

大众文化研究译丛

中央编译出版社

时装的面貌

时装的文化研究

[美]珍妮弗·克雷克/著 舒允中/译

The Face of Fashion

大众文化研究译丛 ◆ 李 陀/主编

时装的面貌

时装的文化研究

[美]珍妮弗·克雷克/著
舒允中/译

中央编译出版社

京权图字:01-1999-0308

© 1993 Jennifer Craik

First published by ROUTLEDGE

Chinese Edition © 2000 by Central Compilation & Translation Press.

All Rights Reserved. No Part of this book may be reprinted or reproduced or utilised without permission in writing from the publishers.

本书中文版由 ROUTLEDGE 出版公司授予中央编译出版社独家出版发行。

版权所有。未经许可,不得复制。

图书在版编目(CIP)数据

时装的面貌/(英)克雷克(Craik, J.)著;舒允中译.

- 北京:中央编译出版社,2000.2

(大众文化研究译丛)

书名原文:The Face of Fashion: Cultural Studies in Fashion

ISBN 7-80109-343-7

I. 时… II. ①克… ②舒…

III. 服饰文化-专题研究 IV. K892.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 71164 号

中央编译出版社

北京西单西斜街 36 号(100032)

发行部:66171396 编辑部:66117130

E-mail: cctp @ public. east. cn. net

北京京鲁排印部照排

北京市星月印刷厂印刷

开本 850×1168 毫米 1/32

250 千字

10.875 印张

2000 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数 1-6000 册

定价:19.00 元

序

李 陀

阿尔图塞对 20 世纪意识形态理论的贡献在于他发现了主体建构与意识形态国家机器之间的内在关系。在论述这个关系的过程中,他详尽地分析了国家、教会、学校、家庭和司法等机构在人的“自我意识”形成中所起的重要的“召唤”作用。他这一理论极大地深化了人们对现代国家和社会如何自我正当化的认识。无论是“国家”还是“个人”,这两个概念的相对自足性,在阿尔图塞的质疑下都成了问题。但是,在当代资本主义发展当中,特别是二战以后,由于大众消费社会的形成,出现了种种阿尔图塞所不能预料的新的因素:商品和物的体系包围了人,并发挥着越来越多的意识形态功能。重要的是,与阿尔图塞所分析的国家、学校等机制的活动方式不同,当代意识形态的有效过程主要是通过日常消费的行为完成的。这是一个非常深刻的变化,正是以此变化为背景,一批被称为“伯明翰学派”的英国批评家开始了对当代文化批评的开拓,继而影响世界,使文化研究迅速普及于许多国家,并在 80 年代之后成为当前世界上最活跃的理论领域。

在阿尔图塞之后,英国的斯图尔特·霍尔(Stuart Hall)、托尼·贝内特(Tony Bennett)等一批理论家,不仅对以往有关意识形态的经典论述进行了批判和分析,而且借此对大众媒体与国家、个人的关系,消费与意识形态的关系等等问题,都作了新的讨论和阐释,或者提出了新的理论。这些理论活动深刻影响了文化研究的发展。在一个新的批评视野里,以精英文化为主体的诸种文化现象不再作为分析和研究社会体制和意识形态的主要对象,恰恰相反,这种分析和研究把注意力转向了被以往的理论活动所排斥或推向边缘的领域。大众文化,以及与大众文化密切相关的大众日常生活,诸如广告、时装、电视剧、畅销书、流行歌曲、儿童漫画、新闻广播、室内装修乃至休闲方式都成为理论分析和批评的主要对象。因此,文化研究不是我们通常字面上所理解的那种对“文化”的讨论,也不是在各种传媒学科的名目下发展起来的一般意义上的大众传媒理论,而是特指近几十年以来,在英国的“伯明翰学派”推动下成熟起来的一种跨学科研究;这种研究不仅涉及到 20 世纪资本主义的文化生产,而且涉及当代资本主义的意识形态建构和新的结构性压迫的形成,涉及到它们和文化、经济生产之间的复杂关联。可以说,文化研究已经成为人们对自己生活其中的当代社会进行反省和思索的一个最具批判性的认识活动。

近十几年中国最大的变革无疑是市场经济的迅猛发展。在这一发展中,中国当代社会的变革涉及政治、经济、文化多个层面,各个层面的变革又相互缠绕和渗透,形成历史上前所未有的复杂形势。更可注意的是,有很多迹象表明,虽然还远不够富裕和发达,但中国社会已经开始进入大众消费时代,特别是大都市和沿海经济发展较快的地区,“物的体系”对人的包围已经形成,商品消费已经成为人们主要的生活形式,同时,大众文化如洪水

般蔓延全国,广告、时装、流行歌曲不仅深入人的日常生活,而且成为亿万人形成自己道德和伦理观念的主要资源。这一切都不能不构成中国社会转型的重要内容。面对这样一个历史情势,考虑到文化研究的主要对象正是大众文化以及与其相连的日常生活,考虑到中国市场经济的发展与全球化进程有着密不可分的关联,我们的文化生活因此也必然会与跨国的文化生产及其机制相互交叉,那么在中国开展文化研究的必要性应该是很明显的。文化研究积累的经验和方法使我们不能不考虑,从大众文化和日常生活入手研究中国的社会变革是否可能?分析文化和经济、政治以及意识形态之间的互动关系,是否是认识这个变革的一种有效途径?伯明翰学派以及其他国家的文化研究是否可以借鉴,成为我们认识中国现实的某种思想和理论资源?

除以上考虑外,文化研究还有其他使中国知识人重视的理由。

其一是它对20世纪知识分工过于细密的反动。或许有人认为今天知识分工或分类这样细致是知识自身发展的逻辑,这种看法就事论事,恐怕忽略了近代知识生产和资本主义经济发展之间的内在关联。今天批评、警惕西方知识霸权已经在中国知识界得到了相当普遍的认可,但是人们对当代建立在“学科”基础上的知识分类很少有批评,把这个分类系统当作无可置疑的给定的东西接受下来,很少把这系统同样看做是西方知识霸权的不可或缺的一个部分。其实,一方面是知识分工越来越细,学科越设越多,各学科各领域之间鸿沟愈深,知识人之间鸡犬之声相闻而老死不相往来,甚至彼此被“行话”“行规”阻隔,谁也不知道谁在想什么、干什么;另一方面,对这种僵死的知识分工的批评在本世纪也从未中断过,许多批评者都指出,追根究底,正是资本主义经济生产对科学技术的依赖和需求,迫使知识生产

和服从发展技术、发展经济的需要,并按照这种需要建立学科分工,划分知识领域,造成分类越来越细的现象。更严重的是,由于科学主义正是在这过程中建立了它的权威地位,人文知识领域亦不得不受其统摄,于是本来和自然科学知识是两股道上跑车的人文知识,也按照“科学知识”的分类模式进行了细密的分科和分工,由此形成 20 世纪知识发展的基本格局。不用说,这个格局对知识发展产生了一定积极的作用,但其阻碍知识发展的负面的作用也越来越被人所重视。马克思主义和 60 年代崛起的结构主义思潮,就都曾在抵抗繁琐的知识分工,强调从各知识对象的联系中对人和社会进行跨学科研究和认识方面起了重要作用。近些年来,这种抵抗又由于后结构主义、女性主义和文化研究等理论思潮的活跃而得到大大的加强。可以说,这是 20 世纪下半叶知识图景中一个非常关键的变化,很可能将对下一个百年的人文知识发展起重大影响。是不是未来的知识,起码是人文知识会有完全不同的面貌?是不是隔行如隔山的学科分离会更进一步被打破?是不是跨学科研究会成为常规方法?这些当然都不好预测,但无论如何,文化研究之所以能够如此迅速地在各国兴旺起来,与人们试图寻找新的立场、方法和知识态度这种愿望是分不开的——从某种意义上说,或许正是文化研究把这种愿望表达得最为强烈。

总之,无论从满足在中国开展文化研究的现实需要来说,还是从文化研究所暗示的未来知识发展的新的可能性来说,在中国较为系统地翻译、介绍国外文化研究的发展、现状及其代表性论著,已经成为一件刻不容缓的事。呈现在读者面前这套“大众文化研究译丛”,可以说是这方面的一个尝试。

需要说明的是,虽然文化研究以关注现代人的日常生活为其显著特征,但由于它非常重视理论方法,在它不很长的历史发

展中,它不但与后结构主义、女性主义、后殖民理论和马克思主义等多种理论有很深的渊源关系,而且还有一种互相影响、互相纠缠、共同发展的历史,所以理论性非常之强,远不像一般人想象的那样简单明快。这给本套丛书的编选、翻译带来两大困难。一是翻译难,很多概念、提法和修辞都很难在汉语中得到相应的表达,除了经验和水平因素,译者们往往要在非常困难的情况下“硬译”,这自然难免会影响译文的质量。编者和译者在今后会不断努力改进,但恐怕很难在短时间里有理想的进步。再一个困难是遴选书目的标准。有关文化研究的理论著述太多了,到底何取何舍?我考虑很久,决定采取先易后难的原则,也就是先选一些分析、论述都比较具体,大半都涉及读者较为熟悉并有兴趣的电视媒体、时装、肥皂剧等文化形式的作品,然后再进一步介绍那些理论性更强的论著。这样做有个缺点,就是本来对了解文化研究更为重要的一些著作只能晚一些再着手译介了。不过,世界上许多事本来就难以两全,急也无用。

最后还要罗嗦几句的是,这套译丛中所介绍的著作当然都不是什么金科玉律,甚至其观点、方法会有很多不当或错误之处,因此它们只能是我们做文化研究时的某种参考和资源,不必迷信,更不能照搬。这在对西方文化中心论的批评已经得到越来越多的人的认可的今天,应该不再是很大的问题。和国外理论建立一种批评关系,并在这种批评中发展自己的理论,理应是理论界的共同目标。

前 言

时装令人困惑、令人入迷也令人恼怒,但它最大的特点是它的吸引力。无论人们是否喜欢时装,时装对人——甚至包括那些回避时装的人——都有强大的影响。人们对时装的态度也许很模棱两可,但服装的重要性却是不可否认的。“人靠衣装”这句老话现在仍然适用,而某种场合下的错误装束能够引起灾难性的后果。然而人们是怎样获得服装规则知识的呢?日常服装的规则是怎样受到新风格影响和改造的呢?我们穿衣的方式是怎样促进“自我”的表现的呢?说到底,为什么时装是一种重要的现象而且会如此重要?

《时装的面貌》将讨论上述问题。首先我将探索高档时装(由精英时装设计师设计的时装)与日常时装(普通服装)之间的关系。我所说的高档时装指的是那些流行的风格和款式,而日常时装则涉及到人们借以选择、组合及修饰服装的技术。这两者之间的关系往往十分复杂,没有连贯性或者具有对抗性。高档时装和日常服装之间的错综关系至今没有被人完全理解。本书将分析这两个领域的关系和矛盾,同时将力图指出日常时装对其他时装的影响。

“时装”一词究竟指的是什么？时装史和西方服装系统的记录往往将注意力集中在高级时装上（高档时装或精英设计师设计的时装），并将这些时装认定为过去某些历史时刻的标准时装。因此超短裙被认为是自由的 60 年代的代表而紧身胸衣则被看成是维多利亚时代的象征。

然而一般时装并没有高档时装所带有的那种排他性，其影响也更为广泛，更为反复无常。日常时装（服装规则和时装的感觉）并不单纯来自自封的精英们所设立的规则。相反，一种具体的款式能够吸收日常生活的感受而得以流行。普通时装常常无视时装设计师作出的改革或在很久以后才采纳了某些因素。

与此同时，时装设计师却不断地企图从历史服装、非欧洲服装、流行文化和亚文化中发现新的服装观念、主题和基调。他们像猛兽那样掠夺和侵占了其他时装系统。这些被侵占的风格特点然后经历了一个拼合的过程，由此新的款式和格调得以从这些文化碎片的万花筒中产生（见 Poole 1973:50-52）。

那么为什么“时装”一词被用来专指西方高档时装？为什么人们将“时装”一词与诸如“戏装”、“制服”、“民间服装”和“民族服装”之类的词汇加以区别？时装被人认为与中世纪末期欧洲商业资本主义的兴起有关（参见 Wilson 1985:3; Konig 1973:139）。欧洲当时的经济状况为文化状况的迅速发展提供了条件。因此变化被人说成是时装的主要特点：新的风格和款式以连续而任意的方式出现并使以往的时装成为过时现象。时装被认为是一种具有权威意义的过程。在这一过程中一群公认的精英设计师将他们的观点强加于大众：

时装是一种将流行的款式或形式强加于人的行为，是

一种任意性很强同时又杜绝了其他款式或形式的强迫行为,当然基于同一时装基本主题的变异是得到允许的。(McDowell 1984:9)

举例来说,西方高等时装系统被认为由下列因素构成:一群时装领袖;一大批被动的模仿者和消费者;规则性很强的行为(循规蹈矩会受到奖励而违反规则则会受到惩罚);将时装等同于“成功,重要性,吸引力和理想性质”的观点(McDowell 1984:9);肆意造成的与大众之间的区别;以及权力和地位的可见表现方式。换句话说,

服装是一种压迫工具,一种与穷人为敌的武器。它们被用来告诉人们衣着豪华的人不仅不同于其他人,而且由于其财富而胜过其他人。这些人穿在身上的衣服表明他们在智力、道德和社会地位方面的优越性。(McDowell 1984:10)

简而言之,西方时装系统被认为与权力的使用有着密切关系。然而这种看法同样也适用于其他时装系统,因为所有时装系统都表现了其环境中的文化政治。本书所提出的问题是:时装的发展是否仅限于西方。时装史常常将时装的发展描绘成一种有目的的过程,似乎这一过程是一张不断被展开的有意设计的地图(这种描绘通常会联系到现代性、文明或个性)。可是欧洲的高档时装发展史果真如此顺利吗?我们是否应该写出带有挑战性和反对观点的时装史呢?

我们不应该简单地将权力的运用等同于现代消费资本主义的发展。甚至西方时装也不是资本主义社会中权力关系的附属

品。资本主义和文化政治显示了不同的权力关系,而时装则用不同的而且有所变化的方式对这些权力关系作出了反应。因此本书的主旨认为“时装”一词需要重新定义。时装不应被等同于现代西方高等时装,时装系统也不仅出现于某一具体的经济或文化环境中。相反,欧洲高等时装(精英设计师设计的时装)只是时装的一种具体变体。尽管这种变体能够左右人们关于时装的看法,其他时装系统却与之共存、竞争并进行交流。这些行为涉及到其他高等时装系统,例如欧洲移民的文化(后殖民文化),同时也涉及到非欧洲和非资本主义的文化。简而言之,时装一词应该得到分解和重新组合。

超越欧洲专制(种族和文化方面的专制)的模式不仅能够在此极大程度上扩展时装研究的范围,而且能使时装的运作过程成为动态的并具有地方性变化的过程。最重要的是这一途径能帮助我们理解成有具体目的和地方性色彩的文化技术。这种新的时装观念涉及到下列现象:服装、饰物和举止的有系统的变化;指导服装行为的时装“语法”(规则和形式);公认的权力、地位及社会等级的表现方法;以及服饰所体现的自我表现规则。

在这种情况下,本书的重要论点之一是西方时装并非惟一的时装。这种观点与许多评论家将西方时装看成一种宏伟而独特的现象的观点恰恰相反。事实上西方时装最引人注目的特点之一是人们对其独特性的强调。这种独特性不断受到精英(高档)时装设计界的强调(巴黎、纽约、米兰、东京和伦敦的精英时装设计界尤为如此,尽管这种现象不限于这些地方)。同时那种认为只有个别设计师的创造天才才能把握时代精神的看法也支持了这种观点。

《时装的面貌》重新分析了时装现象。它将精英时装和日常时装加以区分而认为两者之间没有具体的衍生关系。在将精英

时装与经济及政治环境中反映出来的文化动机进行恰当联系的同时,本书力图准确地对日常时装和其他时装系统,包括非欧洲和非资本主义文化中的时装系统,加以比较。

日常时装在大多数人的生活中发挥了重要作用。时装系统及其流行周期渗透于当代生活。时装风格和规范表现在所有社会集团中,其中包括亚文化集团、少数民族、采纳非主流生活方式的人们、从事工作以及度假的人们。它们也出现在日常生活的各种场合中。日常时装系统中的某些部分与精英时装有直接联系,然而前者中的大部分因素与精英时装之间只有间接的、对抗性的或者遥远的关系。一个秘书、家庭主妇或警察与一个巴黎时装季节展的常客之间没有什么共同之处。对后者来说,服装的确是“某种行为的宣传品”,而对前者来说服装主要受到“地位、职业或行业”决定,威尔逊将这些特点归属于“工业社会之前”的服装行为(Wilson 1985:242)。

《时装的面貌》从人种学的角度探讨了日常时装,吸取了学者们在对非西方服装及身体装饰进行研究时所提供的近似观点。有些主题通过对日常时装中的重要因素的讨论得到了表现,例如异国情调在时装中的作用,男女两性的特点在身体/服装关系方面的表现,时装模特及时装摄影所造成的时装偶像化,内衣和泳装所表现出的掩盖身体和暴露身体之间的矛盾,化妆技术,以及消费时装系统的状况。

这些陈述性而非决定性的研究综合了历史概述、文化及社会学的评论以及时装现象的解释。由于非精英时装领域中的许多现象尚未得到深入研究,本书中涉及的有些论题考虑到了其他方面的许多材料,其中包括大众媒介和流行性出版物中刊登的材料。就某些论题而言,尽管详细的历史研究的数量有所增加,但这些研究课题的选择却往往非常奇特而不够全面。因此

为了描述时装的各个不同领域以便为类似第1章中概括的分析提供依据,本书力求综合各种时装历史论述并对现有材料加以筛选。本书的观点有待时装研究者的进一步发展、修改和润色。

《时装的面貌》采纳了一种与这一途径相吻合的跨学科的研究角度,综合了文化研究、人类学、社会学、艺术史和社会史的研究成果。《时装的面貌》的中心论题是时装系统如何受到社会行为的影响并反过来影响社会行为。

目 录

Contents

1 前 言

1 第1章 时装的面貌:技术化的身体和自我表现技术

- 1 1. 身体技术的时尚化
- 7 2. 时装的重新组合
- 14 3. 时装和习性
- 21 4. 自我的技术

25 第2章 时装设计技术中标新立异的动机

- 25 1. 时装与新异
- 27 2. 非西方文化中的身体技术
- 38 3. 非西方文化中的服饰改革

51 4. 西方时装中的异国主题

61 **第3章 妇女的时装化:增进女性魅力的技术**

- 61 1. 从女人到女性
65 2. 女性特点的传授
77 3. 女性的设计
90 4. 女性身体的管理

97 **第4章 时装模特:女性身体与女性偶像**

- 97 1. 性别与消费文化
101 2. 吉布森少女的遗产
106 3. 从商店小姐到模特:服装和形象的销售
119 4. 超级模特和超级身体

129 **第5章 软焦点:时装摄影的技术**

- 129 1. 美学冲突和技术成规
141 2. 性别化的形象
145 3. 模特制造者
156 4. 色情规则

161 **第6章 脱衣的状态:从内衣到泳装**

- 161 1. 技术化的身体和性别化的文明
166 2. 内衣的色情秘密
183 3. 男内衣的性别化

188 4. 合潮流的泳装

209 **第7章 化妆的特点:化妆品和香水的技术**

- 209 1. 身体的装饰
213 2. 自我的形成
216 3. 女性的面貌
225 4. 受香水打扮的欲望

241 **第8章 男性特点的时装化:舒适服装与时髦服装的关系**

- 241 1. 与时髦无缘的男子
247 2. 文明的使命
255 3. 为了体面而打扮
271 4. 新的男子款式

280 **第9章 结论:无衣可穿**

- 280 1. 时装的形成
284 2. 无限制的消费主义
294 3. 工作与娱乐的时装化

308 **参考书目**