

150年以来引领潮流的
时装设计师和品牌

FASHION

【奥地利】夏洛特·泽林 (Charlotte Seeling) 著
周馨 译

图书在版编目 (C I P) 数据

时尚 : 150年以来引领潮流的时装设计师和品牌 /
(奥) 泽林 (Seeling, C.) 著 ; 周馨译. -- 北京 : 人民
邮电出版社, 2013. 6
ISBN 978-7-115-30373-8

I. ①时… II. ①泽… ②周… III. ①服装—历史—
世界—近现代 IV. ①TS941.74-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第307020号

版权声明

© for the Chinese edition: Posts & Telecom Press, 2013

© for the original edition: h.f.ullmann publishing GmbH

Original title: MODE. 150 Jahre—Couturiers, Designer, Marken

ISBN 978-3-8331-5587-1

Author and editor-in-chief: Charlotte Seeling

Co-author (chapters: “Challenging Legacy” and “Behind the Scenes”): Claudia Teibler

Art direction and Design: Markus Thommen

Layout: Antje Blee for Markus Thommen

Picture editor: Elisabeth Alric-Schnee

Matisse, Henri, p. 42 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Erté, works, p. 44 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Chagall, Marc, drawing, p. 44 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Cocteau, Jean, poster (Tamara Karsawina), p. 44 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Moholy-Nagy, Laszlo, poster (Bauhaus), 1923, p. 45 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Bérard, Christian, 2 ill., p. 81 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Cocteau, Jean, p. 87 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Fini, Leonor, “Shocking”, p. 91 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Poiret, Paul, self-portrait, p. 18 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Poiret, Paul, p. 28 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Poiret, Paul, interior, p. 29 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Poiret, Paul, boutique Martine, p. 29 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Poiret, Paul, perfume “Rosine”, p. 29 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012; Braque, Georges, dove motifs (adaptation by Laurent), p. 156 © VG Bild-Kunst, Bonn 2012

内 容 提 要

本书描绘了时尚界自发端到新时代的种种传奇,以独到的观察和细腻的笔触勾勒了一幅150年以来时尚界风起云涌的瑰丽图景。全书以时间和时代主题为线索,每一章都以珍贵的图文资料展现当时的时尚界标杆人物的人生故事和艺术生涯。从开创时装设计先河的几位伟大女装设计师,到新生代设计师和奢侈品集团公司的兴起,本书汇集大量史料,可供艺术院校师生、时尚界从业人员及时尚爱好者阅读、参考。

◆ 著 [奥] 夏洛特·泽林 (Charlotte Seeling)

译 周 馨

责任编辑 李 璇

责任印制 周昇亮

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号

邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京华联印刷有限公司印刷

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 33

字数: 528千字

2013年7月第1版

印数: 1-3000册

2013年7月北京第1次印刷

著作权合同登记号 图字: 01-2012-4877号

定价: 298.00元

读者服务热线: (010) 67172489 印装质量热线: (010) 67129223

反盗版热线: (010) 67171154

150年以来引领潮流的
时装设计师和品牌

FASHION

【奥地利】夏洛特·泽林 (Charlotte Seeling) 著
周馨译

人民邮电出版社
北京

Charlotte
Seeling

FASHION

150 Years
Couturiers
Designers
Labels

夏洛特·泽林 (Charlotte Seeling)

夏洛特·泽林 (Charlotte Seeling) 在完成学业后成为了一名独立记者。她的从业经验非常丰富，曾任包括德国《大都会》(Cosmopolitan)、《时尚》(Vogue)、《嘉人》(Marie Claire) 以及法国《嘉人》在内的诸多著名杂志的主编。20世纪90年代中期起，她主要从事写作工作。

克劳蒂亚·泰布勒 (Claudia Teibler)

在取得艺术史博士学位后，克劳蒂亚·泰布勒便从事杂志编辑和自由撰稿人的工作，为一些报刊杂志撰写文章，其中包括AD Architectural Digest。自从2008年起，她还出版过几本书并完全享受写作的工作。

马库斯·托门 (Markus Thommen)

马库斯·托门曾任多家杂志的艺术总监，其中包括《大都会》、《时尚芭莎》(Harper's Bazaar)、GQ、Brigitte、AD Architectural Digest以及Park Avenue。他还参与了为康泰·纳什 (Condé Nast)、Bauer和Holtzbrinck开发新项目的工作并在多家公司担任商品目录、海报和广告的艺术设计总监。2008到2010年间，他是Traveller's World的创意总监。

安捷·布里斯 (Antje Blees)

安捷·布里斯曾学习传播设计专业，后被任命为 s.e.p.p. 和 doin'fine 的艺术总监。从 2005 年起，她开始在慕尼黑大学研究德国和美国文学并参与当地的各种绘画和摄影展。

伊丽莎白·奥瑞克-施内 (Elisabeth Alric-Schnee)

伊丽莎白·奥瑞克-施内曾在巴黎学习制图学和时尚，之后开始为 ELLE 国际版工作。爱情将她带到了慕尼黑并让她成为德国 ELLE 的编辑。如今她的工作是为不同的客户做自由图片编辑，同时她还在开发一个专为儿童设计的时装系列。

感谢弗洛莱恩·赛德尔 (Florian Seidel)

他的黑白图片进行了重新制作，并使用在了本书的 2/3 页、8/9 页和 502/503 页。2009 年，这位慕尼黑摄影师及影像艺术家以自己的短片 Die Sau ist tot 在纽约获得了最佳国际短片奖。

目录

时尚如何成为时尚

- 12 高级女装的诞生
- 27 史上第一位设计师：保罗·波烈
- 34 全方位的天才：马瑞阿诺·佛坦尼
- 41 查尔斯·沃斯、捷克·杜塞、珍妮·帕奎因、艾米丽·芙洛格

女性的身体从此获得解放

- 42 舞蹈如何解放了女性时尚
- 54 时尚预言家：玛德琳·薇欧奈
- 63 实用主义者：可可·香奈儿
- 69 让·巴杜、爱德华·莫林诺克斯、卢西恩·勒隆、珍妮·浪凡

是癫狂还是理智

- 71 艰难时期的时尚界
- 87 超现实主义：艾尔莎·夏帕瑞丽
- 97 美国时装设计师：吉尔伯特·艾德里安
- 103 雅克·海姆、马萨尔·罗莎、梅因布彻、莲娜·丽姿

穿着得体的女人

- 104 新风貌如何唤醒旧观念
- 117 温柔的独裁者：克里斯汀·迪奥
- 128 严谨的设计师：克里斯托巴尔·巴伦西亚加
- 137 杰奎斯·菲斯、皮埃尔·巴尔曼、休伯特·德·纪梵希、查尔斯·詹姆斯

青年文化与高级时装

- 139 街头时尚征服秀场
- 150 传奇人生：伊夫·圣罗兰
- 169 外太空的奥德修斯：安德烈·库雷热
- 181 鲁迪·格瑞、帕高·拉巴纳、玛丽·官、皮尔·卡丹

- 182 **日本人：不完美大师** 川久保玲 — 山本耀司 — 三宅一生 — 泷泽直己 — 高田贤三 — 安东尼·玛哈斯 — 渡边淳弥 — 栗原大 — 高桥盾 — 真木洋茂 — 田山淳朗 — 津村耕佑

性、毒品和摇滚乐

- 192 低格调的胜出
- 207 这位女士是位庞克：薇薇安·威斯特伍德
- 218 破坏分子：让·保罗·高缇耶
- 227 蒂埃里·穆勒、克劳德·蒙塔纳、弗兰科·莫斯基诺、贝齐·约翰逊

魅力的新纪元

- 228 当时尚挣脱束缚
- 237 以家庭为中心的花花公子：詹尼·范思哲
- 244 失去王冠的君王：克里斯汀·拉克鲁瓦
- 253 红袍大师：华伦天奴
- 258 天堂里的绚丽之鸟：约翰·加里亚诺
- 268 奥斯卡·德拉·伦塔、比尔·布拉斯、罗密欧·吉利、伊曼纽尔·温加罗

保罗·帕内斯

三宅一生

薇薇安·威斯特伍德

伊夫·圣罗兰

约翰·加里亚诺

穿出成功

- 271 时尚作为社会地位的象征
- 281 幕后操纵者：乔治·阿玛尼
- 288 女性们的代表：唐娜·凯伦
- 295 好莱坞风格的成功：拉夫·劳伦
- 302 针织女王：索尼娅·里基尔
- 308 米索尼、奇安弗兰科·费雷、诺玛·卡玛丽、迈克·柯尔

- 311 **安特卫普系：来自弗兰德斯的反叛诗人们** 德赖斯·范·诺顿、安·迪穆拉米斯特、华特·范·贝伦东克、德克·范·塞恩、德克·毕肯伯格、玛丽娜·易、本哈德·威荷姆、拉夫·西蒙、薇洛妮克·布兰奎诺、A.F. 凡德沃斯特、史蒂芬·施耐德、海德·艾克曼

穿出魅力

- 320 性感就是信号
- 329 才华横溢的坏男孩：亚历山大·麦昆
- 338 无节制的奢侈：罗伯托·卡沃利
- 347 丛林人：多尔奇 & 嘉班纳
- 356 紧身之王：阿瑟丁·阿拉亚
- 366 瑞克·欧文斯、荷芙·妮格/勒鲁、罗兰·穆雷、安东尼奥·贝拉尔迪

- 368 **具有挑战性的遗赠：老牌公司——新人辈出** 古驰：汤姆·福特；路易·威登：马克·雅克布；纪梵希：里卡多·提西；巴伦西亚加：尼古拉·盖斯奇埃尔；伊夫圣罗兰：斯特凡诺·皮拉蒂；莲娜丽姿：奥利维尔·泰斯金斯；浪凡：阿尔伯·艾尔巴茨；宝缇嘉：托马斯·迈尔；宝格丽：克里斯托弗·贝利

安·迪穆拉米斯特

现代派艺术家

- 384 回归本初
- 393 设计师中的大师：马丁·马吉拉
- 402 纯粹主义者：吉尔·桑达
- 411 时代伟人：海姆特·朗
- 418 哲学家：侯赛因·卡拉扬
- 428 卡尔文·克莱恩、维克托·罗尔夫、艾克瑞斯、马丁·斯特伯恩

大众时尚

- 430 所有人都可拥有的奢华生活
- 439 工作裙之艺术：缪西卡·普拉达
- 450 多才多艺的变色龙：卡尔·拉格菲尔德
- 460 艾萨克·麦兹拉西、H & M、盖普、迈克尔·米夏尔斯基

时尚未来

- 463 真实、怪异、生态和典型
- 468 回到他的原点：沃夫冈·乔普
- 479 肩负绿色使命：斯特拉·麦卡特尼
- 486 个人主义、牛仔裤、融入科技的设计、古董衣

- 488 **幕后故事：灵感女神和时尚记者们的影响力** 伯纳德·阿诺特、弗朗索瓦·皮诺特、多梅尼科·德·索尔、弗朗索瓦·亨利·皮诺特、帕吉欧·贝尔泰利、卡拉·奥托、露露·德拉·法雷斯、伊娜·德拉·弗拉桑热、阿曼达·哈莱克、雷·包维利、伊莎贝拉·布罗、安娜·皮亚娅、卡琳·洛菲德、弗兰卡·索珊妮、安娜·温图尔、戴安娜·弗里兰、卡梅尔·斯诺、苏熙·曼奇斯

504 姓名索引

513 主题索引

521 图片版权

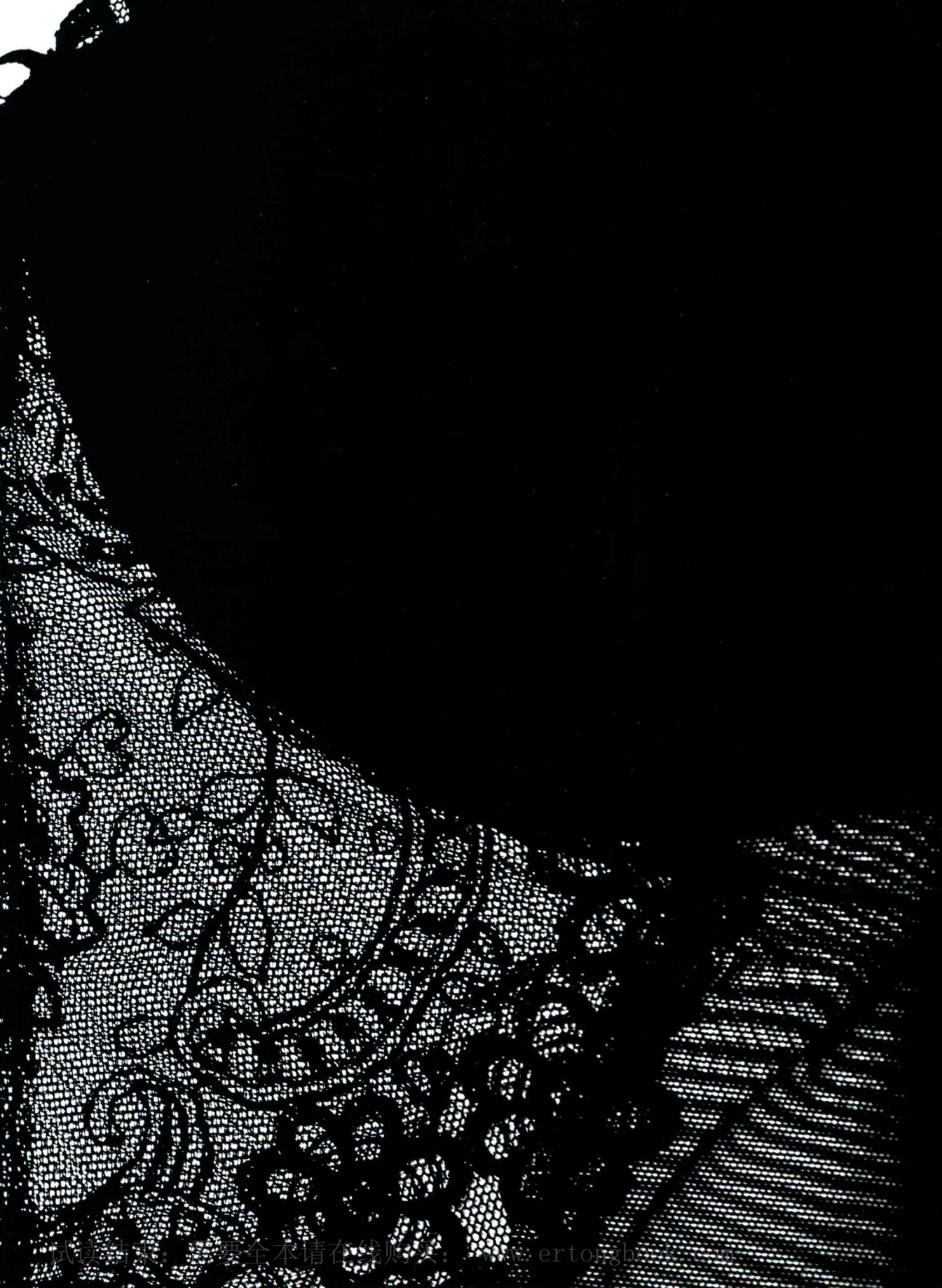
多尔奇 & 嘉班纳

安·迪穆拉米斯特

时尚那令人无法抗拒的魅力

每个人都需要穿衣服，但并非人人都要追赶潮流。

然而，我们当中的大多数人正满怀热忱地追赶着时尚潮流。这正是因为时尚那极具诱惑力的本质：总是为你带来新鲜事物，永远充满变化；有时让人充满向往，有时又令人感到惊奇；也许今天还在幻想未来，明天就变得怀旧复古……总之，绝不会让你感到无聊！

时装并非某些不谙世事的设计师们随意的幻想，它一直是时代的标志。并且，当时尚恰好也反映出我们的欲求、渴望和梦想时，我们便心甘情愿地拜倒在它的魅力之下。

不论是夹克衫还是紧身短裤，时装的内涵远比“穿什么”要丰富得多。它的与众不同在于：时装重视的是迷人的整体轮廓、正确的比例，或是出乎意料却又保持和谐的撞色混搭。时装是一种关于欺骗的艺术。事实上，正是穿衣这一行为使人类有别于其他动物，因此，不管在任何情况下，时装都是文明的标志。

最初，我们靠穿动物毛皮来抵御寒风和应对天气的变化，并以此恐吓其他动物来保护自己。如今，抵制皮革已成为道德高尚的象征，然而，从熊皮到人造布料的转变，我们经历了一个相当漫长而又曲折的过程。

直到近期，时装本身才成了一个时髦的概念。1860年前后，在巴黎设计服装的英国设计师查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth），将写有自己名字的商标加在了由他设计的礼服上，他的这一做法，让服装变得更像是艺术品。从此，名媛贵妇们只选择著名设计师设计的服装，并且也只有这些出自著名设计师之手的服装才被称为时装。而其他服装，仅仅是衣服而已。

从那时起，一些伟大的时尚大师们便开始书写他们的传奇，他们包括伊甸园绚丽之鸟——保罗·波烈（Paul Poiret）和约翰·加利亚诺（John Galliano），腆腆的遁世者——克里斯托巴尔·巴伦西亚加（Cristóbal Balenciaga）和马丁·马吉拉（Martin Margiela），拥有极敏锐的艺术家性格的克里斯汀·迪奥（Christian Dior）和伊夫·圣罗兰（Yves Saint Laurent），以及才华横溢的实用主义者可可·香奈儿（Coco Chanel）和乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）。不管他们的创作是受到工艺和艺术的启发，还是源自商业的考量，这些时尚大师们都力争把自己对完美的理解转化为现实。他们全身心地投入到每一个作品系列的设计中，正因为如此，时尚才令我们如此为之沉醉。

这本书讲述了时装在不同历史背景下的发展历程。先是从几位伟大的服装设计大师讲起，紧随其后的，是在20世纪60年代出现的一大批新生代设计师。80年代，庞大的奢侈品集团公司又将这些新生代设计师挤出了时尚界的舞台。而20年之后，奢侈品集团公司开始越来越感受到来自于廉价的连锁经营店的威胁。在时尚界，不管是高级（定制）时装、设计师还是品牌，最终依靠的是，也只能是富有创造力的设计。

只要这样的情形得以延续，时尚就拥有未来。另外，借由互联网的帮助，时装的影响能抵达世界上的任何一个角落。毕竟，对所有人来说，时装都是魅力的源泉。

夏洛特·泽林（Charlotte Seeling）

献给依波哈德·豪夫（Eberhard Hauff）——献给所有

时尚

如何成为

高级女装的诞生

时尚

1900

在1900年举办的世界博览会（Exposition Universelle）上，法国高级时装（haute couture）正式在全世界人们的面前闪亮登场。得以参加这一盛会、并在人们赞赏的目光下展示他们绚丽作品的，是一些经过精挑细选的时装店，包括沃斯（Worth）和杜塞（Doucet）时装店。这两家时装店都是为当红女星，比如爱莲诺拉·杜丝（Eleonora Duse）和莎拉·伯恩哈特（Sarah Bernhardt）做服装造型的时装名店。一家媒体的评论员声称：“对于那些把优雅、迷人、奢华和美丽供奉于圣坛之上的人来说，巴黎不管是在过去、现在还是未来，都永远是他们朝圣之旅的唯一终点。”

巴黎这个城市，从19世纪初便成为整个世界的时尚之都。事实上，早在1850年的时候，世界上第一家百货商场就在法国诞生了，法国时尚也因此得到推广和传播。而且，这家百货商场也跟世界博览会一样，在全世界各国的出版物上占据了大幅版面。随着法国时装被越来越多的人仿造，人们开始意识到它需要得到保护。于是，巴黎高级时装联合会（Chambre Syndicale de la Couture Parisienne）于1910年成立了，它成立的主旨就是要保护版权不受侵犯。它传递出来的信息很明显，那就是时装只能来自巴黎！

20世纪初，时尚界的少数几个大牌设计师都称

自己为“女装设计师”，他们将自己看作是高级时装这一圣杯的拥有者。然而，其他的女装设计师若想一跃进入有才华的成衣裁缝行列的话，他必须同时是创意者、手工艺匠、公关天才、演员、自我推销者以及能够统筹掌控所有这些角色的舞台导演才行。

然而，在众多的入当中，最终成为法国时装奠基者的却是个英国人。在英国纺织行业做了7年学徒之后，20岁的查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth）来到了巴黎。经过13年的努力，在1858年的时候，他与瑞典合伙人博贝格（Boberg）一同在巴黎和平大街（Rue de la Paix）创办了自己的时装店。从1871年开始，时装店的生意由沃斯一人掌管。沃斯懂得如何使自己变成一个明星，他是设计师中这么做的第一人。他开始在由他设计的服装上加上自己的名字，仿佛它们是艺术品一样。他设计了一个由小块布料制成的商标，在上面得意地绣上自己的签名，再把这块商标缝在他设计的每件作品上。品牌从此诞生。自此，其他女装设计师也开始效仿他的做法。沃斯还在每年都推出一个全新的时装系列，然后由此提出时装需要推陈出新这个概念，并使之成为拉动销售的一个手段。这一突破性的创新让所有设计师们受益至今。

然而，他的时装设计远不如他的市场策略来的有

20世纪初的时尚界之争是激烈而又残酷的；在克努德·彼得森（Knud Petersen）这幅精彩的讽刺漫画中，一个人执意坚持宽大的裙子和蜂腰是必需的，而站在她左边的人则把自己身体本来的样子展现出来。

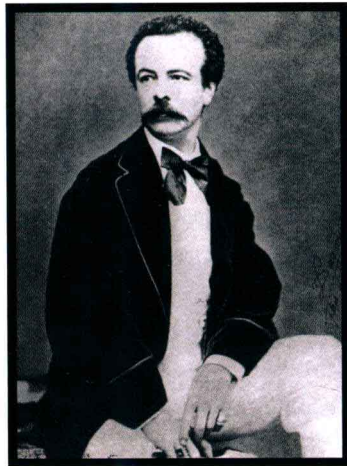
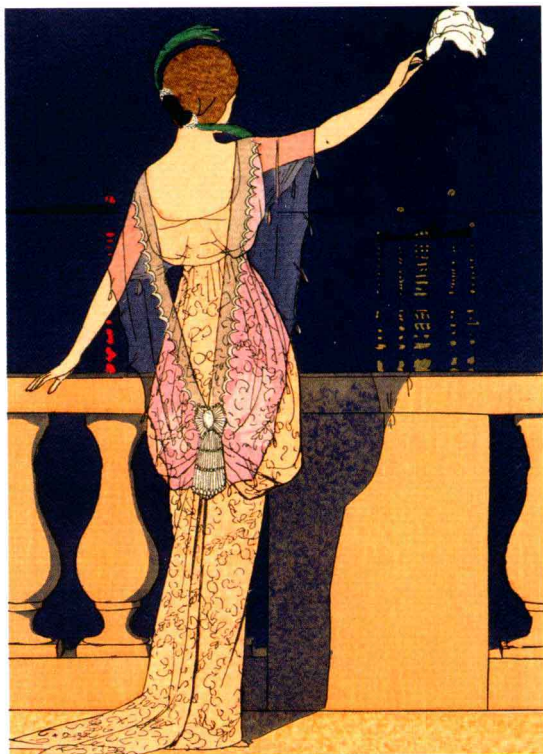

„Das Reformkleid ist vor allem hygienisch und erhält den Körper tüchtig für die Mutterpflichten.“ — „So lange Sie den Feten anhaben, werden Sie nie in diese Verlegenheit kommen.“

1900年，在巴黎举办的世界博览会标志了黄金时代（Belle Epoque）的巅峰和鼎盛（上排右图）。珍妮·帕奎因（Jeanne Paquin）设计出令人愉快的时装，她是时尚史上第一位扮演了领导角色的女性服装设计师（左页及上排左图）。高级时装的开拓者查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth）（中排右图），曾为茜茜皇后（Empress Sisi）设计礼服（中排左图），他的工作室里挤满了正为他的作品加上装饰的缝纫女工（下排左图）。然而，沃斯设计的所有以华丽为特点的礼服，包括这件德式晚礼服（German evening gown）（左图）在内，很快都成为了历史。当时的时代精神告诉女性，她们需要更便于行动的衣服。