

 华裳天下丛书

International Clothes & Accessories

国际服饰

(上)

孙运飞 殷广胜 编著

化学工业出版社

華裳天下

 华裳天下丛书

International Clothes & Accessories

国际服饰

(上)

孙运飞 殷广胜 编著

化学工业出版社

· 北京 ·

本书主要介绍了欧洲典型服饰和美洲典型服饰的产生背景、服饰发展的历程、不同时期的服饰特点,以及对现代服装的影响等内容。其中,着重阐述了典型服饰在发展过程中所呈现出来的造型特征、纹样色彩、款式细节等。本书图文并茂、通俗易懂,具有较强的阅读趣味性。

该书适合于各层次纺织服装学院服装类专业、艺术类专业和纺织类专业的师生参考阅读,也是服饰企业服装设计人员开发新产品设计灵感的源泉。

图书在版编目(CIP)数据

国际服饰(上)/孙运飞,殷广胜编著. —北京:
化学工业出版社, 2012. 3

(华裳天下丛书)

ISBN 978-7-122-13346-5

I. 国… II. ①孙…②殷… III. 服饰-介绍-
世界 IV. TS941. 743

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第015558号

责任编辑:陈有华 郎红旗 蔡洪伟
责任校对:周梦华

文字编辑:刘志茹
装帧设计:王晓宇

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:化学工业出版社印刷厂
787mm×1092mm 1/16 印张13½ 彩插4 字数294千字 2012年6月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价: 30.00元

版权所有 违者必究

古今中外,人类对其生活方式不断地提出人性化、个性化、舒适安逸的生活方式需要。衣食住行、各行各业,人们追求精神生活的充实远远超出对于物质生活的满足,虽然受到社会发展、生产力进步的客观条件的制约,但这正是人类本性的体现。

本书结合当今国际服饰的历史变革与发展,在探寻世界服装风格发展史的过程中,古埃及、古希腊、古罗马、拜占庭、哥特、文艺复兴时期的服装风格是影响西方服饰的历史根源,更是现代服装风格形成与演变的基础。本书国际服饰部分按照欧洲、美洲、亚洲、非洲的地域文化特色,各自列举了最具有代表性的典型服饰,并从服饰文化背景综述、服装的形成与发展、典型服饰纹样与色彩以及对当代服饰的影响四个方面进行阐述,力求系统展示当今国际上典型服饰的发展状况。

本书的编写目的主要是借鉴国际上典型的服饰特色,挖掘世界性的服饰资源,以便更好地服务于现代服饰文化市场的需要。随着国际交往迅速扩大到民间,了解服装的民族特色,顺应各国的一般风俗,也是服装礼仪不可或缺的内容。山东服装职业学院党委书记孙运飞同志以多年对服装服饰的深入研究和学院教学、科研成果为依托,创意并策划了“华裳天下”国际服装表演项目,公演后引起强烈反响,并列为泰安市旅游重点项目。

本书由孙运飞、殷广胜编著,具体编写分工如下。第一篇:王宇晓、王彩霞;第二篇:薛伟、孙宁宁;第三篇:于政婷、王艺;第四篇:崔现海。全书由山东服装职业学院教学院长马腾文教授统稿、主审。

本书的出版,得到了化学工业出版社的高度关注和热情支持。

由于编写人员对有关问题的研究不够深入细致,加之水平有限和时间仓促,不足之处在所难免,欢迎广大读者批评指正。

编者

2011年12月

目 / 录

Contents

第一篇 欧洲典型服饰

001

第一章 紧身胸衣与裙撑 /004

第一节 文化背景综述 /004

第二节 服装的形成与发展 /012

第三节 典型服饰纹样与色彩 /034

第四节 对当代服饰的影响 /043

第二章 苏格兰服饰 /047

第一节 文化背景综述 /047

第二节 服装的形成与发展 /048

第三节 典型服饰纹样与色彩 /052

第四节 对当代服饰的影响 /054

第三章 夏奈尔套装和迪奥新风貌 /060

第一节 夏奈尔套装 /060

第二节 迪奥新风貌 /085

第四章 西服套装 /098

第一节 文化背景综述 /098

第二节 西服套装的形成与发展 /098

第三节 典型服饰纹样与色彩 /129

第四节 西服套装对当代服饰的影响 /132

第一章 印第安土著服饰 /139

第一节 北美印第安土著文化背景综述 /139

第二节 印第安服饰的形成与发展 /147

第三节 印第安人服饰特点 /148

第四节 对当代服饰的影响 /153

第二章 粗犷的牛仔装 /161

第一节 北美牛仔装文化背景综述 /161

第二节 牛仔的发展与演变 /163

第三节 牛仔装服饰特色及当代牛仔的发展 /166

第三章 夏威夷草裙 /172

第一节 夏威夷服饰文化背景综述 /172

第二节 服装的形成与发展 /174

第三节 典型服饰纹样与色彩 /177

第四节 对当代服饰的影响 /181

第四章 墨西哥、巴西、阿根廷服饰 /192

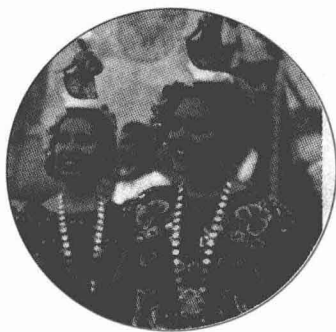
第一节 墨西哥、巴西、阿根廷服饰
文化背景综述 /192

第二节 服装的形成与发展 /196

第三节 典型服饰纹样与色彩 /200

第四节 对当代服饰的影响 /200

参考文献 /209

欧洲服饰综述

欧洲服饰是人类服饰文化的重要组成部分,它直接影响了我们现代人的着装习惯和着装礼仪规范。今天,我们的服饰审美观、价值观及服饰礼仪要求大多来自于欧洲服饰文化。这种现象主要源于工业革命以来,发达的西方文明在世界范围内的传播与渗透,更来自于欧洲服饰在穿着中的便利性。对于欧洲典型服饰的介绍与了解,会让我们更好地理解世界时尚的发展,更好地把握时尚潮流的趋势。

欧洲服饰在早期(主要指欧洲中世纪以前),其服装形制同世界其他地区没有什么差别,主要以缠裹、披挂等平面形制为主。其独特的服装文化在中世纪时期,主要是在哥特式时期为交点,与东方式的平面造型开始有了根本性的差异,走向了北方式的窄衣路线,并不断向前发展与延伸。在之后的历史时期里,欧洲服饰日趋合体,服装结构日趋复杂。男装和女装的性别差异不仅仅表现在色彩与图案上,更重要的是表现在服装的造型与结构上。例如,在很长的历史时期内,欧洲女装以突出胸、腰、臀的X形、S形为主,而男装则以强调肩、胸为主的倒三角形为主。仅这一点,就成为欧洲服饰区别于东方式服装的一大特点,也奠定了现代服装的性别造型基础(见图1-0-1和图1-0-2所示)。

图1-0-1 文艺复兴时期男女服装造型对比

线,并不断向前发展与延伸。在之后的历史时期里,欧洲服饰日趋合体,服装结构日趋复杂。男装和女装的性别差异不仅仅表现在色彩与图案上,更重要的是表现在服装的造型与结构上。例如,在很长的历史时期内,欧洲女装以突出胸、腰、臀的X形、S形为主,而男装则以强调肩、胸为主的倒三角形为主。仅这一点,就成为欧洲服饰区别于东方式服装的一大特点,也奠定了现代服装的性别造型基础(见图1-0-1和图1-0-2所示)。

图 1-0-2 影视作品中的近代欧洲男女装

对我们现代人来说，欧洲服饰已经成为公认的“国际”服饰，其代表的服饰文化也为全世界所认可。我们在接受的同时，也应该了解其典型服饰的来龙去脉，以此增加自己的服饰知识储备，以做到“洋为中用”，更好地遵循国际服制礼仪。

第一章

国际服饰(上)
International Clothes & Accessories

紧身胸衣与裙撑

西方的紧身胸衣和裙撑在服饰史上占有很重要的地位，是女装造型的基础，各个时期服装造型的变化都基于紧身胸衣和裙撑的改变（见图 1-1-1），特别是紧身胸衣在塑造和矫正人体方面达到了登峰造极的地步。

图 1-1-1 紧身胸衣和裙撑塑造的时代变化

第一节 文化背景综述

一、文艺复兴

文艺复兴是一场发生在14世纪至17世纪的文化运动。文艺复兴揭开了近代欧洲历史的序幕，被认为是中古时代和近代的分界。马克思主义史学家认为是封建主义时代和资本主义时代的分界。文艺复兴一词的原意是希腊、罗马古典文化的再生、复活，但实际上包含着更为丰富的内容。文艺复兴开始于意大利，后来扩大到德国、法国、英国等欧洲其

他国家。在14、15世纪，中世纪的十字军东征打开了东西方的商路，意大利的佛罗伦萨、威尼斯、热那亚成了当时的贸易中心城市，资本主义的生产关系已经在欧洲封建制度内部形成。当时的主要思潮是人文主义，反对中世纪的禁欲主义和宗教观，推脱教会对人们思想的束缚，打倒作为神学和经院哲学基础的一切权威和传统教条。新兴的文化便产生、形成并发展起来，文艺复兴虽然怀着热爱与尊敬关注古典时代，认为它是模范和榜样，但它始终追求的是精神而非形式，是思想而非现象，以意大利为中心的资产阶级新兴城市从来就没有与其古典文化的历史失去过联系。

文艺复兴时期，男装的二部式结构得到了进一步的发展，强调上体的宽大魁梧和下体的紧身；女装则强调细腰丰臀，出现了袒胸的低领口，但人们在刚刚追求开放的同时，又陷入了勒腰束胸的反自然美的歧途当中，同时服装的象征意义也在文艺复兴时期达到了巅峰。一个人的服装可以标明其特殊的社会阶层，并决定其在那一阶层中的地位、作用及权利。16世纪90年代，西班牙出版了最早的服装裁剪书，从而加快了服装的信息交流和传播，使欧洲各国的服装发展历史和流行趋同，奠定了西方近现代服装演变的文化基础。

二、巴洛克

17世纪的欧洲极为动荡，以德国为战场，几乎欧洲各国都参加的举世闻名的三十年战争（1618～1648年），荷兰、英国步入资本主义社会，法国强化了中央集权的专制政体。在动荡不安、民不聊生的环境下，皇宫贵族们却过着穷奢极欲的生活，大兴土木建造宫殿和花园，举办大型游园会、宴会、听音乐、听歌剧、赞助艺术创作，追求豪华、讲究排场成了表现权势的社会性和政治性的需求。

“巴洛克”（Baroque）的字义源自葡萄牙语，意指“变了形的珍珠”，也被引用作为脱离规范的形容词。不过，19世纪后期以来，巴洛克艺术得到了积极和褒义的评价。19世纪以前，用作贬义，一般指违反自然规律和古典艺术规范的做法，一直到19世纪末，这个词才成为一种艺术风格的名称，也代表着西方艺术史上一个时代。巴洛克艺术最早产生于意大利。概括地讲，巴洛克艺术具有如下特点：一是它豪华的特色，既有宗教的特色，又有享乐主义的色彩；二是它是一种激情的艺术，它打破理性的宁静和谐，具有浓郁的浪漫主义色彩，非常强调艺术家的丰富想象力；三是它极力强调运动，运动与变化可以说是巴洛克艺术的灵魂；四是它很关注作品的空间感和立体感；五是它的综合性，巴洛克艺术强调艺术形式的综合手段，例如，在建筑上重视建筑与雕刻、绘画的综合。此外，巴洛克艺术也吸收了文学、戏剧、音乐等领域里的一些因素和想象；六是它有着浓重的宗教色彩，宗教题材在巴洛克艺术中占有主导地位；七是大多数巴洛克的艺术家有远离生活和时代的倾向，如在一些天顶画中，人的形象变得微不足道，如同一些花纹。当然，一些积极的巴洛克艺术大师不在此例，如卡拉瓦乔、贝尔尼尼的作品仍然和生活保持有密切的联系。图1-1-2为德国巴洛克风格大师鲁本斯的作品。

图 1-1-2 德国巴洛克风格大师鲁本斯的作品

由于受到巴洛克艺术风格的影响，在西方服装史上，甚至用“巴洛克风格”一词，来代称17世纪欧洲的整体服装款式。巴洛克服装既没有古希腊的典雅，也没有文艺复兴时的严谨，它呈现的是一种虚华矫饰的风格，尤其在男装上极尽夸张雕琢之能事。服装史将这一时期划分为两个阶段，前期以荷兰风格为主，后期以法国宫廷风格为主，盛行欧洲。女子服装先有重叠裙，后有敞胸服，并饰花边，体现出女性的纤细与优美。巴洛克服饰造型上强调曲线，装饰华丽，不乏男性的力度，而活泼奔放中也难免矫揉造作，其华丽的纽扣、丝带和蝴蝶结以及花纹围绕的饰边，成为最显著的特点。

三、洛可可

18世纪初，西班牙王位继承战争导致了全欧性战争的发生，战争的结果使法国和

英国成为欧洲的两个主要强国。到18世纪中期,这两个欧洲强国又因为商业竞争发生了历史上著名的“七年战争”。法国的统治者们因为采取了当时被人们称之为“愚蠢政策”的策略,从而招致了灾难性的失败,这在很大程度上为1789年的大革命准备了条件。与此相反,英国则因为战争的胜利和商业的发展而带来了工业革命的成功。但是1715~1770年这段时间里,法国宫廷生活似乎远离战争,充满着绮丽和浮华,从绘画、建筑、音乐以及服饰上都能感到与当时宫廷生活相适应的洛可可(Rococo)艺术风格的存在。

洛可可艺术风格是继巴洛克艺术风格之后,发源于法国并很快遍及欧洲的一种艺术样式。“洛可可(Rococo)”一词来源于法语Rocaille,原指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。此风格以岩石和蚌壳装饰为特色,是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。构图非对称法则,而是带有轻快、优雅的运动感,色泽柔和,粉彩色系被大量运用、崇尚自然。洛可可始于法国路易十四晚期,流行于路易十五时代,又称“路易十五样式”。它的形成过程受到中国庭院设计、室内装饰、丝织品、服饰、瓷器、漆器等艺术的影响,又称“法国-中国式样”,有人称洛可可风格为“中国装饰”。洛可可艺术的特点在于改变了古典艺术中平直的结构,采用C形、S形和贝壳形涡卷曲线,颜色淡雅柔和,形成绮丽多彩、雍容华贵、繁缛艳丽的装饰效果。除此之外,表现在印花图案上则是大量的自然花卉的主题,所以有人称这个时期法国的印花织物为“花的帝国”。当时主要采用蔷薇和兰花,而且蔷薇用的更多一些。在处理上采用写实的花卉,再用茎蔓把花卉相互连接起来,就像中国的折枝花卉,有时配上一些鸟类,这种图案明显地受中国花鸟画的直接影响。图1-1-3为洛可可风格室内设计。

洛可可的纹样造型多不均衡、不对称,带有反秩序、反常规的装饰倾向,带有轻快、优雅的运动感。在奢丽纤秀和华贵妩媚中,呈现一种阴柔之韵和娇柔妩媚的特征。色泽柔和,崇尚自然,人物意匠上的谐谑性、飘逸性,表现各种不同的爱,如浪漫的爱、母爱等。总而言之,洛可可艺术风格的特点可以归结为以下几点:轻巧精美、纤细华丽、小巧玲珑、繁琐的装饰性,但矫揉造作;有曲线趣味,十分喜欢C形、S形、漩涡形的曲线;色彩柔和艳丽,崇尚自然,风格飘逸、典雅,具有阴柔之美;花、缎带结、扣环、花篮等柔软主题以一种纤细感波及于一切生活领域。

洛可可女装放弃了西班牙钟式裙那种几何形状的严谨,可是保留了宽大的臀部 and 紧身的胸衣,变得爱卖弄风情,有褶裥、荷叶边、随意的花边和隆起的衬裙。在一条颜色不同的衬裙外面,套钟形的长裙,大多在前面打褶裥,身后拖着裙裾。洛可可服装的主要特点是精致到极点的优雅。所谓“极点”,就是妇女将自己服装的每一个细节都精致化,以便男性观赏。换句话说,人体的每一个部位都分解成可供观赏的元素。那是一个肉体享乐的时代,最有品位的女性穿着是“既暴露又优雅”。巴洛克那洋溢的生气、庄重的量感和男性的尊大感,都被洗练的举止和风流的游戏般的情调,以及艳丽而纤弱柔和的女性风格所取代。如果说17世纪的巴洛克风服饰是以男性为中心、以路易十四的宫廷为舞台展开的

图 1-1-3 洛可可风格室内设计

奇特装束，与此相对，18 世纪的洛可可风服饰则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。

四、帝政时期

1804 年拿破仑称帝，法国进入了第一帝政时代。在对内整顿革命后的混乱局面，强化中央集权的国家机器的同时，还颁布了《拿破仑法典》，确立了资本主义社会的立法规范，鼓励发展工商业，发展教育和科技事业。对外加紧扩张和侵略。虽然拿破仑用战争的形式把法国革命思想和精神带到欧洲各地，严重地动摇了欧洲的封建统治基础，但他的专制统治也破坏了法国人民在革命中争得的自由，激起法国人民的不满，同时也侵犯了各国的独立，招来了全欧洲的敌意。1814 年，反法联军攻进巴黎，拿破仑帝政结束。第一帝政虽

然从此结束，但帝政时代形成的服装样式，特别是女装样式，一直延续到19世纪20年代中期。图1-1-4为新古典主义大师安格尔的作品。

图1-1-4 新古典主义大师安格尔的作品——拿破仑加冕式

五、浪漫主义（1825 ~ 1850年）

浪漫主义的历史背景是风云动荡的革命。拿破仑帝国覆灭后，权力一度回到贵族手中，但是资产阶级和知识分子组成的烧炭党人在1830年的“七月革命”推翻了波旁王朝，建立了资产阶级君主制，“七月革命”在欧洲掀起了一阵风暴，又一次震撼和动摇了欧洲的封建复辟势力（见图1-1-5）。1848年以推翻金融贵族，实现民主为目的的巴黎“二月革

命”，成立了法国历史上的第二共和制。后来经1848年的“六月革命”，法国又于1852年进入拿破仑三世的第二帝政时代。这种政治风云变幻的历史时期，形成这个时期独特的社会风潮。由于长期战争，法国财政极其匮乏，人们心底弥漫着一种不安情绪，因此，许多人缺乏上进心，逃避现实，憧憬浪漫的空想世界。

图 1-1-5 反映 1830 年“七月革命”的《自由引导人民》（德拉克罗瓦）

浪漫主义主张摆脱古典主义过分的简朴和理性，反对艺术上的刻板僵化，它善于抒发对理想的热烈追求，热情地肯定人的主观性，表现激烈奔放的情感，常用瑰丽的想象和夸张的手法塑造形象，将主观、非理性、想象融为一体，就像黑格尔所说，浪漫主义所表现的是“自由的具体的心灵生活”。

浪漫主义重视色彩和情感，也重视身体走动时的氛围和美感。服饰上的浪漫主义与艺术领域的浪漫主义在时间和风格上有一定的错落，浪漫主义时期的服饰是法国大革命的新古典主义之后的一次向过往的回归，是近代服装史上重要的阶段。经过了17世纪巴洛克服装样式的流动统一、强有力和跃动；经历了18世纪洛可可样式的纤细和优美，以及富丽堂皇；也经历了革命时期的简练朴素。

六、新洛可可

1852年一直到1870年，法国进入近代史上的第二帝政时代。20世纪50～60年代，短短20年间工业生产几乎增长了两倍，法国资本主义迅速完成了工业革命。在经济迅猛发

展的环境下,大规模改造巴黎市区,宽敞笔直的林荫大道、巨大的百货商场、华丽的歌剧院、优美的公园、豪奢的富人宅第相继修建起来,显示出帝国的繁荣。与此同时,在“帝国就是和平”的口号掩饰下,大肆向外扩张,频频发动对外战争,加紧殖民地掠夺,由于这个时代又一次掀起上个世纪的洛可可风潮,因此在服装史上把1850~1870年称作“新洛可可时期”。又因这个时期女装上大量使用裙撑“克里诺林”(crinoline),所以,服装史上也称其为“克里诺林时代”。图1-1-6为新洛可可风格时期的绘画。

图1-1-6 新洛可可风格时期的绘画

七、巴斯尔时期

巴斯尔指的是19世纪末服饰风格(1870~1900年)。

1870年的普法战争结束了法国第二帝政的政权。这一年的9月4日,巴黎爆发革命,民众起来推翻了第二帝政,宣布成立共和国,这是法国历史上第三次共和制。第二帝政时代巨大的裙撑消失了,便于生活的机能性受到重视。出现了合体的公主线造型的连衣裙,也许是受当时发现的非洲西南部的霍屯督族女性那凸起的臀部的影响,17世纪末和18世纪末两次出现过的臀垫“巴斯尔”(bustle)又一次兴起,流行于19世纪70~80年代。因此,这一历史阶段又称作“巴斯尔时期”。另一方面,先后完成了工业革命的欧洲各国科学技术在这时迅猛发展,为20世纪新的生活方式的到来做着各种物质和精神准备。对应于社会形态的这些变革,服装样式也处于向现代社会转变的黎明期。

第二节 服装的形成与发展

一、文艺复兴时期

文艺复兴的思想、文化、艺术等各方面都对服装产生了重大影响。从服装外观上看,性别差异的强调和夸张是这时期的主要特点。女性服装重心在下半身,呈上轻下重的正三角形,通过袒露胸口,使用紧身胸衣与下半身膨大的裙子形成对比来体现女性的性感特征。

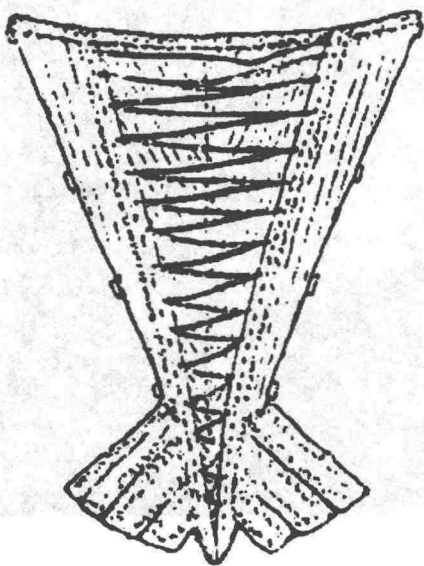

图 1-1-7 西班牙风时代的紧身胸衣

早在文艺复兴时期的英国,女子就喜爱穿一种紧身上衣,但这种上衣仅仅是合体,是上流社会女子热衷的一种典型、规范的、标准的美,也正是从这个时候,女性的细腰成为表现女性性感特征的重要因素。这种服饰也影响了欧洲的其他国家,特别是在西班牙风时代,女装在下半身穿夸张的法勤盖尔的同时,上半身穿束腰的紧身胸衣“巴斯可依奴”(Basquine,嵌有鲸须的无袖紧身胴衣)来整形(见图 1-1-7)。巴斯可依奴原是做手术用的,后来女性为了强调细腰之美,把腰部以上包括胸部全包在巴斯可依奴里面,塑造优美体型,成了女子不可缺少的整形用内衣。法国国王亨利二世(1547 ~ 1559年

在位)的王妃卡特琳娜·德·梅迪契的嫁妆中就有铁制紧身胸衣,也就是这位王后第一个把这种本来用在医疗上的铁制胸衣穿在身上,这种铁甲似的胸衣分前后两片,一片侧装合叶,一片侧用挂钩固定。卡特琳娜认为理想的腰围尺寸是13英寸(约33厘米)左右,她本人的腰围是40厘米,而她表妹的腰围只有37厘米。1577年出现了一种叫做“苛尔·佩凯”(Corps Pique)的紧身胸衣(见图 1-1-8),是用两片以上的麻布纳在一起,中间加入薄衬,很厚硬,为保持形状和达到强制性束腰的效果,在前、侧、后的主要部位都纵向地加入鲸须,前中央下端嵌入硬木或金属,这部分法语叫“比尤斯克”(busc),英语叫“巴斯克”(busk)。这种胸衣的开口在前或后中央,用绳或细带扎紧,荷尔·佩凯的下缘内侧有钩扣或细带连接下面的法勤盖尔,外侧有垂下的饰布。后来又出现了一种叫“斯塔玛卡”(stomacker)的装饰性胸布,主要是用一些高档织锦提花、镂空面料加以装饰(见图 1-1-9)。