

时装 的 觉醒

西方现代服饰史

张晟 编著

中国轻工业出版社

时装的觉醒—— 西方现代服饰史

张晟 编著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

时装的觉醒：西方现代服饰史 / 张晟编著. —北京：中国轻工业出版社，2010.2

ISBN 978-7-5019-7405-4

I. ①时… II. ①张… III. ①服饰-历史-西方国家-现代 IV. ①TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第211564号

内容简介

本书主要讲解了自20世纪初至今，100多年来，西方服装的发展、演变过程，它是一部西方服饰逐渐现代化，逐渐简单、舒适，逐渐适应现代生活的演变史，与时代背景紧密相连。本书在介绍每个时代服装服饰的同时，还专门分析了当时社会政治、经济、文化发展对服饰变化的影响。本书按时间顺序划分章节，内容条理清晰，分别介绍各个时期的社会背景、时代偶像、服装服饰、化妆发型以及最具时代代表性的设计师等内容。

由于书籍篇幅有限，为了能够呈现更多的配图及相关内容，本书附赠光盘一张，以方便读者参考阅读。本书既可作为服装设计、时尚传媒等专业的教材，又可作为广大的服装设计、服装史论、时尚传媒爱好者、从业者的参考书。

责任编辑：杨晓洁

策划编辑：杨晓洁

责任终审：孟寿萱

封面设计：印象·迪赛

版式设计：印象·迪赛

责任校对：李靖

责任监印：张可

出版发行：中国轻工业出版社（北京东长安街6号，邮编：100740）

印刷：北京京都六环印刷厂

经销：各地新华书店

版次：2010年2月第1版第1次印刷

开本：889×1194 1/16 印张：9.5

字数：200千字

书号：ISBN 978-7-5019-7405-4 定价：35.00元

邮购电话：010-65241695 传真：65128352

发行电话：010-85119835 85119793 传真：85113293

网址：<http://www.chlip.com.cn>

Email：club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

90716J1X101ZBW

讲授西方现代服饰史已经六年了,深感教材缺乏。多数书籍要么侧重于讲解西方古代史,要么介绍的内容集中于一点、结构松散,不适合做教材。为了让学生能够更方便、系统地学习西方现代服饰史,特别撰写本书,希望对学习服装设计、时尚传媒的同学和广大读者有所帮助。

本书写的是西方现代服饰史,其中“西方”是一个文明,一种文化,与东方文明相对,指的是以欧美为代表的文化传承。“现代”是指年代上区别于古代、近代,以世界上首位服装设计师的出现作为分界线,标志着服饰文化进入一个由设计师引导潮流的时代。这是一段100多年的历史,然而其精彩程度丝毫不亚于之前几千年的演变。它是一部服饰逐渐现代化,逐渐简单、舒适,逐渐适应现代生活的演变史,是一部追随着女性自由运动而发展的觉醒历史。服饰文化不是一个孤立存在的文化,它与社会政治、经济、文化的变迁紧密相连,它是最能集中反映社会风气变化的一面镜子。它的每一次巨大变化,都深受当时社会背景影响。历史上的第一次及第二次世界大战对于人类来说是残酷的,然而对于服饰的现代化却起着至关重要的推动作用。20世纪60年代的年轻化运动不但引发了政治的变动、文化的更新,更是在时尚界掀起巨型风暴——宣告成衣时代的来临。20世纪

前言

70年代社会上普遍兴起的对“美”的讨论,最终导致了时尚传播渠道的根本性改变。研究服饰史应把眼光放得更宽更远,从人类发展的角度去看待它,按照文化的发展规律去讨论它。

19世纪的欧洲发展迅速,它的政治体制、经济模式、文化品位都深刻地影响了全世界的各个国家和地区,服饰文化也不例外。很多东方国家(包括中国)都在19世纪到20世纪经历了服饰的重大改革。现在我们在世界绝大部分地区所见到的服饰都已经是西方服饰文化的产物,设计思想和穿着方式都是西方服饰的延伸,与古老的东方服饰文明已经大相径庭。所以,在21世纪,不论是学习服装设计还是时尚文化,深入研究西方服饰的发展都更为直观和重要。

因为西方现代服饰史是一段由设计师站在时尚前端指挥潮流发展的历史,所以本书分章节,在不同的历史时期介绍了最能代表当时时代特征的设计师。它使学习者既可以研究设计师的设计风格,又可以借鉴前辈事业成功的途径和经验。

本书在编写过程中参考了多本时尚杂志,包括《VOGUE服饰与美容》、《时尚芭莎HARPER'S BAZAAR》、《时装LOFFICIEL》、《ELLE世界时装之苑》,特此对人民画报社、《时尚芭莎》杂志社、时装杂志社、上海译文出版社表示深切的谢意。

由于时间关系,本书难免存有不足,恳请广大的专家和读者指正。

作者

2009年8月10日

第一章

西方现代服饰史的开端 (19世纪末) 006

- 一、西方现代服饰史概述 007
- 二、时装之父——Charles Worth (查尔斯·沃斯) 007

第二章

从紧身胸衣中摆脱 (1905年~1914年) 010

- 一、第一次世界大战前欧洲的政治、经济、文化背景 011
- 二、第一次世界大战前的时代偶像 011
- 三、20世纪初的服饰 012
- 四、20世纪初的发型、化妆特点 014
- 五、时代设计师 015

第三章

第一次世界大战对服装的影响

(1914年~1918年) 020

- 一、第一次世界大战期间的政治、经济局势 021
- 二、第一次世界大战期间的时尚偶像 021
- 三、战争对服装的改变 021
- 四、第一次世界大战期间的化妆特点 024

第四章

疯狂的二十年代 (1919年~1929年) 025

- 一、20世纪20年代西方的政治、经济、文化特征 026
- 二、20世纪20年代的时尚偶像 026
- 三、第一次世界大战后服装的特征 027
- 四、20世纪20年代化妆的特征 029
- 五、时代设计师——Coco Chanel (可可·夏奈尔)
用时装解放女性 030

第五章

危机中的优雅 (1929年~1938年) 036

- 一、20世纪30年代西方政治、经济、文化背景 037

- 二、20世纪30年代的偶像 037

- 三、经济危机对服装的影响 038

- 四、20世纪30年代化妆、发型的特点 041

- 五、时代设计师 042

第六章

第二次世界大战中人们对美的坚持

(1939年~1947年) 048

- 一、第二次世界大战时期西方的政治、经济、文化背景 049
- 二、第二次世界大战时期的时尚偶像 049
- 三、第二次世界大战期间的服饰 050
- 四、第二次世界大战时期的化妆、发型 052

第七章

DIOR的时代 (1947年~1957年) 054

- 一、第二次世界大战后西方的政治、经济、文化背景 055
- 二、第二次世界大战后的时尚偶像 056
- 三、NEW LOOK时代 057
- 四、第二次世界大战后的发型和化妆 061
- 五、时代设计师 061

第八章

年轻风暴来袭 (1958年~1969年) 068

- 一、20世纪60年代西方政治、经济、文化背景 069
- 二、20世纪60年代的时尚偶像 072
- 三、20世纪60年代服装的变化 073
- 四、20世纪60年代的发型与化妆 079
- 五、时代设计师 079

第九章

颠覆传统 (1970年~1979年) 092

- 一、20世纪70年代的政治、经济、文化背景 093
- 二、20世纪70年代的时尚偶像 094
- 三、20世纪70年代的服装 095
- 四、20世纪70年代的化妆、发型 098
- 五、时代设计师 099

第十章

Disco & 名牌热 (1980年~1989年) 106

- 一、20世纪80年代政治、经济、文化背景 107
- 二、20世纪80年代的时尚偶像 108
- 三、20世纪80年代服饰的发展 109
- 四、20世纪80年代的化妆、发型 112
- 五、时代设计师 115

第十一章

Less Is More (1990年~1999年) 122

- 一、20世纪90年代的政治、经济、文化背景 123
- 二、20世纪90年代的时尚偶像 124
- 三、20世纪90年代服装的变化 125
- 四、20世纪90年代的发型、化妆 128
- 五、时代设计师 128

第十二章

个性混搭时代 (2000年至今) 140

- 一、21世纪政治、经济、文化背景 141
- 二、21世纪的时尚偶像 141
- 三、21世纪服饰特点 142
- 四、21世纪化妆的特点 145
- 五、时代设计师 147

第一章

西方现代服饰史 的开端

(19世纪末)

导读:

- ★ ☆ 服装设计师与现代服饰史同步诞生，至今不过一百多年
- ★ ☆ 时装之父——Charles Worth (查尔斯·沃斯)

一、西方现代服饰史概述

西方现代服饰史，讲述的是西方现代服饰发展史。其中“西方”是一个文明，一种文化，与东方文明相对，指的是以欧美为代表的文化传承。西方服饰与东方服饰最根本的区别是前者是立体结构，后者是平面结构；前者是显露身体线条，后者是掩盖身体线条。古代的西方服饰形式上追求两性性别差异的凸显，装饰沉重、烦琐、华美，流行的权利只掌握在少数贵族手中，服饰的流行是自上而下的游戏，平民和服饰流行的创造毫无关系。19世纪中期服装设计师的出现，改变了贵族趣味一统天下的局面，使西方的服饰世界日益丰富多彩，这标志着西方服饰史进入现代阶段。这一时期的西方服饰逐渐去除了大量不必要的装饰，越来越强调其功能性。20世纪的两次世界大战，使服饰变得简单、实用，随着女权思想的逐渐成熟、普及，女装与男装之间的差异日渐缩小。20世纪下半叶年轻风潮开始兴起，大众审美标准也发生转变，服饰流行日益多元化，平民化。如今，随着东西方文化交流的增多，“民族的就是世界的”这一设计观点得到越来越多设计者的认同。西方现代服饰史是一段由设计师领导潮流变迁的历史，他们的努力和成就促进了服饰一步步现代化的进程。

二、时装之父——Charles Worth (查尔斯·沃斯)

在Charles Worth之前世界上只有裁缝没有服装设计师。他们一生辛勤劳作却默默无闻，他们只是按照主顾的要求来制作服装、饰品，而很少拥有表达的机会。Charles Worth打破了这一切，他建立了自己的品牌，每年发布新的服饰设计。从他开始，西方服饰史走上了一条崭新的道路，一条由设计师主宰服饰设计的道路。人们喜爱他们、追捧他们、崇拜他们，服饰设计的掌控权从此由贵族交接给了设计师。

图1-1 设计师Charles Worth

1. 早年的Charles Worth

Charles Worth 1827年出生于英国的东英格兰，12岁时就在伦敦的一家纺织品商那里当雇工。1846年，年仅19岁的他仅怀揣5英镑（他的所有财产），带着梦想和年轻人才有的冒险精神，只身前往巴黎开创人生。刚到巴黎的Worth举目无亲，一边当清洁工一边拼命学习法语，经过两年的努力，他进入了当时巴黎著名的Maison Gagelin纺织品公司，在那里一干就是10年。

2. Charles Worth一鸣惊人

在这10年里，法国发生了著名的二月革命和六月革命，法国在1852年进入拿破仑三世的第二帝政时代。皇后是当时赫赫有名的世界第一美人Engenie（欧仁妮），她活跃于欧洲上层社交界，当时的法国宫廷几乎是以她为中心。19世纪50年代到70

年代流行的是仿18世纪洛可可的风格,女装的正面X造型主要由Corset(紧身胸衣)勒出的纤细细腰和由Crinolino(裙撑)撑起的大棚裙塑造出来的。Crinolino是一种鸟笼状的裙撑,穿着时步行和乘坐马车都不太方便。Charles Worth就是在这个时候一鸣惊人的——他发明了一种层叠的布料衬裙用以取代Crinolino,把女人从鸟笼当中解救了出来。成名之后他决定脱离原来的公司,另起炉灶,于1858年在巴黎的Rue de la Paix(和平大街)开办了自己的时装店。

3.Charles Worth的品牌建立

尽管Charles Worth的设计卓越,裁剪技术高超,并且在开店之初就把服务目标瞄准了法国的上流社会,但是,作为一个时装界的新人,在最初的几年里,他的

主顾主要是演艺界的当红明星。这些女性虽然出身平民,但却希望自己的形象出众,向贵族靠拢,希望利用服装来塑造一种虚幻的社会地位。Charles Worth从她们身上看到了价值——这些女性穿着他设计的服装上台或者社交,一旦她们成名,自己的服装就会自然而然地在人群中得到推广。因此,Charles Worth想出了一个绝妙的主意——在服装上签名,让自己的名字随着明星们一起走红。这在今天看来简直就是一种免费的广告代言。这个出色的创意,使Charles

Worth逐渐建立了自己的服装品牌,他再也不等同于以往那些默默无闻的裁缝,他成为服饰史上第一个利用自己的姓名为服装品牌推广的设计师。他开创了一个设计师的时代!

图1-2 Charles Worth的设计

4.为贵族服务

长期以来挖空心思希望跻身上层社交界的Charles Worth终于盼来了转机。当他得知奥地利的麦泰尔尼黑公爵要来巴黎,就任驻法大使的时候,就积极筹备起来。他专门为公爵夫人绘制了几款时装效果图,让妻子前往大使馆拜访。这次他的运气很好,公爵夫人被他出色的设计和低廉的价格(只收市场价的一半)所吸引,当即就决定定制两套。等样衣拿来试衣的时候,公爵夫人发现这个年轻设计师,是一个裁剪奇才,当时大部分的裁缝都需要4~7次的假缝试样才能做出合体的礼服,而Worth仅仅核了一次尺寸就交出了合体的服装。这令公爵夫人大喜过望、称赞不已。当公爵夫人穿着他的时装去参加宴会的时候,美丽的服装引起了皇后的注意,第二天就把他请进了皇宫。至此,Charles Worth终于圆了自己多年的梦想,让法国上流社会向他敞开了大门,他的时装店里挤满了形形色色的贵妇人。他的名气很快就从法国向欧洲其他地区扩散,到19世纪60年代中期,他的顾客就已经遍布欧洲的王室、贵族,尤其英国,他们为自己的国人能称霸于法国时尚业而自豪,于是就连维多利亚女王也成为了他的拥趸。

5.成功的Charles Worth

Charles Worth的设计创新颇多：他通过抬高当时女装的腰线、加长裙身来调整女性的身材比例；他在1864年为Sagan（萨冈）公主出席“动物晚会”设计了一件奇妙的孔雀服；19世纪70年代后，Bustle样式成为流行式样，臀部凸起，有意使隆起的臀部成为一种俏皮的模样；世纪之交，他又推出16世纪风格的羊腿袖以搭配日益简单的裙型；1896年他为格雷夫尔伯爵夫人设计了一款采用公主线刺绣装饰的晚礼服，其后背的放射形刺绣装饰线条，体现出当时最新潮的“新艺术”运动的精神。

到了19世纪60年代后期，Charles Worth雇佣的裁缝至少已有1200人，他的时装店每周都会生产出上百件的衣裙，每年时装店所能赚取的净利润就高达40000英镑。

总结下来，Charles Worth对于时装设计产业做出了五大创造。

第一，作为“时装之父”，他是世界上第一个创立了自己时装品牌的设计师。利用自己的名字作为服装的品牌，并把它签在时装上，从而达到促进品牌推广的作用。

第二，他每年推出当年的流行时装设计。在他之前，时装流行的改变和新设计的推出都是非计划性的，而Worth则是每年都推出自己的作品专集，并且采取系列设计的方式来促进服装流行风格的确立，从而刺激时装的消费。这样一来，他的这种行为就形成了最早期的时装发布。一百多年过去了，这种方式至今仍然是时装界最基本的市场手段、促销方式。

第三，他开创了时尚界的一个新行业，时装模特由此诞生。原来的时装都是在店里静态展示，由真人去展示服装使得服装在动态中更丰富、生动。而且，美丽动人的模特进一步将Worth的时装店变成了一个热卖场。这些穿梭走动的时装女郎大大地刺激了妇人们的购买欲望。另外一个起用真人模特的好处就只有Worth一个人最清楚了，历史上第一位女模特——美丽的法国女郎玛丽·弗内，后来成为了他的妻子。

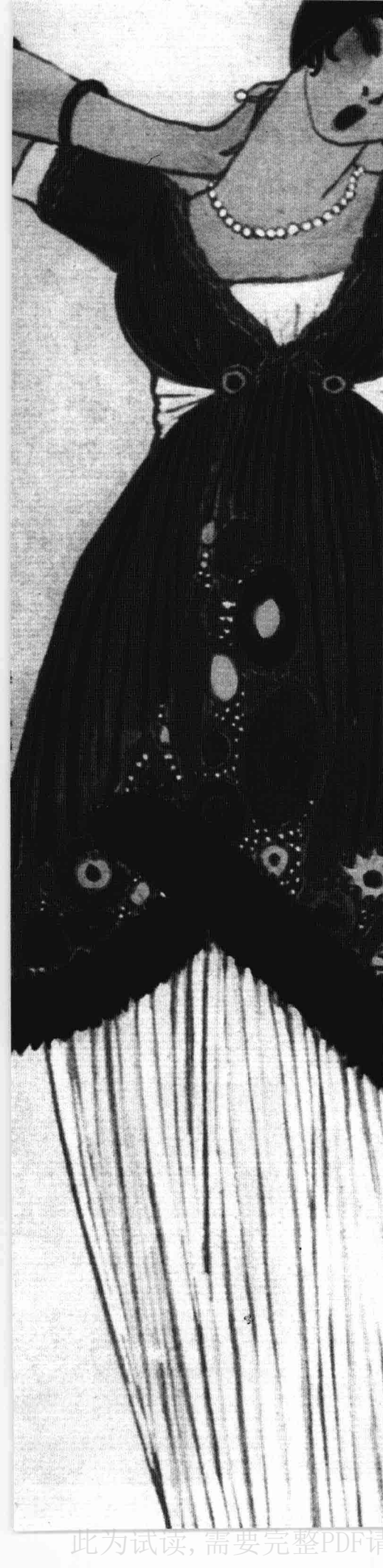
第四，成立法国高级时装协会，使之成为20世纪时装界的中坚力量。为了保护设计师的设计版权，Charles Worth作为巴黎最出名的设计师组织了巴黎首家高级女装设计师的权威机构——时装联合会。这个组织几经变革，一直存在至今。这是Charles Worth留给时尚界的一笔宝贵遗产。

第五，他还是第一个向美国和英国的成衣厂商出售设计的设计师，他给巴黎乃至法国的时装产业带来了活力和繁荣。

1895年，Charles Worth在巴黎逝世，时装品牌由他的儿子们继续经营，经过三代人，于1946年关闭。

课后思考题：

1. 服装设计师的出现对于时尚业的变革有什么意义？
2. 时装之父Charles Worth对于时装设计产业做出哪些卓越创造？

A black and white illustration of a woman from the waist up, wearing a dark, laced corset over a light-colored blouse. She is also wearing a pearl necklace and has her right arm raised. The style is reminiscent of early 20th-century fashion illustrations.

第二章

从紧身胸衣中 摆脱

(1905年~1914年)

导读：

- ★ ☆ 把女性从紧身胸衣中解放出来
- ★ ☆ 东方风格大行其道
- ★ ☆ 逐渐接受化妆
- ★ ☆ 豪华大帽子
- ★ ☆ 时尚革命家——Paul Poiret (保罗·波列)
- ★ ☆ 舐犊情深的Jeanne Lanvin (让·朗万)

图2-1 Picasso作品

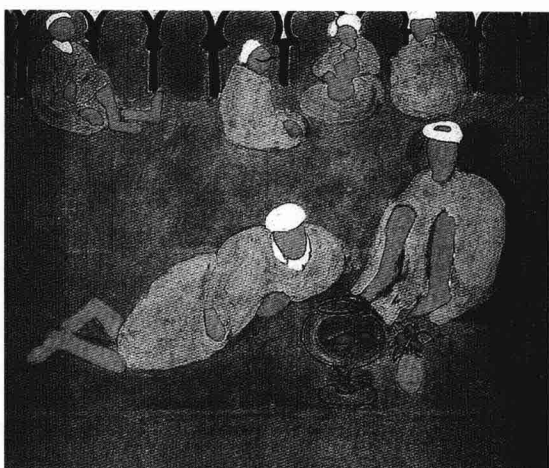

图2-2 Matisse作品

图2-3 新艺术风格

一、第一次世界大战前欧洲的政治、经济、文化背景

19世纪末20世纪初期,工业革命已经在欧洲全境完成,世界上的殖民地也基本被这些西方国家瓜分干净。欧洲形成英国、法国、德国三个强国鼎立的局面,政治局势紧张,战争一触即发。

艺术领域充满了求新求变的思潮,巴黎到处都是艺术和设计的革命气息:Pablo Picasso(毕加索)的立体主义、Henri Matisse(马蒂斯)的野兽派都在这个时期产生,设计上流行的是新艺术风格,其最重要的特性就是那些充满活力的波浪线条。自此以后,从世界各地的艺术家作品中,都能发现带有流畅的线条和曲线的图案。新艺术运动发展的最高峰是1900年在巴黎举行的世界博览会,此后10年,新艺术风格在工业化大批量产品中迅速普及,服饰设计也随之受到了很大影响。

此时,人们对于体育运动的热情也是空前高涨,现代奥林匹克运动就是根据“奥运之父”Pierre de Coubertin(皮埃尔·德·顾拜旦)的建议发起的,1896年首次现代奥林匹克运动会在希腊首都雅典举行。古代奥运会不允许女性参加,违者处以极刑。虽然Coubertin在奥运会初创时期曾想模仿古代传统,但已无法阻止男女平等的时代潮流,终于在1900年女性首次登上奥运赛场。

二、第一次世界大战前的时代偶像

这一时期时尚的代言人是舞台上的女演员,此时上层社会的资产阶级和贵族最日常的休闲方式就是去剧院观看演出。在模特行业刚刚起步,电影还没有普及之时,歌舞剧演员们充当了展示时装、引导潮流的先驱。这些当红明星是普通女性模仿和崇拜的偶像,她们的衣着打扮深深地影响着社会的时尚潮流。

20世纪初也是现代舞蹈起源的重要时期,当时的现代舞蹈家以Isadora Duncan

图2-4 Isadora Duncan

(伊莎多拉·邓肯)为代表,她思想意识前卫、开放、洒脱,成为新潮女性崇尚的对象。Duncan从古代雕塑、绘画中找到了她认为理想的舞蹈表现方式:身着长衫,赤脚,动作酷似树木摇曳或海浪翻腾。Duncan的表演,使观众耳目为之一新,进而成为现代舞蹈的奠基人之一,被后人称为“现代舞之母”。她的舞蹈不但在动作、编排上前卫,演出服装在当时也是惊世骇俗——几乎裸体上台,仅仅装饰以薄纱,充分展示了人体的优美。这也刺激了当时大多数女性的神经,令她们反思,重新审视自己的身体,给了她们很大的鼓励和启发:明白自己的身体原本自然的状态就已经很美,无需再为了服装去强行改变,反而服装的设计应该去突出这种自然的身体线条。这样的思想意识在20世纪初期直接带动了新时装的产生。

三、20世纪初的服饰

1. 经济的发展改变着高级时装的消费人群

随着工业革命的深入,社会的中坚力量由传统封建贵族日益转化为富裕的资产阶级,原本高高在上的高级时装,此时也拥有了越来越多的有能力的消费者。她们人数众多,财力丰厚,出身平民,并不是十分在乎原有的贵族规矩,正是这些新型消费者的推动,使设计师敢于在设计上大刀阔斧的求新求变,呈现出强烈的探索意识。

2. 20世纪初女性着装心理的变化

多少个世纪以来,女性在着装上一直都是刻意模仿,求同而不求异,生怕不合乎社会的规范。但是20世纪初的女性在着装心理上明显有了变化。她们对自己的身体更加有自信,对自己的特点也不吝啬去宣扬,她们希望利用服装去体现自己的个性,这也支持了新生代的设计大师的出现。

3. 改变旧式服装的动力

1900年,女性首次出现在奥林匹克的运动场上,这是一个女性解放的标志,也激发了更多的女性对体育活动的热情。体育运动中女性参与者的大量激增,凸显出旧式女装的诸多弊病,尤其是功能性上的不足。当时S形的女装上身还紧紧地箍塑着紧身胸衣,下身裙摆狭长,长及脚面。衣料过于结实,透气性很差。这样的服装对于大多数户外运动,比如打网球、游泳、骑自行车等都造成了巨大的阻碍。女性在骑自行车时,过长的衣摆经常绞进车轮造成事故。打网球时,紧身胸衣的使用折磨得女性呼吸不畅、痛苦不堪,严重影响了移动脚步的速度和击球的质量。旧式的服装令女性们在享受运动所带来的自信和愉悦的同时,付出了太多的痛苦。这一点上,反应最突出的就是游泳运动,当时的泳装不仅不能暴露皮肤,还有长长的裙

图2-5 旧式时装1

图2-6 旧式时装2

裾,下水后整个服装可重达13公斤,女性在水下十分危险,故而当时的女性没几个能真正享受游泳,喜爱大海的女性所能做的也就只有在海边晒晒太阳。这种对运动的渴求和旧式服装功能性上的局限,敦促了新式女装的产生。

4.把女性从紧身胸衣中解放出来

在女性要求参加社会活动的呼声越来越高的情况下,以紧身胸衣为核心的旧式S形服装严重阻碍了女性现代化的步伐,因此女性们对于服装改革的诉求也日渐强烈。设计大师Paul Poiret(保罗·波列)率先去掉女装上的紧身胸衣,创造出不需要紧身胸衣的希腊风格女装,使统治女装将近四百年的紧身胸衣正式寿终正寝,为新时代的女装开启了康庄大道。自此以后,女性的服装就建立在自然、正常的女性身体之基础上。女性终于停止了为追求丰胸、细腰、肥臀的X型非正常体态而对自己进行的残酷折磨。一种自然、正常的审美意识取代了过去几百年的病态、畸形的虐恋审美。人们逐渐意识到应该是服装适应人体,而不应该要求人体去适应服装,正确着装意识终于得到承认和确立。

5.东方风格大行其道

当时,不论是新艺术运动,还是Henri Matisse的野兽派画作,在很大程度上都受到东方艺术、尤其是日本浮世绘的影响,一股清新的东方风格在20世纪初横扫欧洲艺术界。1909年俄罗斯芭蕾舞艺术舞蹈团来到巴黎巡回演出,演出的两个剧目分别是《一千零一夜》和《蓝神》,演出极为成功,俄国芭蕾舞团在巴黎展示了优雅的舞姿及奇妙的东方风情。舞台布景艳丽浓重,尤其是剧中的那些充满阿拉伯风情的演出服,令巴黎民众感觉非常新鲜、震撼和奢华。一股东方风格自此席卷欧洲。服装面料越来越轻薄而透露;布满奢华装饰的穆斯林头巾取

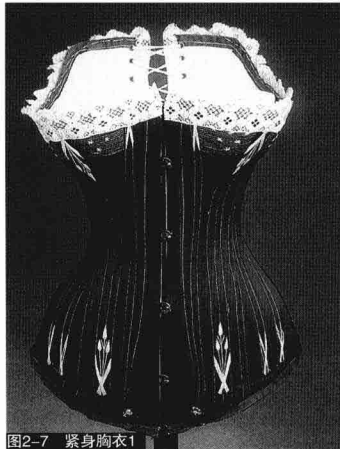

图2-7 紧身胸衣1

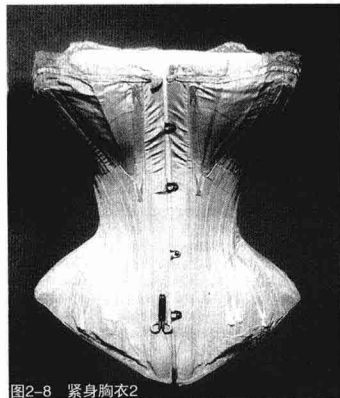

图2-8 紧身胸衣2

图2-9 紧身胸衣广告

图2-10 新式时装

图2-11 俄罗斯芭蕾舞演员

图2-13 东方风格2

代了大羽毛帽子；珠子、亮片、锦绣、流苏的装饰布满全身；中国式的刺绣，独特的设计及神秘的东方图案在服饰中频频出现；灯笼裤也融入高级时装。

图2-12 东方风格1

四、20世纪初的发型、化妆特点

1. 白皙的皮肤

当时上层社会的女性是不参加任何生产劳动的，因此她们的肤色一定要白皙、透明。任何被阳光亲吻过的痕迹，都被认为是“像一个劳动妇女”，而被上层社会所鄙视。如果天生皮肤不够白就要通过化妆来弥补，因此白色的粉或者液态面霜就必不可少。

2. 逐渐接受化妆

20世纪初，上层社会女性的标准形象是贤妻良母，要求给人的感觉一定要自然而善良，因此当时社会风气是普遍不化妆，而浓妆艳抹的形象被认为是行为浪荡的象征。

然而到了1910年前后，随着新式服装的推出，东方风格的流行，人们开始逐渐接受化妆。最早开始化妆的肯定是演员，她们本来就是形象意识改革的先驱，在舞台上浓妆艳抹已成自然，逐渐地在台下也开始一样装扮自己。演员的偶像作用此时开始显现，当时，越是独立的、越是著名的女性就越是讲究穿着和妆容，逐渐地，口红、眼影粉、染眉油都成为日常的化妆品。大街上浓妆艳抹的女性越来越多，因为刚刚兴起化妆风潮，对于日常妆容与舞台妆容的区别尚不明确，再加上当时化妆品的质量也十分有限，因此化妆风气兴起之际，前卫的女演员、舞蹈家、风月场上活跃的妓女和上层社会那些不甘寂寞、追赶时尚的贵妇人都穿新式时装，全部浓妆登场，淑女与娼妓之间模糊了原有的形象差异，一团混乱。

图2-14 夸张的大帽子（《窈窕淑女》中造型）

3. 豪华大帽子

20世纪以来，服装在改革中变得越来越简单、自然，装饰性功能就逐渐让位

给了帽子。所以那一个时期，帽子的设计可谓是装饰过剩（参看影片《窈窕淑女》中的帽子造型），不但个头硕大，还在上面装饰了很多的羽毛、花朵甚至水果造型，猛地看上去女人们好像一个个都头顶着一个巨大的花篮，奢华又可笑。很多帽子上都用鸵鸟毛或珍稀鸟类的羽毛作为装饰，这些羽毛大多是进口的，所以帽子的装饰越复杂，造价也就越发的昂贵。而女性戴这些形象夸张的豪华大帽子与其说是为了美观，倒不如说只是为了展现自己的社会地位。

五、时代设计师

1.时尚革命家——Paul Poiret（保罗·波列）

Paul Poiret是20世纪初期最重要的设计大师之一，他取下了箍塑在女人身近四百年的紧身胸衣，彻底改变了女性的身体外形，以及人们对于女性身体的欣赏眼光。

● 幼年的Paul Poiret

Paul Poiret生于1879年4月8日，父母是法国勒哈维地区（勒哈维临近巴黎，是法国最主要的面料基地和最大的面料市场）的面料商。

他自小就对服装产生了浓厚的兴趣。他尤其喜欢漂亮奢华的女装，总是梦想着长大以后做一个女装设计师，把全天下的女人都打扮得漂漂亮亮的。首先有幸被这个天才装扮的是他妹妹的玩具娃娃。西方的小孩子有自小打零工赚取零花钱的传统，小Poiret就曾经在一个制伞工厂打工。利用工作之便，他经常会把厂里一些废弃的下脚料带回家，用这些废料为娃娃们设计华丽的服饰。

Poiret热爱绘画，从小就喜欢在纸上涂涂抹抹，他在纸上描绘衣着华贵的女孩，设想服装的式样，天长日久逐渐练出比较成熟的速写功夫。他的绘画技巧以及对于服装的兴趣，使他有幸成为当时著名的女装设计师兼艺术收藏家Jacques Doucet（捷克·杜塞）的助手。Doucet是那个时期与Worth齐名的著名设计师，他非常精通上层社会的品位：生活讲究、衣着讲究、仪表讲究，待人处事体贴、周到、恰到好处。通过为Doucet工作，Poiret不但学会了剪裁衣服，更学习到当时上层社会的生活方式，也是在这里Poiret接触到了众多的娱乐圈和上层社会的女性并学会如何与之打交道。

● 巨星冉冉升起

1901年，Paul Poiret从军队退役，被当时法国最知名的Charles Worth时装店雇佣当学徒，但是那时Charles Worth已经去世，服装店的业务交给两个儿子处理，他们都是很平庸的人，并不赏识Poiret的才干，因此Poiret在Worth的公司中毫无发展的机会，落落寡合。

知子莫过母，Poiret的母亲知道儿子在服装设计上的才能，她不愿意浪费这个天才，因此自掏腰包投资5万法郎，让儿子开了个自己的时装沙龙，时间是1903年。母亲的这个投资是Poiret能够走上时装设计道路的关键。

图2-15 设计师Paul Poiret

图2-16 Paul Poiret设计的“孔子大衣”

图2-17 Paul Poiret波斯风格

图2-18 Paul Poiret东方风格

图2-19 Paul Poiret东方风格效果图

● 将女性从紧身胸衣的禁锢中解放出来

当时的旧式女装主要依靠紧身胸衣整形，外表呈现出极端的S形，矫揉造作、十分不自然。伟大的发明往往产生于不经意之间，如果说砸到牛顿脑袋的苹果是发现万有引力定律的钥匙，那么开启Paul Poiret伟大设计的钥匙就是他怀孕的美丽妻子。

Paul Poiret的妻子Denise（迪尼斯）与Paul Poiret是青梅竹马的一对，两人1905年结婚，感情很好。Denise性格古典、面容美丽、身材苗条、平胸，是个天生的服装模特，加上白皙而细腻的皮肤、饱满的精神面貌、大家闺秀的风范，显得落落大方。美丽的Denise怀孕后，Paul Poiret担心紧身胸衣会对胎儿造成不利的影响，而又需要满足妻子对于美的不舍追求，于是毅然决定打破女装必须使用紧身胸衣的思想禁锢，设计出了一件不束腰的、造型简洁、线条流畅的希腊式服装。这种服装完全摒弃了折磨人的紧身胸衣。身穿这种服装，女人再也不用强迫自己改变形体，她们终于可以体会胸腔、腹腔一起呼吸的畅快感觉，再也不必为忽然的氧气缺乏而造成的昏厥准备溴盐。这种服装将原来放在腰部的支点转移到了肩膀，那是一种近乎于古希腊宽大“希顿”的式样，整体造型流畅飘逸，那修长的线条与优美的褶皱，带给人赏心悦目的感受。就这样，时装的革命者在不经意间轻点神奇的金手指，就结束了延续近四百年的紧身胸衣历史。服装设计的核心放到女性身体的自然表达上，使人们意识到自然躯体之美才是真正的美，为服饰史掀开了一页新的篇章。

● 发明胸罩

Paul Poiret摒弃了紧身胸衣，这是一个伟大的革命，但是把紧身胸衣从女性身上剥下后，他就不得不设计胸罩来托住乳房，这是他改造旧式服装之后带来的最直接的新创造。为了使女士看来更加青春，Paul Poiret以弹性的胸罩和轻盈的吊带取代紧身胸衣。由于采用弹性材料，因此舒适也自然，采用吊带而不采用背后的束带，不但穿用简单，而且也更加不容易滑落从而更加安全。

● 迷恋东方风格

在1908年前，Paul Poiret的设计尚带有明显的法国大革命时期女装的痕迹。后来，Paul Poiret为鞑靼主题的艺术所唤醒，很快设计出一组以东方民族服饰为启迪的新时装。他曾推出的一种中国大袍式宽松女外套很快获得巴黎女性的欢迎，他为它命名“孔子”。

1909年的俄罗斯芭蕾舞演出是影响Paul Poiret的重要刺激因素。他对于Sergei Diaghilev(迪亚吉列夫)的舞台和服装效果感到振动，狂热迷恋东方情调的Paul Poiret，甚至将妻子Denise打扮成波斯皇后的样子：珠子装饰的束腰外衣，伊斯兰式的便鞋，再加上穆斯林式的头巾。这样的装束在当时几乎引发了一场波斯狂潮。1911年，他举行了自己的时装晚会，干脆就叫“一千零二夜”，Denise戴了饰有鸵鸟羽毛的大帽出席，晚会后，她的帽饰立即成为巴黎的时髦。

之后Paul Poiret的午茶便装更是吸收了日本和服的样式，用大而低垂的和服袖