

Fashion

时尚

百年

Century
History

中国轻工业出版社

第一章 世纪之初的
“新艺术”运动

1900-1918

第一章 世纪之初的“新艺术”运动

(1900—1918)

19 世纪末 20 世纪初，“新艺术”运动(Art Nouveau)盛行于欧洲，它的前身是工艺美术运动和工业设计，是将唯美主义、工业化和工艺美术运动的主要思想汇集到一起，从不同的源泉中产生一种新的装饰风格。很多藤蔓延伸的植物形象和长长的弯曲线条被用来装饰建筑、家具、书籍和日用品，也大量地出现在纺织品图案中。当时的巴黎仍然是世界的时装中心，上流社会的喜好和偏爱左右着时尚的走向。女性的服饰还沿袭着沃斯(Charles Frederick Worth)所创造的风格和趣味，但外形轮廓逐渐变得柔和而轻巧，腰线不再作为强调的重点，法国帝政时代的造型再度重现。极合身的短上衣带着拜占庭式的装饰，柔软的曳地长裙贴体地包裹着臀部，裙摆向四面展开，好像盛开的杜鹃。袖子为蓬松的七分

从布鲁塞尔富丽堂皇的范·艾特威尔德饭店中厅的装饰，可以看到“新艺术”运动在建筑上所取得的成就。这是维克多·霍塔(Victor Horta)1899—1900 年设计的作品。

这尊蜡烛台是弗兰斯·霍思曼斯(Frans Hoozemans)用银和象牙雕饰而成的，高 37cm，体现了典型的“新艺术”运动的设计风格，1900 年。

袖，从肩部放松，在肘下收紧。或长或短的斗篷和披肩是很普遍的装束，常用裘皮作为材料或边饰，当时，裘皮的加工工艺已大大提高，价格也比以前有了大幅下降，因此，追求时髦的女士们沉浸在貂皮和银狐所营造的奢华中。女子的头发从中间向两边高高梳起，并束成轮状的发卷，帽子较大，上面缀满了花朵、羽毛、缎带和面纱，一把花边繁复的细小阳伞则是随手必备的饰物。男性服饰的基本样式则从19世纪初就固定下来，在外形和结构上都具有很强的模式，他们穿着长外套，头上带着高高的礼帽。西服式外套成为很普及的常规款式，同种面料制作的西服、马甲和裤子三件式套装越来越流行；燕尾服则作为在晚宴或歌剧院穿着的正式服装，极为考究；西服外套已有单排扣和双排扣之分，软呢裤子的侧缝镶嵌着穗带饰条。

由于运动的增多，轻松活泼的运动装应运而生，并为许

1890—1900年是“新艺术”运动盛行的时期，这是捷克画家阿尔冯斯·姆哈(Althonfe Mucha)的作品。

优雅的气质与奢华的装饰是19世纪末20世纪初时尚流行的绝对法则。这是1893年8月巴黎上流社会女子的一个午间聚会，她们的服装风格一致，代表了当时的时尚风范。草帽是必不可少的配饰，当时，最好最贵的草帽是意大利生产的，其次是英国、瑞士和中国。

被誉为“时装之父”的设计师查尔斯·弗雷德里克·沃斯。沃斯1825年出生于英国，很小就开始学习经营布料生意，22岁时，只身来到巴黎谋求发展。1858年，他开设了自己的时装店，他为妻子设计缝制的服装引起了众人的注意，后由于他为奥地利大使夫人设计的礼服在拿破仑三世的宫廷舞会上受到赞誉，因而获得了为拿破仑三世的王妃制作礼服的机会。从此，沃斯成为引导巴黎上流社会时尚走向的重要人物，而巴黎的高级时装业也正是从“沃斯时代”开始的。

多人所接受。泳装在19世纪中叶就已经出现，进入20世纪后，女式泳装产生了革命性的变化，

其样式与日常服装有了一定的

区别，外露的趋势逐渐明显，但躯体的裸露部分仍仅限于手臂和肩颈，尽管裙子较短，但必须穿上长长的袜子将腿部包

裹起来，女子们穿着这样的泳衣到海滨游泳仍然十分累赘。

杜塞（Jacques Doucet）是当时上流社会的时尚引导者，他搜集了大量18世纪的家具和绘画作品，后来，他成为毕加索和马蒂斯等人的资助者。但是在时装方面最重要的人应属帕库茵（Paquin）夫人，她是法国近代时装界第一位著名的女设计师，

蒙特马奇(Montmartre 法国巴黎的一个区)的街头时装，男子们都穿着三粒扣或四粒扣的西装和带着爱德华时期特有的丝绒领子的单排扣大衣，约1900年。

含蓄的东方特质与柔美的曲线造型风格完美地融合在一起，形成了世纪初欧洲服饰的主要特征。

由瑞士画家爱温斯特·比乐尔(Ernst Bieler)创作的作品中，可以发现比利时剧作家莫瑞斯·马特里林克(Maurice Maeterlinck)的诗句和奥地利画家克里姆特(Gustav Klimt)的装饰风格。画中的年轻女子穿着印花图案和条纹图案的长裙，这种裙子在法国比在英国更流行，其图案和纹饰也是“新艺术”运动最典型的风格。

20 世纪初的女子装束，腰身虽然仍被束紧，但裙撑已逐渐被放弃了，而挺括的塔夫绸塑造了另一种自然蓬松的裙型，看起来更加柔和流畅，而精工细绣则显示着上流社会的情趣与喜好。

沃斯设计的晚装既承袭了巴黎上流社会一贯的优雅风格，同时也显示了他对流行与创新的独到理解，礼服背后的精美刺绣刚好符合“新艺术”运动的装饰风格，1896年。

她的作品一贯坚持着高贵而优雅的风格，尤其是由她设计的晚装通常以闪光的金银珠宝缝缀装饰，显得熠熠生辉，富贵而奢华。最可贵的是帕库茵夫人具有卓越的管理才能，她不仅在巴黎开设了自己的时装店，并在伦敦、马德里和布宜诺斯艾利斯等地开设了多家分店，由此，她成为第一位在国外开设时装店的设计师。

20世纪初，自1789年法国大革命之后，传统又一次被打

沃斯设计的晚装，图中右边的模特身穿带有卵石状肌理的丝绸绉纱长裙，内衬金色衬裙，下摆为百合花瓣的造型；左边的模特穿着绉绸长袍，腰带饰有宝石，臀侧装饰着粉色的蝴蝶结，乔治·巴比亚(Georges Barbier)于1922年绘图。

中图是沃斯设计的晚装，以蓝色丝绒花卉作为装饰的丝绸长裙，乔治·巴比亚绘图。

右下图是沃斯设计的晚装，乔治·巴比亚于1923年绘图。比自然状态较低的腰线是流行的主要特征之一，衣裙的边缘和下摆装饰着华贵的毛皮和精美的刺绣，模特身后的屏风明白无误地显示着东方文化的影响，这显然是绘画者将沃斯作品与时代流行的特征相融合的结果，沃斯的影响由此可见一斑。

左图这位时髦的女子是20世纪初在美国纽约考特剧场举办的海滨装展示会中的一位模特,她所展示的白色可水洗的绸缎泳装边缘镶嵌着饰条,连衣裙与长袜组成了一套完整的海滨装束。当然,略带俏皮的帽子和以刺绣与流苏作为装饰的披肩更增加了几分情调。这种装扮与其说是在海边戏水,还不如说是一种炫耀更加贴切,不过,当时的女式泳装已与日常装有了一定的区别。

帕库茵夫人的奢华沙龙是巴黎上流社会的女子们最喜欢光顾的地方之一,她们聚集在这里展示和交流最新的服装样式和时髦新潮的面料。这些光顾者都戴着那个时代最典型的女用软帽,上面装饰着精巧的蝴蝶结和色彩各异的羽毛。帕库茵夫人认为她所处的时代是妇女最优雅的时期之一,她在服装和装饰方面的品位是被公认的。这幅绘画作品是由N.哥福克斯(N.Gervex)在1906年依照实际情形绘制的。

弹琴女人所穿的晚装由帕库茵夫人设计，黑色与粉色的丝绒，饰以银色蕾丝，并在袖口与裙摆镶有灰色狐皮饰边，乔治·巴比亚绘图，1914年。

破，从文艺复兴时期出现并一直延续的紧身胸衣配合撑架裙的典型女装外形被彻底抛弃，妇女们终于摆脱了累赘的“母鸡笼”，多少获得了些自由。但紧身胸衣依然存在，并显得更为重要了。通常，新娘的嫁妆中，内衣是必不可少的组成部分，包括宽松内衣、紧身胸衣、上身内衣、内裤、衬裙和睡衣等，各具用途。它们全部由手工制作，上面刺绣着姓名的缩写字母，在走路、活动时，裙子的下摆处显露出内衣边缘的粉色和蓝色缎带及精美华丽的丝绸鞋袜，尽显女性的娇柔魅力。

1900年，学过医学的法国女子萨洛特(Gaches Sarrautte)根据人体的生理特点对传统的紧身胸衣进行了改造，她把胸

爱德华时代的女子婚礼服，除了礼服本身以外，新娘的嫁妆还包括全套的内衣和配饰等。

衣的上缘从乳房的中部降至乳下,使乳房从紧缚中解放出来,可以自由发育,显示出一种健康的美。这种“健康胸衣”由细棉布或缎子制成,附以衬垫和带子,并用鲸骨作为构架,使其紧束腰身,前腰位置较低,在前身形成平直的造型,强调了背部的优美曲线,突出了臀部的丰满,从侧面看形成了明显的S形造型,这正是这一时期女装的典型风格。

在接近1900年时,S形造型消失了,取而代之的是简洁利落的直线形造型。女帽有了增大的趋势,仍然装饰着果实、花卉和鸵鸟毛,也有用皮毛附在帽子的边缘以增加其重量和尺寸,这时的帽子对妇女来说是如此重要,以至于她们在自己的家里也不愿片刻离身。

20世纪初,“新艺术”风格的富丽堂皇是国际流行的时尚,但如同其他种种风格一样,当它发展到某一顶点就开始走下坡路。当时的人们觉得应该来一点简单的东西,但莱昂·巴克斯(Leon Bakst)的舞台作品多少延缓了大幅简化的过程。1909年,吉阿基列夫(Serge Diaghilev)率领的俄罗斯芭蕾舞团首次到巴黎演出,俄国舞蹈家展示了健美舞姿及奇妙的东方风情,自然飘逸。巴克斯设计的服装色彩艳丽而浓重,面料轻薄而透露,上面刺绣着以金银片和丝线勾勒出的神秘东方图案,显得热烈而活泼,配上斯特拉文斯基刺耳的音乐,构

“W.H.K. & S.” CORSETS DE LUXE

(LONDON)

THE “CONISTON.”
Full depth—Front 14 ins.,
Back 10 ins. Low Top.
White Goss. ... 18/6
White and Blue Broché, 24/6

“No. 1815.”
Full depth—Front 14 ins.,
Back 10 ins. Low Top.
White Goss. ... 18/6
White and Blue Broché, 24/6

THE “FALSHAM.”
Full depth—Front 14 ins.,
Back 10 ins. Low Top.
White Goss. ... 18/6
White and Blue Broché, 24/6

“W.H.K. & S.” CORSETS DE LUXE

DISTINCTIVE
IN STYLE.

EMBODYING
THE LATEST
ANATOMICAL
IMPROVEMENTS.

UNRIVALLED
FOR GENERAL
EXCELLENCE.

These Choice Productions
are a perfect combination
of every desirable feature
in Fashionable Corset
Manufacture.

Obtainable of all
First-class Drapers
and
Ladies’ Outfitters.

这张20世纪初的内衣广告再清楚不过地反映了一个事实,那就是这种特制的内衣违背了一个基本的原则,即女性的臀围要比腰围大得多。

尽管内衣的形制并不符合人体的自然结构，但其外观样式和结构分割方式却与“新艺术”运动所推崇的装饰风格有着某种内在的一致。

在爱德华时代，国王和王妃自己就是时尚的领导者。英国威尔士国王的王妃亚历山大（Alexandra）吸取了法国服饰的优点，创造了一种被称为“狗项圈”的颈饰。这种颈饰由珍珠或水晶串成，围裹在脖子上，有时也用黑色宽丝绒带子饰以胸针来代替，衣褶的领口宽大而低落，边缘缀满缎带、褶皱等装饰。当肩部及胸部的上半部分肌肤大面积地袒露着，“狗项圈”的佩戴就显得恰到好处了。

成一幅奇妙的画面，引起了极大的轰动。服装设计师波烈（Paul Poiret）及时抓住这一机会，推出了一系列具有东方风格的服饰。他将古希腊、中世纪、中东及远东服饰的特点融合在一起，去除了精细繁冗的装饰，以简练的线条，粉红、深红及果绿等明艳的色彩塑造出一种支点不在腰间而在肩部的舒适苗条的女装。他在1910年设计的“蹒跚女裙”呈直线造型，因在膝盖处收拢，不便于快步行走而得名，被妇女们在日装和晚装中普遍接受，风靡一时。

思想意识和生活方式的改变使20世纪与以前的时代截然不同，生活节奏的加快和运动的增多，既影响了艺术也影响了人们的生活。19世纪末，巴黎出现的第一条

“吉布森女孩”形象是由美国画家查尔斯·达纳·吉布森(Charles Dana Gibson)在其绘画作品中创造出来的、于1902-1908年间在美国女青年中十分流行,包括曳地长裙和紧身衣以及在室外穿的茄克等。其造型更为强调纤细的腰肢和丰满健康的胸和臀,线条呈现夸张的S形,装饰也较少,简洁而流畅。

电气化铁路就大大加快了这座城市的生活节奏。科技和心理学的发展也在很大程度上改变了人们的价值观念和审美取向。1902年弗洛伊德第一本关于释梦的书出版了;而一位法国导演则制作了一部早期的无声科幻片——《月球旅行》;1905年爱因斯坦的相对论发展了牛顿的理论,他阐述了时间、空间和运动的关系;第一批新闻照片的出现,使人们亲眼看到了几千公里以外发生的事件;1906年电话投入日常使用;不久,就出现了第一次横越大西洋的飞行和第一辆家用汽车——“T”型福特车。人们的时间感和空间感在变化着,他们身处于运动中,越来越快,周围的世界不断在变,与世隔绝再也不可能了。

东西方文化的交流成为发展的趋势。尽管,早在公元8