

2013 春夏女装别册 with JOAN SMALLS

TRANSMISSION

ZOEY GOTO 以伦敦为基地的自由撰稿人，业余爱好就是在东伦敦的咖啡馆看过往的时髦行人，在她眼里，伦敦街头就是个流动的T台。在本期别册中，她为我们贡献了专题《好莱坞与时尚界的秘密“衣橱”》，介绍了传奇服装公司 ANGELS COSTUMIERS。

JAMIE HUCKBODY 在英国约克郡出生的 JAMIE HUCKBODY 曾在伦敦的中央圣马丁学院求学，毕业后他为诸多杂志工作，例如《W》、《I-D》、《VOGUE》，并且成为了澳大利亚版《HARPER'S BAZAAR》的主编。他曾访问过众多大牌设计师包括 YOHJI YAMAMOTO、GIORGIO ARMANI 等，在本次女装别册中 JAMIE HUCKBODY 为我们贡献了 NICK KNIGHT 的专访。

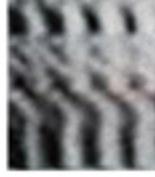
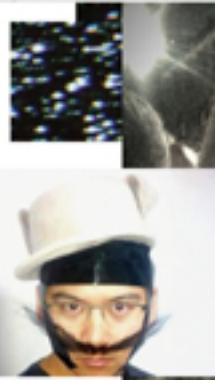
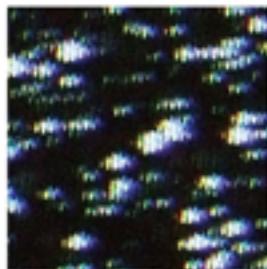
JOHN-PAUL PIETRUS 菲律宾出生，美国长大，大学时代学习摄影，移居伦敦后其时尚摄影事业大获成功，其作品常见于各种主流时尚杂志，并在纽约大都会博物馆、北京 CAFA 美术馆等举办个展。其重要时尚客户包括 LOUIS VUITTON、GUCCI、LANCER 和 ADIDAS。此次他为我们呈现封面故事超模 JOAN SMALLS。

许闻 在英国学习多媒体制作的许闻，因为一些偶然的原因拿起了相机，最初从纪录他的城市、环境、生活及身边人的纪实摄影开始，为《VISION》杂志拍摄英国专题。回国后，他又因为偶然成为了时尚摄影师。本期他随我们一起前往湖南衡阳拍摄了大片《MR.WRONGB》。

SOFIA SANCHEZ & MAURO MONGIELLO 在成为摄影师前 SOFIA SANCHEZ 学习电影，而 MAURO MONGIELLO 则在一个摇滚乐队玩音乐。他们所拍摄的主调强调的是美与时尚的冲突，作品常常使用花朵点缀，来平衡画面中的色彩，摄影作品常展现女性的锋芒、离奇和性感。本次为我们拍摄了时装大片《THE NEW PURITY》。

李迪 巴黎留学回来后，曾任先锋艺术杂志《艺术界》的设计总监，时尚杂志《ESQUIRE》、《GQ》的设计师，并为一系列中国重量级当代艺术家设计书籍。近期为 UCCA 美术馆完成年轻艺术家群展《ON | OFF》艺术书籍设计。今次他为我们呈现优美的女装别册整体视觉。

14--CONTRIBUTORS

在伦敦市北部的一个仓库里，隐藏着电影界最不为人所知的一个“服装秘密”。ANGELS 服装公司（ANGELS THE COSTUMIERS）已是影视行业领先的服饰专家，它为众多获奖的影片制作提供了剧中所需的服饰。在今年奥斯卡获得最佳服装设计提名的影片中，ANGELS 为其中四部制作了服装，这四部影片为《安娜·卡列尼娜》、《魔境仙踪》、《林肯》和《白雪公主与猎人》。这家公司已经成为电影产业中一个不可或缺的部分，在此之前，他们曾参与过 33 部获得奥斯卡奖影片的服装设计制作，其中包括有《泰坦尼克号》、《角斗士》、《艺伎回忆录》和《伊丽莎白 2：黄金时代》等。

早在 1840 年，ANGELS 公司就给服装界带来了变革，他们是首家开始租借戏服给演员使用的公司（以往大多同行都只提供售卖服务）。德国移民 MORRIS ANGEL 在伦敦“COVENT GARDEN”市场的一处货摊上创办了这家公司。他们很快就找到了可长期使用的营业场所，在伦敦西区当地的演员圈中也变得很受欢迎，后来，在新兴电影产业发展的推动下，导演和服装设计师们也开始青睐他们的服务。如今该公司坐落在伦敦 HENDON 区的一个大型仓库里，里面有一箱箱堆起来的旧戏服，排列起来的总长度超过 8 英里。在这个建筑中，有服装制作室，服装修改室，还有三层楼的储藏仓库，里面甚至还有可供设计师和导演租用的办公室。最懂得善用这家公司的导演可谓非特瑞·吉列姆（TERRY GILLIAM）莫属——“在拍摄《魔法奇幻秀》（THE IMAGINARIUM OF DOCTOR PARNASSUS）一片时，他借用了整个建筑。他所有的试镜、试装和假发试戴都是在这里完成的。我们看到像希斯·莱杰（HEATH LEDGER）和莉莉·科尔（LILY COLE）这样的影星，在这栋楼里跑来跑去，而且还在那里住了几个星期，而吉列姆则在忙着对戏和排演。”ANGELS 公司的创意经理 JEREMY ANGEL 这样解释说道。奢侈

品时尚行业也会广泛使用到 ANGELS 公司，他们从这家公司的旧服饰档案库中汲取灵感。JEREMY 说：“我不能具体透露是哪些公司会这么做，但是如果你沿着伦敦的邦德街往下走，你就能看到大概 7 家经常使用我们服务的国际品牌公司。”时尚设计师们在设计新系列的时候，还经常会派他们的团队来收集大量库存服饰作为参考。ANGELS 在伦敦市中心还设有一家店铺，专提供化装舞会服装租用服务，该店的营业收入目前占了公司总营收的 40%。“我们最受大众喜欢和最常租出去的是牛仔服装、军装和 18 世纪风格的服装。”JEREMY 透露说道。

JEREMY 在 ANGELS 公司担任其职已经有 4 年之久，他是 ANGEL 家族在公司工作的第 6 代人。从儿时起，他的生活中就总是离不开电影和服装的话题。JEREMY 说：“我最好的朋友至今都没原谅我——那次，我们需要在学校做一个关于亨利七世的演讲，我的朋友准备了一段非常精彩的演讲，但我却从头到脚穿着一套完美的亨利七世服装走进教室，抢尽了风头！”起初他对于涉足家族事业还抱有一些担忧之心，所以转而选择学习政治，后来则在电影制作行业中寻求职业发展。在出售 ANGELS 收藏品的多余服饰单品问题讨论上，他和他的父亲产生了分歧，此后，他才开始对家族事业产生了兴趣。JEREMY 的父亲希望能在 EBAY 上低价售出这些多余的服饰物件，但 JEREMY 却提出了开设一个临时网站的想法，直接把这些物件卖给民众。虽然当时设的那个网站现在已不复存在，但 JEREMY 仍然在 ANGELS 公司工作，并且把重心放在了设计、营销和开发 ANGELS 网站上。他说：“我是一个彻底的电影迷，在观看成百上千部电影的过程中，我对戏服的知识也变得无所不知。”JEREMY 的兄弟负责运营着 ANGELS 戏服部门，而他的姐姐则负责化装舞会服装商店。“我的父亲曾经是英国电影电视艺术学院（BAFTA）的主席，就是他把奖项按电影和电视两大类进行了划分。就当时来说，

68 ···· FEATURE ... 文 ZOEY GOTO ... 图 LYNN LEE ... 摄影 XIAOYE SHEN

这是一个非常有争议性的举动，但是却非常有效。他还把英国电影电视艺术学院奖的举办时间挪到了奥斯卡奖的前面，这就意味着那些大影星都会参加其颁奖礼。在为英国电影电视艺术学院奖工作的那 3 年里，他做了很多有意义的事。

ANGELS 公司的仓库里有超过 100 万件服饰物件，其中大部分都是公司内部的服装部制作的。不过，他们也确实会往自己的库存里加入别人制作的服饰，比如在一些影片刚刚结束拍摄的时候，就将其使用的服饰购买过来，甚至有时还会把整个服装部都买过来。不久前就有这样一个例子：ANGELS 购买了 BBC 的整个服装部，现在当 BBC 有需求的时候就得租回去用。伦敦萨维尔街（SAVILLE ROW）是培养绅士的一个地方，而其中一些绅士就已经为 ANGELS 公司工作了 30 年，为 ANGELS 的裁缝部提供了工作人员储备。这里也是 ALEXANDER MCQUEEN 琢磨时尚贸易门道的地方，MCQUEEN 毕业后在这家公司工作了 3 年。多年来，公司的制衣团队创作了许多标志性的服装，其中就包括 THE BEATLES 乐队在他们专辑《SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND》封面所穿的服装。我们在参观这家公司的时候，其制衣团队正在细心缝制一个红色军装式夹克系列，这是准备给 Dior 在哈罗德百货商店（HARRODS）的橱窗展示使用的。

要想在 ANGELS 公司工作，裁缝师们必须得首先通过一项严格的面试测试，而正如 JEREMY 所说的那样：“令你吃惊的是，竟然有那么多申请在我们缝纫间工作的求职者连缝纫都不会！”除了高预算制作的影片之外，制衣部门同时也给伦敦多家剧院上演的许多优秀歌剧、音乐剧和舞台剧制作服装。

关于 ANGELS 公司有一个令人难以置信的地方就是，他们还没有采用数字化技术，所有的服饰仍然都是手工制作。举例来说，缝纫师们全都依照手工

记录的本子来工作，在这些本子上记录着每个前来定做服装的演员的尺码。不知为什么，他们还在用笔和纸来记录追踪大量的库存动向，而不是用电脑。JEREMY 说，他们正在考虑将制作程序计算机化，但要把所有的数据都转换输入电脑大概得需要 3 年时间才能完成。从某种方面来说，这种传统的工作方式倒是加深了这家公司的魅力，因为它有着悠久丰富的历史。

JEREMY 解释说，ANGELS 在其他方面一直努力紧跟行业的飞速发展变迁步伐。“我要以我们服务过的两部电影为例来说明这一点。第一部是《赎罪》（ATONEMENT），该片要求我们为饰演克海德一场戏的临时演员制作 1000 套服装。同期我们还在为《伊丽莎白 2：黄金时代》制作服装，该片导演谢加·凯普尔（SHEKHAR KAPUR）又有一场伊丽莎白女王对整个英国军队发表讲话的戏，他决定只起用 100 名临时演员，然后再使用电脑特效来进行复制并制作出整个军队的效果。这两部影片的制作手法，很好地说明了我们现在影片行业中存在的差异。这也让 ANGELS 公司走到了一个十字路口，我们目前面临着一些严峻的问题：在电影影像技术使用越来越广泛的情况下，我们究竟到底需要在这里保持多大的库存？”

JEREMY 带我们走进了他们巨大的仓库，这里是一片服装的海洋，它们按照相应的年代、条目和颜色整理得井井有条。ANGELS 公司的 120 名员工全都清楚地记得住每件服饰物品放置在何处，因为他们加入公司后的头 3 个月里，接受的培训就是把这些物品分类摆放好。

JEREMY 带我们来到了这排“6 万英镑的分类储藏架”旁，他说：“我们之所以这么称呼这排储藏架，那是因为曾经在这里找到了《星球大战》中绝地武士欧比旺·肯诺比（OBI-WAN KENOBI）穿的部件长袍。”令人惊讶的是，以前这件长袍和一大堆普通的僧侣袍混在了一起，而且多年来常常被其他影片使用过，

WORLDWIDE CLOSET 好莱坞与时尚界的秘密“衣橱”

甚至还有民众租去穿着参加化装舞会，但没有任何人发现这件长袍就是影片中的那件标志性长袍。《星球大战》上映 30 年后，他们重新找到了这件长袍，并在博纳姆拍卖行（BONHAMS）以 6 万英镑的惊人高价拍卖成交。“1958 年克里斯托弗·李（CHRISTOPHER LEE）穿过的吸血鬼披风也是如此，曾经因为故错地方而被人们借去穿着参加化装舞会。克里斯托弗本人曾经来过 ANGELS 公司为另一部影片试装，然后他认出了这件披风。后来以 2.4 万英镑拍卖成交。在这一块储藏区，还存放有来自《哈利·波特》系列影片的著名服饰物件，例如差点没头的尼克和洛哈特教授的服装。在我们被带领参观其仓库的途中，也看到一些被认为是敏感类别的服装区域，例如 JEREMY 提到的军装区：“我们过去 50 年中从未把这个区的任何东西租出去给民众使用，以免他们假扮成军人。”还有皮草服装间也被“一些人认为这些衣服是令人不悦的，但是这种类型的服装也是服装史中一个我们不能忽视的重要组成部分。我们出租的一些最贵重的物件中，还包括有白金汉宫门外士兵佩戴的熊皮帽。”JEREMY 说这种款式的帽子曾经被租借给一部影片拍摄使用，但归还回来的时候却切了一道缝，因为这顶帽子盖住了演员的眼睛，所以影片拍摄方决定自行修剪。“他们为此收到了一大笔付账单！我们租出去的一些贵重历史服装还回来时也会出现被剪了大洞的情况。我的母亲负责开费用清单，她会根据具体情况要求租用方为此支付费用。”他说。

在走廊的墙上挂着一排排纪念物品，它们来自 ANGELS 那些有名的客户，其中包括一封来自查尔斯·狄更斯（CHARLES DICKENS）的投诉信，狄更斯要求退还因天气原因而导致制作被取消的租用金。还有一张英女王穿着 ANGELS 制作的服装在舞台上表演的照片。近年来，她还再度造访过 ANGELS 公司，并告诉公司团队说她对这套服装有着美好的回忆，不过显然她还记得，她觉得鞋子穿着不太舒服。

ANGELS 公司虽然已经获得了显赫的地位，但它停止租借电影服装的可能性极小。这些服装通常在租给不同电影制作使用时，都会经过很大的改动，而且有时候一些影片还会禁止他们的服装被用于其他用途，所以其他电影制作方在一定时间内是不能使用这些服装的。不过，他们还专门有一个重要房间用来存放那些不能租出去的最贵重的服饰物件。这个小小的房间也是时装历史的一个组成部分，里面有皮尔斯·布鲁斯南（PIERCE BROSNAN）在《007》系列影片中穿过的跳伞服，还有已故演员希斯·莱杰在银幕上穿过的最后一件戏服。

还有一个系列是来自 YVES SAINT LAURENT 和 ALEXANDER MCQUEEN 的珍贵复古服饰，旁边则是 1920 年代的原版 FLAPPER DRESS。这个房间是时尚设计师们常来寻找灵感的地方，也是参观 ANGELS 公司的一个重要“景点”。ANGELS 公司常常会为时尚专业的学生设计参观行程，而且最近还向公众开放。“或许你能在维多利亚和阿尔伯特博物馆这样的地方看到历史服装，但那些衣服都安放在玻璃陈设柜里，你没法触摸它们。在 ANGELS，

你却很有可能碰到某个明星，或者看到一大排准备派送给大型电影使用的服装。这让人们有机会进入一个曾经只对业内人士开放的世界里。”ANGELS 每个月都会开放 3 次给公众参观，组织一小组人在仓库里参观一个半小时，收费也较为合理，为 25 英镑 / 人。他们还会为某些特殊情况安排个人参观行程，甚至还曾经为一个特别的约会做过安排，只为了取悦某人的一个对时尚很有兴趣的女友。

JEREMY 也意识到，来自亚洲的顾客对 ANGELS 的兴趣也越来越高，尤其是自伦敦奥运会之后。“我们有很多来租用古装拍摄婚纱照的顾客。例如有一对夫妻就来租用过伊丽莎白时代的美丽服饰，他们穿着在伦敦附近的景区如白金汉宫等地拍摄婚纱照。他们远道而来，在伦敦结婚，因此也希望能够充分利用这里的资源。”他说。

近年来，ANGELS 公司与博纳姆拍卖行举办了 3 次高调的拍卖交易。成交的物品包括有肖恩·康纳利在《夺宝奇兵 3：印地安纳琼斯和最后的十字军》中穿过的服饰，还有梅尔·吉布森在《勇敢的心》中的服饰。不过，JEREMY 表示，仍然有一些物件是 ANGELS 公司不愿卖出，例如《莎翁情史》的服装，我们仍然经常以它们作为参考，但这些服装太昂贵也太具有标志性，我们不能卖出。“4 年前，他们首次推出了面向公众的复古服装清仓拍卖。所有人都拿到一个袋子，他们可以购买 10 英镑、20 英镑或 40 英镑的物品放入其中。这里面可以找到许多特价品，JEREMY 说，他的未婚妻“就找到了一条来自 1960 年代的复古 VALENTINO 裙。后来她把这条裙子拿去进行了修改，现在它已经是她衣柜里的一件上等货了，而且是以很便宜的价格入手的。”ANGELS 公司后来还举办过一次军装清仓活动，所有夹克的价格都只需要 10 英镑 / 件，裤子则为 5 英镑 / 条。他们卖出了超过 25 万件军装，还有一些收藏家从美国和澳大利亚赶来参加这次清仓。虽然举办类似的销售活动得需要约四个月的时间，但 JEREMY 仍然很有兴趣以后再举办一场，目前考虑是在 2014 年初办。ANGELS 公司偶尔还会把他们的衣服卖给私人买家。如果你是一名初露头角的服装设计师，ANGELS 也是一个可以让你接受培训的地方。他们提供有一系列的课程，从为期几周的工作体验，到持续一年的实习强化课程，还有和高等学院进行合作——在与学院合作的课程中，他们将向学生教授一部分服装设计知识。

随着国际快递的迅速发展，JEREMY 表示，他们并不计划在英国以外的地方设立办公点。“我们不需要这么做，因为我们可以发货去洛杉矶，而快递在第二天就能送到。”他解释说。JEREMY 认为，ANGELS 之所以能在影视戏剧行业中处于领先的服装中心地位，是因为“我们是一个历史悠久的家族企业，这令我们非常特别。大部分家族企业历经 3 代人就可能因为意见分歧而分崩离析，但我们却能在历经 6 代人的传承之后仍然持续繁荣。另一个有利之处在于，我们的员工对历史服装有很深的了解和知识，而且我们的培训水平也不亚于任何人。”就在伦敦这间其貌不扬的仓库里，ANGELS 仍然是时尚和电影行业的一大隐秘资源。

Angels the Costumiers 是衣服历史的保护者