

Fashion: The Whole Story

时尚通史

[英] 玛尼·弗格 (Marnie Fogg) ©主编 陈磊 ©译

中信出版集团 · CHINACITICPRESS

时尚通史

[英] 玛尼·弗格◎主编

陈磊◎译

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚通史 / (英) 弗格主编 ; 陈磊译. -- 北京 :

中信出版社, 2016.11

书名原文 : Fashion : The Whole Story

ISBN 978-7-5086-6084-4

I . ①时… II . ①弗… ②陈… III . ①服装-历史-
世界 IV . ①TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 069918 号

FASHION: THE WHOLE STORY

© 2013 Quintessence Editions Ltd.

Simplified Chinese translation edition © 2016 by YoYoYo iDearBook Company

Published by China CITIC Press

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限中国大陆地区发行销售

时尚通史

主 编 : [英] 玛尼·弗格

译 者 : 陈磊

策划推广 : 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者 : 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16

版 次 : 2016 年 11 月第 1 版

书 号 : ISBN 978-7-5086-6084-4

定 价 : 198.00 元

印 张 : 35

字 数 : 748 千字

印 次 : 2016 年 11 月第 1 次印刷

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com

目录

序	6
引言	8
1 17世纪前	16
2 17和18世纪	72
3 19世纪	128
4 1900至1945年	202
5 1946至1989年	296
6 1990年至今	464
术语	554
引文来源	557
图片来源	559
致谢	560
撰稿人	后衬

FASHION

THE WHOLE STORY

General Editor
Marnie Fogg

Foreword by
Valerie Steele

时尚通史

[英] 玛尼·弗格◎主编

陈磊◎译

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚通史 / (英) 弗格主编; 陈磊译. -- 北京:
中信出版社, 2016.11

书名原文: Fashion: The Whole Story
ISBN 978-7-5086-6084-4

I. ①时… II. ①弗… ②陈… III. ①服装-历史-
世界 IV. ①TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第 069918 号

FASHION: THE WHOLE STORY

© 2013 Quintessence Editions Ltd.

Simplified Chinese translation edition © 2016 by YoYoYo iDearBook Company

Published by China CITIC Press

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限中国大陆地区发行销售

时尚通史

主 编: [英] 玛尼·弗格

译 者: 陈磊

策划推广: 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

版 次: 2016 年 11 月第 1 版

书 号: ISBN 978-7-5086-6084-4

定 价: 198.00 元

印 张: 35

印 次: 2016 年 11 月第 1 次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

字 数: 748 千字

版权所有·侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页, 由发行公司负责退换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

目录

序	6
引言	8
1 17世纪前	16
2 17和18世纪	72
3 19世纪	128
4 1900至1945年	202
5 1946至1989年	296
6 1990年至今	464
术语	554
引文来源	557
图片来源	559
致谢	560
撰稿人	后衬

序

讲述时尚的整个历史，这能做到吗？时尚，是一个如此复杂的概念。一切事物都有时尚，不仅仅是服装，就连思想，甚至人们的名字都有。确实如此，时尚似乎是一种通用机制，它适用于现代生活的许多方面，尤其是涉及品位的方面。比如，我们几乎不会跟父母以及祖父母穿着同样的服装，也不会聆听同样的音乐。

时尚也是个动词，记住这一点很有用。让某物“时尚”起来，也就是说，要按照某种特定的方式来制作。我们要让外表看起来时尚，不仅要挑选服装，还要搭配特定的发型、身体语言和行为举止。我们制作物品（例如服装）方式的变化，明显与更大层面上的社会经济变化相关，其余影响因素还包括制衣行业的发展和个人选择的作用。

即便我们把“时尚”这个词的范围界定得狭窄一些，比如界定为服装的流行式样，变了主语（再如变为“时装”），要讲述其整个历史仍然不可能做到，因为这个词涵盖的信息量如此之大（并且还在不断地扩大），它涉及新出头的设计师、新的流行趋势、新的作品以及新的理念。更甚的是，学者们无法达成一致，时装到底起源于何时，如何将它与其他形式的服装和装饰区分开来等等。

时装的起源可以追溯到古希腊和罗马（约公元前5世纪）时期的服装风格，同样也可以从古代中国、埃及以及印度开始。世界不同地区的人民创造了不同风格的服装和装饰，并且在漫长的历史时期中维持了相对的稳定性。14世纪欧洲资本主义兴起，促使缝纫重视变化的规律。这通常被视作时装的“开端”。然而，近年来，学者们也强调在许多非欧洲国家中也存在着类似时装的产物。比如说，中国早在7世纪的唐朝时期就已经有了生产复杂的丝绸织物的工厂。这些织物被制作成各种款式精美的服装，随着时间的更迭而变化显著，并且与之前或后世的朝代风格迥异。

时尚的一个主要特征就是随时间而变化。但不能确定的是，服装流行的变化得有多么迅速、规律和广泛，我们才能将这种现象称为时尚。时尚或许只存在于18世纪，当时风格定期变化（“时尚”）的服装不再是少数精英阶层的特权物，而开始为西欧绝大多数城市居民所接受。随着欧洲资本主义、帝国主义以及殖民主义的发展，西欧的时尚逐渐被推广到全球。同时，时尚也有其他一些发展方向，而且当今时尚系统已经成了一个全球化的现象。

时尚触及生活的方方面面，包括艺术、商业、消费、技术、人体、身份、现代性、全球化、社会变化、政治和环境。时尚的审美性极为重要，现代时尚都聚焦在时装设计师身上。无论时尚能否被视作艺术，设计师们通常都被认为是时尚的最初创造者。然而，设计师们只是提出新的款式，最终决定它“入时”还是“过时”的是消费者。

因为衣服穿在我们的身体上，而服装又能表现出我们在特定的文化背景中所形成的个人品位，因此时尚在个人身份感上发挥着尤其重要的作用。它就像是“第二层皮肤”，向他人传达着我们是谁，或者我们想成为谁的信息。

时尚还是一个价值几十亿美元的全球性产业，雇用了各国无数的劳动力。事实上，我们最好将其视为一个产业网，因为时尚系统涉及方方面面，包括生产原材料、加工、分销、营销从高级晚礼服到牛仔裤的各种潮流服饰。而且，时尚不仅只作为物品存在，还拥有影像和意义。除了时装设计师，还有许多其他人（例如时装摄影师、记者，甚至是博物馆馆长们）创作影像，宣传理念，由此来告诉我们那些特定的服装可能意味着什么。有一种说法：时尚系统与其说是售卖服装，不如说是售卖生活方式和梦想。

时尚经常被视为微不足道、无聊的话题，不值得被认真对待。这种说法大大贬低了时尚的价值。时尚远非无意义的循环变迁，而是现代社会和文化至关重要的组成部分。

瓦莱丽·斯蒂尔 (Valerie Steele)，纽约服装学院博物馆馆长及首席策展人，策划过“伦敦时尚”“舞蹈与时装”“哥特：暗黑魅力”“鞋履迷恋”等许多有影响力的展览。她拥有耶鲁大学的博士学位，著有大量时尚类图书作品，包括《紧身胸衣文化史》《巴黎时尚》《时尚与色情》《恋物：时尚、性和权力》《服装与时尚百科全书》《时装设计师词典》等。她还是期刊《时尚理论》的创办人和主编。

引言

“Fashion”（时尚）一词源于拉丁语“facito”，字面意思为“制作”，用来表示各种各样的价值观，包含了诸如一致性和社会联系、反叛和古怪、社会愿望和地位、诱惑和欺骗这些差异巨大的概念。盛装打扮的欲望突破了历史、文化以及地理的限制，尽管形式和内容可能会有所不同，但动机都是一致的：装扮人体，表现身份。

大约1.1万年以前，人类脱离了渔猎采集的生活方式，开始了更为静态的生活，诸如住、吃和穿的基本需求也就转变为具有文化和艺术意义的形式。由长长的布匹制成的衣物就需要有固定的住所来存放，诸如麻和棉等原材料也需要温和的气候来种植。冰河时代穿着的由兽皮制成的衣物也必须经过鞣制过程软化皮革，将兽皮塑造成适合人体穿着的形状。随后发明的有眼针，标志着裁剪的开端。时装现象的出现源自两个不同的因素：用加工过的兽皮裁剪出的款式，用矩形编织物裁剪出的服装。

早期亚述、埃及、希腊和罗马文明中，服装都是靠简单的方法将织物覆盖和包裹在身体上（左图），在适当的位置用扣针扣住。编织一开始是一种簇绒方法，这种技巧一旦运用到编织物的领域，就可能制作出披巾式样的服饰。这种服饰最开始为亚述男女所穿着。在男性穿着时，这种服饰被替换为带袖子的长袍，上面装饰着华丽的图案、刺绣和珠宝，穿着时还要搭配极富特色的弗里吉亚帽。在亚述帝国，除了羊毛和亚麻之外，还运用丝织物，而埃及人则认为羊毛不洁，因此只允许使用亚麻织物。这时分阶层着装已经出现：奴隶都赤身裸体，只有上层社会的人才能穿着衣物，其中又只有国王和权贵才能穿着硬挺和经褶皱处理过的亚麻织物。公元前1500年以前的古王国时期，埃及人的主要服饰是腰衣，即裹于腰间、以腰带系结的一段布。到了新王国时期的公元前1500—前332年间，演变出一种被称作卡拉西里斯的半透明的、加缀流苏装饰的长袍，穿于腰衣之外。女性着装刚刚达到胸部以下位置，以肩带系结。这种风格的服饰流行了3000年的时间，直至被希腊征服。

本书将从古希腊人和古罗马人的卷盖、裹身和绑束式的服饰（见18页）开始，对服饰和时装两者加以明确区分。古典服饰虽然因阶级而有所区分，但这并不属于时尚的变化，只不过是矩形织物制作出的一种服饰形式，从一定程度上缝制成简单的袍服而已。然而，纵观整个服饰史，受古典风格影响的服饰却被称作时尚。在19世纪，新古典主义复苏成了时尚。20世纪30年代，巴黎女装设计师格蕾夫人（1903—1993，见250页）的古典风格的柱状垂吊晚礼服则再次证明了这一点。同样，英国农民装——一种用原色亚麻布制成的粗陋的长罩衫——并不被视作时尚，直至20世纪初期，伦敦的精品百货店利伯蒂，试图寻回幻想中世外桃源般的家庭纺织乐趣和美德而将其引进。

▼约公元40—60年，古罗马依据古希腊大理石雕复刻的葡萄丰收之神狄俄尼索斯塑像。这座雕像据说发现于意大利坎帕尼亚的波西利波。与当代绝大多数雕像中轻盈的青年形象不同，这尊雕像中的狄俄尼索斯神披着沉重的衣物，戴着一顶常春藤头冠，还留着风格古老的长长的胡须。

▲ 这幅挂毯《心之献祭》（约1400—1410）描绘了一位身穿红袍的年轻骑士的形象。他的上衣用胭脂虫卵染成，这种深红色被视为最尊贵的色彩，象征着封建特权。他倾注热情的对象身着蓝色衣物，这种颜色则与忠诚联系在一起。

时装这个概念通常被视作西方社会所特有，起源于14世纪的宫廷，当时正历经由农民装扮转向法国风格的强调轮廓、裁剪以及制作的缝纫技巧（上图）。很多服饰风格和织物因为禁奢法的限制无法为绝大多数民众所穿用，这就反映了阶级社会的特征。着装规定跨越了时代和地域，界定和分配出了社会地位的区别，例如日本德川幕府时代（1600—1868）对丝绸穿着的规定，1574年伊丽莎白一世和她的枢密院颁布了服装律令，禁止除公爵夫人、侯爵夫人及伯爵夫人之外的一切人等穿着包括黑貂皮在内的特定材质衣袍。

许多历史学家认为，19世纪中期的工业化转变标志着时装的起点。正是在这个时期，时尚风格开始呈现在许多女裁缝师或时装设计师的作品中。美国女装设计师伊丽莎白·豪斯（1903—1971）在著作《时尚就是菠菜》（1938）中将这一观点描述为“法兰西传奇”，称“所有漂亮的衣服都是在法国女裁缝的屋子里缝制的，女人们无一不想得到”。然而，当代一些理论家也承认，时尚周期也出现在非西方国家的服饰中，民族服饰和地区服饰中也存在。这一观点贯穿于本书中。书中有许多篇章都在研究多元文化，包括美洲西南部、非洲以及亚洲古老文明的服饰。其他一些国家的服饰，比如中国和日本（见下页图）则受到影响，与当代西方时尚一起发展。“和服”一词意指“穿着之物”，这个词最早被使用是在日本现代化的第一个时

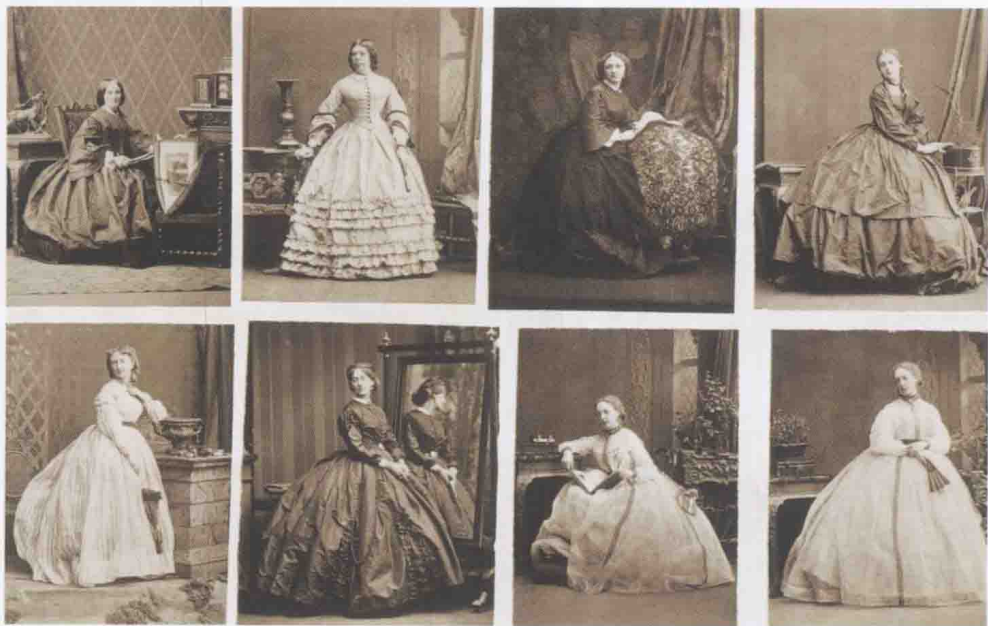
代——明治时代（1868—1912）。“和服”这一称谓被西方人使用，是因为经历了一段时期的强制闭关锁国之后，西方人对日本服饰的认识得到了加强。

本书同时也提出了一些复杂的联系。在维多利亚时代的英国，男士们肃穆的黑色礼帽是为了摆阔——预示着这个新兴的工业化国家决心追逐金钱。同样，14世纪意大利华美的宫廷服饰体现了对奢华的丝绸装饰的渴望，而威尼斯和佛罗伦萨的富饶正是建立在此基础之上。裙摆如此阔大以至于门廊都不得不拓宽的鲸骨裙起源于17世纪的西班牙，然后蔓延到法国和欧洲其他地区。它炫耀物质上的富裕，也因此仅局限为贵族所有。此外，科学的进步也引发了某些时尚潮流：16世纪60年代浆粉的发现使得文艺复兴时期巨大的轮状皱领成为可能；同样还有钢裙衬的发明。钢裙衬最初于1856年在英国获得专利权，它导致维多利亚时代的女性身影（下图）都变了形；如果不是教士威廉·李在1589年发明手摇织袜机，那么，沃尔特·雷利爵士的小腿就不可能变得那么匀称；而20世纪60年代紧身裤袜的发明则将超短裙推至前所未有的高度。

19世纪创造力和工业生产的共同作用带来了西方时装的发展，而时装信息的传播以及画报杂志的广泛销售则推动了人们“改变”的欲望。服装生产和销售的进步，随着交通运输的改善，新的专卖店越来越触手可及，这些带动了消费的增长。在很长一段历史时期内，时装是女性唯一通往权力的路径，正如路易十五时期凡尔赛宫廷中所见的情景，国王受到香闺便装的诱惑，权力也通过这种关联授予了情妇。随着第一次世界大战的爆发，为了响应法国女设计师可可·香奈儿（1883—1971）设计的实用性强、方便穿着的服饰，比如简洁的开衫套装，以及让·巴杜（1880—1936，见下页图）受运动装影响所设计的服饰，保罗·波烈（1879—1944）设计的紧身裙以及束缚身形的

◀和服一般被视作日本的民族服饰，呈简单的T字形，由矩形长布匹裁剪而成，再缝制出方形袖子，袖口缝合，只留出手部活动的少量缝隙。和服衣领处衬有衣缘，用宽腰带环绕身体束紧（约1900）。

▼ 笼形裙衬的周长在19世纪60年代达到了顶峰，此时钢裙衬代替了早前为将裙摆充分展开而穿着的层层叠叠沉重的衬裙。宽阔的裙摆使女性显得无助又孤绝，因为她们的行动受到了极大的限制。

► 时尚运动装出现于第一次世界大战之后，女性们庆祝着在这越来越悠闲的消费主义社会中新获得的自由。这款出现于1928年左右的两件套条纹泳衣由巴黎女装设计师让·巴杜所设计，服装以针织羊毛衫为材质，其中长齐臀部位置的束腰上装采用了当时时兴的几何流线型装饰图案。

“S”形紧身胸衣被淘汰了。而艾尔莎·夏帕瑞丽（1890—1973）受超现实主义启发的作品转移了人们的视线，20世纪30年代大萧条时期的好莱坞制片厂明星们穿着白绸缎和狐皮的魅力，以及马琳·黛德丽（见266页）所散发的中性魅力体现出逃避主义色彩。

时尚非常善于“借用”，它既借鉴不同的文化，也会从不同的历史时代中吸取灵感。要想用平面的面料裁剪出立体的服装，就得参考那些非常古老的织物裁剪和塑形方式来处理材料。要在女式紧身胸衣上缝上袖子或裙子，或是利用缝合分出两条裤腿，其方法可能有所不同，但却并不是毫无相似之处。20世纪中期是服装设计的黄金时代，巴黎女装设计师克里斯托巴尔·巴伦西亚加（1895—1972，见306页）完善了蝙蝠袖的制作技艺。这种袖子既能与服装上衣连缀起来，又能自由活动，其出处是匈牙利的短上衣，起源于土耳其长袍。莎拉·伯顿为亚历山大·麦昆设计的冰雪皇后礼服（2011，见516页）令人回想起马库斯·吉雷阿特斯二世所绘的伊丽莎白一世肖像（约1592）。莎拉的设计在轮廓、织物的处理以及装饰上和画像都极为相似。画像中女王的脸庞以从铅中提取的有毒脂粉威尼斯铅白涂白，而展示服装的当代模特儿则将眉毛漂白以达到同样的效果。

无论制作上复杂还是简单，只要置于社会、政治和经济文化背景下，服装就有可能成为时装，从而体现出当时的审美趣味。20世纪中期，欧洲和美国的年轻人发起了一场文化运动，拒绝遵循父辈的潮流，而是自定义出自己的样貌。美国黑人穿着的阻特装，20世纪50年代反叛者穿着的皮夹克和牛仔裤，嬉皮士和学院风，这些都表现出年

轻人与众不同的潮流。虽然有过性别差异几乎消除的年代和情景，例如在20世纪60年代和70年代初反传统文化的自由年代中，男性和女性都穿牛仔裤，蓄着长头发，但是这种想要使男女性通用服装正式化的严肃尝试失败了。我们在鲁迪·吉恩莱希（1922—1985）于20世纪60年代设计的“中性”服装中所看到的正是如此。不过，对另一性别服饰的利用继续为设计师们提供着灵感，即便超越了着装规范也不再引来中伤。20世纪70年代，随着女权主义新浪潮的涌起，那些具有魅惑力的传统女子物件——文胸和紧身胸衣被让-保罗·高缇耶（生于1952年）和维维安·韦斯特伍德（生于1941年）颠覆，成了赋予女性以权力的物件。然而，到了20世纪70年代，地位稳固的美国成衣产业却避开了这种性别上的文章（见398页）。包括罗伊·侯司顿·佛罗威克（1932—1990，见下图）、唐娜·卡兰（生于1948年）和卡尔文·克莱恩（生于1942年）在内的新一代美国设计师们沿袭美国现代前辈设计师克莱尔·麦卡德尔（1905—1958）的风格推出了极简主义，而拉夫·劳伦（生于1939年）则在哀挽过去黄金年代的图像中建立起自己的帝国（见414页）。

20世纪80年代，消费主义日趋明显，其标志就是消费者对包括时装在内的“设计”兴趣日趋浓烈，其代表就是诸如古驰和路易·威登（见453页）等时尚奢侈品牌的全球化发展。只有当先锋派风格得到普及，三宅一生（生于1938年）、川久保玲（生于1942年）和第一次登上巴黎T台的山本耀司（生于1943年）这些激进设计师出现之后，这种情况才得到了制衡。

今天，人们仍然受到根据外貌所做出的评判——他们的地位、

▼ 美国设计师侯司顿奠定了低调奢华的典范。这条简洁的齐膝长的A字形连衣裙（1980）缀着下垂的盖袖，通身一种颜色，体现出设计师拒绝花哨的审美品位和对服装功能性、易穿性的重视。侯司顿运用了一种被称作“超鹿皮”或“液体平纹布”的新型人造纤维，借以达到一种流体般的造型。

