

X D F Z

09

张竞琼 主编

现代中外服装史纲

XIANDAI ZHONGWAI FUZHUANG SHIGANG

中国纺织大学出版社

现代中外服装史纲

主 编 张竞琼

副主编 蔡 毅

中国纺织大学出版社

内 容 提 要

本书以 20 世纪服装演进进程的时代背景和文化观念为依托,以外国与中国的服装演进进程的比较为线索,初步展示了 20 世纪人类的衣生活史。

本书中的外国史部分根据时代顺序按章节记叙,中国史部分对以相应的时间穿插于后。插图也是这样,外国史图例与中国史图例按年代对应排列。

本书运用了比较史学的方法对不同时空,不同国家、地区与民族间的不同服饰现象进行了比较分析,得出了一些规律性的看法,并尝试了一种史中有论、史论结合的表达方式。

本书的主要读者对象是服装爱好者、服装专业的科研与教学人员、服装专业学生等。

责任编辑 刘 予

封面设计 周 新

现代中外服装史纲

张竞琼 主编

中国纺织大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 (上海市印刷十厂印刷)

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.5 字数: 238 千字

1998 年 2 月第 1 版 1998 年 2 月第 1 次印刷

印数: 001—2 500

ISBN 7-81038-079-6/G·04

定价: 20.00 元

凡遇印装问题请向印装厂调换

主 编：张竞琼

副主编：蔡 毅

编 委：(以姓氏笔划为序)

卢惠泉 孙 晔 沈 洁 杨佑国

张连明 张竞琼 周 新 曹 喆 蔡 毅

撰 稿：张竞琼(第二、三、四章)

蔡 毅(第一章)

杨佑国(第二章)

统 稿：张竞琼 蔡 毅

绘 图：张连明 张竞琼 孙 晔 朱世洋

前 言

服装史学的研究是否可以粗略地划分为“考据学”和“史论学”两个层次——前者是尽可能真实地阐述人类衣生活史的客观过程,后者是尽可能深入地探讨、研究人类衣生活的特征及发展规律。本书试图以一种“述而不作”式的编纂方式,去涵盖 20 世纪以来服装与服装业在这两方面的内容。

要弄清 20 世纪以来服装与服装业的演化过程与演化规律,“比较”是一项不可或缺的基础性工作方法。这样做的理由有三:

第一,美国学者彼得·科尔钦指出:“实际上,所有的历史陈述都是内涵的比较。”确实,我们说意大利是世界上最发达、最重要的成衣业国家之一,说三宅一生是世界上最有权威、最有个性的设计师之一,正是与其他国家、其他设计师相比较后作出的判断。包铭新先生在《双城记——香港与上海的时装界》一文中指出:“这两个城市——香港与上海——在二十世纪中各领了五十年的风骚;上海是前半叶,香港是后半叶”。^①这也正是将香港与上海两地的服装消费、服装产业等状况在不同时间段的发展作出比较后得出的结论。从服装史的进程来看,各个地区、各个民族的服装演化与发展都不是孤立的。除了在远古时期,人们对于地域的阻隔尚无能为力,故相互交流显得较为微弱和隐约外,进入中古代之后,它们之间的联系就愈加紧密,几乎各个地区、各个民族的服装发展都融合了他地区、他民族的内容。而到了近代和现代,不同地域的不同民族的服装文化交流则进一步趋向于广泛和深入。巴黎作为世界时

① 包铭新:《双城记——香港与上海的时装界》,《上海服饰》,1994 年第 6 期。

装之都,作为世界服饰时尚的策源地,吸引了全世界的设计师来此展业。那么,对于来此展业的日本设计师的研究,就既不能离开日本本国服装的传统背景,也不能离开法国服装的时尚潮流。如果这时仍将一个地区、一个民族的服装进程脱离全人类衣生活史的全体系来研究,便是毫无意义的了。因而必须引入全面的比较的观念,即使是国别史的研究,也要把它放到世界史的框架与背景中去认识。

第二,不管我们本身是否愿意承认,事实上,20世纪以来已经形成了一个全球性的“世界市场”式的一体化经济体系。“这些工业所加工的,已经不是本地的原料,而是来自极其遥远的地区的原料;它们的产品不仅供本国消费,而且同时供世界各地消费。旧的、靠国产品来满足的需要,被新的、要靠极其遥远的国家和地带的产品来满足的需要所代替了。”^①现代世界的经济秩序是这样构成的:首先是出口加工成品的核心地区(西、北欧和美国等),其次是生产中间产品的半外围地区(南欧、西班牙等),再次是提供农产品和金银通货的外围地区(东欧和亚、非、拉等)。作为既是精神生产又是物质生产的服装业来说,其流行时尚的走向与这个世界经济秩序大体一致。巴黎、米兰的高级时装与高级成衣展,伦敦的男装与青年女装展,它们对于时尚来说都是具有世界性指导意义的——它们对于时尚的影响不仅仅在于本国和核心地区,更大程度上是在于世界经济秩序中的广大的半外围和外围地区。反过来,巴黎、米兰时装的设计源又不一定是来自于本民族的传统,很多创意都是来自于中近东、远东、南美洲等外围的异域传统和风情之中。因此,对于现代服装时尚的“放送者”、“接收者”的认识,是研究现代服装史上各个国家、各个民族的服装交流、融合与发展的重要途径。

第三,通过中国与外国现代服装史的对照和比较研究,除了提供了20世纪以来中国与外国的服装发展概貌,还可以说明中国从

① 《马克思恩格斯选集》第一卷,人民出版社,1972年版。

外国服装中所接收的东西,以及它所给予外国的东西。就本书中的“外国”的地理意义而言,主要是指莱茵河以西的最早产生资本主义文明的西部欧洲地区,以及与这个文明有血缘关系的英语国家和地区,如美国、加拿大等。日本虽然在地理上和传统文化上应属东方,但是在经济发达程度和政治体制方面与英美等国类似,故也在其列。那么在现代服装史上,中国服装从外国“拿来”的东西可以概括为两种类型:一种是全面地接收,如引进现成的、具体的服装款型(有牛仔裤、布拉吉等),如引进服装加工的方法、技术与设备(有流水线作业法,有各种裁、缝、烫机器等);二是部分地接收,如吸收外国某一服装品种以形成中西合璧式的新的穿着样式(有长袍与西裤、西式礼帽与皮鞋的组合等),如借鉴外国服装造型方式对本国传统服装和传统穿着方式进行改革(有旗袍、中山装等)。尤其是对于旗袍的发展的研究,如果不采用比较的方法,就无法发现和深入研究 20 世纪 30 年代以来旗袍由平面造型转向立体造型的巨大转折。所以,本书将外国史与中国史综合起来进行记述,不仅是历史对象的数量增加,更重要的是通过这种比较方法来说清楚相互的影响关系。

在具体的编纂过程中,这种“比较”的方法又落实为以下四个方面:

第一,过程比较。即以中国、外国双方整个服装发展系统及其造型、材料、饰物、产业、文化表征等子系统的历史沿革过程来进行对照、记叙和比较。在这个过程中,始终以人类衣生活文明史的全过程作为中、外双方进行对照的参照系,把局部放到整体之中,进行全面地、有联系地考察。

第二,渊源比较。对某一服装现象、某一服装款式的形成与发展作一种线性的“追根寻源”式地研究。譬如对于服装的等级标识意义在现代服装史上的种种表现的认识,就需要这种纵向地回顾与联系。

第三,影响比较。相对于渊源比较的直线性而言,主要是一种

横向的就两种或两种以上的服装事物的彼此渗透关系进行比较。这样,可以从一个款式中找到他地区、他民族的服装的影子,还可以找到一个款式中本地区的服装先影响到他地区、变化后再回返影响本地区的影子——从中可探索到世界上各个地区与民族服装之间相互肯定、相互融合、相互发展的道路。

第四,风格比较。即对于各个设计师之间、各个时装重镇之间、各个不同年代的衣着风貌之间的比较。第二次世界大战爆发后,服装和服装业的面貌发生了巨大变化。战前与战后,在设计师方面和在消费者方面,对于服装的穿着观念、穿着方法的理解和表现都产生了深刻的变异。对于战前与战后的主要服装样式风格特征的总结就属于此列。

在本书的表述形式上,是将外国史部分根据年代顺序按章节记叙,中国史部分对应于相应时间,排列于后。插图也是这样,外国史图例与中国史图例按年代逐一排列。固然,这些比较不应该只是表面的——把一些表面相似或相反的现象、观念并列出来,甚至依时序排列,表明某个时期外国服装史上有什么现象,中国服装史上有什么现象,应该说这样的工作是必要的,但这样仅仅停留在叙述史实的地步也是不够的——还应当以这些史实为根据进行分析、总结,上升至规律性内容的高度。这样的话,比较在这里的地位,才能超出一般方法论的意义,作为一种对于比较法的自觉意识,作为一种坚定地从国际角度进行服装史研究的立场。本书在这个方面作了一些尝试,不当之处,还望读者不吝指正。

本书的编纂工作是从1995年1月起开始进行的,其间三易其稿。这期间得到中国纺织大学出版社的热情帮助,在此表示由衷的谢意。同时亦向参与本书誊写工作的同学们致以由衷的谢意。

张竞琼

1997年10月于南通

绪 论

“我们对 20 世纪的艺术特别感兴趣,因为 20 世纪是我们的世纪,我们自己就生活在这个时代。”^① 同时,“20 世纪迄今为止已经成为现代史中最关键的时期之一。”^② 20 世纪以来科学技术、工业生产、社会经济和民主意识的突飞猛进的发展,造成了社会物质财富和精神财富的极大丰富。两次世界大战给这一切带来了灾难性的破坏,但同时也给人们的着装和着装方式带来了变革。20 世纪的服装与以前各个时期相比,其造型、内涵、制造工艺、销售方法、传播媒介与传播方式等各个方面都具有划时代的革命性进展。设计师成为操纵服装业、服装消费与流行的总策划人。这种情况直到本世纪 60 年代的“成衣革命”后才有所改变。

① 唐纳德·雷诺兹,罗斯玛丽·兰伯特,苏珊·伍德福特. 剑桥艺术史,第三卷,中国青年出版社,1994 年版。

② 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯,菲利普·李·拉尔夫. 世界文明史,第四卷,商务印书馆,1988 年版。

目 录

前 言

绪 论

第一章 本世纪初期和第一次世界大战前后	1
第一节 本世纪初期政治、经济与科技文化背景	1
第二节 本世纪初期服装与波阿莱时代.....	6
1. 本世纪初的女装	6
2. 本世纪初的男装	10
3. 波阿莱的变革型服装和他的时代	12
第三节 第一次世界大战前后的服装	16
1. 第一次世界大战前的女装	16
2. 第一次世界大战后的女装	18
3. 维奥尼特和她的设计	21
第四节 夏奈尔和她的时代	23
1. 夏奈尔和她的设计	23
2. 与夏奈尔同时代的其他大师	27
3. 20 年代中晚期的服装	29
第五节 本世纪初期的中国服装	32
1. 本世纪初期的中国社会背景	32
2. 本世纪初期的中国服装	35
3. 第一次世界大战前后的中国服装	38
第二章 第二次世界大战前后与辉煌的迪奥时代	45
第一节 本世纪中期的政治、经济与科技文化背景.....	45
第二节 二次大战前的服装	48

1. 30 年代初期的服装	48
2. 夏柏茉莉和她的设计	51
3. 30 年代后期的服装	53
第三节 战争影响下的服装	56
1. 法国暂时失去世界时装之都的地位	56
2. 战火中的女装	58
第四节 二次大战后的服装与迪奥时代	60
1. 战后初期的服装	60
2. 辉煌的迪奥时代	62
3. 战后与新面貌装同时代的其他样式	67
第五节 本世纪中叶的中国服装	71
1. 本世纪中叶的中国社会背景	71
2. 本世纪中叶的中国服装	72
3. 建国初期和 50 年代的中国服装	77
第三章 群星闪烁的新时代	80
第一节 新时代政治、经济与科技文化背景	80
第二节 迪奥以后的老一辈大师	83
1. 巴伦西亚加和他的设计	84
2. 巴尔曼和他的设计	87
3. 夏奈尔东山再起	88
4. 此时的其他样式	89
第三节 60 年代成衣化思潮	93
1. 成衣化思潮的兴起	93
2. 牛仔裤大流行与无性别倾向	94
3. 欧洲设计师的成衣	96
4. 嬉皮士的生活方式及其对服装的影响	99
第四节 意大利、英国与日本时装业的崛起	100
1. 意大利时装业的崛起	100

2. 英国时装业的崛起	103
3. 日本时装业的崛起	105
第五节 群星闪烁	110
1. 安德烈·库雷热和他的设计	110
2. 伊夫·圣·洛朗和他的设计	112
3. 皮尔·卡丹和他的设计	113
第六节 变幻、多元的七八十年代	115
1. 女装	115
2. 男装	124
3. 20 世纪以来主要女装风格特征	125
第七节 本世纪后半叶的中国服装	129
1. 本世纪后半叶的中国社会背景	129
2. 六十年代和“文革”时期的中国服装	130
3. 改革开放后的中国服装	133
第四章 现代服装新时尚	139
第一节 现代服装的交流与融合	139
1. 中、西现代服装形态与交流	140
2. 欧美文化圈与其他文化圈的服装形态与交流	148
第二节 现代服装的基本需要与表现	156
1. 服装实用功能与审美功能的统一	156
2. 服装等级标识性的新动向	168
3. 现代服装的审美特征	173
4. 现代服装的性意识	184
第三节 现代服装业	190
1. 高级时装与高级时装业	190
2. 高级成衣与高级成衣业	197
3. 时装表演与时装模特	203
4. 关于流行	206

附表 1	历届获“金顶针”奖设计师一览表	221
附表 2	现代服装史大事年表	222
附表 3	巴黎高级时装协会所属店一览表	231
参考文献		233
附图 1	中、西现代服装基本造型演变图例	235
附图 2	部分现代经典服装作品图例	279

第一章 本世纪初期和第一次世界大战前后

第一节 本世纪初期政治、经济与科技文化背景

在此,我们只是十分笼统地交代一下 20 世纪以来发生的重大政治和经济情势、变革、事件及其意义的有关提要。这一切对于表达服装史来说是那么地必不可少——“思想的变化和生活方式的变化使 20 世纪与以前的时代截然不同,看不清这一点,就搞不懂我们这个时代的艺术”^①——确实,政治、经济因素的变化无疑将促动人们生活方式的变化,而衣生活方式又恰是每个人的生活方式的一部分。

人类进入 20 世纪以来,就资本主义社会来说,也发展到了垄断资本主义阶段。资本主义固有的生产社会化与生产资料私人占有制之间的矛盾更加尖锐。由这个基本矛盾引发的一系列矛盾,譬如各资本主义国家间经济发展不平衡而导致的新的力量对比与历史上形成的殖民地和势力范围的占有状况不相称的矛盾导致了第一次世界大战的爆发。这场战争的起止时间是 1914 年到 1918 年,共有 31 个国家的 15 亿人口参战,所耗费资财及损失合计价值 3 800 亿美元,伤亡人数 0.3 亿。这是一场比自由资本主义更具掠夺性和冒险性的垄断资本主义国家间为争夺殖民地和世界霸权的非正义的战争。但还有一个正义的结果不能说与这场战争没有关

^① 唐纳德·雷诺兹,罗斯玛丽·兰伯特,苏珊·伍德福特. 剑桥艺术史,第 3 卷,中国青年出版社,1994 年版。

系,那就是1917年的俄国“十月革命”。这场革命由于是人类历史上第一个社会主义性质的革命,而被认为是“人类历史的转折点”和“世界现代史的开端”。

第一次世界大战之后,由1919年“巴黎和会”和1921年“华盛顿会议”构成的“凡尔赛——华盛顿”体系调整了20年代的国际关系,西方各主要资本主义国家相继进入到其发展的相对稳定时期。在1924年至1928年间,各主要资本主义国家的劳动生产率有了明显提高,人民生活有了一定的改善。以美国为例,从1923年至1929年间,他们在各工业部门广泛采用福特制和泰罗制,实行标准化生产、专业化生产和专业化管理,结果其工业产量增长了60%,家用电器也大量生产,并采用赊销和分期付款方式使电冰箱、洗衣机、吸尘器、收音机等进入千家万户。

20世纪的人类社会在科学技术和工业生产上所取得的令人目眩的神速进步,和原始时代相比,仿佛进入到了一个神话般的世界。尤其是在科技领域,20世纪的科学技术由于科技理论的划时代的重大突破,各学科之间的渗透越来越强,科学技术转化为生产力的过程越来越短,重大的科技成果正广泛、深入、迅速地改变着人们的物质生活和精神面貌。

20世纪初期,艾伯特·爱因斯坦从分析麦克斯韦的电磁理论与运动物体的矛盾入手,以新的时空观代替了旧的时空观,“爱因斯坦在长、宽、厚之外,还加上时间这一维空间,把所有这四维合成一体,他称之为时空连续。他设法用这种方式解释质量有赖于运动的观念,高速运动的物体体积和质量不同于静的时候”,^①从而创立了可以与光速相比较的高速物体的运动理论——相对论理论。他在1905年发表的论文《论动体的电动力学》一文中,建立了关于

^① 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯,菲利普·李·拉尔夫.世界文明史,第四卷,商务印书馆1988年版。

质量和能量关系的著名方程 $E = mc^2$ 。这个由狭义相对论和广义相对论组成的新理论被认为是发现了“整个科学思想的大陆”，是人类思想史上最伟大的成就之一。

从1900年起，经过包括爱因斯坦、普朗克、玻尔、路易·德布罗意、海森伯和波恩·约尔丹在内的若干科学家的不断探索，在微观领域建立起来的第一个逻辑上完整的理论——量子力学日臻完善。它的创立加速了原子和分子物理学的发展，改变了化学和生物学的面貌。

19世纪末20世纪初，电子技术的发展，特别是电子管的诞生，使无线电通讯技术在短短的时间内得到迅速的发展。1921年世界上第一个广播电台在美国匹兹堡开播。1927年纽约和伦敦间的无线电话开始营业。1932年德国与美国之间首次交换了传真电报。

而且20世纪的这些科技发展与普通人的关系越来越密切，这场科学革命以一种空前的速度改进了他们的日常生活。譬如说，本世纪初发明的汽车，已成为司空见惯的东西；以前只有对飞行有兴趣的人和战争英雄方乘飞机，而现在已用于民航运输；本世纪初无线电播音获得成功，20年代无线电收音机已成为许多家庭的娱乐工具；它们的意义远远超出了科技界本身，都对20世纪的人们的生产和生活方式产生了深远影响。

20世纪以来的哲学和文化艺术也呈现出空前繁荣和复杂的现象。其中哲学领域中的人文主义思潮、实用主义哲学，艺术领域中的超现实主义风格都与服装业的发展有着密切的联系。

20世纪以来林林总总的哲学流派可以归纳为两大思潮：以实证主义、逻辑实证主义和科学哲学为代表的，基本上局限于研究科学哲学领域中的哲学问题，企图以精确的自然科学标准来建立实证的哲学的科学主义思潮和以意志主义、生命哲学、存在主义为代表的，把人作为哲学的基本问题，作为哲学的出发点和核心的人本主义思潮。后者把人的精神、人的价值和人的社会作为哲学的主要

命题,譬如存在主义哲学就认为哲学是关于人的哲学,应把个人的精神存在作为哲学的对象,认为哲学的根就在于个人的“存在”,认为个人的存在先于本质,个人在规范和选择自己的本质时有绝对的自由;哲学应强调个体的存在,它所指的人不是抽象的人,一般的人和作为“类”的人,而是一个一个的人,是能够创造出人的独特本质的作为“个”的人;哲学应强调非理性的体验,认为人的基本生存状态是“烦”、“怕”、“畏”,要认识人必须运用非理性的内心的体验、内心的直观。存在主义是现代西方哲学派别中对整个社会生活影响最深刻、最广泛的一个派别。它通过小说、戏剧等艺术形式渗入西方社会的各个领域,甚至还出现了存在主义的生活方式、服饰和发型等。同时人本主义思潮促动了人们对于衣生活方式的世界观和审美观的再思考,推动了设计师、消费者双方共同一步步地实现了由以“衣”为本到以“人”为本的观念转变,为本世纪初期保尔·波阿莱、加布里埃勒·夏奈尔等设计师实现由近代服装向现代化服装的变革性转折提供了思想依据。

实用主义最初产生于19世纪末的美国,作为典型的美国式哲学而一度被人们称为美国的官方哲学,20世纪初起在世界各国广泛流行。其主要代表人物有查尔斯·皮尔斯、约翰·杜威等。实用主义强调“生活”、“行动”和“效果”,把“经验”和“实在”归纳为“行动的效果”,把“真理”归结为“有用”或“行动的成功”。“人们用由理性和经验所取得的力量,不必借助任何超自然的力量,就可以解决他自己的种种问题。”^①这是能做到这一点的依据。作为实用主义哲学的集大成者,杜威认为世界的本原是一种与自然不可割裂的“经验”,在认识论中继承了詹姆斯的“知识是行动的工具”的观点,同时系统地提出了工具主义认识论、真理观和方法论。这种工具主

^① 爱德华·麦克诺尔·伯恩斯、菲利普·李·拉尔夫,《世界文明史》,第四卷,商务印书馆,1988年版。