

LAURENCE KING

[英] 凯利·布莱克曼 编

百年世界 时装绘画

100 years of Fashion Illustration

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

百年世界 时装绘画

100 Years Of Fashion
Illustration

[英] 凯利·布莱克曼 编

人 民 邮 电 出 版 社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

百年世界时装绘画 / (英) 布莱克曼编. -- 北京 :
人民邮电出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-115-30481-0

I. ①百… II. ①布… III. ①时装—绘画—作品集—
世界—现代 IV. ①TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第307841号

版 权 声 明

Copyright©2007 Central Saint Martins College of Art & Design, The University of the Arts London Translation © 2012¹ Posts & Telecommunications Press

This book was produced and published in 2007 by Laurence King Publishing Ltd. in association with Central Saint Martins College of Art & Design, London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. For sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

内 容 提 要

本书通过四百多张精美的图片展现了100年来时装绘画的历史,同时也以那些最伟大的插画师的视角回顾了整个时装界的发展与变革。

20世纪初,时装插画从传统的、仅仅针对时装本身的、生硬而缺乏生机的再现模式中脱离出来,发展成为我们今天所看到的灵性充盈、情感丰富、激情洋溢的风格。凯利·布莱克曼的汇编使得我们领略到了这些经过历史沉淀的、散发着动人魅力的、极具标志特色的时装插画。

本书的图片精选自那些素有“时尚圣经”之称的著名杂志,如《Gazette du Bon Ton》、《时尚》、《女性时装日报》、《哈伯·芭莎》等,将保罗·波莱特、可可·香奈儿、克里斯汀·迪奥、伊夫·圣·罗兰和詹尼·范思哲等诸位世界顶级时装设计师的作品集结成册。从装饰艺术时期到现代主义时期,再到电脑与手绘并行发展的今天,本书将各个时代、各类内容、各种风格的插画作品一一呈现在了读者面前。

本书不仅呈现了超过140位时装绘画大师的珍品,还包括了那些虽然名不见经传却有着鲜明艺术个性的插画师的佳作。对于时装界的专家与学生、时装史研究人员、艺术家、插画师和那些热爱时装的人来说,本书既是一份珍贵的参考资料,又是灵感的源泉。

百年世界时装绘画

-
- ◆ 编 [英] 凯利·布莱克曼
 - 责任编辑 孟飞飞
 - 执行编辑 赵 迟
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
 - 邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
 - 印张: 23.5
 - 字数: 985千字 2013年3月第1版
 - 印数: 1—3000册 2013年3月北京第1次印刷
 - 著作权合同登记号 图字: 01-2012-4615号
 - ISBN 978-7-115-30481-0
-

定价: 128.00元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

目录

简介	4
1900年～1924年	6
1925年～1949年	68
1950年～1974年	164
1975年以后	256

简介

时装绘画的历史始于16世纪，当时全球兴起了各种探索与发现风潮，世界各地的人们对异域服装和装饰品充满了好奇。1520年～1610年，超过200套具有特定民族、地域和阶层特色的人物服饰图以雕刻、蚀刻或木刻的方式付印并出版发行。这其中最为著名的便是塞萨尔·维希理奥(Cesare Vecellio)的《De gli abiti antichi et moderni di diverse parti del mondo》(1590年)，这套作品用420幅木刻版画描绘了欧洲、土耳其和亚洲的服装。它于1592年发行了第二版，其中加入了20幅来自非洲和亚洲的“新世界”服装图版。几个世纪以来，艺术家们不断地进行着描绘衣着的创作，而这些早期的木刻版画却是最早专门以服装为主题的绘画作品，因此被看做是现代时装绘画的原型。

画家温赛斯勒·霍勒(Wenceslaus Hollar)以其蚀刻作品描绘了17世纪中叶的英国时装，在风格上则继承了早期时装绘画的特质。从17世纪60年代开始，带有这种插画的时装专题杂志便陆续发行，这些杂志堪称世界上最早的时装杂志。现在看来，法国国王路易十四的大力推崇使得法国逐渐成为世界时装的中心，因此当时法国的这种杂志颇为流行。《Le Mercure galant》创刊于1672年，于1678年改版为《Le Nouveau Mercure galant》，这份刊物便包含了带有明确注解的时装插画，并附有提供者的具体地址。早期的法国时装图版主要由让·德圣让(Jean de St Jean)、弗朗西斯·奥克特韦恩(François Octavien)、安东尼·赫里塞特(Antoine Herisset)、伯纳德·皮卡特(Bernard Picart)等插画师绘制，并且被其他从业者作为标准。18世纪中后期，应法国各地女性读者的强烈要求，各种刊登着最新时装信息的杂志、图书、年鉴逐渐风靡，各种复制的图片也广为流传。而一部分妇女则自制剪贴本，如芭芭拉·约翰逊(Barbara Johnson)，她们将从书上剪下来的图片和面料的小片粘贴在一起，并记录上购买时的相关信息，这种行为在当时成为了一种非常有趣的消遣。

18世纪中后期，法国的时装工业首次达到了顶峰，与此同时，著名的绘画图版大量发行，如《时尚画廊》(Galleries des modes, 1777年)、《时尚衣橱》(Cabinet des modes, 1785年)、《服饰纪念碑》(Monument du costume, 1775年～1783年)等，其中不乏有杂志发行到国外，并有附带翻译注释的版本。由于法国大革命的影响，法国的文化事业发展受到阻碍，德国后来者居上，并在一段时间内成为了新的出版业中心，《奢华与摩登》(Journal der luxus und der moden, 1786年～1826年)杂志成为当时最具盛名的时装刊物。而英国则由《时装画廊》(Gallery of Fashion, 1794年)填补了当地的空白。19世纪初，《美丽集锦》(La Belle Assemblée, 1806年)和《艺术、文学、商业、制造、时装、政治智囊》(Repository of the Arts, Literature, Commerce, Manufacturing, Fashion and Politics, 1809年～1828年)等杂志风靡一时，而后者正如其标题所展示的那样，汇集了广泛的社会话题，同时也包含了时装的内容，成为19世纪社会生活的

温赛斯勒·霍勒(Wenceslaus Hollar)，
1909年冬。由大英博物馆提供。

芭芭拉·约翰逊 (Barbara Johnson)，手册中的剪贴簿。18 世纪晚期至 19 世纪早期。由英国 V&A 博物馆图片库提供。

写照。19 世纪中期，法国恢复了其世界时装领导者的地位，并重新规范了时装绘画的标准。由天才科林家族出版的《Le Follet》(1829 年)、《少女》(Le Journal des demoiselles, 1833 年) 和《时装插画》(La Mode illustrée, 1860 年) 等都是当时颇为著名的时装绘画作品。

艺术史上不断有艺术家用他们丰富的想象力描绘着人物的服装，丢勒、霍尔贝恩、瓦特奥和英格雷等人都会绘制过他们所处的时代的精美服装。莫奈的作品《花园中的妇女》(1867 年) 中四位妇女的形象皆以画家的情人卡梅丽为原型，具有略微失真的、宽而平的造型特征，而这正是受到了当时时装插画人物造型风格的影响。摄影技术可以说是 19 世纪最伟大的发明之一，它在第二次世界大战前后基本取代了绘画的地位，然而却不可避免地受到了时装绘画的影响。在早期的摄影中，人们都站立在摄影棚中的背景前，摆出略显僵硬的态度，这些都是因为受到同时期时装绘画的影响。虽然当时的先锋派摄影师爱德华·斯坦施恩 (Edward Steichen) 对波莱特 (时装设计师) 早期的作品产生了影响，但是这种影响却远远小于具有创新能力的插画师艾罗比 (Iribe) 和勒佩普 (Lepape) 等人所带来的。

20 世纪 50 年代，时尚杂志的编辑们开始将更多的预算和更大的版面都留给摄影照片。接下来时装摄影的风行将时装插画师的用武之地局限在了内衣、配饰等领域，也有的将插画作品应用到了广告之中，如芮内·格鲁奥 (René Gruau) 为克里斯汀·迪奥 (Christian Dior) 香水所创作的广告。20 世纪 60 年代至 70 年代是时装插画师走下坡路的时期，而 20 世纪 80 年代却又迎来了时装插画的复兴，这场复兴一直延续至今，并伴随着关于电脑绘画技术的争议。

时装插画和时装摄影有其各自独立的发展规则。尽管时装摄影师一直不断地寻求创意并拓展创作的范围，但他们仍然无法超越对现实的记录。而时装插画师却能够选择性地强调某个特殊形象，使人物超越服装，或者使服装超越人物，还可以通过幽默或情感的运用来传递某种意境或氛围。时装插画具有传递设计师理念的能力，能够拉近观众与作品之间的距离。当然，时装插画与时装摄影都在不断发展，不断革新。

时装绘画在时装行业占有举足轻重的地位，这一观点在波德莱尔 (Baudelaire) 的《浪荡子》(Flâneur) 问世之时便已获得认可 (作品主人公是一个混迹于巴黎街头游手好闲的浪子，是 19 世纪典型的时髦形象之一)。与此同时，尽管许多插画家都通过自己的作品表现出了文化与审美的感染力，但时装插画仍然不可避免地被看做是无足轻重的，或者最多被认为是一种“灰姑娘”的艺术。时装插画一直游离于纯艺术与商业艺术之间，直到今天才因其重要的艺术流派而得到认同，并成为 20 世纪具有独立性、完备性和审美价值的艺术门类。

安纳斯·托多茨 (Anais Toudouze)，插画图版，19 世纪 60 年代。由玛丽·伊万斯图片库提供。

“1900年~1924年，一系列爆炸性的奇迹将旧世界的传统摧毁，为新世界的发展开辟的道路……”

让·克科蒂奥（Jean Cocteau），1957年

劳夏尔（Louchel），《时装插画》杂志封面，1909年2月。由CSM档案提供。

画面中展示了艾丽斯·伯拉姆（Alice Blum）设计的舞会礼服，笔直的线条和提高的腰线尽显时尚的魅力。模特几乎与带有复杂花纹的背景融合在了一起。

1900年是一个新世纪的开启，时装插画和时装设计却沉浸在对上个世纪的回顾之中，很少展望未来。那些在19世纪90年代设计出来的服装由追逐时尚的贵族和欧洲及北美富有的中间阶层穿着，展现着富裕的上流社会的风采。这些服装主要由错综复杂的新艺术运动风格主导，很少受到现代主义风格的影响。那些成熟女性的时髦服装点缀着蕾丝花边，装饰着毛皮披肩，配有绘制了图案的帽子，还装饰着天堂鸟的羽毛或花卉，此外，还有层次复杂的内衣及弯曲成S形的厚重胸衣。男士的服装则带有鲜明的符号特征，并受到职业、头衔、社会地位和时代因素的影响。

在上流社会，服装往往是身份和地位的象征。富裕阶层在服装方面的奢侈消费也往往与《美丽新纪元》（Belle Epoque）等时尚刊物的流行有着很大关系。在巴黎，富有的女士纷纷在高级时装店购买服饰，如“卡洛特·索尔斯”（Callot Soeurs）、“杜塞特”（Doucet）、“培根”（Paquin）和“沃斯”（Worth）等。在英国，女士们更愿意在路希尔（Lucile）的老牌缝纫店消费，如“雷德芬”（Redfern）和“克里德”（Creed）等，而她们的先生则穿着英国裁缝所缝制的衣物，这些裁缝因其完美的剪裁、精湛的缝纫工艺而广受赞誉。

时装行业的发展在很大程度上得益于面料制造工业的发展。从19世纪70年代起，那些成衣和成衣半成品便在各个城镇的商场中销售。同时，许多妇女雇佣专门的裁缝，也有的自己动手制作服装。这一时期的服装绘画作品表现得非常成熟，它对服装细节有着完整的交代，这使得法国的专业裁缝能够获取最新的服装设计信息，并且有效地进行模仿。一些时装杂志也针对这一中间市场提供了免费的服装样式图版。例如，《威尔顿女士周刊》（Weldon's Ladies' Journal, 1879年）在伦敦、巴黎、纽约等城市均设有分支机构，专门为裁缝提供服装样式图版。大量时装杂志、报纸将丰富的时尚信息传播到世界各地，这几乎为每个人都提供了追逐潮流的机会。

20世纪初，时装插画只是作为时装的一种具有美学形式的附属品而存在，画中的模特通常都会复杂的背景前摆出雕塑般僵硬的造型，而背景则描绘着繁复的植物图案，即所谓的“菠菜”装饰模式。那些为美国的《时尚》（Vogue, 1892年）、《哈伯·芭莎》（Harper's Bazar, 1867年）及英国的《女王》（The Queen, 1861年）等高级时装杂志撰稿的插画师，往往采用详尽的、带有学究气的手法来描绘精致的服装，但其中阿道夫·桑道慈（Adolf Sandoz）和查尔斯·德里万（Charles Drivon）等人的作品却风格迥异。在美国，查尔斯·达纳·吉布森（Charles Dana Gibson）的“生活方式”插画（与精致的时装画不同）塑造了独特的“吉布森女孩”形象，这成为一代年轻、时髦女性的象征。

20世纪初全彩印刷的图版代替了19世纪晚期手工上色的雕刻图版。与此同时，摄影也开始在杂志中崭露头角。保罗·波莱特（Paul Poiret）是

当时最具创新意识、最大胆前卫的时装设计师，他将时装及其表现手法提升到艺术的境界，同时将这两者有机地结合起来，使其成为 20 世纪艺术界的一股新生力量。

波莱特在 1903 年创建了自己的时装店，他在战前事业发展的高峰期恰好与欧洲及更广泛地区的新激进艺术发展的高潮相重合。1905 年，野兽派画家在巴黎奥德蒙沙龙举办画展；1907 年，毕加索创作了油画《亚维农的少女》，宣告立体主义时代的到来；同时，德国的表现主义画家、意大利的未来派画家和俄罗斯的构成主义艺术家分别通过自己的艺术作品为这个世界注入全新的意识形态和观念。毫无疑问，时装是现代的产物，因而在这场前卫艺术潮流的激荡之中，不可能处于被动地位。并且在 20 世纪初，时装、艺术与设计之间的关联也在逐渐增强。

撒吉·德亚希里夫（Serge Diaghilev）的俄罗斯芭蕾舞剧《克里奥佩拉》于 1909 年出品，展现了由雷奥·巴克斯特（Léon Bakst）设计的一系列充满异国情调的服装和饰品，向巴黎人展现了绚丽的色彩和大胆奔放的裸体。时装界很快对这一情况做出了回应，《美丽新纪元》杂志的封面放弃了以往的黯淡色调，转而采用鲜亮浓艳的色彩组合，并配以金色、银色的装饰元素。波莱特设计的晚会礼服也流露出来自东方的影响：束腰外衣搭配伊斯兰妇女的长裤及带有金属片、羽毛和珠宝等饰品的头巾。更多的设计师开始采用直接而流畅的轮廓线条，低垂的 V 字形衣领代替了高高竖起的硬质衣领，风格简单的羽饰丝绒帽代替了有着繁复卷边和花纹的帽子。与此同时，琐碎复杂的裙裾也被简化。

波莱特是一位成功的商人，但或许他最高的天赋在于管理。他通过将优秀的年轻艺术家引入到自己的企业中，将时装界与艺术界连接了起来。例如，雷欧尔·杜菲（Raoul Dufy）就曾为波莱特的工作室设计过面料花纹。1908 年，波莱特认为自己前卫的设计需要更新的展示方式，他邀请保罗·艾罗比（Paul Lribe）为自己设计并绘制宣传手册《保罗·波莱特裙装设计集》。保罗·艾罗比采用了前所未有的表现手法，例如在单色手绘草图的背景上以半侧面的方式表现人物形象，或者直接用背影表现人物等。1911 年，波莱特又聘请乔治·勒佩普（George Lepape）为自己的第二本宣传册《保罗·波莱特设计集》设计插画。宣传册采用高档纸张，进行限量版印刷，所有的插画图版则采用波切尔喷绘的平版工艺印刷。这种制作工艺发源于日本，而让·绍德（Jean Sauté）对其进行了改进，他为每一层色彩铺设一层蜡纸印刷，然后手工上色。有时，为了使插画师的原创作品得到准确的色彩还原，甚至需要 30 道复杂的制作工序。

同一时期，还有形形色色的时装插画期刊问世。比起波莱特的限量版手册，它们发行量更大且价格便宜，例如《今日时尚》（Modes et manières d'aujourd'hui, 1912 年）、《时尚女士期刊》（Le Journal des dames et des modes, 1912 年）、英国《时尚》（1916 年）、《装饰品》（La Guirlande

雷奥·巴克斯特（Léon Bakst），为舞剧《谢尔拉扎德》设计的服装，1910 年。由桥曼艺术图书馆提供。

德亚希里夫的俄罗斯芭蕾舞剧使战前的巴黎和伦敦为之震撼。雷奥·巴克斯特那些充满异国情调的服装设计对时装文化产生了深远的影响。

des mois, 1917 年)、《艺术、品位、美》(Art, goût, beauté, 1922 年)、德国《风尚》(Styl, 1922 年), 以及法国《时尚》(1923 年)等。在这些出版物中,《Gazette du Bon Ton》杂志(1912 年)将艺术家、高级时装设计师和出版商等各个领域的人士联系到了一起。吕希安·沃吉尔(Lucien Vogel)于巴黎创办了《Gazette du Bon Ton》杂志,他是一名艺术指导、编辑与出版商,同波莱特一样具有善于笼络天才的本领。他雇用了一大批年轻的艺术家,这些艺术家大多曾在国立美术学院接受过专业的艺术训练。沃吉尔赋予了这些青年艺术家空前的自由度去以插画诠释服装。沃吉尔曾与当时的七大高级时装店进行过一次商业合作,分别为“波莱特”、“夏洛特(Chéruit)”、“杜沂莱特(Doeuillet)”、“朗万(Lanvin)”、“杜塞特”、“雷德芬”与“沃斯”,他将这七家时装店的时装设计作品刊登在《Gazette du Bon Ton》杂志上,并尽可能地以最高标准的印刷质量来展现这些作品。这一系列出版物以睿智的语言进行描述,同时还配有线插图,每一个版本中都包含多达 10 幅的波切爾噴绘图版和若干素描或线稿草图。自此,《Gazette du Bon Ton》杂志成为最具影响力的时装杂志,并在 1912 年~1914 年和 1920 年~1925 年迅速拓展,最终拥有 69 种版本。1915 年,《Gazette du Bon Ton》杂志的特别版在法国和美国两地联合发行,这次出版获得了康德·纳斯特(Condé Nast)的大力支持。康德身为《时尚》杂志的出版商,于 1921 年购买了《Gazette du Bon Ton》杂志的大量股权,成为其控股股东。

在此之前,康德·纳斯特就已经在自己的出版公司投入大量资金用于时装插画开发。很多《Gazette du Bon Ton》杂志的插画创作团队成员,如皮埃尔·伯利撒德(Pierre Brissaud)、安德鲁·马蒂(André Marty)、乔治·巴贝尔(George Barbier),以及皮埃尔·摩尔格(Pierre Mourgue)等人,前期就已经为三种版本(美国版、英国版和法国版)的《时尚》杂志及其他高质量的杂志创作过插画。1916 年~1939 年,乔治·勒佩普曾为《时尚》杂志创作过一百多幅封面插画。在康德·纳斯特的家乡纽约,海伦·德雷恩(Helen Dryden)、乔治·普兰克(George Plank)及埃里克(卡尔·埃里克森, Carl Erickson)等插画家的作品于 1922 年首次在《Gazette du Bon Ton》杂志上发表。此时,威廉姆·兰道夫·赫斯特(William Randolph Hearst)的竞争刊物《哈伯·芭莎》(于 1929 年由 Harper's Bazar 更名为 Harper's Bazaar)与其形成了鲜明的对比。在 1915 年~1938 年,两种刊物保持着出版史上空前的长期合作关系。

尽管经济衰退,大量的军备补给、出口限制等因素不可避免地使时装产量及流通数量减少,但总体来说,战争对时装发展的影响是相当微弱的。然而在巴黎,各大高级时装店在动荡的年月里仍然保持着每两年举办一次时装发布会的传统。对大多数人来说,战争反而为观念革新创造了机会。更加实用的风格成了服装必然的发展趋势,尤其是那些被直接卷入战争的

保罗·艾罗比(Pual Iribe),选自《保罗·波莱特裙装设计集》中的插图图版,1908 年。波切爾噴绘印刷。由斯特普利顿收藏馆提供。

画面左侧女士的服装采用了带有皮草镶边的袖子,金色锦缎的紧身长裙将该晚会女装的特色突显得淋漓尽致;而右侧女士所穿的服装直接借鉴了 18 世纪早期长袍内衣的风格。

妇女，她们忙着提供军需物资，在战地上驾车或救助伤员，长裤或马裤成了她们这一时期必备的装束。1918 年，许多在过去象征着地位的装饰物不见了，时装风格变得越来越平民化。战争也在一定程度上促进了大工业生产的发展，这使得服装生产批量化成为现实。不过那些富裕阶层的女性，战后仍然对巴黎的高级时装趋之若鹜。

法国设计师嘉布利尔·可可·香奈儿（Gabrielle Coco Chanel）塑造了现代女性的经典形象。她在德维尔及比亚利茨开设了自己的时装精品店，并于 1916 年举办了首次高级时装发布会，从而成为 20 世纪 20 年代至 30 年代最具影响力的时装设计师。香奈儿将“男性装扮”的样式引入女装世界，表现了一种便捷的风格，其中包括易于穿脱的独立配件、柔软且易折叠的运动编织衫和斜纹呢面料的服饰。与此同时，她还首次将由男性风格演变而来的服装引入时髦女性的衣橱，其中包括来源于水手所穿的喇叭裤“游艇裤装”，及其标志性的开襟羊毛编织运动服。香奈儿使得卡其色面料及专门搭配服装的珠宝变得广为流行。1912 年，香奈儿还首度发布了自己最负盛名的香水“香奈儿 5 号”。

香奈儿时装的实用性在一定程度上得益于当时面料制造技术的革新，这为同时期的时装设计带来了多种可行性。合成人造丝绸（后于 1924 年更名为“人造丝”）使女人们更加容易穿上那些迷人的内衣、长袜；面料编织技术的发展促成了新式泳衣的问世；1923 年，拉链也被发明并获得专利。

在男式时装中，“正式”与“非正式”的界限越来越模糊。法兰绒长裤及夹克成为流行的日常装束，精致的软领替代了过去坚硬的立领，宽松的休闲套装也取代了过去正式的晨装或工作外套。帽子仍然是一件重要的配饰，其款式从丝质礼帽到卷边毡帽、从麻质硬草帽到斜纹软呢帽，种类繁多。一方面，英国的裁缝仍然占据着高端市场，而另一方面，美国的服装制造商则引领了休闲服饰的潮流。美式风格的流行及丰富色彩、纹样的应用，在很大程度上归功于年轻的威尔士王子（后来的爱德华八世），当时，菲尔岛运动罩衫和四件套配饰加皮带取代了格子套装或软束带，成为时尚的标志。

对女性而言，简单、纯粹、强调年轻及弱化性别成了 20 世纪 20 年代的特征。为了达到弱化性别的目的，女士们有时甚至会将胸部束平。降低腰线后的直身晚装将重点放在了大量的珠片和刺绣等表面装饰元素上，这主要受到了埃及装饰元素（1922 年古埃及法老图坦卡蒙的墓葬被开发出来）及原始艺术的影响。与此同时，这在无形中促进了流行舞蹈的发展。20 世纪 20 年代，头部造型以简洁优雅的包头式钟形女帽及紧贴头皮的短发或束发为主流。裙装的底边往往剪裁成波浪形，并且要尽可能的短。1927 年左右，女性腿部肌肤的暴露程度前所未有。此外，化妆品行业空前繁盛，其产品出现在各大时装杂志上，同时出现的还有各界社会名流、演员，以及这个时代的新宠——电影明星。

布莱德利·沃尔克·汤姆林（Bradley Walker Tomlin），为美国《时尚》杂志所作的原创封面插画，1923 年。由德国赞姆收藏馆提供。

布莱德利·沃尔克·汤姆林在这幅插画中表现了 19 世纪 20 年代的标志性装束：低腰的直筒服饰，臀部由丝带束紧。束带所运用的阳光射线图案是装饰艺术风格的典型主题之一。

保罗·艾罗比 (Paul Iribe)，选自《保罗·波莱特设计集》手册的时装插画，1908年。波切尔喷绘印刷。由斯特普立顿收藏馆提供。

波莱特“传统”风格时装有着绚丽的色彩效果，这在艾罗比插画的单色背景下得到了很好的衬托。看似单薄的束腰长裙外衣有着直筒状的外形轮廓，人物头上的古典束带与服装形成了呼应。

保罗·艾罗比 (Paul Iribe)，选自《保罗·波莱特设计集》手册的时装插画，1908 年。波切尔喷绘印刷。由 V&A 图片库 / 维多利亚与阿尔伯特博物馆提供。

保罗·艾罗比大胆地采用背影的形式来表现波莱特设计的戏剧性的晚装：第一件服装上带有东方主题的刺绣；第二件肩部镶有圆齿形的编织装饰；第三件服装则带有华丽的毛皮镶边。

佚名，《购物》，哈罗德商场目录插画，1909年。由斯特普立顿收藏馆提供。

画家以一种更为写实的手法描绘了哈罗德商场门前时髦的购物人群。女士们身着各式各样的服装，且都戴着装饰有缎带、羽毛、蕾丝的大帽子。手提包也成为了一种新的装饰元素。女士们的姿态显示出她们仍穿着S形的束身衣。

6 FREE PATTERNS

Fashions

for all.

April.

(Published by the Amalgamated Press, Ltd.)

3^d

The Ladies' Journal of PRACTICAL Fashions

No. 13.
Vol. 2.

GRAND ANNIVERSARY PRESENTATION of a COLOURED PLATE and piece of WALTZ MUSIC FREE with this Number.

Also the Gratis Patterns of

- A Popular Skirt
- A Smart Coat
- A Dressy Blouse
- A Lady's Combinations
- A Girl's Reefer (Sizes 4 to 6 years)
- A Boy's Shirt (Sizes 6 to 8 years)

These Free Patterns are Described in **FIVE** Languages in this Number
See pages 52 to 59

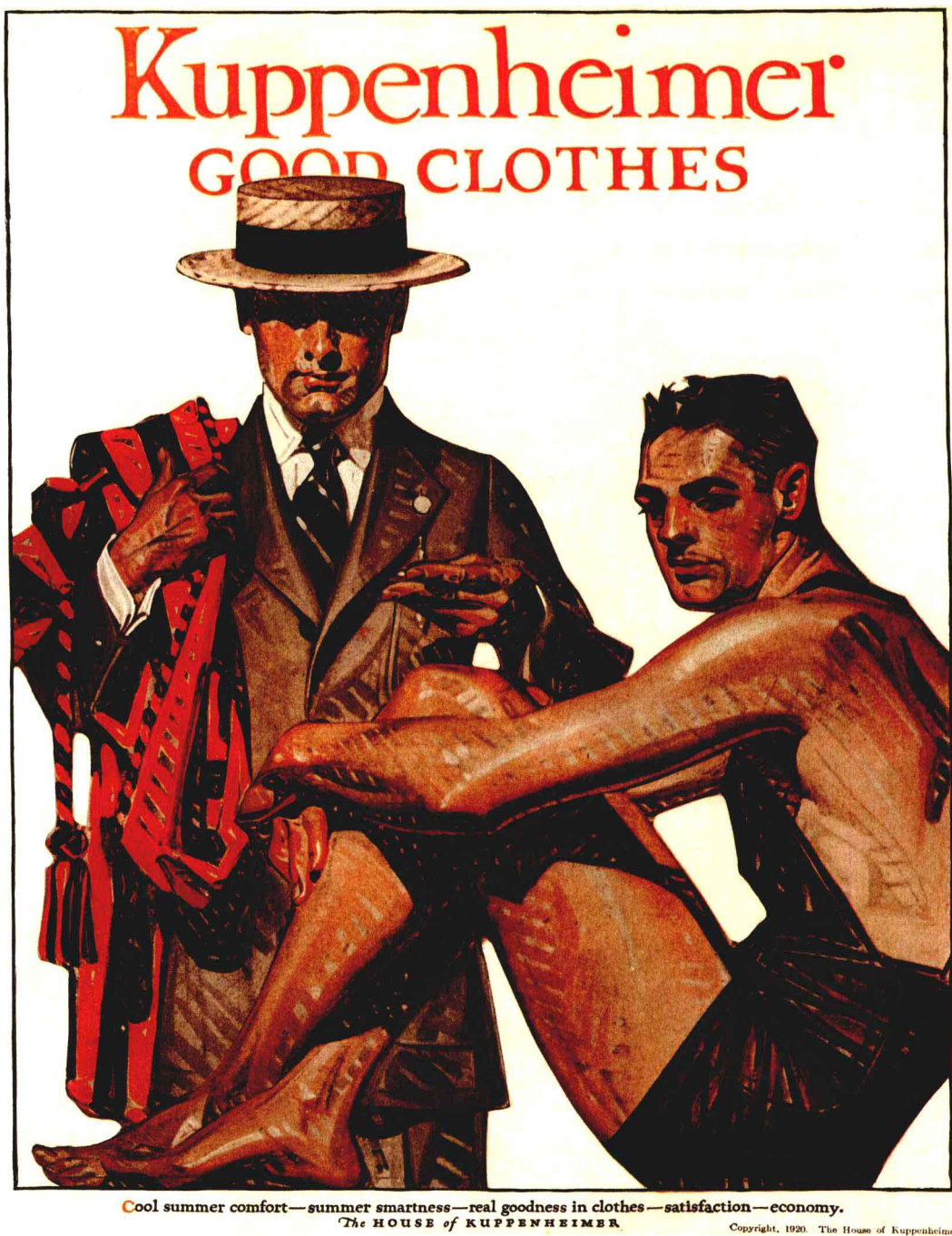
佚名，《所有人的时装》（Fashion for All）杂志封面，1909年4月。由斯特普立顿收藏馆提供。

类似《所有人的时装》这样的杂志均以开设家庭作坊的裁缝为主要读者对象。该期杂志提供了6种服装样式，包括独立的服装配件，而这些均为大多中产阶级女性的衣橱必备品。

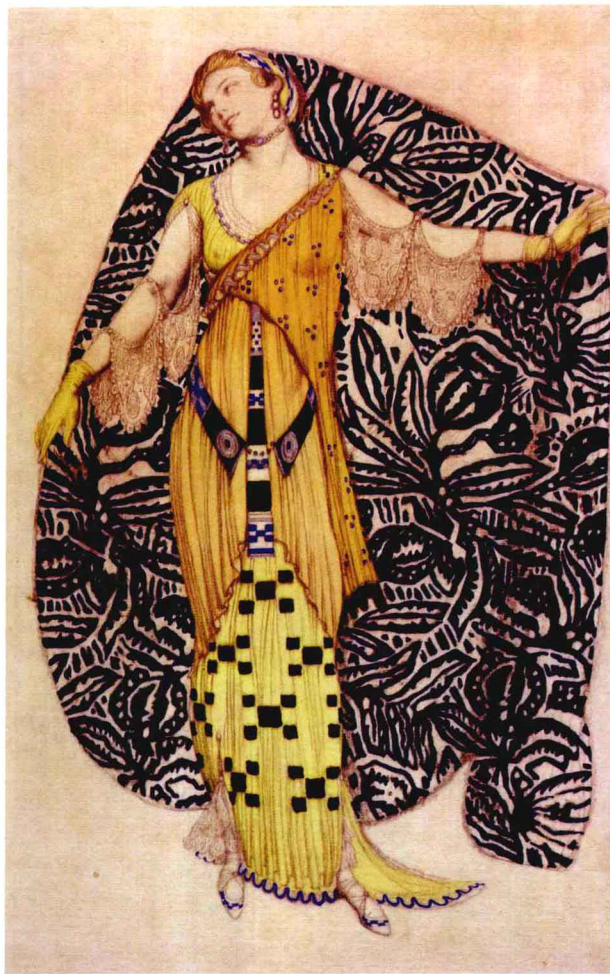
J.C. 雷恩德克(J.C.Leyendecker),“箭牌领与衫”的招贴画，1910 年。由广告档案提供。

约瑟夫·克里斯蒂安·雷恩德克于 19 世纪末由德国移民至美国，并成为美国著名的插画师。1905 年，他创造了“箭牌领袖”的男士形象，这是世界上最著名的广告形象之一，与“吉布森女孩”相映成趣。

J.C. 雷恩德克 (J.C.Leyendecker)，库朋海莫品牌的招贴，1910 年。由广告档案提供。

位于芝加哥的男装制造商库朋海莫意识到，雷恩德克这样的天才艺术家能够为公司带来巨大的财富效应。这在之前雷恩德克与箭牌公司的合作中就已得到证实。

雷奥·巴克斯特 (Léon Bakst), 现代时装, “迪昂”, 1910 年。铅笔与水彩。由桥曼艺术图书馆提供。

巴克斯特不但为俄罗斯芭蕾舞剧设计服装, 也与培根时装店进行合作, 创作了“现代时装畅想”系列插画。这件经典的“迪昂”女装与富特尼的“德尔福斯”礼服颇为接近。模特身上的斗篷很可能是杜菲为波莱特设计的。

保罗·波莱特的“波斯人”时装设计照片, 1910 年。由法国国家图书馆提供。

雷欧尔·杜菲采用木刻的手法为波莱特的波斯风格外套设计花纹, 外套上装饰了华丽的毛皮镶边。