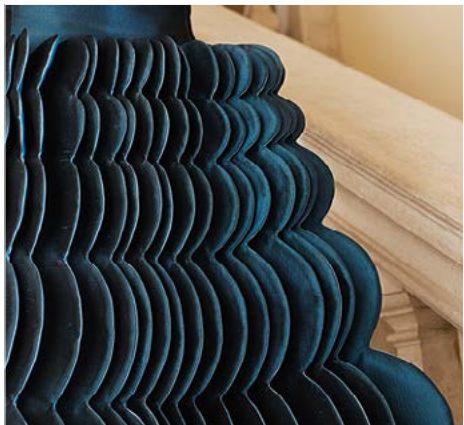
卡普奇在构思每项设计时,都会从艺术作品、音乐乃至自然万物的千姿百态中汲取灵感。若创作一个包含100或150套造型的时装系列,他常会画出800甚至1,000张草图,其中的意象与情感皆由灵感而生。初稿完成后,裁剪师会为每款设计制作布料打样。直到这个阶段,卡普奇才开始考虑配色,或借助经纬交织的明暗对比,或在同一色系中铺陈数百种层次变化,得到出人意料的组合。

这位罗马时装大师极具前瞻性和雕塑感的丝绸时装曾为无数女性的风姿增光添彩。从诺贝尔奖得主丽塔·列维·蒙塔尔奇尼(Rita Levi-Montalcini),到电影明星如葛洛莉亚·斯旺森(Gloria Swanson)与埃丝特·威廉斯(Esther Williams)。卡普奇为后者设计的“九层裙”(Nove Gonne,见第37页)礼服成为他最负盛名的代表作之一。这件大作以深红色真丝塔夫绸裁制,九层不对称层叠裙摆引人注目,卡普奇表示其设计灵感来自“石子投入水中激起同心涟漪”。

卡普奇独具匠心的另一个经典案例是他于1958年设计的“盒型”轮廓。这种造型与当时流行的甜美繁复“淑女风”(jolie madame)形成鲜明反差,并为他赢得美国波士顿的“菲尔纳青年人才奖”(Filene's Young Talents Award)。用卡普奇自己的话来说,这种廓形“代表了一种略带前拉斐尔派(Pre-Raphaelite)意蕴的全新时装观:造型简洁的长上衣,面料质地时而粗粝、时而硬挺,完全手工制作,不用缝纫机,由赤足、素颜、不戴配饰的模特演绎,天然去雕饰。”

1961年卡普奇决定在法国巴黎开设第二间工作室。对于他离开罗马的选择,意大利记者奥里亚娜·法拉奇(Oriana Fallaci)在《欧洲人》

卡普奇赋予自己充分的设计自由,一切以创作为先,而非考虑成功与否。

上图:1985年的未命名的礼服,以褶裥真丝塔夫绸制成。左图,从左至右:“致敬乔治尼”(Omaggio a Giorgini)礼服制于2001年,是为纪念企业家兼赞助人乔瓦尼·巴蒂斯塔·乔治尼创办的首届意大利高级时装秀50周年;1992年设计的雕塑感裙装,裙身用彩虹色真丝塔夫绸制成;2007年的作品“线”(Linee)以不同深浅的粉色为主色调,在多色真丝塔夫绸嵌饰中呈现鱼骨纹图案。

(L'Europeo) 杂志上称他为“手握剪刀的叛徒”。但卡普奇并没有因为负面评价而退缩。这个改变反而让他得以采用新材料来创作实验性作品，包括夜光念珠等荧光元素，以及覆有透明塑料和有机玻璃装饰的未来主义风格服装。

1968年，卡普奇关闭了巴黎工作室，回到罗马。正是在那时，意大利导演帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）邀请他为电影《定理》（Teorema）中的女主角西尔瓦娜·曼加诺（Silvana Mangano）设计戏服。卡普奇为曼加诺的魅力所倾倒。他表示：“为她设计服饰实在妙不可言。她天生优雅，再难驾驭的服装，穿在她身上，也显得云淡风轻。”

1970年代，卡普奇继续用绳索、拉菲草和稻草等非常规材料进行实验性设计。1982年，为了能更加独立自主地创作，他决定与时装界的商业需求保持距离。卡普奇赋予自己充分的设计自由，全身心致力于艺术研究，一切以创作为先，而非考虑成功与否。自此，他的作品愈发梦幻，充满奇思妙想。卡普奇还从这个时期开始涉足舞台服装设计，此后40年间，他为1986年在意大利维罗纳上演的贝利尼（Bellini）歌剧《诺尔玛》（Norma）中的12位维斯塔贞女设计形象，还为2020年由达尼埃莱·奇彼安尼（Daniele Cipriani）执导、在热那亚上演的戏剧《普罗米修斯的造物／卡普奇的造物》（Le Creature di Prometeo/Le Creature di Capucci）中造型丰富的多位主人公设计了戏服。

1995年，为纪念威尼斯双年展一百周年，时任展会总监让·克莱尔（Jean Clair）力邀卡普奇参与，意在为这一历史悠久的盛会引入新锐艺术家和创作媒介。克莱尔宣布：“不同创作形式之间的等级分层已不复存在。时装理应属于是视觉艺术。”秉承这一理念，卡普奇创作了12件以天然矿物为灵感的织物雕塑（见第32页下图，“碧玉”礼服）。从此，他获得了举世公认的艺术家美誉。

自1990年代起，卡普奇那极具雕塑感的服装已在世界各地的顶尖博物馆展出，如奥地利维也纳的艺术史博物馆（Kunsthistorisches Museum）、意大利帕尔马的法尔内塞剧院（Teatro Farnese），以及美国的费城艺术博物馆（Philadelphia Museum of Art）等等。如今，卡普奇的设计珍藏于意大利乌迪内市的罗伯特·卡普奇基金会，并由他的外甥恩里科·米尼奥（Enrico Minio）负责守护，这些天马行空的创意佳作在此长存不息，已然超越时间与时尚。✦

欲了解有关本文的更多内容，敬请扫描二维码前往 patek.com/owners 页面，在百达翡丽表主专区查看杂志增刊的独家内容。

“九层裙”（1956）礼服，深红色真丝塔夫绸制作的修身长裙。层叠裙摆的设计灵感来自石子投入水中激起的同心涟漪。