

西方服饰这棵树……

2011 中国时尚
流行趋势发布
暨秋冬服装
设计大赛
PINK

上海书画出版社

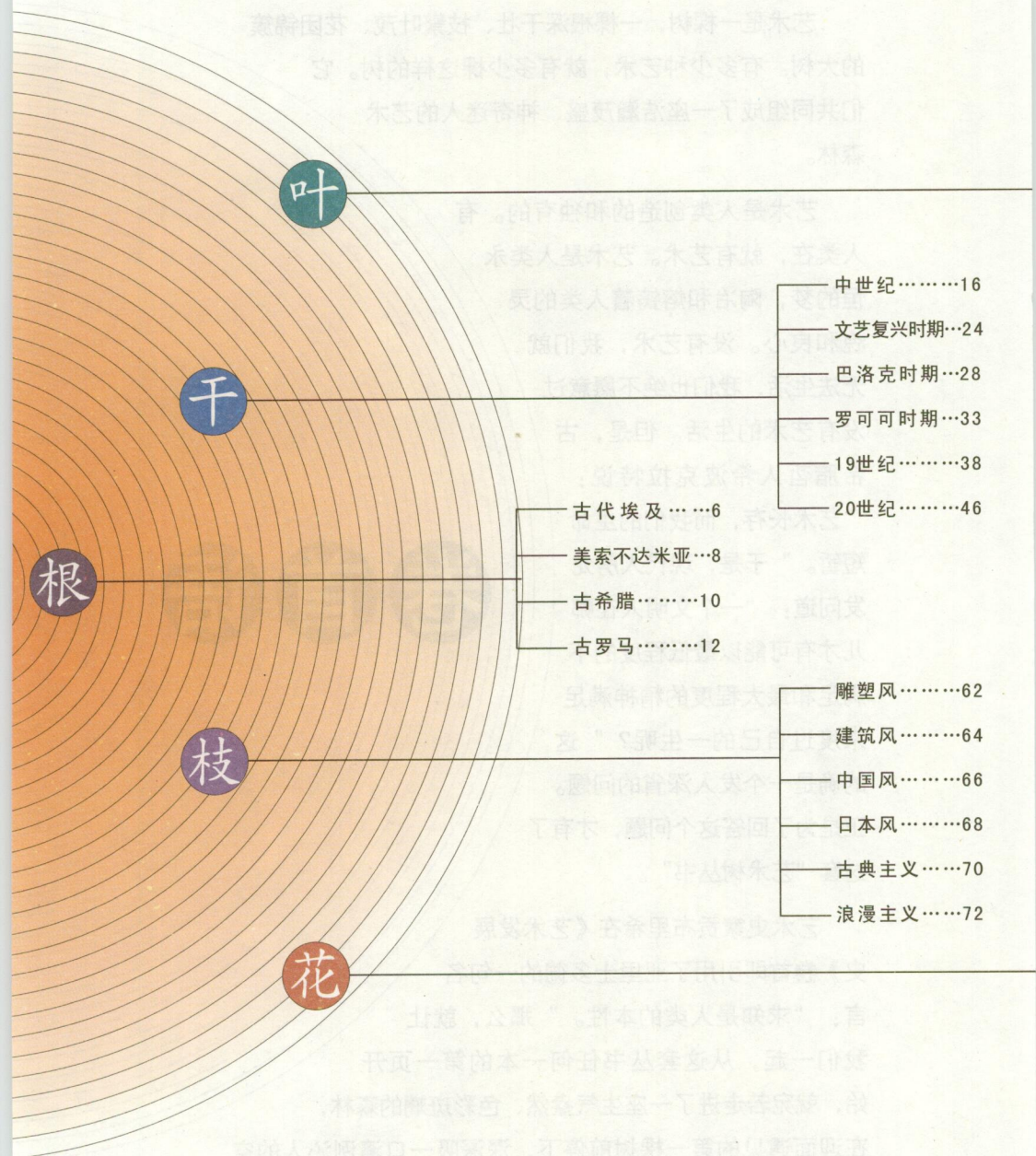
艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有人类在，就有艺术。艺术是人类永恒的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和良心。没有艺术，我们就无法生活，我们也绝不愿意过没有艺术的生活。但是，古希腊哲人希波克拉特说：

“艺术长存，而我们的生命短暂。”于是，现代人房龙发问道：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”这的确是一个发人深省的问题。正是为了回答这个问题，才有了这套“艺术树丛书”。

艺术史家贡布里希在《艺术发展史》卷首即引用了亚里士多德的一句名言：“求知是人类的本性。”那么，就让我们一起，从这套丛书任何一本的第一页开始，就宛若走进了一座生气盎然、色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的空气，然后开始赏心悦目的浏览……

卷首语

沃斯·····	76
夏奈尔·····	78
迪奥·····	80
洛朗·····	82
韦斯特伍德·····	84
高田贤三·····	86
阿玛尼·····	88
克莱因·····	90
卡兰·····	92
加里亚诺·····	94
纪梵希·····	96
拉格菲尔德·····	98
范思哲·····	100
戈尔捷·····	102

婚礼服·····	106
特尔斐夜礼服·····	107
黑色珠片晚装·····	108
超现实主义服装·····	109
迪奥的新风貌服装·····	110
《窈窕淑女》赛马今日装·····	111
圣·洛朗的蒙德里安裙·····	112
皮尔·卡丹太空装·····	113
异域风貌的夜礼服·····	114
奇特的一生褶·····	115
阿玛尼高级成衣·····	116
夏奈尔套装·····	117
内衣外穿·····	118
木板时装·····	119
迪奥1997春夏女装·····	120
瓦伦蒂诺·····	121
让·路易·雪莱春夏高级女装·····	122
温家罗高级女装·····	123
夏奈尔高级女装·····	124
纪梵希婚礼服·····	125

根

伴随着一次次的考古发现，原始服装的历史面貌正一点一滴地被还原，服装的历史长卷已经慢慢展开，服装历史时间的长廊首先回溯到了远古的东方，那是一片广袤的土地，原始的人们用最初的表达方式创造了服装的艺术。

当您以哲学家的身份去了解这个世界时，您首先把目光朝向东方，东方是一切艺术的摇篮，东方给了西方以一切。

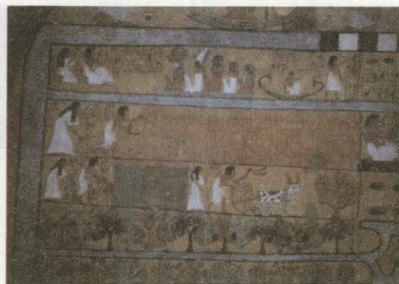
——[法国]伏尔泰

古代埃及

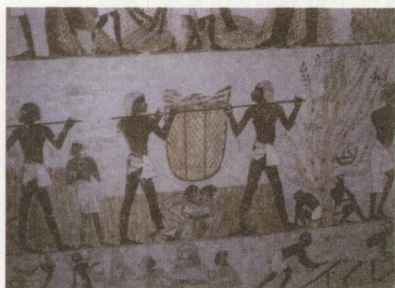
白色的亚麻面料，再加上繁多的褶裥所形成的丰富的立体层次和明暗效果，是古代埃及服饰最显著的特色。

尼巴蒙猎鸟图，尼巴蒙墓，包缠式的装束。

底比斯赛内珍姆墓，埃及人多穿着白色的服装。

底比司梅纳墓，穿条状腰带的奴隶。

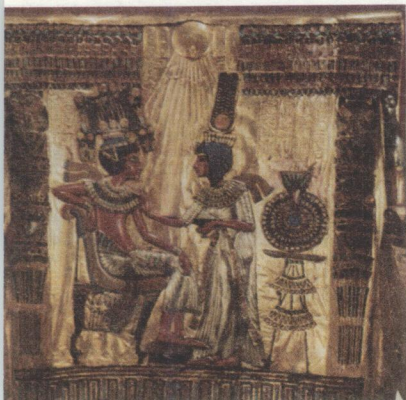
埃及位于非洲东北角，其东西方为沙漠，南为高地，尼罗河自南向北贯穿埃及。古代埃及还有北非并不像今天这样的沙漠国度，那时气候温暖，水源充足，定期泛滥的尼罗河为埃及提供了丰富的产物。古埃及是亚麻的发源地。一两万年前，古埃及人就开始在尼罗河谷地种植亚麻。对埃及法老墓的研究表明：那时亚麻布的织制水平已经很高了，法老们已经开始使用亚麻布，面料的轻薄和透明则是古代埃及人高超的纺织技术的充分体现。由于当时亚麻染色较难，埃及服装面料以白色调为多，也配以蓝、黄、绿、红等颜色。

古埃及人的服饰款式不多且变化极其缓慢。从存

留下来的埃及艺术品来看，早期的奴隶很多是裸体的，埃及男性会穿着类似于布条状的腰带，用8到10英寸宽的条形布或用

高阶层的人士穿戴的衣物

图坦卡蒙和他的皇后，公元前 1325 年。

象征着王权的服装

一块正菱形布对折成三角形后围系于腰间，类似于包缠式的围裙，其端头撩起，再掖在腰间，使胯裙成向前打卷的样式。低层人的穿着用料少而且式样简陋，但随着社会阶层提高，高阶层的人士穿戴的衣物和首饰也增加，用料多而且有褶裥装饰，或饰有纹样。地位更高的人，其围裙的衣褶从围裙的下面两个角向上面腰带的方向做成放射状，其形式象征着阳光四射或象征着缠绕的毒蛇——埃及人所崇拜的图腾，象征着王权。有的围裙在腹前系着三角板，上面饰有蛇的图案，以示特权。埃及的女装以紧身的直筒裙为主，起自胸下直至踝骨，用背带吊在肩上或用腰带系住。紧身筒裙上做出固定的褶裥，使紧瘦的裙子有伸缩的余地，并有装饰感。另一种用长方形的布缠在腰部，在前面把两个头系起来即可。当样式丰富起来以后，女

装有时在袒露的上身包有短小的披肩，在胸前系结，或者只在一个肩膀搭着有褶裥的布，在胸前背后垂下塞在筒裙里，只遮住半边胸部。

随着古埃及人和东方的苏美尔人、叙利亚人、巴勒斯坦人的不断交往，古埃及服装不断发展、革新。好战的统治者从东方带回了筒形的“卡拉西里斯”（KALASIRIS）和大围巾式的包缠服，服装样式丰富起来，相应的服饰品也有了变化。埃及的上层人开始在包缠式的围裙里面穿上筒型长衣，最为精美的埃及服装是法老和他们的皇后穿戴的，象征着至高无上的权力。

在腹前系着三角板的围裙

穿吊带裙的埃及女性

美索不达米亚

《乌尔微牌》，公元前 2700 年，古代美索不达米亚最重要最著名的工艺美术品。

美索不达米亚地区仿佛是个大熔炉，在这里各种艺术风格互相掺杂，多种渊源汇集，造型艺术呈现出绚丽多彩的面貌。

《奉献用石板》，苏美尔人早期的服装。

流苏装饰得到频繁地使用

有多层穗饰的裙子

苏美尔人时期 底格里斯和幼发拉底两河流域的古代文明，是人类历史上最古老的文明之一。由于战争和民族迁徙频繁，王朝不断更迭，使这里成为各种艺术风格的大熔炉。自 19 世纪末开始，各国考古队在两河地区发掘了尼普尔、乌鲁克、拉格、马里和乌尔等遗址，其遗物中具有代表性的造型艺术和工艺品主要有苏美尔人的神像和祭司像，它们都是用石灰石、霏石雕凿的，并且镶有黄金和宝石，其容貌特征是鹰钩鼻、大眼睛、圆头

颅、上身赤裸、下身穿着羽毛或树叶编织后经过缠绕而形成的大长裙。这是典型的苏美尔人服装。但在较早阶段，苏美尔人服装同埃及人一样，也是用一块围腰布装束身体，后来开始发生变化，有了一定的装束讲究，不论男女一律都身穿朴素但编织讲究的束腰紧身上衣，女人的上衣在左肩部松松下垂，

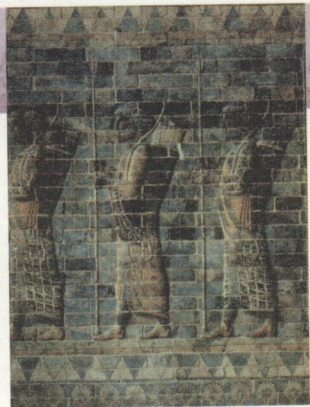
但他们的裙子则常常是层层装饰流苏和穗饰，或采用花瓣形的布料制成。由于特殊制作的羊毛面料与古埃及完全不同，所以这种服装表现出一种完全异质的美。

女装《皇后青铜像》，
公元前 14 世纪。

《射手卫兵行列》，公元前 5 世纪，织物有很多几何纹样或玫瑰花形纹样，色彩鲜艳。

“坎迪斯”服，《杀死受伤的雄狮》，亚述
高峰时期代表作。

巴比伦-亚述帝国时期 约在公元前 2000 年后，巴比伦人取代苏美尔人支配两河流域。织物越来越华美，出现了几何形织纹。服装的材料主要是羊毛，也有亚麻。在巴比伦和亚述帝国时期，服装的基本样式不是很复杂，各代国王都穿着紧身長衣和大围巾衣。“坎迪斯”服（KANDYS）上频繁使用流苏装饰，这一时期服装的主要特征是用流苏穗饰及以运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案做装饰。“坎迪斯”服是用三角形织物绕身包缠在腰间扎紧，在身体上形成参差不齐、错落相间的层次，显得纵横繁复、雍容华贵。当时妇女的地位估计还没有赢得充分承认，所以女性的形象十分罕见，女装和男装几乎无差别可言。

波斯帝国时期 波斯帝国集中了广大地域中高度发展的文化，并使之互相融合，因而造就了古代波斯文化艺术的辉煌成就，其服饰达到很高水平，对后来的西洋服饰文化产生了很大的影响。

古代波斯人有量体裁衣的优秀技术，服装的基本样式是上身穿紧身合体、衣长及膝的同样被称为“坎迪斯”（KANDYS）的服装，下穿紧身長裤，裤脚塞进短靴，头戴毡帽。女性穿紧身衣，下着长喇叭裙，裙下摆有长长的流苏。波斯的织物出现很多几何纹样或玫瑰花形纹样，色彩鲜艳，黄色、茶色、蓝色、紫色较多见。

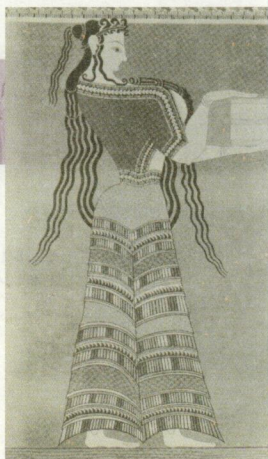
女装《人物纹银杯》，
公元前 3000 年。

坎迪斯《大流士一世像》

古希腊

克里特女子服饰

古希腊服饰和古希腊的建筑、雕刻一样，都表现出一个共同的特点，即对自然人体美的推崇。

克里特男子服饰

“持蛇女神像”

克里特一迈锡尼服饰 在创造希腊古典文明的主要民族多利安人和爱奥尼亚人到达希腊本土之前，在地中海东北部的爱琴海地区就曾经存在过相当发达的文化，被称为“爱琴文化”或“克里特-迈锡尼文化”。从遗存下来的宫殿、古墓和古城以及壁画、陶器和工艺品来看，克里特男子服饰较简单，上身赤膊，下身为包缠的短裙，下摆有边饰，腰带亦富有装饰味，腰身束得很细，越发显示了比例匀称、肌肉发达的人体美。克里特男子除了胸前有项饰外，头上还戴有长羽毛装饰的帽子。在克里特还出土了一些小型雕像，具有写实与装饰技巧相结合的特点，其中较典型的有《持蛇女郎》。从雕像中可见当时女装的式样，上身是一件非常近似现代立体裁剪的短袖紧身衣，比现代女装的设计思想更大胆率真。前胸在乳房处开敞无扣，乳下则用绳紧紧扣住，把乳房高高托起裸露在外。腰部也收束得很细，下身穿着在臀部膨起的逐层扩展的喇叭裙，有六七层之多。整个衣裙的造型，从上至下把女性的美丽曲线都衬托出来。腹部还有一小块围裙状饰布。衣裙图案精美，色彩华丽。

克里特一迈锡尼服饰 在创造希腊古典文明的主要民族多利安人和爱奥尼亚人到达希腊本土之前，在地中海东北部的爱琴海地区就曾经存在过相当发达的文化，被称为“爱琴文化”或“克里特-迈锡尼文化”。从遗存下来的宫殿、古墓和古城以及壁画、陶器和工艺品来看，克里特男子服饰较简单，上身赤膊，下身为包缠的短裙，下摆有边饰，腰带亦富有装饰味，腰身束得很细，越发显示了比例匀称、肌肉发达的人体美。克里特男子除了胸前有项饰外，头上还戴有长羽毛装饰的帽子。在克里特还出土了一些小型雕像，具有写实与装饰技巧相结合的特点，其中较典型的有《持蛇女郎》。从雕像中可见当时女装的式样，上身是一件非常近似现代立体裁剪的短袖紧身衣，比现代女装的设计思想更大胆率真。前胸在乳房处开敞无扣，乳下则用绳紧紧扣住，把乳房高高托起裸露在外。腰部也收束得很细，下身穿着在臀部膨起的逐层扩展的喇叭裙，有六七层之多。整个衣裙的造型，从上至下把女性的美丽曲线都衬托出来。腹部还有一小块围裙状饰布。衣裙图案精美，色彩华丽。

女性多利亚式基同

女性爱奥尼亚式基同

希玛申

古希腊服饰 古希腊服饰和古希腊的建筑、雕刻一样，都表现出一个共同的特点，即对自然人体美的推崇。希腊人衣裙缕缕垂下的衣褶，随着人体的运动会不断地产生变化，富有韵律感和节奏感。服装以人体为主体，衣服作为附属物品，是服从于人的体形大小和人的活动机能的。服装不是作为一种独立的工艺品而为人们所欣赏，只是用一块简单的面料包裹在人体上，随着人的运动而获得有形，这体现了衣对人的强烈的依赖性，体现了审美上的韵律、自然、高贵、和谐等高度的魅力。古代希腊服装比埃及的更宽大，通常绝大部分是用精纺羊毛制成，此外希腊人也使用亚麻、苧麻和蚕丝制成的面料。希腊的面料比埃及的要精美很多，有用织造方法或绣花的方法做成的复杂边缘修饰。

克拉米斯

古代希腊人的基本服饰，其构成极为单纯、朴素，仅为一块长方形的面料，没有任何裁剪，通过在人体上披挂、缠裹后系扎固定来塑造出具有悬垂状的波浪形优美衣褶的宽松服装。最有代表性的是“基同”（CHITON）和“希玛申”（HIMATION）。

基同由身体右侧包缠一周后回到右侧，用别针在双肩固定，再在腰部或臀部用腰带束起来，任由面料随人的体形自然下垂，生成许多自然的褶裥。男青年通常穿着短的基同，年长的男性和女性则穿较长的。基同又分为多利亚式和爱奥尼亚式，两者在结构和形式上总体相近但有局部的区别。

希玛申，这是古希腊男女都穿的一种披风。一般把基同作为内衣，把希玛申作为外衣来理解，因为它被穿在基同的外面。希玛申有很多披法，常见的是首先把布搭在左肩上，使前边部分长及地，后面从右腋下轻松地绕回到前面来，再一次通过左肩、左臂垂在后面。一些图片中的旅行者和男青年穿着的用小块长方形面料制作只披挂在单侧肩膀上的衣服叫做“克拉米斯”，是比希玛申小的斗篷。

希玛申穿在基同的外面

古罗马

拜占庭初期的托嘎

古罗马人在武力上征服了希腊，在文化方面却拜倒在希腊人的脚下，在服装上几乎没有创新。但罗马是贵族专制的共和国，其服饰作为表示穿着者身份的标志和象征发挥着重要作用。

罗马帝国兴起后，罗马成为希腊之后的西方政治、文化的中心。但正如古罗马著名诗人贺拉斯所言：“被俘的希腊反使蛮族主人成为俘虏，她把艺术带给了粗野不文明的拉丁姆。”当公元前1世纪它征服了希腊，称霸地中海时，罗马人虽然在武力上征服了希腊，但在文化方面却拜倒在希腊人的脚下，在服装上几乎没有什么创新。但与希腊

身着托嘎的舞蹈者和乐器演奏者

不同的是，罗马是贵族专制的共和国，是古代最有秩序的阶级社会，因而罗马服饰作为表示穿着者身份的标志和象征发挥着重要作用。古代罗马的服装总体上和希腊的服装一样有同样的悬垂效果和设计，但发生了很多重要的变化。首先，常穿的服装是缝制的而不是用别针连接的，而且两边都封闭。其次，用绣花布做成的装饰几乎没有了，服装大胆的造型也不复存在。他们的服装有“托嘎”（TOGA）、“丘尼卡”（TUNICA）、“斯托拉”（STOLA）、“帕拉”（PALLA）等。面料有轻柔的羊毛织物和亚麻布，后期还从东方引进了丝织物。颜色主要有深红色、紫色和紫罗兰色。

托嘎（TOGA）托嘎一般为白色毛织物，最初直接裹在筒裙的外面，后来裹在丘尼卡的外面，形状为椭圆形。其穿法是：先把椭圆形

共和制时代的托嘎

《奥路斯·梅特路斯像》，内穿丘尼卡，在外面套上托嘎。

女性穿着斯托拉，乳下有带子。

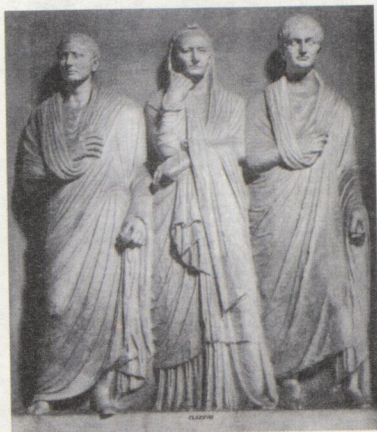
布以长轴为中心对折；再把直线的一边作为内侧，把全长的三分之一留在前面，其余的三分之二经左肩披向身后；然后把身后的布松松地从右腋下穿过，回绕到前面来；再把布搭在左肩上，使剩余部分垂在后边；最后把最初从左肩垂在前面的布在胸前提出来一些，适当地形成松坦舒适的衣褶。

在初期帝政时代，托嘎还只有希腊的斗篷——克拉米斯那样大小，且男女都穿。后逐渐变大，到共和制时代，托嘎成为男子的衣服，形状接近圆形；到帝政时代，托嘎变成长达6米、宽2米的椭圆形，被作为一种礼仪服。以后随着国力衰落，托嘎也渐渐变得窄小，帝政末期的托嘎窄小得已失去原有特色；到拜占庭初期，托嘎变成一条宽15至20米的长长的带状物，公元7至8世纪消失。

丘尼卡 (TUNICA) 这是种宽大的睡袍一样的袋状套头衣。丘尼卡的构成很单纯，用两片织物留出领口和袖口，在两侧和肩上缝合，一般为白色。由于外衣托嘎过于庞大，日常穿用极不方便，因而许多人平常就以丘尼卡作为外衣穿用，必要时把托嘎套在外面。

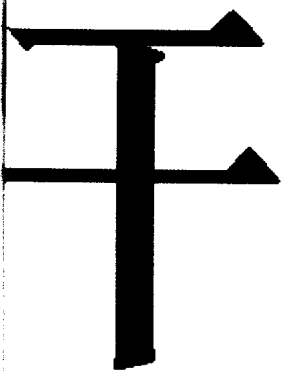
斯托拉 (STOLA) 是一种模仿雅典女性的爱奥尼亚式的服装。斯托拉用比丘尼卡宽得多的面料做成，在肩臂处用别针固定，初为毛织物，后用麻织物和棉织物，上层阶级还用中国丝绸来做，斯托拉主要是已婚女子和有罗马市民权的女子穿用，通常穿在丘尼卡外面，腰里系一条带子，有时在乳下和低腰处各系一条带子。这种装束，罗马女子整整用了一千年。

帕拉 (PALLA) 是一种模仿希玛申的外衣，帕拉与希玛申形状一样，是一块长方形的毛织物或麻织物，缠裹方法也同希玛申，缠裹在丘尼卡或斯托拉外面，色彩有紫、红、蓝、黄、绿等，帕拉还可打开包头兼用作面纱。

男子穿着托嘎，女子穿着斯托拉外着帕拉。

任何作品都带有奔腾流逝着的时间。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴涵于最为遥远的未来之中。

——〔美国〕罗伯特·斯密森

衣裳常常显示人品；如果我们沉默不语，我们的衣裳与体态也会泄露我们过去的经历。

——〔英国〕莎士比亚

中世纪

中世纪，历经千年的基督教文化和独特的拜占庭文化都完整地折射在服饰上，奇异独特的造型和色彩，传达着天国的迷幻。

查理曼皇帝的达尔马提克

《查士丁尼皇帝和他的仆人》，帕鲁达门托姆胸前是拜占庭帝国特有的装饰物“塔布里昂”。

欧洲中世纪从5世纪到15世纪延续了一千多年。中世纪时期，战争频繁、经济凋零、社会动荡，基督教教会绝对的思想统治，把一切不符合教会利益的世俗文化都看作异端学说而禁止。这时候的艺术，被挤到一个极其狭小的宗教领域，成为渲染基督教所要求的平心静气、凝神默想、追悔罪恶的工具。

当社会的文明形式发展到新的阶段后，必然有新的转折和变化发生，服装的形式也不例外，欧洲的服装发生了新的变革，包缠式的块料服装过渡到了缝制的时代，宽松的服装也渐渐变得合体起来。随着日益森严的等级制度的建立，这个时代的服饰发展进入了一个“寒冬时代”。早先那些裸露胸腿的服装消失了，人们身上裹上了沉重的衣服。从拜占庭时期开始，女性就已穿上了一种带长袖的长外衣，甚至穿上了长长的基督教徒式的法衣，一直到14世纪文艺复兴，妇女们就是这样浑身包裹得严严实实地生活着。中世纪的服饰历史由东罗马帝国的拜占庭服饰和西罗马帝

穿着达尔马提克和帕留姆的女性，
《狄奥多拉皇后和她的仆人》。

