

85.832
ZPC

近代西洋服装艺术

轻工业出版社

近代西洋服装艺术

朱培初 编著

朱培初 绘图
洪敏

轻工业出版社

内 容 提 要

本书以丰富的资料,系统地介绍近代西洋服装艺术。其中包括近代服装历史、西方优秀的服装传统、民间服装艺术、东方的服装风格以及有关西洋服装美学的探讨。书中并附有各时期代表性的服装、服饰照片和插图。内容丰富,文图并茂,通俗易懂,富有知识性、史料价值,可作为服装学校的服装艺术教材,对服装行业和广大服装爱好者可从中了解近代服装、服饰艺术的发展,并作为服装设计的借鉴。

近代西洋服装艺术

朱培初 编著 朱培初 洪敏 绘图

*

轻工业出版社出版

(北京阜成路3号)

张家口地区印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

**

850×1168毫米 $1\frac{1}{32}$ 印张:5 $\frac{28}{32}$ 字数:146千字

1985年10月 第一版第一次印刷

印数:1—16,000 定价:1.35元

统一书号:13042·046

前 言

随着人类社会的进步和发展，随着人类社会的丰富多彩以及物质文化生活的不断提高，在本世纪以来，人类对服装的需要，在品种上越来越多样，在艺术风格上越来越优雅，在功能上越来越适用，在数量上越来越庞大。现在，服装已经成为世界上主要的工业之一。

服装工业，它不仅包括用棉布、亚麻布、尼龙、毛料、丝绸等纺织品制成的服装，还包括针织服装、编结服装、皮革服装及服饰品等。针织、编结服装在近年内有了迅速的发展，如男子、儿童、妇女、少年们的运动服、厚实的编织外衣和上衣、女服、浴服、帽子、围脖、套衫、开领短袖式衬衣、紧身女上衣、男子运动裤等。皮革服装还包括皮手套、手提包、皮箱、皮包、拳击手套等。在美国，服装工业有136万人，在1975年，虽然由于采用了电子新技术，使生产过程自动化，从而大大减少了工人，但服装工业仍有121万人，占企业职工总数的7%。我们惊人地注意到，除了机械工业（198万人）、运输工业（160万人）、食品加工业（153万人）等外，服装是主要的工业部门。此外，造纸工业只有59万人，化学工业有85万人，陶瓷、玻璃工业有59万人，而烟草工业只有6万多人。1975年，美国的制鞋工业就有40万人。

在英国、爱尔兰、法国、意大利、西班牙、瑞典、希腊、联邦德国等，也是如此。英国是男子服装和鞋的主要出口国家。意大利、西班牙、以色列等在1960年后也开始出口服装。以色列以编结外衣、皮革服装而著名，西班牙的高级时装、皮革服饰品有着优秀的传统。瑞典和联邦德国以运动服著称。波兰、罗马尼亚等东欧国家出口大众化的服装。五十年代以来，日本由于生活水

平的提高，服装生产有了增长，在1970年也成为出口服装的主要国家。1975年，美国从日本进口了近四亿美元的服装，而向日本出口的服装只有二亿美元，负差达二亿美元。香港的服装工业也有了迅速的发展，据统计，在1976年有258,421人，它占工业职工总数748,846人的34.7%！

自从党的十一届三中全会以来，我国的服装工业冲破了建国以来长期暗淡、陈旧、保守、落后的框框的束缚，有了迅速的发展和提高。三十多年来，服装艺术出现了建国以来从所未有的繁荣、多彩的兴旺景象，而这仅仅还是在起点上。近年来，在对外坚持开放，对内搞活经济的方针指引下，我国服装艺术在借鉴外国服装艺术（特别是西洋服装艺术）方面也取得了不少的成就。但是，如何正确地、全面地、批判地借鉴西洋服装艺术的长处，做到“洋为中用”，使我国广大人民的物质文化生活更加丰富多彩，更加健康，朝气蓬勃，更加美丽，使服装艺术在社会主义高度精神文明建设中发挥更大的作用，仍然是一个值得研究的问题。

理论是从实践中产生的，但它又反过来能动地指导着运动的发展。当前，我国服装工业的发展迫切需要艺术理论的指导。在我国，服装设计理论——这是一个非常薄弱的环节，或者说是一个空白点。本书依据国外有关服装艺术的大量专著编写而成，如果能对我国服装工业的发展有所裨益，这就是笔者最欣慰的一件事了。

我国的服装工业是前途无限的。我国的服装艺术，有着悠久的历史 and 优秀的传统，她在世界服装艺术中独树一帜，具有深远的影响。中国服装艺术的理论需要我国人民、服装设计师、裁缝匠师们共同努力来创造。无论如何，西洋的服装艺术理论，对于我们来说，仅仅是参考而已。

目 录

一、近代服装的历史（上）	（1）
二、近代服装的历史（下）	（26）
三、优秀传统文化的继承	（49）
四、东方风格的流行	（73）
五、民间服装的挖掘	（91）
六、服装面料和服饰	（121）
七、旅游、编结等服装	（139）
八、服装美学的探讨	（156）

一、近代服装的历史（上）

首先，向读者们介绍的就是近代服装的历史，主要是本世纪初以来直到七十年代初女装的历史，包括它们式样的变化及其社会背景，不同时期女装的艺术特点，杰出的服装设计师及其成就，等等。

在古代，女装式样的兴起和流行，大多是由宫廷的舞会、周末郊游时王后、贵妇们所穿着的豪华、优雅的服装所引起的。公主结婚的礼服也对上层社会的女装产生很大的影响。在法国路易王朝时期，路易十四、路易十五、路易十六和他们的王后、贵妇们的服装、发式、帽、鞋等式样都对当时服装流行的式样起着决定性的因素。宫廷似乎是服装的领导中心，而在十七世纪以后，主要是在法国。当然，在人民大众之间，传统的民间服装仍然具有强大的生命力。直到十九世纪末，法国和英国宫廷的服装，首先是王后的女服，仍然是上层社会女装的典范。

一位英国市民的挑战

本世纪初，英国的王后亚历山德拉（Alexandra）还是世界上最后一位著名的女装设计师（附图1）。在当时，英国、美国的妇女们都崇拜并模仿巴黎的女装，使得这位王后出于爱国主义的激情，殷切地倡导英国自己风格的女装。但是，她也忠实地承认，巴黎的女装毕竟有许多优点，而且她为了借鉴巴黎的女装，自己也亲自去巴黎搜集女装的时髦式样。这位具有爱国主义思想的王后，她所设计的女装式样是富丽堂皇的，从而终于使她获得了世界女装领导地位的荣誉。英国的妇女们都密切地关注她们王

图 1

后所穿着的新颖式样的女装，而且从宫廷中很快地流传到社会上。在王后的加冕典礼前，亚历山德拉写信给埃利斯（Arthur Ellis）公爵说：“我知道，我的服装要超过所有历史上和目前英国市场上流行的式样。我将要设计出我最喜爱的美丽的式样，以此来答允和感谢所有关怀我的女士们的热切愿望”。在1909年，一位贵妇描述了王后的动人形象：

“王后的服装非常美丽，令人眼花。在夜晚，她穿上金色、银色的礼服；或者在白天，穿上紫罗兰色天鹅绒的女装。她成功地使附近的每一位贵妇都特意走过来注视着她。她是显得这样的亲切、和蔼、苗条而又美丽，尽管她已经有六十四岁了！”

早在十九世纪末，就有一位市民勇敢地向宫廷服装提出挑战，这就是民间的女装设计家华斯（Charles Frederick Worth），

他虽然被被誉为“近代巴黎女装之父”，或者在当时被称为“巴黎时装大王”，但却是一位英国人。1825年，华斯出生在英国 的林肯郡（Lincolshire）附近的城镇，他是位不出名的律师的儿子。在十二岁时，便在当地的棉布商店学徒，后来到了伦敦，在一家小棉布店里工作，出售女装的纺织品、披肩等。1845年，他二十岁时，迁居巴黎，在“Maison Gagelin”时装店工作，出售纺织品、披肩、斗篷等，并且自学女装设计。他的成功是和他的妻子玛丽亚（Marie）的协助和努力分不开的。最初，华斯仅仅为他可爱的妻子（法国人）设计服装，从而使玛丽亚成为世界服装史上第一位服装模特儿。当玛丽亚穿上了华斯设计的服装后，引起了一些贵妇的注意，她们纷纷询问这是谁设计的？这时，华斯希望和一位瑞典商人合资经营一家小的服装店，但却不幸地遭到拒绝。于是，玛丽亚大胆地把她丈夫华斯设计的女装式样图稿贴在纪念册上，亲自送给新上任的奥地利驻法大使的夫人梅特儿尼切（Pauline de Metternich）公主。华斯的新颖式样使大使夫人非常惊奇，她在第二天便拜访了他，并且穿着了他所设计的女装。后来，当大使夫人穿了华斯设计的女装到宫廷中去时，又受到了时装的热爱者、当时法国女装的倡导者——法国王后尤金妮（Eugénie）的赞扬。于是，在第二天的早晨，尤金妮王后急迫地召见他，请他担任宫廷女装的设计师和裁缝师。这样，就使华斯成为十九世纪末巴黎女装以至世界女装的杰出的设计师。

1858年，华斯三十岁时，他自己独资开设了女装商店，以设计和手工制作新颖、优雅的女装而闻名一时。欧洲王室的成员和经营女装的商人，特别是美国的女装企业家，也都远道慕名前来巴黎拜访。英国女王维多利亚（Victoria）的女装有的也是他设计、制作的。在1864年，华斯的服装商店和工场已经拥有一百多名匠师，而且开始使用了缝纫机。后来，在英国、美国，都有他的规模巨大的商店。1894年3月10日，华斯不幸逝世，享年六十九岁。当时，英国《时代》杂志评论说：“一个来到巴黎的英国

青年，他却规定了巴黎时装的风格和趣味，同时也从巴黎无可争辩地控制着世界上所有王室贵族和市民们服装的美好风格。他知道如何打扮妇女；除他之外，似乎没有人能够这样做。”

在十九世纪末，在服装史上被称为光辉的“华斯年代”（The Age of Worth）。华斯在女装设计上冲破了传统的紧身胸衣和笨拙、累赘的“母鸡笼”式的女裙，改进为用衬架支撑的女裙。他集中了许多熟练而有丰富经验的裁缝匠师，用雪纺绸、锦缎、柔软的罗缎、绉绸、柞蚕丝绸等美丽的纺织品作为女装的面料，同时缝纫手艺也是高超的。他在服饰的细节，如缎带、花边、腰带、带扣、穗带、钮扣等上也是精心设计，它反映了宫廷贵妇们对华丽风格的渴望，似乎这才是有文化教养的。华斯的独特创造就是时装模特儿（mannequin），就象她的夫人玛丽亚是世界上第一位时装模特儿一样。他的很多时装模特儿都是英国人，她们年轻美貌，穿着华斯设计的女装，在商店里展示给经纪人、商店经理、裁缝匠师、顾客们观看、欣赏，以取代橱窗中呆板、僵木的假人（dummy）。他虽然过着宫廷的生活，但仍然创设了民间的运货马车形式的“女装沙龙马车”，即流动女装商店。华斯的“女装沙龙马车”每到一个城镇，都使当地的贵族、市民们欢喜若狂，因为除了展示女装外，还带来了最新的文娱节目！他是世界服装史上第一个民间的女装企业家，也是第一个专业的民间的女装设计家。在十九世纪末，市民社会的服装根本没有专业的设计师，而只是由裁缝匠师们在制作时根据流行的基本式样作些细节上的微小变化。华斯不仅是法国王后尤金妮的女装设计师，他还把设计的新式样供应给裁缝匠师们，从而使中层阶级的市民也享受着装饰的愉快。他留下了两个男孩，即 Paul Worth和Gaston Worth，其中Paul Worth继承了他父亲不朽的事业。

帕奎因夫人和歌剧演员

在本世纪初，我们要提到帕奎因（Paquin）夫人，她当时是巴黎时装协会的主席。这位不寻常的妇女早在1891年在巴黎开设时装商店，后来取得了成功，并且在伦敦、马德里设立了分号。1900年，在巴黎举行了规模庞大的时装展览会，在展览会上，她不仅自己穿上最美丽、典雅的女装，而且还创造了蜡制的、宛如真人似的模特儿。她还创造了时装展示舞台，从而能够使得有更多的女演员、裁缝匠师、时装商店经理和顾客们来欣赏她所设计的时装。当时，帕奎因夫人的声誉在妇女界中似乎可以和王后齐名！

一些著名的歌剧女演员理所当然地受到了人们的尊敬和爱慕。于是，当她们在舞台上、交际场合中所穿着的女装，也就自然地成为妇女们模仿的对象。最受人们宠爱的美国歌剧女演员埃利沃特（Maxine Elliott），她不仅在美国，在英国、法国和整个欧洲的舞台上都是红极一时，同时她自己也是一位女装设计师。在她的侄女所写的传记里，描述了她在1903年9月主演一个流行的喜歌剧时所穿着的女装：

“她第一次创造了紫红色的天鹅绒紧胸衬衣，同时在袖口饰以花边，这具有东方的色彩。头戴一顶巨大的黑色帽子，上面插着美丽的鸵鸟羽毛。一条黑狐狸皮毛的披肩围在她的肩膀上。下身是白色缎子制成的舞裙，上面点缀着银色的小圆金属片，在水银灯的照耀下闪闪发光。”毫无疑问，这一服装具有古典的色彩，同时又是雍容华贵而富丽的。

自十七世纪以来，巴黎一直是世界女装的设计中心。欧美各国的服装设计师、裁缝匠师们往往窥测着巴黎流行女装的式样，然后跟随着进行设计，甚至盲目模仿和抄袭。埃利沃特就大胆地破除了这种迷信。当她在1900年于巴黎演出时，就直言不讳地对来

访的法国新闻记者们说：“巴黎的时装设计师们在女裙上都装饰了腰带，但它却破坏了人的形体和服装外轮廓线的完整，所以我取消了它。”但是，事实上，埃利沃特还是认真学习并借鉴法国的服装式样，在她每次来到巴黎时，差不多每次都要支付一千多美元来购买各式女装，然后进行研究和分析。特别值得我们学习的是，这位很有声望的歌剧明星在1905年7月，耗费了一个半月的时间，乘坐游艇和轻便马车在法国旅行，她深入民间，搜集乡村农妇们的服装。后来，在她纽约上演的新的剧目中，立刻借鉴了法国民间村妇的舞裙，头上还戴了一顶小小的帽子，看来活泼可爱而天真。

另一位被被誉为“世界女装领袖”的时装设计师，就是法国歌剧女演员米勒（Ruby Miller）。自从十七世纪以来，中国的丝绸、天鹅绒、绉绸、刺绣、金银线等大量出口到法国，对法国的刺绣、丝绸、服装产生很大的影响。米勒是位活泼、愉快的姑娘，她在自己的回忆录《我的晚餐的香槟酒》中说，每当赛马时，我穿着用中国雪纺绸制成的裙子，边缘镶着花边，里面还有衬裙，漫步走在草坪上。这些花边和女裙都是手工精巧地缝制的。米勒有时还戴了贵重的女帽，附加装饰着长长的羽毛、彩色的缎带；或者是小的无沿女帽，上面插着花束。当然，米勒的服装还和手套、鞋、长统袜、折叠绸伞等取得协调一致。米勒就是这样，不断地变换着自己的服装，吸引了人们的注意。

“新女性”的出现

本世纪初，妇女们开始在封建传统习俗的束缚下解放出来，她们的权利、教育、社会自由、社会活动等有了增长，她们可以旅行、骑马、玩高尔夫球戏、散步，而且参加工作，显示了卓越的才华，就和男人一样。这就是所谓新的女性（New Woman）。

妇女们抛弃了紧身胸衣，她们希望自由发展，不仅在思想

上，而且也在形体上。在1900年，法国妇女萨鲁特（Gaches Sarrautle）创造了胸部凸起，但在腰部依然收紧的呈“S”形曲线的胸衣，它使妇女的胸脯在传统的紧身胸衣的束缚下解放出来，健康发育，所以当时又称为“健康胸衣”（health corset）。萨鲁特是位曾经学习医学的、有科学知识的女装设计师。此外，在欧洲，尤其在英国，午后饮茶是高雅的习俗。于是，在服装上出现了饮茶女袍，它是用中国的雪纺绸制成的，饰以花边、刺绣，具有典雅的东方风格。意大利设计师福尔登泰（Fortuny）设计了象牙白色锦缎的饮茶长袍，在衣领、腰部收紧，并在腰部饰以一串串彩虹般的小贝壳，镶以狭窄的花边。

其实，女装的这一明显的变化早在十九世纪下半叶便开始了。荣誉属于几位世代居住在巴黎的英国裁缝匠师克里德（Creed）家族。克里德的第一代祖先在1710年生于莱斯特（Leicester），后来在伦敦经营裁缝商业。他的第六代查里·克里德（Charles Creed）在巴黎是位著名的裁缝匠师，手艺非常高明，赢得了法国王后尤金妮的宠爱。克里德设计了具有男性风格的女装，便于行动，例如骑自行车服等。后来，克里德被英国女王维多利亚（Victoria）召唤回国。不久，又应法国王后尤金妮的邀请，在1850年回法国，在巴黎开设了一家女装商店。当时，艾伯（Alba）公爵曾经请他缝制了一套花呢男服，得到了公爵的赞赏。公爵又请克里德为他的夫人缝制一套同样花呢面料的女服。克里德设计的女服有时被人称为“两性服装”，即女性服装具有男性的风格，有时甚至连男子也能穿着。后来，意大利王后、俄国的公爵夫人、西班牙公主和著名的歌剧女演员等，都是他的老顾客。但是，最“危险”的顾客就是当时在国际上著名的“绝代佳人女间谍”——哈利（Mata Hari），她也请克里德缝制女服。

美国的艺术家吉本孙（Charles Dana Gibson）在本世纪初创造了紧身、拖曳在地的长裙（附图2），它大胆地显示了女性

图 2

形体的美丽线条。首先，这一服装由著名时装模特儿克利福德 (Camille Clifford) 扮演，后来又有许多模特儿，她们都被称为“吉本孙女郎” (Gibson girl)，几乎成为服装设计师的代名词。1906年，克利福德从美国到了伦敦，出现在伦敦时装展览的舞台上，轰动一时 (附图3)。1944年，吉本孙逝世，但他毕生除了这一女装外，始终没有再设计出其他的式样。

紧身胸衣是束缚人的，它阻碍女性形体的健康发育，而且不便于运动。拖曳在地而展宽的女裙，在走路时也是不便的。于是，女裙开始缩短，只到膝盖以下，这被称为“散步女裙”

图3

(walking shirts), 同时在裙的下摆饰以穗带, 以挥除那路上讨厌的尘土。

新时代的女性不但追求思想的解放, 而且在服装上追求新的时装式样。时装——它本身就是思想解放的表现, 它表现了女性美丽的形体, 表现了适合室外体育运动等多种的功能, 表现了它在社会交际中的作用。当时, 要购买巴黎的一件时装, 价格是非常昂贵的。但是, 人们可以买到剪裁用的服装纸样。各种妇女、服装刊物也纷纷出版, 以适应这一要求, 并且都在刊物内附赠服装的剪裁纸样。关于剪裁纸样的历史, 我们还不清楚。英国的《时装世界》杂志早在1850年起就开始刊登各种内衣、紧身围腰、外衣等各种剪裁图样, 但是规格较小。1862年, 美国马萨诸塞 (Massachusetts, 旧译麻省) 州的裁缝匠师伯特尔理克 (Ebenezer

Butterick) 为了他家庭裁缝手工业的需要, 创造了和服装规格一般大小的大张剪裁服装纸样。1866年, 他在纽约开设了时装商店, 设计并出售纸样。1873年, 他又在伦敦开设商店, 共有四十名职员。妇女时装的杂志迅速增多, 它们的发行量也急骤地增加。例如: 创刊于1885年的英国《妇女》杂志, 在1895年发行17,687份, 而到1905年增加为27,949份。印刷技术(特别是彩色图版)的进步也促进了时装的流行。英国《王后》杂志定期地刊登巴黎时装模特儿的彩色图版, 还有从巴黎来的信函和流行式样, 并且附赠剪裁纸样。新闻报纸的广告也大多是时装。随着时装广告的兴盛, 在美术家中出现了专业的时装插图画家, 他们的作品吸引了更多爱时髦的妇女。近年来, 服装艺术家怀特(Cynthia White)女士在研究了从1693年到1968年约三百年历史的大量的妇女杂志后说, 杂志上时装的广告和式样是时装流行的主要因素之一。

露西尔女士的杰出成就

在本世纪初, 英国的服装设计师露西尔(Maison Lucile)女士是位有声望的杰出的妇女, 她除了在伦敦外, 还在巴黎、纽约、芝加哥等地开设分店, 建立了庞大的商业系统。1900年, 她和戈登(Cosmo Duff Gordon)博士结婚, 所以又被称为戈登夫人。1890年, 露西尔开始在职业学校学习缝纫、刺绣。后来, 她在一无资金, 二无雇员的情况下, 只是个人干些零活, 勉强维持生活。在1900年, 由于她艰苦创业所取得的成就, 在伦敦开设了一家小小的女装商店。

这位以大胆革新著称的第一位英国妇女时装设计师说, 我特别为伦敦妇女们的服装担忧, 她们穿着法兰绒的内衣、多折的衬裙, 使她们行动不便。难看的修女般的亚麻布刺绣面纱使人们憎恶, 还有那毛织的长统袜……她声称: “我要解放伦敦的妇女和

小姐，为她们设计出鲜花般美丽的服装，并对古老的传统服装进行彻底的改革”。1907年，她设计的女内衣是用柔软的丝绸作为面料，用小玻璃珠和小圆金属片装饰，袖口绣以玫瑰花环图案的花边。露西尔在1907年设计的拖曳在地的白色缎子结婚礼服，风格高贵而典雅，很快流传至欧洲各国。当她在1909年到纽约度假过圣诞节时，到处观察美国妇女们的服装。她注意到当时美国没有优秀的女装设计师，所以美国妇女们不分青红皂白地挑选从巴黎进口的时装穿着，丝毫没有独特的风格。于是，有商业、经济才能的露西尔于1910年2月在纽约市的西三十六街开设了时装商店，专门为美国妇女们设计了一百五十件(套)不同式样的四季时装，并且还在伦敦聘请四位时装模特儿到美国进行时装表演，每场收入约五百美元。这一举动，轰动了纽约，使露西尔成为当时美国社会中最时髦的新闻人物。她举办的时装表演，挤满了观众，即使在没有座位的边线上，也站立着不少着迷的女士们！她注重市场动态和调查研究的精神，是值得我们学习的。除了纽约以外（她亲自来到纽约），她规定所有的支店都在当地搜集不同城市、不同季节、不同阶层的女装，然后送到伦敦，供她研究。

我们在前面已经提及，时装模特儿是英国女装设计师华斯在十九世纪下半叶于巴黎创始的，而第一位时装模特儿就是他的妻子玛丽亚。露西尔的时装表演则比十九世纪有了很大的提高。她在伦敦购买了一座剧院作为时装表演的剧场。在淡雅的橄榄色绸缎的背景下，舞台上铺着华丽的地毯，前面是银灰色织锦的帷幕，时装模特儿穿着新颖的女装在舞台上轻盈地走动，表演各种优美的姿势，仿佛天堂里的女神。管弦乐队伴奏着愉快的乐曲。当她的时装表演在伦敦首次演出时，艾丽斯（Alice）王妃和韦斯特明斯特（Westminster）公爵夫人等也应邀出席。这是上层社会中高尚的艺术享受。特别是，1907年是露西尔服装艺术生涯中辉煌的年代。她设计了著名歌剧演员埃尔西（Lily Elsie）在扮演轻歌剧《快乐的寡妇》中的女服，这是用柔软的绸缎制成，用小