

CHANEL

香奈儿

[法]尚·雷马利 著

1495309

CHANEL

香奈儿

[法] 尚·雷马利 著

淮阴师院图书馆 1495309

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

1683.655.7
b3

图书在版编目 (CIP) 数据

香奈儿 / (法) 雷马利 (Leymarie, J.) 著; 胡若玮,
顾晨曦译. — 上海: 上海书店出版社, 2011.10
ISBN 978-7-5458-0494-2

I. ①香… II. ①雷…②胡…③顾… III. ①香奈儿,
C. (1883~1971) — 生平事迹 IV. ① K835.655.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 165363 号

版权贸易合同登记号 图字: 09-2011-400

Chanel

Copyright © Editions de La Martinière, 2010
Published by La Martinière Groupe, Paris

The current Chinese translation rights were arranged through Divas International, Paris (info@divas.fr)

香奈儿

作 者: 尚·雷马利

翻 译: 胡若玮

顾晨曦

校 译: 陈 实

责任编辑: 杨英姿

装帧设计: 郦书径

技术编辑: 吴 放

出 版: 上海世纪出版股份有限公司上海书店出版社

发 行: 上海世纪出版股份有限公司发行中心

地 址: 中国上海福建中路 193 号

邮 编: 200001

网 址: www.ewen.cc

www.shsd.com.cn

印 刷: 利丰雅高印刷 (深圳) 有限公司

开 本: 1016×1308 毫米 1/8

印 张: 32.5

印 数: 2000 册

出版日期: 2011 年 11 月

版 别: 第一版

印 次: 第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5458-0494-2 / K·69

定 价: 人民币 580.00 元

目录

香奈儿和她的神话	7		
1 服装、时尚和高级定制服	9	12 变奏与回旋	129
2 奥巴辛与霍亚里越	39	13 伦敦	141
3 香奈儿时尚	45	14 好莱坞	147
4 杜维埃与比亚利兹	53	15 乡间别墅与室内设计	157
5 Jersey 针织面料革命	59	16 威尼斯	173
6 邂逅	65	17 珠宝	179
7 香水	83	18 雅致与华丽	195
8 刺绣	91	19 退隐	219
9 《安蒂岗妮》和《蓝色列车》	97	20 回归与辉煌	223
10 优雅与简约	111	21 香奈儿，风格永存	241
11 奥菲斯	123	插图索引	251

CHANEL

香奈儿

1000000000

1000000000

1000000000

1495309

CHANEL

香奈儿

[法] 尚·雷马利 著

淮阴师院图书馆 1495309

上海書店出版社
SHANGHAI BOOKSTORE PUBLISHING HOUSE

目录

香奈儿和她的神话	7		
1 服装、时尚和高级定制服	9	12 变奏与回旋	129
2 奥巴辛与霍亚里越	39	13 伦敦	141
3 香奈儿时尚	45	14 好莱坞	147
4 杜维埃与比亚利兹	53	15 乡间别墅与室内设计	157
5 Jersey 针织面料革命	59	16 威尼斯	173
6 邂逅	65	17 珠宝	179
7 香水	83	18 雅致与华丽	195
8 刺绣	91	19 退隐	219
9 《安蒂岗妮》和《蓝色列车》	97	20 回归与辉煌	223
10 优雅与简约	111	21 香奈儿，风格永存	241
11 奥菲斯	123	插图索引	251

香奈儿和她的神话

本

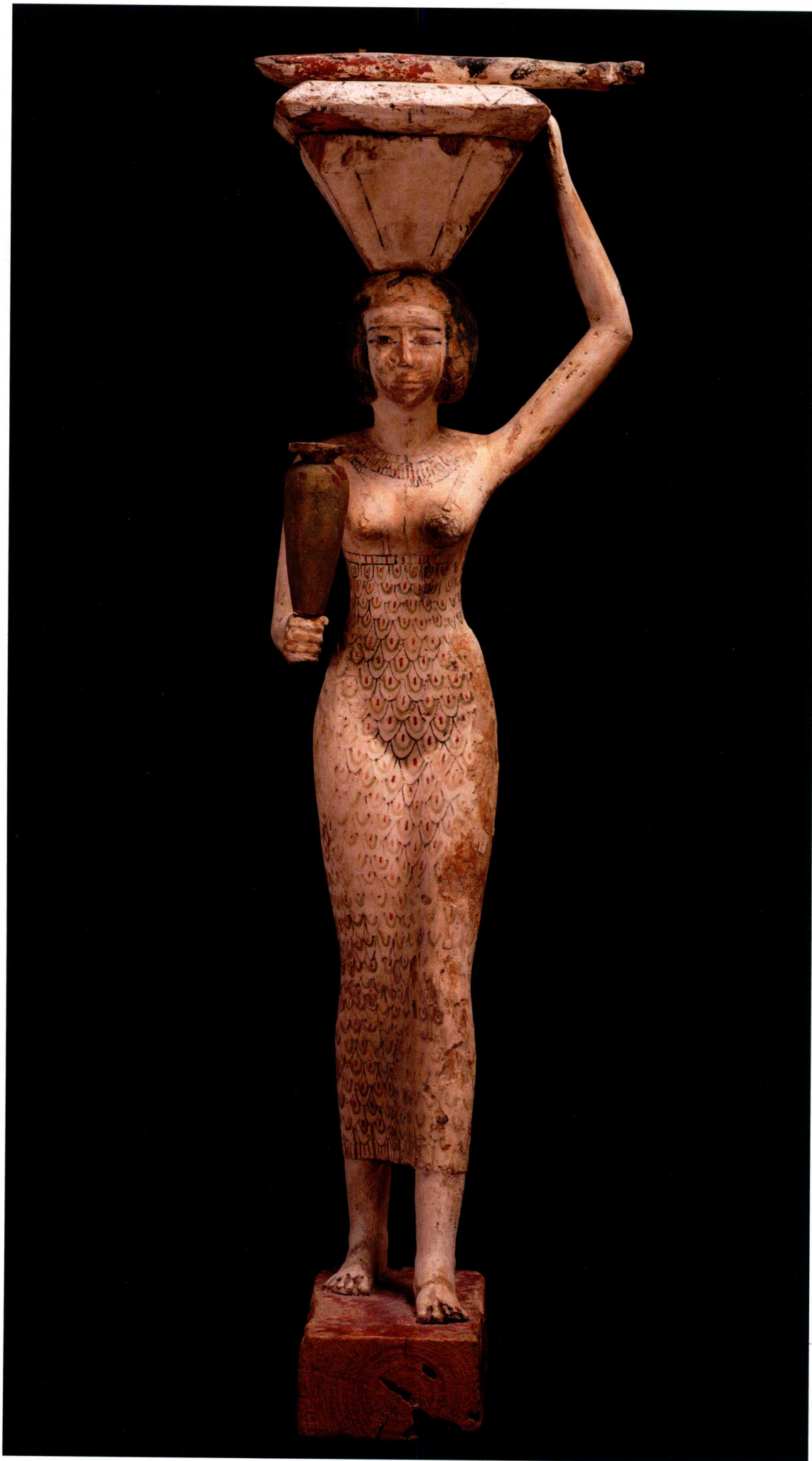
书的出发点并非是要替代构成她一生经历的那些传记，那个密友心目中的可可；也不是要构建一部对于这位传奇女士的所有作品进行系统研究的学术著作，而是借由撷取和梳理她在不同时期的精彩掠影，得以描绘出一幅纵览她一生创作生涯的灿烂画卷，她既前瞻领航着她的时代，又深深植根于当时的艺术天地汲取养分。嘉柏丽尔·香奈儿从未动摇过服装必须要实用的原则，她在服装行业中坚定地秉持她的信念，与那些对她来讲亦师亦友的伟大艺术家们在各自的领域，如出一辙。就像毕加索征服了整个绘画界一样，香奈儿在同一时代的时尚界，也享有至高无上的话语权。然而最为令人望尘莫及的是，香奈儿的名字以及她的时尚王国所谱写的不朽神话，光彩永恒不落。

她天生拥有卓然禀赋及善于把握机缘的慧眼，对于商业运营，她充满无限精力，她展现着自己的品位，所有这一切的完美契合，成就了她日后的辉煌。她将事业从自己的专业领域扩展至珠宝首饰、香水、室内装潢、戏剧和电影等相关产业，它们共同造就了她一生的精彩际遇和灿烂成就，也使她在厚积薄发中，蜕变为极具影响力的艺术主导者和赞助者。

她是一个划时代的人物，她的影响贯穿了她所生活的整个时代。她是新时代女性的化身。对于个人品位和行为举止，她都有着透彻的理解，她深谙现代女性生活的各个层面，无论是身居家中还是外出度假，她都能因时因地制宜，设计出最贴切的时装款式——最初的动机其实只是为了她自己而设计，然后她又使这些设计蔚为时尚。“我专门为自己设计了一款休闲装，”她说，“不是因为其他女士喜欢运动，而是因为我自己喜欢。我不常出门因为我要创造时尚，而我创造时尚却恰恰是因为我需要出门，因为我是第一个享受新世纪生活的人。”

她旗帜鲜明地坚守着自己的风格，同时又能紧扣时代脉搏，融入天才荟萃的立体派艺术时代，因此结识了很多艺术巨匠——画家、雕塑家、音乐家、诗人——我们将在本书中详细讲述。为了更清楚地定位她在时装界产生的巨大影响和她所引领的时装革命的重要意义，我们将会对时装界的发展史作简要回顾：即高级定制服历久弥新的魅力及其现代意义。

香奈儿身着自己的作品
塞西尔·比顿爵士摄影，1937年

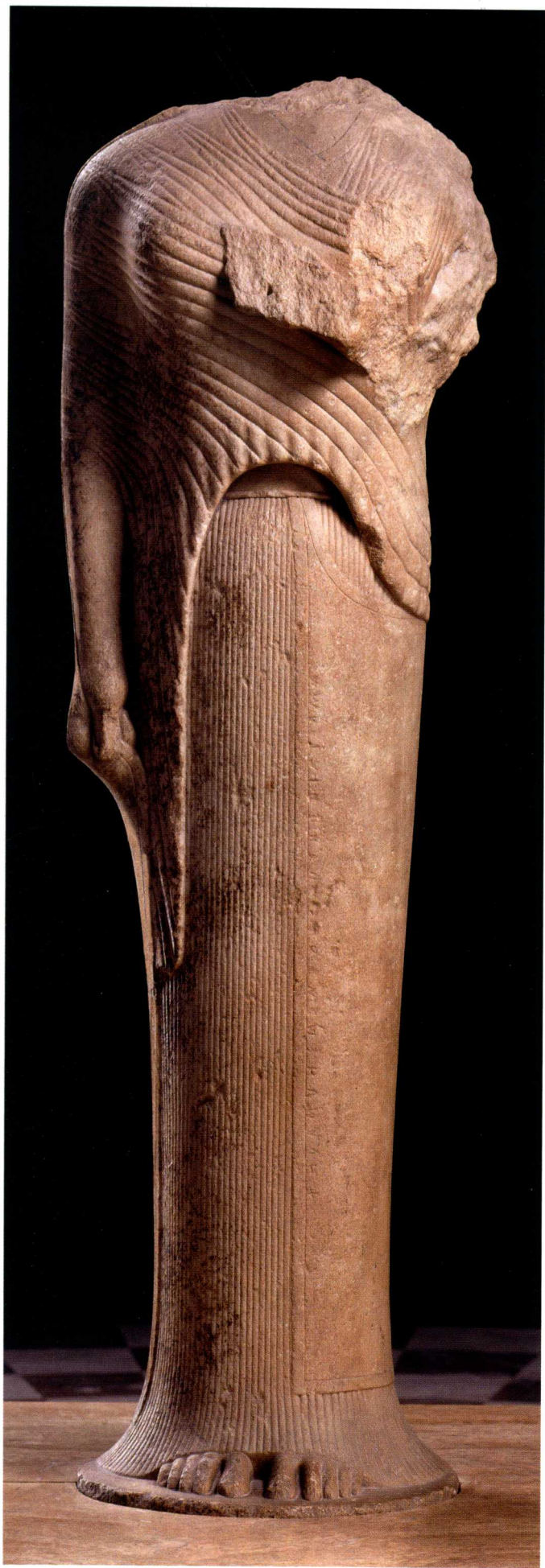

服装、时尚和高级定制服

“ Costume”(服装)是“custom”(风俗习惯)的同源相似词, 两个词的基本概念是相关联的, 因为穿衣的意义在于使个人的外表符合社会的期望。衣服除了保护、遮羞和装饰三个基本作用以外, 其重要意义还在于它同时界定了人类和社会及自然环境之间的关系, 是人有别于动物的明显标志。先民的衣着分为两种基本的类型, 地中海风格的披挂褶皱式和北欧风格的窄衣式。西方服装的历史大致分为三个时期。首先, 从远古到中世纪, 款式无个性, 男女同形, 这一情况一直保持比较稳定和规范的状态, 此外, 服装上还会带有表示宗教身份的标记。

到了公元 14 世纪, 服装开始有了变化, 男装女装从此有所区别。那一股推进服装变革背后的复杂动力, 同时也促成了一连串的氏族的转型与变化。社会各阶层的服饰, 都因此有了不同程度的改变。接着, 从 14 世纪到 19 世纪中期, 时尚成为了独立的体系, 通过大规模的工业化生产和专精的高级定制服, 影响遍及整个世界。

服装和人是不可分割的, 因此, 服装有着一定的象征意义。同样地, 在欣赏不同形式艺术作品的时候, 我们也难免会注意到其中人物的服装, 和它具有的涵义。近代的摄影与电影中的服装尤其如此。这一现象可以见于环地中海盆地的古代文明, 今天, 这些文明因为考古发掘而重见天日。这些古代文明的衣饰都有着共同的特征: 披挂垂坠形式、半透明的衣料、匀称的褶皱, 完美地衬托了人体比例。希腊帕特农神殿的圣女们纺织织衣, 将其作为供品献给城邦的守护女神雅典娜。埃及的艺术, 则反映了当时等级森严的社会制度。艺术作品中的优雅灵动之美, 特别能引起我们现代人的强烈共鸣。《献祭者》(埃及中王国时期的第十一王朝) 现藏于卢浮宫, 本是陵墓中一组珍贵木制彩绘俑中的一座, 表现当时工匠和农民的各种劳动状态。这位年轻女子优雅而庄重地走向主人的墓室, 一手执水罐, 头顶密封的食物匣, 匣上置一牛腿。紧身長裙包裹着她的身体, 两条纤细的吊带绕过双肩系于背后, 佩戴着颈饰的胸部袒露于外。在实际生活中, 这条裙子肯定较为宽大, 如果真像木俑所表现得那样合身, 她势必无法迈步。然而木俑贴身的裙子对现代人来说, 却是美得令人过目难忘, 它也反映了当时的雕刻艺术常描摹修身线条的传统。木俑身上的亚麻衣裙被多种色彩的皮制线网或珠饰所覆盖。毛料织品源于动物, 被人们视为亵渎神灵的不洁之物, 所以祭神和葬礼一直弃之不用。亚麻凉爽轻盈, 适宜埃及的气候, 它以天然的白色和圣洁的象征意义而备受青睐。

古希腊雕刻艺术通过垂坠式褶裥和裸露肌肤的对比，来颂扬人体的美感。女性袍服主要分为两种款式，一种是多利安式帕洛袍（Doric Péplos），这种长袍的设计方式是先将长方形毛料的上边缘翻折下来，继而再用别针钩住；另一种是爱奥尼亚式希顿袍（Ionic Chiton），这种边缘缝纫起来的无袖袍最早源于埃及。卢浮宫的这座大理石雕像身材高大，原本是供奉于爱奥尼亚萨摩斯岛赫拉神庙的女神雕像，她的平衡美感亦具有东方的韵味，堪称古希腊女性雕塑的典范。这座雕像如立柱般庄严雄伟，将肌体的柔美灵动和抽象的严谨完美地融合在一起。雕像的头部和左臂缺失，右臂自然下垂。人物身上三种不同的服装元素清晰可辨：直身长裙、披风和纱巾，完美地紧束着女神庄严完美的躯体，在光滑或微折的表面，大片斜纹褶裥或精细的横竖条纹下，服装底下的曲线呼之欲出，表达了宙斯之妻天后赫拉丰盈挺拔的形象。

萨摩斯岛的女神像
公元前 6 世纪上半叶

另外，真正的美其实是无法用语言来描述的。面对这些雕像，人们可以谈论它们的风格；谈它们的人性，它们的庄严宏伟、大气简约，也可以谈它们的真理和写实主义。不过同样的论点用在此一时期的其他雕像上也同样确切，因为这个时期的雕像风格非常特别，绝不会和其他时期的作品混淆。我在失神状态中想要寻找只字片语，来形容它们是如何无与伦比、与众不同，每一件雕塑都是绝无仅有的。我努力搜寻着对人性 and 现实主义的解释，企图表达它们的温柔和激情相融，简练与奢华交织。这些雕塑都源自巨匠既温柔又有力的鬼斧神工，雕像毫无保留，然而皆静默无语。这些雕塑博采众家之长而又保留自己的风格，每一座雕像的故事由它们自己娓娓道来，仿佛让时间倏然止步于塑像的沧桑。它们有一种不可言喻的诗情；既是亘古风格的象征，却又像当下一般真切。

安托南·阿尔托

1909年春，人们在庞贝地区的神秘宅邸中发现了一批壁画，显示在奥古斯都时期，古希腊晚期绘画艺术已传入了意大利。它创造出建筑空间的概念，在多面墙体上表现出模拟现实的一幕，生动的连续性场景在建筑空间中展开，描绘了参加酒神狄俄尼索斯秘密仪式的场面。最具震撼力的形象就是这位女子，我们将她独立出来看，她在画中居于游行队伍之首。这位成年女子静静站立在秘密仪式整个场景的卷首，而此时妇女们将要开始进行祭礼。她一只手撑在髋部，另一只手抓着头纱，接下来的一幕，是她神情专注地倾听一名孩童为仪式诵经。

这个形象深刻而庄严，贴近观众，女子站在青色大理石台上，画家运用原汁原味的坎帕尼亚技法特点，以鲜明生动的绘笔，通过面部的写实、专注的神情、庄重的举止，使这位女性的形象极具感染力。服装的色彩十分丰富，光影的变化非常微妙，精美的纱幔紧裹着她的秀发和躯体，图中厚重华丽的帔络袍布满大量的皱褶条纹，长袍一直展开下坠到地面。此外，庞贝风格的猩红色背景给予画面巧妙的烘托，突显了人物的轮廓。

罗马服装是由希腊长袍和伊特鲁里亚“托伽”（Toga）长袍发展而来，几个世纪里不断在欧洲普及流行，上层社会穿着长款样式，而军人和工人则穿着短款。十字军东征加速了东方丝绸和其他奢华服装面料的传播，这些织物通过威尼斯、西班牙摩尔人以及西西里撒拉逊人传入欧洲。此外，远征行动还促进了抒情诗的发展，抒情诗通过展示女性的装束来赞美女性的魅力。骑士小说和行吟诗人的情诗，尽管出处不尽相同，却都带有哥特艺术中对圣母玛利亚的崇拜，同时，在几十年里，从超自然的信仰到对优雅姿态的推崇，人们总能够紧跟发展变化的步伐。

狄俄尼索斯的秘仪图
庞贝，神秘宅邸
约公元前70年至公元前60年（局部）

璚姆堡的乌塔伯爵夫人像
璚姆堡大教堂，约1260年

在璠姆堡大教堂的唱诗台上矗立着捐建者的纪念雕塑，这些雕塑大约立于1260年前后，表明当时雕刻已经渐渐突破宗教题材和建筑布局的限制。这是技法臻于成熟的中世纪人像作品，通过极其有力的写实手法及既亲和又崇高的宏大气势，令现代观者为之震慑赞叹。乌塔伯爵夫人的冠冕下，是她高贵无瑕的面庞，透露出心灵深处的虔诚和无限的女性魅力。她将长斗篷的领子翻起来护着脸颊，这个微妙的举动令她显得既谦逊又撩人。雕刻师巧妙运用石料上原有的彩色纹路，一方面表现出斗篷折痕下隐现的纤纤玉手，一方面又刻画了另一只手团皱了斗篷所造成的华贵优美的垂坠褶纹。时尚摄影家霍斯特是嘉柏丽尔·香奈儿的朋友，很多类似的照片都收录在他的作品集中，霍斯特本人很早就对这座雕像推崇备至，因为他的家乡毗邻璠姆堡，这尊非凡的雕像在他眼中就是美的化身。美国服饰专家、美国版 *Vogue* 主编，同时也是嘉柏丽尔·香奈儿密友的黛安娜·弗里兰，曾经就将“乌塔伯爵夫人像”的复制品摆放在她 *Vogue* 杂志的办公室中，并将它视为女性优雅的永恒象征。

