

时装生活史

東方出版中心

人类炫耀自我3500年

时装生活史

The Complete History of Costume & Fashion

[英] 普兰·温·科斯特拉芙 著 龙靖遥 张莹 郑晓利 译

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

时装生活史/[英] 科斯格拉芙 (Cosgrave, B.) 著; 龙靖遥, 张莹,
郑晓利译. —上海: 东方出版中心, 2004

书名原文: The Complete History of Costume & Fashion

ISBN 7-80186-202-3

I. 时... II. ①科... ②龙... ③张... ④郑...

III. 服装—历史—世界 IV. TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2004) 第040470号

First published in Great Britain in 2000
under the title The Complete History of Costume & Fashion
by Hamlyn, an imprint of Octopus Publishing Group Limited
2-4 Heron Quays, London E14 4JP

copyright © 2000 by Octopus Publishing Group Limited
All rights reserved

Chinese Translation © 2004 Guangzhou Anno Domini Media Co., Ltd.

Licensing Agent:

Asia Pacific Offset Ltd., Hong Kong
&

Integrated Image Co., Ltd., Guangzhou (www.bookgate.com.cn)

中文版权©2004东方出版中心

经授权, 东方出版中心拥有本书的中文(简体)版权

版权所有 侵权必究

版权合同登记号: 09-2004-205号

时装生活史

作者/[英] 普兰温·科斯格拉芙

译者/龙靖遥 张莹 郑晓利

特约编辑/俞莹

责任编辑/吴迪

装帧设计/唐薇

出版发行/东方出版中心

地址: 上海市仙霞路345号 电话: 62417400 邮编:

经销/新华书店

制作/广州公元传播有限公司

印刷/广州伟龙印刷制版有限公司

规格/787×1092mm 1/16 16.5印张

版次/2004年7月第1版第1次印刷

书号/ISBN 7-80186-202-3

定价/49.80元

人类炫耀自我3500年

时装生活史

The Complete History of Costume & Fashion

目录

CONTENTS

时装：自我表达 7
Introduction

1
古埃及的裙褶 11
The Ancient Egyptians
The First Fashion Style

2
克里特的豪华和优雅 31
Crete
Minoan Splendour

3
古希腊的整块布幅 41
Ancient Greece
Classical Elegance

4
伊特鲁里亚的华丽披肩 55
The Etruscans
Athletic and Colourful Clothes

5
罗马的繁华与奢靡 65
Ancient Rome
Roman Extravagance

6
拜占庭的“T”型束腰上衣 81
The Byzantine Period
Lavish Imperialism

7
中世纪的巴黎裁缝 97
The Middle Ages
Medieval Europe

8
文艺复兴：时尚开始流行 119
The Renaissance
Early Renaissance Style

9
法兰西引领巴洛克风骚 149
Baroque Period
The Age of French Dominance

10
洛可可时代的“时装皇后” 169
Eighteenth Century
The Rococo

11
花花公子风格的诞生 195
Nineteenth Century
The Birth Of The Dandy

12
20世纪：多元化时代 221
Twentieth Century
The Age Of Diversity

索引 260
Index

在线设计：英国一个时装艺术网站上的设计效果图。

这本《时装生活史》叙述了自古埃及以来的人类社会在服饰方式上的发展变化的过程。它涵盖了各个时代不同的文明，这些文明为今天现代社会的发展作了重要铺垫。此前，有关时装史方面的书已经出版过几本，但当时有关这一课题的研究资料还非常稀缺，因此，尽管这些出版物所提供的信息非常有趣，仍常常因为表述欠精确而显得语义模糊。当然，过去所作的努力并不会因此而失去价值，这些书至今仍然是那些年代的权威学术著作。

相比之下，我就幸运得多了。从20世纪60年代起，信息技术有了长足的发展，获取时装方面的信息已经比过去容易得多，**曾经常受到公众质疑的时装已经变成了一种文化力量**。到了今天，时装业更是成为了全球性产业，其产值巨大得难以估算；服饰艺术则成为世界上一些最好的学术机构（如伦敦皇家艺术学院和纽约时装技术学院）里的一门必修课程。在全球范围内，从纽约大都会艺术博物馆^①的时装研究所一直到伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆，人们都在满怀激情地展示它，对它进行编目。而且，这样的**时装展示活动已经成为一种观赏性活**

动或者仅仅是一种娱乐方式。无论是在电视、报纸、杂志，还是在废话连篇的传记上，人们都能看到时装。我的这本《时装生活史》更着重去探究时装的真正含义。我认为，**时装的真正含义就是自我表达**。

我将会根据时代的先后顺序来描述时装的发展进程。不少时装史往往有意无意地淡化了这种发展过程，转而强调“时装”这个概念的现代意义，或者致力于确定具有现代意义的“时装”到底出现于哪个历史时期。有些历史学家相信，人类社会之有“时装”，是始于文艺复兴时期。但我以为，文艺复兴只是一个人们开始探究个人在世界上的地位的时期。在这个时期，人们的自我意识不断增强，

这一点从乔托和米开朗基罗的绘画中就可以看出来。

也就是说，文艺复兴时期只是时装发展过程中的一个比较重要的时期而已。时装从这个时期开始稳步发展。

① 该馆原馆长，已故的理查德·马丁先生曾写作过一些迄今为止都是最好的时装书。

路易斯·费霍1969年的时装展。他设计的时装既迷人又便于穿着。

而根据我的研究，结论却是这样的：作为一种自我表达的方式，时装从人类开始穿衣服时就开始了。如何把布——不管它是一张兽皮还是原始人用天然纤维织成的东西——穿在身上，完全取决于人的思想观念，就像你的衣柜里究竟会存放些什么衣服，完全取决于你的个人爱好一样。毫无疑问，一个人所选择的着装方式将把他作为个人或部族服饰习惯的那一部分凸显出来。所以，我在这本书里要探寻的就是：人们怎么样和为什么要通过对衣服、饰品、发型和化妆的选择而体现出独特个性，或使自己同化到一个群体当中。

在历史上，有些个人正是由于他们那特殊的着装风格而显得与众不同的。比如伊丽莎白一世、路易十四和加布里埃尔·可可·夏奈尔。由于他们的个人风格对时装史产生了很大影响，人们便对这种风格进一步进行精雕细琢。

《时装生活史》力图以读者容易消化的方式来描述时装的发展过程，并力求探究清楚人们为什么选择某种着装方式以展示于世人面前这样的问题。它不是对全球时装史所进行的全面考察，在论述某些文化时，它也不可能面面俱到。我仅仅是将所有的兴趣都集中于我认为最重要的一点：时装是怎样在表达着每一个时代的每一个“我”。

罗切斯特伯爵罗伯特·达德利的肖像展示了文艺复兴时期华丽、典雅的服饰特点。

古埃及的裙褶

The Ancient Egyptians

The First Fashion Style

古埃及服装最显著的特点就是它的褶皱。不同的褶皱不但代表了不同的性别、身份和地位，而且还延伸到服装的其他部分——饰物、发型、化妆，处处都有褶皱。

埃及人最早来自我们今天称为埃塞俄比亚的地方。他们把自己叫做“黑土上的人们”。这幅公元前19世纪的中期王朝的埃及人所作的画面中，一个正在迁徙的闪族部落（上面）与埃及人（下面）在一起。

埃及人最早来自我们今天称为埃塞俄比亚的地方，他们把尼罗河河谷的肥沃土地叫做kemet，意为“黑土”，使之有别于“红土”和王国周边的沙漠。他们把自己叫做“黑土上的人们”。

埃及文明在公元前4000年之前就已经出现在尼罗河两岸。从现有资料来看，他们的第一位国王——富于传奇色彩的美尼斯——在公元前3100年左右已经掌权。在随后的3000年中，埃及所奉行的政体是由法老控制着的政府。“法老”（pharaoh）一词来自古埃及语，意思是“大厦”。法老不仅被当作国王，还被当作神。**法老具有绝对的权力，控制着社会的每个领域，包括艺术和服饰。**整个社会和政府实行严格的等级制度：在生活中每个人都有自己位置。对于古埃及人而言，**传统就是一切——生活和宗教似乎停滞不变，这一点在当时的服饰上体现得非常明确。**直到亚历山大于公元前332年控制了埃及之后，埃及人的日常服饰才开始慢慢地发生了变化。但是，在庆典场合和宗教仪式上，他们仍然保留了古代的服饰风格。

宗教统治着埃及人的社会。古希腊历史学家希罗多德对古代历史进行了编年，并描述了他曾游历过的地中海沿岸国家以及那里的人们。他曾说道，埃及人是世上最虔诚的人。他们的信仰以死后永生的观念为基础。在大约4000年间，这种信仰基本保持不变（图坦卡蒙的父亲阿赫纳顿统治的一个短暂时期除外）。

▲ 法老不仅被当作国王，还被当作神。他具有绝对的权力，控制着社会的每个领域，包括艺术和服饰。这是雷米希斯三世的画像，他是第二十五王朝的法老。

埃及的宗教有着与从生至死的每一个人生过程相对应的礼节和仪式。这些礼节和仪式是法老、祭司、贵族和武士的特权，普通人无权染指。由于他们相信死后永生，他们便把前者当作一件痛苦的事，但它却能够导致超越目前生活的另一种生活方式。家被当做临时住所，任何有条件的人都为自己建一座坟墓。最宏伟的当然是用于殡葬的庙宇和法老的陵墓——金字塔。

最早的金字塔建于大约公元前2700年，它们是一些比较矮小简陋的金字塔，但那些雄伟、高耸入云的金字塔就是由它们发展而来。最让人惊叹的金字塔是位于吉萨的大金字塔，它大约建于公元前2500年。

金字塔除了有着宏大的象征意义，其内部结构也富含深意，墙上的绘画同样如此。

这些画表现的是陵墓居住者的日常生活，象征着这些人在死后的永生中将如何消磨时日。日常生活的场景同样绘制在其他陵墓、庙宇和宫殿的墙上。

通过这些石壁上的绘画，考古学家一点点搜集关于古埃及服饰的许多知识。

事实上，这些绘画对上层阶级的生活方式的描绘得非常完整，人们甚至把它们所提供的证据比作百科全书。

▲男孩受教育，女孩则没有。尽管女人在古埃及受到男人的尊敬，但在社会生活中，她们并没有得到同等地位。这幅壁画画的是尼菲达里的女儿。画中人物细腰、肥臀、丰腿。

女性，尤其是母亲，在古埃及广受尊敬。这一时期的一份用纸草纸所写的文稿说明了这一点：

“永远不要忘记你的母亲。要记住，她经历了十月怀胎、一朝临盆的痛楚。整整三年，她得把你抱在怀里，给你哺乳。她养育了你，不会因为你的肮脏委琐而嫌弃你。当你终于上学并在那儿获取读写和计算方面的教诲时，她每天都从家里带着面包和啤酒到你的老师那儿。”

虽是如此，女人却并没有得到与男人平等的社会地位。男孩上学，女孩则没有。一个女孩的前程超越不了婚姻和母亲的角色。就是在这个有限的角色中，女人在家庭生活中起着重要的作用。她们持家、理财、做饭和织布。

② 好莱坞制造的景区

几个世纪以来，

埃及文化一直是后来其他民族在艺术和建筑上的灵感源泉，但它在服装上的创造却在很大程度上被忘却了。

这可能是因为好莱坞电影的影响所致。在以埃及为题材的好莱坞巨片里，埃及服装给人或多或少留下了矫揉造作的印象。许多人一想到古埃及服装，脑海里马上浮现出巨片里那些眩目、精雕细琢的服装。比如由伊丽沙白·泰勒主演的《埃及艳后》。

于是，世界上一些最好的时装设计师纷纷把好莱坞的这些影片当作灵感的源泉。1997年，约翰·加里亚诺举行了名为“苏希·斯芬克斯”的时装展，他的灵感就是来自德·米勒1934年拍摄的《埃及艳后》。萨尔瓦多·费拉加莫与德·米勒合作，为他1956年拍摄的《十戒》设计了75双草鞋。事实上，古埃及服装朴实无华，但史诗般的电影巨作里那些奢华的场面所出现的纷繁多样的服装，掩盖了这个事实，虽然这些服装仍是从白亚麻布做的衫缋^①、袈縠丝丽服^②以及其他像它们一样简单的物品发展而来。

埃及的许多墓葬区土壤干燥，气候炎热，因此，那些在潮湿的环境下会腐烂的服装、珠宝、手工制品和工具在这儿能够得到很好的保存。这就是为什么历史学家对古埃及的日常生活和服饰了解得那么透彻的原因。古埃及时期所幸存下来的手工制品和遗址，比罗马时期到哥特时期任何一种西方文化所幸存下来的都要多。英国考古学家霍华德·卡特在1922~1932年之间挖掘了图坦卡蒙的陵墓。天道酬勤，他在这儿得到了一个保存完好的古埃及服装的来源。在这些物品中，有一件可追溯到公元前1360年的亚麻布衬衫，现在收藏在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆。即使是在埃及，这样的发现也是罕见的，在其他文明中，像这样的发现更是几乎闻所未闻。

古埃及服装的款式几乎没什么变化，即使是引进了新服装和新款式，人们也是新旧一道穿。

最初，大多数服装样式都很简单，大致呈三角形。由于气候极其炎热，这儿的服装常常具有以下三个特征：宽敞、轻盈而省布。全裸是被禁止的。任何人（儿童、奴隶和平民除外）在大庭广众之下裸体，都会被认为低贱、不道德。

男子和女子都可以让上身赤裸，尽管女子身体的遮盖面要比男子多得多。二者服装上的线条比例也相似，但侧重点稍微不一样。女性服装对人的束缚比男性服装多得多。袈縠丝丽服是束身装，而男子穿的褶裙就使得穿着者可以更自由地活动，这大概表明男性有更机动的生活方式。

衣服体现出古埃及社会严格奉行等级制的本质，它突出了不同的社会等级。但是，决定一个

▲ 第十九王朝王后涅珀图的画像。她穿着白色、紧身的袈縠丝丽服，头戴所谓的兀鹰帽，这是王权的象征。

① 衫缋，古埃及一种男子穿的腰布或褶裙。② 袈縠丝丽服，古埃及一种主要由女子所穿的紧身长衣。

古埃及女性服装的特征

是高高 的腰线， 而男性的服装则强调臀部。

◀ 这是一幅可以追溯到新王朝（公元前1555～前1080年）的壁画，描绘了一群盛装的女人在列队前进。