

服装设计专业系列教材

西洋服装史

李当岐 编著

高等教育出版社

服装设计专业系列教材

XI YANG FU ZHUANG SHI

西洋服装史

李当岐 编著

高等教育出版社

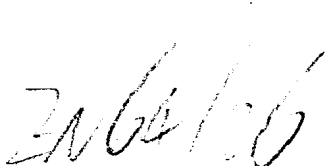
(京)112号

内 容 简 介

本书是由中国服装设计师协会和中央工艺美术学院共同组织编写的服装设计专业教材。本书从历史学、文学、化学、美学、设计学的角度,按时代顺序系统地介绍了西洋服饰文化的发展过程。内容包括:古代服装、中世纪服装、近世纪服装、近代服装、现代服装等。

本书资料丰富,图文并茂,通俗易懂,既可作为高等院校服装专业的基础理论教材,也可作中等职业学校服装专业的教学参考书,还是服装设计人员及广大业余爱好者的专业读物。

图书在版编目(CIP)数据

西洋服装史/李当岐编著. —北京:高等教育出版社,1998(1999重印)
ISBN 7-04-005432-9

I. 西… I. 李… III. 服装-历史-西方国家 IV. TS941-09

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第06063号

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街55号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 高等教育出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16

版 次 1995年9月第1版

印 张 16.5

印 次 1999年4月第5次印刷

字 数 410 000

定 价 25.70元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

编委会顾问

常沙娜

杨永善

黄能馥

编委会成员

袁杰英

李永平

李当岐

刘元风

刘明

序

服装作为人类文明特有的文化象征,伴随着人类社会进步而延续和发展。服装文化是一定的社会形态中,人类物质生活和精神文明水平的反映。同时,服装文化的发展,对每个民族文化素质的提高又具有重要作用。

随着我国改革开放的深入发展,我们的服装事业蓬勃地呈现新的面貌。为了进一步提高我国服装设计水平,普及服装设计的基本知识,中央工艺美术学院染织、服装设计系组织教师们编写了这套服装设计教材,其中包括:《服装人体素描》、《服装色彩设计学》、《时装画技法》、《现代服饰图案》、《服装制图》、《服装结构原理》、《立体剪裁》、《服装款式构成》、《服装设计基础》、《服装学概论》、《中国历代服饰史》、《西洋服装史》、《中国少数民族服饰赏析》、《服装材料学》等十四种。这套教材的撰写完成,既有老一辈服装设计师和教育家长期探索研究的经验总结,也有中青年业务骨干在教学和设计实践中的专业建树。他们既注重借鉴国外有益的理论和方法,也注重弘扬中华民族的传统文化。这套服装设计专业教材,目前我国服装设计专业教学中,是一套比较注重系统性和科学性的教材,在一定程度上反映着我国当代服装设计教育的水准。

这套教材不仅可作为我国高等院校服装设计专业教材,也可以作为中等职业学校有关专业的教学参考书,还是广大在职服装设计人员和爱好者的专业读物。希望这套教材的出版,能够丰富服装设计专业的教学内容,并能够在我国服装设计专业教材建设中起到推动作用。

这套教材的出版,得到了中国服装设计师协会、高等教育出版社等单位 and 许多专家的大力支持,在此一并表示衷心感谢。

中央工艺美术学院院长 常沙娜

1993.6

前言

西洋服装的“西洋”二字,是与“东洋”相对来讲的。其所辖区域并不具体,有时是“欧洲”的同义词,有时特指西欧。我们平时讲的“西服”中的“西”,日本人讲的“洋服”、“洋装”、“洋裁”中的“洋”,都指的是西洋或西欧。

从总体上看,西洋文化的历史主流有两个,其一是中世纪以前繁荣于地中海沿岸的希腊、罗马的古代文化,另一个是中世纪以后兴盛于阿尔卑斯山以北的,今天人们概念上的欧罗巴文化。两者无论在发生时期上,还是在文化性格上都不同。B.C.(公元前)5世纪尽管在南欧的希腊已经形成了非常有特色的高度文明,但北欧文化刚刚开始。北欧文化之所以能发展到今天,是因为它继承、吸收了南欧古代文明的营养。而希腊文化本身又可以追溯到北非的古埃及和西亚的美索不达米亚这种古代东方文明的影响。因此西洋文明史是从古代东方(中近东一带)开始的,西洋服装史也常从这里讲起。

由此可见,西洋服装史与中国服装史不同,中国服装史是在一个相对固定的地理环境中随文明的进展和朝代的更替而形成的,属于个体发生性,西洋服装史则是伴随着文明的移行,跨越亚、非、欧三大洲的疆界,最后落脚到西欧诸国,服装文化的形成,属于系统发生性,其历史背景更加错综复杂,文化型态也极为丰富多样。因此,有人称这是“世界服装史”,尽管有点勉强,但也确有“世界性”。对于现代人来讲,西洋的服饰文化已作为一种国际文化为全世界人民所接受和承认,所以对于这种我们本来陌生的舶来文化,在被动接受的同时,还应主动地去了解它的来龙去脉,以便更好地“洋为中用”,笔者认为,从加入国际大循环的角度看,西洋服装史应该是当今中国服装设计师们的必修课。

尽管西洋服装史在内容和形式上都十分繁芜,但从大的方面看,其实是从古代南方型的宽衣形式向北方型的窄衣形式的移行,其分水岭为中世纪的哥特式时期。从大的历史阶段上看基本上符合西洋史上三个大的时代划分,即古代的宽衣时代、中世纪的宽衣向窄衣的过渡时代和近世纪

以后的窄衣文化发展时代。

由许多民族和国家集合在一起形成的西洋,在同一时代各民族、各个国家在服装上都有很大的地域性差异,为了叙述方便,也限于篇幅,本书按西洋服装史的惯例,选取各个时代起主导作用的民族和国家中有代表性的服装文化来展开叙述。如古代是以发达的古希腊、古罗马文化为中心;中世纪初期以拜占庭为代表,中期以后才以现在的欧罗巴为主要舞台;近世纪就更复杂一些,初期以意大利、西班牙、荷兰为中心,进入17世纪之后的路易十四时代法国成为欧洲服装文化的中心,18世纪末英国的男装成为主流;19世纪一直到现代,女装基本是以法国为中心展开的,进入20世纪以后,由于流行源头的变更,活跃于各个时期的著名设计师取代了过去的宫廷人物而载入服装发展史册。

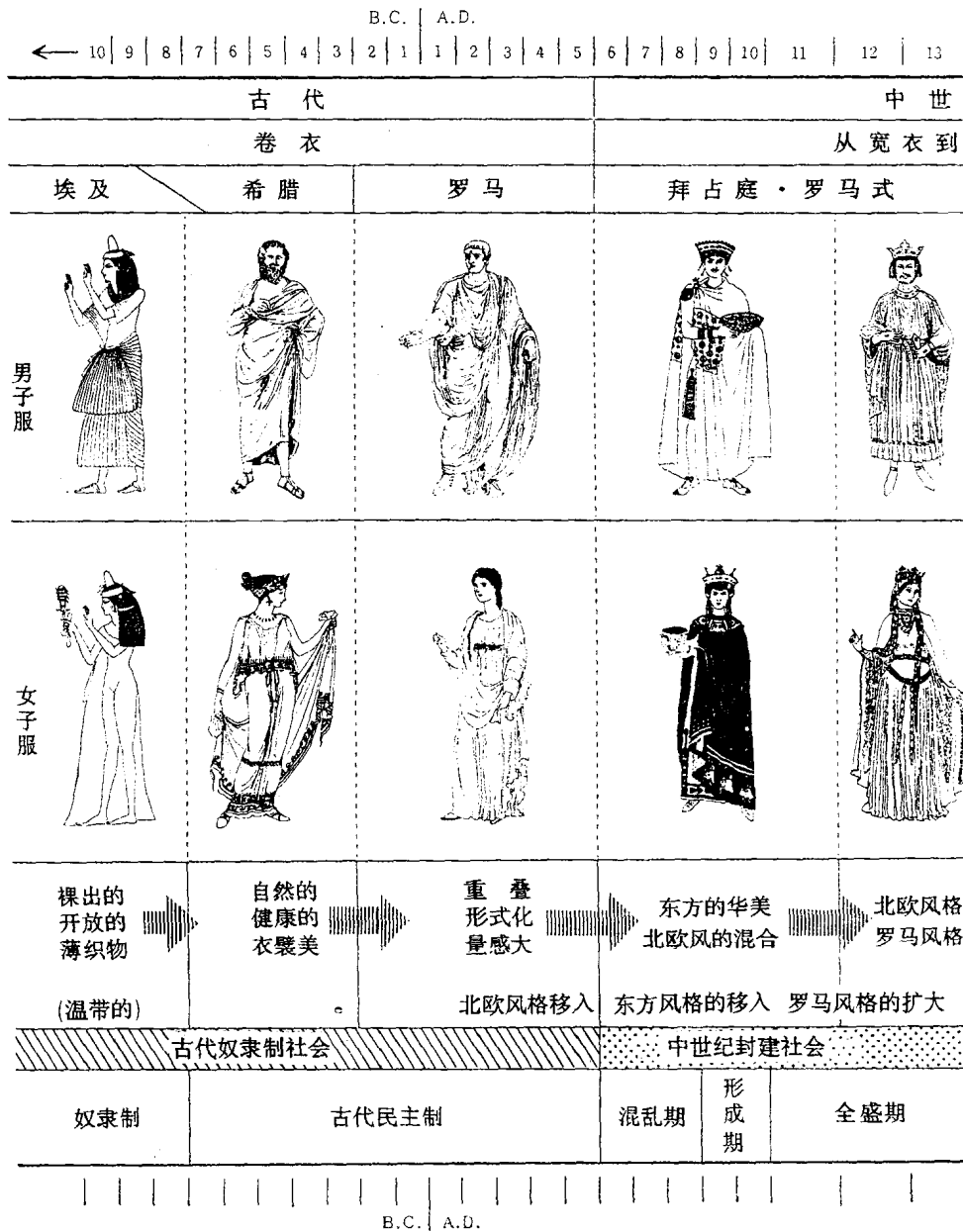
在本书的基本内容和结构的安排上,主要考虑了以下几个方面:1. 为强化与其他艺术史的关联性,书中在按时代先后顺序区分历史阶段的同时,采用了诸如罗马式、哥特式、文艺复兴、巴罗克、洛可可以及新古典主义、浪漫主义等艺术史上通用的艺术风格名称来划分时代,将更加便于把握其各历史阶段的风格特征;2. 在名词术语上,尽量采用当时、当地或世界通用的历史名称的音译,附以意译的方式,以避免因意译时词不达意(因固有服装名词无法满足西洋历史上的诸多名称)而造成概念不清,影响学习效果。与中国服装史上的名词术语一样,西洋服装史上各个时代不同名称的术语本身就带着鲜明的时代烙印,尽管刚开始接触时会觉得别扭,但这是从词汇上理解并掌握西洋服饰文化的最佳手段和途径。现在国际服饰理论界仍然沿用着这些术语,掌握这些术语也是走向国际大循环之所需。为了便于研究,一般都附有原文;3. 作为教材,为了加深理解,每个章节后面都附有思考题和设计训练题。

限于水平,书中难免许多纰漏和不足,笔者诚心地敬请各位专家、学者不吝赐教,愿与同仁们一起为我国的服饰理论基础研究工作效率微薄之力。

编著者

1994年1月

附:西洋服装变迁概貌

14	15	16	17	18	19	20世纪
纪		近 世 纪			近 代	现 代
窄 衣		窄 衣 的 发 展				
哥 特 式	文 艺 复 兴	巴 罗 克	罗 可 可	近 代	现 代	
						
						
<p>➤ 北欧风格成立</p> <p>意大利风格</p> <p>北欧风格确立</p>	<p>➤ 都市贵族化</p> <p>德国风</p> <p>西班牙风</p> <p>荷兰风</p>	<p>➤ 宫廷贵族化</p> <p>法国风</p>	<p>➤ 市民化</p> <p>开放化</p> <p>英国风</p> <p>美国风</p>	<p>资本主义社会</p>		
都市发达	意大利文艺复兴	绝对主义	启蒙思想 市民革命 产业革命	国民主义 自由主义	帝国主义	

目 录

前言

第一章 古代服装 1

第一节 古埃及(B. C. 3200~B. C. 525) 1

- 古埃及的地理位置和文化背景 1
- 古埃及的男子服装 3
- 古埃及的女子服装 4
- 假发、假须 7
- 冠帽、头饰 8
- 服饰品、化妆 9
- 鞋履 9

第二节 古代西亚 9

- 古代西亚的地理环境和文化背景 9
- 苏美尔人的服装 10
- 巴比伦人的服装 11
- 亚述人的服装 13
- 波斯人的服装 15

第三节 爱琴文明中的克里特人的服装(B. C. 2000~B. C. 1000) 17

- 男子服装 17
- 女子服装 18

- 帽子和服饰品 18

第四节 古希腊(B. C. 8世纪~ B. C. 146) 20

- 古希腊的地理位置和文化背景 20
- 古希腊的服装 21
 - (1) 多利安式希顿(Doric Chiton) 21
 - (2) 爱奥尼亚式希顿(Ionic Chiton) 22
 - (3) 希玛纯(Himation) 24
 - (4) 克拉米斯(Chlamys) 25
 - (5) 迪普罗依斯(Diplois)和迪普罗依迪昂(Diploidion) 26
- 冠帽、发型、鞋履 26
- 化妆 27

第五节 古罗马(B. C. 1000~ A. D. 395) 28

- 古罗马的地理位置和文化背景 28
- 古罗马的服装 30
 - (1) 男子服装 30
 - (2) 女子服装 33
- 发型、化妆和服饰品 33

第二章 中世纪服装(5~15世纪) 37

第一节 拜占廷时代(A. D. 395~ A. D. 1453) 38

· 拜占廷的地理位置和文化背景	38	①填充物的使用	72
· 拜占廷的服装	39	②拉夫的流行	72
(1)达尔玛提卡(Dalmatica)	39	③法勤盖尔的发明	75
(2)贝尔(Veil)	39	①紧身胸衣与女服二部式构成	77
(3)帕留姆(Pallium)和罗鲁姆(Lorum)	40	· 文艺复兴时期的服饰品	79
(4)帕鲁达门托姆(Paludamentum)	40	第二节 巴洛克时期(17世纪)	80
(5)佩奴拉(Paenula)	41	· 巴洛克时期的文化背景	80
(6)丘尼卡(Tunica)和霍兹(Hose)	41	· 巴洛克时期的服装	80
· 鞋履、冠帽、服饰品	43	(1)荷兰风时代(1620~1650)	80
第二节 欧洲文化黑暗时代(5~10世纪)	43	(2)法国风时代(1650~1715)	83
· 欧洲封建社会初期的文化背景	43	①法国风时代的男服	83
· 日耳曼人的服装	44	②法国风时代的女服	87
· 发型与服饰品	46	· 发型、化妆及服饰品	88
第三节 罗马式时代(11~12世纪)	46	第三节 洛可可时期(18世纪)	90
· 罗马式时代与十字军东侵	46	· 洛可可时期的文化背景	90
· 罗马式时代的服装	47	· 洛可可时期的服装	91
· 发型、帽子、服饰品	52	(1)洛可可时期的男装	91
第四节 哥特式时代(13~15世纪)	52	(2)洛可可时期的女装	93
· 哥特式时代的文化背景	52	①奥尔良公爵摄政时代(1715~1730)	94
· 哥特式时代的服装	53	②路易十五时代(1730~1770)	95
(1)衣服构成上古今、东西的交叉点	53	③路易十六时代(1770~1789)	99
(2)13、14世纪的男女服装	53	· 发型及服饰品	101
(3)家徽图案的流行	58	第四章 近代服装	105
(4)男服二部式的确立	58	第一节 新古典主义时代(1789~1825)	106
(5)15世纪的男女服装	59	· 新古典主义时代的文化背景	106
· 哥特式时代的鞋、帽子和服饰品	60	· 新古典主义时代的服装	107
第三章 近世纪服装	65	(1)新古典主义前期的男装	107
第一节 文艺复兴时期(15世纪中~17世纪初)	66	(2)新古典主义前期的女装	110
· 文艺复兴时期的文化背景	66	(3)帝政样式时代的男装	111
· 文艺复兴时期的服装	66	(4)帝政样式时代的女装	113
(1)意大利风时代(1450~1510)	66	第二节 浪漫主义时代(1825~1850)	118
(2)德意志风时代(1510~1550)	68	· 浪漫主义时代的文化背景	118
(3)西班牙风时代(1550~1620)	71	· 浪漫主义时代的服装	119
		(1)浪漫主义时代的男装	119
		(2)浪漫主义时代的女装	122
		第三节 新洛可可时代(1850~1870)	129
		· 新洛可可时代的文化背景	129

· 新洛可可时代的服装	130	· 40年代末到50年代末的服装	187
(1)男装	130	(1)迪奥尔与他的新样式	187
(2)女装	134	(2)形的时代	189
①克里诺林的变迁	134	(3)巴黎高级时装业的第二次鼎盛期	193
②女装各部特征	136	第四节 流行的转化(1958~1972)	198
③沃斯——擎起巴黎高级女装大旗的第一位设计师	141	· “年轻风暴”与动荡的60年代	198
第四节 巴斯尔时代(1870~1890)	142	· 60年代的女装	200
· 巴斯尔时代的文化背景	142	(1)女装的单纯化和轻便化(1958~1962)	200
· 巴斯尔时代的服装	143	(2)反体制时装与迷你时代(1963~1967)	204
(1)男装	143	①反体制时装	204
(2)女装	144	②迷你裙与安德莱·克莱究	207
第五节 S形时代(1890~1914)	150	③宇宙服风格与蒙德里安风格	209
· S形时代的文化背景	150	(3)高级成衣业的崛起(1968~1972)	213
· S形时代的服装	151	第五节 流行的多样化时代(1973~)	220
(1)男装	151	· 多样化时代的巴黎高级时装业	220
(2)女装	152	· 70到90年代女装的变迁	221
(3)创造流行的设计大师与霍布 尔裙时代	161	(1)石油危机与宽松式时代(1973~1977)	222
第五章 现代服装	168	(2)复古思潮与型的复归(1978~1982)	233
第一节 女装的现代化(1914~1929)	169	(3)“破烂式”与名牌热(1983~1988)	239
· 第一次世界大战及战后的文化背景	169	(4)东欧巨变与60年代样式复兴(1989~1990)	241
· 现代女装的形成	171	(5)经济萧条与70年代样式的重现(1991~)	241
(1)男童女装和杰尔逊奴样式	171	附录一 巴黎高级时装店协会所属店名及设计师一览表	245
(2)夏耐尔与巴黎高级时装的第一次鼎盛期	176	附录二 历届获“金顶针”奖的设计师名单	248
第二节 细长形与军服式(1930~1946)	179	参考文献及书目	250
· 经济危机与第二次世界大战	179		
· 30年代至40年代前半期的服装	180		
(1)细长形女装	180		
(2)军服式的流行	182		
(3)活跃于战前的设计师	184		
第三节 迪奥尔时代(1947~1957)	186		
· 战后的社会环境	186		

第一章

古代服装

在历史上,一般把 B. C. (公元前)3000 年到 A. D. (公元)400 年前后这段时间称作古代。西洋服装史上的古代服装,也指在这个历史阶段中古埃及、美索不达米亚、古希腊、古罗马等不同地域,由不同民族和人种创造的与欧洲服装文化有关的服装。古代理人的生活是以农业或畜牧业为主,受自然环境影响很大。其服装造形、材料、审美都明显地表现出这一特征,如古埃及、古希腊、古罗马人那种体现北非和南欧气候条件的宽松、垂挂、多裸露的卷衣,美索不达米亚地区服装上的穗饰,古波斯帝国的裤子以及古埃及的亚麻织物,美索不达米亚地区的毛织物等都表现出强烈的地方特色和民族风格。这些发达的古代农业社会环境下的服饰文明与当时仍处于未开化状态的北方日尔曼人的体形型服饰形成显明的对比。这对后来的中世纪和近世纪西欧的服装文化产生了很大的影响。

· 古埃及的地理位置和文化背景

非洲东北部的尼罗河流域,孕育了古埃及文明(图 1-1)。蜿蜒纵贯全境的尼罗河,上游是狭窄的河谷地区(上埃及),下游是地势较为开阔、平坦的尼罗河三角洲地区(下埃及),每年 7 月,上游暴雨引起山洪倾泻,含有大量矿物质和腐植质的泥沙随流而下,在两岸逐渐沉积下来,成为肥沃的黑色土壤,这可谓是尼罗河对古埃及人的赠礼。早在公元前五千年前后,由东北非洲的哈姆人和西亚的塞姆人长期融合而形成的古埃及人,在这里排干沼泽,开沟筑坝,发展起农业和畜牧业,种植大麦、小麦、亚麻、蓖麻、芝麻和葡萄,繁殖猪、羊、牛等牲畜,渔业和手工业也在发展。大约公元前四千年前后,埃及人已经会制造铜器。由于生产力的发展,一个农耕

劳动者一年的收获可供 20~30 人或更多人的生存需求,这不仅使成千上万的奴隶去建造金字塔这种宏大的建筑物成为可能,而且使劳动者与军事团体分化,产生统治国家的社会集团,形成了专制的奴隶制国家。

古埃及的社会结构也呈金字塔形(图 1-2),国王称为法老,掌握行政、司法和军事大权,处于金字塔顶端,作为太阳之子支配整个国家。其次是王族、贵族、神庙祭司等上层权贵,中层是自由民中的商人和职业工匠,最底层是农民和奴隶。

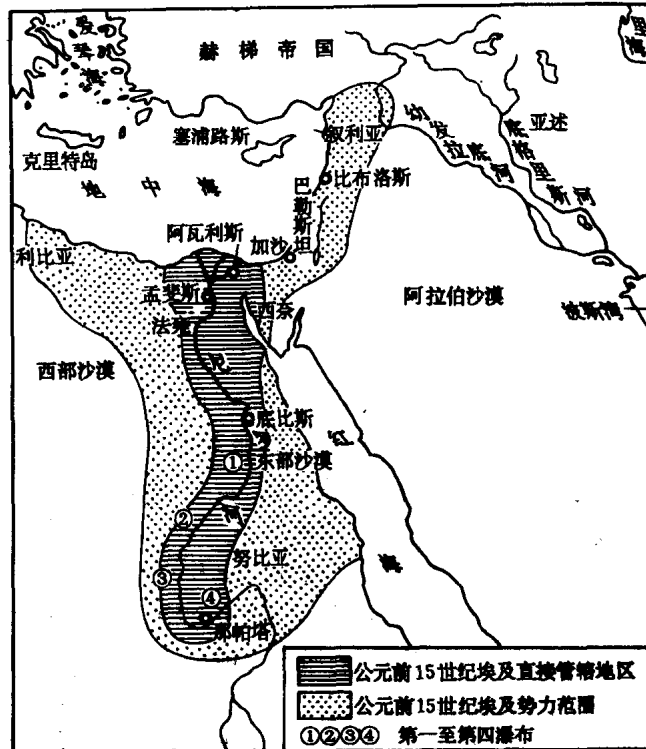

图 1-1 公元前 15 世纪的古埃及地图

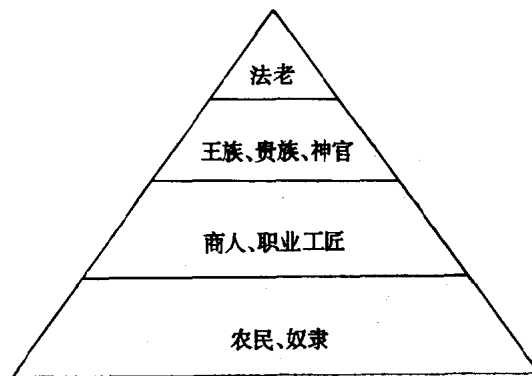

图 1-2 古埃及的社会结构

与世界上其他地方的居民一样,古埃及人在大自然的威力面前感到无能为力,因此,相信宇宙之中有神主宰着人的命运。古埃及人崇拜的神很多,有些是自然现象,即天地日月的化身,有些是动物、植物。其中太阳神最受崇拜,埃及的许多神庙都是为敬奉太阳神而修建的,拉、阿蒙、阿吞

都是太阳神的不同称谓。古埃及人相信死后灵魂不灭,因此要把死者遗体很好地保存起来,举世闻名的金字塔就是法老的陵墓。

古埃及文明对西欧乃至世界文明的形成有很大影响。历史学家把古埃及历史分为以下几个阶段(其起迄年代各说不一,这里依据新版《剑桥古代史》第1、2卷附表的年代)

早期王朝(第1、2王朝)——B. C. 3100~2686

古王国时代(第3~10王朝)——B. C. 2686~2181

第一中间期——B. C. 2181~2040

中王国时代(第11~17王朝)——B. C. 2040~1786

第二中间期——B. C. 1786~1567

新王国时代(第18~20王朝)——B. C. 1567~1085

后期王朝时代(第21~30王朝)——B. C. 1085~332

• 古埃及的男子服装

由于气候风土的原因,古埃及人很早就开始使用植物纤维。初期是以棕榈纤维为主,随着灌溉设备的完善,农业技术的改良,古埃及人开始栽培亚麻,从麻杆上剥下纤维,成功地织出了亚麻布,使之成为古埃及人主要的衣用材料。古埃及的纺织技术已经达到极其精巧的程度,尽管如此,由于生产力的局限,衣料并不那么充足,所以,在古埃及,不论男女,衣服都是非常贵重的物品。正因如此,衣服就成了身分、地位的象征。早期的奴隶是裸体的。

古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的“罗印·克罗斯”[Loin Cloth, 缠腰布。法语称鲜提(Shenti)],其形式、种类较多(图1-3),有缠裹后系腰带的,有兜裆的,也有用

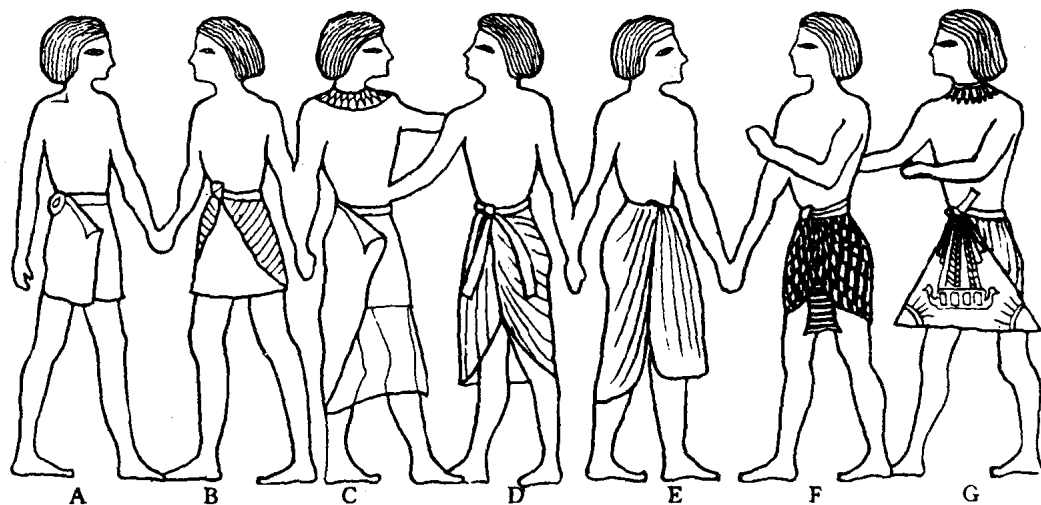

图1-3 罗印·克罗斯

带子斜挂在肩上的。兜裆的罗印·克罗斯法语称做帕纽(Pague),多为法老等上层阶级的人们穿用。色彩除了白以外,还使用有白色条纹的蓝、黄和绿色。罗印·克罗斯作为一种最古老,最基本的衣服形态,普及于古埃及所有阶层。只是上层阶级在衣料质量上要高档得多。在穿用形式上,上层阶级常用浆糊把布固定出很密的普利兹褶(Pleat, Plait, 压折或熨烫定型的直线褶),并在罗

印·克罗斯外系一三角形围裙,围裙上常装饰着金银饰物或刺绣,镶嵌着宝石,以示特权(图1-3F、G)。

到中王国时期,罗印·克罗斯变长,织物更加精细,出现了半透明的细布,着装形式也更加讲究(图1-3C、D、E)。

到新王国时期,第18王朝的第三代法老托拉麦斯二世是个好战的统治者,曾向东方的巴勒斯坦、叙利亚和美索不达米亚一带进军,获得许多战利品,“卡拉西里斯”(Kalasiris)这种柔软的贯头衣也被引进埃及(图1-4)。同时还出现一种叫做“多莱帕里”的卷衣(Drapery,类似袈裟一样缠卷披挂在身上,有许多悬垂衣褶)。图1-5是与罗印·克罗斯并用的多莱帕里,其中还用了有刺绣的带子,刺绣纹样为柱头纹饰和头顶着太阳的眼镜蛇,表现着太阳等于王权和毒蛇图腾的宗教含义,表示这是蛇氏种族的特权者。

A. 穿卡拉西里斯的男子

B. 穿卡拉西里斯的女子

图1-4 卡拉西里斯

与此同时登场的是有袖子的丘尼克(Tunic),有点象现在的短袖睡袍,其长度从膝到脚各种各样。法老们的丘尼克是用象蝉翼似的透明的亚麻细布做成,轻、薄、柔软,显示出当时工匠们的纺织技术水平。一般的商人和中层阶级的丘尼克用料稍厚,半透明。

• 古埃及的女子服装

古埃及男女服装区别不大。如上所述,衣服对于古埃及人并非仅仅为了遮体,强调衣服的象征意义和价值才是着装的主要目的。因此,奴隶和舞女们常为裸体,或在腰臀部系一根细绳。这种服饰文化作为最单纯最原始的衣服形态仍存在于现在的热带非洲和南美亚马逊流域的未开化

民族中,称为“绳衣”、“纽衣”或“腰绳”(图 1-6)。

图 1-5 A. 多莱帕里与罗印·克罗斯并用的埃及法老
B. 穿卡拉西里斯和多莱帕里的埃及女子

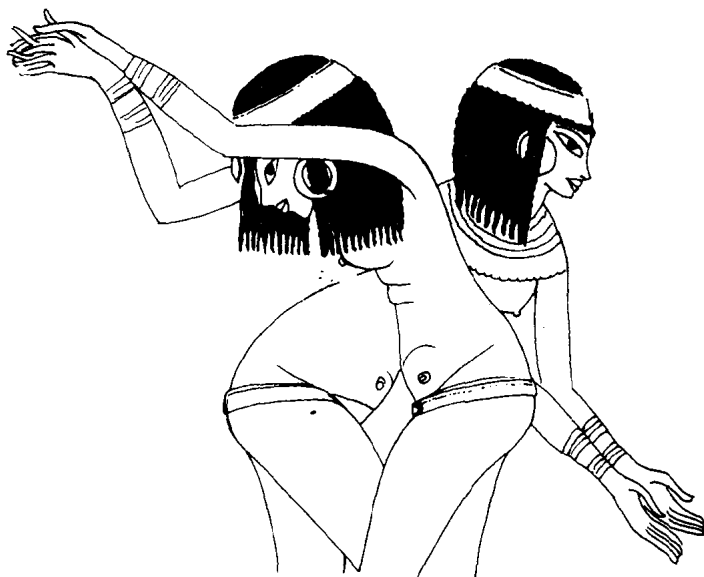

图 1-6 舞女的腰绳

除奴隶外,妇女们一般穿丘尼克。丘尼克是一种从胸到脚踝的筒形紧身衣,形式种类较多(图 1-7)。这是古埃及妇女的正式服装。当男子们仍赤裸上身穿罗印·克罗斯时,妇女们却已经普遍穿上了很具现代感的丘尼克。这是古埃及社会的特殊性,在这个专制的社会里,氏族制度对人们的生活具有决定性意义,妇女的地位较高,丈夫和妻子各自都有可以自由处理的财产。因为在这之前,财产是由母系来继承的。那些用战争手段掠夺来的漂亮的女奴隶,对于妻子无疑是性方面的竞争对手,因此,古埃及的女装在一定程度上比男装先行一步。

随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞的贯头衣,古埃及的女性也同男性一样,