

СНЗ ДЗ - СР СНЗ СНЗ ЗЗ ДИ ЗНДИ СНЗ ЗНУАНГ ВАН ХУИ

17~20世纪 欧洲时装版画

李当岐 编著

黑龙江美术出版社

17 ~ 20 SHI JI
OU ZHOU SHI ZHUANG BAN HUA

17 ~ 20 世 纪
欧 洲 时 装 版 画

李当岐 编著
黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

17~20 世纪欧洲时装版画/李当岐编著. - 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2000 · 1

I. 17… II. 李… III. 服装 - 版画 - 绘画史 - 欧洲 - 图录
IV. J217 - 64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 70802 号

责任编辑: 原守俭

装帧设计: 原守俭

电 分: 牟福山

徐笑飞

17~20 世纪欧洲时装版画

编著/李当岐

出版/黑龙江美术出版社

发行/黑龙江美术出版社

(哈尔滨市道里区安定街 225 号 邮编: 150016)

印制/东北印刷厂

开本/889 × 1194 毫米 · 1/16

版次/2000 年 1 月第一版

印次/2000 年 1 月第一次印刷

印张/14.5

印数/2000

书号/ISBN 7 - 5318 - 0702 - 5/J · 703

定价: 88.00 元

目 录

前 言	1
一、巴洛克时期的社会背景和服装文化(图 1 ~ 5)	3
二、洛可可时期的社会背景和服装文化(图 6 ~ 17)	10
三、新古典主义时期的社会背景和服装文化(图 18 ~ 46)	24
四、浪漫主义时期的社会背景和服装文化(图 47 ~ 83)	55
五、新洛可可时期的社会背景和服装文化(图 84 ~ 104)	94
六、巴斯尔时期的社会背景和服装文化(图 105 ~ 138)	117
七、S 型时期的社会背景和服装文化(图 139 ~ 197)	153
八、20 世纪 20 年代的社会背景和服装文化(图 198 ~ 210)	214

前 言

为了记录和传达各个历史时期的服饰流行,时装杂志发挥着重要作用。现在的时装杂志大多是通过大量印刷精美的彩色照片向人们传达流行信息的,而在摄影技术尚未问世的时期,西方人是用时装版画来进行这种视觉传达的。时装版画(英语为 fashion plate; 法语称 gravure de mode; 德语是 Modegraphik)最初是一幅幅独立的版画,是早期的服装样本和杂志中的插图或扉页。由于这些版画刻画精细、印刷精美,具有独立的欣赏价值,所以也常被装进镜框,挂在时装沙龙、商店或美容院的墙壁上作装饰。

在西方历史上,表现服装样式的版画可分为三个阶段:第一阶段是16世纪30年代至17世纪10年代,历史上一般称这个时期为服装样本(costume book)时期,由于那时服装的流行周期长,因此大多是既成样式的复制。也由于这时的版画均是木版画,故也称之为“木版本(block book)时期”。第二阶段是17世纪20年代至18世纪60年代,流行史上称之为“服装版画(costume plate)时期”。以铜版画为主是这个时期的特点。作为一种新的画种,铜版画约从15世纪中叶起出现于德国南部,到17、18世纪,铜版画的技法已经相当成熟。与传统的木版画相比,铜版可以通过热处理或各种化学处理,表现更加丰富多彩的艺术效果,遂取代木版画大量用来记录和传达当时的流行。17世纪中叶,这些版画中还出现了对流行具有预测性的作品。第三阶段是从18世纪70年代到20世纪初,18世纪70年代出现了传达流行信息的媒体——定期发行的时装杂志,在这些杂志中每期都插有一页或数页手工上色的彩色时装

铜版画,因此,狭义上的时装版画(fashion plate)就指这个阶段时装杂志中的插页,而广义上的时装版画则可延伸到第二阶段。本书中收集的时装版画就是从17世纪后半叶到20世纪20年代的一些代表作品。19世纪是铜版画的鼎盛期,所以,本书中19世纪的作品较为丰富。这些作品较为写实地向人们诉说着近几个世纪西方服装文化的变迁过程,这即是我们学习西方服装文化时的一套十分珍贵的形象资料,同时又是一套具有很高艺术欣赏价值的版画(特别是铜版画)作品集锦。因此,无论对于从事设计工作、教育工作的服装界专业人士、服装设计的业余爱好者,还是对于从事绘画艺术(特别是版画艺术)创作的美术界专业人士以及广大的美术爱好者,都是不可多得的一本辅助教材和参考资料。

为使服装专业人士对近几个世纪的西方服饰文化变迁过程有一个较为清晰的了解,本书在构成时采用了西方服装史的一般分段方法,将其分为“巴洛克时期”、“洛可可时期”、“新古典主义时期”、“浪漫主义时期”、“新洛可可时期”、“巴斯尔时期”、“S型时期”和“20世纪20年代样式”等八个历史阶段,对每个历史阶段的文化背景和服饰流行状况作简要介绍,在此基础上对每一幅画面中的样式特征、色彩、面料特色,甚至制作技巧也都进行一定程度的分析和解说。从这个角度看,这也是一本为便于专业人士的深入研究而出版的专业性资料。但愿这本资料集能在我国服装业与国际接轨的进程中发挥一点积极的作用。为此也对黑龙江美术出版社的协助和支持表示衷心的感谢。

编者 1999年4月

一、巴洛克时期的社会背景和服装文化(图 1~5)

所谓“巴洛克”(baroque),意为不合常规,特指各种外形有瑕疵的珍珠。最初是一种艺术批评用语,指那些违反自然规律和古典艺术标准的做法。到 19 世纪末才用来表示 17 世纪出现的气势雄伟、生气勃勃、富有动感、注重光和色彩效果的艺术样式。在服装史上,也把 17 世纪初到 18 世纪初这一个世纪间服装文化的奇异变迁称作“巴洛克时期”。

17 世纪是欧洲历史上一个重要的变革期,各王权和大小贵族、新兴资产阶级和封建君主势力、民众和资产阶级、代表旧宗教的天主教和代表革新派的新教之间,在这个世纪展开了激烈的斗争。举世闻名的“三十年战争”(1618~1648)就发生在这个世纪的前半叶;荷兰在摆脱了西班牙的统治之后,率先建立了欧洲第一个资本主义国家;英国经过一个世纪的反复斗争,也终于步入资本主义社会。与其相对,法国则在这个世纪进一步强化了中央集权的专制政体。在这种动荡不安的社会变革过程中,王公贵族们过着穷奢极欲的生活。追求豪华,讲究排场,成了表现权势的社会性和政治性需求。大兴土木建造宫殿和花园,举办大型的游园会、宴会,听音乐、观歌剧、赞助艺术创作,权贵们要么玩弄权术,搞政治阴谋,要么去追时髦的贵夫人,在这样一个男性社会中,必然出现新奇怪异的艺术风格,这就是巴洛克风格产生和形成的时代背景。

就服装文化来讲,17 世纪的前半叶,新兴强国荷兰领导着欧洲的潮流,而到了 17 世纪后半叶,法国的路易十四亲政(1661~1715),他在加强中央集权的同进,推行重商主义政策,竭力鼓励对外贸易,设立了享有特权的东印度公司、西印度公司、利凡特公司、北方公司等许多垄断企业,积极采取措施发展民族工业,把丽丝、哥白林双面挂毯及其他一些纺织产业作为国家企业加以保护和鼓励,形成法国服装产业的基础;他调整国家税收,改善交通,扩大殖民地,使法国在政治、经济、军事上取得了长足发展。与此同时,他自称“太阳王”,挥霍无度,大

兴土木修造凡尔赛宫,开辟巨大的园林;他鼓励艺术创作,大批建筑家、画家、雕刻家、园艺家和工艺家云集巴黎。他指导人们如何吃、穿、住,以无尽无休的宴会、豪华的舞会、场面壮观的狩猎活动、随心所欲的赏赐来炫耀和显示其无限的权威。为了向欧洲其它国家传播法国服装文化,这时出现了把巴黎时装按等级做成原大或缩小的时装偶人,装入箱子,每个月运往欧洲其它王宫和城市,史称“潘朵拉(pandora)盒子”。1672年创刊的杂志《麦尔克尤拉·嘎朗》把法国宫廷的新闻和时装信息向公众传播,用铜版画绘制的时装版画也在这时出现。这些都使法国成为新的流行中心,也就是从这时起,巴黎开始成为欧洲乃至世界时装的发源地。

路易十四时代的男装变化最有特色,过去被用作军服的宽外衣“卡扎克”(casaque),到17世纪60~70年代逐渐从背缝和两侧收腰,在两侧摆处取褶,使下摆向外张开,后背缝在底摆处开衩,以便于骑马。到17世纪80年代,这种衣长及膝的长外衣腰身更加合体,名称也改为“究斯特科尔”(justaucorps),意为紧身体体的衣服。这就形成了19世纪中叶以前男装的基本造型,也是现代男西服的始祖。现在男西服的许多穿着讲究都可追溯到这种究斯特科尔上,如男西服的三件套形式就来自于这时的外衣(究斯特科尔)、中衣(贝斯特,veste,这时是与外衣造型一样的长上衣,18世纪末变成无袖背心)和裤子(克尤罗特,culotte,裤长及膝下的半截裤)的组合;现在的单排扣西服穿时可以不系扣子的习惯也来自于究斯特科尔;与现代西服搭配的领带也是与究斯特科尔一起诞生的。

17世纪后半叶的女装也以奇特的造型,华丽的缎带、丽丝和刺绣装饰表现出巴洛克样式的特征。特别是为塑造理想的女性美,曾于16世纪流行过的紧身胸衣这时又一次回到女性身上。与此同时,从17世纪80年代起开始使用臀垫“巴斯尔”(bustle),把后臀部膨大化,外裙被卷起来集中放在后臀部,然后从这里垂下来形成拖裾。这种巴斯尔样式在西洋服装史上共出现过三次,这是第一次,18世纪末和19世纪末又再次流行。

1、贵族女性的冬季常服(1687)

头戴用黑色缎带做的“芳坦究”(*)头饰,脸上装饰有饰颜片(**)。胸口和袖口装饰着缎带蝴蝶结,袖口有数层飞边装饰。前面围着围裙,围裙上有小口袋和丽丝花边装饰,还吊挂着金属勋章。袒胸式连衣裙和装饰着豪华的金缕子的外裙,充分表现出巴洛克时期那种装饰过剩的富有生气的女装特征。尖尖的鞋头与同时期男子的方头鞋形成对比。

*芳坦究,Fontange,17世纪末法国宫廷流行的一种女子高发髻,其形状有二十多种,为了强调高,使用了假发,还把亚麻布做成波浪状的扇形竖在头上,也有用铁丝把白色丽丝和缎带撑着竖在头上的。在后头部有一个帽顶,这些竖起来的丽丝或缎带相当于帽檐。豪华的还装饰有宝石和珍珠。整个头饰的高度可达人的面长的一倍半。芳坦究这个名称来自于路易十四的宠妃玛德莫埃塞尔·德·芳坦究(Mademoiselle de Fontanges,1661~1681),据说最初是在她外出狩猎时,用一条缎带把被风吹乱的头发扎起来,非常美,深受路易十四喜爱,因此引起人们效仿。实际上这个名称是在她死后的1685年才叫起来的。这种发型一直流行到18世纪初。

**饰颜片,法语为 mouche,英语为 patches,流行于16世纪末至18世纪末,一般为圆形、星形等各种形状的黑色天鹅绒、丝绸小片,主要用于女子,男子有时也用。

2、贵族的盛装(1689)

在用呢绒做的外衣上,两侧各有两个纵向的裂口式口袋,口袋口上纵向装饰着缘带。在领口、右肩、佩剑上和两肘部这五个地方反复装饰着当时流行的缎带蝴蝶结。脖子上系着用丽丝做的领带,手上戴着有流苏装饰的长手套,右腕上搭着一块装饰布,左手拿着有鸵鸟羽毛装饰的宽檐毡帽。斜挂在身上的长剑带边缘装饰着花边。这是典型的路易十四时代末期贵族的盛装。

3、猎装(1692)

这是女性猎装的典型,上身穿着与男性一样的外衣“究斯特科尔”(*),领带的系法称作“斯坦科克”(**),宽檐毡帽上装饰着漂亮的羽毛。整套装束追求男性的洒脱。

*究斯特科尔,Justaucorps,意为合体的衣服。是17世纪后半叶路易十四时代的男装,是一种无领的前开门式外衣,衣长到膝,袖口有翻折上来的袖头装饰。

**斯坦科克,steinkerk,17世纪末出现的领带的一种系法。1692年,法国军队在比利时的斯坦科克遭到敌军的夜袭,将士们来不及整装,特别是那条领带被胡乱在脖子上拧一下塞进衣衫里就投入激战,最后取得了胜利。后来这种荒乱之中的系法被一位女演员用于歌剧中而引起流行,于是,领带的这种系法就被用这次战斗的地名来称呼。

4、贵族的盛装(1694)

这是当时贵族男子典型的盛装。蓬松卷曲的长假发,衣长及膝的外衣“究斯特科尔”,相当于现在的西服背心的“贝斯特”这时与外衣长度差不多,而且还有袖子。身佩长剑,手持文明杖,为保持假发造型,特意把装饰着羽毛的帽子夹在腋下,假发从17世纪中叶起大为流行,当时法国向欧洲各地大量出口假发。领带的系法是“斯坦科克式”的,那翻卷起来的大袖口用扣子固定着。长统袜、高跟皮鞋也是这时男装的特色,这种高跟鞋因路易十四喜用,史称“路易高跟”。为了与一般贵族区别,路易十四穿的高跟是红色的。

5、贵族的盛装(1694)

头上戴着栅状的“芳坦究”头饰,臀部穿有整形用的臀垫“巴斯尔”(Bustle),有长长的拖裾的裙子上有豪华的刺绣装饰。画家如实地表现出路易十四时代后期贵夫人那种厚重、豪奢的装束,与随意舒适的室内便装形成鲜明的对比。

二、洛可可时期的社会背景和服装文化 (图 6 ~ 17)

历史进入 18 世纪,西欧各国资产阶级不断发展,资本主义势力逐渐增强,社会结构发生着深刻变化。18 世纪中叶,产生于英国的产业革命,大大加速了西欧资本主义的进程。在文化艺术方面,法国仍是西欧的中心。新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜。在上流社会,出现了与国王主宰的宫廷相对的资产阶级的沙龙文化(salon,即“会客室”、“客厅”。指从 17 世纪起,西欧贵族、资产阶级谈论文学、艺术或政治问题的社交集会。18 世纪这种集会在法国特别流行)。在这样的沙龙中,人们只追求现世的幸福和官能的享乐,这使人们的感受异常敏锐,从而形成了与巴罗克那庄重豪华、拘泥虚礼的宫廷文化不同的文化形态,这就是著名的“洛可可样式”。

洛可可(Rococo)一词来自法语 Rocaille,意为小石头、小沙砾。作为艺术风格用语,起先指用贝壳和石头修筑起来的人工假山和岩洞,后来指具有贝壳纹样曲线的装饰主题。最初,这个词是对 18 世纪室内装饰和家具样式的批评用语,后来与巴罗克一语一样,专指 18 世纪法国大革命之前的文化样式。其特点是室内装饰和家具造型上,到处都是凸起的贝壳纹样曲线和茛苕叶形主题的组合,C 形、S 形和涡旋状曲线纹饰蜿蜒反复,墙壁与天花板、墙壁与墙壁、家具的边角和接缝等分割线都巧妙地用纹饰隐蔽起来,尽量避免直线、直角的交叉和使用。镀金的富丽堂皇的青铜装饰比比皆是,整个室内的色调是高明度、低纯度,十分淡雅,白地上金色的曲线纹样最为流行。并且打破了文艺复兴以来左右对称的模式,创造出一种非对

称的、富有动感的自由奔放而又纤细、轻巧、华丽、繁复的装饰样式。与巴洛克样式那种洋溢着生气、庄重的量感和尊大感的男性风格相对,表现出一种纤弱柔和、艳丽典雅的女性风格。

17 世纪的巴洛克风格服装是以男性为中心,以路易十四的宫廷为舞台展开的奇特装束,而 18 世纪的洛可可风格的服装则是以女性为中心,以沙龙为舞台展开的优雅样式。洛可可式的服装文化从其发展过程上可分为三个阶段:即 1715~1730 年从巴洛克向洛可可的过渡期,服装上一面残留着巴罗克的影子,一面向纤弱柔和的女性趣味发展;1730~1770 年是洛可可服装文化的鼎盛期;1770~1790 年是洛可可文化的衰落期,服装上出现许多转变迹象,预示着新时代的到来。这时,各种新的服装杂志陆续出版发行,逐渐取代过去的“潘朵拉盒子”,成为传播流行的重要媒体。到 18 世纪 80 年代,受新古典主义风潮和英国自然主义影响,英国那质朴的时装传入法国,使进入穷途末路的洛可可样式为之一变。但流行的根本转变,还要借助 1789 年法国大革命的风暴。

洛可可时期的女装上又一次出现裙撑,这是继 16 世纪文艺复兴时期的裙撑之后第二次使用裙撑来使女装下半身膨大化的现象。这次的裙撑叫做“帕尼埃”(panier,意为行李筐、背笼),其造型前后扁平,左右横宽,很像马驮东西时的背笼,故得名。历史上,裙撑总是与紧身胸衣同时使用的,之所以要使裙子膨大化,就是出于使细腰更显得纤细这个目的。而由于紧身胸衣的长期使用,女性躯干极度变形,这大大影响了女性的健康,甚至缩短了寿命。弱不禁风、娇滴滴的姿态成了这个时代女性美的标志。

6、年轻女佣的装束(1737)

年轻的女佣头顶着奶桶,围着围巾,穿着有胸当的围裙,这是 18 世纪下层劳动妇女的装束。

7、卖花女的装束(1770)

卖花女的姿势十分优美,像跳舞似的。她头戴用亚麻布做的荷叶边帽子,脖子上戴着珍珠项链,系着蝴蝶结。有宝塔袖的连衣裙,把外裙摆吊在背后。后面有一块垂挂在后领口处的装饰布,这布在背部做成箱形褶裥。被紧身胸衣勒细的纤腰和用裙撑“帕尼埃”(*)使其膨大化的裙子形成强烈的对比。衣服边上装饰着褶皱花边,胸口装饰着花束,下层妇女也表现出洛可可式的轻盈与高雅。

*帕尼埃,panier,意为行李筐、背篋。是指18世纪女装中使用的裙撑,因其向两侧扩张,很像马驮东西时的背篋而得名。