

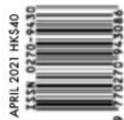
VOGUE MAN

HONG

APRIL 2021 HK\$40
LAUNCH ISSUE

TODAY
IS
TOMORROW

PARK SEO JUN
BY HONG JANG HYUN

AN ARTFUL CONVERSATION

WITH KIM JONES AND ED TANG

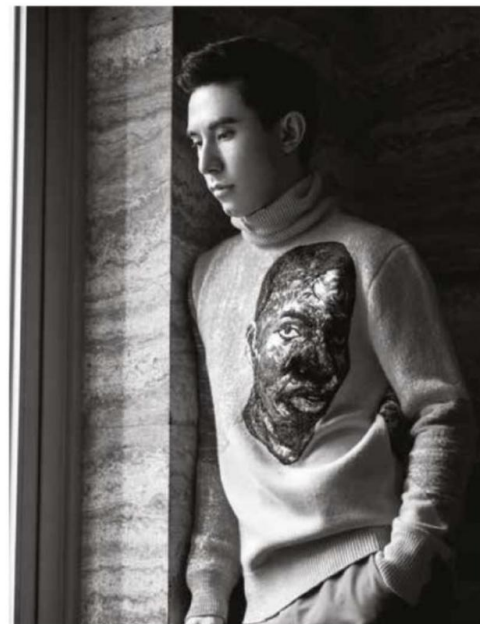
Kim Jones 無疑是當下最為炙手可熱的設計師；去年雖然艱鉅，Kim 仍然發展得星光熠熠，不只為 Dior Men 展開無數場精彩的時裝之旅，更加成為 Fendi 女裝創意總監，獲得大英帝國勳章 (OBE)、英國年度國際時裝設計師獎項、美國服裝設計師協會大獎 (CFDA) 和年度國際男裝設計獎項。擁有華麗時尚名銜的他，私下更是一名不折不扣的藝術收藏家，我們這一期誠意邀請 Kim Jones 的好友 Art-Bureau co-founder 和當代藝術顧問 Ed Tang，彼此進行一場屬於男人之間的藝術對話，讓讀者瞭解更多這位時尚大師鮮為人知的一面。

Photo: Brett Lloyd (Portrait)
Text: Simon Au, Thierry
Coordination: Jacky Tam
Guest: Ed Tang

Ed: 雖然你時常都忙不開交，但我能夠從你作為 Dior Men 藝術總監的作風感受到你的幹勁和人生態度。你與 KAWS 的合作也彰顯你的個人眼光；自那以後你開始創作與各式各樣的藝術家和文化人物合作的系列，包括 Alex Foxton、Shawn Stussy、Kenny Scharf 和空山基 (Hajime Sorayama)。你的創意世界充滿無限可能。我想知道你對藝術的熱情從何時燃起？你是否很久以前已經萌起與這些藝術家合作的念頭？

Kim: 我從小都在學校學習藝術，也深信美學和藝術能夠改變人的觀感。我從 John Berger 的《觀看的方式》裏學到如何「看」現今世代的藝術家。KAWS 是一位很棒的藝術家，他就像我們當代的 Andy Warhol。緊接著我便有幸與空山基合作，有趣的是 KAWS 也與這位日本殿堂級藝術家合作無間，這樣的創作關係使我感到無比榮幸。另外，Raymond Pettibon 也是我非常欣賞的一位藝術家。雖然他在藝術界以外比較低調，但其實他為不同樂隊例如「黑旗」(Black Flag) 和「音速青春」(Sonic Youth) 設計音樂專輯和 T 恤。

今年大家都長時間不能與人面對面共處，而且在時裝產業中工作，特別是高端時尚基本上沒可能在手上沒有布料的情況下工作。可幸的是，藝術家們熟悉他們有份設計的時裝，所以遠距離工作也不成問題。我們很幸運每次試身 Amoako Bofo 都能夠在場，每次他都因為興奮得到更多靈感而創作更多的作品。與 Amoako 合作其實是靈機一觸的想法。我那時後與視像藝術家 Chris Cunningham 共事。當我們因大流行而不會舉辦時裝表演便決定做一條分為兩部分的影片，凸顯 Amoako 在 Ghana 的生活。我們很想頌揚他為一個黑人藝術家，黑人社群都持續遭受不公和殘酷對待，甚至就這樣在美國的街頭上被殺。我和 Chris 都想在影片中捕捉美國社會的那時那刻。剛剛提及的這些藝術家不單很受年輕一代

賞識，他們更為我帶來嶄新的想法。這對我作為設計師來說是非常興奮的挑戰。你知道我不是一個喜歡獨自畫草圖然後完事的人，我從來都需要有一個有良好默契的團隊。

Ed: 這些項目和設計都交疊了音樂、體育、街頭服裝、高端服裝和美術。當我在國際拍賣中看到 KAWS 與 Dior 合作中所創作的玩具和紀念品時，我覺得這是彷彿進一步證明時裝並不只是紡織與布料，更是一種生活方式和熱情；完美地展示年輕人與風格和藝術的

緊密聯繫。你與藝術家的合作都充滿心思，就如阿莫克以手指繪畫為名，於是你將這特色化為印花和刺繡，使他的作品透過時裝幻成能夠被穿上身的藝術。再說，我其實將你與雷蒙·帕迪伯恩合作的系列中的襯衫掛在牆上，對我來說它更像一件藝術品。藝術品的定義已經不被限制，你覺得在當今世代究竟是藝術影響時裝，還是反之亦然呢？

Kim: 可能讀者們不知道，但其實 Christian Dior 先生在成為時裝設計師前是畫廊創辦人，他曾代理 Salvador Dali、Pablo Picasso、Max Ernst 等鼎鼎大名的藝術家。由此可見，藝術從來都與 Dior 環環相扣；某程度上，我選擇在 Dior 作為男裝創意總監是因為能夠透過時裝設計自由地表達我對藝術的熱誠。你能看得出 Dior 整個品牌都跟隨合作的藝術家的意願呈現他們的作品，因為我們都認為尊重遠遠勝於商業元素。我喜歡視藝術為靈感泉源，而不是投資工具的收藏家和藝術愛好者。我覺得在現今社會中，金錢和利潤的價值都幾乎掩蓋美感的重要性。我作為 Dior 的時裝設計師的宗旨便是為不同系列創造優雅的時裝，有些甚至可以說是是一件藝術品，就如我與鄧愛嘉 (Victoria Tang-Owen) 一同設計帶有 Kenny Scharf 標誌的扇子。近年很多藝術界的朋友都有興趣了解我做事方式和看法，特別是我的創作過程，但我只是跟隨直覺而行。

Ed: 你知道我喜歡手寫稿、初稿、攝影和雕塑。我覺得你的好奇心真的非常多樣性。過去幾年我們都時常談論藝術，我更曾經幫你搜羅幾件作品。我會保密但你有沒有甚麼想分享給讀者們？

Kim: 你知道我的品味的。很多人其實都問我收藏哪些作品，或者有沒有人幫我策展。但你是其中一個了解我喜好的人，然後會傳送不同藝術家或作品給我。我也與此同時傳送自己覺得有興趣的藝術家給你。

Ed: 你到訪過很多亞洲城市，包括日本、南韓、越南等等。你作為創意人有沒有看到一些吸引你的人事物？

Kim: 我去過大部分的東南亞國家，包括在緬甸、寮國、柬埔寨、越南和印尼。這些國家仍然保留在製造業方面的傳統工藝，所以我每一次到訪都必定拜訪當地工匠。幾年前我在設計 Louis Vuitton 的系列時便聘請了來自 Mozambique 的帽匠，為我們創造了非常典雅的草帽。雖然帽子細小，但當你拿起手來便能夠充分感受文化保育的精髓；我相信與傳統工匠合作能夠為時尚帶來新角度，這也是支持逐漸式微的工藝的好方式。

Ed: 我非常欣賞你在時裝設計中前瞻性參考大自然、文學、體育、女裝設計和音樂等元素。同時，我也能夠從你的收藏中看出你的好奇心和對藝術的愛和頌揚。

Kim: 我喜歡將大型作品獨自安裝而將小型的擺放一起。我的睡房現正掛着 Derek Jarman、George Condo 和戈登的祖母的繪畫。我喜歡將不同作品以有趣的方式呈現出來。

Ed: 雖然你收藏的作品多樣，但依然保留你的個人元素；就好像在你的起居室中的中國古董地氈和罕有歷史書籍與玩具和紀念品一同並列，形成獨特風格。

Kim: 我有一個由 Pierre Chateau 設計的美麗的凳子，並將它用作為茶几。我並不經常收藏藝術品，我買的作品都必需為我帶來充實感，而不是作投資用途。譬如我那幅單獨掛在牆上出自 Henri Matisse 手筆的作品，我從其簡明的線條能夠感受馬蒂斯的俐落。我覺得不難在與 Dior 合作的藝術家家中尋找到同一份自信，當

他們手執畫筆之時都能讓我感到創作的力量，令人欽佩。

Ed: 你亦提到在你的收藏中能夠看出你對自己眼光的信心。我覺得讀者們也會想知道你喜歡哪些藝術家，以及有沒有留意來自亞洲的藝術家？

Kim: 我在上海時遇見一位藝術家叫張涇，我蠻喜愛他創作巨型的香灰繪畫和他的為人。我的收藏都有非常特定的主題和風格，它們通常都是肖像、動物或人與風景的作品。我的浴室和更衣室只有 Raymond Pettibon 的作品，不論是早期八十年代或者近代用色的作品它們都能夠互相呼應。我也收藏 Keith Vaughan、René Magritte、Duncan Grant 和 Ryan McGinley 的作品。我在設計家中室內的其中一個決定便是不想有太多攝影和現代作品。我偏向選擇繪畫作品，它能夠為室內帶來溫暖感，所以你能夠在我家找到包括 Henri Matisse 和之前被 Evelyn Waugh 收藏的 Roger Fry 屏風繪畫作品。我將屏風放在睡房外的牆邊，為下層增添活力。我也很愛佛朗西斯·培根 Francis Bacon 的地氈。

FIRST IMPRESSION

我們找來從首季到現在與 Kim Jones 合作過的藝術家，分享當中創作起源，以及對他的想法。

► DANIEL ARSHAM

對我而言，Kim 成功捕捉到當下獨有的藝術以至精神面貌，所以我一直很尊重他。最為記得他分享過自己決定與藝術家合作的主要原因之一是 Christian Dior 先生同樣是一名藝術家，所以自己想與一些認為他會喜歡的藝術家進行聯乘。我可以說是相當認識 Kim Jones 的作品，由他在倫敦正式踏入時尚圈已展開留意，從早期與 Umbro 到現在 Dior 的合作，可以看到他將自己的藝術觀注入品牌之中；而且他的拍攝如 Matthew Williams 與 Yoon Ahn 都是共同朋友，因

此他邀請我進行聯乘的時候，的確是相當驚喜。

想起合作期間，我與 Kim 花了很多天在 Dior 的典藏室挖掘以前的檔案，還可以看到很多 Dior 先生及工作過程的照片。我最為記得的是他在法國南部的房子，桌子上有一個電話，以及現在仍在巴黎工作室的時鐘，這個系列於是乎從時間出發，並融入本人獨有的視覺設計，提出不只是關於過去，更是展望未來的。

► SHAWN STUSSY

Kim Jones 通過一個非常熟悉的朋友 Fraser Cooke 與我聯繫。而 Fraser 是一位我在倫敦合作多年拍攝 Michael Kopelman 的朋友，他問我可否將電話傳給友人；我問是誰，他回答是 Kim Jones；我當時知道這個名字，全因我們都是來自相

同的朋友圈子，只是我們屬於的時代不同罷了。我很熟悉他在 Louis Vuitton 的 Supreme 聯乘，因為 Kim 是與我的朋友 James Jebbia 合作的。後來 Kim 致電給我，彼此談話是相當自然，當時我簡單地說：「為何不好呢？這是相當酷而值得去玩的事情，go for it man。」六個月後，我們在邁阿密進行了時裝展，只能說世界以奇怪的方式運作，但我一直對此抱有信念。這一次與 Dior 團隊合作，對我來說同樣是一場旅程，他們給予我開放的創作空間，讓我的黑白墨水設計融入在高級時裝的面料之中，這搭配實在太神奇。

Photo: Alfredo Piola, Ines Manais, Jackie Nickerson, Harry Falman, Sophie Carre, Morgan O'Donovan, Francis Kokoroko, Oscar Chang Anderson and Go Itami Text: Simon Au

► HAJIME SORAYAMA

身為一個藝術家，第一次遇見 Kim 已經能感受到他具有很高的藝術視野；這一點，真的從第一眼便可以看得出來。我最為記得他參加了我在 2018 年 7 月時在 Nanzuka 舉辦展覽的開幕儀式，隔天便來到我的辦公室，似乎相當渴望與我合作，非常有誠意。至於當時的聯乘系列，我會稱之為是「兩個很有趣的怪人」的。

► AMOAKO BOAFO

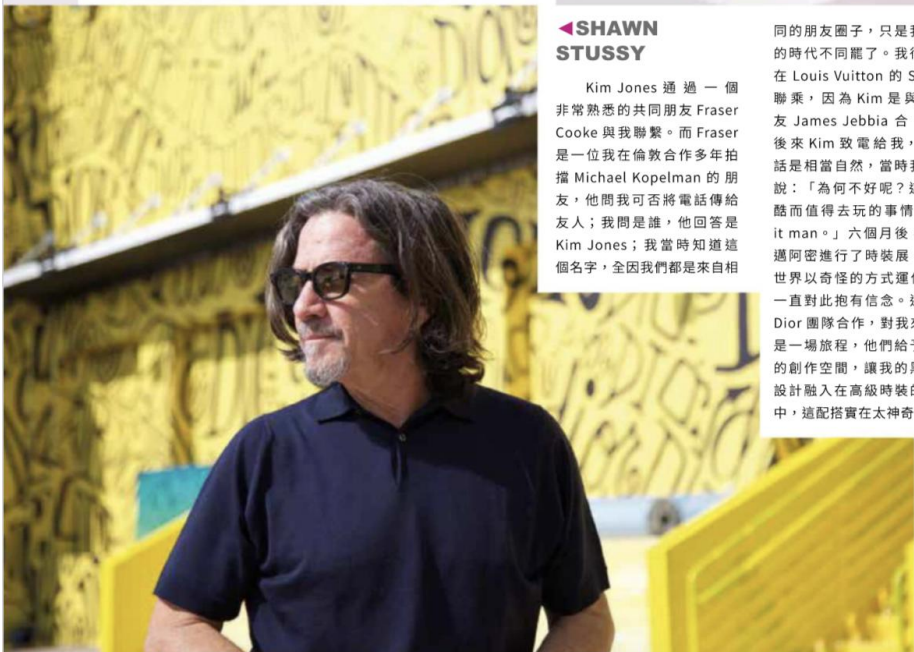
在邁阿密 Rubell Museum 舉行展覽期的時候，超級收藏家 Mera 和 Don Rubell 向我介紹 Kim Jones。作為 Dior 運動鞋的狂熱愛好者，當 Kim 後來提出進行合作的時候，自然感到非常興奮。儘管我答應了這個項目，他的團隊依然專程到訪我在 Ghana 的工作室，讓我感到佩服。Dior 一直對我來說是優雅的代名詞，在男裝系列更加是不斷創造時尚和藝術的可能性，對我來說，時尚是藝術的載體，而藝術可以是以不同的載體，這次合作對於我的職業生涯和未來而言，都是重要的創造機會。

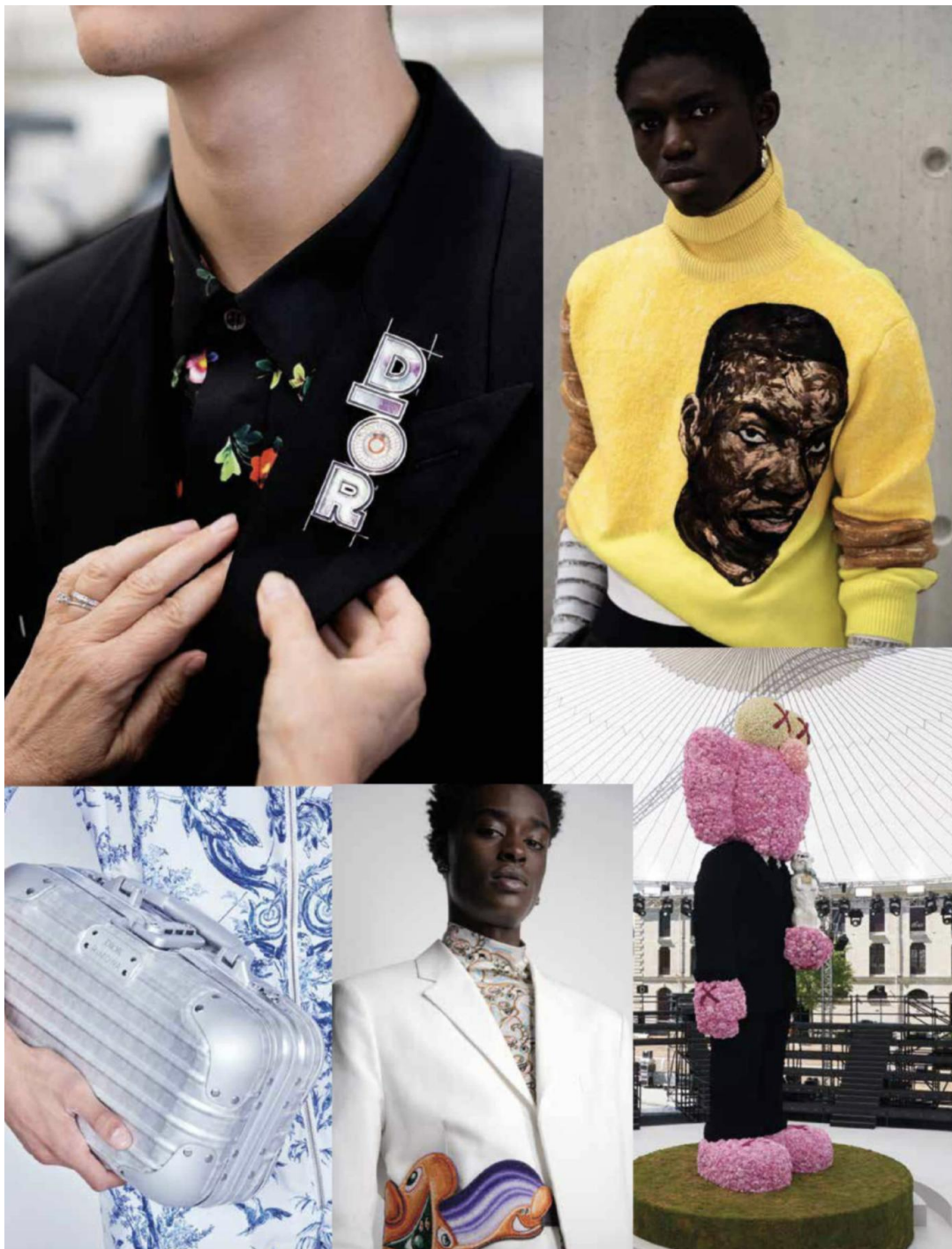
► KENNY SCHARF

我一直好像很認識 Kim，對他有很深的感情，但實際上我們並沒有親自見過面。在疫情期間，我們的共同朋友 Honey Dijon 於 Instagram 穿針引線，讓我和 Kim 親自認識，後來亦促成合作。這個合作是令人難以置信的激動，也是我一生中最好的時尚聯乘對象。因為我知道 Kim 是這個界別的高手，而且 Dior 擁有高級時裝的永恆魅力，重要的是他們幾乎沒有改動我的東西，甚至我一直保持沉默創作者的姿態，其尊重實在令我覺得太神奇，而且印象相當深刻。

► KAWS

我在很早已通過與東京的共同朋友認識 Kim，直至他任職 Louis Vuitton 創意總監的時候，便正式展開交流。當然我一直都想跟他合作，後來他入主 Dior Men 後，更加是一個恰到好處的機會。畢竟當我想起 Dior 的時候，必然是永恆的經典和精湛的工藝，每季設計的服裝都是值得令人欣賞的。與 Kim 合作是一件開心的事情，當時他飛往紐約探訪我的工作室，並提出一些實用的想法，但同時解釋這些想法可以是相當開放地實踐起來。

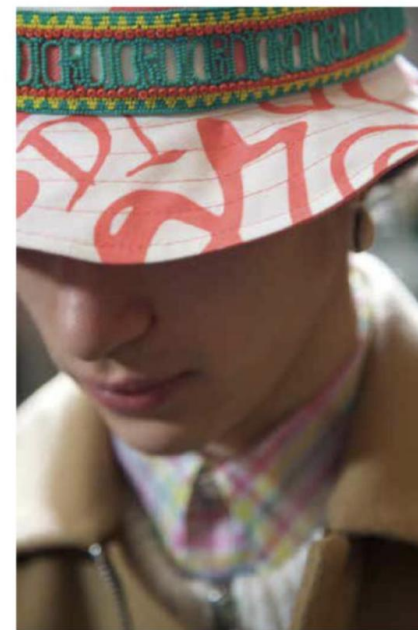
MORE THAN CLOTHES

有一種才華是無法被時間沖淡。當我們憂慮當紅設計師不斷在密集的時裝工業體系裏，消耗創意潛能的時候，Kim Jones卻一直為時尚圈帶來嶄新衝擊，在展現想像與商業之中找到最為恰到好處的平衡，我們有幸與Kim Jones進行專訪，談及他的創作人生。

聯乘的意義

Kim Jones 在 2017 年為 Louis Vuitton 與 Supreme 合作的系列，成為高級時裝與街頭時尚融合的里程碑，亦確立聯乘成為他創作的一大標誌。不過筆者至今仍然認為他最亮麗的一個系列，莫過於他入主 Dior 男裝的首個春季系列。他為品牌帶來耳目一新的感覺，先為大家耳熟能詳的 Dior Homme 改為 Dior Men，後來在這場大騷打造一個青春活力的花漾男孩，他們穿上粉彩色調的柔和新裝，Tailleur Oblique 和版式斜襟外套、Dior Oblique 印花馬鞍袋，以及與 KAWS 合作的聯乘單品，確實為當時死氣沉沉的男裝界燃起希望，就連當時很多在行內打滾多年的前輩，完場後亦讚口不絕，更加不用說已故的 Karl Lagerfeld 親自捧場說明 Kim 的影響力。

從這場與 KAWS 合作的 2019 年春季系列，到緊接的 Hajime Sorayama、Raymond Pettibon、Daniel Arshamy、Shawn Stussy、Amoako Bofo、Kenny Scharf 和最新 2021 年冬季系列的 Peter Doig，對於聯乘是否他在 Dior 最重要的創作方式，Kim 直言：「我會首先想 Dior 新一季應該要展現的內容，才會決定與哪些創作者合作。每次與他們一起翻開典藏室的資料，這種感覺實在太美好。對於我來說，與這些藝術家合作最難忘的地方，是他們都有一個共通點，就是大家對自己專屬的領域都是非常稱職，並且對自己的工作充滿信心。」

街頭時尚融入高級時裝是近年不可忽視的大趨勢，Kim Jones 顯然在這潮流之中扮演重要角色。他大致滿足三種時裝迷的需求：一是在年輕時已經擁抱街頭時尚的成年消費者，他們如今有更高的購物潛力，對於高端街頭時裝自然樂此不疲；二是追求新鮮感的 Z 世代，面對不斷推出的聯乘產生無窮慾望。最後一種是原有尊重傳統工藝的品牌忠粉，從 Kim 多季設計出恍如高訂的款式，便可得知其雄大的創作野心，他解釋：「在 Dior 工作可以與不同的人合作，他們激發不同的創造力，而且能夠提供新穎有趣的想法和意見。我一直接收大家的意見，客戶想法同樣相當重要，於是我想從這個方向繼續發展，為大家帶來驚喜，同時令設計變得精緻和時尚，又能夠保留品牌風格。」

經過不同的聯乘系列，Dior Men 已經建立一個宏大的藝術收藏庫，筆者認識一位本地的品牌 VIP，他笑言自己因為 Kim 的關係變成一名時尚收藏家，相信這是不少時裝迷的共同處境。Kim 對此作出輕描淡寫的回應：「其實我沒有想太多，只是每當與藝術家合作時，必然讓他們了解我們與客戶的需求，但同時尊重他們的意見，這是現代良好合作的秘訣。」或許正如 Kim 所言，真正的創作不應該先預測成敗與否，從構思到實踐的過程才是最重要；沒有刻意的計算，反而更為討好。

披着時尚外衣的「哲學家」

眾所周知，Kim Jones 除了是時裝設計師，他亦是一名熱愛旅遊者以及藝術收藏家，這兩項興趣一直影響其創作風格。

旅行對每個人都有不同的含義，有些為了逃避日常生活，有些為了度假，有些則是為了找回自己，Kim 對旅行的想法源自於小時候，「父親是一名水文地質學家，小時候生活在博茨瓦納、坦桑尼亞、埃塞俄比亞和肯尼亞這四個地方，而且透過環球旅行之中成長，感受這些地方的不同風土人情，更加成為我基本的靈感來源。生活經歷是創作最佳的關鍵因素，幸運的是我一直能到處走走，打開自己的眼界。」Kim 在 14 歲那年搬回倫敦生活，姊姊送給他一些如《The Face》、《i-D》等獨立時裝雜誌，20 歲加入當地元祖潮流店 Gimme 5 工作，在這片英倫之地延續文化多樣的重要性；正因如此，他的創作總是可以華衣之外，賦予深層次的文化意識。

作為披著時尚外衣的藝術家，Kim 從小沉迷於玩具和書籍，甚至製作詳盡的 PDF 文檔記錄其收藏，他解釋：「我收集的東西如陶器、圖書、雜誌、服裝等等，都是自己喜歡的，唯一向大家提供的建議是，你必須為了愛而收集這些珍藏，而非單純為了投資。」談起藝術，他似乎衍生更多的想法，「我真的很熱愛藝術，

它是我生命中很重要的事情，甚至很多年輕人都受到不同藝術家的啟發。這一點，Dior 先生真的開創先河，他能夠彰顯藝術與時尚密不可分的關係。」

Kim 去年 2 月成為蘇富比特別展覽的策展人，當時展出如 Cindy Sherman、David Hockney、Ed Ruscha、Nick Cave 以及 KAWS 等藝術品，他興奮表示：「我一直從時尚與藝術這兩方面獲得創作靈感，可以分享自己的喜好，這是很好的經驗！」

時裝世界變化如風起雲湧，要在長時間站穩腳步可謂相當困難，Kim 自出道以來走到今天的地位，實在並不容易；去年 10 月他獲得大英帝國官佐勳章（OBE），事業可謂一片光明，但他並不認為自己是一個成功的人，「我無法判斷自己的作品好壞。對我來說，成功的定義在於願意無條件工作。這個工作更加影響你的一生，而且霸佔生活大量的時間，這是不容易的事情。我的工作是一直為人帶來快樂，他們可以從我的設計感覺良好。我更加相信時尚並不是膚淺的事情，大家都在乎自己穿甚麼，如何從中獲得自信與幸福。」確實認真想想，Kim 每年推出大大小小的時裝系列，一天 24 小時如同古老的藝術珍藏那樣彌足珍貴，他依然對於生活的不同範疇感到熱誠，與其說他是時裝設計師、收藏家、旅行達人，倒不如形容他是一名擁有自我信仰的哲學家適合不過。

