

女人

与

丝巾

艺术与生活丛书

的对话

上海文艺出版社

艺术与生活丛书

女人与丝巾的对话

上海文艺出版社

(沪权)图字: 09-2001-483 号

图书在版编目(CIP)数据

女人与丝巾的对话/萧淑美主编. - 上海:上海文艺出版社,2002.1

(艺术与生活丛书)

ISBN 7-5321-2354-5

I.女… II.萧… III.头巾-服饰美学 IV.TS941.722

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 098572 号

中文繁体字版

总 策 划 许钟荣

主 编 萧淑美

企 划 萧淑美、王晓萍

撰 文 王晓萍、缪如新

摄 影 梁嘉彦(真实原点光影室)

化 妆 袁丽珍(真实原点光影室)

模 特 儿 廖玠涵、苏怡亲、古嘉雯、陈韵微

丝巾提供 王鹤蓉小姐

编 辑 陈渊秋

版面构成 杨似仙

印 务 刘伟萍

©锦绣出版事业股份有限公司(台湾)2002

中文简体字版

责任编辑 刘育文

印 务 陆祖晨

书 名 女人与丝巾的对话

出版发行 上海文艺出版社

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:csbcm@public1.sta.net.cn

网址:www.sbcm.com

制 版 上海丽佳分色制版有限公司

印 刷 上海精英彩色印务有限公司

版 次 2002 年 1 月第 1 版

2002 年 1 月第 1 次印刷 印数 1—11,000 册

规 格 890×1240 1/32 印张 4

国际书号 ISBN 7-5321-2354-5/TS·12

定 价 28.00 元

艺术与生活丛书

女人与丝巾的对话

上海文艺出版社

女人与丝巾的对话

当一个女人站在穿衣镜前发现衣服不能满足她的需求时，往往会去寻求一条丝巾，来传递她今天想要传达的身体语言。

一条丝巾系在女人的身上，或是柔软的融成衣服的一部分，或是厚实的自成一作外套，或是轻巧的化成一件饰品……无不带给女人一番惊喜。因此，女人就在穿衣镜前，与丝巾展开了一次又一次的贴心对话……

《女人与丝巾的对话》这本书很特别，不仅传授你丝巾的实用技巧，而且让你了解丝巾的艺术与文化，这也是“艺术与生活丛书”的主旨：让生活更有品味，也更有文化内涵。因此，本书的实用技巧部分，介绍了多种容易上手，且非常实用的丝巾系法，以及选购、收藏等方法。在概论与专题部分，则分两大主轴，一是美术方面，一是丝

巾方面。前者是介绍绘有丝巾的艺术作品，从一幅幅附注年代背景的作品中，我们欣赏到丝巾的千种风貌；而对于追求自我表现的女人而言，书中也介绍了自古以来西方男性画家笔下的女性形象。至于丝巾的专题，则将古今中外的丝巾发展娓娓道来，并说明丝巾的制作艺术。此外，丝巾不是单独使用的，而必须与整体造型搭配，因此也辟有专题针对各种体型与发型提出丝巾使用的建议。

也许你已经是丝巾的爱好者，那么这本书将让你能掌握更多的丝巾使用的变化，以及认识丝巾背后的文化，下次你再系上丝巾时，必定另有一番新的感受与心得。如果你还没发现到丝巾的妙用，相信这本书会让你跃跃欲试，试试看，加上一条丝巾是不是让你一天的心情变得不太一样。

布列提·马提阿·虚荣
1650~1670年，画布、油彩，93.5×65厘米
佛罗伦萨，马菲齐美术馆

目 录

概 论

名画里的丝巾	006
流行美学里的丝巾	012

实 用 技 巧

丝巾种类与选择	女人不能不知道的丝巾美学	016
丝巾的基本打法	基本折法四种、基础结两种	020
丝巾风情【服装篇】	常用系法二十三款	026
丝巾风情【装饰篇】	发饰、帽饰、手提包应用搭配	072
如何洗涤和收藏丝巾		078

专 题

画家笔下的女性形象	082
丝绸传奇 —— 中国丝巾	092
丝巾与名人轶事	096
名牌丝巾的故事 世界知名品牌丝巾的介绍	099
方寸之间的艺术 —— 丝巾的设计与制作	106
丝巾的流行纪事 丝巾流行样式的演变	110
穿衣美学必修学分 —— 衣橱里最少应有两种丝巾	118
带丝巾一起旅行	120
丝巾再利用	122
发型、体型与丝巾系法	124
丝巾，美丽你的人生 丝巾收藏家专访	126

莫依斯·基斯林《蒙特帕内塞的琦琦》
1925年，画布、油彩，92×65厘米
日内瓦，小宫殿博物馆

1925 63/64

名画里的丝巾

撰文/罗淑君

荷马史诗中有一段叙述，描写维纳斯身上经常带着一条上面绣得奇奇怪怪的带子，里面“包藏了她的全套魔术，有爱和情欲，以及要把一个聪明男人变成傻子的甜甜蜜蜜的迷魂话语”。天后赫拉（Hera）得知维纳斯拥有这项神奇的法宝，便向她借取这条“用以降伏人类和诸神的全部能力”的带子以迷惑宙斯。

在许多刻画维纳斯的雕像或画作中，我们常常可以看到这条致命的带子，例如文艺复兴时期克尔阿那赫（Cranach）所画的《田野间的维纳斯》中，就清楚地描绘维纳斯身边这条透明轻盈的带子。就在这条奇怪的带子上，维纳斯充分地展现她爱与美的魅力。或许，这便是女人喜欢丝巾的原因吧！

丝巾在西方美术作品中的分量，一如它作为服饰的配件所扮演的角色一般，艺术家并没有为它着墨太多。相形之下，同样是系围在颈上的珠宝装饰、项链，却因为它对外展示着委托人（通常是男人，而被画的女人则是他的妻子）的尊贵、荣耀、显赫及

克拉那赫《田野间的维纳斯》，1529年，木板，油彩
53×26厘米，巴黎，罗浮宫博物馆
维纳斯身边的带子，充分展现出她那爱与美的魅力。

富裕的社会地位，所以被描绘的机会远大于丝巾。

但若要在现实生活中，比较两者在女人心中的地位，则丝巾因为价格较便宜，并具有保暖御寒的实际功用，反而较能满足日常的需求，且即

便是男人或者并不富有的中产阶级，都能拥有丝巾，可见它的意义对于女人来说，是广泛而多元的，也因此，丝巾留给女人较多的想象空间，也被女人赋予较多的浪漫奇想。近来，随着丝巾质感、颜色和图案的多样变化，女人有更多的选择，借以展示自己的风格、品味，而它又在另方面巧妙地掩饰女人颈上因岁月而留下的痕迹。也难怪，爱美的女人总对丝巾怀抱着热情与信心。相较于此，首饰的意义则显得明确而单一，因为它几乎扮演着纯粹的装饰性角色，很直接地显示主人的华丽、荣耀和高贵。

丝巾的具体形式出现在绘画中，大概是十六世纪以后的事。在此之前，一种类似长条巾／缠（腰）布的描绘，常出现在神话题材的女神形象上，特别是展露魅力与诱惑的裸体女神身上。这条长巾被艺术家刻意或不经意地安排在女神身体最隐秘的部位，或是随着体态轻轻裹着。这样的描绘方式，事实上与白居易所说的“犹抱琵琶半遮面”，具有异曲同工之妙。值得注意的是，以长巾来掩盖女体的描绘方式，是男性艺术家惯用的表现手法，并且，长巾作为遮蔽物，却又与衣服有别，即它并不完全遮盖住身体，而是半遮半掩，既要显露性感，却又是有所节制的性感。或许，

我们可以理解在一个传统保守、崇尚道德的社会体制下，艺术家为了描绘符合理想或者神圣意义的肉体形象，势必要避免女性身体的直接暴露，而长巾正好在这方面掩饰了裸体的情色意味。但同时，我们似乎也可以理解为，艺术家意图透过长巾来掩饰他们对主体（描绘对象）可能产生的主观欲求。于是，对画家来说，长巾具有双重的意义，它一方面作为掩饰画中女性的情色意味，另方面也掩饰了画家自身的欲望。

范·代克《画家佛兰斯·史耐德和夫人》，局部，
1620—1621年，画布、油彩，82×110厘米，
卡塞尔，国立艺术博物馆

十六世纪后半叶，西方宫廷贵族普遍流行轮形绉领，看起来壮观而华丽，却与丝巾特有的柔和、细致迥然不同。

弗拉戈纳尔《瞎子摸象游戏》，1748~1752年，
画布、油彩，114×90厘米，俄罗斯，托利多美术馆
十八世纪所出现的丝巾形式，常以短小可爱的蝴蝶结作为装饰打法。

文艺复兴盛期、进入矫饰主义的十六到十七世纪初之间，丝巾／长巾的描绘主要出现在圣母画像或者贵妇人肖像中，并且主要是用来作为头巾使用。在布隆齐诺（Bronzino）所画的《神圣家族、圣安妮及圣约翰》中，圣玛丽亚头上披着一件略显透明的丝质头巾，以交叉法松打成结。相形之下，另一幅《劳拉·巴蒂费里肖像》中出现的头巾形式，则显得更为轻柔、透明，这条头巾以别针轻轻扣住，几乎像是随时会掉落下来一般。十六世纪后半叶，西方宫廷贵族普遍流行竖立的绶领或轮形绶领，这种大

的白色绶领在范·代克（Van Dyck）、伦勃朗（Rembrandt）、鲁本斯（Rubens）或委拉斯开兹（Valazquez）的画中随处可见，它虽然属于领子的款式之一，但在装饰性上却与丝巾有某些叠合之处，不过它看起来壮观而华丽，与丝巾特有的柔和、细致迥然不同。

十八世纪的洛可可时期，欧洲弥漫着优雅而略带造作的宫廷享乐气氛，此时所出现的丝巾形式，较具体地以系围在颈上为主，并且常常以短小而可爱的蝴蝶结作为装饰打法，丝巾的质感和颜色则呈现会反光的粉嫩色系。这可由华托（Watteau）的《杰尔桑店铺招牌》及弗拉戈纳尔（Fragonard）的《瞎子摸象游戏》、《秋千》一窥究竟。

事实上，十八世纪的纺织、印染业已在机械和技术上取得很大进步，工业的改革与大量的生产，使得一般民众也有能力购买以前买不到的衣着服饰，丝巾的使用因此普及到中下阶层。夏尔丹（Chardin）所画的《女帮厨》中，纤细而短小的蓝色带子被突出地表现在女帮厨身上，而《削蔬菜的少女》则清晰可见少女肩上披挂着蓝白相间的对折方巾。相对于宫廷贵族所展现的华丽风情，夏尔丹画里的邻家女孩则自然流露出一股朴实与平

易的亲切感。

然而，丝巾并不只是女人的专利品，事实上它从十七世纪末以来，便一直是许多王公贵族用来装点男性风采的配件之一。从大卫(David)的《自画像》、《安东尼·法兰西斯伯爵肖像》和《图雷纳伯爵肖像》中，我们见到贵族男士使用领巾装饰的模样，色彩以白色为主，款式并不花俏，而且规格化。显然，男士所使用的丝巾／领巾，在颜色与图案上的选择并不如女士来得多样化。不过，却也因此凸显了男性的肃穆威严之感。

夏尔丹《削蔬菜的少女》，1738年，画布、油彩，

44.5×34.5厘米，华盛顿，国家画廊

十八世纪的工业革命与大量的生产，使得丝巾的使用普及到中下阶层。

在这些作品中，艺术家对于丝巾的安排似乎是采取较为被动的态度。换句话说，丝巾之所以出现于画面，通常并非艺术家刻意选取，而是由于委托人、被描绘的对象或者模特儿的身上围绕着丝巾，如此，才成为画中的元素之一。

到了十九世纪末的印象派时，丝巾的描绘可以说是大放异彩，这并不是说，印象派对于丝巾的描绘特别仔细，而是他们在描绘丝巾的“量”上，比之前多了许多。或许这与印象派画家喜欢描绘现代性题材有关。当时，巴黎都会生活中男男女女的时髦穿着，都不经意地透过印象派画家笔端呈现出来。

莫奈以妻子卡蜜儿做模特儿所画的《花园中的女子》中，可以见到画中女子颈上所围系的黄色丝巾，在这里，莫奈以急躁而简化的笔触画出这条鲜艳的黄丝巾，极为耀眼。著名的《脸朝左的持伞女子》中，莫奈把视觉在瞬间捕捉到的印象，移植到人物画。阳伞把光线打散了，飘逸的丝巾、飘动的裙摆，以及草飞动后的倾斜，表现了风的动感。虽然莫奈并没有清楚地描绘出丝巾的具体形式，但观者仍然隐约可以感受到丝巾透明、轻盈及柔软的质感。

马奈(Manet)的《奥林匹亚》

中，女主人在裸露的身体上只系着黑色的蝴蝶结，这个蝴蝶结的用意似乎不是为了御寒，也不是为了装饰，倒像在暗示心爱的男人为她打开蝴蝶结，充满了挑逗意味。

德加以描绘芭蕾舞者、浴女的形象出名，从他的画中，可以看出系在脖子上的黑色细带是当时芭蕾舞者的基本搭配。另外，在《熨衣妇人》中，我们也可以看到画中正伸着懒腰、打着哈欠的妇人，肩上披挂着对折后的黄色方巾。

高更（Gauguin）1886年所画的《巴特伦的女儿》，在一个像男孩模样的女孩身上，系着一条长而醒目的红色丝巾，这条红丝巾的样式虽然单纯，但因为它亮丽的色彩，使得原来穿着黯淡的女孩形象，得以突出于背景之上。

在这里，我们除了看到丝带／丝巾作为十九世纪芭蕾舞者及巴黎都会男女的基本配备之外，更重要的是，艺术家开始有意识地运用丝巾来突显画中主角（如高更的《巴特伦的女儿》）或者借以隐喻什么（如马奈的《奥林匹亚》）。如此，艺术家取用丝巾入画，由原来比较被动的态度，逐渐变成了较为主动的态度。

到了二十世纪，丝巾主要是由一群聚居于巴黎蒙马特附近的艺术家表

现出来。这群艺术家在第一次世界大战期间，因为向往艺术之都巴黎，所以先后离开祖国，来到巴黎闯天下，他们被后人称为“巴黎画派”，包括莫迪里阿尼（Modigliani）、苏丁（Southin）、莫依斯·基斯林（Moise Kisling）、范·唐元（Van Dongen）、藤田嗣治（Lenoard Foujita）等人。

在一幅苏丁画的《莫依斯·基斯林》中，基斯林脖子上系着一条短丝巾，以交叉法打结，红色的丝巾耀眼而炫目，几乎抢走了画中主角整个人的风采。

大卫《图雷纳伯爵肖像》，1816年，木板、油彩，112×81厘米，哥本哈根，卡尔斯堡，葛莱普洛特美术馆
丝巾并非女人的专利品，它也是许多王公贵族用来装点男性风采的配件之一。

莫迪里阿尼《系黑领结的少女》表现出女子具个性化的一面，黑色的领结简单利落，配上单一而大领的白衬衫，给人一种大方又洒脱的感觉。这是西方绘画中，少数以“领结”标志主题及名称的作品之一。1910年及1919年创作的《小市民女郎》和《庶民姑娘玛丽》中，莫迪里阿尼也描绘了两个同样系着黑色围巾的女孩，黑色的围巾与衣服，让人感到冬天的寒冷及萧瑟。另外，在《和酒杯在一起的男人》及《自画像》（1919年）中，也都出现了灰蓝色的领巾，领巾的颜色与打法几乎相同，差别在于前者的领巾藏于外套的领口内，后者则暴露于外套外。

在众多出现丝巾的绘画作品中，莫依斯·基斯林的《蒙帕拿斯的琦琦》可以算是其中对丝巾描绘最巨细无遗的画作，他不但描绘出丝巾特殊的柔和感，也细腻地画出丝巾的花纹图案，使得丝巾成了画中最醒目的焦点。白、蓝、红相间的丝巾，衬着红色的毛线衣，适切地表现画中主角“琦琦”典雅而端庄的一面。

二十世纪的艺术经历了现代主义及后现代主义的巨大转变，平面绘画遭受到有史以来最大的反动，取而代之的是一批批观念艺术、环境艺术、装置艺术的作品产生，因此，丝巾出

现在绘画上的比例相对减少。但这并不表示艺术家与丝巾的关系从此画上句点，相反地，他们以另一种方式继续维持合作的关系，例如宝格丽（Bvlgari）丝巾与意大利艺术家合作开发丝巾的图案设计，而Loewe的丝

莫奈《脸朝左的持伞女子》，1886年，画布、油彩，131×88厘米，巴黎，奥塞美术馆

莫奈并未清楚描绘丝巾的形式，但观者仍隐约可以感受到丝巾透明、轻盈及柔软的质地。

巾与领带则选用名画作为取材对象等等。在跨入二十一世纪之际，丝巾除了会成为女人人手一条的基本配件之外，它的艺术性与收藏价值无疑地也会占据愈来愈重要的地位。于是，我们将会见到丝巾与艺术之间将进行更亲密的对话与互动。

流行美学里的丝巾

撰文 / 王晓萍

仿佛幻化的精灵一般，丝巾凝聚女人的魅力，流泻无尽的美感！

无论经过多少时代的变迁，丝巾的魅力始终令人着迷。不仅仅因为它充满绵长历史的瑰丽色彩，更因为接触时手上蔓延开的优美触感，慢慢的，女人的心渐渐为它所捕获。

传说最先开始使用丝巾的是北欧民族，为了御寒，他们将布条缠绕于颈项。到了十六世纪伊丽莎白一世时代，贵夫人们为了遮阳，偶尔会把兼具房间布置功能的绢布覆盖在头上，穿梭来回在摇曳的布帘当中游戏取乐。路易十四时代，贵族间开始流行

将领巾在颈部缠绕两圈，再系出一个蝴蝶结的装饰，成为日后男性领带的前身。十八世纪左右，更发展出在丝质镶带丝等高级布料上，以金线、银线刺绣制作出豪华美丽的领巾，让贵族王公们在优雅的集会和夜宴中竞相比美、争奇斗艳。

十八世纪末起，女性为了强调服饰的优美，多半将丝巾垂挂在背部或者搭在肩上当披肩，后来因为服装流行风格变换，披肩转变为三角形的领巾。二十世纪三十年代，领巾成为各阶层流行时尚的一大象征。二十世纪五十年代，影星葛丽丝·凯丽及奥黛莉·赫本两位女明星以丝巾来搭配整体装扮，广受各界好评。其中，奥黛莉·赫本的罩头丝巾装扮，更是让广大女性为之倾倒，乃至后来发展出各式各样的丝巾搭配方式，成为追求时尚女性不可或缺的装饰单品。

如果你的工作内容是属于文书性质的上班族，丝巾系结的样式需有所选择，才不至于随着工作动作摆动，要不时地调整丝巾的系结！特别是不要选择领结过大的系法，否则可能会占满你的前胸视线，而造成阻碍！总之，最大原则就是必须配合工作场所的特性来选择系结的方式。

丝巾创造你的个人形象

透过魅力妆彩唇影、发型及服装

打扮，女人似乎老在寻寻觅觅那个永远无法满足的完美自我形象。无论

论你是为了想凝聚众人惊艳目光，还是为了增添或变化服饰华丽风格，以丝巾来做整体造型绝对是最创意的选择，因为随服饰使用不同质料及色彩的丝巾，所流露出的个人形象符码，将会是魅力独特而风情万种的。

或许你会问：“可是我不知道怎么搭配及选择。”建议您不妨穿上自己最喜欢的衣服，或平日最常穿着的服装款式和色系，衬衫、连衣裙或套装都好，只要是你喜爱、常穿的单品都可以，然后上街逛一逛，浏览不同花色尺寸的丝巾专柜，看看配上丝巾后会不会有“啊！挺搭配的”感觉。如果是图案丝巾的话，切记只要丝巾颜色中有一个颜色和服装色彩属同色系，搭配起来就不会很突兀，所以，依服饰色彩来选择搭配也是一个不错的方法。

接着，记住要考虑自己的脸部色调。脸部肤色通常会随着身体状况、

心情、彩妆色感不同，多少会呈现些许差异，所以只要将丝巾拿近脸庞比较一番，就不难确认你选用丝巾的彩度是否合宜。如果还是很难抉择，不妨拿两三条丝巾轮流比较看看，慢慢就能从中找出最适合你自己的漂亮花色和款式。

由于丝巾多半用来装饰靠近脸部的地方，因此请仔细确认，它是否比你的衣服显眼，因为只要有一点点光线色差，就会让脸色看起来变差。如果不巧你买来的丝巾或领巾不论怎么搭配，都觉得会让脸色看起来黯淡偏黄，建议您不妨将丝巾改系结在腰部以下的地方，放在离脸部远一点的地方来活用。

善用丝巾，变化衣着风情

漂亮的丝巾、合适的系法，可以让服装更出色，创造出个人独特穿着格调！素色衣服搭配不同色彩的图案丝巾，不仅丰富了个人穿着的巧思，并让单一服饰有了多种风貌。剪裁利落的套装或裤装，斜披或系上丝质长丝巾，柔化了原本刚硬的线条。暗沉灰黑的冬衣，因为色彩抢眼的披肩或围巾，顿时凝聚了众人目光，令人眼

睛为之一亮……所

以，如果你
懂得善用不

同尺寸、质料的丝巾来变换衣着风情，保证你会赢得不绝的赞叹。

一般来说，线条明显的格纹巾、印花棉巾或羊毛巾，适合与轻松、休闲服装搭配；丝绸、压克力纱、人造丝等质料轻柔的丝巾，图案多半色彩抢眼，因此最好搭配单一色系的套装，才不会让整体视觉感觉混乱；毛料、混纺等厚重质料丝巾，则只适合秋冬时节系戴。

另外，图案丝巾多半会兼具强烈色调与淡色系的颜色搭配，如果你能用心调整样式，让一条丝巾能因为露出来的花色不同，而呈现不同的魅力，就是最完美的搭配方式了！

从今天起与丝巾对话

论及流行时尚美学，丝巾在各个时尚舞台从不曾缺席，她是女人的象征，温柔似水、窈窕多情，女人和丝巾所擦出的火花总让人无法抗拒，万般风情从而展开……

不论你是否有使用丝巾的习惯，就从今天开始，与丝巾对话，从认识丝巾流行文化开始，学习如何巧妙运用丝巾魔法，游戏你的美丽渴望，创造出独特的自我形象，让人生更多彩而富有魅力！