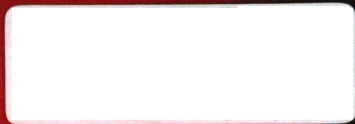

时装 原来 如此 神奇

玛尼·弗格

详解80款经典时装

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

时装原来如此神奇

详解80款经典时装

玛尼·弗格◎著

马维洁◎译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

图书在版编目 (CIP) 数据

时装原来如此神奇 / (英) 弗格 (Fogg, M.) 著; 马维洁译.
——北京: 中央编译出版社, 2015.1

书名原文: When Fashion Really Works

ISBN 978-7-5117-2399-4

I. ①时… II. ①弗… ②马… III. ①时装—服饰文化—世界 IV. ①TS941.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第270967号

© 2013 Quintessence Editions Ltd.

Chinese edition © 2014 Central Compilation and Translation Press

时装原来如此神奇

出版人: 刘明清

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 廖晓莹 郑晴蕾

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座 (100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612342 (编辑部)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真: (010) 66515838

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

成品尺寸: 178毫米×128毫米 7印张

版次: 2015年1月北京第1版

印次: 2015年1月第1次印刷

定价: 68.00元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID:cctphome)

淘宝网店: 编译出版社书店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栎赵阎律师事务所律师 闫 军 梁 勤

目录 CONTENTS

引言 | 7

时装设计

奢华 | 15

样式 | 33

异域风情 | 51

禁欲主义 | 69

颠覆 | 87

功能 | 105

情色 | 123

复古主义 | 141

戏剧 | 159

未来主义 | 177

设计师简介 | 194

时间表 | 218

索引 | 220

作者简介 / 图片来源 | 224

奢华

壮观 / 17

仪式 / 19

过度 / 21

祖传 / 23

装饰 / 25

名人 / 27

工匠奢华 / 29

魅力 / 31

样式

雕塑 / 35

体积 / 37

女神 / 39

简洁 / 41

甲壳 / 43

起伏 / 45

不对称 / 47

描绘 / 49

功能

超现实主义 / 107

实用性 / 109

家居 / 111

工作服 / 113

都市 / 115

目标 / 117

实用主义 / 119

活动 / 121

情色

感官享受 / 125

海报女郎 / 127

浪漫 / 129

炫耀 / 131

暴露 / 133

约束 / 135

广告女郎 / 137

幻觉 / 139

异域风情

东方主义 / 53
中国风 / 55
兼收并蓄 / 57
王权 / 59
多色 / 61
西部 / 63
狂野 / 65
历史主义 / 67

禁欲主义

必备款 / 71
虚无主义 / 73
现代主义 / 75
宁静 / 77
精致 / 79
纯粹 / 81
紧缩 / 83
简约主义 / 85

颠覆

超现实主义 / 89
对抗 / 91
垮掉的一代 / 93
雌雄同体 / 95
反时尚 / 97
野性 / 99
朋克 / 101
解构 / 103

复古主义

讽刺 / 143
装饰艺术 / 145
波西米亚 / 147
优越性 / 149
历史主义 / 151
浪漫 / 153
神话 / 155
怀旧 / 157

戏剧

女主角 / 161
滑稽戏 / 163
大木偶剧场 / 165
马戏团 / 167
歌剧 / 169
洛可可 / 171
日本武士 / 173
弗拉门戈 / 175

未来主义

透明 / 179
精确 / 181
太空时代 / 183
动力学 / 185
机械 / 187
互动 / 189
现代主义 / 191
结构 / 193

Marnie Fogg

WHEN FASHION REALLY WORKS

80 MASTERPIECES EXPLAINED

图书在版编目(CIP)数据

时装原来如此神奇 / (英) 弗格(Fogg, M.) 著; 马维洁译.

—北京: 中央编译出版社, 2015.1

书名原文: When Fashion Really Works

ISBN 978-7-5117-2399-4

I. ①时… II. ①弗… ②马… III. ①时装—服饰文化—世界 IV. ①TS941.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第270967号

© 2013 Quintessence Editions Ltd.

Chinese edition © 2014 Central Compilation and Translation Press

时装原来如此神奇

出版人: 刘明清

出版统筹: 贾宇琰

责任编辑: 廖晓莹 郑晴蕾

出版发行: 中央编译出版社

地址: 北京西城区车公庄大街乙5号鸿儒大厦B座(100044)

电话: (010) 52612345 (总编室) (010) 52612342 (编辑部)
(010) 52612316 (发行部) (010) 52612315 (网络销售)
(010) 52612346 (馆配部) (010) 66509618 (读者服务部)

传真: (010) 66515838

印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司

成品尺寸: 178毫米×128毫米 7印张

版次: 2015年1月北京第1版

印次: 2015年1月第1次印刷

定价: 68.00元

网 址: www.cctphome.com 邮 箱: cctp@cctphome.com

新浪微博: @中央编译出版社 微 信: 中央编译出版社 (ID:cctphome)

淘宝网店: 编译出版社书店 (<http://shop108367160.taobao.com>)

本社常年法律顾问: 北京市吴栾赵阎律师事务所律师 闫 军 梁 勤

时装原来如此神奇

详解80款经典时装

玛尼·弗格◎著

马维洁◎译

中央编译出版社
Central Compilation & Translation Press

目录 CONTENTS

引言 | 7

时装设计

奢华 | 15

样式 | 33

异域风情 | 51

禁欲主义 | 69

颠覆 | 87

功能 | 105

情色 | 123

复古主义 | 141

戏剧 | 159

未来主义 | 177

设计师简介 | 194

时间表 | 218

索引 | 220

作者简介 / 图片来源 | 224

奢华

壮观 / 17

仪式 / 19

过度 / 21

祖传 / 23

装饰 / 25

名人 / 27

工匠奢华 / 29

魅力 / 31

样式

雕塑 / 35

体积 / 37

女神 / 39

简洁 / 41

甲壳 / 43

起伏 / 45

不对称 / 47

描绘 / 49

功能

超现实主义 / 107

实用性 / 109

家居 / 111

工作服 / 113

都市 / 115

目标 / 117

实用主义 / 119

活动 / 121

情色

感官享受 / 125

海报女郎 / 127

浪漫 / 129

炫耀 / 131

暴露 / 133

约束 / 135

广告女郎 / 137

幻觉 / 139

异域风情

东方主义 / 53
中国风 / 55
兼收并蓄 / 57
王权 / 59
多色 / 61
西部 / 63
狂野 / 65
历史主义 / 67

禁欲主义

必备款 / 71
虚无主义 / 73
现代主义 / 75
宁静 / 77
精致 / 79
纯粹 / 81
紧缩 / 83
简约主义 / 85

颠覆

超现实主义 / 89
对抗 / 91
垮掉的一代 / 93
雌雄同体 / 95
反时尚 / 97
野性 / 99
朋克 / 101
解构 / 103

复古主义

讽刺 / 143
装饰艺术 / 145
波西米亚 / 147
优越性 / 149
历史主义 / 151
浪漫 / 153
神话 / 155
怀旧 / 157

戏剧

女主角 / 161
滑稽戏 / 163
大木偶剧场 / 165
马戏团 / 167
歌剧 / 169
洛可可 / 171
日本武士 / 173
弗拉门戈 / 175

未来主义

透明 / 179
精确 / 181
太空时代 / 183
动力学 / 185
机械 / 187
互动 / 189
现代主义 / 191
结构 / 193

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

引言

时装最大的效力，在于它诠释了一个时代的态度，塑造了一代人，定义了文化的变迁与分化。作为一种产业，时装既促成又应用了技术创新。此外，时装还受到来自全球经济变化的压力。伟大的时装不仅需要热诚的观众——不论是高端的时装客户还是都市的先锋派，还需要满足复杂的时装零售系统的要求。当时装以强大的表现力改变了既定的范式，清晰地表现了一种新风格，那么它就到了让人渴望拥有的地步，产生了永恒的价值。

《时装原来如此神奇》是一本独一无二的选集，书中收罗了令人叹服的、有影响力的、具有指向性的各种时装，读者可以在书中看到一个世纪以来不朽的设计。众所周知，20世纪初时装正式确立其地位。本书即选出从20世纪初以来的80款非同一般的时装。每一款时装都隶属于一个主题章节——奢华、样式、异域风情、禁欲主义、颠覆、功能、情色、复古主义、戏剧和未来主义，而且每一款都精确地归类在体现其精髓的子主题中。比如，由巴黎女装设计师玛德琳·薇欧芮设计的晚礼服以其特征在“样式”章，并以她对布料立体剪裁体现了“雕塑”品质。

束腰套装 (1947)

迪奥

样式 37 页

前页: 斜纹剪裁晚礼服 (1931)

薇欧芮

样式 35 页

这本书探讨了某些礼服从一季的时装发布会变成经典时装的原因,它们以不变的经典留存在变幻莫测的时尚里,成为时尚天空里的一颗恒星。1954年香奈儿推出花呢开衫夹克和A字裙,成为现代时装的典范,其简洁性是对1947年迪奥“新面貌”所确立的细腰风貌的矫正。本书中所选的每一种款式都有其重要性,且所列主题均移植于其他文化。如我们看到的,20世纪20年代朗万异域风情袍式礼服,在对禁忌元素的彻底置换这一点上,与1984年让-保罗·高缇耶在其尖胸装设计中使用内衣外穿是类似的。有些礼服则标志着时尚的突变,从迪奥“新面貌”到人们对“布袋装”的接受——1957年由纪梵希和巴黎世家设计的全后背的无腰线宽松女裙——引领了20世纪60年代直筒裙的发展。有些服装就是设计师脑力的明证,比如川久保玲为“像个男孩”设计的“破旧”礼服,20世纪80年代时尚媒体起初称其为“广岛时髦”,然而最终时尚圈和媒体的粉丝们还是接受了这种风格。

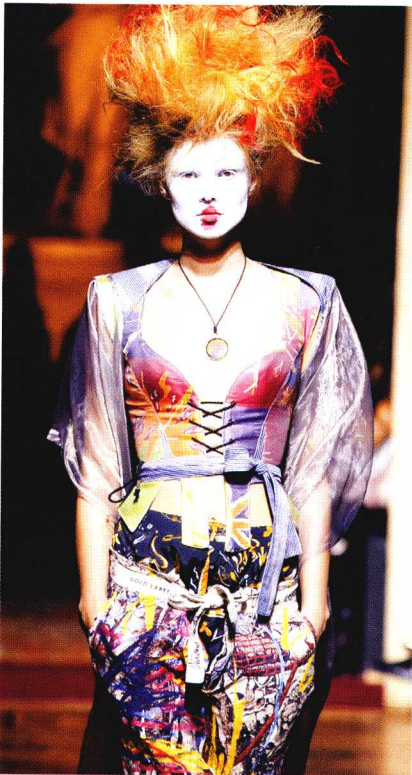
时尚与奢华,源远流长。不论是传统品牌——如爱马仕,还是当代新兴的天才设计师——如英国设计师玛丽·卡特兰佐,在其设计和生产中,奢华的传

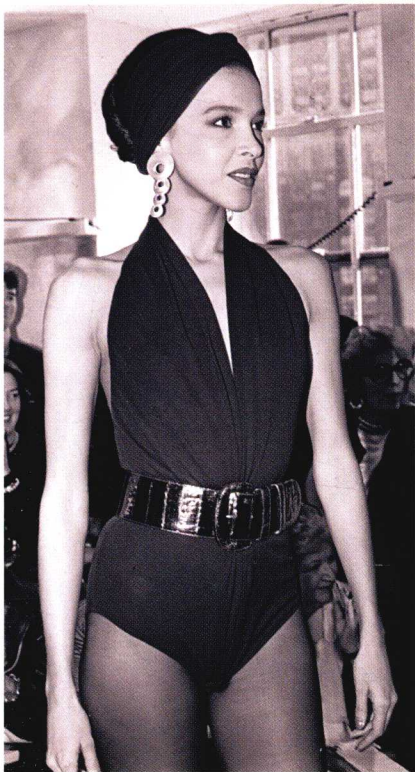
家宝依旧是其着眼点。如今,极精致的奢华不仅在于定制和专属,也在于别具一格和与众不同,比如2011年莎拉·伯顿为亚历山大·麦昆设计的羽毛礼服中就非常巧妙地使用了羽毛工匠们的技艺。异域风情的诱惑是时尚界一直存在的主题。在意大利设计师罗伯特·卡沃利铺天盖地的图案里,我们可以印证这种以动物纹表达的原始的呼唤,在2012年马克·雅各布为庆祝源自19世纪的奢侈品牌路易·威登的设计中,我们可以从丰富的点缀和比例匀称的奢华面料中一饱眼福。

相反,禁欲礼服内敛的极简主义,通常是以没有任何多余的细节而只有精心的剪裁为特征。一款严谨的白衬衣或者吉尔·桑达设计的裤装简洁的缝线都是20世纪90年代保守低调的先驱,它们给我们一种保留了现代性和指向性的简单,而我们在菲比·菲罗为赛琳的设计中仍可见其余波。进入21世纪后,极简主义趋向柔和,比如马丁·马吉拉在简单纯粹的设计中加入了毛边和精致的蕾丝。有时,在四大时尚之都——纽约、伦敦、巴黎和米兰——举办的时装发布会,是一场向既有时尚和魅力发起挑战的平台:1997年,心烦意乱、衣衫

不整的模特穿着撕裂的衣服出现在T台上，她们展示了亚历山大·麦昆“高原强暴”系列。社会和政治问题用文字和图像或许更加明晰，而薇薇安·韦斯特伍德却用她的“盖亚行星”设计系列展示了她对于全球变暖的考虑与回应。

一款时装的源起并非总是某个特定设计师的责任，本书中归入“功能”章的这些服装尤其如此。风衣起初是1914年为二战的士兵设计的，经过像山羊皮和丝硬缎等不同的材质改造后，它成为永恒的经典款。同样地，鱼尾派克大衣最早也是在1951年效力于美国军队，以应付在朝鲜战场上寒冷的环境。20世纪60年代，这款大衣受到标新立异的亚文化群的欢迎。如今鱼尾派克大衣已经是跨季必备，成了制造商和高端设计师联手打造的大宗畅销产品。2012年，英国设计师斯特拉·麦卡特尼用奢华的面料和花样的装饰让连体裤——这种最初只是作为产业工人防护罩的粗糙的连体衣——流行起来。牛仔也开始有了设计师标签，有了各种剪裁（微喇、修身、“男友”、七分裤）和成型（仿旧、磨砂、染色、印花）的变奏曲。然而，牛仔依旧保有其初衷——耐磨和易于清洗——并且有前门襟、双缝线和后口袋。

19世纪末20世纪初,随着人们对健康与健身的日益重视,有活力、便于运动的运动服出现。生机勃勃的大众旅游业也让这款服饰更加流行。20世纪20年代,在打破精心妆扮的陈规之后,女性更习惯于宽松的连体沙滩裤。在演变成家居服之前,连体沙滩裤起初是穿在泳衣外面的——比如那种在家或非正式场合穿着的阔腿裤,是运动服转变为时装的先例。百搭连衣裙的发展趋势如出一辙,唐纳·凯伦为20世纪80年代的职业女性重新诠释了舞者的紧身连衣裤,办公室里职业女性将其穿在简单的裹裙之下、黑丝袜之上,这便是“通勤装”。

书中也探讨了时尚与色情的关系,马里亚诺·福图尼的特尔斐褶裥裙的性感与本世纪中叶海报女郎的比基尼所代表的“赤裸裸”的性感是不同的。20世纪90年代亚历山大·麦昆和薇薇安·韦斯特伍德将“恋物癖服装”引进主流时装界,结果它成为近十年来最有代表性的设计之一,也促成了有关紧身衣的束缚是否对女性是一种“耻辱”的讨论。

时装总是在当下与历史之间摇摆。它总是对同时代的规范做出反应,也不

可避免地受到新潮流的影响。历史的复古主义让时装保有固定的主题,比如托马斯·迈尔2013年为意大利奢侈时装屋宝缇嘉重新演绎的20世纪40年代的印花茶会连衣裙即其例证。迈尔对古老时尚的精致演绎与“我是基钦纳勋爵的贴身男仆”出品的米字旗夹克所具有的反讽式模仿形成鲜明对比。“浪漫主义”的传统态度在对历史主义理念的复兴中体现,甚至扩展到与过去的价值取向和文化相结合。没有这些隐形的联系,复古主义就一无是处。

时尚与戏剧的关系也密不可分,包括从好莱坞设计师艾德里安为要强的战后职业女性设计的那种有棱有角的西装——最有代表性的穿着者是电影明星琼·克劳馥,到尼古拉·盖斯奇埃尔为巴黎世家设计的受西班牙弗拉门戈影响的大胆的荷叶边裙。作为时尚的亚文化,蕾丝和皮革的哥特式服装,自第一次在大木偶剧院亮相至今仍代表着黑色的魅惑。

“未来主义”的时尚通常有个前提,即我们将有非常不同的生活。事实上,未来主义时尚无意于采用新材质或新技术,而是着眼于服装功能的理想概念,日本设计师、面料革新者三宅一生是其代表。他的多色飞碟连衣裙是