

时尚的力量

经典设计的外延与内涵

The Power of Fashion
About Design
and Meaning

【荷】娜达·凡·登·伯格等 著
韦晓强 吴凯琳 朱怡康 许玉铃 译

科学出版社

The Power of Fashion

时尚的力量

〔荷〕娜达·凡·登·伯格 等著
王 晓 强 吴凯琳 朱怡康 许玉铃 译

科 学 出 版 社

© 2006, Uitgeverij Terra Lannoo BV. For the original edition.

Original title: De macht van mode. Translated from the English language

www.lannoo.com

© 2013, Science Press, China. For the Chinese edition (simplified edition only)

版权所有。未经出版人事先书面许可，对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复印、录制、录音，或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由科学出版社出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-1878

图书在版编目（CIP）数据

时尚的力量 / (荷) 伯格等著；韦晓强等译．—北京：科学出版社，2014.8

书名原文：The power of the fashion

ISBN 978-7-03-040527-2

I. ①时… II. ①伯… ②韦… III. ①服饰美学—基本知识 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第088751号

责任编辑：张 婷 金 金 / 责任校对：宣 慧

责任印制：张 倩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年8月第 一 版 开本：787 * 1092 1/16

2014年8月第一次印刷 印张：26

字数：500 000

定价：168.00元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

目 录 ■ Contents

008	推荐序 综观时尚的点、线、面
011	简介

Chapter 1 时尚与历史

	德克·洛维特 (Dirk Lauwaert)
018	道德与时尚
	芭芭拉·范肯 (Barbara Vinken)
032	永恒：服装的褶边
	尤里奇·雷曼 (Ulrich Lehmann)
046	虎跃：时尚的历史

Chapter 2 时尚与社会

	吉尔·利波维茨基 (Gilles Lipovetsky)
074	时尚社会的艺术与美学
	艾瑞克·德·奎裴尔 (Eric de Kuyper)
096	如果一切都是时尚，那么“时尚”发生了什么事？

Chapter 3 时尚的意义系统

	帕特里夏·克雷费托 (Patrizia Calefato)
130	时尚的符号体系
	安妮可·斯梅丽科 (Anneke Smelik)
156	时尚与视觉文化
	德克·洛维特 (Dirk Lauwaert)
177	I 服饰与内在存有
181	II 服饰乃物品
186	III 服饰与想象

193 IV 大众化的轻蔑

Chapter 4 时尚是行为艺术

- 荷西·突尼辛 (José Teunissen)
- 198 从风格型男到时装秀
- 金吉·格雷格·达根 (Ginger Gregg Duggan)
- 226 史上最精彩的演出
- 罗塞塔·布鲁克斯 (Rosetta Brooks)
- 252 布鲁明戴尔的叹息与耳语

Chapter 5 时尚与全球化

- 泰德·波尔西默斯 (Ted Polhemus)
- 266 地球村的世界该如何穿着
- 深井晃子 (Akiko Fukai)
- 292 日本与时尚

Chapter 6 时尚与艺术

- 凯琳·夏奈特 (Karin Schacknat)
- 318 混搭的艺术
- 克里斯·汤森德 (Chris Townsend)
- 346 喜爱差异性
- 克里斯·汤森德 (Chris Townsend)
- 364 耽溺于节奏

Chapter 7 时尚理论

- 汉克·霍克斯 (Henk Hoeks)、杰克·普斯特 (Jack Post)
- 396 时尚理论的五位先驱

时尚设计师与摄影师

- 022 阿尔伯·艾尔巴茨 (Alber Elbaz)
- 030 伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)
- 038 梅森·马丁·马吉拉 (Maison Martin Margiela)
- 042 川久保玲 (Rei Kawakubo)
- 055 克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix)
- 062 帕昆夫人 (Madame Paquin)
- 072 玛莉·官 (Mary Quant)
- 082 薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)
- 098 安·迪穆拉米斯特 (Ann Demeulemeester)
- 106 本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm)
- 114 可可·香奈儿 (Coco Chanel)
- 122 尼古拉·盖斯奇埃尔 (Nicolas Ghesquière)
- 127 缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)
- 134 古琦欧·古驰 (Guccio Gucci)
- 142 多尔奇与嘉班纳 (Dolce & Gabbana)
- 150 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)
- 162 伊涅丝·范·兰斯维尔德 (Inez van Lamsweerde)
- 182 索菲亚·可可萨拉齐 (Sophia Kokosalaki)
- 188 亚历山大·范·斯洛布 (Alexander van Slobbe)
- 210 保罗·普瓦雷 (Paul Poiret)
- 218 维克托与罗尔夫 (Viktor & Rolf)
- 222 约翰·加利亚诺 (John Galliano)
- 238 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen)

- 248 盖·柏丁 (Guy Bourdin)
- 260 赫尔穆特·牛顿 (Helmut Newton)
- 264 托马斯·巴宝莉 (Thomas Burberry)
- 270 汤米·希尔费格 (Tommy Hilfiger)
- 278 迪赛 (Diesel)
- 286 拉夫·劳伦 (Ralph Lauren)
- 290 詹尼·范思哲 (Gianni Versace)
- 296 三宅一生 (Issey Miyake)
- 303 渡边淳弥 (Junya Watanabe)
- 306 山本耀司 (Yohji Yamamoto)
- 314 让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier)
- 326 露西·奥塔 (Lucy Orta)
- 334 瓦尔特·范·贝伦东克 (Walter van Beirendonck)
- 338 亚历山大·向曹域兹 (Alexandre Herchcovitch)
- 342 侯赛因·卡拉扬 (Hussein Chalayan)
- 350 贝雷斯 (Bless)
- 362 桑尼娅·德劳耐 (Sonia Delaunay)
- 386 艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli)

The Power of Fashion

时尚的力量

[荷]娜达·凡·登·伯格 等著
王晓强 吴凯琳 朱怡康 许玉铃 译

科学出版社

© 2006, Uitgeverij Terra Lannoo BV. For the original edition.

Original title: De macht van mode. Translated from the English language
www.lannoo.com

© 2013, Science Press, China. For the Chinese edition (simplified edition only)

版权所有。未经出版人事先书面许可，对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播，包括但不限于复印、录制、录音，或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由科学出版社出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）销售。

北京市版权局著作权合同登记号：01-2013-1878

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚的力量 / (荷) 伯格等著; 韦晓强等译. —北京: 科学出版社, 2014.8

书名原文: The power of the fashion

ISBN 978-7-03-040527-2

I. ①时… II. ①伯… ②韦… III. ①服饰美学—基本知识 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第088751号

责任编辑: 张 婷 金 金 / 责任校对: 宣 慧

责任印制: 张 倩

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

中国科学院印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年8月第 一 版 开本: 787 * 1092 1/16

2014年8月第一次印刷 印张: 26

字数: 500 000

定价: 168.00元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

前言

时尚现象如今史无前例地百花齐放，潮流与时尚成为一个备受讨论的话题，也是许多著作的主题，而我们的最贴近肌肤的种种知识，也逐日增长。报亭的架子上满满都是时尚杂志，提供最新诀窍，并描述时尚世界中的最新发展。但就知识层面而言，尽管时尚这种现象已经在现代社会中占有重要的一席之地，但仍是个未开发的领域。

ArtEZ 艺术机构将当代时尚视为时代的一面镜子，它反映出重要的社会与文化的发展。其研究方式是将时尚置于一个理论与社会的脉络中，从而揭露其底层下的意义，并使其开放供人讨论。

我们秉持这种研究方式，开始编辑这本崭新的时尚专册，立足于当代的有利位置上，回顾时尚的历史。《时尚的力量》的编撰前后耗时三年，将时尚视为在这视觉主导的文化中的一种现象，并融入人类学、社会学、哲学和符号学等观点，来丰富时尚的历史。

通过本书的出版，ArtEZ 艺术机构希望能促进时尚设计的理论架构，尤其是针对大专院校学生，以及对设计有兴趣的一般大众。

荷西·突尼辛 (José Teunissen)

ArtEZ 艺术机构时尚课程讲师

目 录 | Contents

008	推荐序 综观时尚的点、线、面
011	简介

Chapter 1 时尚与历史

	德克·洛维特 (Dirk Lauwaert)
018	道德与时尚
	芭芭拉·范肯 (Barbara Vinken)
032	永恒：服装的褶边
	尤里奇·雷曼 (Ulrich Lehmann)
046	虎跃：时尚的历史

Chapter 2 时尚与社会

	吉尔·利波维茨基 (Gilles Lipovetsky)
074	时尚社会的艺术与美学
	艾瑞克·德·奎裴尔 (Eric de Kuyper)
096	如果一切都是时尚，那么“时尚”发生了什么事？

Chapter 3 时尚的意义系统

	帕特里夏·克雷费托 (Patrizia Calefato)
130	时尚的符号体系
	安妮可·斯梅丽科 (Anneke Smelik)
156	时尚与视觉文化
	德克·洛维特 (Dirk Lauwaert)
177	I 服饰与内在存有
181	II 服饰乃物品
186	III 服饰与想象

193 IV大众化的轻蔑

Chapter 4 时尚是行为艺术

- 198 荷西·突尼辛 (José Teunissen)
从风格型男到时装秀
- 226 金吉·格雷格·达根 (Ginger Gregg Duggan)
史上最精彩的演出
- 252 罗塞塔·布鲁克斯 (Rosetta Brooks)
布鲁明戴尔的叹息与耳语

Chapter 5 时尚与全球化

- 266 泰德·波尔西默斯 (Ted Polhemus)
地球村的世界该如何穿着
- 292 深井晃子 (Akiko Fukai)
日本与时尚

Chapter 6 时尚与艺术

- 318 凯琳·夏奈特 (Karin Schacknat)
混搭的艺术
- 346 克里斯·汤森德 (Chris Townsend)
喜爱差异性
- 364 克里斯·汤森德 (Chris Townsend)
耽溺于节奏

Chapter 7 时尚理论

- 396 汉克·霍克斯 (Henk Hoeks)、杰克·普斯特 (Jack Post)
时尚理论的五位先驱

时尚设计师与摄影师

- 022 阿尔伯·艾尔巴茨 (Alber Elbaz)
- 030 伊夫·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)
- 038 梅森·马丁·马吉拉 (Maison Martin Margiela)
- 042 川久保玲 (Rei Kawakubo)
- 055 克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix)
- 062 帕昆夫人 (Madame Paquin)
- 072 玛莉·官 (Mary Quant)
- 082 薇薇安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)
- 098 安·迪穆拉米斯特 (Ann Demeulemeester)
- 106 本哈德·威荷姆 (Bernhard Willhelm)
- 114 可可·香奈儿 (Coco Chanel)
- 122 尼古拉·盖斯奇埃尔 (Nicolas Ghesquière)
- 127 缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)
- 134 古琦欧·古驰 (Guccio Gucci)
- 142 多尔奇与嘉班纳 (Dolce & Gabbana)
- 150 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)
- 162 伊涅丝·范·兰斯维尔德 (Inez van Lamsweerde)
- 182 索菲亚·可可萨拉齐 (Sophia Kokosalaki)
- 188 亚历山大·范·斯洛布 (Alexander van Slobbe)
- 210 保罗·普瓦雷 (Paul Poiret)
- 218 维克托与罗尔夫 (Viktor & Rolf)
- 222 约翰·加利亚诺 (John Galiano)
- 238 亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen)

248	盖·柏丁 (Guy Bourdin)
260	赫尔穆特·牛顿 (Helmut Newton)
264	托马斯·巴宝莉 (Thomas Burberry)
270	汤米·希尔费格 (Tommy Hilfiger)
278	迪赛 (Diesel)
286	拉夫·劳伦 (Ralph Lauren)
290	詹尼·范思哲 (Gianni Versace)
296	三宅一生 (Issey Miyake)
303	渡边淳弥 (Junya Watanabe)
306	山本耀司 (Yohji Yamamoto)
314	让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier)
326	露西·奥塔 (Lucy Orta)
334	瓦尔特·范·贝伦东克 (Walter van Beirendonck)
338	亚历山大·向曹域兹 (Alexandre Herchcovitch)
342	侯赛因·卡拉扬 (Hussein Chalayan)
350	贝雷斯 (Bless)
362	桑尼娅·德劳耐 (Sonia Delaunay)
386	艾尔莎·夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli)

综观时尚的点、线、面

辜振丰

自千禧年以来，时尚研究呈现出百花齐放的样态，有的聚焦于文化史，有的以品牌为主题，有的则纯粹以设计师的创意为视角。然而，《时尚的力量》则邀请世界顶尖的学者论述时尚，试图从历史、哲学、文化、美学、艺术、文学和全球化等层面，透视时尚炫目华丽的表象下，多元而丰富的文化内涵，读完确实让人获益良多。

说到时尚，得以法国的古典时尚为起点。首先，王公贵族拥有经济力和文化霸权，因而可以主导时尚。以宫廷的服饰品味而言，最受瞩目的莫过于17世纪时的法国宫廷，尤其当时主导流行的中心人物便是自号“太阳王”的路易十四（Louis XIV）。他带动流行文化，并重修凡尔赛宫，闲来无事更经常举办派对和舞会。有趣的是，他从小便长发披肩，深获众人的称羡，于是宫中大臣开始模仿他的穿着，每一位贵族一亮相，总是头顶着假发、脚上穿着白长袜和高跟鞋，而衣服上更是镶上金链条。

接着，再回顾过去的大航海时代，葡萄牙跟西班牙起步较早，率先到美洲攻城略地，获益甚为可观。追随其后的法国就必须另辟蹊径，才能够跟这两个国家争雄。法国的皇室颇有远见，开始大力发展时尚产业。路易十四任用吉恩巴普蒂斯特·柯尔贝

（Jean-Baptiste Colbert）担任财政部长，并由他拟定时尚产业发展的政策。柯尔贝指出：“法国的时尚产业若发展起来，可以媲美西班牙在中南美洲的金矿银矿。”这句名言在法国政府目前的产业发展中，依然受用无穷。

柯尔贝首先成立“皇家时尚公司”，将布商和裁缝师的行业分开。以裁缝行业而言，凡徒弟制度、薪资、工作时间都有严格的规定。为了避免双方竞争，于是严格禁止裁缝师贩卖布料。顾客若要订制衣服必须先向布商购买布料和其他配件，然后再找师傅制作。

1675年他又下令成立“女性裁缝行会”，负责制作女装和女用内衣，且规定女徒弟必须学艺三年才能执业。当时的皇室，还以里昂（Lyon）为布料制造重镇，并大量聘请意大利籍的师傅来法国指导织布技术，后来里昂便日渐成了丝织中心。

现在的时尚品牌服饰要造势，必须透过服装秀和真人模特儿示范，以及电子媒体和文字媒体的广泛宣传。但在当时，假人模特儿是非常重要的道具，其材料不外乎蜡、木材及陶瓷。服饰店除了在店頭陈列穿着新衣服的假人模特儿，另外，裁缝师也会将一座座的假人模特儿带到各国的宫廷，以便展示给那些上流社会的贵妇参考，再向她们取得订单。

到了17世纪，印刷术越来越发达，时尚版画逐渐地取代过去的假模特儿。随着新时代的来临，法国一些出版社开始推出时尚版画，并且大量外销。接着，法国的时尚杂志更是风起云涌，到18世纪末已经有上百种时尚杂志出版。不过，欧洲此时开始掀起工业革命，男人的服饰日趋单调而贫乏，因为他们除了享受权力，也热衷于追求财富，以致将服饰之美让位给女性。

1789年法国大革命爆发，路易十六和皇后玛丽·安托瓦内特（Marie Antoinette）遭到革命党逮捕，他们俩在四年后先后被推上断头台。值得一提的是，玛丽皇后的罪名是“浪费”！不过，巴黎时尚如今能够扬威世界，这位皇后可是功不可没。例如，玛丽皇后的御用女裁缝师罗斯·波提（Rose Bertin）还被戏称为宫廷的“时尚部长”。

罗斯·波提是位精明的女商人，不但在圣·奥诺赫大街开设服饰店，同时也打出设计师品牌。她为玛丽皇后设计的服饰，不但遵循镶褶边的洛可可传统，而且也引入当时的英国时尚。她不受制于过去的设计理念，敢于创新，又有皇后的支持，让许多巴黎的上流贵妇对她青睐有加。不过，罗丝的设计理念其实是由她跟玛丽皇后讨论得出来的。所以，设计师能够取得社会地位，并拥有知名度，则肇始于19世纪中期的第二帝国。

从时尚史的角度看，路易十四、玛丽皇后、欧仁妮皇后相继为巴黎时尚奠定了基础。19世纪中期的欧仁妮皇后是“时尚女教主”，主导“法兰西第二帝国”的流行品位。显然，1868年时尚体系开始萌芽。法兰西第二

帝国正式登场，高级订制服和名牌商品开始亮相，如路易·威登（Louis Vuitton）、爱马仕（Hermès）、卡地亚（Cartier）、娇兰（Guerlain）。当时，法国举办万国博览会，更趁机宣传时尚名品，路易·威登和爱马仕这两大品牌在会中还得了大奖，此后便开始闻名于国际。

至于来自伦敦的设计师查尔斯·沃斯（Charles Worth，1826—1895，高级时装的始祖，第一位在欧洲出售设计图给服装厂商的设计师，也是服装界第一位开设时装沙龙的人），也在巴黎开店，为上流贵妇制作高级订制服。接着，来往于大西洋两岸的轮船开始起航，美国的贵妇也前来巴黎消费，尤其是“高级订制服”。沃斯其实就是欧仁妮皇后的御用服装设计师。皇后就是流行品位的代表，贵妇们也以模仿她的品位为荣。

除了沃斯之外，保罗·普瓦雷（Paul Poiret）抛弃束腹马甲，为女性设计圆筒服饰，同时又引进东方色彩，也因此成为20世纪初期服饰界的明星。接着，可可·香奈儿（Coco Chanel）更以黑白色系、小圆帽、短裙驰名欧美，而战后则有迪奥（Dior）、伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent），让时尚展现出一股新活力。

香奈儿说过，时尚就是要撷取时代的信息。意大利米兰的乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）、詹尼·范思哲（Gianni Versace）、多尔奇（Dolce）与嘉班纳（Gabbana）也纷纷推出作品，以便为时尚作见证，而英国的薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）更以诙谐嘲讽的手法来设计创作，如白金汉宫的卫兵制服也可以变成女装，朋克风尚也在她的创意之下于时装秀亮相。

后来，日本的设计师开始扬威巴黎，如高田贤三（Kenzo Takada）、三宅一生（Issey Miyake）、山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）。尤其是1981年4月川久保玲和山本耀司携手合作，在巴黎服装发布会初试啼声，同年10月又陆续推出春夏装。川久保玲当时在国际是位默默无闻的设计师，但是在两次发布会后，立即震惊巴黎的服装界。

川久保玲的作品仅以黑色为基调，同时刻意强调不均衡的表现。如此整件衣服的前后、左右、表里，在她手中总会变得颠三倒四，甚至模糊不清。以她的大胆表现、敢于创新，法国《费加罗》时尚杂志甚至表示，她的作品就像原子弹爆炸之后的残留物。川久保玲和山本耀司经过数年的努力，终于在国际服饰界掀起一场“黑色革命”。川久保玲之后更在时尚界掀起了一股解构风潮，从而影响欧美新世代的设计师，如亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）、约翰·加利亚诺（John Galliano）、马丁·马吉拉（Martin Margiela）。

马吉拉的作品充满了实验风格。如果说20世纪80年代的川久保玲掀起了一股前卫风潮，那么马吉拉更向前推进一步。他的裙子可以用西装布拼贴，而毛衣套到头顶，头部和脖子便能结合为一体。马吉拉曾对此发表服饰宣言：女人的美不在于脸部，而是透过身体与服装产生新的辩证关系。他以超前卫技巧将服饰推向极限，也呈现21世纪服装发展的可能性。

诚然，每个设计师总有意无意要摆脱前辈的阴影，从而打出一片新天地。尤其是在时装秀让作品亮相，以之来诠释时尚的新义。早期的时装发布会，设计师通常会跟编

舞家合作，如三宅一生邀请法兰克福芭蕾舞团团员来走秀，而川久保玲则跟美国摩斯·肯宁汉（Merce Cunningham）舞团合作。但新世代设计师则开始亲自设计舞台秀。

例如，金吉·格雷格·达根（Ginger Gregg Duggan）在《史上最精彩的演出：综观当代服装秀与行为艺术的关系》中指出，麦昆在1999年春季服装发布会的谢幕仪式上，安排了一位模特儿在伸展台地面的一个转盘上缓缓旋转着，她身上白色的洋装，看起来就像是将一条裙子以皮带系在胸上，而当她旋转时，场上的两支机器人喷枪突然猛烈地朝她身上喷洒黄色与黑色的颜料。

至于侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）则在秀场安排四位模特儿出现后，立刻把沙发套在身上。这体现出时尚是分分秒秒在变化，而这就是法国学者吉尔·利波维茨基（Gilles Lipovetsky）强调的，时尚就是“瞬间的帝国”。

然而，光是表现前卫的观点和作品还是让人觉得缺乏历史的基础，因此，本书也没有忽略古典的时尚论述。书中结尾也附上古典大师如夏尔·波德莱尔（Charles Baudelaire）、格奥尔格·齐美尔（Georg Simmel）、斯特芳·马拉美（Stéphane Mallarmé）、瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）、罗兰·巴特（Roland Barthes）等的简介和论述，让读者能够在时尚的时光隧道中出入古今。

综观《时尚的力量》，不但内容丰富，同时更能够兼顾当代与古典的论述，令我更惊叹于时尚背后的丰饶精彩、深刻与隽永，堪称近年探讨时尚的大作，我诚挚地推荐这本好书。