

時裝

● 陳幼堅之選
● 又一山人之選

- ● 長衫當代設計
- ● David Sheekwan
- ● Esprit 興發街分店 (1983 — 1990 年代初)
- ● 馬郭志清 時裝王國
- ● Ragence Lam
- ● Kim Robinson / 李振華 / 馬桂燦 / 羅少奇
髮型設計
- ● 七十年代後香港「超模」
- Dinshaw Balsara / 林偉 / Kevin Orpin 時裝攝影
- 「源」《Dao》系列
- 黎堅惠 八十至千禧年代時裝文化推廣

由山寨走向國際

戰後香港湧現各式創意工業，時裝和電影行業最先起步，在國際打響名堂。

三十年代，香港的製衣業多屬家庭式山寨經營，唐樓的騎樓已是一個小型製衣廠。上世紀五十年代，大量內地移民湧入，為香港紡織和製衣業提供大量資金、技術和勞動力。當時殖民地政府已經視製衣業為重要的經濟驅動力，服裝出口為香港賺取可觀的外匯。

後來多國向香港實行貿易保護主義，限制成衣配額，香港廠商不得不往價值鏈上游發展。六十年代末期，香港貿易發展局開始向海外推廣香港的成衣出品，本地時裝業開始重視原創設計，生產各種人造纖維如尼龍、混紡等新物料，並展開結合設計與生產的一條龍發展方向。「先敬羅衣後敬人」是社會新價值，唐裝衫褲被西服逐漸取代，永安、先施等大百貨公司湧現，工展會有不少如鱷魚恤、金利來等製衣廠商參與，1966年貿易發展局成立，作為本港打入國際市場的推手。

經濟和社會條件造就，也要有高瞻遠矚的先驅者去冒險拓荒。七十年代，唐書琨和林國輝兩位業界先鋒，對一代香港時裝設計師影響深遠。前者引進巴黎和紐約累積的經驗，更積極提攜後進，培養出後來獨當一面的知名設計師馬偉

明和張叔平。林國輝是首批在時裝世界冒出頭來的香港設計師，他對不同物料與中國概念進行大膽的實驗，在行業一再取得重大的突破。

香港是東西文化匯聚的地方，上海灘 (Shanghai Tang)、源 (Blanc de Chine) 等品牌，成功把長衫和其他中國元素服飾現代化，把東方獨特的內涵活現於潮流文化當中。本地潮流先驅馬郭志清 (Joyce Ma) 獨力把不少歐洲和日本新銳時裝品牌引進香港，以教母姿態教導一代中產學懂穿着品味。她的 Joyce Boutique 猶如時裝殿堂，並注入新的生活潮流。此外，八、九十年代年輕時尚「潮人」的聖殿，還有銅鑼灣興發街 Esprit。

時裝界的魅力往往能透過一班「代言人」和幕後英雄充分演繹，環環相扣。這些時尚達人有模特兒、歌手、演員、設計師、裁縫、髮型師、美術指導、攝影師、化妝師和他們的助手們等等，都是時尚魅力的製造者。

為「好香港 好香港」甄選作品和人物時，我們特別希望藉作品刻畫重要時間線，重新展現時裝令包括我們在內的香港人感到興奮和著迷。不論是在鎂光燈下展露風華，還是在幕後匠心設計，充滿熱誠的時裝界人士不斷注入新力量，讓這圈子更添色彩、璀璨奪目。

長衫當代設計

長衫（或稱旗袍）是民國時期各階層女性的流行服裝。90 年代以後，穿著長衫的風氣已不復往年。長衫雖然不是完全被遺忘，不過只限於在一兩個特別的場合才穿著。通過「上海灘」營造的懷舊風潮，鄧永鏘爵士成功復興了長衫和中國服，向那一段上海黃金歲月致敬。在 90 年代創立的「源」(Blanc de Chine)，由最初的設計工作室發展成零售品牌，把傳統中國服飾轉化成高級時裝。

設計師鑽研當年舊上海長衫的圖案和款式，設計出重現經典風華長衫晚裝；成衣系列方面，則加入新穎的元素，把古老長衫變成時尚裝束。美術指導張叔平的電影美學和觸覺，當中懷舊與長衫是重要的組成部分。在 2015 年由專業女性組成的長衫薈，透過舉辦工作坊、講座、田野考察和社交活動，推廣穿著長衫的傳統，對長衫的復興作出貢獻。

「長衫給予華人獨特的 Look，希望可以把長衫文化保存下去。以張叔平為例，他把長衫的美學觀念透徹地演繹在王家衛的電影世界，將長衫帶進另一個創作境界。」

——又一山人

David Sheekwan

長成衣加工業對七十年代的香港尤為重要。相比製造業，當年設計對香港大眾來說還未受廣泛認識。唐書琨在時尚之都巴黎和紐約的時裝界和家居品味領域都累積了經驗，回港發展並在香港和紐約開設他個人品牌的時裝店 David Sheekwan。他的設計崇尚簡約，但在細節和用料上卻花了不少心思。

他的品牌提供男裝和女裝羊毛毛衣，質地厚密，手感柔軟，而唐書琨也曾為潘迪華投資、本地首個中文音樂劇《白孃孃》擔任服裝設計。他的品牌在中環畢打街的專門店為顧客提供一個一絲不苟的購物經驗，當年不少時裝愛好者都以能夠擁有他設計的衣服而感到自豪。唐書琨多年前對香港時裝設計發展的眼光十分準確，香港時裝業享受和國際接軌的天時，靠近生產線的地利，以及擁有創意人才的人和，發展迅速。近年已退休的他大隱隱於廣東中山的畫室閉門創作，成功樹立了唐式水墨畫風。

「David Sheekwan 品牌通過高格調的時裝及畢打行的專門店，展現高層次的簡約美學。記得當時我雖然不穿羊毛冷衫，但我都以擁有它的衣服為榮。」—— 陳幼堅

Esprit 興發街分店

(1983-1990 年代初)

位於銅鑼灣興發街的時裝品牌 Esprit 的分店是年輕「潮人」朝聖的地方。Esprit 在九十年代有幾紅？從軟硬天師有句歌詞「永遠懷念興發街嗰間 Esprit」可見一斑。Esprit 由 Doug Tompkins 夫婦創立，八十年代時由邢李焯帶到香港。著名的興發街分店除了添購衣著服飾之外，還會以店內的視覺佈置作為潮流生活的參考指標。Esprit 每數天就由引入新穎貨品，為每次購物帶來新的衝擊。分店由日本設計師倉俣史朗設計。倉俣不僅擅於運用工業物料於設計當中，亦以異想天開的造型與色彩聞名。《號外》雜誌設計一系列封面的創意團隊 Illustration Workshop 其中一位主要成員 Philip Kwok，當年是 Esprit 的美術和形象指導。

「銅鑼灣興發街的 Esprit 是當年轟動香港的概念店，Shiro Kuramata 的前衛設計絕對是引領當代時裝、家居、生活時尚潮流的指標。」—— 陳幼堅

馬郭志清

時裝王國

馬郭志清 (Joyce Ma) 本身就是一個名牌。這位時尚界的先驅影響了、甚或教導了一代香港人如何穿著得優雅而富於玩味。她也是香港交易所上市的時裝集團 Joyce Boutique 的創辦人及前行政總裁，亦是香港望族郭沛勳家族的第四代後人。1970 年，她在中環東方文華酒店裡開第一間 JOYCE Boutique，陸續買入 Giorgio Armani、Donna Karan、Dolce & Gabbana、Jil Sander、Romeo Gigli、Sonia Rykiel、Yohji Yamamoto 等 200 多個世界時裝名牌的代理權。她的時裝殿堂，除了帶領時裝潮流之外，她本尊更洞察先機，與胞妹郭志怡合作，成功地把生活時尚發展成為商機。例如 Joyce Cafe 開創了時尚餐飲潮流，Joyce Flowers 則為香港引入法式花店。Joyce 清集高雅品味、商業機敏和潮流前瞻於一身，時至今日，我們仍感受到她的影響力。

「差不多每位在八、九十年代追求時尚品味的人都會定期去 Joyce Boutique『朝聖』，以 Joyce Ma 精選的服裝飾物配搭作為指標。」——又一山人

「七零年我在太子行廣告公司打工，對衣着非常講究，當時月薪不足一千元，所以每次都等至最後減價才買入，這間店就是 Joyce Ma 在中環永安百貨內的 Diamond 7 Boutique，我買了第一件時尚大樓，其後發展成為 Joyce Boutique。Joyce Ma 這個傳奇人物將時尚美學、生活哲學進入香港，為獨一無二又具影響力的人物，絕對是『Very Very Hong Kong』。」

—— 陳幼堅

Ragence Lam

在英國皇家藝術學院修讀設計的林國輝，善用非一般的物料，並從傳統藝術形式中找尋靈感。他是香港的先鋒時裝設計師，而且是跨文化和通過時裝，為東西文化融合賦予實質內容和意義的先驅。累積了大膽、前衛的創新經驗，他發展出一種多姿多采、微妙、不易過時的風格。他探索如何以時裝演繹中國傳統文化。有別於那些東方主義和中式裝飾風格的設計，林國輝把中華文化的精髓轉化成時尚的形象。在崇尚文化融合在香港，林氏的服裝設計無疑豐富了人們的日常生活，令時裝變得更堪玩味。

「八十年代時已經覺得 Ragence Lam 的設計很前衛，打破傳統和商業的框框，是創作人應有的態度。今天回顧他的創作，依然震撼，足見他的作品名不虛傳。」—— 陳幼堅

Kim Robinson/李振華/馬桂燦/羅少奇

髮型設計

髮型設計是改變儀容的重要一環，也是一門高深藝術。由當年單純為上海太太而設的高檔服務，香港髮型行業至今已轉化成本港經濟的重要一環，支援著時裝、設計、演藝及電影等行業，而它本身也是一個發展成熟的獨立產業。四位殿堂級髮師—Kim Robinson、李振華、馬桂燦和羅少奇，改變了香港的髮型設計的前途。

Kim Robinson 在澳州出生和長大，先後在 Vidal Sassoon 和 Alexandre de Paris 兩所髮型學院中，接受他形容為「老式學校」的培訓。Kim Robinson 不會盲目跟風，非常注重和客人溝通，以便了解他們的個性，盡量展現每位客人的獨特氣質。他得到明星級客人的信賴，已故英國皇妃戴安娜公主、兩岸三地無數影視紅星如林青霞、蕭芳芳、鞏俐、張曼玉和林憶蓮等都是他的顧客。Kim Robinson 的髮型設計特別是他的招牌「乾剪」和染髮技術，自 80 年代起對香港同業影響深遠，他亦於 1999 年參與創辦 Salon Esprit，並在香港和新加坡開設個人髮廊和學校。

李振華和馬桂燦是香港土生土長的星級髮型師，他們設計的髮型大膽而創新，令一般香港人體會到髮型設計的無限潛力和可能性。二人均為香港的娛樂事業作出持久貢獻，並積極訓練新一代本地髮型師，帶領香港髮型設計業維持在高水平前行。

羅少奇入讀 Vidal Sassoon 髮型學院之前，是一名海員。他後來在同一所學院任教，並成為了三藩市 Vidal Sassoon 首位華裔技術總監。他在香港、北京和美國開設了自己的連鎖髮廊，訓練了不少髮型師。近年，羅少奇積極在大中華及亞洲地區推廣髮型設計專業，並致力培育新一代人才。熱愛爵士、靈歌和放克樂的羅少奇，也是一位著名業餘唱片騎師。

七十年代後香港「超模」

對時裝界來說，模特兒必不可少。香港的開放和雙語文化、鄰近不少亞洲大市場的地利，都使香港成為超級模特兒的聚居地，為本地時裝工業生色不少，其中以柴文意 (Paulona Chai)，古嘉露 (Carroll Gordon)，劉娟娟 (Ellen Liu)，馬詩慧 (Janet Ma)，文麗賢 (Judy Mann)，琦琦 (Qi Qi)，陳楓儀 (Tina Viola) 最受矚目。

Dinshaw Balsara / 林偉 / Kevin Orpin

時裝攝影

「在我任職廣告公司的十年間，其中一位老闆是以攝影做創作的總監 Kevin Orpin。我們接過不少時裝項目，從他身上我學到鏡頭內的美學大有不同，一張照片可以蘊含千言萬語。」—— 陳幼堅

在 70 年代，香港經濟開始騰飛，傳媒生態朝氣蓬勃，加上對市場推廣的熱切需求，造就了一班技術高超的攝影師，其中不少為時裝工業立下重大功勞。Dinshaw Balsara 又名 Balsi，是一位敏銳、一絲不苟的攝影師。由 60 年代入行起到 80 年代，他一直是香港炙手可熱的商業攝影師，他的作品包括製作費高昂的廣告、富豪和名人肖像、時裝表演和酒店宣傳攝影等。

林偉是香港公認的首席華人商業和時裝攝影師，自七十年代起幫助不少產品打入世界市場。他亦以拍攝名人著稱，拍攝對象包括美國總統列根和米高積遜。他在香港和東京設有照片沖印公司，所沖印的巨幅照片在行內有口皆碑，講求質素。

澳洲籍攝影師 Kevin Orpin 是七十和八十年代舉足輕重的攝影師。他本身出任廣告公司的美術總監，在設計與美學上的造詣深厚，這從他的攝影作品中可見一斑。事實上，他將優秀攝影引進廣告業——為 Puma 主理的廣告等，為後繼的攝影師奠定了前所未有的視覺標準。

「源」

《Dao》系列

創立於 1986 年的「源」(Blanc de Chine) 設計靈感源自中國傳統服飾。它一向不賣廣告，只靠客戶的口碑去推廣它摩登與傳統合璧的時裝。Dao 有「生命之道」的含意，把傳統衣物如肚兜重新演繹，以一整幅名貴布料構成。平面的布料，穿在立體的女性胴體上，體現了服裝設計對於流麗與簡樸的永恆追求。

「『源』的《Dao》系列在一塊布近乎沒裁剪的情況下，透過傳統智慧及優雅的物料，演繹出當代東方女性的魅力，此設計方向很值得今天創作人借鏡。」

——又一山人

黎堅惠

八十至千禧年代時裝文化推廣

黎堅惠以敏銳的筆觸評論時裝、流行文化、音樂、風格和形象，是這些方面備受推崇的顧問。她相繼擔任《號外》的編輯和時裝雜誌《Amoeba》的總編輯，亦有「時尚教母」之稱。在自拍文化流行之前，她已經每天 selfie 自己穿著的服飾，持續多年不斷。透過工作和生活實踐，她把時裝提升至文化的層面。她亦任職電台唱片騎師和專欄作家，絕對是一位對時裝充滿熱情的跨媒體文化專家。

