

名畫中的時尚元素

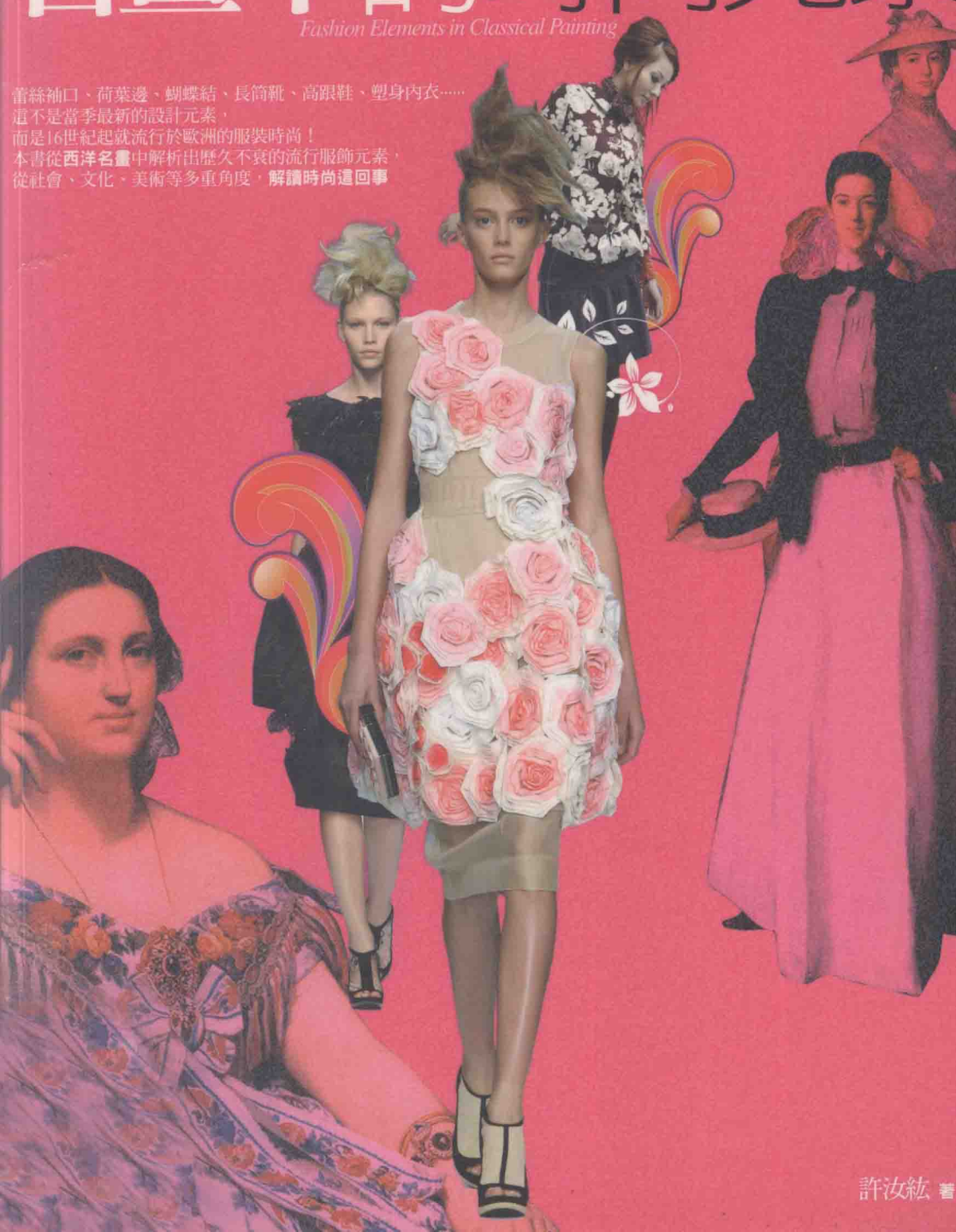
Fashion Elements in Classical Painting

蕾絲袖口、荷葉邊、蝴蝶結、長筒靴、高跟鞋、塑身內衣……

這不是當季最新的設計元素，

而是16世紀起就流行於歐洲的服裝時尚！

本書從西洋名畫中解析出歷久不衰的流行服飾元素，
從社會、文化、美術等多重角度，解讀時尚這回事。



時尚反映了社會、文化的變遷，名畫中的時尚更呈現出繪畫技術的進步、繪畫觀念的改革傳承。

本書從一百多幅西洋名畫中，解讀自16世紀以來的時尚史。

從為了改進服裝功能而出現的切縫設計、貴族用以炫耀財富的高級布料、王室藉以表達身份的繁縟裝飾，到強調女性線條的後膨式長裙、法國大革命後解放女性的寬鬆長袍……

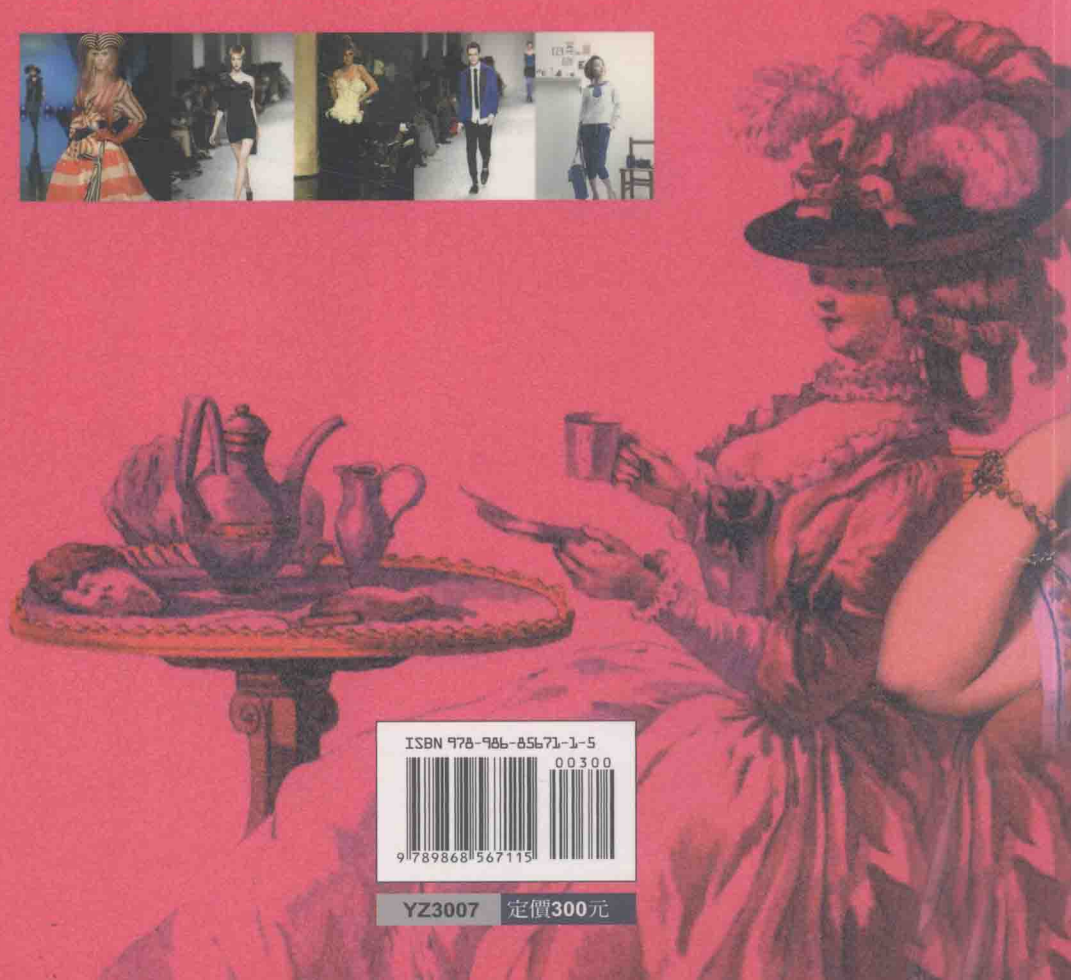
我們企圖以社會、文化、藝術的多重角度，建構出立體的時尚史，充滿古今對照的趣味。

有些流行消失在歷史中，但更多的流行則不斷轉化，演變出不同的形貌。

但是路易十四所倡導的高跟鞋，洛可可時期風行的高腰女裝，都是女性喜愛。

即使到了現代，人們故意將牛仔褲割破好幾處，以便露出腿，這與洛可可時期的時尚不謀而合。

解讀了時尚的生生死死，對人類對美的追求與心靈世界也多了一份了解。



ISBN 978-986-85671-1-5



9 789868 567115

00300

YZ3007 定價300元

名畫中的時尚元素

Fashion Elements in Classical Painting

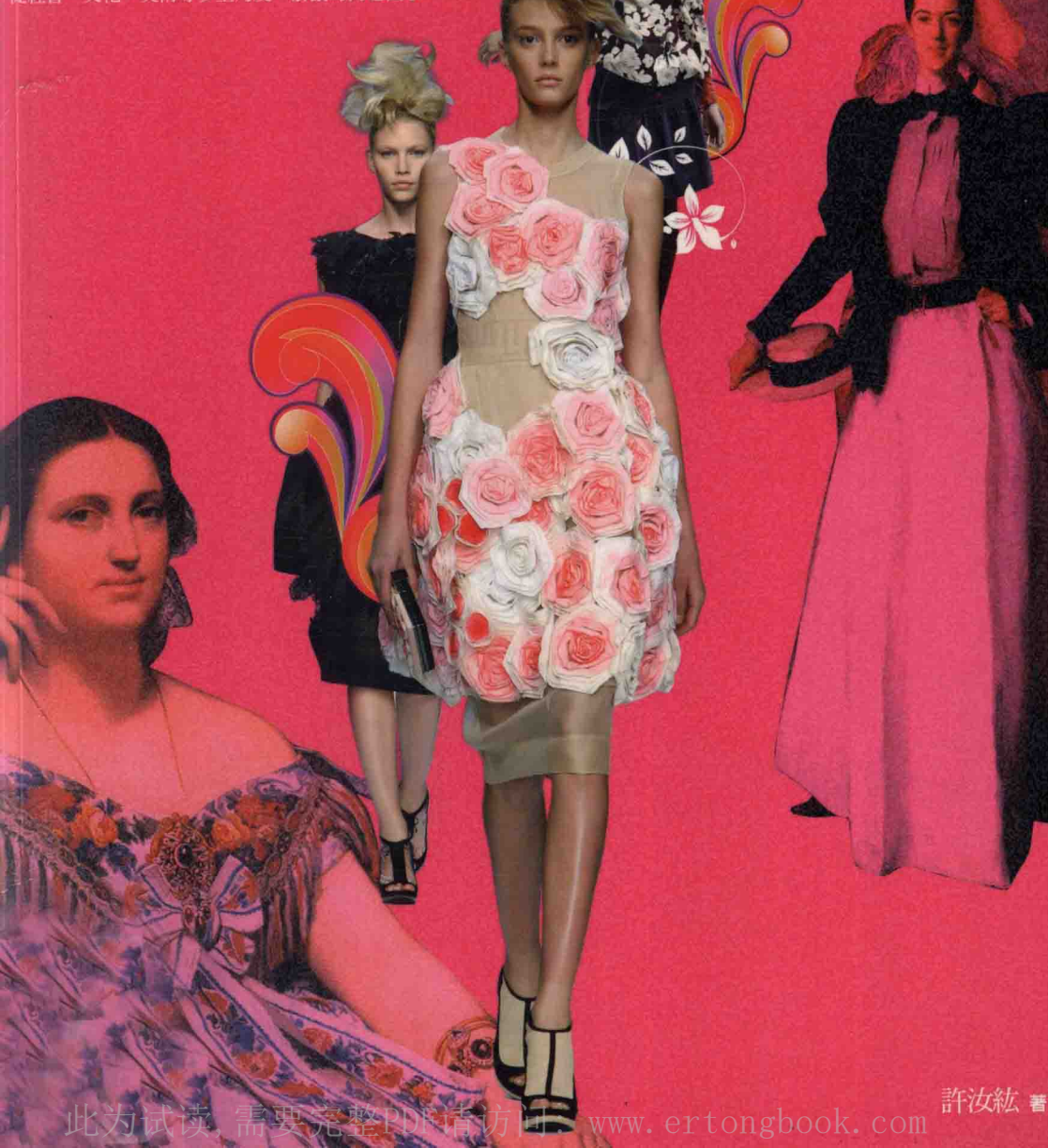
蕾絲袖口、荷葉邊、蝴蝶結、長筒靴、高跟鞋、塑身內衣……

這不是當季最新的設計元素，

而是16世紀起就流行於歐洲的服裝時尚！

本書從西洋名畫中解析出歷久不衰的流行服飾元素，

從社會、文化、美術等多重角度，解讀時尚這回事



時尚反映了社會、文化的變遷，名畫中的時尚更呈現出繪畫技術的進步、繪畫觀念的改革傳承。

本書從一百多幅西洋名畫中，解讀自16世紀以來的時尚史。

從為了改進服裝功能而出現的切縫設計、貴族用以炫耀財富的高級布料、王室藉以表達身份的繁縟裝飾，到強調女性線條的後膨式長裙、法國大革命後解放女性的寬鬆長袍……

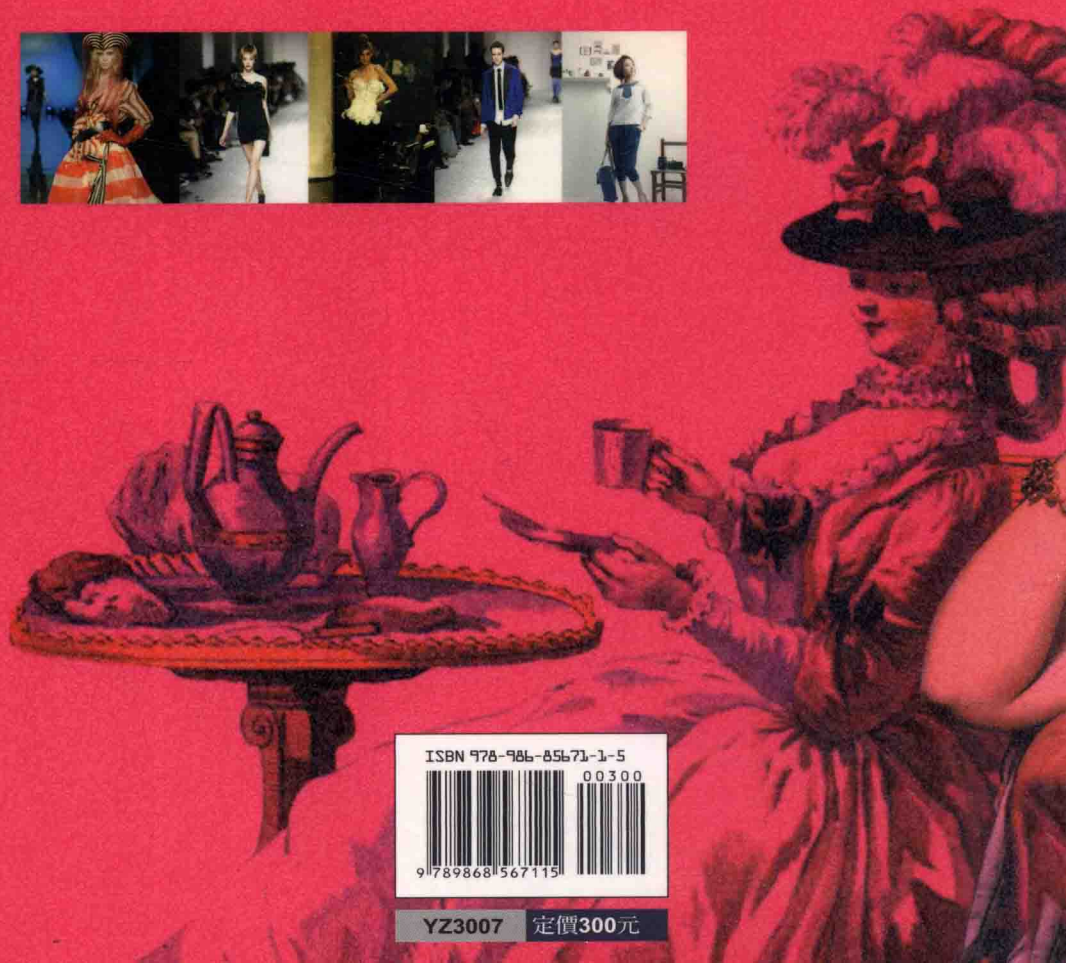
我們企圖以社會、文化、藝術的多重角度，建構出立體的時尚史，充滿古今對照的趣味。

有些流行消失在歷史中，但更多的流行則不斷轉化，演變出新的面貌。查理五世所鍾愛的「陽具套」、維多利亞女皇起那高聳、華麗的裙撐，

但是路易十四所倡導的高跟鞋，洛可可時期風行的高腰女裝，都是女性喜愛、

即使到了現代，人們故意將牛仔褲割破好幾處，以便露出腿，這都是精心謀而合，

解讀了時尚的生生死死，對人類對美的追求與心靈世界也多了一份了解。



ISBN 978-986-85671-1-5



9 789868 567115

00300

YZ3007 定價300元

名畫中的時尚元素

TS941.743

2012

Fashion Elements in Classical Painting

絲袖口、荷葉邊、蝴蝶結、長筒靴、高跟鞋、塑身內衣……
不是當季最新的設計元素，

是16世紀起就流行於歐洲的服裝時尚！

書從西洋名畫中解析出歷久不衰的流行服飾元素，
社會、文化、美術等多重角度，解讀時尚這回事





1

文藝復興時期的華麗盛宴 p.10

華麗的切縫裝飾

皇室的奢華與尊貴之美



巴洛克時期繁複唯美新主張 p.34

除了蕾絲還是蕾絲

誇張和變形的設計與配飾

2



甜蜜浪漫的洛可可風潮 p.56

無懈可擊的優雅

情人們的秘密花園

輕薄蕾絲營造溫柔婉約的女性特質

低俗的另類時尚

3

迎接新古典主義的來臨 p.96

高舉英雄主義大旗的時代來臨

時尚史的美麗女神們

無論裸體還是著裝都是那麼完美

世界第一的巴黎高級時裝店

屬於男性的西裝制服誕生

4



C+ntents

中產階級引領多元時尚 p.142

後膨式 (Pull-back) 的設計

披肩與寵物

內衣與束腹

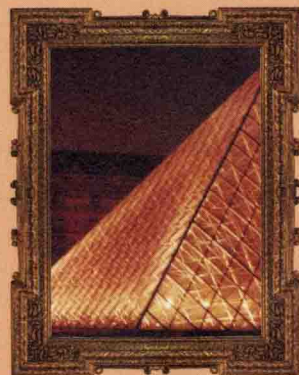
陽傘所帶來的時尚感

中性時尚——燈籠褲

裸露的美感——奧林匹亞與紅磨坊的康康舞孃

異國民俗風

5



6

時髦的孩子們 p.208

屬於孩子的童裝設計

是教養還是單調古板

皇家童裝

一定要看的世界時尚

博物館 p.234

7

作者序

淬煉・淬煉・再淬煉

從500年來的經典名畫中，萃取時尚新元素

閱讀是一件非常愉悅的事情，尤其是閱讀關於美的歷史。

美的歷史告訴我們：什麼是菁英者的精緻文化，什麼又是庶民生活的寫照，兩相對比後的差異，究竟距離有多大？而美的歷史也告訴我們：什麼樣的觀感是當代的審美觀，什麼樣的表象，又是人性中追求善美的貪婪，對應現在的觀點，我們的審美觀念與美學素養，究竟進步了多少？

人類思想中追求美好生活的潛質，形塑了一整個時代，形諸於外的時尚表徵。打開五百年來保存於殿堂中的經典名畫，我們將為讀者仔細的歸納出，從十五世紀至十九世紀末，五百年來曾經擄獲人心的時尚元素，哪些細節與設計手法，在二十一世紀的時尚流行舞台上，依舊活躍不止。

從十五世紀大航海時代以來，歐洲強權開始瘋狂地掠奪海外的殖民地與財富，葡萄牙、西班牙、荷蘭、英國與法國，都積極向外擴張並建立殖民地。當時的歐洲，不論是在科學、藝術、商業、醫學，或是國力等方面，都有突破性的進展。因此，在文藝復興時



期，華麗的時尚流行席捲了宮廷與貴族圈。這場華麗盛宴，不僅要展示強大的國家實力，更要展現強烈的擴張企圖心。文藝復興時期奢華的代表——一切縫設計，經過了五百年，依然在今日頂尖的奢華流行時尚中，看見了轉移與蛻變的痕跡。

到了巴洛克時期，歐洲的藝術文化中心，開始轉移至法國巴黎。整個十七世紀，歐洲都處於極度擴張的時代氛圍中，土地擴張、掠取財富的政治主張，導致新富階級興起。巴洛克時期繁複、唯美的時尚新主張，既能滿足宮廷的需要，更能彰顯新富階級的影響力。除了蕾絲，還是蕾絲的大量運用與生產，直到今天，依然穩穩地掌握著流行的關鍵趨勢。

十八世紀的歐洲，普遍瀰漫著一股急欲掙脫束縛的躁動，人們既崇尚理性、又嚮往自由瀟灑的心靈解脫，讓巴洛克時期華麗尊榮、誇張宏偉的文化觀，開始大幅轉向。甜蜜浪漫的洛可可風潮，在傾向奢華、逸樂、拋開俗世道德鎖鏈與使命感的束縛下，一切的創作，皆從唯心出發，真確地表現了人類不受縛

網的自然情感。這個時期流行的蓬裙與細緻的螺紗設計，到了現在，還是婚禮中新娘結婚禮服的首選。

法國大革命之後，拿破崙建立了強大的「法蘭西帝國」，一種向「羅馬帝國」致敬的英雄主義傾向，在政治和藝術的領域上快速蔓延開來。從十八世紀末到十九世紀二〇年代，在服裝史上被稱做「新古典主義時期」。這個短暫的時期，流行奢華、復古的時尚風潮，幾乎在一夕之間，完全顛覆了從文藝復興時期以來，三百年間所形成的貴族生活方式。

從十九世紀後半葉開始，歐洲各國的中產階級逐漸抬頭，無論是政治、經濟、文化的走向與發展，都與中產階級息息相關。「自由、平等、博愛」的理想，已經不再是一句口號，而是徹底打破了貴族、富人、平民之間的特權與界線。過去那種以男性的喜好為主的所有流行觀點，完全改變成以女性的需求為主導的時尚流行。從此之後，人們只要提起時尚或流行，就會完全關注在女裝的發展與改變上。

而資本主義體系，更為了要刺激消費，將奢華品都賦予了新的象徵地位與附加價值，以挑動富人們無止盡的渴望與追求。

於是，中產階級的品味開始引領並左右多元的時尚流行。這股風潮到了二十世紀，更是一發不可收拾，成就了現在百家爭鳴的時尚新紀元。

在《名畫中的時尚元素》當中，我們看見了五百年來的流行元素，至今仍持續地在流行舞台上發光發熱。二〇一〇年米蘭春夏時尚週中，我們又看見洛可可時期的蓬裙與蓬袖的設計，經過淬煉再淬煉的過程，重新站上時尚舞台。

生活當中不能缺少的許多美好事物，當然包括了音樂、藝術、文學、生活美學與環境關懷，它們之間息息相關，交錯發展，藉著閱讀、傾聽、經驗交換、用心思索，形成大家堅持、信守的文化風格。由衷的感謝您不吝伸出的溝通與友誼的雙手，那是我們長期以來最大的支持與鼓勵，更是我們向前邁進的動力泉源。

許汝紘



拉斐爾《抱獨角獸的女郎》

1505~1506年 木板 油彩 65cm×51cm

羅馬 波給塞畫廊



文藝復興時期的華麗盛宴

十五、十六世紀是歐洲各國迅速發展的時代，不論是在科學、藝術、商業、醫學，或是國力等方面，都有突破性的進展。

當時，最先是在中歐與北歐的城市中，出現了一批具有自覺精神的居民，他們開始組成各式各樣的同業公會，包括：商人、科學家及藝術家等，這些人對於醫學、科學與技術知識的需求與日俱增，對於中古世紀宗教、貴族以及經道院所傳授的知識感到懷疑。這種轉變無疑是在挑戰最高權力——教宗。但是，這波追求知識的風潮延燒得太過熱烈，就連教宗也無力全部干涉，於是，連宗教也無可避免地，跟著這波潮流進行自身的變革。因此，社會開始產生大改革，許多重要的知識，在這個時期發生了重要的變化，哥白尼的「地動說」，成為當時徹底改變世界觀的先驅。

這波「知識革命」，使得各種學科如雨後春筍般紛紛冒出頭來，原有的科學及航海技術，如：測量、數學及天文學等知識，都有了突破性的進展，以致各國君主及商人都懷抱起航海致富的夢想。君主為了尋找新的殖民地，擴展國家勢力；商人和探險家則抱著拓展貿易航線、前往異國尋找金、銀、香料和傳說中的寶藏，以增加財富的想像，紛紛投入大量的金錢及人力、物力。在這兩股龐大勢力的結合下，歐洲迅速進入遠航能力發達的「大航海時代」，促成了「地理大發現」。

到了1453年，土耳其征服拜占庭，大批希臘學者逃亡到義大利，把古希臘的重要文獻重新帶回到歐洲。當時，歐洲社會原本崇尚華麗風格，可是當他們一接觸到古希臘的精神，馬上受到震撼，許多人宣布放棄華麗風格，回歸純樸、追求內省的古希臘精神，從此，開啟了「文藝復興」時代的偉大序幕。

歐洲藝術的新生

文藝復興運動在繪畫方面，也同樣受到古希臘文明的深遠影響，一改以往華麗的筆法，在創作技法上有了全面的革新思維。畫家們回歸古希臘時代的繪畫技巧，改以寫實手法為主，並加入新的元素——運用數學領域中的拋物線條和幾何圖形，構成一幅內容充實、豐富的畫作。同時，也利用光學方面的各類透視法、光譜及色調，使色彩運用更加鮮明靈活。這些新元素的加入，使得此時期的作品，不僅迥異於中古時代，甚至超越了其所師法的古希臘時代，形成一種全新的風格。

文藝復興時期的畫家們，在經過一段時間的研究與探索之後，突破了畫作只能表現於牆壁、畫布及木板的二度空間刻板印象，發明出以三度空間來詮釋繪畫的嶄新方法，讓整個文藝復興時期的繪畫表現，變得更加生動、活潑，可以說是當代歐洲藝術的濫觴。

為衣服保留活動空間

文藝復興時期是個人才輩出的時代，所有被傳統壓制的想法，紛紛解套。哥德時期在各種藝術上追求長度與高度的審美觀，逐漸被「寬度」所取代。在現代，將平面的布料按照人的身體進行立體剪裁的所謂「打版」技術，已經廣為人知，並普遍運用在服裝的剪裁設計上。但是這種利用三角形的兩邊，縫合起來的立體剪裁方法與縫紉技術，是在十八世紀才發明出來的。

在十六世紀時，人們還是透過在布面上做出「切縫」(Slash)，保留肢體活動的空間，並將分別製作出來的袖子，和前後、左右的布片，用帶子、繩子或金線連結起來。從切縫的地方，可以看到裡面的白色襯衣。在許多大師的畫作中，都可以看到以切縫裝飾做成的服飾，就可以想像出當時這種剪裁是多麼流行了。

切縫裝飾可以多方面地創造服裝的蓬鬆感，呈現人體無法達到的寬度，常常使用在肩部或臀部上。在女裝使用這種有寬大效果的設計，可以凸顯纖細的腰身，如果再加上緊身胸衣設計，更可塑造出婀娜多姿的體態。當時這種剪裁設計幾乎席捲了整個歐洲，成為獨一無二的流行時尚。

切縫裝飾最早源於十五世紀末，是為了受雇於瑞士與德國的傭兵而設計的制服款式，當然最重要的原因還是功能上的考量。後來，設計師

服裝小常識：切縫裝飾 (Slash Fashion)

切縫的剪裁手法，就是將兩塊布分開剪裁，再在這兩塊布的相應位置上打孔，在左右、上下用帶子、繩子或金線連結起來，製作出袖子或衣服的某個部分。這種剪裁方法稱之為切縫，它可以保留出肢體活動的空間。

這種設計風格到了十九世紀初期，衍生出所謂的泡式切縫袖 (Slashed-puff)，又稱為西班牙袖 (Spanish sleeve)。這是流行於1800～1850年代婦女的服裝的剪裁方式，主要的特色是，在泡泡袖的袖片上做出縱向的切縫，可以露出內層絲質襯衣。當時的服裝設計師很喜歡利用這樣的技巧，為衣服設計美麗的配色。