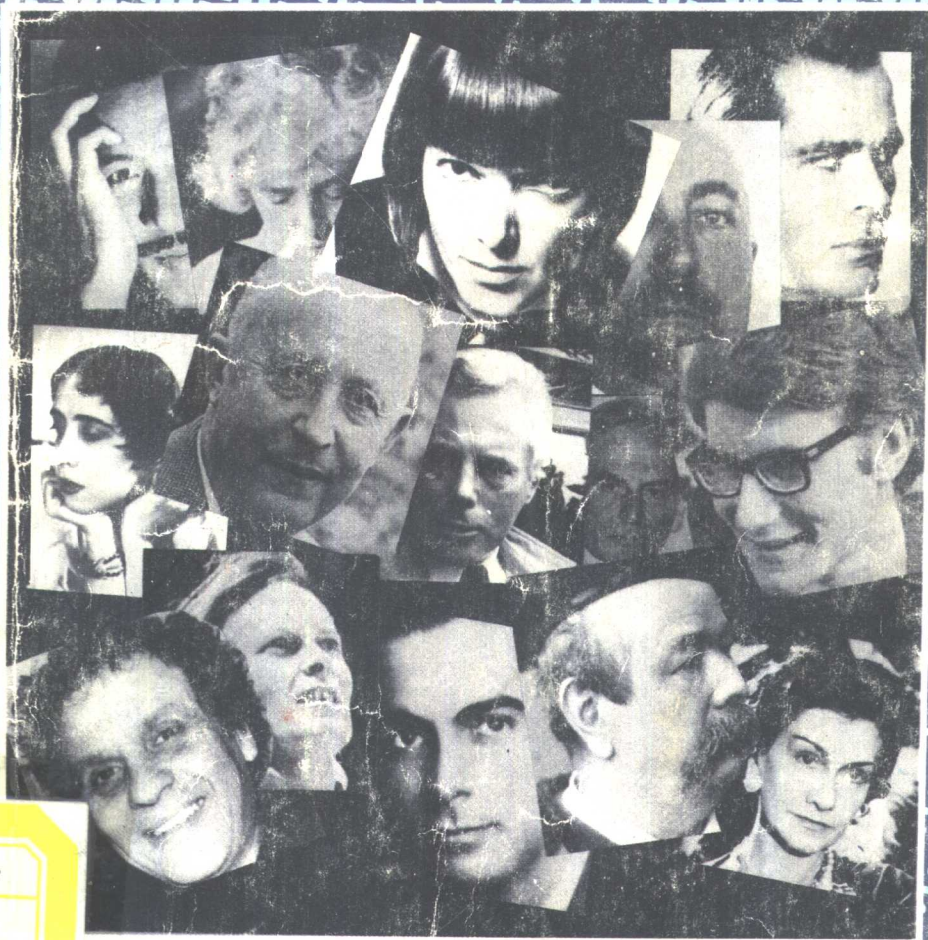

世界 时装大师

袁仄 胡月 编著

5.57

人民美术出版社

K815.57
1
1

世界时装大师

袁仄 胡月 编著

人民美術出版社

目 录

1	序
7	前言
12	沃斯 (Charles Frederick Worth)
28	保罗·波烈 (Paul Poiret)
44	维奥内 (Madeleine Vionnet)
60	夏奈尔 (Gabrielle "CoCo" Chanel)
76	夏帕瑞丽 (Elsa Schiaparelli)
92	克里斯蒂恩·迪奥 (Christian Dior)
116	巴伦夏卡 (Cristobal Balenciaga)
132	伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent)
148	玛丽·奎恩特 (Mary Quant)
164	皮尔·卡丹 (Pierre Cardin)
180	卡尔·拉格菲尔 (Karl Lagerfeld)
196	三宅一生 (Issey Miyake)
212	阿玛尼 (Giorgio Armani)
228	韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)
244	阿瑟丁·阿拉亚 (Azzedine Alaia)

序

人类的服饰，应该说是历史的注脚，也是民族艺术的持久标志。我们的衣着，也是精神文明的外部表现形式。它在历史长河中蕴藏着人类对美的执著追求，对生活的向往。这一点，是不难在古代文物与文字记载中找到例证的。虽然，东西方文明发源于不尽相同的物质与自然环境中，而且是以不同的速度、不同的轨迹沿着螺旋形线向上发展、提高和扩散着。在它们各自衍变与成长的过程中，在不同的汇合式交叉点上，又取长补短，彼此借鉴，相互吸收，从而逐渐形成具有各自浓郁特色而又会有共性的世界的两大服装体系。

文学艺术领域中存在着一个民族形象问题，而任何地区的服装设计的核心也是离不开民族风貌的发掘、体现。显然，不同民族风貌都必然来自不同的哲学内涵、审美意识和风俗习惯的历史背景中。

人民创造了历史，而时代又推出了风云人物。从过去的不同时期中，我们不难发现，在服装“手艺人”中代代都不乏巨匠，但由于他们社会地位低微而未受到重视。因此，除极少数人外，大多数是不传于世，湮没无闻的。20世纪以来，情况才有所变化，西方国家中，随着经济的繁荣增长和人民生活的迅速提高，衣、食、住、行各方面都有所反映。特别是，突飞猛进的服装业，在欧洲等国都有着更大的发展，而服装设计大师们也脱颖而出。他（她）们所推出的新颖设计都受到了各阶层人士的普遍欢迎和推崇。设计大师们不是天才横溢的艺术家，就是具有实力的改革者。他们既有较高的艺术素养，同时也掌握了熟练的裁剪和缝制技巧，涌现出了一批既肯动脑又能动手、亦文亦武的服装行家里手。他们熟悉面料的性能、色彩的组配。在线条

的处理、整体的塑造上则更是得心应手、挥洒自如，进入了自由王国。他（她）们的共同特点是：敢于探索、锲而不舍，在创作上善于捕捉灵感，并能出奇制胜形成各自的独特风格，衍化为不同的流派。

在20世纪西方的服装业中，以欧美为例，继沃斯、波烈及维奥内等老一辈服装大师之后，又出现了被称为国际上三大服装设计师之一的法国女艺术家“可可”夏奈尔。她首先推出了简洁、舒适、造型自然的针织羊毛套衫，为年轻女性创造了活泼的新一代形象，改变了当时的社会风气，那种矫揉造作，华而不实的妇女轮廓线。她所创造的“夏奈尔装”，匠心独运，巧妙地用直线代替了繁琐的曲线，造型精练，用色素雅、明快并运用水手式长裤、童发、短裙等手法反衬出女性的妩媚和魅力。夏奈尔的新功能主义设计思想和第一次世界大战后二十年代追求个性解放和寻找刺激的潮流是相吻合的。夏奈尔时装前后流行了长达二十年之久，终于被一个更富有创作热情和更高艺术造诣的意大利女设计大师夏帕瑞丽的盛名所掩盖。夏帕瑞丽的服装设计因颇受当时野兽派绘画作品的影响，不但用色强烈，不落俗套，而且造型典雅，线条流畅。她又以能自行设计和制造服装面料而闻名遐迩。她所建立的服装王国中还包括针织套装、金银服饰配件以及高级系列化妆品等领域。她能抛弃旧的审美观，追求新的形式，符合当代人寻找刺激、求变的心态。

法国的女装设计师迪奥是二次世界大战后在欧洲大陆兴起的另一颗耀眼新星。他是公认为本世纪迄今最有影响的时装流派创建者，“新造型”女装的发明人。当时已42岁的迪奥推出了以削肩、丰胸、细腰、宽臀等人体曲线所组合的“新造型”装，一鸣惊人，震撼了巴黎，风靡了欧美两洲，终于汇成了一股澎湃的新装潮流。此后，迪奥几

乎每年都能推出一组新型女装，以富有活力的“波纹线”、“郁金香”等造型，再加上利用领口、袖长、裙摆等细节变换，更充分突出女性的体态美。他又先后推出多种新的造型线——H形、A形、Y形以及箭型女装，颇受到顾客的欢迎，一时蔚为风气。迪奥的事业，以服装设计为中心，多项型发展，包括珠宝业、化妆品系列，以及皮鞋、丝袜和领带在内，迪奥的声誉和他庞大的跨国性事业都达到了顶峰。

到了50年代中期，一个西班牙人巴伦夏卡以他那富丽、典雅的风格，高贵、优美的女装设计征服了巴黎人的心。他创造的女装，线条简括，比例均衡，并以富于立体感雕塑感和造型美著称。从而享有“服装业的毕加索”的美誉。他的艺术构思与设计方法，曾被许多现已成名的女装设计师们奉为圭臬。现在新一代的设计家如古海热(Courreges)、安伽罗(Ungaro)等人都曾以进入巴伦夏卡的门下为荣。

1957年迪奥突然去世后，继承迪奥传统的重担就落在了当时还只有21岁的青年设计师圣·洛朗的肩上。圣·洛朗的作品飘逸、俏皮并能充分展示出时代女性的活泼和青春感。天才加上勤奋，他善于以冷静的科学头脑和丰富的艺术思维相结合；推陈出新，设计了不同系列的女装设计。他首创的如“非洲系列”，“俄罗斯系列”和“国际情调系列”……都曾受到好评。从他的系列设计中，可以找到清新的时代风韵和富于原始艺术中的质朴与稚拙美。他曾被推为法国的五星级设计大师，并由于他以卓越成就而获得国家颁发的法国艺术界的最高勋章——荣誉军团的骑士勋章。

当时在欧洲还出现了一个服装界的“狂飚运动”，而它的前驱者就是颇具青春朝气的英国女设计师奎恩特，也是她，首先推出了历史上最短的下摆裙。她的“迷你裙”一

旦出现就立即席卷了整个西方世界。奎恩特可以说是打响了服装革命的第一枪，随后她又推出了一系列的“伦敦造型”，在美国市场上也受到了普遍的欢迎。凭她一贯对传统的蔑视，她的激进观点和她那叛逆者的革新精神，竟然从一个默默无闻的服装工作者登上了世界舞台并被奉为一代的服装大师。同时，伦敦这个以保守闻名的古老城市也摇身一变，跃居为世界几大服装中心之一。奎恩特所经营的事业范围，除服装专业以外还包括室内装饰、家具与文具制造、玩具设计等各个方面，她曾一度擎起了当时欧洲服饰革命的大旗，领导过女装的新潮流。

皮尔·卡丹这个名字对我们并不陌生，他被公认为是西方服装界当前绝对权威之一“卡丹帝国”的缔造者，是“充满创作灵感和艺术细胞”的传奇人物。他不但精于女装设计，而且还热衷于男装的开发与探索。他的设计风格是：立足于现代，着眼于未来，高瞻远瞩，造型概括，线条纯净；重视色彩的魅力，并带有强烈的节奏感与体积感。卡丹首先推出了他的“综合风貌”即运用于男女的“无性别装”，曾风行一时，很受欢迎。他的设计才能是多方面的：大至飞机、汽车的造型，现代家具陈设；小至餐具、钢笔、化妆系列不论巨细都不放过。他构思大胆，工艺严谨，因而多次获法国的“金顶针奖”。这是法国人民能授予这位有“魔术师”称号的超级设计大师的最高荣誉。

进入70年代后，一位出生于德国的瑞典人，赢得了巴黎人的青睐，被誉为名牌的女装设计师，他的名字是拉格菲尔。他设计的作品，活泼、明朗、透着浓郁的青春气息，而且格调高雅，是现代风格的最佳表现，传统女性魅力的充分展示。他设计的“柯劳耶”名牌女装，朴素、实用而又富幽默情趣，适合于青年女性穿着，颇受她们欢迎，从而形成所谓“柯劳耶风貌”。此外，他设计的另一意大利名

牌“芬蒂”女装系列，高贵、矜持而不过于严肃，活泼、潇洒而不失于轻佻，适合于有社会地位的女性穿用。加上他著名的裘皮服装系列，则更使他名闻遐迩了。

出生于日本的三宅一生近年来崭露头角，知名度很高。在民意测验中，他竟跃居法国名设计师中的第七名次，甚至位于圣·洛朗与卡丹等大师之前。他凭坚韧的独创精神，从西方的服装文化中解脱出来以东方特有的哲学内涵，寻求自然与人融成一体的设计构思，培养创作灵感。他创造的系列服装一旦在欧美巡回展出后引起了巨大的震动。他以日本的和服传统为依据，衍化出崭新的日本风格，并冲破了西方服装的一统天下，影响了当代人的审美观念。他设计的服装自然、和谐、充满活力，能发挥出不同面料的多种功能，最大程度地体现出人体的自然美。他的成品颇受普通大众的欢迎，商业网点遍及世界各大城市，联成设计、织造、制作与销售“一条龙”，从而促进了服装业的繁荣与昌盛，三宅既是卓越的服装设计师，又同时是精明的企业家。

一位出生于意大利，半路出家而自学成才的服装设计大师阿玛尼也代表着80年代服装的新趋向，他所设计的女装潇洒、高雅，并若有若无地表露出一些男人风度，到目前为止，他那装有垫肩的女装系列仍为人们所欢迎和乐用。这股女装男性化的风气从此吹遍了全世界。他的创作特点是：平易近人、飘逸、舒展，表现出含有男子气概的女性魅力。他还很善于以灰色调子的面料制成服装，文雅、含蓄而不显匠气。随着他信誉的提高，营业范围也不断扩大。他的男性化风格中衍生出一代新风尚。

英国女设计师韦斯特伍德以敢于向传统挑战，并大胆推出“离经叛道”的服装而闻名于世。在她所设计的服装中都冲击着正统的服装观念并改变了习惯的审美意识。但

她受到了当代欧美青年们“朋克”(punk)和“泰迪哥儿们”(Teddy Boys)的喝彩和推崇。并尊之为“朋克之母”。她设计的服装粗犷而近于荒诞,件件别出心裁、出人意外。她总是利用特殊面料来裁制奇装异服。她首创的“海盗”系列和“女巫”系列等流浪汉式套装以多绉的衣裤、拼缀的“补丁”、粗糙的缝线来赢得那些不满现状的颓废青年们的没落感。她创造的叛逆风格,原意在于嘲笑“时髦”,但其结果恰恰成为“时髦”青年所追求的目标,这对她说来应该说是绝大的讽刺。

80年代后期,服装业新人辈出,出生于非洲突尼斯的阿拉亚的名声是脍炙人口的。他站在了改革浪潮的最前沿,是巴黎当前最走红的时装设计大师之一。他是他以他皮革制品与针织服装而一举成名的。他创作的女装,强调了人体自然曲线、优美、生动而又富于性感,使人体体会到时代女性的温馨与神秘。他坚信人体之美是服装设计的基础,他也能以熟练、有力的造型线和精湛的手工艺缝制出合体的女装。

20世纪是个万花筒时代,服装上百花争艳,而随之而来的是众多的服装艺术大师,犹如雨后繁星,闪耀着耀眼的光芒。这些服装大匠,以他人无法代替的独特创作风格,影响着和主宰着西方世界的时装新潮。

本书作者袁仄和胡月同志,长期从事服装艺术研究和教学工作,同时,对当代服装大师们的创作实践深感兴趣。他们在收集充分的文字和形象资料的基础上,以生动的文字、白描和艺术的手法写出了十五位大师的评传,勾划出他(她)们的生平、工作与生活,并着重介绍了他们各自的创作特点、艺术造诣和生活情趣。从这些大师们的刻苦钻研、成为名家的经历中,我们应该也可以得到启发和鼓舞。我相信,这本书的出版对正在发展、成长、方兴未艾的我国时装事业不会是没有帮助的。

孙浩然 1988.7.1

前 言

在国外学习服装专业时，设计教师在课堂上不时提到许多著名的时装大师，他们往往以分析各时期大师的风格来启迪学生的创作。在西方，了解时装大师的不止是学习服装的师生，而是家喻户晓，因为时装已是现代文明的重要内容之一。就像所有文化名人一样，时装大师在今天的社会生活中，同样占有重要的地位。从某种意义上说，时装大师的影响比其它社会名流更深入地渗透到每个人的生活之中。本世纪以来，以时装大师为代表的时尚潮流，已经不是现代生活里可有可无的点缀品，而是代表了一个时代、一股思潮、一种文化。当我们深入了解了本世纪的几位时装前辈波烈、夏奈尔、夏帕瑞丽、迪奥之后，我们就不难看出他们的设计恰是当时整个社会的缩影。正如阿·法郎士曾经说的：“假如我死后百年，还能在书林中挑选，你猜我将选什么？……在未来的书林中，我既不选小说，也不选类似小说的史籍。朋友，我将毫不迟疑地只取一本时装杂志，看看我身后一世纪的妇女服饰，它能显示给我的未来的人类文明，比一切哲学家、小说家、预言家和学者们能告诉我的都多。”

今天，我们已经不能想象没有莫扎特、贝多芬音乐的世界，没有拉斐尔、伦勃朗绘画的世界，同样，也不能没有时装天才提供形形色色时髦的世界。这一点，也许重享乐重人文的西方人比我们更有体会。1957年10月，当克里斯蒂恩·迪奥不再能设计经常是不同凡响的款式时，对法国人，不，对西方世界是一个震撼。人们感到若有所失，不能不担心他给时装界留下的空白。

“五四”以来的七十年，我国许多有识之士已向国人介绍了大量西方哲人、学者和艺术家。而在服装这个领域

里，我们所知甚微。如本书《皮尔·卡丹》篇中开头所言：“自1978年卡丹的中国之旅始，我们认识了这位世界著名的时装设计大师，也许可以这么说，我国人民正是通过皮尔·卡丹，才开始了解到西方时装界和时装大师的。”十年过去了，我们已不满足于对西方时装那种零星的、肤浅的介绍，我们还没有读到一本较系统的介绍时装大师的专著。于是我们做了这项工作，当然，这仅仅是开始。

本书是以评传的方式编写，通过时装大师的不同生活经历，我们可以看到大师们的设计方法、设计风格及他们个人的性格特征、审美趣味、他们的成功机遇。从中，我们必须看到的不仅仅是成功的作品，更重要的是他们的观念。这就是我们强调的原则：重要的不是设计本身，而是设计思想。

书中基本依时间顺序选择了十五位时装大师。从沃斯到巴伦夏卡前七位，都是已故时装大师，即所谓“盖棺论定”的人物。他们都是本世纪最有成就、并在每个历史时期最具影响和号召力的时装代表人物，尽管他们同时代还有不少杰出人物，但常常被他们的光彩所湮没。时装在二次大战后经历了一段以形为中心的流行时代后，很快面临新思潮新观念的猛烈冲击，人体的解放，“迷你”的风行，“回归”“复古”的浪潮，把时装带入新的多元化时代，这是一个令人眼花缭乱的时代，时装界新人辈出，风格各异，战后时装之奇、节奏之快是服装史上绝无仅有。空前活跃的时装舞台已远不是战前所能比拟的。当然，时装大师亦不能仅仅以某款某法就能驱动潮流了。本书选择的自伊夫·圣·洛朗到阿瑟丁·阿拉亚八位大师，都是活跃在迪奥之后的人物，都是具有重要影响的大师，但是他们都不可能象前五十年那样，成为唯一的时装领袖。众多的

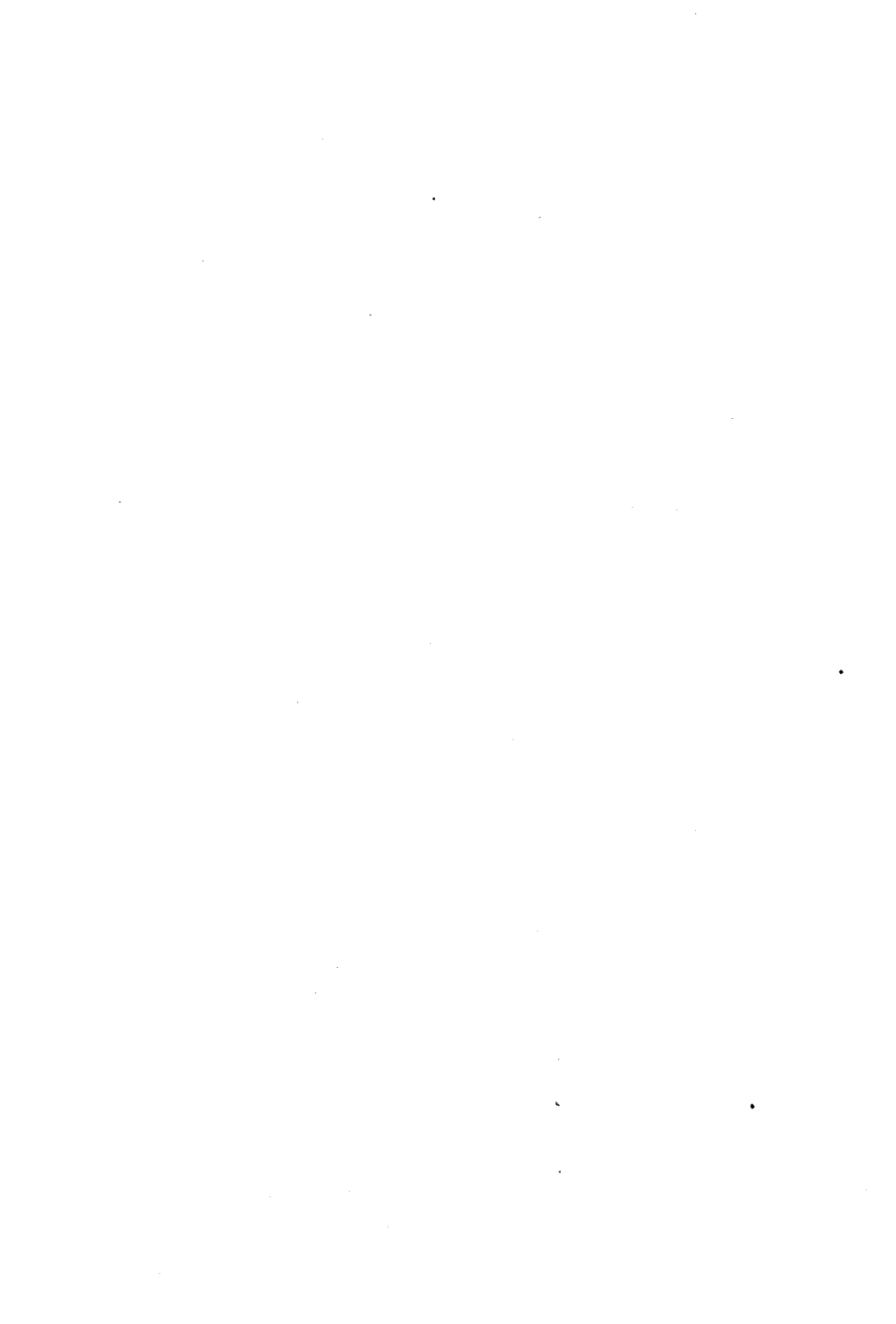
大师和风格，写就了战后丰富多彩、变幻莫测的时装历史。

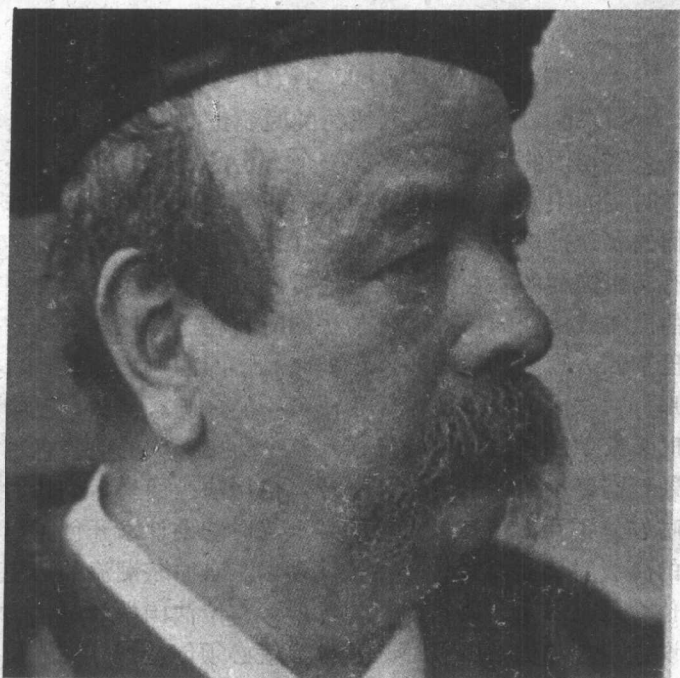
如上所说，我们选择的只是许许多多时装设计家中的一小部分。在科林·麦克道尔所著的《二十世纪时装辞典》中提到的设计家就有三百余人。本书选择的大师是以巴黎为活动中心的最著名的人物，包括来自英国、意大利、西班牙、日本等国的天才。当然，我们十分抱歉在本书中未能包括还有许许多多同样有影响的设计家，尤其一些现今非常走红的大师，如巴黎的让-保罗·戈蒂埃 (Jean-Paul Gaultier)，拉克鲁瓦(Christian Lacroix)，缪格勒 (Thierry Mugler)，蒙坦那(Claude Montana)，里基埃尔(Sonia Rykiel)；米兰的瓦伦蒂诺(Valentino)，劳拉·比娇蒂(Laura Biagiotti)，弗撒切(Gianni Versace)，米索尼夫妇(Missoni)；及伦敦、东京、纽约的众多设计大师。

该书收集选择的资料主要来自国外原版，对资料中相悖的说法，已在注释中说明。在本书撰写和图文收集，得到了中外朋友、专家的帮助，在此一并致谢，并以期继续得到朋友们的指点。

作 者

1989年3月·北京

沃斯

CHARLES FREDERICK
WORTH

沃 斯

Charles Frederick Worth, 1826—1895

如果说，今天东京、纽约的时装正向巴黎挑战的话，那么这句话的本身便包含着一个肯定的结论：巴黎，是世界时装的中心。巴黎就像神秘的时髦女神那样，左右着人们的衣着打扮，指导人们该穿什么，不该穿什么。几乎所有文明国度的女性无不虔诚地听命巴黎。确实，尽管法国的烹饪或法国的协和飞机与法国时装相比，毫不逊色，但巴黎惊人发展的时装业，正如路易十四的财政部长夸口的那样：“法国的服装业，等于西班牙的金矿。”当然，巴黎有时装繁荣的良好土壤与气候，这个历史形成的时装之都无疑地与路易十四的奢华分不开，也同法兰西皇后们的时尚嗜好分不开；但是最重要的是一位时装设计家开创了巴黎的高级时装业，是他开始了设计家左右时装潮流的历史。他就是查尔斯·弗雷德里·沃斯。有位法国学者贝尔曾经说过：“如果巴黎不复存在，世界就必须创造一个巴黎。”

（注1）同样的，如果没有沃斯，巴黎也就会创造一个沃斯。沃斯是世界服装史中无可争辩的巨人，他被光荣地誉为时装之父。

饶有兴味的是，这位巴黎时装繁荣的开拓者不是法兰西人，而是一位普通的英国人。1826年11月13日，C·F·沃斯出生于英格兰东海岸的林肯郡。父亲是位律师，却喜好赌博，终因家道中落，迫使十一岁的沃斯开始做工，最初当一名印刷工。1838年他到了伦敦，在一个布商那儿学徒，经营衣料生意。在大都市里他渐渐成长，对织物与服饰的兴趣亦日益增强，在布商那儿，沃斯学到了大量纺织品的知识和经验，他对织物的手感和性能积累了大量第一手资料。因地处伦敦闹市区，沃斯常常抽空到国家美术馆去，流连在历代艺术大师精湛的作品面前，并研究

各式各样优美的服饰。七年的店员生涯对他日后的设计具有重要的影响，以后他在各种华贵的设计中，总把衣料的天然素质作为出发点。不久，沃斯又转到伦敦一家专门为宫廷提供面料的商号“路易斯·艾伦比”工作。

1845年，年仅二十的沃斯只身来到世界时装中心——巴黎。虽然他不谙法语，举目无亲，但他还是到了巴黎纺织界最孚众望的盖奇林店工作，该商店以经销高级丝绸及开司米成衣而著称，沃斯负责各种衣料、披肩、斗篷的买卖助理。当时，盖奇林和奥皮盖是法国面料潮流的领导者，面对这种优势，助手沃斯努力说服他们经营时装业务。不久盖奇林公司果然开设时装分店，由沃斯主持设计，并为公司赚了大钱。

1851年，以伦敦“水晶宫”闻名的世界博览会上沃斯为盖奇林公司设计的服装崭露头角，获得大奖。1855年，巴黎全球博览会上，他展出一种新礼服，从肩部下垂，线条别具一格，再度获金牌。博览会奠定了沃斯的成功。

1858年，沃斯和一位瑞典衣料商奥托·博贝夫合伙，在巴黎的和平大街开设了“沃斯与博贝夫”时装店。这家自行设计、销售的时装店，标志着服装设计摆脱了宫廷沙龙，也跨出乡间裁缝手工艺的局限，成为一门反映世界变幻的独特艺术。在此之前，个人成衣匠偶有提及，但由设计师以自己的设计进行营业却是历史的首创。

年轻的沃斯在服装设计上，摒弃了新罗可可风格的繁缛装束，改变了当时流行的那种笨拙造形的硕大女裙，而是将女裙的造形线变成前平后耸的优雅样式，这就掀起了一个优雅的“沃斯时代”风。沃斯在时装界另一项首创是，首先使用时装模特儿，他也是时装表演的始祖。沃斯认为：服装的静态展示是无法体现设计家全部想象的。第一个模特儿就是以后成为他妻子的法国女郎玛丽·弗内。起