

复古时裳

CLASSIC 20TH CENTURY STYLES AND DESIGNS

献给希望永远优雅得体的女人

[英] 奥蒂莉·戈弗雷 著

欧阳露叶 译

≈ Ottilie Grey ≈

VINTAGE FASHION

复古时裳

[英] 奥蒂莉·戈弗雷 _ 著

欧阳粟叶 _ 译

资深时装评论人阿丫亦对此书有贡献

VINTAGE
FASHION

北京时代华文书局

图书在版编目 (CIP) 数据

复古时装 / (英) 戈弗雷著; 欧阳粟叶译. -- 北京: 北京时代华文书局, 2014.8
ISBN 978-7-80769-791-6

I. ①复… II. ①戈… ②欧… III. ①服饰美学—通俗读物
IV. ① TS976.4-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 187314 号

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2014-1969

Copyright © Arcturus Publishing Limited, 2013

本书序一、序二由北京时代华文书局编辑邀请资深人士推荐;

P21-P23、P42-P45、P62-65、P84-P87、P106-P109、P128-P133、

P149-P151 为资深时装评论人阿丫撰写。

复古时装

著 者 | (英) 奥蒂莉·戈弗雷

译 者 | 欧阳粟叶

出 版 人 | 田海明 朱智润

选题策划 | 陈丽杰 李凤琴

责任编辑 | 陈丽杰 李凤琴

责任印制 | 刘 银 范玉洁

装帧设计 | 黄柠檬 SOMA

版式设计 | SOMA 聿 落

出版发行 | 时代出版传媒股份有限公司 <http://www.press-mart.com>

北京时代华文书局 <http://www.bjsdsj.com.cn>

北京市东城区安定门外大街 136 号皇城国际大厦 A 座 8 楼

邮编: 100011 电话: 010-64267120 64267397

印 刷 | 北京卡乐富印刷有限公司 010-60200572 转 8007

(如发现印装质量问题, 请与印刷厂联系调换)

开 本 | 787×1092mm 1/16

印 张 | 10

字 数 | 162 千字

版 次 | 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

书 号 | ISBN 978-80769-791-6

定 价 | 68.00 元

版权所有, 侵权必究

—
VINTAGE
FASHION
—

序一

《人群中，你就是那个“例外”》作者 阿丫

几乎每周都在买衣的人，对衣服的口味也在不断发生着变化。就比如，二十几岁，喜欢穿得像 OL、轻熟女。年龄长一点了，反而穿休闲，穿摇滚，到如今，我的衣橱里多的竟是一些被称作复古风的衣裳。20 年代的 Bing Bling，30 年代的厚垫肩，40 年代的贝雷帽，A 字裙，买来买去最多的是五六十年代风，赫本式的小衬衫，铅笔裤，或者俏皮的玛丽官裙……且我是个喜欢 BOB 头的人啊，那个年代的东西穿上身，嗯，就是一种很对的感觉。

每个人都有属于自己的复古 Look，你或许是属于 30 年代的，或者是 60 年代，亦或者，属于那个现在看起来缺了点味道，但却是力道十足的 70 年代……时尚风水轮流转，看 T 台上流行什么，不如看清楚自己适合什么，属于你的那种复古，不必着急，某一天，必然卷土重来，回归如今的时尚 T 台，只是分分钟的事儿。

原本在我看来，一个热爱复古风的人，对每个时代的流行无需知道的太清楚。像我，一个崇尚跟着喜好走的人，我所购进的“复古衣”，大多情况都是在无意间买的，谁管它属于哪个年代啊，甚至，谁在意它是不是复古风呢，就是觉得好看，就是认为适合，穿在身上就是那么的对，Well，没问题啊，买进。待到穿出门，被人赞一声：好复古啊……这样的情形在我身上屡屡发生之后，也就意识到，噢，原来我是适合穿五六十年代复古风的人啊，然后去找寻那个年代的电影，看那个时候的大明星们，

才知道了属于那个时期的流行。

就这样一路懵懵懂懂着，有一搭无一搭着。但渐渐地，我发现，自己的复古口味已经无法以单纯的自己想起一出是一出就能满足。老电影看得多了，你会发现，很多的那个时候的打扮，假如照搬到当下就是姿态感十足的东西，而我们，很多竟然是全然不知的。电影《流金岁月》里，20岁的张曼玉还不是时尚 CON，她穿 BF 大衬衣，扎腰带，穿肥腿萝卜裤，外罩一件那个年代的大西装……好看啊，多一点就多，换一件也就不对了……对那些业已逝去的年代了解多了，你越能清晰的懂得那些所谓的复古衣的精髓。衣服都是有灵魂的，热爱复古风的你我，请先领悟你热爱的那些衣裳的内在灵魂吧，会让自己更好地去穿她，也更好地表达属于自己的声音。

见此书，让我这个颇反感于把兴趣公式化的人，读来也饶有兴致。那些近年来偶尔拾得或者从未看过的珍贵照片、文字解析，在这里汇聚一起。很系统、也很轻快的让我穿越回那些跌宕起伏、激情洋溢的岁月，我像电影《午夜巴黎》里那个在夜晚时候回归到 20 年代，与达利、海明威们约会的男主角一样，与赫本握手，与玛琳·黛德丽相视微笑。噢，我更加懂得了她们，我也更加了解了我身上穿的那件连衣裙，对，风情万种的玛丽莲·梦露穿过，性感迷人的碧姬·芭铎穿过，它的身上写着风情二字，如今，穿在我身上，是否也会有一种充满年代感的不一样的女人味？

说来说去，复古风，不就是这样发生在时装里的把玩游戏吗，懂得的人越品越有趣，越玩越欢喜，如此往复，那些人们成为一国的，而她们把玩出的东西也成为潮流，成为经典，成为这样那样的潮流话题。

序二

helloVintage.cn 创始人 马克宥

Vintage 体现了一种怀旧的浪漫，它比当下所谓的时尚更具有式样意识，也更注重风格搭配。事实上，我们完全没有必要惊讶一件拥有 40 年历史的裙子与当下的设计同样别致。这一点正如英国著名婚纱设计师布鲁斯所说的那样，“设计师们一直在过去的时光中寻找灵感”，也如法国设计师克里斯汀娜分析的那样：“时尚的轮回就如同俄狄浦斯循环；每一位年轻的设计师都会去再现第一位留给他深刻记忆的女性形象”。

在国内，许多城市都有了自己的“古着”店或是复古店（前者为 Vintage，后者为复刻 Vintage 的 retro），这些小而美的店铺往往会有一个限定的年代或风格。

而对于国外的古着行业来说，其市场细分得更加明显——像是比较低价的，我们将其称为“bargain-hunters”的便宜货可以在各类慈善组织或旧货店内寻得。

在英国，二手店遍地开花，店内物品五花八门，恋旧的英国人通常对于自己的衣物等也比较珍惜，不穿了、不用了也舍不得扔，就拿到二手店里去等待“有缘人”。其中最有名的一家二手店非“Oxfam”（乐施会）莫属。另一种价格昂贵的高级古董时装，通常都出自过去 80 年里著名设计师之手，保存完好，有精确的领标，拥有历史价值和升值空间，非常适合收藏。

试想一下，你买了一条 Zara 的裙子，但最后这条裙子在第二年过时压入箱底，就算套用 Vintage 的规则，它也不可能在时间的洗练下成为 Vintage。话又说回来，谁愿意进入一个房间后看到另一个女人和自己穿着相同的裙子呢？特别是当她看起来比自己更加有魅力。或者，没有一个男人愿意看到两个穿着同款衣服的女人。

相比之下，Vintage Clothing 拥有很高的辨识度和独特性，它不被趋势所掌控，更不会由设计师和制造商所决定这一季你应该穿着什么样的款式，你可以随心所欲地选择一种吸引你的风格以及适合身材的尺寸。

在特殊场合选择一件 Vintage Clothing 就完全不用担心会被撞衫的窘状。你也可以利用这些 Vintage Clothing 为自己打造一个独一无二的造型，或是随意玩弄各种风格。

但不得不说，Vintage Clothing 需要一点关怀，毕竟，你想要多穿它们几年，甚至是转手给你的女儿，这里面凝聚的感情无与伦比。

不过，每件 Vintage Clothing 都是一种投资，它应该花费你的一点点时间和精力投入，因为它是特殊的、独特的，并且在未来会带给你许多意想不到的快乐。

目 录

Contents

1	序一
3	序二
2	一切过往的东西都会是一个新的开始
6	1920s 追求不一样的时髦
24	1930s 别样风情，又不缺接地气的踏实
46	1940s 过于精致的东西看起来都很傻
66	1950s 每个女人都像“花儿”一样美妙
88	1960s 裙子越来越短，风格越来越活泼
110	1970s 迎来休闲多变和充满幻想的潮流
134	1980s 和如今时尚元素契合最多

目 录

Contents

1	序一
3	序二
2	一切过往的东西都会是一个新的开始
6	1920s 追求不一样的时髦
24	1930s 别样风情，又不缺接地气的踏实
46	1940s 过于精致的东西看起来都很傻
66	1950s 每个女人都像“花儿”一样美妙
88	1960s 裙子越来越短，风格越来越活泼
110	1970s 迎来休闲多变和充满幻想的潮流
134	1980s 和如今时尚元素契合最多

一切过往的东西都会是一个新的开始

左图 1978 年，香奈儿的小黑裙在位于伦敦的克里斯蒂拍卖商店 (Christie's) 进行拍卖。黑色丝绸雪纺中长晚礼服配有细长的肩带和精致的罗衫设计。

自古以来，时尚便是阶层与财富的代名词。比如为了确保罗马民众的服饰与其社会地位相匹配，古罗马统治者颁布了禁奢法——这样便能轻松锁定值得交谈的贵族对象！但与此同时，服饰也总是招受到批评与争议。东罗马何诺里皇帝颁布法令禁止男子穿“蛮族”裤子。违令者将以死刑论处。这类对服装穿着的极端控制足以使具有反抗精神的捣乱者陷入绝境。到了 1960 年代，摩登派和摇滚派盛行，警察人员只能利用逮捕权控制这些不安分子。

复古风再次来袭

本书将围绕喧嚣的 20 年代至繁荣的 80 年代间的复古时尚，探讨它的发展变化及其原因。社会的变迁往往推动着时尚的发展。世界第一次大战结束后，“新新人类”穿起奇装异服以彰显他们不按常规的叛逆行为。1947 年，二战结束之后，“新风貌”掀起了短裙之风，与当时人们麻木无情，社会配给制度和节俭的服饰有着鲜明的对

右图 60年代宽松直筒连衣裙：
《Vogue》杂志模特穿着一件橘红色
约绸直筒连衣裙，裙子带有白色
圆领口。这条连衣裙由克里斯汀·
迪奥（Christian Dior）设计。

比。同样地，80年代潮流风俗与70年代也截然不同：前者是“不要惹我”的宽肩套装和夸耀的配饰，而后者则是自由飘逸的乡村连衣裙和尽情欢乐的人生态度。

20世纪既是高级定制服装盛行之时，也是其衰落之日。两次世界大战后的民主化思潮，妇女的解放和大规模生产流水线的出现使得时尚设计业的独一无二的傲人地位不复存在。从60年代起，时尚潮流的周期变化不断加快——今天流行的款式，明天或许就过时了，时尚以迅雷之势回到了原点。盲从的时尚潮流者一掷千金买下的衣服瞬间变成了垃圾堆。更糟糕的是，在购物大道里充斥着粗制滥造假冒时尚精品。然而购买古着却是一个可以避免那些服饰连锁店的重重复庸的风格的好方法。这意味着你会为拥有一件精致缝纫的服饰而高兴欢呼。幸运的话，它还正好符合当下的潮流。

不只是一堆老旧的连衣裙！

那些创造出经久不衰服饰的设计师们找到了一种方式充分了解公众的想法，创造出标志性的作品。从许多方面而言，他们定义了20世纪女性形象。例如可

可·香奈儿小黑裙，菱格纹包，连衣裙两件套，珠宝配饰，宽松长裤，运动套装都是值得多年收藏的经典服饰。如今复古单品备受追捧的设计师还有珍妮·朗雯（Jeanne Lanvin）、玛德琳·薇欧奈（Madeleine Vionnet）、艾尔萨·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）、克里斯汀·迪奥（Christian Dior）和更平价的奥西尔·克拉克（Ossie Clark）、薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）、让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）、芭芭拉·胡兰尼基（Barbara Hulanicki, Biba）和克莉丝汀·拉科鲁瓦（Christian Lacroix）。

穿着复古的衣服会把你带回到那个年代，并架起了一座和那时的人们沟通的桥梁。

当穿戴上最好的闺蜜或是亲人的衣服或项链时，你的心或许会不自觉的离他们更近了些。过去的年代，大多数古着和古董衣物都是以耐穿精细的要求制作而成。因此你或许会感到惊讶——你的 50 年代的棉布裙和 60 年代的衫裤套装的剪裁比现在买的任何一件衣服都要好。

也许复古时尚的流行表达了身处尚未成型的 21 世纪的我们对于自我和存在意义的诉求。20 世纪已成为了过去，我们得以能够清楚了解它的模样。我们还可以很轻松地把它化成几个十年，就像我们在这本书里做的这样。

如果说时尚可以解释历史的复杂性，实在是夸大。但是时尚的进化可以让我们看到人们个性、态度和品位的变化甚至是他们对世界动荡的反应。还有什么体验能比穿 20 世纪的人们的鞋子更好地了解那个时代的人们呢？

上图美国演员南希·卡罗尔 (Nancy Carroll) 一头波浪发型，穿着羽毛服饰，充满了爵士年代的特色。

—
6
—

1920s

追求不一样的时髦

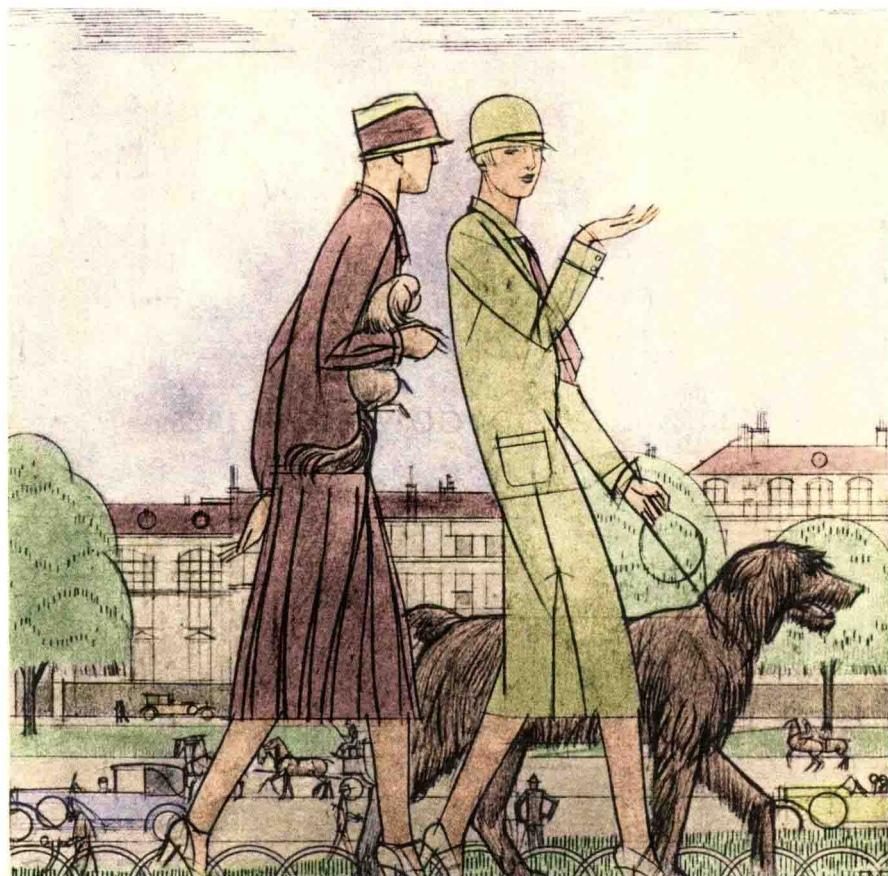
20 年代最具代表性的派对女王形象是这样的：轻佻的摩登女穿着流苏连衣裙，戴着鸵鸟羽毛头饰，手上缠绕着好几串珍珠项链，疯狂地跳着查尔斯顿舞。在一战后的几年里，欧美正向一个更加开放乐观的爵士乐时代过渡，“放荡生活”的生活方式受到追捧。小轿车、鸡尾酒、新音乐、香烟……最可怕的年代过去了，年轻人不放过任何娱乐方式，放任自我，纸醉金迷。与此同时，许多英国妇女在战争中获得极大的成就感。1918 年，30 岁以上的妇女获得选举权（到 1928 年所有成年女性均有选举权）。这些社会进步意味着女性绝不会温顺地做回原来社会要求的角色，更不可能穿上爱德华时代的束身衣了。

女性真真正正地挣脱了她们的紧身衣和旧社会的束缚。一件普通的 20 世纪的衣服只有爱德华时代的束身衣的十分之一重。轻便舒适的内衣取代了令人痛苦的紧身内衣。奢侈品丝绸长袜被大多百姓都买得起的人造丝袜替代。并且人造丝袜有肉色、黑色和白色三种颜色。

当大部分女性还穿着包裹全身的衣服争妍斗艳时，同是网球冠军与时尚先驱的苏珊·朗格伦（Suzanne Lenglen）穿着让·巴杜设计的齐腿褶皱短裙和无袖运动衫让大家为之一震。很快女性们纷纷效仿，露出了手臂和额头，留着露易丝·布鲁克斯式（Louise Brooks）的短发或是克拉拉·鲍式（Clara Bow）的卷发。克拉拉·鲍和布鲁克斯是 20 年代影视圈摩登女代表人物。一些摩登女把头发剪成了伊顿平头（Etoncrop），而在帽子上设计，配有束发带的钟型帽成为了最受欢迎的头饰。

下图时尚女孩克拉拉·鲍 (Clara Bow) 穿着透明亮片紧身衣, 手腕戴着宽大的富有古埃及特色手链。

左图 1924 年的彩色画报插图，展现了可可·香奈儿设计的套装——下调的腰线和清新的线条。

衣服变得更加简洁和趋于中性化。衣服轮廓变得平直，长线条使得风格随性起来。当时最时髦的裙子就是一件简单的雪纺布或绉纱紧身衣，用料大大地减少，因此剪裁变得尤为重要。玛德林·薇欧奈（Madeleine Vionnet）根据布料的纹理设计出优雅的斜裁裙子。在女性服装设计进入 30 年代时，这种斜裁占据了主导地位。

1922 年，古埃及法老陵墓的发现掀起了一阵古埃及潮流。裙子的前裙摆设计成了褶皱，古埃及图形作装饰，搭配以圣甲虫珠宝项链。然而时尚潮流的真正未来却是被加布里埃“可可”香奈儿的“男孩子”风格设计展所定义的。可可·香奈儿设计的过膝长裙非常简单，腰线降到了臀部，极具男孩子风格。香奈儿还展示了航海式夹克，羊毛礼服套装和休闲的运动长裤。亮眼的装饰被人造珠宝饰物所替代。人们白天或黑夜都穿戴着长长的珠链（此时仿制精致的珍珠出现在市场上）。雪纺围巾成为日间必备单品，你可以绕在脖子上或是由肩贴在裙子上。香奈儿使用简单的布料