

Fashion Designers

20世纪世界顶级

服装设计师

彭永茂 编著

本书以20世纪的100位服装设计师
为研究对象
以设计师的成长经历为线索
在20世纪100年的空间里
探求服装与社会、服装与事件，服装与人的关系
诠释

《世纪曙光》 1900年~1909年

《奔向自由》 1910年~1919年

《走向现代》 1920年~1929年

《优雅时代》 1930年~1939年

《战时服装》 1940年~1949年

《巴黎神话》 1950年~1959年

《变革之风》 1960年~1969年

《百花齐放》 1970年~1979年

《保守与前卫》 1980年~1989年

《暧昧的时代》 1990年~1999年

服装设计师以及服装发展与变化的历史

中国人民出版社

彭永茂 编著

Fashion Designers
20世纪世界顶级
服装设计师

The World's Top Fashion Designers of the 20th Century
selected 100 people during 100 years

辽宁人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

20世纪世界顶级服装设计师 / 彭永茂编著. -- 沈阳:
辽宁人民出版社, 2014. 10
ISBN 978-7-205-08067-9

I. ①2… II. ①彭… III. ①服装设计师一生平事迹
—世界—20世纪 IV. ①K815. 72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第191138号

书籍设计 王绘工作室
设计制作 王 宇
印制监理 杨长路

20世纪世界顶级服装设计师

编著 彭永茂

出版发行 辽宁人民出版社
地址: 沈阳市和平区十一纬路25号 邮编: 110003
电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)
传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)
<http://www.lnpph.com.cn>

印 刷: 哈尔滨博奇印刷有限公司

幅面尺寸: 150mm × 230mm

印 张: 22

字 数: 410千字

出版时间: 2014年10月第1版

印刷时间: 2014年10月第1次印刷

责任编辑: 高 丹

装帧设计: 艺邦文化

责任校对: 刘再升

书 号 ISBN 978-7-205-08067-9

定 价 195.00元

(如发现本书有印刷质量问题, 印刷厂负责调换)

20世纪世界顶级服装设计师 100年100人 目录

002 代序

009 1900~1909 世纪曙光

- 014 查尔斯·菲德利·渥斯
Charles Frederick Worth シヤルル・フレデリック・ウオルト
- 018 加克·德塞
Jacques Doucet ジャック・ドゥーセ
- 020 查尔斯·勃因坦·莱特凡
Charles Poynter Fedfern チャ・ルズ・ポインター・レドファン
- 022 佳依·兰芬
Jeanne Lanvin ジャンヌ・ランバン
- 026 卡·洛特姐妹
Callot Soeurs キャロ姉妹
- 028 帕茄恩
Paquin パキヤン

033 1910~1919 奔向自由

- 038 保罗·波依莱特
Paul Poiret ポール・ポワレ
- 042 玛德莱尔·维奥奈
Madeleine Vionnet マドレーヌ・ビオネ
- 046 马利诺·佛尔切尼
Mariano Fortuny マリアノ・フォルチュニ
- 050 爱德华·毛利纽克斯
Edward Molyneux エドワード・モリヌー
- 052 简·巴度
Jean Patou ジャン・パトゥー

055 1920~1929 走向现代

- 058 卡布丽尔·夏奈尔
Gabrielle Chanel ガブリエル・シャネル
- 062 玛吉·罗弗
Maggie Rouff マギー・ルフ
- 064 格丽
Gres グレ

069 1930~1939 优雅时代

- 074 爱丽莎·夏帕莱里
Elsa Schiaparelli エルザ・スキヤパレリ
- 078 罗伯特·皮盖特
Robert Piguet ロベール・ピゲ
- 080 萨尔布莱·法拉嘎莫
Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラガモ
- 084 马塞尔·罗夏
Marcel Rochas マルセル・ロシヤス
- 086 尼娜·丽希
Nina Ricci ニナ・リッチ
- 088 迈波希
Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラガモ
- 090 加克·埃姆
Jacques Heim ジャック・エイム

093 1940~1949 战时服装

- 098 库利斯尔·巴林夏加
Cristobal Balenciaga クルストバル・バレンシアガ
- 102 皮尔·巴尔曼
Pierre Balmain ピエール・バルマン
- 104 贾库恩·发斯
Jacques Fath ジャック・ファット
- 106 柳欣·莱隆
Lucien Lelong ルシアン・ルロン
- 108 克莱尔·麦卡戴
Claire McCardell クレア・マツカーデル

111 1950~1959 巴黎神话

- 116 克里斯丁·迪奥尔
Christian Dior クルスチアン・ディオール
- 120 由伯尔·德·杰文奇
Hubert de Givenchy ユベール・ド・ジヴァンシー
- 122 巴连丁诺·戈拉比安
Valentino Garavani ヴァレンティノ・ガラヴァーニ
- 128 安东尼·卡思齐
Antonio Castillo アントニオ・カステイヨ
- 130 约翰·德赛斯
Jean Dessès ジャン・デセス
- 132 加克·克利夫
Jacques Griffe ジャック・グリフ
- 134 查尔斯·杰姆思
Charles James チャールズ・ジエームズ
- 140 诺尔曼·哈特奈尔
Norman Hartnell ノーマン・ハートネル

143 1960~1969 变革之风

- 150 伊夫·圣罗兰
Yves Saint Laurent イブ・サン・ローラン
- 156 玛丽·坤特
Mary Quant マリー・クワント
- 158 安德烈·库里久斯
Andre Courreges アンドレ・クレージュ
- 160 皮尔·卡丹
Pierre Cardin ピエール・カルダン
- 164 鲁德·葛兰希
Rudi Gernreich ルディ・ガーンライヒ
- 166 帕克·拉班内
Paco Rabanne パコ・ラバンヌ
- 170 爱曼埃尔·恩卡罗
Emanuel Ungaro エマニュエル・ウンガロ
- 172 盖伊·拉罗奇
Guy Laroche ギ・ラロッシュ
- 174 马克·波汉
Marc Bohan マルク・ボアン
- 176 索尼娅·里凯尔
Sonia Rykiel ソニア・リキエル
- 182 卡尔·拉格菲尔德
Karl Lagerfeld カール・ラガーフェルド
- 186 菲利浦·维奈特
Philippe Venet フィリップ・ヴェネ
- 188 乔尔·法兰萨·克拉埃
Jules-Francois Crahay ジュール＝フランソワ・クラエ
- 190 杰拉尔德·皮帕尔特
Gerard Pipart ジェラルール・ピパール
- 192 米歇尔·高曼
Michel Goma ミシェル・ゴマ

195	1970~1979 百花齐放	286	米歇尔·库兰 Michel Klein ミシェル・クラン
200	泰爱利·缪格雷尔 Thierry Mugler ティエリ・ミュグレー	288	道利斯·班·隆天 Dries Van Noten ドリス・ヴァン・ノッテン
202	加恩·夏尔·德·卡思台尔巴扎克 Jean-Charles de Castelbajac ジャン＝シャルル・ド・カステルバジャック	290	达娜·卡兰 Donna Karan ダナ・キャラン
204	克劳特·蒙塔纳 Claude Montana クロード・モンタナ	294	加恩·克罗纳 Jean Colonna ジャン・コロナ
208	加格波尔·高尔其 Jean-Paul Gaultier ジャン＝ポール・ゴルチエ	296	吉尔·萨恩达 Jil Sander ジル・サンダー
212	高田 贤三 Kenzo ケンゾー	298	马尔提农·希特波 Martine Sitbon マルティエヌ・シットボン
214	森 英惠 Hanae Mori ハナエ・モリ	300	达克·毕盖帕克 Dirk Bikkembergs ダーク・ビッケンバーグ
218	三宅 一生 Issei Miyake イッセ・ミヤケ	302	马尔坦·马歇尔 Martin Margiela マルタン・マルジェラ
222	维维安·维思特尔德 Vivienne Westwood ヴィヴィアン・ウエストウッド	305	1990~1999 暧昧的时代
226	乔恩·嘎利安 John Galiano ジョン・ガリアーノ	310	安娜·苏 Ana Sui スイ・アナ
228	亚历山大·麦昆 Alexander McQueen アレキサンダー・マックイーン	312	德尔切和嘎巴那 Dolce & Gabbani ドルチェ・アンド・ガッバーナ
230	斯特拉·麦卡特尼 Stella McCartney ステラ・マッカートニー	316	马克·雅各布 Marc Jacobs ジェイコブス・マーク
232	吉恩·路易·谢雷 Jean-Louis Scherrer ジャン＝ルイ・シエレル	318	海姆希·兰克 Helmut Lang ヘルムート・ラング
234	杰弗里·毕恩 Geoffrey Beene ジェフリー・ビーネ	320	阿萨克·米斯拉尔 Isaac Mizrahi アイザック・ミズラヒ
236	安妮·玛丽·贝莱塔 Anne-Marie Beretta アンヌ＝マリー・ベレッタ	322	马克尔·科斯 Michael Kors マイケル・コース
239	1980~1989 保守与前卫	324	爱德华·阿修尔 Edward Achour エドワール・アシュール
244	克里斯丁·克罗瓦 Christian Lacroix クリスチアン・ラクロワ	326	马尔赛·马隆修 Marcel Marongin マルセル・マロンジュ
248	阿斯戴·阿纳尔 Azzedine Alaïa アズティン・アライヤ	328	汤姆·芬德 Tom Ford トム・フォード
252	罗密欧·吉利 Romeo Gigli ロメオ・ジリ	332	阿尔贝特·菲莱提 Alberta Ferretti アルベルタ・フェレッティ
254	川久保 玲 Rei Kawakubo コム・デ・ギャルソン	334	奥斯卡·德·拉·莱坦 Oscar De La Renta オスカー・デ・ラ・レンタ
258	山本 耀司 Yohji Yamamoto ヨウジ・ヤマモト	336	菲利浦·特莱希 Philip Treacy フィリップ・トレシー
262	安·德姆斯泰尔 Ann Demeulemeester アン・ドムルメステール	338	纳利松·劳德盖斯 Narciso Rodriguez ナリシソ・ロドリゲス
264	乔治·阿玛尼 Giorgio Armani ジョルジオ・アルマーニ	340	斯泰凡·罗兰 Stephane Rolland ステファン・ローラン
266	卡尔文·克林 Calvin Klein カルヴァン・クライン	附录	
268	拉尔弗·罗连 Ralph Lauren ラルフ・ローレン	342	设计师一览表
270	米索尼 Missoni ミッソ・ニ	348	图片及参考文献目录
272	加尼·威尔萨斯 Gianni Versace ジアンニ・ヴェルサーチェ		
278	捷夫兰克·菲雷 Gianfranco Ferré ジャンフランコ・フェレ		
280	普拉达 Prada プラダ		
282	芦田 淳 Jun Asida ジュン・アシダ		
284	加塔尔·托马斯 Chantal Thomass シャンタル・トマス		

彭永茂 编著

Fashion Designers
20世纪世界顶级
服装设计师

The World's Top Fashion Designers of the 20th Century
selected 100 people during 100 years

辽宁人民出版社

代序

鲁美·文化国际服装学院院长 教授 惠淑琴

关于20世纪,在徐天新主编的《世界通史·现代卷》(人民出版社)中这样写道:“在奔腾不息的人类历史长河中,20世纪是空前伟大的世纪,是变化的世纪。在这近一百年的时间里,人类社会所历经的科技进步、经济发展、社会变革、观念更新、政治动荡以及革命和战争的风云变幻,与中古世界崩溃近代世界形成过程中所经历过的巨大变化相比,显得更为广泛、更为深刻,也更加伟大。正是这些涉及人类社会生活各个领域的革命性变化,使人类社会告别近代时期,进入现代社会。改变世纪面貌的变化始于本世纪初,或更早些时候。以现代人的眼光,站在19世纪与20世纪相交的门槛上,透视纷乱迷繁、气象万千的历史烟云,会发现此时正面临从近代文明向现代世界起承转合的历史发展的关节点。起源于15世纪欧洲的资本主义近代文明以其不可阻挡的气势向全球各个角落的渗透扩展至此已告一段落,经过几个世纪资本主义的扩张,已建立起欧洲在全球居支配地位的资本主义世界体系。临近20世纪,资本主义受其内在矛盾运动的驱使,也由自由竞争向垄断资本主义阶段过渡,资本主义进入一个新的发展阶段。”

20世纪,在经历了较量与碰撞、

调整与变革、危机与革命、冲突与战争,特别是两次世界大战的血与火的洗礼之后,历史发展了,人类进步了,进入了不同以往的新纪元,并由此完成了诸多社会变革。那么,20世纪究竟为人类社会带来了什么变革与革命?

首先,从生产力发展方面看:20世纪人类社会生产力发展到有史以来的最高水平。20世纪的科学技术突飞猛进,在广度、深度、数量、质量及社会应用方面都是19世纪和以往任何世纪不可比拟的。由于科技从一般生产力发展到第一生产力,加快了全球现代化进程;从社会形态方面看:人类社会生产关系形态在20世纪也发生了历史性的变化,进入了新的阶段。主要表现为资本主义的新发展和社会主义的新纪元。资本主义作为一种社会形态经过几百年的演变。到19世纪其体制才在世界范围内确立;从世界历史进程的角度看:世界整体化进程的突破。人类历史从分散到整体的发展过程中有几次大的突破。15、16世纪是一次,20世纪则是又一次,“世界历史不是过去一直存在的”(马克思语)。只有到20世纪才真正形成为世界史。交通与信息的发展使国际交往与民族融合更加密切,地球村形成了。世界经济也形成了,世界经

济的全球化在世纪末得到大发展,从而更加速了世界整体化进程;从国际关系方面看:国际社会控制体系与运行机制取得进步。国际政治民主化浪潮兴起了。19世纪的国际舞台是欧洲大国的一统天下,整个国际关系格局是以欧洲为中心,只有在欧美地区存在民族独立国家体系。但进入20世纪情况不同了。第一次世界大战后在东欧和欧洲边缘地区兴起了新的民族国家。第二次世界大战后亚非拉民族独立国家体系形成了,第三世界登上国际舞台,国际联盟与联合国两个普遍性国际组织相继建立;从世界文化方面来看:世界文化的转型与进步,在上个世纪之交资本主义传统的理性文化开始受到了一种新文化潮流的挑战,兴起各种反体制、反传统、反理性的现代派文化。与此同时社会主义与民族主义文化也兴起与发展,从而使整个世界文化呈现空前的多样化与五彩缤纷的局面。从物质生活方面看:人类物质生活空前丰富与改观。几千年来人类的衣食住行都是依靠自然物质供应来消费,但在20世纪由于科学技术的跃进,许多人造的再生物质大量涌现,这就全然改变了人类生活的物质来源,各种用品史无前例的丰富。加之医学的进步又使人类机体本身发生变化,生

命延长了,人口成倍增长,人类在生活改善方面出现日新月异状况。

正是基于上述的社会变革和发展,与之紧密相连的社会文化,包括音乐、艺术、绘画、服装也随之发生了变化。在相互影响的同时,伴随着历史的进程,踩着时代的步伐,完成各自的发展。也正是因为如此,才有了服装史上20世纪波澜壮阔的100年。时代的变化与服装的发展息息相关,最终又通过服装这一视觉、行为以及实用艺术的复合体将其淋漓尽致地表现出来。所以,也可以称它是历史的写照、社会的写照、人类文明发展史的写照。

社会的动荡、发展与服装的变化有着千丝万缕的联系。服装的历史可以说就是社会发展的一面镜子,从这面镜子里我们可以看到社会的发展和变化。而服装的发展与变化又依存于自然条件和社会环境,沧海桑田的变化,经济的发展,制度的更迭,都会影响服装的发展与变迁。总之,服装与社会总是并肩同行,它反映着社会的变化与发展,同时又受到社会发展与变化的影响。

20世纪初的欧洲是一个莺歌燕舞、产业大革命的时代。1900年法国巴黎世博会的召开,为现代文明社会拉开了序幕。同时,也将人类的社会生活推向了一个崭新的阶段。在

风俗、服装等方面,伴随着社会的发展亦出现了摆脱19世纪中期以来繁琐复杂的流行潮流,出现了追求适应现代社会生活、发展、重回人体自然美的新服装流行趋势。因而也就有了“世纪曙光”的第一个10年。

20世纪第二个10年是一个“奔向自由”的10年。1909年当俄罗斯芭蕾舞团在巴黎的首次公演获得成功之际,它奔放华丽自由的色彩彻底改变了世界。在服装方面,热烈、奔放的色彩以及异国的东方情调成了主旋律。新兴体育运动的出现让人们对服装有了新的要求与展望。服饰的自由、奔放、舒适成为人们又一个追求目标。

1920年至1929年是一个“走向现代”的时期。爵士乐和查尔斯顿、短发与红嘴唇、自由恋爱与香烟、出生控制与迷你裙相交织似乎是这个时代的写照。但是,在那个时代即将完结之际,那场令世人毛骨悚然的世界性经济危机在人们的心里留下了浓厚的阴影。对下一个时代的服装乃至人们的生活产生了极大的影响。

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,产品的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,战时女性出入于公司和工厂,长裙多余的

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。可以说,20年代的享乐风潮取决于一战的爆发,战争的惨烈让活下的人们产生了强烈的生存欲望和及时行乐的嗜好,追求快乐已成为时尚。此外,现代生活用品的进化,妇女解放运动、女性收入的增加以及社会地位的提高,这一切都将女性的社会生活提高到一个崭新的层次。

“优雅时代”是对1930年至1939年这10年的表述。在自由奔放,对生活充满渴望的20年代之后,我们迎来了一个安静优雅的时代。

1929年美国股市的暴跌导致大量破产和失业者,无论是经济还是政治都进入到一个动荡的时代。节制成为这个时期一个重要课题,简约主义举起新的旗帜。对于这个时期的生活式样,正如摄影家塞希尔·比顿所说的那样:“不存在20年代那种华丽,也不存在显示,只是在追寻回归自然。”

1940年到1949年,第二次世界大战成为这10年中最难以忘记的时光。

“战时服装”成为重新审视新时代服装与功能的又一面镜子。

进入到50年代“巴黎神话”给战后的人们带来了生活的希望。二战后的巴黎迅速恢复了高级服装发表会。1947年迪奥尔发表了新作,即

刻被命名为“新式样”并由此奠定了50年代以后世界服装的流行方向。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奢华的服装。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。“新式样”之所以得到世人的承认,是因为它满足了人们热爱和平、渴望美好生活的愿望,通过它看到了未来。

20世纪60年代在人们的记忆中是一个社会大变革的时代,服装也刮起了“变革之风”。特别是第二次世界大战以后,父与子、长辈和晚辈之间的隔阂明显社会化,这一现象逐渐在服装上反映出来。特别是在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,年青一代开始强调独自の服装,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,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并不少见。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诞生的。此外,从迪奥尔店独立出来的伊夫·圣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中性服装。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结构,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服装上的变革。

历史跨进了70年代。头戴花朵,脚穿耶稣凉鞋,嘴带微笑,60年代的青年理想家们满怀信心地进入到了70年代,他们毫不怀疑自己乌托邦的理想,坚信未来一定是高举“爱与和平”大旗的年轻人的世界。

凡事太过烦琐,就会出现简单。而极简主义便成为70年代服装设计中的另外一种走向。受建筑、平面设计和工业设计中“国际主义风格”的直接影响,极简主义在喧闹的穿着行为中逐渐产生。美国设计师罗伊·侯司顿(Roy Halston, 1932年生于美国艾奥瓦州,1990年卒于美国加利福尼亚州旧金山),首先设计了

具有现代风格、线条极为简单的套装。虽然极简主义在70年代没有得到普及,但作为服装表现的一种风格,在90年代末出现了复兴。现在许多品牌都在秉承极简主义的思想而发展,尤其在美国的服装风格中表现得最为突出。

70年代是一个“百花齐放”的年代。在服装方面中性化趋势达到了前所未有的程度。“无性别装”在外观上既适合于男性,又适合于女性。到了这个时代,女性已完全接受了裤子这一服装形式。甚至在晚装系列中也出现了长裤和及膝长上衣的组合。由于职业女性的增加以及女性解放运动的发展,女装亦受到了极大的影响。在款式上西服式女职业套装已与男装没有明显区别了。另外,60年代末男装的“孔雀革命”也在男性装束中注入了更多的女性化元素。作为追求男女平等的一种诉求,中性化成为服装发展的一种潮流。

“保守与前卫”是80年代的一个话题。继动荡的60年代、疯狂的70年代之后,历史又走进了20世纪80年代,这将又是一个什么样的年代呢?这个时代是嬉皮与反体制文化、讲究打扮、对政治不感兴趣的年代。

80年代是一个性格鲜明的时

代。在贫富极度分化的同时,消费也达到了前所未有状态。服装界也有了新的动向。这就是激荡的朋克时代来临,甚至在服装发表会的舞台上都可以看到朋克服装。

在魅力无穷的80年代之后,我们迎来90年代,这是一个调整的时代,也可以说是一个“暧昧的时代”。2000年就在眼前,这个时代在某种程度上说具有着19世纪走向20世纪转换期时所具有的共同特征。人们既感受着时代的变化所带来的震撼,同时又在追求着生活的安逸。

90年代的10年间也是一个自由主义横行的年代。以苏联为首的社会主义国家接连不断地崩溃致使美国式的自由畅通无阻,不论是华尔街的股市、好莱坞影片还是美式快餐都对世界,乃至世界的文化产生了巨大的影响,全球化达到了前所未有的状态。

一位服装研究者曾这样说过:
“服装是人们对社会生活的具象反映,这里包含着对社会的认识、喜怒哀乐,这里有光明,也有黑暗;有智慧,也有愚昧;有前进,也有倒退;有合理,也有不合理;在这个地区禁忌的,换一个地区可能受到欢迎;在这一族群视为美的,在另一个族群可能认为是丑。因此,可以说服装既有个性又有共性,不同的环境产生

了不同的审美标准,酿造了不同的流行。中国以红色为富贵吉庆,西方却以白色为纯洁高尚;中国明清时代妇女以缠足为美,西方的妇女却以紧腰为荣。流行与过时能有说清楚的地方,也有说不清楚的地方。这种直观地感受环境氛围,并通过服装这一具体形象表现出来东西,有科学因素也可能有违科学的常理,说不清是非、道不明黑白在服装流行史中也屡屡常见。”

我国的服装史教学以及研究始于20世纪80年代中期,特别是西洋服装史的研究。在那个时代可以说是一个空白。彭永茂先生在执教的同时,以国外的西洋服装史研究为参考,着手编写了《西洋服装简史》(《现代生活用品》连载1987年)以来,随着我国服装教育的发展与需要,国内的学者开始潜心研究西洋服装史,翻译并编写了一些关于西洋服装发展史的书籍。其中有:内维尔·杜鲁门著,陈武、韩晓峰译《欧洲服装史》(天津舞台美术学会编印,1985年),美国布兰奇·佩尼著,徐伟儒主译《世界服装史》(辽宁科学技术出版社,1987年),张乃仁、杨蔼琪《外国服装艺术史》(人民美术出版社,2003年),赵春霞编著《西洋服装设计简史》(山东科学技术出版社,1995年),李当岐编著

《西洋服装史》(高等教育出版社,2008年)等关于服装史研究的论著,在这当中有服饰通史、艺术史以及设计史,诸研究者从不同角度论述了西洋服装史的发展与变革,为我国服装界的教学与研究提供了第一手资料。

此次彭永茂先生集多年来的学习与研究成果,广集各类资料,从另外一个角度,即以20世纪100年100人为原点,以服装设计师个人成长过程为主线,在介绍阐述他们服装艺术生涯、作品风格、特点以及对世界服装发展所做出贡献的同时,诠释了20世纪服装发展的历史。虽然我们只能说英雄创造历史,但是至少这些杰出的服装设计师准确地捕捉到了历史发展的脉搏,以最贴切最完美的形式将社会变革以视觉的形式呈现在世人的面前。

最后,在结束此文之前,衷心希望本书的出版能为我国的服装教学与研究起到添砖加瓦、抛砖引玉的作用。

20世纪是欧洲列强掠夺世界称霸世界的时代,西洋的文化以及西洋的服装设计师决定和引导了世界的潮流。今非夕往。崭新的21世纪已来临,在未来的岁月里衷心期待着我国服装界的优秀人才出现在世界服装大舞台上。

20世纪世界顶级服装设计师 100+100人 目录

002 代序

009 1900~1909 世纪曙光

- 014 查尔斯·菲德利·渥斯
Charles Frederick Worth シヤルル・フレデリック・ウオルト
- 018 加克·德塞
Jacques Doucet ジャック・ドゥーセ
- 020 查尔斯·勃因坦·莱特凡
Charles Poynter Fedfern チャ・ルズ・ポインター・レドファン
- 022 佳依·兰芬
Jeanne Lanvin ジャンヌ・ランバン
- 026 卡·洛特姐妹
Callot Soeurs キャロ姉妹
- 028 帕茄恩
Paquin パキヤン

033 1910~1919 奔向自由

- 038 保罗·波依莱特
Paul Poiret ポール・ポワレ
- 042 玛德莱尔·维奥奈
Madeleine Vionnet マドレーヌ・ビオネ
- 046 马利诺·佛尔切尼
Mariano Fortuny マリアノ・フォルチュニ
- 050 爱德华·毛利纽克斯
Edward Molyneux エドワード・モリヌー
- 052 简·巴度
Jean Patou ジャン・パトゥー

055 1920~1929 走向现代

- 058 卡布丽尔·夏奈尔
Gabrielle Chanel ガブリエル・シャネル
- 062 玛吉·罗弗
Maggie Rouff マギー・ルフ
- 064 格丽
Gres グレ

069 1930~1939 优雅时代

- 074 爱丽莎·夏帕莱里
Elsa Schiaparelli エルザ・スキヤパレリ
- 078 罗伯特·皮盖特
Robert Piguet ロベール・ピゲ
- 080 萨尔布莱·法拉嘎尔
Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラガモ
- 084 马塞尔·罗夏
Marcel Rochas マルセル・ロシヤス
- 086 尼娜·丽希
Nina Ricci ニナ・リッチ
- 088 迈波希
Salvatore Ferragamo サルヴァトーレ・フェラガモ
- 090 加克·埃姆
Jacques Heim ジャック・エイム

093 1940~1949 战时服装

- 098 库利尔斯·巴林夏加
Cristobal Balenciaga クルストバル・バレンシアガ
- 102 皮尔·巴尔曼
Pierre Balmain ピエール・バルマン
- 104 贾库恩·发斯
Jacques Fath ジャック・ファット
- 106 柳欣·莱隆
Lucien Lelong ルシアン・ルロン
- 108 克莱尔·麦卡戴
Claire McCardell クレア・マツカーデル

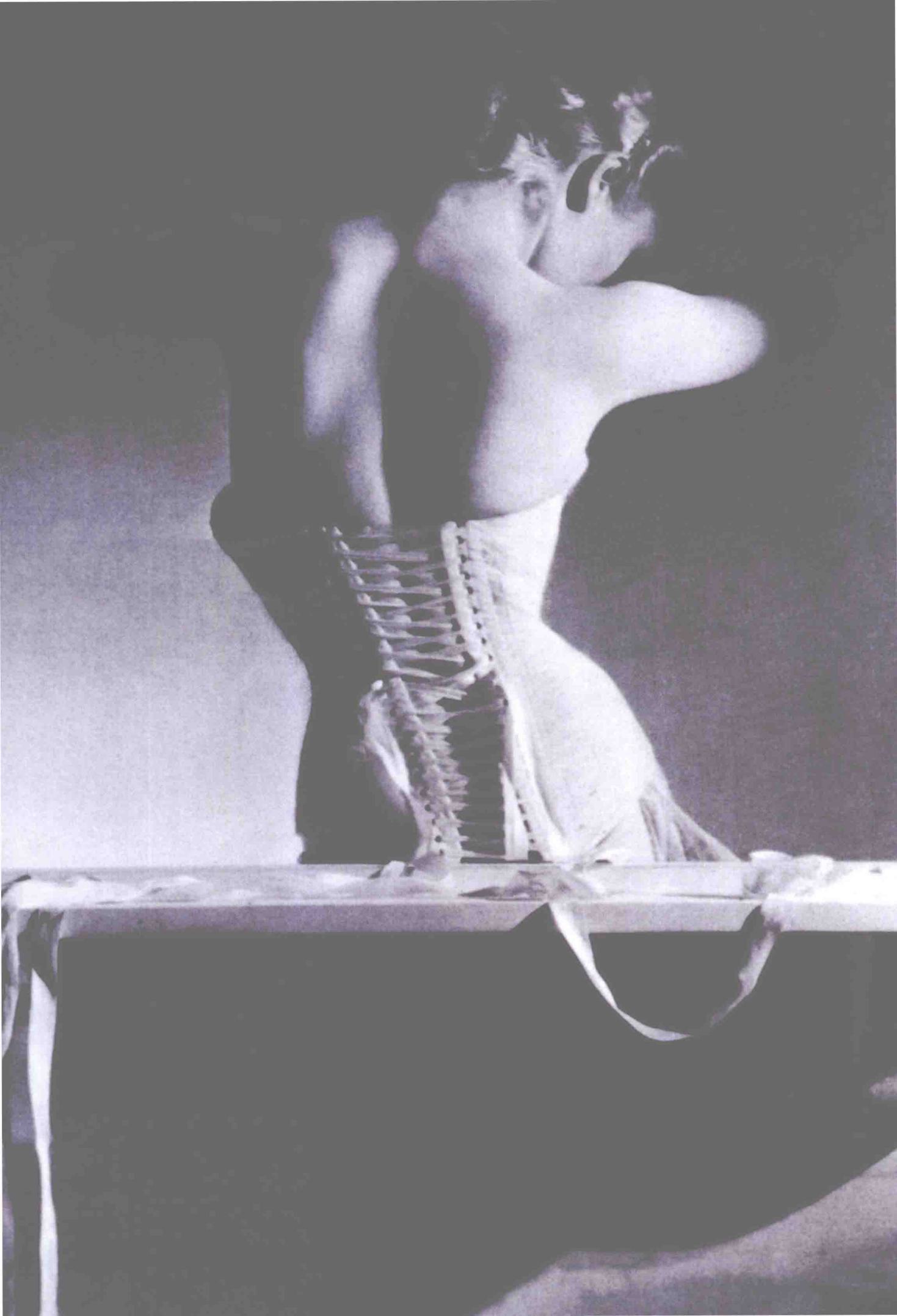
111 1950~1959 巴黎神话

- 116 克里斯丁·迪奥尔
Christian Dior クルスチアン・ディオール
- 120 由伯尔·德·杰文奇
Hubert de Givenchy ユベール・ド・ジヴァンシー
- 122 巴连丁诺·戈拉比安
Valentino Garavani ヴァレンティノ・ガラヴァーニ
- 128 安东尼·卡思齐
Antonio Castillo アントニオ・カステイヨ
- 130 约翰·德赛斯
Jean Dessès ジャン・デセス
- 132 加克·克利夫
Jacques Griffe ジャック・グリフ
- 134 查尔斯·杰姆思
Charles James チャールズ・ジエームズ
- 140 诺尔曼·哈特奈尔
Norman Hartnell ノーマン・ハートネル

143 1960~1969 变革之风

- 150 伊夫·圣罗兰
Yves Saint Laurent イブ・サン・ローラン
- 156 玛丽·坤特
Mary Quant マリー・クワント
- 158 安德烈·库里久斯
Andre Courreges アンドレ・クレージュ
- 160 皮尔·卡丹
Pierre Cardin ピエール・カルダン
- 164 鲁德·葛兰希
Rudi Gernreich ルディ・ガーンライヒ
- 166 帕克·拉班内
Paco Rabanne パコ・ラバンヌ
- 170 爱曼埃尔·恩卡罗
Emanuel Ungaro エマニエル・ウンガロ
- 172 盖伊·拉罗奇
Guy Laroche ギ・ラロッシュ
- 174 马克·波汉
Marc Bohan マルク・ボアン
- 176 索尼娅·里凯尔
Sonia Rykiel ソニア・リキエル
- 182 卡尔·拉格菲尔德
Karl Lagerfeld カール・ラガーフェルド
- 186 菲利浦·维奈特
Philippe Venet フィリップ・ヴェネ
- 188 乔尔·法兰萨·克拉埃
Jules-Francois Crahay ジュール＝フランソワ・クラエ
- 190 杰拉尔德·皮帕尔特
Gerard Pipart ジェラルール・ピパール
- 192 米歇尔·高曼
Michel Goma ミシェル・ゴマ

195	1970~1979 百花齐放	286	米歇尔·库兰 Michel Klein ミシェル・クラン
200	泰爱利·缪格雷尔 Thierry Mugler ティエリー・ミュグレー	288	道利斯·班·隆天 Dries Van Noten ドリス・ヴァン・ノッテン
202	加恩·夏尔·德·卡思台尔巴扎克 Jean-Charles de Castelbajac ジャン＝シャルル・ド・カステルバジャック	290	达娜·卡兰 Donna Karan ダナ・キャラン
204	克劳特·蒙塔纳 Claude Montana クロード・モンタナ	294	加恩·克罗纳 Jean Colonna ジャン・コロナ
208	加格波尔·高尔其 Jean-Paul Gaultier ジャン＝ポール・ゴルチエ	296	吉尔·萨恩达 Jil Sander ジル・サンダー
212	高田 贤三 Kenzo ケンゾー	298	马尔提农·希特波 Martine Sitbon マルティエヌ・シットボン
214	森 英惠 Hanae Mori ハナエ・モリ	300	达克·毕盖帕克 Dirk Bikkembergs ダーク・ビッケンバーグ
218	三宅 一生 Issei Miyake イッセ・ミヤケ	302	马尔坦·马歇尔 Martin Margiela マルタン・マルジェラ
222	维维安·维思特尔德 Vivienne Westwood ヴィヴィアン・ウエストウッド	305	1990~1999 暧昧的时代
226	乔恩·嘎利安 John Galiano ジョン・ガリアーノ	310	安娜·苏 Ana Sui スイ・アナ
228	亚历山大·麦昆 Alexander McQueen アレキサンダー・マックイーン	312	德尔切和嘎巴那 Dolce & Gabbani ドルチェ・アンド・ガッバーナ
230	斯特拉·麦卡特尼 Stella McCartney ステラ・マッカートニー	316	马克·雅各布 Marc Jacobs ジェイコブス・マーク
232	吉恩·路易·谢雷 Jean-Louis Scherrer ジャン＝ルイ・シエレル	318	海姆希·兰克 Helmut Lang ヘルムート・ラング
234	杰弗里·毕恩 Geoffrey Beene ジェフリー・ビーネ	320	阿萨克·米斯拉尔 Isaac Mizrahi アイザック・ミズラヒ
236	安妮·玛丽·贝莱塔 Anne-Marie Beretta アンヌ＝マリー・ベレッタ	322	马克尔·科斯 Michael Kors マイケル・コース
239	1980~1989 保守与前卫	324	爱德华·阿修尔 Edward Achour エドワール・アシュール
244	克里斯丁·克罗瓦 Christian Lacroix クリスチアン・ラクロワ	326	马尔赛·马隆修 Marcel Marongin マルセル・マロンジュ
248	阿斯戴·阿纳尔 Azzedine Alaïa アズティン・アライア	328	汤姆·芬德 Tom Ford トム・フォード
252	罗密欧·吉利 Romeo Gigli ロメオ・ジリ	332	阿尔伯特·菲莱提 Alberta Ferretti アルベルタ・フェレッティ
254	川久保 玲 Rei Kawakubo コム・デ・ギャルソン	334	奥斯卡·德·拉·莱坦 Oscar De La Renta オスカー・デ・ラ・レンタ
258	山本 耀司 Yohji Yamamoto ヨウジ・ヤマモト	336	菲利浦·特莱希 Philip Treacy フィリップ・トレシー
262	安·德姆斯泰尔 Ann Demeulemeester アン・ドムルメステール	338	纳利松·劳德盖斯 Narciso Rodriguez ナリシソ・ロドリゲス
264	乔治·阿玛尼 Giorgio Armani ジョルジオ・アルマーニ	340	斯泰凡·罗兰 Stephane Rolland ステファン・ローラン
266	卡尔文·克林 Calvin Klein カルヴァン・クライン	附录	
268	拉尔弗·罗连 Ralph Lauren ラルフ・ローレン	342	设计师一览表
270	米索尼 Missoni ミッソ・ニ	348	图片及参考文献目录
272	加尼·威尔萨斯 Gianni Versace ジアンニ・ヴェルサーチェ		
278	捷夫兰克·菲雷 Gianfranco Ferré ジャンフランコ・フェレ		
280	普拉达 Prada プラダ		
282	芦田 淳 Jun Asida ジュン・アシダ		
284	加塔尔·托马斯 Chantal Thomass シャンタル・トマス		

1900~1909

世纪曙光

20世纪之初的欧洲歌舞升平,在近30余年的时间里,战火远离了这片土地。此时的欧洲,显赫皇室贵族忙于相互攀枝联姻,因为他们坚信繁荣富强的欧洲将会永恒。在经济方面,资本主义市场经济如火中天并以其汹涌之势席卷着世界。如果说这里有争斗的话,那就是自由经济的竞争和殖民侵略。

这个时期的欧洲和美国,劳动阶层开始寻求个人权利与自由,女性虽然还是个弱势群体但也开始谋求自身的解放。1901年英国维多利亚女王撒手人寰,以此终结了漫长的维多利亚时代,拉开了爱德华时代的序幕。当英国处于爱德华7世的美女与享乐时代之际,法国则是新艺术派时期(高雅风流时代)。可以说这个时期是各国王室与社交界沉溺于华尔兹的时代,是一个极端享乐的时代,同时也是贵族和美国亿万长老炫耀财富的时代。

在这一历史进程中,世博会于1900年在巴黎隆重召开。

世博会在拉开了现代文明社会序幕的同时,也将人类社会的发展推向了一个崭新的阶段。在风俗、服装等方面,伴随着社会的发展亦出现了摆脱19世纪中期以来装饰繁琐的流行潮流,出现了追求适应现代社会生活、发展、重回人体自然美的新趋势。当时,英国功能服装协会的古斯塔夫·克林姆、亨利·凡·德·费尔德(旧译—库斯塔夫·库穆特、波·特·贝特尔)等人所从事的服装艺术活动正是对这一流行趋势的反映。由于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,巴黎的高级定制服装顺应时代潮流,迅速将这一新观念传递和普及到一般女性当中。

巴黎世博会可以说为法国高级定制服装提供了一个走向世界的机会,成为传播新文化新风俗的一个平台。在世博会的“优雅馆”,被选拔出来参展的涅斯、德塞等服装店聘请萨拉·伯恩哈特等著名演员为模特儿,展示了无数豪华精

1900年4月，巴黎世博会开幕，本届世博会第一次使用“世界博览会”的名称，从此以后成为世博会的正式名称。这是巴黎第三次举办博览会，也是人类历史上的第9届博览会。参观者达4000万人，多于历届博览会。在这次被称为“世纪之总”的博览会上，展示了西方社会在整个19世纪的技术成就。博览会上最引人瞩目的是分别由法国吕米埃兄弟和美国爱迪生发明的电影。其他受欢迎的展品是放大1000倍的望远镜、第一台无线电收发报机、电梯等。

中国馆有3300平方米，共有5座建筑，外形分别模拟万里长城、北京城墙、孔庙等中国著名建筑。

莎拉·伯恩哈特 (Sarah Bernhardt, 1844年10月23日出生于巴黎，1923年3月26日逝世于巴黎) 是一位法国演员。她是19世纪末20世纪初最有名的女演员。

母亲是荷兰犹太人，父亲是天主教法学学生，她是两人的私生子。按照她父亲的愿望她受洗礼。由于她母亲生活动荡，因此她被交给一位养母照管，8岁时进入一所寄宿学校，10岁时被送入凡尔赛的一所有名的修道院学校受教育。

彩的作品，在当时引起了强烈的反响。

对于当时展出的作品，新闻报导甚至这样评论道：“优雅、辉煌、奢侈之极，对于那些愿将身体奉献给美的人来说，巴黎是至福的朝圣地。”巴黎世博会服装作品得到了空前的赞美。

正如评论的那样，世博会以后，巴黎成为20世纪服装发祥地。随着服装设计师的名声鹊起，巴黎亦名闻天下。不过，那个时代还没有“服装设计师”这一专业称呼，从事服装裁剪制作的人通常都被称为“高级女装裁缝师”，意思也就是指那些有技术的手艺人罢了。他们当中的成功者都是一些具有创作性才能、会炒作、懂表演和导演的人。

巴黎绝对是世界服装的中心。当时巴黎服装界的教父是加克·德塞。他是一位很有素质和教养的人，特别是在18世纪家具和绘画收藏方面有很深的造诣（但是，他后来卖掉所有收藏品，成为毕加索等人早期的经济赞助人。毕加索的成就足以证明德塞的审美与鉴赏能力）。

不过，1900年巴黎世博会服装部门的掌舵人并不是他，而是另一位设计师——法国服装界久负盛名的设计师帕茹恩。在这届世博会上，帕茹恩既是指导者又是参展者，她的作品虽然款式上无特别之处。但是，精美的制作技术，如编织花边和绢制装饰物的运用给人带来了一种别致的美，从而弥补了款式上的不足。在此特别值得一提的是：女性出任世博会的服装总导演，这在以往是不敢想象的，因为服装设计这个领域是男人的天下。

在1900年的世博会上，虽然“优雅馆”所展示的服装繁多，但缺乏新意，没有推出新的流行式样。造成这一结果的原因可以归纳为：一是新一代设计师缺乏作为创作者的自觉性；二是他们心中的偶像、领路人渥斯在5年前就已经离开了人世。渥斯的儿子卡斯特和菲利普虽然继承了其父的店铺，但在事业上并没有更大的作为。渥斯是位伟大的人物，“服装设计师”这一称呼是为集英国的技术、法国的表现力为一身的渥斯而诞生的。因为，在此之前根本没有“服装设计师”这一称谓，只有“裁缝师”而已。

另外，高级定制服装是20世纪服装界的一大新生事物。在20世纪的第一个10年里，除了上面提到的渥斯和德塞等高级定制服装店之外，还有另外两家给巴黎服装界带来重大影响的高级定制服装店，那就是卡·洛特姐妹和玛达姆·谢尔，特别是玛达姆·谢尔以其独到的优雅之美而闻名于世。在那个以繁琐为美的时代里，特别值得一提的是，她首先把简洁之美作为高级定制服装的个性介绍给了世人。

当时的高级定制服装店铺可谓是那个时代消费模式的写照，它完全迎合了贵妇人的虚荣心理。高级定制服装店都是按照豪华沙龙风格来装修的。室内装饰色调多采用淡蓝色、绿色和金色。地上铺着豪华地毯。墙壁上悬挂着明晃晃的镜子和壁毯。所陈设的家具也多是路易十六或是帝政时

保罗·波依莱特的店铺，主要在此贩卖香水和装饰品。

代风格的制品。在这样一个环境中,客人轻松地观赏着由自己专属模特儿所进行的现场表演。服装也因模特儿的气质以及背景的衬托而显得摇曳生姿。可以说当时高级定制服装店其室内装修的成败直接影响到服装的销售额。

在讨论20世纪初服装发展之际,我们必须谈到5年前,即1895年已离世的著名服装设计师查尔斯·菲德利·渥斯。这是因为他对19世纪末20世纪初的服装发展起到了承前启后的作用。

英国人查尔斯·菲德利·渥斯可以说是一位为法国高级定制服装发展奠定基础的服装设计师。他早年在伦敦的服装材料店工作了7年,在接受了严格的职业培训之后,20岁的时候来到了巴黎,并于13年后的1858年与瑞典合伙人在巴黎的和平大街开设了一家高级定制服装店。此店在1871年以后成为渥斯自己所有的店铺。渥斯是第一个懂得用宣传的手法来推销服装的设计师,用今天的话来说就是懂得炒作。他把自己包装得如同明星、艺术家一样,在每件作品上署上自己的名字,每年举行一次新作发表会,为增加销量定期调整设计式样。可以说他的这些营销手法都是划时代的,是今日服装设计师依旧使用的手法,他开创了现代服装艺术以及营销模式的先河。

不过,相对于他的市场营销手段,渥斯的作品则缺乏这种革命性的举创和新鲜感。他的作品不过是硬衬布式样的一种,当时的流行式样是臀部集中突出,而渥斯不过是将此处理得多少温和了一些,裙子前面趋于平坦,后面凸显的部分则使用大量面料以褶皱方式进行处理。从款式上说算不上新式样,只是18世纪式样的延续和翻版。

这个时期男性心目中女性的理想造型是曲线,通俗的说法就是葫芦型。为了塑造出这样一种杨柳细腰的感觉,在腰部以外的部位使用衬垫,从侧面看上去整个造型呈S形。

不管多么安定的女装都保留着一种拘谨的性格,这就是渥斯关于服装的理论。这个时期的造型感觉是:昂首、挺胸、高高崛起的臀部。为了完成这一造型,设计师在服装的制作以及材料使用上都颇费心机,从头到脚体现了他们的思想与智慧。帽子豪华昂贵,上面装饰有鸵鸟毛等以此来象征身份的高贵。为了强调昂首的感觉,领子部分采用高而坚挺的立领式样,材料则主要以硬挺的编织花边为素材。紧身胸衣加有鲸鱼须子。袖子是上宽下窄,长度至手指根,整个造型看上去就如同小羊腿,所以在法语中称“羊腿袖”。裙子的长度拖地,腰部较轻松,但下部要呈钟形,后部用褶皱来进行装饰。另外,为了保持整体造型的平衡性,帽子要略微向前倾斜。

与上述造型相匹配的是巴洛克风格短靴子,尖尖的鞋头并略微向上翻卷。另外,还有一样不可缺少的用品就是绢制长筒袜,当然了关于长筒袜穿着效果的好与坏,除了本人之外,其他人只能凭借想象了。还有,这个时期在外有不露手的习惯,所以,细长的手套是不可缺少的。在穿用大领晚礼服的时候,一定要戴上长至手臂的手套,女性暴露在外

高高盘起的卷发,歪戴着装饰繁琐的羽毛帽子。为了支撑头部,脖子上使用了被称为“狗脖圈”领饰。当时的女性为了时髦所付出的努力,今天的我们恐怕是难以想象的吧。

的肌肤,只有脚腕那小小的一部分,这样一来就更令男人想入非非。阳伞是当时遮阳的唯一手段,晒得黑黝黝的皮肤不被上流社会看好。

这个时期的日常装,其面料多为亚麻、天鹅绒和毛纺织品等。颜色也多是不显眼的暗色、粉玫瑰色调和蓝色等。此外,由于在造型方面缺少创意,所以,当时的设计师就尽可能运用装饰边、蝴蝶结、折缝、穗、补花和装饰褶等来进行弥补。

晚礼服的素材多是绢、花边、毛纱、薄纱、雪纺绸、锦缎、皱绸等。刺绣更是多得不能再多了。这个时代的代表性装饰物是珍珠,有用在耳饰上的,也有制成项链的,项链有单串的也有复数的,用法各种各样。还有,在巴黎流行去剧场时手持小望远镜和扇子。

上述就是美好时代女性的装束。但是,随着“女性解放”潮流的汹涌而至,更多的人开始寄希望于女性服装自由化。在这当中,保罗·波依莱特是当之无愧的服装革命的拥护和践行者。

1906年波依莱特(1879~1944)发表了不使用紧身衣的礼服,其划时代的革新就是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,他在其后的自传中这样写到:“在研究古希腊礼服之后,我发现了礼服的支点在肩上,而对我们的前辈来说,他们是将支点放在腰上。”波依莱特以此为设计原点,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。通过这些以及1903年美国舞蹈家艾莎道拉·邓肯(旧译丹坎)在巴黎演出时所穿的古希腊风格束腰外衣等服装,波依莱特敏锐地观察到了时代的变化以及流行动向,迅速从旧观念中解脱出来,将设计要点转移到类似古希腊以及日本和服等宽松直线形态设计上来。

波依莱特在放弃紧身衣的同时,还将上一世纪的高发

艾莎道拉·邓肯(Isadora Duncan, 1878年5月26日~1927年9月14日), 是美国著名舞蹈家, 现代舞的创始人, 是世界上第一位披头赤脚在舞台上表演的艺术家。出生于加利福尼亚州旧金山, 因父母离异, 随做家庭音乐教师的母亲为生, 家境贫寒, 她从小具有对舞蹈的热爱和天份, 但没有受过正规舞蹈教育, 曾有机会学习芭蕾舞, 但只上了三节课, 由于忍受不了死板严格的程式化教学而拒绝继续学习。她完全依靠自学, 读了大量文学作品, 从绘画、诗歌、音乐、雕塑、建筑等各种艺术中吸取营养, 将解释性舞蹈提高到了创造性的艺术地位, 主张舞蹈应建立在自然的节奏和动作上, 以本能的舞蹈节奏出发去诠释音乐。

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。

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。1909年俄罗斯的芭蕾舞令巴黎疯狂。波依莱特、卡·洛特姐妹这一时期的代表设计师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, 给巴黎的流行时装蒙上了一层异国情调。

进入到1910年, 宽松且有重量感的东洋风格大衣开始受到欢迎。

从19世纪末开始流行的男式女装, 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设计演变而来的。相对于此, 帕茄恩、兰芬、波依莱特等这些巴黎高级定制服装设计大师则发表了极富女性特点且有功能性的男式女装。此外, 威尼斯的服装设计师佛尔切尼也积极致力于古希腊风格礼服的设计, 其作品的独特性和新鲜感给人们留下了深刻的印象, 给20世纪的服装设计师带来很大的影响。

现在的欧洲, 其城市现代化建设是在20世纪初完成的。汽车、无线电、电话、电影等科学技术在大大提高人们生活水平的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, 在社会上迅速普及。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上层社会的女性日常生活之中, 这些都是社会现象的反映。

从19世纪开始流行起来的运动装, 在学校和普通百姓之间也广泛地流行起来。1896年奥林匹克运动会的召开, 1904年国际足球联合会的成立, 1913年国际网球联合会的

成立, 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, 提高运动技能也成为必不可少的一项。到1908年在允许女性参加奥林匹克之后, 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, 走出家庭的女性成为她们心中的偶像。

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

分别发明于1895年和1904年的无线电和凸版印刷技术, 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, 大大丰富了时尚生活。巴黎高级定制服装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板手印, 其创作方法似乎受到了日本版画的影响, 完成的作品轮廓清晰、色彩鲜明。波尔·伊利夫、乔尔休·里巴比、夏尔·马尔坦恩等是当时著名服装画家。可以说现在我们对服装师的研究正是借助这些名家为我们提供了宝贵的资料。

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》。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, 对20世纪初服装画的发展做出了巨大的贡献。认识到商品目录重要性的波依莱特, 于1911年再次委托里巴比, 印制了《波尔·波依莱特作品集》, 获得了同样好的效果。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。

巴黎高级定制服装成了新闻报道的中心, 各国的报道机构和记者云集巴黎。与此同时, 大量的报道也使巴黎高级定制服装名扬四海, 纽约、伦敦等百货店也由此认识到了高级定制服装所具有的揽客能力, 大服饰商亦开始大量仿制高级定制服装的作品, 世纪之初的服装界焕发出一种新的生命力。在这一大好形势下也出现了廉卖和盗版现象。为了防止这一现象, 法国高级定制服装联盟于1911年进行了改组, 巴黎高级定制服装联盟亦由此独立出来, 将高级定制服装发表会正式制度化, 这就是现在巴黎高级服装发表会的雏形。

现在的巴黎高级服装发表会已与最初有所不同, 发展成由高级成衣、高级定制服装和男装这三部分组成的服装发表会。

巴黎高级定制服装发表会自创设以来, 与时俱进, 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, 1968年在法国发生的“五月革命”, 给繁荣一时的高级定制服装画上了句号。

“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定制服装时代的完结, 实用的高级成衣时代的到来。