

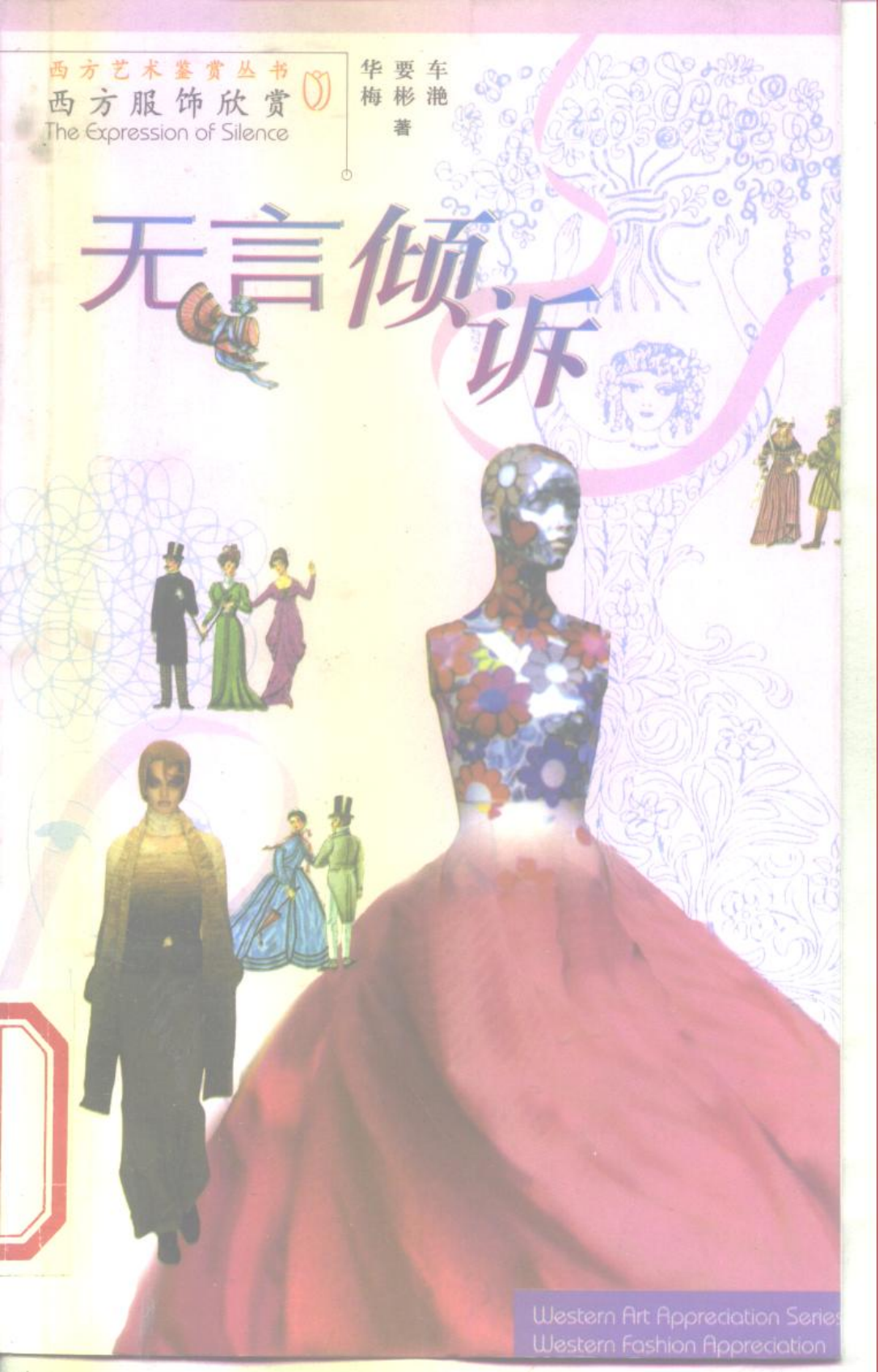
西方艺术鉴赏丛书

西方服饰欣赏

The Expression of Silence

车 滢
要 彬
华 梅
著

无言倾诉

Western Art Appreciation Series
Western Fashion Appreciation

西方艺术鉴赏丛书

西方服饰欣赏

The Expression of Silence

车 梅
要 彬
华 著

无言倾诉

主 编：顾 传 菁
编 委：王 金 香
国 荣 洲
郑 全 胜
苏 纪 迅
翁 佳 慧

责任编辑:王金香

J523.5
L

西方艺术鉴赏丛书

无 言 倾 诉

——西方服饰欣赏

华 梅 要 彬 车 滢 著

*

新 蕾 出 版 社 出 版

(天津市张自忠路189号)

邮政编码 300020

天津新华印刷一厂印刷

新华书店天津发行所发行

开本 850×1168毫米 1/32 印张 6.5 插页 2 字数 95 000

1999年1月第1版 1999年1月第1次印刷

印数:1-5 000

ISBN 7-5307-1951-3

J·318(儿) 定 价:9.80 元

前言

窗外那五彩身影

东方人看西方，几乎不用思索就能历数出西方人的“珍宝”，什么埃及的金字塔，法国的凯旋门，英国的大笨钟，还有那罗马废墟中挖出的大理石雕像以及比利时首都布鲁塞尔，一泡尿救了全城的“小于连”……然而，这些还不足以使东方人感受到生命的灵动和生活的多彩，只有西方的服饰始终使东方人睁大惊奇的眼睛。尽管中国的服饰史已经绚烂得眩人眼目，但是西方那完全不同于东方的服饰，依然具有着非凡的魅力，它不仅吸引着东方的老人和青年，而且还包括了未成年的孩子。全球服饰西化（以欧洲为主要模式）正是一个无法辩驳的事实。

服饰作为人的造物，深深地

印上了人类思想意识的轨迹

西方服饰史总爱将源头溯至地中海，于是便首先叙述古埃及的胯裙和古希腊的围裹长衣。有时候，我们真是感到迷惑，3000多年前克里特小岛上的俑人的服饰形象，怎么会酷似后代欧洲宫廷中的贵妇？袒露的颈与胸，紧束的腰肢，硕大的钟形的长裙，这样的服饰形象在古老的东

方绝对找不到，而在西方却一直那么自然地传承着，以致我们不得不相信，历史就是如此，风俗的力量是无限的，而且是顽固的，无须去褒贬。

爱琴海那和煦的微风吹动着希腊人轻柔的衣衫，原本就不是紧裹型的，运动时索性脱去一身累赘，还一个本来面目的健壮的人体与孩子般的清纯的人格。人们至今不是常怀念希腊、罗马那些开创西方哲学的伟大的思想家吗？

苏格拉底、柏拉图、亚里士多德就是用一块布围在身上进行哲学思考并且去参加大辩论的。中国的老子、孔子、孟子不会理解这份现实。有一次，孔子去见老子，老子刚洗完头发没有梳起，披散着等待干燥，这还被孔子狠狠地挖苦了一番，认为这怪异的样子简直就不像人。我们不能说服饰决定了人的思想，但是服饰作为人的创造物，确实深深地印上了人类思想意识的轨迹。

当跨越两大洲，历时 200 年的丝绸之路像彩带一样将东西方联结起来时，东方古老的文明又给西方服饰注入了一股生气。西方人没有更多地吸收东方服装的款式，或许西方人认为裹成圆筒实在有碍于行动和思维。可是西方人引进了中国的丝绸，这种服装质料对于西方那些宽大的袍服来说，简直宛如增添了能够飞舞的双翼。地中海岸边特意设置了专门的作坊，把从东方贩来的丝线劈成细线再织成衣料做成衣服，一则适应了温暖潮湿的气候，二则越发展显示出衣服的飘逸。美丽无比的丝绸为中国罩上了耀眼的光环，同时也使西方服饰更加绮丽无比。西方服饰那宛如天鹅羽毛般洁白轻软的衬衫，和那层层叠叠似舞台幕布一样富丽典雅的长裙，不正是借助了中国丝绸的质地之美！

哥特教堂那高耸入云的屋顶与 当时流行的尖顶帽何其相似

建筑与服饰有什么必然的联系吗?有。因为它们同属于人在某一特定时代的创造。当某一时期在某一区域(即特定的时间和空间)中形成一种审美观念或直接说艺术风格时,建筑与服饰自然以其不同的质感、不同的硬度,以及静态和动态诸多差异来体现出共同的风格。哥特教堂那高耸入云的屋顶与当时流行的尖顶帽何其相似,贵妇们要在尖顶帽上再罩一块长垂后背甚至脚跟的纱巾,是不是想营造出白云绕顶的诱人景象呢?不管怎样,男性那两个裤管分别为两种颜色的做法,显然与教堂中杂色玻璃窗有着某种共同的追求。

当公元 17 世纪和 18 世纪时,欧洲建筑艺术先后形成巴洛克和罗可可风格,服饰以其“软质建筑”乃至“活动雕塑”的特色,融入到统一的时代风格中去。建筑艺术巴洛克和罗可可风格那种柔婉多姿,那种豪华富丽甚至那种带有做作的精雕细刻完全映射在服饰上——衣服上复杂的花边,蝴蝶结,成排的钮扣以及整体服饰风格都使人们不得不信服,服饰始终负载着文化。

工业革命对于服饰的进化是强大而且效果明显的。或许正因为工业革命在欧洲发起,才使欧洲服饰在近代世界产生如此广泛的影响,以至欧洲拥有着作为时装中心的绝对优势,特别是当他们的工业在世界上产生领先作用后,西式服饰也以铺天盖地之势席卷了全球大部分区域。无论各民族如何钟爱自己的传统服饰,但在工业技术操作中,

在各国首脑交流中，西式服饰都成为正规服式。全人类服饰会不会在西服基础上同化，至今仍是一个谁也无法说服谁的话题。

西方服饰的外轮廓，简直就是 欧罗巴人种面部侧视边缘线

西方服饰确有它鲜明的特色。假如你留意西方传统服饰形象的外轮廓，马上会发现那种常常显得突兀而且波澜迭起的线条，简直就是欧罗巴人种那张起伏明显、棱角分明的面部侧视边缘线：夸张的肩部装饰犹如欧罗巴人突起的眉骨；女性紧束的腰肢（现代男式西服也收腰）就好似深凹的眼窝；腰以下服装的外扩，尤其是女性的钟形长裙，又多么像是欧罗巴人高耸的鼻子啊！为什么东方人服饰形象较为平直，而西方人服饰形象凸凹分明，绝不能忽视“衣服架子”——人的自身条件，这不是异想天开，也不是妄加论断。服饰是艺术，我们就应该从艺术的规律去看服饰。

西方服饰有很多特点，然而最重要的一点，或许就是对人体的张扬。西方人自古以来崇拜人体，这最迟也可以从斯巴达时代的竞技中找到源头。西方人认为最完美的人体是充分体现出男女不同的性感特征，而且不少艺术大师都认为世界万物中最美好的形象——“造物主”最天才的杰作就是人体。也许正因为如此，米洛的维纳斯和米开朗基罗手下的大卫就成为最标准的美女和美男的形象。因此，服饰有什么理由不去强调这种美呢？于是，女性传统服饰刻意袒露肩、胸乃至后背，强调细腰并有意夸张臀

部，以此显示女性与生俱来的形体美。男性则以紧裹下肢的长裤或长筒袜去充分展露男性健壮的双腿，以使人们感觉到，这些壮汉们足以擎住苍穹。显出下肢肌体结构的下装，再配上同样合体将肩、臂、腰部等躯干完全展现出来的上衣，以及宽大并随风飘扬的斗篷，一副强悍、洒脱、充满阳刚之气的雄性形象被服饰衬托得越发英气勃勃。

西方人的性格属于外向型的，尽管上层社会不乏繁文缛节，但是人们说得酣畅，笑得开怀，主观情绪尽可以挥洒淋漓。因此，西方服饰也属于同一风格，或干练，或潇洒，总之都是显示甚至强调人性和人体，而不是想方设法去遮掩。如此说来，就可以轻而易举地诠释，为什么牛仔裤、紧身裤在西方流行开来？为什么超短裙使原始社会方式下生活的人都自叹弗如？为什么西方服饰紧紧攫住每一个现代青年爱时髦的心……

面对西方服饰，我们应学学 大唐人的自信、气魄与胸怀

东方青年看西方服饰，尤其是近现代西方服装设计大师动人心魄的时装设计，无疑感到一种异域文化的吸引和现代文明的诱惑，但是，是不是东方青年一穿上西方服饰就会变为现代文明的化身了呢？更具体些说，是不是东方土生土长的蒙古利亚人一穿上西方服饰再加上美容整形，就可以成为欧罗巴人了呢？显然这是不可能的，而且应该说是没有必要的。“东施效颦”和“邯郸学步”是人人皆知的寓言，只是有时候赶起时髦来竟把它忘得一干二净。学一学大唐人，对外来文化广收博采，不管是西域的乐

舞、服饰，还是西域的香木、葡萄，都可以取来为我所用，最终融化成“我的”，而绝不会失掉“自我”。当我们看西方服饰时，无论是传统服饰，还是现代服饰，不妨先学一下大唐人的自信，大唐人的气魄与胸怀，千万不要像清代统治者，一方面抵御外来文化的侵袭，一方面又暗自垂涎西方文明，结果险些毁掉中华文化。

东方青年看西方服饰，不要仅仅被表面的美所吸引。服饰是一种包装，这没有错，但更重要的，服饰是文化，它负载着人的心理、民俗、艺术，记载并体现着人类的演变和发展。假如我们能够从西方服饰中去领略一番异域的风采和现代的韵致，那将会使人踏入一个崭新的境界。

服饰是史书，这似乎很容易理解；服饰是艺术，更为家喻户晓。可是只有确认服饰是文化这一点，东方人才会透过西方服饰看到西方文化的内涵和全部底蕴。

阅读本书不能仅停留在对服饰表层的分析上，更重要的，它应像一扇窗，使我们可以从窗的布置去看到那一方人士的文化观念。这一点无论是少年还是成年人，都必须把握。否则，将会成为民族虚无者，这就违背了文化欣赏的本意。

华 梅

1996. 6. 23 于天津美术学院

西方服饰欣赏

目 录

前言：窗外那五彩身影·····	1
亚当、夏娃和树叶裙·····	2
神奇与不可思议的埃及服饰·····	5
缠绕与整合·····	9
克里特人的时髦服饰·····	12
灵魂深处的凯歌	
——希腊服饰·····	16
无言倾诉	
——罗马服饰·····	20
拜占庭帝国	
——中西交流的汇合点·····	23
十字军东征的脚步·····	26
骑士与骑士装·····	29
天堂的极音	

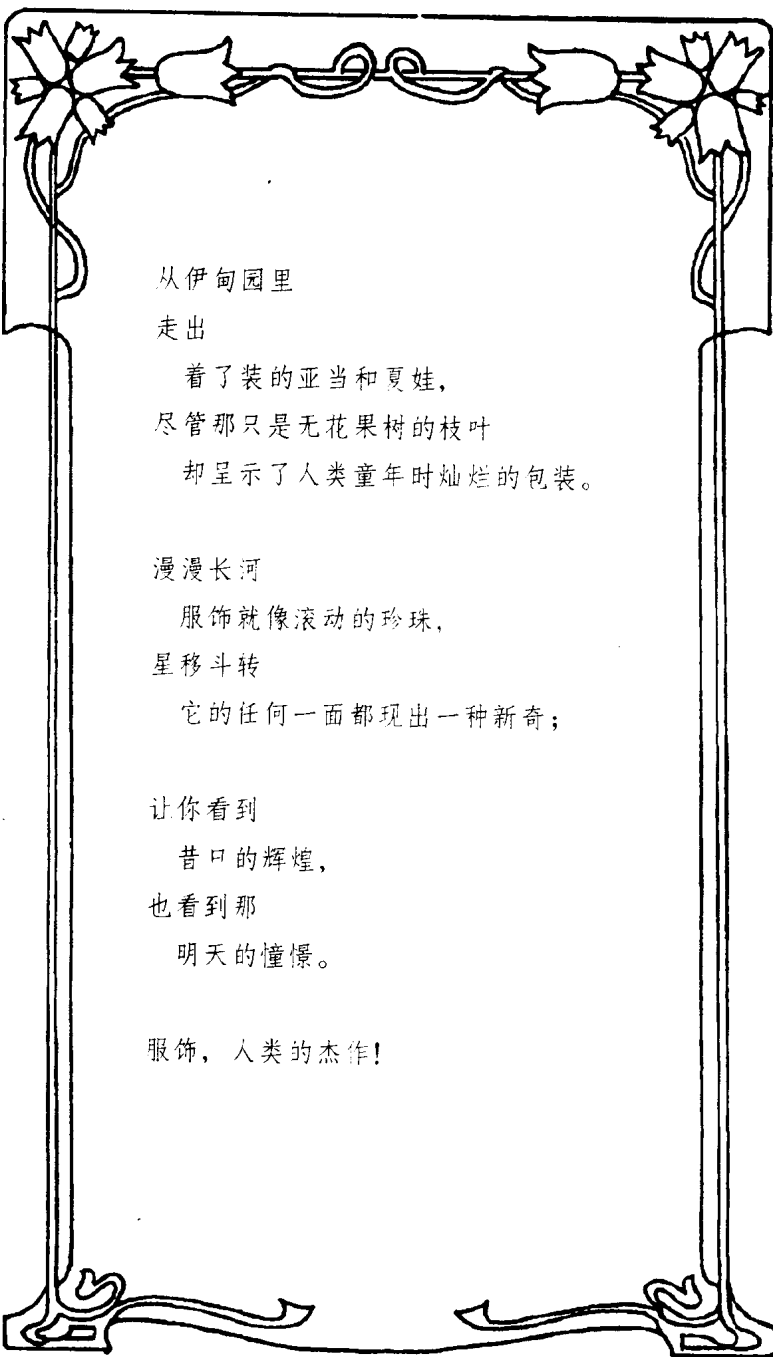
——哥特风.....	32
流金岁月	
——文艺复兴服饰.....	35
尖头鞋长又长.....	40
绽放的花	
——切口装.....	43
从填充式膨化装到南瓜裤.....	46
奇异的珍珠	
——巴洛克风.....	49
浮游的华彩	
——罗可可风.....	53
工业革命对服饰的冲击.....	57
现代时装之父	
——沃思.....	62
浪漫之美永存	
——珍妮·朗万.....	66
时装王国的苏丹	
——保罗·波烈.....	69
服装建筑师	
——玛德琳·维奥内.....	73
敢爱的天使	
——夏奈尔.....	77
“惊人的粉红”	
——艾尔莎·夏帕瑞丽.....	81
剪刀魔术师	

——巴伦夏加.....	85
时装之王	
——克里斯汀·迪奥.....	89
忘情于未来	
——皮尔·卡丹.....	93
卓然出众	
——纪梵希.....	97
华贵的古典诗人	
——伊夫·圣·洛朗.....	101
针织女王	
——桑妮亚·丽姬儿.....	105
高级时装的“金童子”	
——瓦伦蒂诺.....	109
米兰时装帝王	
——乔治欧·阿玛尼.....	113
演绎传奇	
——卡尔·拉格菲尔德.....	117
骇世惊俗	
——维维安·维斯特伍德.....	121
衣如其人	
——吉安法兰哥·费雷.....	125
中流砥柱	
——克劳德·蒙塔那.....	129
游戏人间	
——让·保罗·戈尔德.....	133

拼图创想	
——波比·莫瑞尼	137
着眼于现代	
——约翰·加利亚诺	141
人生礼仪服饰	146
服饰民俗禁忌	151
诠释“经典”	
——西服	155
时尚“牢笼”	
——紧身衣	160
美的延续	
——配饰	165
尽展神采的服饰“加法”	170
伤花怒放	
——庞克装	174
款款“迷你”几多风情	178
牧歌无尽话牛仔	182
古韵“心”曲	
——复古装	185
服饰无言却有情	189
返璞还须归“真”	193

从伊甸园里

走出

着了装的亚当和夏娃，
尽管那只是无花果树的枝叶
却显示了人类童年时灿烂的包装。

漫漫长河

服饰就像滚动的珍珠，
星移斗转
它的任何一面都现出一种新奇；

让你看到

昔日的辉煌，
也看到那
明天的憧憬。

服饰，人类的杰作！

翻开西方人论及“世界服装史”的专著，就会发现西方服饰史基本上是西欧的服装演变史，为了追溯更久远的源头，常常是直溯到地中海边的北非埃及，进而涉及到西亚的美索不达米亚，如生活在底格里斯河中、下游和幼发拉底河中、下游的古巴比伦人和亚述人，还有古代的波斯帝国。

这就极易使我们想到那个产生于美索不达米亚的伊甸园的故事。月牙洲的富饶曾使它拥有天国的美

亚当、夏娃和树叶裙

誉，生活于其中的亚当和夏娃，如果不吞食禁果，或许就会永远无忧无虑地生活下去。然而，亚当和夏娃因为偷食了禁果，失去了天真，他们扯下无花果树的枝叶，遮住下体。“上帝”又给了他们兽皮让他们遮护身体。这个神话虽然不能说明就是服饰史最早的一页，但它却反映了人类早期的一种着装行为和人类早期对服饰的创造。

大地上有植物，那些用植物枝叶或植物纤维编织的散发草香的裙子围在人身上，不只是说明早期服饰的简陋，还应该看到那是人与自然的亲近，是大自然的善意赐予和人类向大自然的大胆索取。如今的西方人不会穿着树叶裙了(除非时装模特表演)，可是地球上尚存的原始部落的草裙却给我们再现了原始服饰。

动物和植物一样，与人类生活紧密相连。对于用作服饰来说，动物皮毛的韧性、坚固与保温更胜于植物。因此，当人们不满足于采集果实来维持生命，进而从事大规模狩猎的时候，飞禽的羽毛、走兽的表皮以及牙、爪等，都成了

人们须臾不可离的服饰。植物服饰可以给人以生命力的象征和五光十色的色彩感觉，而动物服饰在给人以美感的同时，还以其凶猛的牙爪和斑斓的毛皮纹理给人以勇武的感觉，昭示了力与美的结合。

当然，裸露于地面或深埋于地下的矿物也为人类服饰增添了异彩。金银的光泽、玉石的质感，其美丽耀目是以动、植物为材料做成的服饰所无法比拟的。人类从数万年前就懂得佩戴砾石，直至今日宝石盛行不衰，都说明人对矿物的钟爱是一种天性。

从目前考古发掘来看，西方人最迟在 5 万年前已经能够制作佩饰，如捷克出土的以猛犸牙、蜗牛壳及狼、熊牙齿做成的项链。5 万年前至 2 万年前，克鲁马努人已有骨针，这说明了缝制衣服的发端。中国山顶洞人遗址中也发现了 2.7 万年前缝兽皮的骨针。看来，东方和西方，几乎是同时揭开了人类服饰史的第一章。

