

时尚1000系列

你是完美女人②

时尚与时装

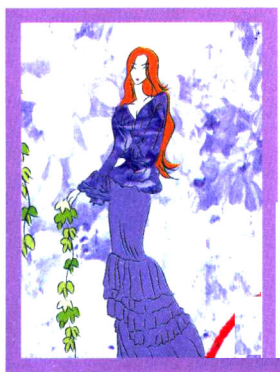
Fashions and Fashionable Dress

编著 □ 郭 宏

色彩，
善感多变的性情；
面料，
起伏跌宕的乐章；
款式，
气质与风格的建筑；
品牌，
快乐而丰富的迷药。

时尚与时装

湖南人民出版社

2002/04

1031284

5

你是完美女人②

时尚与时装

编 著：赵海燕 钱华旻 王妮娜 邬 宏 秦孝成 吴志虎

总 策 划：周艺文

全案策划：万卷（香港）文化有限公司
湖南艺文出版策划有限公司

责任编辑：廖 铁 李思远 魏 剑 陈 欣

视觉设计：空 WWW.CDCDCD.COM DESIGN

出版发行：湖南人民出版社

（长沙市展览馆路66号 邮编：410005）

经 销：湖南省新华书店

印 刷：湖南东方速印科技股份有限公司

印 次：2004年4月第1版 2004年4月第1次印刷

开 本：880×1240 1/32

印 张：25

字 数：300,000

印 数：1-10,000

书 号：ISBN7-5438-3584-3/TS·8

定 价：全套：125.00元（本册25.00元）

时

尚

与

时

装

目录

contents

序

001 不只是穿衣

流行 & 趣味

004 裁缝时代

010 多棱镜子

017 凭借幻想

023 尽情呼吸

027 真正的开始

035 Punk, 自由与反叛

040 为了过去而出走

044 颠覆之美

个性 & 表情

050 城中猎人

054 那些蓝

060 情丝

065 自然的百变精灵

069 源于民族的性格

074 平面的想像

079 色诱

contents

迷药

- 087 Chanel的浪漫传奇
- 094 高雅华贵的本质Christian Dior
- 100 优雅典范Givenchy
- 107 YSL的时装艺术品
- 113 Valentino的意大利风范
- 119 令人着迷的性感Versace
- 123 Armani的魅力之享
- 127 Issey Miyake的东方自我
- 131 丛林线索Kenzo
- 136 整洁完美的Calvin Klein

磁场

- 142 这一夜的星空
- 148 时尚漩涡

时

尚

与

时

装

目录

序：

不只是穿衣

当人类进入第三个千禧年之后，更加觉得自己的生活容易受各种因素的影响。流行音乐、电影、文学、艺术、广告等，甚至电脑的病毒都有可能改变我们的生活。渐行渐远中越来越敏锐的灵魂触角，在激发流行的同时又在被流行所支配、淹没。就像现在没有谁能肯定自己能在一个地方永远呆下去一样，也就更没有谁会知道一种受到大众青睐的现象能保持它的地位多久。这是公平的，谁也不要说自己对大众的影响与意义最深远，因为谁也不知道明天会怎样。或许市井街头的流行轮流坐庄、风靡红遍，高级时装沙龙里的服装永远只是挂在橱窗里的样品，亦如同图书市场畅销书排行榜，真正可读的倒成了特价店里脱手处理的一类。这应该是生活于另一层面上的规则。因此，穿着CK内裤

与东北汗衫之间并不存在什么不协调。

更重要的是，“时尚”一词在今天已经很难去定义。怎么看，它都不再只跟时装一物相关。居住、饮食、出行，甚至学习，都被强调了“时尚”的效果。以健康为宗旨的饮食，什么时候开始对进口作了更加精打细算的规定，只差能数清楚颗粒的饭量若换到那些艰苦的年月，应该更加合乎时宜；讲究情调与气氛的家居生活，细致到马桶与今天早晨的心情指数都计算在内，或者厨房里又发生了怎样的故事，品位与格调成为主题；注重体验与感受的旅游是最名正言顺有理由来说几句的：“带着书去一个地方”、“另一个地方的似水流年”也在偶尔的时候让人心驰神往；网恋与婚外情充斥着的情感世界，每个人都在一边向别人索要的同时都只记得好好保住自己仅有的，能投入而奋不顾

身的去爱另一个人变成了神话……所有这些，都被归纳到时尚生活方式的范畴中去。被无限扩大后的“时尚”在生活中被不同的方式解构，再塑造出新个性。可流行有时候也会给我们错误的引导，你受到影响而去做大多数人都做的错事，沉湎于追逐的循环往复却毫不知情，这是一种危险的周全。

直到现在，想必你依然还是想问：时尚是什么？可是，“在消费疯狂增长的影响下，紧俏、稀有、昂贵和受青睐的不再是高级汽车、金表、香水等随处可见的东西，而是宁静的时光、足够的水和空间这样的生活基本条件”。因此，人们沉迷于回到最初，烟火纯净的布衣与耕作显得难能可贵起来。当人们争先恐后的想让自己回到人类最初的生存环境状态里时，你一定又会大惑不解：这是怎么了？

没有什么，这就是时尚。❖

流行 & 趣味

喜欢优雅？
钟情简约？
主张前卫？
独享华丽？
还是执迷于复古？
在历史的多棱镜前，
梳理时尚轨迹，
检阅潮流的阵容。

裁缝时代

法国时装的影响甚至抢过了法国菜与协和飞机的风头，人们将巴黎形容成一位时尚女神，指挥着人们什么时候应该穿什么或不应该穿什么。而巴黎在国际时装业的地位，常常在人们出其不意的言语里彰显分明——

“今天，纽约、米兰、伦敦、东京的时装都在向巴黎宣战。”可见，巴黎依然是世界时装之都。历史之所以造势如此，应该与路易十四的奢华嗜好及法兰西皇后的穿衣品性有关，但更重要的是与一个名叫沃斯(Charles

Frederick Worth, 1826-1895)的人有关，他是时装界的第一位女服设计师，不仅开创了巴黎的高级时装业，而且由他开始了设计师左右时装潮流的历史。所以，作为巴黎高级时装历史的开拓者，“时装之父”的尊号自然非他莫属，不过很有趣的是，这位巴黎时装业的关键性人物却是个英国人。当然，有人说得很好，即使没有

英国人沃斯，历史也会为巴黎创造另一个法国的、意大利的沃斯。偏爱昂贵面料与奢华装饰的沃斯以他设计风格的华丽与奢侈引导巴黎上层人物的穿衣品位。精致的褶边、蝴蝶结、垂挂的金饰与珠宝，清晰地反映出20世纪初新艺术运动(Art Nouveau)主张的设计风格。沃斯组织了巴黎的第一个高级时装设计师权威组织，即今天的巴黎高级时装协会。由他开始，巴黎时装业的发展从此开始了它的辉煌征程。

受沃斯的影响，奢华装饰与优雅气质是19世纪末20世纪初时尚流行的法则。极其合身的短上衣拥有拜占庭式的装饰，席地长裙拥有像杜鹃那样向四面展开的裙摆，蓬松的七分袖由肩至肘先放松再收紧，表皮做边饰的斗篷与披肩十分奢华，产自意大利、英国与中国的大帽子上缀满了花朵、羽毛、缎带和面纱，一把拥有繁琐花

边的、随身必备的小阳伞等等，这样的装束在当时左右着社会的时尚走向。

就在这种奢华风格大行其道的年代，一位法国近代时装界著名的女设计师不得不在这里提到——帕库茵 (Paquin) 夫人的奢华时装沙龙总是聚集着巴黎的上流社会女子，他们相互展示自己的服装，交流最新的时装

信息。帕库茵夫人在这个优雅女装时期一直坚持着自己的高雅品位，闪亮的金银珠宝总被用来装饰她设计的女装，富贵难挡。并且，她成为第一个在国外开设时装店的设计者，同时也是世界近代时装界的第一位女设计者。

有人说，这个世界自法国革命的时代以来，一直没有像20世纪初期那样以令人眩晕的步伐前进过。萨洛特

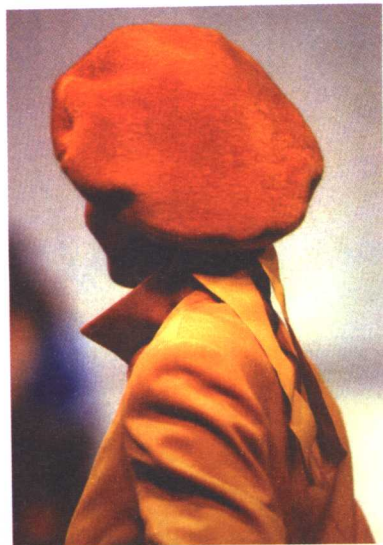
(Gaches Sarrautte)于1900

年对紧身胸衣进行改造，简洁的直线型对S形造型的取代。巴黎出现第一条电气化铁路，1902年弗洛伊德关于释梦著作的出版，爱因斯坦相对论对牛顿理论的发展，新闻图片的出现，电话投入日常生活使用，第一次横跃大西洋的飞行成功，第一辆家用“T”型福特汽车的生产，等等，思想意识与生活方式的变化都在对人们既已成型的生活产生更多影

响。1909年，由吉阿基列夫(Serge Diaghiler)率领俄罗斯芭蕾舞团的巴黎之行，为法国人带去了轻薄透露的服装及神秘而活泼的东方风情。这些，为东西方之间的文化交流提供了诱因，东方的富庶传奇立即成为欧洲人服饰时尚中的亮点。对于这种东方情愫的关注与演绎，使沃斯和他的大软帽与华丽装饰渐渐黯淡了光华，并开

始成为过去。新旧风格的交替等待新的大师的诞生。这时，波烈(Paul Poiret)带着他将古希腊、中世纪、中东及远东服饰特点融合一起的崭新女服面貌来到人们的面前。1910年，波烈设计的“蹒跚女裙”因膝盖处收拢而不利于快步行走，所以得名，简洁的直线造型因为弃掉了那些过于乏味繁复的矫饰而被当时的女性普遍接受，并成

为那个时代的标志。欧洲工业技术的发展，特别是电动缝纫机的问世，不仅改变了服装的生产方式，还大大影响了人们的衣着观念。需要手工精心刻画的繁复绣边与华丽修饰细节被渐渐淘汰，工业化生产更加推崇波烈式线条的纤柔与简洁，使其成为20世纪初的流行主导。当然，保罗·波烈所做的事情不光在此。对蕾丝更讨巧别致的运用，新颖的短毛皮革围巾与羽毛装饰围巾对服装的装点，一改大帽多饰成无檐短檐的小帽，在受到保守派的痛斥同时引得时髦女子们的疯狂仿效。

保罗·波烈的种种举动被认为是受了思想里潜在的戏剧性意识影响，对色彩的敏感使他总是在自己的作品中大量的运用大红、大绿、紫色、橙色，“柔软而好像阳光或树木在水中倒影般灿烂”的面料是波烈所钟情的。绉绸与薄纱带着东方的独特情调演绎简洁线条风格，被认为是欧洲现代时装设计的序曲。在真正的现代时装到来之前，这种借东方妙笔所铺展出的异域风情的确是一针强心剂。“孔子”式的中国大袍外套、吸收日本和服样式产生的午茶便装、“一千零一夜”情节般迷幻的“服装祭奠”、“穆斯林风”东方式衣片的自由延伸，都给了20世纪初期人们的着装意识重重地一击，敲醒了人们的时装幻想，开始了真实而丰富多彩的时尚旅程。❖

小资料:

20世纪初期发生的一件重要事情是1912年人造丝袜的发明。因为第一次世界大战的爆发，改变了女性的着装面貌，一改“蹒跚女裙”的娇弱形象，变成宽松齐膝的大裙摆，显得更加利落。就是这种样式带来了袜子的大量需求。但因为曾经用缎带装饰并在足背上饰有大量刺绣图案的袜子太过昂贵，所以便有了浅色的人造丝袜。

小资料：

当今天的女人提着大包小包挨着个儿逛的时候，应该感谢那些创造这种购物方式的人们。大裁缝赫曼·古德曼于20世纪初设在纽约第五大道的商场至今仍是购物盛地。伦敦市中心地区牛津街的Selfridges创建于1909年，在开张之前多达百页的广告至今仍被传为佳话，历经一个世纪之久的经典风格仍然保持完好，就是这个被称为“高登·塞尔福瑞吉斯梦想的地方”，是别处不可逾越的购物天堂。

◀ 19世纪末，新艺术运动（Art Nouveau）为时装领域带来了讲究自然曲线造型的S形样式。扇形领与喇叭裙更加突出腰的纤细。

多棱镜子

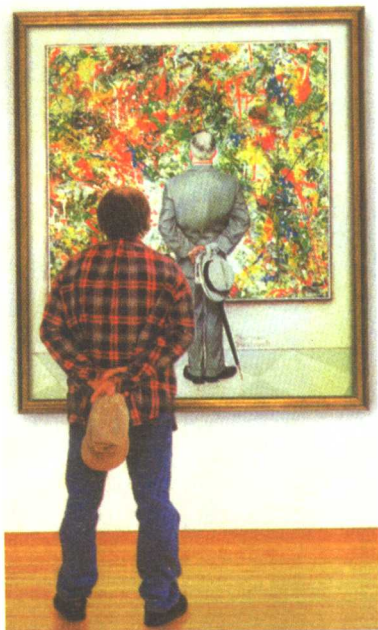
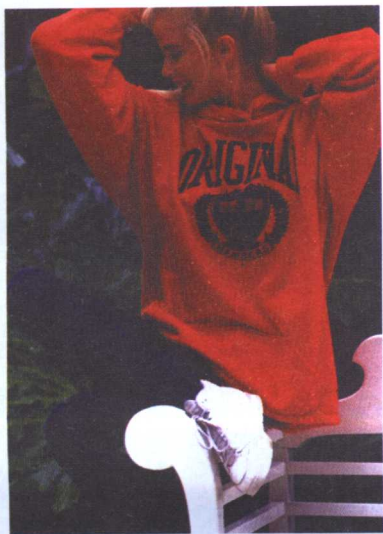
从第一次世界大战结束后的1919年到第二次世界大战爆发前的1938年,历史留给了这段时间以喘息的机会。战后工业的迅速发展改变了人们的生活面貌,不断被开发出来的新材料与生产的电动化,以及吸尘器、电熨斗等家用电器的推广,早期大众传播媒介的发展等等,都将人们的生活节奏调到一个以前无法达到的程度。在战火硝烟渐散与经济腾飞的双重作用下,久经禁锢的欲望使人们来了次彻底的放松。疯狂的查尔斯顿舞、灯红酒绿的买醉、贪婪的烟雾,从战场归来的男人在一边等待着工作的同时,将时间都给了那些声色场所。在战争中被久久压抑的对女人的欲望在一定程度上影响了女人的穿衣时尚。20世纪20年代的女装样式因此多体现了男人对女人的青睐与渴慕心态,一种被极端化的时尚由此而产生。

这个时候,女人喜欢乘车旅行,

喜欢户外运动,对休闲时光的享受使女人的衣服样式更加丰富起来,在风格上亦趋向清爽简洁。自肩上垂下的连衣裙质地柔软、长短稍不等同,女子都留着剪短修整好的头发,一反战前的传统而齐齐露出自己的小腿。只

是，设计者在为小腿留多少空间的问题上一时无法定夺。为了与这时期款式简单的服装风格相匹配，服装的饰物也相应改变风格，人造珠宝与以中国、埃及式图案装饰的粉盒让人至今记忆犹新。因为战争而被打断的20世纪初期风行的装饰艺术(Art Deco)又开始欣欣向荣，因此，人们可以在室内装潢、建筑、服装设计等领域见到它的影子。著名的珠宝设计师勒内·拉利克(Rene Lalique)擅长将色玻璃与宝石、半宝石等掺杂在一起，于这一时期建造的当时世界上最高的纽约克莱斯勒大厦，都用独特的手法将装

饰艺术的风格巧妙的融入其中。不仅如此，许多来自不同地方的艺术风格如“未来派”、“立体派”、“野兽派”、“表现主义”、“超现实主义”等等，都汇集到了20世纪20年代的巴黎——一个被称为世界文化之都、先锋艺术中心的城市。这些极具艺术手段的风格越来越多的表现在服装设计领域，那种以某个流派为主导的时代已经过去了，历史的多棱镜折射出流行的多元面貌。

1924年，女裙便短到了小腿的位

012

时尚与时装