

第 11 屆克勞斯王子基金獎 2008 年 12 月

馬可——中國

在當代時尚設計行業裡，我們聽到一把勇敢而有力的聲音。馬可一直堅持蘊涵在我們裹體之衣中的文化與社會思考。早在讀書時期，馬可已深知獨特的設計需融匯本土的文化價值運用可持續的環保材料和嫻熟的手工技藝，這些作品看似“無用”（卻有大用）。當她看到國內一方面服裝工業普遍存在低廉的批量生產、薪酬被貶低的工人每天重複著簡單而毫無價值的機械動作；另一方面國內的時尚界充斥著外國的品牌，本地的設計師失掉自身美學和文化特徵。於是，馬可決定投身於她的“無用”事業。她創作那些簡單、質樸和具地方特色的簡樸衣服。她把自己的哲學概念和創意設計揉合在一起，於是有了氣勢磅礴、具雕塑感的作品——“無用之土地”。這些作品展現了悠久的中國歷史，強調了時間留痕和大自然的塑造力，再現了那些極具質感的有機材質和珍貴的手工工藝。作品表達了對當今泛濫的消費主義和“人靠衣冠”等價值觀的質疑，反對時尚工業帶來的膚淺和商業化，對全球化所帶來的歷史和文化特性的消失遺憾。

馬可獲得我們的肯定和讚賞。她的衣服飽含超凡的手工技藝以及美學質感，強調衣服的內涵、文化傳承以及與身體的關係，倡導具有人文關愛與環境意識的設計和製作。

（Claus 王子基金委員會）

傳承與重塑

Viktor & Rolf 編寫

（是國際時尚圈中，最有個性的雙胞胎式搭檔設計師。他們是最為堅實、同時又是最為激進的荷蘭“二重唱”，高扛著大旗浩浩蕩蕩的闖蕩時尚圈，至今已有 15 年了，如今他們憑自己獨一無二的設計贏得了無數的鮮花和掌聲，打下了一片江山。）

時裝設計師的夢想就是通過發佈會把設計推出市場，然而高街時尚（High street fashion）卻在模仿這些設計並比設計師本人還快地推出大路平價產品。在這樣一個年代，時尚的意義何在？什麼時候開始人們總是期盼“改革”的出現？當每一個時尚人物都能輕易地推出以自己名字命名的時裝品牌時，設計的價值又何在？今天，透過互聯網人們能更快速地獲取和吸收資訊，這帶走了所有的神秘感。為了對這個資訊爆炸的年代作出反應，整個時尚工業加快了步伐和節奏，他們增加更多的設計系列和形形色色的時尚特點、增加發佈次數等

等。但隨之而來的副作用是激起更大的需求。所以，在接下來的Viktor & Rolf 的 2008-09A/W 發佈會我們將會向時尚大聲說“不”！

我們堅信：創造力是能帶來積極和美的武器，如果當創造力失去了意義，那麼美也失去了內涵和靈魂。這就是為什麼當我看到馬可和她的作品時產生共鳴的原因。她一直在堅持創造那些屬於永恆的作品——無用。

馬可于 1992 年畢業于蘇州絲綢工學院。四年後，她于 1996 年創立自己的品牌“例外 (Exception de Mixmind)。“例外”是一個以幽雅，質樸和可穿著的衣服為特點的品牌。從此，馬可和她的服裝品牌“例外”便一同向成衣批量市場豎起鮮明的旗幟，她反對剝削勞動者。“中國能夠成就很多東西，不單單是批量生產。”馬可說，“批量生產的衣服所體現的價值為零，它們是非必需品。”目前，全球化給古老的中國傳統手工藝帶來滅絕性的影響。馬可認為作為一名設計師對於保護傳統、文化多樣性以及維持美學品質是責無旁貸的。她也提及了關於環境保護、維持民族特性以及保護和傳承文化遺產的責任問題。

2006 年，馬可的“無用”誕生了。“無用”的衣服始終圍繞著循環再造、最終成品的可持續性以及衣服購買後其生命價值的延續這個中心。馬可賦予人們所遺棄之物新的生命：一件表面覆蓋塗料的舊布變成了一條裙子，破碎的塗料裂紋在衣服的表面開出一朵朵燦爛的圖案，渾然天成；另一張飽經滄桑的防水油布被做成了一件氣勢蓬勃的上衣…各種物品和布料被搜集和重新塑造成生動的形態，化作一件件不平凡的傑作，他們揉合了遊牧民族的特點，實用型的衣裝，精緻的手工藝，超越現代的層疊創作品。

馬可，她正是以這種特別的表達和重塑方式突出了人作為個體的重要性，突出生命無法衡量的價值。她說，“我希望透過‘無用’來展現人與人之間的感情和故事，這與歷史、回憶、消費主義、人際關係和工業生產的騰飛或衰落之類無關。”由中國導演賈樟柯所執導的紀錄片《無用》，記錄了馬可創作“無用”的心路歷程，以及她在 2007 年于巴黎時裝周的首次發佈會。紀錄片後來獲得 2007 年威尼斯電影節地平線單元最佳紀錄片獎，以及其他數個獎項。爾後，馬可更榮獲 2007ELLE Style Awards “亞洲最具風格時裝設計師”大獎。

有些觀點認為“無用”帶有反時尚的精神。我們相信設計師是應該經常思考有關“時尚”的問題，思考時尚在當今現代社會究竟扮演什麼角色。在我們看來，時尚應該是超越衣服和形式的局限，它是一種氣氛。時尚，它不單純地有關顏色和表現形式，她更是一種世界性的語言，它是一種溝通交流的方式，馬可正是受到這個概念的啟發。她以其高度的審美和極好的手工設計凸顯了衣服、文化和環境保護三者之間複雜的內在關係，顯示了她對於美和人性的觀點。我們在此非常高興馬可獲得 Claus 王子基金獎。