

20

S H I J I S H I J I E
F U Z H U A N G
D A S H I J I
P I N P A I F U S H I

20世纪世界服装大师 及品牌服饰

[1]

彭永茂 王岩 编著

1-091

*Shijiwufuxhuang
dashi
jipingpaifushi
yibainianyibairen*

辽宁美术出版社

总策划：杜凤宝

策 划：王易霓

图书在版编目 (CIP) 数据

20世纪世界服装大师及品牌服饰 / 彭永茂, 王岩编著; 一沈阳:
辽宁美术出版社, 2001.9

ISBN 7-5314-2817-2

I. 20… II. 彭… III. 服装—世界—图集
IV. TS941.7-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 068583 号

辽宁美术出版社出版·发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号, 邮政编码 110001)

辽宁美术印刷厂印刷

开本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16 字数: 80 千字 印张: 45

印数: 1—2 000 套

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 王易霓

责任校对: 车 红 周艳红

封面设计: 杜 江

技术编辑: 鲁 浪 王振杰

版式设计: 新泉 姚蔚 蒸蒸 易虹 雨儿

定价: 300.00 元/套 (1~5 册)

S H I J I S H I J I E
F U Z H N G
D A S H I
P I N P A I F U S H I

TS941-09/
4342-1

20世纪世界服装大师 及品牌服饰

彭永茂 王岩 编著

[100年
100人]

*Shijiwofuzhuang
dashi
jipingpaifushi
yibainianyibairen*

辽宁美术出版社

目录

(第一册)

前言

查尔斯·菲德利·渥斯	Charles Frederick Worth	10 — 21
加克·德塞	Jacques Doucet	22 — 27
查尔斯·勃因坦·莱特凡	Charles Poynter Fedfern	28 — 30
佳依·兰芬	Jeanne Lanvin	31 — 38
卡·洛特姐妹	Callot Soeurs	39 — 44
帕茄恩	Paquin	45 — 49
保罗·波依莱特	Paul Poiret	50 — 56
玛德莱尔·维奥奈	Madeleine Vionnet	57 — 64
马利诺·佛尔切尼	Mariano Fortuny	65 — 70
卡布丽尔·夏乃尔	Gabrielle Chanel	71 — 79
玛吉·罗弗	Maggie Rouff	80 — 82
柳欣·莱隆	Lucien Lelong	83 — 86
爱德华·毛利纽克斯	Edward Molyneux	87 — 91
加克·埃姆	Jacques Heim	92 — 94
简·巴度	Jean Patou	95 — 100
爱丽莎·夏帕莱里	Elsa Schiaparelli	101 — 112
罗伯特·皮盖特	Robert Piguet	113 — 114
沙尔布莱·法拉嘎尔	Salvatore Ferragamo	115 — 123
马塞尔·罗夏	Marcel Rochas	124 — 125
尼娜·丽希	Nina Ricci	126 — 140

前言

20 世纪的服饰

10 年代 奔向自由

20 世纪是现代文明蓬勃发展的世纪。1900 年万国博览会在巴黎隆重召开, 现代文明将人类社会推向了一个新的世纪。在风俗方面, 伴随着社会的发展, 亦出现了摆脱 19 世纪中期以来过激、繁琐的装饰及造型, 追求适应现代社会发展、恢复人体自然美的新趋势。当时, 在英国库斯塔夫·库穆特、波·特·贝特等所从事的服装艺术活动, 正是对这一流行趋势的反映。回归人体自然这一艺术新观念与当时的艺术发展趋势不谋而合, 所以, 当第一次世界大战结束之后, 巴黎的高级时装店顺应时代的潮流, 迅速将其现实化普及到一般女性当中。

20 世纪之初的巴黎高级服装店, 肩负着向来自世界各地的客人提供最新流行信息、引导时尚潮流的任务。跨世纪的服装设计师渥斯(1825—95)、德赛(1853—1929)、莱特凡(1853—29)、兰芬(1867—1946)、帕茹恩(1864—1936)等运用紧身衣, 刻意将人体塑造成 S 造型, 创作出了属于那个时代的、极其经典的作品。但同时也可以说, 正是因为这种极端的塑造手法, 使女性们受到了前所未有的束缚。相对于此, 家居用宽松式服装逐渐流行起来。19 世纪末 20 世纪初所流行的宽松女袍就是这一社会现象的表现。从 19 世纪末开始, 日本情调的服装受到欢迎, 并在欧美站稳脚跟。其背景是因以日本为创作题材的歌剧, 在广大的观众中受到热烈欢迎。另外, 在 1900 年的巴黎万博会上, 日本女演员川上贞奴的和服姿态迷倒了整个巴黎, 受其影响, 大约在 1903 年前后, 巴黎市面上出现了和服风格的家居服。

1906 年波依莱特(1879—1944)发表了不使用紧身衣的礼服, 其革命性的革新在于将女性的身体从过度的束缚中解放出来, 将 20 世纪表现人体自然美的理念现实化。关于这一设计思想, 他在其自传中这样写到: “在研究了古希腊礼服之后, 我发现了礼服的支点在肩上, 而对于在我以前的人来说, 他们是将支点放在腰上。”波依莱特以此为设计基点, 于 1903 年和 1904 年分别发表了和服风格的大衣和大袖筒型大衣, 并以此掀起流行高潮。波依莱特通过这些以及 1903 年美国舞蹈家丹坎在巴黎演出时所穿的古希腊风格的束腰外衣等服装, 敏锐地观察到了时代的变化以及流行动向, 迅速从旧的观念中解脱出来, 将设计要点转移到类似古希腊, 以及日本和服等宽松形态和直线式设计上来。

波依莱特放弃紧身衣, 将上一世纪的高发式改为小型后盘发式, 将大帽子改为无沿帽和发带, 创造出了新的美感。进入到 1910 年, 宽松且有重量感的东洋风格大衣受到欢迎。1909 年俄罗斯的芭蕾舞令巴黎疯狂, 1904 年《一千零一夜》新译本出版, 巴黎到处被东方情趣所装点着。波依莱特、卡·洛特姐妹及这一时期的代表设计家们对此迅速做出反应, 相继发表了灯罩型束腰外衣和裙子等, 使巴黎的流行时装飘逸着异国情调。

从 19 世纪末起, 作为女装流行起来的男式女装, 因富有实用性且又与 20 世纪流行趋势相吻合, 所以, 作为新女性服装的基本形态, 经过 20 世纪逐步确定下来。当时的作品多是借鉴男装的设计演变出来的。而相对于此, 帕茹恩、兰芬、波依莱特等, 这些巴黎高级时装设计师则发表了极富女性特点且有功能性的男式女装。除此之外, 威尼斯的服装设计师佛尔切尼也致力于古希腊风格的礼服的设计, 其作品的独特性和新鲜感给人们留下了深刻的印象, 对 20 世纪的服装设计师赋予了很大的影响。

今日西欧各主要城市的现代化之基础是在 20 世纪之初奠定的。汽车、无线电、电话、电影等科学技术的发展使人们的生活更加丰富, 同时也宣告了消费时代的到来。19 世纪末出现的汽车, 随着批量化生产的实现, 在社会上迅速推广起来。伴随着这一消费现象的出现, 开车兜风成为一种新时尚, 适合敞篷式汽车的服装也应运而生, 如防尘服等迅速进入到上层社会的妇人日常生活之中, 正是这一社会现象的反映。

从上世纪开始流行起来的运动装, 在学校和普通百姓之中也广泛地流行起来。1896 年奥林匹克的召开, 1904 年设立足球比赛, 1913 年成立国际硬式网球协会, 这些都为运动装的发展提供了机会, 对于运动服来说, 除了追求高技术之外, 追求运动技能也成为必不可少的一项。到 1908 年女性参加奥林匹克获得认可以后, 运动装的流行在女装中进一步得到扩大和发展。1911 年探戈开始大流行, 随之掀起跳舞热。女性的理想形象逐渐发生变化, 到第一次世界大战结束时, 活跃于社会的女性成为女性们追求的目标。

关于 20 世纪初的男女装, 可以说: 相对于巨变的女装, 男装几乎是没有变化, 是处在一种停滞状态之中。

1895 年无线电和 1904 年凸版印刷技术的发明, 大大提高了印刷质量和速度。同时也为服装的发展提供了机会, 起到了推波助澜的作用。1892 年创刊的《时尚》等服装杂志, 在世界各大

城市不断出版、发行。巴黎高级时装店的作品,通过这些杂志的宣传,极大地提高了存在感和知名度。当时的服装杂志主要是使用刻版手印,其创作方法似乎是受到了日本版画的影响,完成的作品轮廓清晰,色彩鲜明。当时的著名服装画家有波尔·伊利夫、乔尔休·里巴比、夏尔·马尔坦恩等。另外,正是通过这些名家的艺术活动为服装史的研究留下了宝贵的纪录。

1908年波依莱特印制了商品目录——《波尔·伊利夫绘波依莱特的礼服》,波尔·伊利夫以其精彩的手法,完美地表现了波依莱特作品的精髓,给20世纪初的服装画带来了很大的影响。认识到了商品目录重要性的波依莱特,于1911年再次委托里巴比,制作了《波尔·波依莱特作品集》,获得了同样的好效果。现在商业界所采用的商品目录呈送制正是这一做法的继承和延续。

巴黎高级服装店是新闻的报道中心,各国的报道机构以及记者云集巴黎。同时大量的报道也使巴黎服装店的名声名扬四海。纽约、伦敦等百货店也由此认识到了高级服装店所具有的揽客能力,大服饰商亦开始大量仿制高级服装店的作品。世纪之初的服装界焕发出一种新的生命力。伴随着这一形势,廉卖和盗版激增,为了防止这一现象,法国高级服装店联盟于1911年进行了改组,巴黎高级服装店联盟亦由此独立出来,将服装发表会正式制度化,这就是现代巴黎服装发表会的雏形。

巴黎服装发表会是由高级成衣、高级服装店、男装这三个部分构成的。具体主办这一活动的组织称“联盟”。其历史悠久,首创于1868年。当时是妇人用男式女装协会和成衣协会两个女装生产者的联合协会。1911年联盟协会分裂,高级服装店的“巴黎高级服装店协会”独立,开始举办独自の服装发表会,也就是高级服装发表会的开始。此时,还不存在后来的高级成衣服装发表会这一词汇。

高级服装发表会自创设以来,与时代的发展相依为命,在度过1929年的世界经济危机和第二次世界大战以后迎来了辉煌的发展时期。然而,给这样乘势发展而来的高级服装发表会打上句号的是1968年在法国发生的“五月革命”。

“五月革命”是从积压的社会构造中爆发出来的学生运动。这一运动给当时的社会带来了巨大的冲击,追求自由成为人们的理想。

在服装界,这意味着以追求完美主义的高级服装时代已经结束,实用且便于穿用的高级成衣的时代已经到来。获得了主导权

的高级成衣,其势力不断扩大,不仅仅局限于法国,形成了席卷世界的气势,其结果导致了1973年的改组。

会长加恩·姆克埃在过去的“巴黎高级服装店协会”以外,又新设立了“高级成衣协会”和“男装协会”,以后将这三个协会统合为“法国高级服装及设计师和高级成衣联合会”。同时也意味着高级服装设计与高级成衣设计师地位的同等化。另外,这一时期几乎所有的高级服装设计室都设有高级成衣部门,所以,高级服装设计师和高级成衣设计师也有了同台切磋技艺的可能,这是具有历史意义的变革。

此后,协会将服装发表会的时间定为:高级服装为一月(春夏)七月(秋冬);高级成衣为:三月(秋冬)七月(春夏),男装为:二月(秋冬)七月(春夏),直至今日。随着时代的变化,现在巴黎服装发表会可以说在内容上,已由高级成衣发表会取代了原为高级服装店开设的巴黎高级服装会的原意。

20年代 走向现代

从1914年第一次世界大战爆发到1929年发生世界性经济危机,中产阶级的抬头,生产的批量化给社会带来了新的生活方式。女装在实际生活中发生了巨大的变化,战争中女性出入于公司和工厂,长裙不便,过剩的装饰已不再适合,环境、劳动和资金不足迫使女装走向简洁化。此外,1918年战争的结束也并没有使女性进入社会走向完结。与此相反,同年,妇女参政在英国得到承认,女性参政在其他国家也相继获得批准,女性在社会上的独立性取得了进一步的发展。

自由恋爱、有学问、有职业是战后新女性的理想形象。正如小说描写的那样,寻求适应运动的服装,短发,齐眉的钟型女帽,高腰宽松至膝长的礼服成为新的流行趋势。在巴黎的高级服装店中,夏乃尔(1883—71)、维奥奈(1876—75)等设计师成为引导这一流行趋势的先驱。

根据外衣的变化,内衣也发生了很大的变化,紧身衣已不是必需品了,其功能也分离为上下两部分。也就是说,过去支撑胸部的部分被胸罩所取代,腰围以下被柔软的紧身衣所取代,后来称之为腰间松紧带。此后,在内衣的下面穿用贴身内衣的习惯也逐渐消失,简洁着装方式成为新的流行。至膝长的裙子使女性们认识到腿的美感,相对于厚厚的棉袜,肤色的绢袜开始受到关注。

服装走向了简洁, 浓妆则成为时髦。通过化妆公司的大量宣传和电影的影响, 化妆开始在一般女性中广泛流行起来。

伴随着流行的发展, 女性的审美意识也发生了变化, 前世纪的肥满体形已不在时髦, 清瘦苗条的体形令新世纪的女性向往。网球、体操、游泳、滑雪等运动流行起来。法国网球选手鲁奈·兰斯蒂取鳄鱼的攻击性, 将其注册为商标, 在他 1933 年引退以后, 开始贩卖胸前带有鳄鱼标志的网球用 T 恤衫。这种服装不仅局限用于网球运动, 作为便服, 也广泛流行于当今的世界。另外, 连获 1919 年到 1925 年网球锦标赛冠军的法国女选手兰兰, 在 1921 年的比赛时所穿用的、极富有功能性的网球服在世界迅速流行起来。

1912 年女子游泳比赛首次出现在斯德哥尔摩的奥林匹克大会上, 女子游泳选手开始活跃于游泳场, 人们开始寻求具有功能性的泳装, 适合人身体的编织物泳装普及起来。巴黎高级服装设计大师巴度(1880—36)、兰芬(1867—46)、爱马仕等迅速掌握这一信息, 相继推出泳装和海滨装, 在当时亦引起很大反响。同一时期作为海滨装最受注目是睡衣。睡衣本来是印度语的一种方言, 是指宽松、长至脚腕的裤子。1880 年由印度传到英国, 主要是作为男性睡衣来使用的。进入到 20 年代以后, 女性也开始穿用, 穿用的场所不仅仅局限于就寝之时, 作为休闲装亦出现在避暑地和一些轻松的场面。

1903 年由莱特兄弟发明的飞机得到迅速发展, 到 1919 年在英法之间亦出现了定期航班, 交通工具的发展使人们开始有能力奔波于城市和城市之间。1927 年, 查尔斯·林特库成功地飞越大西洋, 以此为契机诱发了旅行热。1913 年由于美国伏特汽车公司的一系列改进, 使汽车在 20 年代迅速普及起来, 伴随着这些社会文明的发展, 适合旅行、兜风等, 具有功能性的服装亦成为人们追求的目标, 服装进一步向便装化发展。当时服装界的领头人就是以后名扬四海的夏乃尔和维奥奈。

夏乃尔从 1913 年前后开始制作具有功能性服装, 到了 50 年代推出了名垂青史, 被称为“夏乃尔套装”的经典之作。这一作品被公认为是 20 世纪女装的基本模式, 其原形基本上取自于 1916 年发表的平纹面料便装和 20 年代的宽松套装。1926 年美国《时尚》的 11 月号推选夏乃尔的精炼、长至膝盖的黑色礼服为新时代女装。夏乃尔的服装充满了功能性, 她的服装是她个性的再现, 身为工作女性的夏乃尔, 及时将时代的气息注入到服装之

中, 为新时代女性的生活带来了新的气息。

将时代的气息准确地反映到服装上是夏乃尔的特点。相对于此, 维奥奈则专注于服装的构成、造型等, 并对此进行了一系列革新性的研究。维奥奈在 10 年代的后期, 开发出了利用木制人台、面料、剪刀、别针, 诸如雕塑似的立体剪裁法。运用极有伸缩性的乔其纱, 制作出了很合体的服装。她的 10 年代后期至 20 年代前期的作品, 主要是以缓慢、平面性和直线感为其特点的。此后不久亦采用斜裁法, 当时美国《时尚》杂志 1925 年 10 月号将此称为解剖学式裁剪, 设计出了造型崭新、触感极佳的服装。

20 年代是一个革新的时代。摆脱战前的旧观念是巴黎高级服装师的新目标。巴度(1880—1936)、罗弗(1896—71)、莱隆(1889—58)、毛利纽克斯(1894—74)、埃姆(1899—67)等成为服装界的新宠儿, 新旧交替, 万象更新。老牌店铺如: 帕茹恩、兰芬、卡·洛特姐妹等也纷纷采取柔软对策, 来适应战后的流行趋势, 可谓是八仙过海各显其能。此时的巴黎高级服装店, 可以说是迎来了黄金期, 世界各国的定购单纷纷飘向巴黎。欧美上流社会的女性为了定购最新的时装每年两次前往巴黎, 这一动态受新闻和报纸的宣传, 进一步引起人们的关注。如果说 20 年代流行的简练式样、巴黎高级时装设计师的作品在世界范围内容易被模仿和复制的话, 那么, 换一个角度来看, 这一结果也传播和推动了流行的发展。

1925 年在巴黎举办了“现代装饰工业美术国际展览会(装饰艺术)”, 这一展览会给充满了革新和创作力的巴黎高级时装很大的刺激。装饰艺术是一种在“立体派”古代埃及、非洲、日本等美术之中寻求着眼点, 具有直线立体构成、几何纹样装饰、色彩对比明快等特点的设计式样。

服装和艺术相结合, 追求新的创造性, 是这一时代的一个重要特点。

1907 年前后, 以毕加索和布拉克为中心创立了“立体派”。与此相关, 1909 年在意大利出现了马蒂斯等的“未来派”, 1919 年康定斯基等(青骑士)掀起了将艺术从传统的写实主义中解放出来的新运动。此外, 从 1903 年起开始活动的“维也纳设计室”、1919 年创设的“住宅建筑研究所”和俄罗斯革命以后发展起来的“俄罗斯”等开始从艺术的角度来思考生活的整体。同样在服装方面吸收美术方面的新思潮也开始建

立新的审美意识。当时的这些艺术活动对巴黎高级服装设计予以了很大的刺激。

到了1930年艺术家和服饰设计师的交流,以夏帕莱里和达利之间的关系最引人注目。

1927年,夏帕莱里(1890—1973)在当时极受欢迎的运动装毛衣上织上了仿真画,获得了人们的好评。翌年开设了“高级服装店”,以轻松的服装赢得了赞美,事业进一步扩大到套装和礼服方面,成为代表30年代的一名设计师。

当时的巴黎,1924年以安德烈的第一宣言为起端,超现实主义运动蓬勃兴起。夏帕莱里于其中的达利、加恩·考克特等关系极其密切。特别是与达利保持着一种极其亲密的关系,她免费为达利的夫人制作礼服,作为回报达利为她的服饰理论提供一些建议,夏帕莱里将最新的艺术直接引用到服饰之中。

30年代 材质革命

1927年10月24日,纽约股票市场股票暴落所引起的世界性经济危机,在各国引起极大的反响,输入关税明显提高。20年代以来逐渐发展起来的、来自海外的高级服装订单锐减。高级服装店,当然也包括纤维公司、装饰品公司,整个服饰界出现了大量的失业人员。

形成20年代流行趋势的原因是造型简洁,此后衰退的原因也是因为造型简洁。在接下来的时代里,强调女性身体寻求复古调的服装再度复兴起来。1929年巴度的时装发表会决定了30年代的服装的流行趋势。20年代以来出尽风头的夏乃尔、维奥奈,30年代的阿丽克斯(后来的格丽)和迈波希等,巴黎的高级服装店都相继发表巴度所倡导的长礼服式样。

长礼服用于晚间,昼间则是使用更有功能性的、至膝长的裙子。30年代的代表外形是宽肩、正常腰位、窄裙子的细长造型。发形再次恢复到发髻式,流行斜戴无沿帽和蓓蕾帽等小帽。

另外、原本是男装的裤子在女性当中也流行起来。10年代在运动时已普遍开始使用裤子了。20年代开始使用睡衣。20年代后期普及了作为滑雪服的灯笼裤。兰芬、巴度和爱马仕等这些擅长制作运动服的高级时装店率先推出了裤子式样,进入到30年代后期作为轻便服逐渐渗透到社会的各个阶层。

对于30年代的服装来说,另一个重要的影响就是来自好莱坞。

好莱坞最初拍摄影片是在1910年,到了1915年美国的主要电影公司开始云聚于此。第一次世界大战后,美国的电影公司以意想不到的低价格,迅速夺得了世界市场的占有率并不断推出明星,把普通百姓的娱乐生活推向了辉煌的顶点。好莱坞明星的服饰也由此成为人们模仿的对象,对一般女性产生了极大的影响力。

30年代在服饰界也是新材料开发初露头角的时代。

19世纪末加速了人造丝的开发,1905年英国首先将其应用到袜子上,随后将这一科技成果普及起来。到了30年代发展到穿在胸罩和吊袜带的长衬裙上。到了这个时期,开始出现恢复强调女性曲线美的流行趋势。为此,1931年出现的弹性松紧带内衣和吊袜带成了必不可少的服饰用品。到了1936年美国戴波公司开发了呢绒,1940年将其应用到长筒袜上。另外,在30年代其它的塑料聚乙烯、贝纶等人工纤维也不断被开发出来。据说,1938年英国服装所使用的人造丝占服装材料的10%左右。

1913年维戴恩·萨德帕克发明的拉链被应用到长筒靴和内衣上。1935年高级服装设计师夏帕莱里将其大量使用到服装设计之中,尽管当时巴黎的高级时装店无视了这些新材料,然而,夏帕莱里则先后在1930年到1932年使用了人造丝、玻璃纸和人造丝绸,积极使用人工纤维,走在了时代的前列。

40年代 战时服装

1939年以德国闪电式进攻波兰为契机,英国、法国对德宣战。第二次世界大战爆发。同年、德意日三国同盟形成,1941年太平洋战争爆发,整个世界处于战争状态。

至1944年美军解放巴黎为止,巴黎一直处于德国的占领之下。巴黎高级服装设计室,或停业或转向海外,留在巴黎的高级服装设计室尽管断断续续地举办服装发表会,但由于材料的不足严重地影响了创作活动的多样性。从战前开始流行起来的宽肩、细身造型被继承下来,街头出现的则是大帽子、头巾式无沿帽、齐膝长的喇叭裙和因材料不足而出现的软木厚底鞋。

在英国与他国相比为了弥补生产的低下性,开始了史无前例的女性雇用奖励制度,到1944年为止公务员的48%为女性,在工厂工作的女性与男性从事同样的工作。战时的英国,其商务部于1942年设立了伦敦服饰设计师协会。

50年代 巴黎神话

1944年被占领了4年的巴黎获得了解放。高级服装发表会迅速恢复。1945年在巴黎的装饰美术馆,高级时装设计师利用70厘米左右高的模型展示了最新之作。在多年没有的自由的气氛中,不光是设计师、艺术家们也纷纷前来参加了这一展览会,至翌年在各地巡回展出,借此向人们述说着和平时代的到来。

1947年的巴黎服装发表会,迪奥尔发表了新作,即刻被命名为“新式样”并由此奠定了50年代以后世界服饰的流行方向。在艰苦的战争年代每个国家都在追求节约、便于活动、实用的服装,然而,此时迪奥尔发表的则是一袭使用了数十米长面料的长裙、脚穿高跟鞋、细腰、宽肩,女性的线条被充分地表现出来的服装。饱受战争苦难的人们被这优雅、奢侈的新造型所感动,整个世界震动了,一夜之间、一切变为过去,新的流行带来了新的、巨大的需求。

此后,从1950年到1960年女性的服装,在世界各地不论是城市还是农村,都多多少少受到巴黎时装的影响。

在战后复兴的岁月里,巴黎高级服装店才能丰富的设计师如雨后春笋,层出不穷。在这当中迪奥尔(1905—57)、巴林夏加(1895—72)、卡丹(1920—)、杰文奇(1927—)、发斯(1912—54)、巴尔曼(1914—82)、库里久斯(1923—)等纷纷登场。此外,战前的大家马塞尔·罗夏(1902—55)、格丽(1899—93)以及夏乃尔等东山再起。来自世界的新闻记者和买主,每年两次会集巴黎高级服装发表会,由此所发出的信息成为确定世界服饰流行趋势的重要因素。昼间的男式女装和晚会用的晚礼服成为战后50年代复兴的象征。奥德利·埃普·布恩在电影中所穿的高级服装成为世界女性的憧憬和追求的目标。

这个时期巴林夏加的圆领套装,库里久斯的后来成为超短服原型的软管型连衣裙,夏乃尔的滚边粗花呢套装,60年代,圣·罗兰的短裤套装等等成为20世纪后期服装的基本原型。这些服装的设计与不久既成为主流的高级成衣有着裁剪简便、可大量生产的共同特点。

在巴黎的高级服装店引导着世界服装发展趋势的同时,世界各地年轻的一代也对服装表现出了极大的热情。进入到60年代,大众消费社会到来,电影、音乐和社会的变革对年轻一代开始产生影响。1961年苏联的载人宇宙飞船飞行成功,美国的肯尼迪

总统遭暗杀,越南战争爆发,1968年巴黎的“五月革命”,1969年人类登月成功,大事件层出不穷。在这样一个历史背景下,年轻一代开始追求自己的表现形式,音乐和服装成了首当其选的形式。以披头士为代表的新音乐和能充分表现年轻人热情的服饰不断出现在街头巷尾。

60年代 变革之风

伦敦街头从60年代初开始出现超短裙,这是伦敦的设计师玛丽·坤特(1934—)的杰作。而巴黎的库里久斯则将这一流行款式推向了高级时装的档次。

超短裙的出现,其背景首先不可忽视人们对身体意识的变化。身体是活动的雕塑,这是20世纪艺术的新认识,服装要表达身体的美感,这与19世纪的服装形成了鲜明的对照。20年代露至膝盖到了60年代则见到了大腿。社会发生了变化,设计师葛兰希(1922—85)将这一变化和认识具体化,推出了三角泳裤。

人类发展史上人工纤维是由美国的卡芳兹博士于1935年发明,到了1940年杜邦公司首先推出长筒袜,受到人们极大的欢迎。战后结实、便宜的尼龙袜实现了女性们常年的梦想并以此代替绢制品,尼龙袜席卷了世界的市场。到了60年代伴随着超短裙的出现,短裤和长筒袜向二者合一的连筒裤袜方向发展,此后在女性当中广泛流行起来。

50年代出现的各种各样的内衣都使用了尼龙和有弹性的材料。强调女性胸部美的胸罩;将裙子撑起的衬裙;掐腰内衣;腰间的松紧带等等,女性有一种好像是倒回到了19世纪的感觉。但是到了服装动荡的60年代,内衣也出现了急变,特别是在女性解放运动兴起之际,摆脱胸衣,出现不穿胸衣的运动,运动的参加者们将胸衣烧掉,并开始追求更加合理、更加舒适的内衣。进入到80年代内衣也出现了无性别化倾向。

聚酯纤维1946年在英国由ICI公司首先推向市场,作为代替天然纤维、可免熨的理想纤维得到大肆的宣传,事实上也确实如此,这也是至今为止依旧大量使用的一个重要原因。此后,斯潘德克斯纤维等有伸缩性、适合内衣材料的迅速发展对运动衣的进化产生了极大的推进作用。比如说,宇航服如果没有具有各种特殊功能的化学材料的出现是绝对不可能的。现在随着科学技术的不断发展,新性能被不断开发出来,化学纤维作为代替天然纤

维,以其独自的特殊性能广泛适用于服饰领域。特别是60年代,急速普及的化学纤维与有着巨大能力、新的服装生产体制的成衣业的发展协调,为大众消费时代的到来提供了物质上的准备。

成衣产业是在美国发展起来的,但在第二次世界大战之前,美国的成衣生产主要是依靠巴黎高级服装店,其生产体制为:在巴黎购买纸样在美国生产。以后,伴随着第二次世界大战的爆发,来自巴黎的服装以及样板已难于进入到美国。由此,美国的服装设计师具有了发挥才能的机会了。麦克卡戴(1905—58年)等人迅速设计出了美式适合批量生产的成衣,美国的成衣业有了很大的发展。1960年,美国的成衣商将夏乃尔套装纸样成衣化,在世界引起轰动,夏乃尔风格的套装一时风靡世界。

成衣业不仅仅是美国,在世界各地随着60年代大众消费时代的到来,能够适应时代需要的成衣产业受到了人们的重视并由此得以迅速发展。与此相反,费时费力的定购高级服装的定购数则逐渐减少。为了生存和发展各大服装店纷纷走向成衣化。将其高品质、受欢迎的产品,包括服装、香水、化妆品、装饰品名牌化、产业化。这一动向可以说是第二次世界大战以后,各大服装店为生存和发展的一个极重要的经营策略。现在成衣业在世界范围内迅速发展,与此同时,作为一种职业,从事成衣设计的设计师也应运而生,在世界上广为人知的有:法国的拉格菲尔德(1938—)、里凯尔(1930—)、意大利的马尔尼(1935—)、菲雷(1944—)、威尔萨斯(1946—1997)、米索尼(1921—)、英国的维思特尔德(1941—)、米国的克林(1943—)、日本的高田贤三(1939—)、三宅一生(1938—)、森英惠(1926—)等。

众所周知,高级服装在巴黎有每年两次的高级服装发表会,模仿这一活动,成衣业也创设了巴黎成衣服装发表会,并从70年代起成为又一个引导世界服装流行潮流的重要活动。70年代以后,米兰、纽约及伦敦相继定期举办成衣服装发表会,其主要目的在于传达设计师或成衣商的构思,利用新作发表会,定期性地通过零售业主、新闻、杂志以及其他媒介,将其商业化,最终将产品传递到广大的消费者手中。

90年代以来,世界服饰的发信地已不仅仅是巴黎了,在其霸主地位不容窥视的同时,不同的地区亦出现了表现不同性格的服装发表会。如果说巴黎是以传统和前卫为武器来追求高品质和感性的话,米兰则是寻求着日常的价值;纽约是牛仔和T恤的王国;伦敦则是不拘于设计师之创作,是任其自然形成的街头时

装的天堂。那么现代的服装设计师所应具备的素质是什么?那就是能紧抓时代气氛的直觉和将其具体化的能力。成衣设计师更需要有抓住市场需求的能力,市场需求什么?完成构思将其具体化之能力。除此之外,还要精通材料及各种配料的入手渠道以及生产构造,决定经营策略和应酬新闻报道的能力。虽然不要求设计师面面皆精但也要懂。

60年代以高级服装店引导流行的图式虽然没有发生太大变化,但也不能忽视了来自其他因素的影响,特别是第二次世界大战以后,父与子、年长者和年少者之间的隔阂明显社会化,这一现象遂在服装上反映出来。特别是出现了披头士乐队的英国,街头服装对流行产生了极大的影响,年轻一代开始强调独自的服饰,颓废流派、无赖青年、山区摇摆乐、摩登派等纷纷登场,并将各自的意识形态通过服装表现出来,给服饰带来了极大的冲击。60年以后人们已不再怀疑其所具的能量了。现在这种所谓的街头服装依旧存在于社会,可以说是20世纪后半期服装的一个重要特点。

接受其影响并将其升华、推出新款式,从而掀起流行的设计师也不乏少见。玛丽·坤特就是其中的一位。她的迷你裙就是受伦敦街头短裙的启发而推出的。此外,从迪奥尔店独立出来的桑·罗兰对这一现象也极为敏感,在1966年就早早设立了成衣店。及时推出了短裤、男用夜小礼服、狩猎旅行服,运动装等男女装性格模糊的新性感服装。这些服装之所以被当时的年轻人接受,其背景正是在于“五月革命”之后观念的转变以及对过去的抵抗。在巴黎发生的“五月革命”,它改变了法国社会的精神机构,价值观念也发生了巨大的变化,同时它也直接造成了价值观念在时装上的变革。

70年代 百花齐放

在便装化风行世界之中,设计师高田贤三1939年初闯巴黎并首获成功。得以公认的他并不是以西欧服饰模式来向西方挑战的,而是把视线转向世界,在时代潮流急剧转向自由便装的浪潮之中,掀起了民族服装流行的浪潮。嬉皮风格、梦幻状态等等,服饰与其说是注重其形不如说是更加重视穿着方法。在服饰的流行搭配之中,纽约的运动成衣在各种组合之中,逐步作为国际性的日常服得以承认。女性穿用短裤也被社会认可,19世纪后期

作为劳动装而诞生的牛仔裤遂风靡世界。牛仔裤的流行可以说是人类有史以来最初的无阶级的服装。

追求无差别服装是法国革命以来为之奋斗的一个课题。牛仔裤的出现也许可以说是对其的一个回答。牛仔裤的前身是斜纹棉布、明线、镶有铆钉特征的短裤,至其发展成牛仔裤并获得了人们的认可亦有着相当长的历史。

里巴·斯特拉斯是来自巴巴里亚的移民,他是1849年在加利福尼亚黄金热中梦想着一掷千金的一人。在残酷的淘金劳动中,结实、牢固的劳动装成为急需品,特别是短裤。当时以贩卖帐篷布为业的他,首先用结实、牢固的帐篷布制作了短裤(1853年),此后在1870年又制作了几乎近似于牛仔501裤型的带有铆钉、明兜的牛仔裤。牛仔裤所使用的帐篷布是斜纹粗棉布。粗纹布的历史可以追溯到17世纪末期,在地中海地区是一般庶民阶级作为日常生活用品广泛使用的布料。

19世纪的美国以淘金业为中心,牛仔裤被应用到广泛的领域之中。到了19世纪末逐渐发展到儿童服中,进入到20世纪则遍及各种场面和用途。世界经济危机之后,各大城市的人们也开始接受这一流行现实。1935年里巴斯公司在服饰杂志《时尚》上打出牛仔广告,到了第二次世界大战以后,牛仔裤的影响力进一步扩大。没有沦为二战战场的美国通过驻军和电影将美国丰富的物资生活传达给了欧洲以及世界各国。也使牛仔裤具有强烈的表现自由、反抗的印象。进入到70年代有着上述性格的牛仔裤与频频发生的政治事件和引人瞩目的文化运动相吻合。以越南战争为契机而诞生的嬉皮士,1968年在巴黎发生的“五月革命”,1969年在日本发生的东大安田讲堂事件,在这一系列的学生运动、民权运动、政治运动中,其参加者的服饰就是牛仔,数千年来遗留在服饰之中的阶级、性别、国境、年代、意识形态、文化背景等等这一切被牛仔裤所冲淡。70年代,牛仔裤在服饰之都巴黎被隆重推出,其势不可挡,到了80年代则演变成国际性的日常装。

80年代 保守与前卫

中世纪以来遗留在服装之中的男女性差问题也是20世纪服饰要再思考的一个课题。男装进入到20世纪几乎没有变化,在20世纪末的今天同样也无任何变化。尽管在60年代皮尔·卡丹、葛兰希相继提出改革,70年代亦出现中型服装运动,发展到80

年代高尔其(1952—)曾提出男性也要穿裙子这一构思,但这一尝试并没有改变男装的现状,与此相反,由于女性逐步男装化的缘故,使得男女装的差别渐渐缩小。

进入到80年代,在英国诞生了保守派首相,女性的社会渗入进一步明确化。具有讽刺意义的是80年代的服饰与70年代的相比较而是趋于保守,所追求的是地道的女性味。这一变化结果可以说是与当时世界政治、经济的安定相关的。80年代的女性像是女强人这一形象,服饰也充分体现着这一社会现象,50年代60年代的夏乃尔和巴林夏加的套装复苏,高级服装店风格的服装再度兴起,法国和意大利的名牌席卷世界。强调女性体型及性感的阿纳尔的服装成为新的流行宠儿。

80年代日本的服装设计师再度引起世界服装界的关注。第二次世界大战以后,日本的文化再度面向欧美世界,洋装作为自由、先进、国际性的象征被进一步吸收。除此之外,日本女性社会地位的提高、生活的改变,传统的和服逐渐被洋装所取代。新兴产业成衣业的出现,以及随之而出现的职业也应运而起,服饰设计师就是其中的一种,正是因为这一原因使得日本出现了许多优秀的设计师。

1970年以来,高田贤三、三宅一生等相继在巴黎亮相。进入到80年代以后川久保玲、山本耀司也在巴黎相继发表作品,以其非欧洲流的思维方式给服饰界带来了全新的感觉。其黑白无色大胆的构思,被当时的报纸杂志大书特书,引起了很大的轰动。此后,设计领域的日本流也受到了极高的评价。

90年代 暧昧的时代

回顾一下20世纪,正如以上所述的那样,发生了各种各样的变化,审美意识的变化;服装规则的变化,总之,这一切都是非常明确的。在这当中特别明确的是,服装与身体的关系这一点,可以说:进入到20世纪以后,服装与身体重新回到从前。从放弃紧身衣开始,到露出腿脚、强调身体曲线美直到性意识变化,这些表现方式虽然不同但所追求的目标是相同的,身体通过服装的变化似乎真正感受到了皮肤的感觉。内衣处于身体和外衣之间,是起调整作用的,然而,随着身体的表面化,再加上至上世纪为止,复杂性到了顶点的服装开始走向单纯化,其结果导致了近似于内衣的状态。这一状态特别是到了90年代的末期越发突出。

查尔斯·菲德利·渥斯
(1825 年~1895 年)

CHARLES FREDERICK WORTH

简历

- 1825 年 生于英国的林肯郡。
- 1836 年 11 岁时辍学进入一家印刷厂当学徒。
- 1838 年 进入路易斯·安东·阿尔比服装材料店学徒。
- 1845 年 结束伦敦 7 年间的学徒生活，出奔法国巴黎。
在白路·都·巴黎的一间小呢绒店工作。
- 1846 年 进入伽休兰店。
- 1851 年 参加伦敦的第一次万国博览会，以伽休兰店名义参展，渥斯设计的礼服获得大成功。
- 1854 年—1867 年 以撑裙式样统治着欧洲的流行趋势。
- 1855 年 参加伦敦的第二次万国博览会，首次以个人的名义参展，参展礼服受到好评，获得大奖。
- 1857 年 “渥斯”服装店开业。
将模特儿的使用导入服装设计之中。
- 1860 年 与梅蒂路尼茜公妃相识，为其设计服装，获得成功。
经梅蒂路尼茜公妃的介绍，为文捷尼皇后设计礼服。
- 1864 年 在巴黎郊外建设豪华别墅。
- 1867 年 废止撑裙式样。
- 1870 年 9 月普法战争爆发。服装店停业，合伙人撤股。
- 1871 年 6 月服装店再开。渥斯开始了真正的独自经营。
- 1874 年 两个儿子参与服装店的经营。约翰负责设计，卡斯负责经营。
- 1895 年 3 月 15 日因肺炎病逝。此后服装店由儿孙继承。
- 1900 年 发表香水渥斯。
- 1954 年 闭店。

渥斯生于 1825 年逝世于 1895 年，从其生活和艺术活动的年代来看，渥斯应是 19 世纪末的服装设计师。那么为什么将其收入到这本题为《20 世纪世界服装大师及品牌服饰》一书之中？其目的就是想从服装发展史的角度来看服装的变化。同时，进一步来认识开创高级定制服装的鼻祖——渥斯的服装艺术活动对 20 世纪服装界的影响和贡献，以及他在服装界的地位。

渥斯出生于英国林肯郡的一个知名工业小镇。虽然是资本家出身，但由于其父一心迷恋于赌博，终导致家业没落。因此，11 岁的渥斯便辍学，开始在镇上的一家印刷厂当童工。在到处沾满了油墨的世界里，过着贫困凄惨的生活，这种生活对于少年渥斯来说，简直是极大的耻辱。为了能找到一份体面的工作，在第二年他便去了伦敦。

一次偶然的机会，他赶上了一家名为“路易斯·安东·阿尔比”的服装材料商开业，经过引荐他在此获得了工作。

此店与家乡小镇的印刷厂相比，有着天壤之别。在这里，一切都是优美的，而且出入这里的客人，都是些穿着入时、举止高雅的妇人。进入到此店以后，渥斯便被服装这一世界所具有的魅

力深深地吸引住了。

渥斯生来就有绘画天赋。他在店里的工作是为年轻的贵妇人制作裙子，并将穿着时装的感觉画成效果图。经过一段时期，渥斯逐渐发现自己很适合这份工作并且很有灵感。

相对优美的工作环境，渥斯的生活还是处于贫困与阴郁之中。于是他下定决心，无论如何也要摆脱这种贫困的生活。为了提高自己的修养，他一有时间便出入于国立美术馆。在那里，伊丽莎白女王时代的豪华服装令他着迷，给当时的渥斯留下了很深的印象，他如痴入迷地将这些作品上的刺绣和褶皱临摹下来，20 年后他将这一感受重现于自己顾客的服装上。

渥斯对服装以及流行似乎有着敏锐的观察力。他发现店里进的面料，法国的无论是在质感还是在制作技术上都要比英国的好；巴黎在流行方面似乎更频繁、活跃；在造型方面似乎更宽松、纤细，并且时长时短，就连与之相搭配的装饰品也都不断出现微妙的变化。与此相比，英国的变化似乎很缓慢，女式礼服、围巾、披肩、斗篷，甚至连流行的帽子、斗笠等，在很长一段时间里也几乎没有任何变化。

《文捷尼皇后和宫女》 1860年 查尔斯·菲德利·渥斯

去巴黎!成了渥斯的梦想。为了实现这一梦想,在以后的几年里他仍然留在伦敦过着学徒生活,并以坚强的忍耐力等待着时机的到来。在伦敦期间他做过一些会计工作,并多少掌握了一些英国式的经营知识和经验,这都为他日后成为巴黎杰出的女装设计师起到了很大的作用。

1845年渥斯终于结束在伦敦7年的学徒生涯。此时的渥斯已是一名20岁的青年。那一年,他终于来到了向往已久的巴黎。踏上法国国土的渥斯当时口袋里只有117法郎,那还是母亲好不容易从亲戚那里为他筹措来的。此外不懂法语和当时巴黎经济的极不景气,到处可见的失业者,对于渥斯来说可谓是雪上加霜。然而,功夫不负有心人,渥斯终于在白路·都·巴黎的一间小型呢绒店里找到了一份工作。

第二年渥斯多少学会了一点儿法语。于是他来到了利比亚街38号的“伽休兰”店,当时,这家店在巴黎颇有名气,它除经营丝织品、服装材料以外,还有斗篷和披肩等,用现代话来说就是经营一些成衣商品。说起利比亚街,可称得上是当时巴黎的一个流行中心。在此云集着诸如“各劳瓦”、“北尔丹”等一些名店。

渥斯进入此店后,又开始了第二次的学徒生涯,并为未来光辉的道路打下了坚实的基础。

渥斯是一位肤色发黑的小个子青年,不愧是来自“绅士之国”,其自信、整洁和认真的工作态度使他在法国的同事中得到了认可。不久,他与一位叫玛丽·柏露娜的女店员相恋了,当玛丽答应了他的求婚时,渥斯便决定要“永住巴黎”了。

婚后二人一起在“伽休兰”工作。渥斯在向顾客们推荐披肩、布料时,常常把它围在玛丽的肩上供她们参考。不久,渥斯专为玛丽制作的衣服引起了女顾客和批发商们的兴趣。这样一来,玛丽在无形之中便扮演了现代高级女装店里模特儿的角色,渥斯自己也被这一成功所鼓舞。他让“伽休兰”开设了礼服制作部,并由他亲自挑头。

1851年,渥斯在伦敦举办的第一届国际博览会上取得了首次成功。在该届博览会上法国展出了大量传统手工艺者的代表作品,其中有利洋的真丝制品,宝柏的织锦,奥宾逊的地毯,西班牙路的陶瓷器等,一向热衷于宣传的“伽休兰”店则提供了拖着长长下摆的礼服,此作品一经展出即刻引起英、法各报纸的极大关注,并以大量篇幅赞美了它的优雅、别致和华丽。据说这件礼服就是出自渥斯之手,但在那时他的名字并没有被公布于世。

渥斯真正出名是在巴黎举办的第二届国际博览会上(1855年)。这次他以个人的名义发表了用金和真珠缝制的宫廷式礼服,并取得了最优等奖。从此以后他个人的名声大震,他在“伽休兰”店的地位也得到了巩固。然而与他的贡献相比他所得到的待遇并不十分相当。另外“伽休兰”从整体来说也是十分保守且拘于传统。渥斯不断提出的一些儿崭

新的创意也得不到承认,成功和失意使其萌发了独立的决心。

渥斯想独立的愿望得到了对巴黎服装极感兴趣的年轻瑞士投资家奥托·贝路古的支持。于是在1857年由贝路古出资,渥斯出技术的高级服装店“渥斯”在和平大街7号诞生了。

当时,在和平大街开店是有一些冒险的,就像前面所说的那样,巴黎的流行中心依然是集中在流·都·利比亚街和巴里·雷瓦亚·流·布布安努一带。尽管和平大街歌剧院一带有一些经营手套、内衣、帽子、珠宝之类的商店,以及服装高级内衣和精美花边的批发商,当然包括德塞等一些老店铺,但这里缺少能对流行产生推动作用的高级服装店。然而渥斯在此设店似乎预见到了这一带的未来。那就是当时正值被称为“破坏的艺术家”的奥斯曼省长,正在对巴黎进行大规模的现代化改造,这一地区也在规划之中。上流社会的聚会地——歌剧院的建设方案亦被敲定,与此相关的扩建工程已开始着手,未来的繁华已在想象之中。

事实也正如他所预见的一样,和平大街在此之后经过近半个世纪的变迁,成了法国流行的中心。高级服装店、鞋店,一家挨一家,成了世界上流社会人们的购物天堂。

独立后的渥斯迅速取得了成功。在“伽休兰”店工作时的常客纷纷转入了渥斯的新沙龙,一传十,十传百,渥斯名声大震。在服装制作方面,渥斯注重每一位顾客的个性,根据她们的肤色和特点,先绘制出设计效果图,再反复地假缝,最终完成作品。渥斯的这一做法令妇人们闻名而来,满意而归。

当时服装店的营运方式,基本上是顾客们自带面料来店订购加工自己喜欢的款式,这一方式无法发挥出设计师的创作能力,仅仅是一种复制式的工作。然而渥斯改变了这一现状,他将模特儿导入到了服装制作之中,让模特儿穿上自己制作的服装,展示给客人看,这一新创作形式完全改变了客人和服装制作方的甲乙关系。随着这一形式的扎根,顾客对设计师的依赖性变得越来越强。设计师和顾客立场的这一转变,使前者对后者的选择渐渐拥

带有锯齿式花边黑缎子礼服

有了强烈的引导权和决定权。此外，服装设计师也可以同时向顾客出售自家购入的面料。模特儿制度的导入不但使得服装设计权威提高了，也成了他们扩大事业的重要契机。现在的服装发表会可以说就是这一形式的延续和发展，也是经营高级服装店不可缺少的重要一环。

在渥斯事业开始小有规模时，员工人数也随着增加。他增设了店铺、样品间、设计室、仓库等。渥斯服装店的发展速度是惊人的，但他并不满足、他要象北尔丹、洛劳瓦一样，要成为“宫廷的御用商人”、“皇后的专职设计师”，要在服装界要占有一席之地。雄心勃勃的渥斯在寻找着时机，他无论如何也要加入到这一行列之中。

1860年的某天，渥斯夫妇在乔易路利的花园散步时，看到了梅蒂路尼茜公妃(宰相梅蒂路尼的儿子利西阿路特的妻子)她作为新任的澳大利亚驻法大使夫人和丈夫一起进行公式访问。公妃不是个美人，但她卓越的才智和优雅的举止，在乔易路利宫的沙龙里受到了人们的欢迎。玛丽突然意识到这是一个好机会，马上找来丈夫渥斯的几本作品集，交到大使馆恳请公妃过目。公妃对效果图很感兴趣，并在数日后亲自拜访了渥斯的服装店，尝试性地订了两套日常服和晚礼服。不久，做好的衣服送到了公妃手里，通常都是修改五、六次的礼服，这回只一次就完成了，而且价格又便宜，每件才300法郎。公妃立即给渥斯店寄去了诚挚的感谢信。

接下来在参加乔易路利宫举办的舞会时，当文捷尼皇后刚步入大厅时，便被梅蒂路尼茜公妃的礼服所吸引。白绢料上镶嵌着银色珍珠，白色羽毛小花零星点缀于上，腰系一条丝绸缎带，优美典雅。皇后被这一礼服吸引住了。从那以后，皇后放弃了立领骑马服，几乎所有的衣服都委任渥斯来制作，这样一

罩裙式塔夫绸礼服 1864年

来渥斯也终于实现了成为皇后专职设计师的夙愿。

在梅蒂路尼茜公妃的回忆录中，记录关于把渥斯介绍给皇后这件事，她曾这样写到：“渥斯一举成功，可是却给我带来了莫大的损失，从那以后，再也无法以300法郎买到渥斯的礼服了。”渥斯已身价倍增。

作为一名极富创造力的女装设计师，渥斯的权威是极大的。他曾说：“我是个艺术家，我创作出来的每件衣服都是一幅画。”在梅蒂路尼茜公妃的回忆录中曾这样写到：“渥斯让数名妇人穿上自己制作的衣服，让其展示在自己的面前，就像画家在审视、欣赏自己的作品似的。”这一景象如同新时装店在开业前一天晚上进行的彩排一样，与之不同的是渥斯以自己的上流顾客取代时装模特儿，这些儿高贵的女客人们为了能让自己穿上华丽的服装，面对大师的指意也像奴仆一样任之摆布。

很多人都记录了一些描写渥斯工作情况的小故事。其中一个，有天早上当渥斯夫妇还在就寝时，突然一位素不相识，气急败坏的太太闯了进来，她是富豪奥古塔·布·弗伊艾的夫人，她收到了皇宫的邀请函，特意在一家时装店订做了一套礼服，可是在舞会的前夜收到的礼服却像寡妇穿的丧服一样惨不忍睹。因此她跑到渥斯这里来，请求他务必在傍晚之前帮她做一套象样的礼服。这位夫人在渥斯的公寓里待了一天，到了晚上终于穿上了心满意足的礼服直奔乔易路利宫的盛宴。那晚，她别致的礼服得到了皇后的赞赏。这一小故事从另一个侧面体现出了渥斯从构思、设计到制作的快速。

作为一名女装设计师，他既保持着法国传统的雍容典雅，又不像其它设计师那样在衣服上点缀过多的装饰。在色彩的选择上他一般多采用比较浪漫优雅的颜色，他解释说：所谓的雍容典雅并不同于庸俗华丽，而应是气质高且雅富有女性魅力。

从服装的造型上来看,渥斯的时代就是撑裙造型的时代,他在1954年至1967年这十余年间领导着欧洲的时装潮流。

撑裙造型是通过裙撑来完成的。裙撑最初是用马尾毛织的硬棉布做成的,从19世纪30年代末到40年代初,它被广泛地应用于撑裙造型服装之中。到了1850年,人们又用金属代替了马尾毛,制成了新式的裙撑。

当时,在“伽休兰”工作的渥斯,最先采用了这项新发明。作为当时的代表品,威泰路哈尔达的《文捷尼皇后和她的女官们》就是最好的证明。它上面画的八位女士穿的服装全是在“伽休兰”店里购来的,渥斯的作品。

这种新的贴身裙子是采用10个铁管制的圆圈构成的,上面的3根直到臂部,前面的一部分被剪下,这是为了便于把手伸进去解开扣子。穿用时首先在腰部系上麻棉的腰带,再在后面紧紧地系上收腰带。坚硬的收腰带把身体紧紧地勒住,女性用它来束紧腰部,再配上当时流行的大领裙子,完美地塑造出女性娇美的体态。

渥斯在巴黎服装界是极具影响力的设计师,有谁能够想象得到,一个林青什尔赌博徒的儿子,如今成了能够领导世界服装潮流的一代设计大师。

晚年的渥斯,由于身体状况不佳,便渐渐地把事业交给了两个儿子。约翰在设计方面很有才华,卡斯特拥有着一流的经营头脑,他们各自发挥自己的才能,继承创业者父亲的作风经营着时装店。1895年3月10日渥斯因肺炎病逝。3月10日这一天是拿破仑的得力大臣毛鲁尼公爵去世之日,迷信的渥斯很早就预感自己也差不多在那一天离世而去,不幸的是真的应验了他的预感。

全世界都为他的死感到惋惜,回顾他那光辉的一生,次日的某报纸上这样写过:“这个在林青什尔出生的少年,在法国人引以为豪的领域上让法国人惭愧。他领导着巴黎的流行,无置疑的影响力波及所有的文明人及众多的文明世界。在女性服装设计方面他拥有着高人一筹的绝技,人们也以此来赞扬他伟大的业绩。”

冬季用羊腿袖礼服 1895年前后 渥斯

短外套式礼服 1867年 渥斯礼服

CHARLES FREDERICK WORTH

招待会礼服 1883 年前后 渥斯

礼服 1874 年前后 渥斯

礼服 1880 年前后 渥斯

礼服 1892 年前后 渥斯

女子晚礼服宽身外衣 1885 年 渥斯