

中国高等美术学院精选教材

西方服装图史

阎维远 著

XIFANG FUZHUANG TUSHI
ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI

河北美术出版社

TSC041

中国高等美术学院精选教材
ZHONGGUO GAODENG MEISHUXUEYUAN JINGXUANJIAOCAI
XIFANG FUZHUANG TUSHI

西方服装图史

阎维远 著

河北美术出版社

策 划: 郭 涌
责任编辑: 苏征凯
装帧设计: 七彩商艺

图书在版编目(CIP)数据

西方服装图史/阎维远著. —石家庄: 河北美术出版社, 2005.1

中国高等美术学院精选教材

ISBN 7-5310-2331-8

I. 西... II. 阎... III. 服饰—历史—西方国家—高等学校—教材 IV. TS941-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 130372 号

中国高等美术学院精选教材 西方服装图史
阎维远 著

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 7060677 5915035

设计制作: 七彩商艺

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张: 6

印 数: 1~5000

版 次: 2005 年 1 月第 1 版

印 次: 2005 年 1 月第 1 次印刷

目录

■ 序	1
■ 第一章 古代服装	2
第一节 古代埃及	3
第二节 古代西亚	6
第三节 古代希腊	8
第四节 古代罗马	12
■ 第二章 中世纪服装	14
第一节 拜占庭时期	14
第二节 罗马式时期	18
第三节 哥特式时期	20
■ 第三章 文艺复兴时期的服装	24
第一节 意大利风格时期	25
第二节 德意志风格时期	28
第三节 西班牙风格时期	32
■ 第四章 巴罗克服装	37
第一节 荷兰风格时期	38
第二节 法国风格时期	41
■ 第五章 18 世纪欧洲服装	44
第一节 洛可可时期	45
第二节 新古典主义时期	53
■ 第六章 19 世纪欧洲服装	59
第一节 浪漫主义时期	60
第二节 新洛可可时期	63
第三节 巴斯尔时期	67
第四节 S 形时期	72
■ 第七章 20 世纪服装	76
第一节 20 世纪前半期	77
第二节 20 世纪中后期	82
■ 参考书目	92

序

对于人类服饰文化的发展史,本书做出了详尽有序的描述,源头可追溯到古代埃及、古代西亚、古代希腊……近至 20 世纪诸年代。本书采用以图说史的形式,以百幅直观真实的图片给每位读者带来游历历史的轻松和愉悦,书中翔实的文字为大家在阅读的过程中制造了一个思考和梳理自己心绪的契机。本书还以忠实的态度和专业的精神,帮助从事服装设计的人士将服饰历史的真实性,各地域、各时段文化的思想性与今天的服装潮流元素相结合,从而找到最适合自己的学习方法。使书中内容真正能够触动读者,以求达到心之所在,豁然自在的效果。了解每款服饰身后的历史背景、社会动态、文化思想、真正理解服饰在历史中所代表的一切。

在书中我们可以看到,古时候的服饰只是为了满足人们御寒、遮羞和自我美化、自我保护的愿望。欧洲中世纪的服饰成为世间地位、权力、信仰的符号。文艺复兴时期的服饰则意味着个人的尊贵与财富的炫耀。17 世纪的服饰散发着自然浪漫,奢华裕足的气息。18、19 世纪的服饰则是富裕和优雅的体现。20 世纪以来社会发生巨大的变革,也为服饰的发展带来了革命。在现代服装工业的繁荣中,最重要的环节是设计师。因此,从 20 世纪开始,设计师与品牌终于紧密地结合在一起了。这一现象推动了服饰的不断发展,而且对于文化艺术以及现代人们的思想和生活都具有深远的影响。

执笔本书的最终目的是在于呈现社会历史文化,推动服饰艺术发展,使大家在轻松学习人类服饰历史的同时也萌生了一份自然的灵动。

阎维远

2004 年 6 月

古代服装

课题概述:

人类着装的行为已经有数千年的历史了,在服装史上,通常把公元前 3000 年到公元 400 年前后古代埃及、美索不达米亚、古代希腊、古代罗马等不同地域、不同民族及不同人种创造的服装划分为古代服装部分,这部分服装成为此后欧洲服装文化的基础。

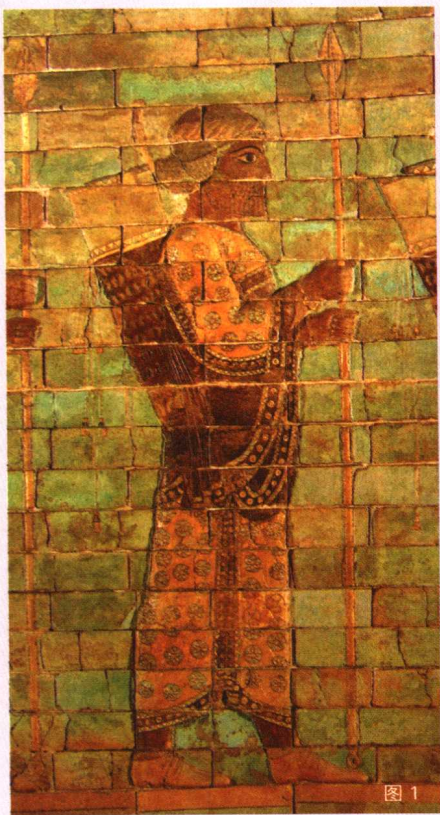

图 1

图 2

图 3

图 1 波斯人喇叭袖的坎迪斯

图 2 古代埃及贵族服饰

图 3 古希腊浮雕

第一节 古代埃及

非洲东北部,在尼罗河两岸肥沃的土地上,孕育了古代埃及的文明。约从公元前 3500 年开始,尼罗河两岸相继出现了若干个奴隶制小国。公元前 3000 年左右,古代埃及得到了初步的统一,建立了奴隶制国家。

埃及国王,又称法老,是最大的奴隶主。他们自称是神的化身,实行奴隶主专制统治。

古代埃及的男子服饰

在古埃及早期,男子无论地位高低都赤膊,下身穿着包缠式围裙罗印、克罗斯(Loin cloth 缠腰布)。由于尼罗河沿岸盛产亚麻,材料以其为主。因亚麻着色较难,故以白色为主,也有其他颜色,如:红、绿、蓝、黄等搭配使用。到十八王朝,由于好战的法老从美索不达米亚的国家带回了许多战利品,包括一些服饰,从此把称为“卡拉西里斯”(Kalasiris)的筒形贯头衣传入埃及,埃及的上层人物才开始在包缠式的围裙

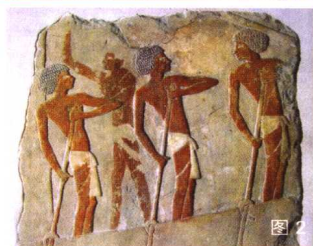

图 1 罗印、克罗斯与紧身筒裙

图 2 古代埃及罗印、克罗斯

图 3 戴着首饰,身穿罗印、克罗斯的古埃及人

图 4 罗印、克罗斯

图 1

图 3

图 4

图 5

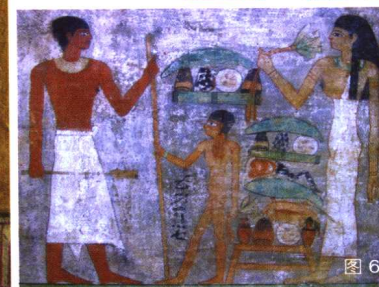

图 6

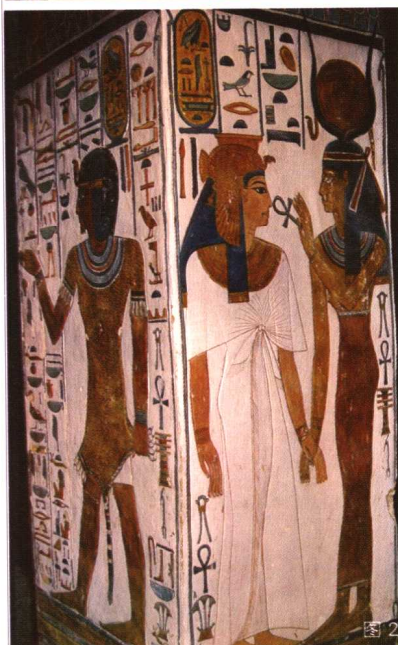

图 2

里面,穿上筒形长衣。

包缠式围裙有多种形式,平民和奴隶所穿的用料少而式样简陋;有地位的人则用较多的布料做成褶裥或加上纹样来装饰“罗印、克罗斯”。埃及人喜欢穿白色,白色的罗印、克罗斯上繁多的褶裥所形成的丰富的立体层次和明暗效果,使埃及服饰产生了无穷魅力。

古代埃及的女子服饰

衣服在古代埃及并非为了遮体,象征人的地位才是真正目的。因此,在当时奴隶和舞女们多为裸体,只在腰上或臀部系一根绳子作为服装,叫作绳衣、纽衣或腰绳。

妇女们的服装以紧身直筒裙为主,从胸下直到踝骨,用背带吊在肩上或用腰带系住。紧身筒裙上有时做出许多固定的褶裥,像现在的百褶裙样式,褶裥可以使紧瘦的裙子有伸缩余地,不妨碍走路,并具有装饰感。有时在袒露的上身包有短小的披肩称作凯普,披肩在胸前系结,或者在胸前背后垂下塞在筒裙里,只遮住半边胸部。

图 1 卡拉西里斯

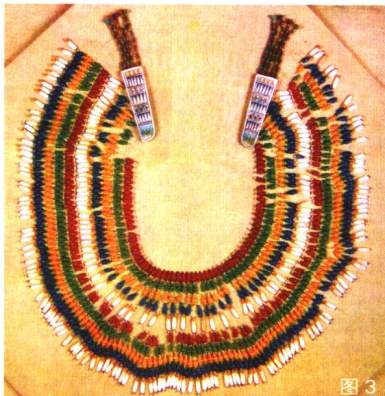
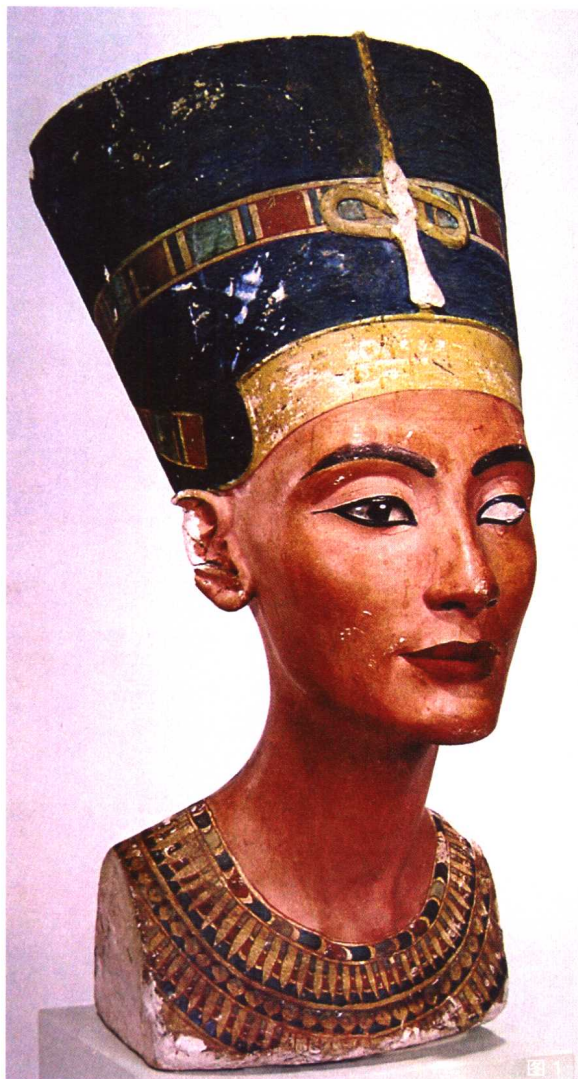
图 2 卡拉西里斯与筒形裙

图 3 穿凯普的女子

图 4 有背带的紧身筒裙

图 5 绳衣、纽衣

图 6 紧身筒裙

鞋、帽子、化妆、首饰

介于宗教仪式的规定和清洁防暑的需要,古埃及时代的男女皆剃发,男子剃光,女子剪短。后来为了防晒和美容,富有的男女都戴假发,男子戴假胡须。这些假毛发是用羊毛或棕榈叶的纤维制作的,用网衬加以固定。统治者冠帽上饰有莲花、睡莲和蛇形、鹰形图案,莲花、睡莲象征富饶;蛇形、鹰形象征王权。有时饰有羽毛,也是支配者的象征。这些装饰表示着戴帽者的等级和官职。

古代埃及人重视面部化妆,使用绿和黑墨画眉毛、眼圈和睫毛,嘴唇涂洋红色,脸颊涂白色和红色,涂染指甲。男性不留胡子,但帝王和高官可以留,并把胡子在下巴处做成筒状。男女都戴各种工艺高超的饰物,如耳环、项链、臂镯、手镯和足环等。古代埃及人一般都赤足,只有神职官员才穿凉鞋,做鞋底的材料有皮革和木制的,鞋底上绑着鞋带,但是奴隶是不穿鞋的。

图 1 古代埃及人的化妆

图 2 古代埃及人的头饰

图 3 古代埃及人的项饰 1

图 4 古代埃及人的项饰 2

图 5 古代埃及贵族的头饰

图 6 古代埃及人的鞋

第二节 古代西亚

在亚洲的西部,幼发拉底河和底格里斯河并行奔流,两河中下游地带称为“美索不达米亚”即两河流域,是人类文明的又一摇篮。公元前 3000 年起,两河流域南部的苏美尔人、阿卡德人和亚述人,建立了很多奴隶制小国。公元前 18 世纪,古巴比伦王国国王汉谟拉比,统一了两河流域,建立起中央集权的奴隶制国家。

亚洲西部诸国的兴亡,朝代的更替,使这一地区文化混杂,达到了相当的繁荣。服饰集两千多年两河流域的文化,面料、样式、装饰与制作工艺精致华美。这些对以后欧洲服饰的形成有较大影响。

巴比伦人和亚述人的服装

当时服装的主要形式为包缠式的袍服,称为卷衣。用长方形织物绕身包缠,裸露着右肩臂,里面穿上直筒紧身长衫。卷衣在身体上包缠形成参差不齐、错落相间的层次。服装的材料主要是羊毛,也有亚麻布,帝王及高官的服装多为羊毛,上面还装饰有精致的刺绣。色彩上常用红、绿、蓝、紫等色,衣料的边缘有金、灰、白色的流苏做装

图 1

图 2

图 3

图 4

图 5

图 1 亚述人头像

图 2~图 3 亚述人穿着的袍服

图 4~图 5 巴比伦人卷衣

饰。在紧身長衫的腰部束有各种装饰讲究的腰带,紧束腰身,突出了男子的宽阔健胸,同时显得英武挺拔。

当时的人,头发和胡须很长,头发和胡须做仔细的卷烫修饰,显示男子特有的威武魅力。帝王和高官还佩戴头冠,头冠上有时镶上宝石。

古代波斯人的服装

公元前6世纪初期,居住在伊朗高原西南部的波斯人,建立了疆域辽阔的强大帝国。波斯人是游牧民族,受高原寒冷气候的影响,制造的服装主要采用皮革等能够御寒的厚质材料。波斯人平时穿着的衣服式样比较简单,上衣是紧身合体的套头衫,下穿长裤,后来穿一种喇叭形袖子的贯头衣,这是首次对袖形进行修饰的服装,外套是敞开的对襟长袍,称为坎迪斯。

波斯人的化妆基本与巴比伦人和亚述人相同,修饰着头发和胡须。身上撒香水,男女都带有镶嵌宝石的耳环、手镯、项链等首饰。波斯人非常喜欢紫色,认为紫色是高贵的象征。

图1

图2

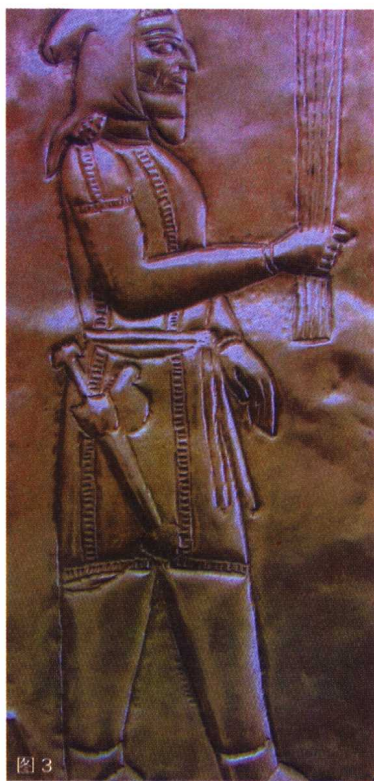

图3

图4

图5

图1 波斯人喇叭袖的坎迪斯

图2 苏美尔人的服装

图3 波斯人的套头衫与长裤

图4~图5 苏美尔人的服装

第三节 古代希腊

古代亚非文明发源于大河流域,古代希腊文明以海洋为中心。希腊半岛山峦起伏,海岸曲折,东临爱琴海。希腊早期文明——爱琴文明就在公元前 2000 年左右,发祥于爱琴海南端的克里特岛,后来又以迈锡尼为中心。爱琴文明历时约 800 年,盛极一时,后相继没落。公元前 8 世纪,希腊本土和小亚细亚西海岸又开始出现希腊人建立的城邦,其中重要的是斯巴达和雅典。公元前 5 世纪希腊打败了入侵的波斯人以后,经济和文化高度发展,达到鼎盛时期。

克里特人的服装

克里特人男子的服饰比较简单,上身一般皆赤膊,下身主要穿着罗印、克罗斯。从壁画遗迹看,这种裙子很短小,腰身束得很细,男子的胸前有项饰,头上戴有长羽毛装饰的帽子。

女子服装的式样非常完整,上身是一件立领短袖紧身衣,前胸在乳房处开敞无扣,乳房下衣襟紧紧束住,把乳房高高托起,裸露在外。腰部也收束得很细,下身是在臀部蓬起的多层的喇叭裙,有六七层之多,裙前还有一条小围裙状的罩裙。

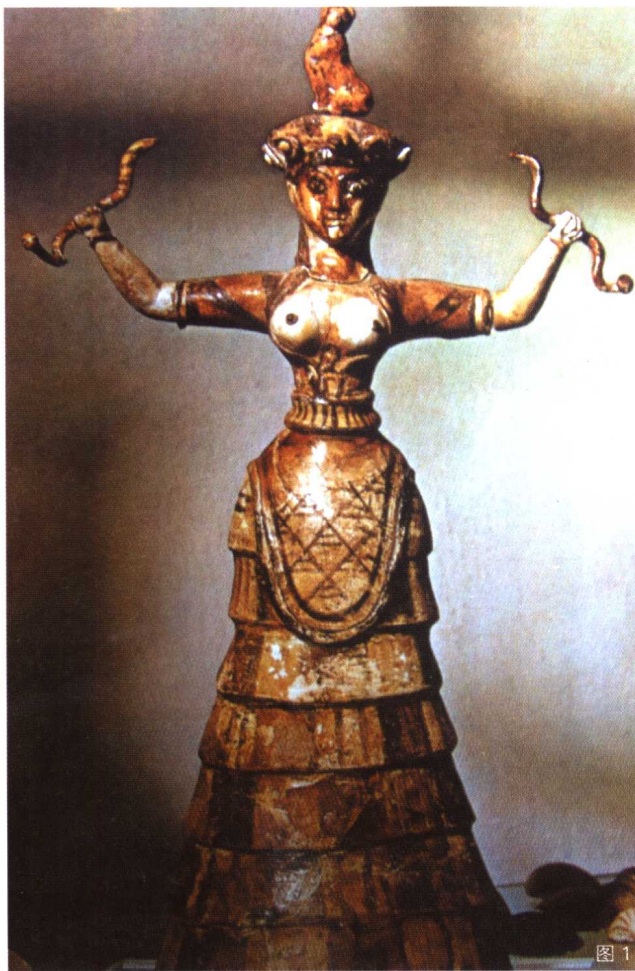

图 1

图 2

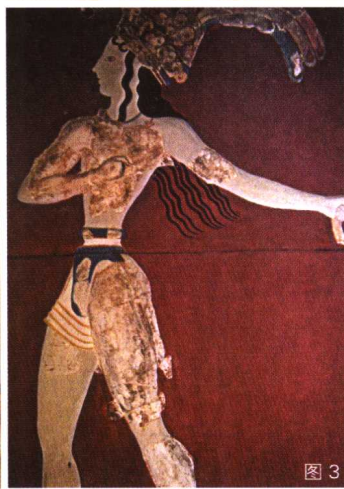

图 3

图 1 持蛇女神像—克里特人女装

图 2 克里特人的女裙

图 3 克里特人男子的服装

古代希腊的服装

古代希腊人的服装非常单纯、朴素,以一块长方形的布料包裹系扎在人体上,特别便于大幅度运动,形成无形之形的服饰,希腊服装虽然在技术上制作简单,但在审美上却有高度的魅力。

服饰的面料有皮革、羊毛织物、薄亚麻布、印度棉布等。当时纺织业已很发达,可织出面积很宽的织物。希腊人喜欢白色,在穿多层衣服时,也搭配有蓝、绿、黄、红、紫等颜色。

希顿(Chiton,古希腊语,意为“麻布的贴身衣”)是古希腊人的基本服饰,因两种不同的民族而分为爱奥尼亚式和多利亚式。

多利亚式希顿(Doric chiton),一整块四方面料构成,其长度多于穿者的高度,宽度为人伸平两臂时右指尖到左指尖的两倍。穿时先在上身处向外向下做一大翻折,翻折的长度随意而定,然后再做横向平均对折,包住躯干,两肩处用做工精美的金属别针固定。对折的一边是敞开的,有时靠腰带固定,随人的行走飘拂而起,时而露出

图1 多利亚式希顿

图2

图2 身穿多利亚式希顿的女人

图3

图3 穿多利亚式希顿、希玛申、身穿爱奥尼亚式希顿

图1

图 1

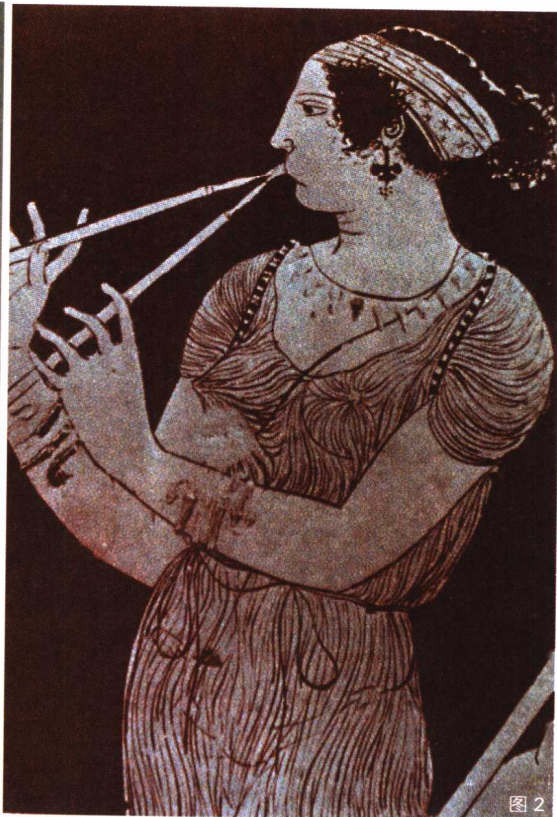

图 2

双腿。形态自然、洒脱。

由于希顿的面料特别宽肥,腰间系带后,全身从上至下垂满了无数自然的褶裥,增加了平面衣料的立体感,富有明暗黑白不断转换的生动魅力。

希顿还可因穿法和系法不同而产生外形上的变化,如穿时可露出所系腰带,显出纤细的腰身。也可把上身从腰带处多拉些布料出来,垂盖到腰带上,使上半部形成自然松垂的效果。有时,还可系扎两条腰带,一条在腰际或乳下,一条在腰下胯部。

爱奥尼亚式希顿(Ionic chiton)的上身没有翻折,两肩系结处由多个不等别针连接,有时在腰际下或腋下缝死,形成自然袖状。整体效果更为单纯,女性穿着时更显贴体和秀美,其外观成为宽肥的连衣筒状裙。劳动时为了方便,用绳子从肩到腋下扎上或在胸前交叉扎起来。

图 1 爱奥尼亚式希顿

图 2 身穿爱奥尼亚式希顿的乐女

希玛申(Himation)也是男女皆穿的包缠型长外衣,是一块极大的长方形毛织物披风,搭盖在左臂左肩上,也可从背后绕经左肩(或右腋下)再搭回到左肩背后。因面积较大,穿用时伸缩自由,外出时可防风雨,还可脱下当铺盖。因无腰带,穿脱更为方便,宽松随意、无一定格式。

克拉米斯(Chiamys)男用小斗篷,用长方形或椭圆形的羊毛织物披在左肩并盖住左臂,在右肩用别针将面料的两端扣住,露出右臂,需要时,还可将别住的两端移到胸前,露出双臂,更便于活动。由于这种服装轻巧实用,因此在外出旅行、骑马打仗时被广泛穿着。另外,迪普罗依迪(Diploidion)也是希腊时期男女普遍穿着的服装,它是用两块长方形的布作为衣服的前后片,一角在右肩上用别针连接,左肩敞开,在两肋下缝合,腰部系着腰带,整个服装宽松自然,流畅生动。

化妆、首饰、鞋

希腊人非常注意面部化妆和保护肌肤,男女都往身上擦油,并大量使用香水。在早期,男子的胡须和头发皆很长,并用发带将头发加以整饰,贵族经常烫发,并把头发染成金黄色。以后头发逐渐改短并不留胡须。短发做成波浪卷,有时还在额头上方系带,使之不蓬乱。女性留长发,头饰丰富多彩,有金银宝石做的精美饰物或动物头骨做的发针,也有用华丽的彩带系住头发。

希腊人戴金和各种宝石制作的耳环、项链、臂饰、胸针等首饰,在当时首饰的加工工艺水平极高。

男女都穿凉鞋,用麻或毛毡做鞋底,用皮革做鞋带,绕在脚腕和脚背上,并配以多种装饰,有时甚至用纯金来装饰,再后来还出现了长筒靴。

图 1

图 2

图 3

图 4

图 1 希玛申、克拉米斯男用斗篷

图 2 迪普罗依迪

图 3 穿希腊服装的舞蹈者

图 4 克拉米斯小斗篷

第四节 古代罗马

公元前6世纪古代罗马奴隶制国家以罗马城为中心建立起来。公元前5至公元前3世纪,罗马军队征服了意大利半岛。公元前2世纪,罗马成为地中海上的霸主。在此之后,罗马帝国继续扩张。到2世纪成为横跨欧、亚、非三洲的奴隶制大帝国,地中海成了它的内湖。从3世纪开始,多次爆发奴隶起义和外族的反抗,公元4世纪末,内外交困的罗马帝国分裂为东、西两部分。东罗马以君士坦丁堡(即土耳其的伊斯坦布尔)为首都,又称拜占庭帝国。公元476年,西罗马帝国皇帝被日耳曼人废掉。至此,古代奴隶制社会便随着西罗马的灭亡而结束。

古代罗马的文化,继承了古希腊文化,同时吸收了古代东方文化,丰富了意大利本土的文化。因此希腊、罗马文化被誉为西方文化的摇篮。

古代罗马的服装

托嘎(toga是拉丁语,意为“和平时衣服”),托嘎是罗马男女都普遍穿着的一种外袍,与丘尼卡或罗印、クロス一同穿着,半圆形或椭圆形。长度大约是身长的三倍,宽为身长的两倍,后来面积越来越大。其包缠方式为:将三分之一留在前身,其余部分从胸前向左肩披过,经背后绕至右腕或右腋下,经过胸前再搭回到左肩并将剩余部分向背后垂下,整个左腕或右臂可以自由活动。每件托嘎平面形式都一样,但经人穿着后形成的立体造型皆不同,随人体动作和包缠中的微小区别而产生变化。托嘎一般为羊毛织物和亚麻织物所做,既厚重又肥大,因此托嘎的整体效果十分庄重、高贵。外袍的颜色有深红色、紫色、紫罗兰色和白色。紫色被认为象征着高贵,白色被认为象征着纯洁正直,所以这两种颜色是服饰上最常见的。一般市民的外袍是天然白色,很朴素。高级官吏、将军和皇帝的袍服是在全紫色的底子上用金线刺绣出金星等纹饰。到罗马后期,托嘎又逐渐缩小变窄,或者只在隆重的礼节性场合穿着。

图1

图2

图3

图4

图5

图1 身穿托嘎的男子

图2 托嘎

图3 托嘎的造型和穿着方法

图4 托嘎包缠式服装

图5 古罗马服装