

Design.est

最设计 · 大美 03

时尚设计史

HISTORY OF
FASHION

从“新风貌”到当代

New Look to Now

[英] 琼·马什 (June Marsh) 著
邵立荣 徐倩倩 译

山东画报出版社

Design.est
最设计·大美 03

HISTORY OF FASHION

时尚设计史

从“新风貌”到当代

New Look to Now

〔英〕琼·马什 (June Marsh) 著 邵立荣 徐倩倩 译



山东画报出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚设计史：从“新风貌”到当代 / (英) 琼·马什著；邵立荣，徐倩倩译。—济南：山东画报出版社，2014.11
ISBN 978-7-5474-1394-4

I. ①时… II. ①琼… ②邵… ③徐… III. ①服装设计—历史—研究—世界—现代 IV. ①TS941.2-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第257901号

Chinese edition © Shandong Pictorial Publishing House, 2014.
This title was originally published by Vivays Publishing Ltd, London.
English text © June Marsh

山东省版权局著作权登记章图字：15-2012-359

责任编辑 阚焱

装帧设计 宋晓明

主管部门 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社址 济南市经九路胜利大街39号 邮编 250001

电话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印刷 山东临沂新华印刷物流集团

规格 160毫米×230毫米

9.125印张 254幅图 118千字

版次 2014年11月第1版

印次 2014年11月第1次印刷

印数 1-5000

定价 48.00元

如有印装质量问题，请与出版社总编室联系调换。

前言

Preface

在1970年初我做时尚编辑时，巴黎的服装业还仅属于副业，米兰、巴黎、纽约和伦敦这四大城市的T台秀也仅限于展示成衣服装。这些时装秀趣味盎然、鼓舞人心，总能满足人们的期待。所有的时装秀、音乐、灯光和模特都富有神奇色彩，令人心动；此外，还有可能在某个俱乐部或某场聚会上偶遇设计师们，能够近距离与他们接触。美好之念萦绕于我的脑海，以致我迫不及待地想要返回伦敦，将这美好的一切诉与他人，并试图设计出我自己的时尚理念。而影响国际时装秀发展的关键因素就在于时尚人士的匮乏。互联网时代前期，整个世界均处于相对慢速发展的状态，这就意味着人们有时间（通常在餐座上小酌时）去探讨和思考那些我们所能看到的、还没有用文明的方式充斥我们报道的时装秀。

在纽约，我们领略到了卡尔文的灵巧简约、清新脱俗，拉夫·劳伦的复杂精致、典雅舒适，派瑞·艾磊仕的学院风韵、朝气四溢。在米兰，首屈一指的当属乔治·阿玛尼，其次是具有典型代表意义的意大利人赛鲁蒂、巴西莱、米索尼和麦斯玛拉，他们都以别致精巧的设计与柔颜悦色的面料而享有美誉。但毫无疑问的是，巴黎才是时装秀表演最为盛行的城市。

在巴黎，伊夫·圣·洛朗是最为耀眼的服装设计明星。他每一次的新设计都彰显着一次新的进步，都比之前的设计款式愈加光彩夺目、令人难忘；高田贤三倡导的是欢快明朗、尽显活力的设计风格，开启了服装与梦想的新世界；而索尼娅·里基尔和多罗特·比斯是针织服饰的创始人；帕布鲁和迪莉娅是一对巴西夫妇，他们的绘画设计紧扣时代基调，与时俱进、时尚大方；克洛伊的设计风格凝留着卡尔·拉格菲尔德的浪漫雅韵。于伦敦，我们也拥有自己的设计人才，其中包括著名的桑德拉·罗德斯、琼·缪尔、比巴·玛格丽特·霍威尔和奥西·克拉克等。

像克里斯汀·拉克鲁瓦、高缇耶、薇薇恩·韦斯特伍德、詹尼·范思哲、约翰·加利亚诺、亚历山大·麦昆这样充满激情的新兴女装设计师曾几度跃居服装设计行业之首，掌管八九十家服装店，其设计始终走在时代前端，引领千变万化的潮流时尚大军。

如今，时装业已获得了一定的社会地位，被学术界定义为一种艺术形式。时装业遍及全球，无论是在时装店还是在高级精品屋，设计师品牌都占有至高无上的地位。

网络开启了网上购物的大门，哪怕你身处偏远地区，也能买到当下最流行的服装。各大品牌的服装报道在博客和推特上均有展示，各种广告宣传也日益规模化。

时尚业并非停滞不前，而是不断地创新发展，日益壮大，直至跻身于重要行业之列。随着时装业的不断发展，一批设计师也随之出现，他们个个才华横溢、信心满腹，其中最令人佩服的当属 20 世纪 50 年代的迪奥和巴黎世家。

目 录

Contents

前言 / 1

引言 迪奥与“新风貌” / 1

第一章 法国时装业的复兴 / 9

第二章 战后的巴黎与时装业 / 37

第三章 你需要的只是爱 / 73

第四章 人如其衣 / 117

第五章 现代传奇 / 151

第六章 回归未来 / 187

第七章 时尚民主 / 225

第八章 一步之遥 / 263

设计师年代表 / 278

引 言

迪奥与“新风貌”

Dior and the New Look

“曾经，每当购物者购物时都会祈求上帝的眷顾，然而，迪奥的出现改变了这一状况！”

——《时尚芭莎》总编辑卡梅尔·斯诺

1947年2月12日清晨，巴黎阴云密布、寒风刺骨。这是自1870年以来欧洲最寒冷的冬季，此时的巴黎正处于战后萧条期。燃料严重匮乏，供电实行配给制，街道上一片冰天雪地，一切都陷于瘫痪状态。

自18世纪末以来，掌控国际时尚的巴黎服装贸易一直处于风雨飘摇的状态，各大报社也已停工，美国购物者不想继续留在无政府管辖的巴黎，纷纷还乡，从而断绝了与巴黎时装店的一切业务往来。

蒙田大街30号的大院门口聚集着一小群衣着盛装的女士，她们身穿齐膝宽肩皮毛大衣，头戴精致礼帽，焦急地期待克里斯汀·迪奥高级时装的首次展示。

迪奥时装店内一片崭新，店内的装饰风格与服装风格相得益彰。室内装潢设计师维克多·格朗皮埃尔以经典白和珠光灰两种色调将室内装饰得分外别致，尽显奢华。悬高的窗户用夺目的灰色绸缎窗帘和花色百叶窗加以雕饰，弥漫着古色古香，极具典雅韵味。高高的天花板上悬挂着水晶吊灯，一把路易十四的白漆座椅立于庭



巴黎蒙田大街 30 号的迪奥时装店，如今依然是总部基地。

中。店内不算宽敞，其空间仅能容得下模特转身或摆姿势。

参加此次服装展会的人还包括美国《时尚芭莎》总编辑卡梅尔·斯诺、法国编辑部的玛丽·路易斯·布斯格和《时尚芭莎》新成员欧内斯廷·卡特。此外，亲临现场的人员还有英国记者珍妮特·艾恩赛德，迪奥的老朋友法国《时尚》杂志负责人米歇尔·德·布伦霍夫，以及与爱丽丝·沙畹有着相同设计风格的保罗·柯德盖茨、吕西安和《费加罗》杂志成员珂赛特·沃格尔。他们将亲眼目睹时尚界的完美蜕变，亲身感受这令人振奋的难忘时刻。

时装店内座无虚席，道具布置完毕、观众入席后，现场趋于平静。克里斯汀·迪奥与他的两名助手（迪奥称她们为“时尚妈祖”）在后台等候。此时，玛格瑞特夫人和布里查德夫人共同宣布发布会正式开始。之后，他的得力助手雷蒙德夫人以及多名工作人员都陆续亮相。

《时尚芭莎》成员欧内斯廷·卡特描述道：“美女模特们井然有序地走进沙龙



1955年巴黎迪奥系列服装。坐在前排中间的是玛丽·路易斯·布斯格、卡梅尔·斯诺和亚历山大·利伯曼。

展廊，她们头戴莫德设计的精致袖珍侧斜帽，下巴被轻纱遮盖，宛如仙女般飘然而至。模特们个个身穿超长款衣裙（一件包含八十码布匹），脚尖踮立，舞动身姿，轻盈飘逸，魅力翩然。长裙的长度不仅令人惊愕，更是与束身上衣、飘逸的伞裙、柔软的弧形肩、暗色后衣托与开门领形成鲜明的对比。”

另一位参与者是负责迪奥配饰工作室的卡门·白润，她说道：“迪奥的出现标志着完美女人的诞生，她们会拥有杨柳细腰与丰满美臀，穿着精致的鞋子，戴着手鼓帽，佩戴珍贵钻石和神秘面纱，迪奥将改变女人的生活，使女人更添秀雅与端庄之气。”

这些精美高雅的女装奢华浪漫、极具魅力。一款名为“花冠”的9英寸长的黑羊毛便宴服，其柔软的斜肩、腰部的纽扣和诸多衣褶，加之自然下垂的下摆，恰到好处地突显了性感臀部，尽显女性魅力。一套名为“酒吧”的女式西装，如今被视为“新风貌”的代表性套装，其上衣是一件曲线完美的丝绸绕肩夹克衫，上身宽松，



迪奥倒花设计的蓝色塔夫绸晚礼服，系1947年“新风貌”系列春夏装。

腰部紧致，恰好突显丰满臀部，呈现完美的身材曲线，下身是一件夺人眼球的黑色羊毛百褶裙，整体来看视觉效果极佳。当模特在室内优雅地滑步走动时，套装上的丝绸飘然而舞，魅力无可阻挡。这种套装总价值为 59000 法郎（相当于那时年薪的三倍），等同于 9000 欧元（7500 英镑或 12000 美元）。

据欧内斯廷·卡特回忆当时的场景：“传统形式上，婚纱展示最受观众喜爱，当婚纱出现于舞台上时，观众的喝彩声如雷鸣般响彻天地。有些观众甚至激动地当场飙泪，疯狂地呼喊着设计师的名字，而当时的设计师则希望获得新闻界的赞许、朋友的肯定以及闪光灯的熠熠光辉。”

迪奥回忆道：“当时，玛格丽特夫人、布里查德夫人和我在化妆室里紧张地等待着消息。直到雷蒙德夫人激动地过来找我们，拉着我们去沙龙大厅亮相。说实话，活至今日，我所取得的所有成功，唯独这一次最为神圣。”

迪奥的一位朋友，即当时在巴黎协助皮埃尔·巴尔曼对迪奥设计室进行翻修的英国时装设计师约翰·卡瓦纳曾含泪说道：“当我们再次看到完美的整体女装全貌时，那种魅力是无可比拟的——那是对女性的最佳赞颂。”

在《时尚芭莎》总编辑卡梅尔·斯诺发表宣言的那一刻，“新风貌”服装系列便从此载入史册，卡梅尔·斯诺赞誉道：

“亲爱的克里斯汀，这是时尚界的一场重大变革，你的服装设计将会使整个世界从此焕然一新。”

新服装系列推出十年后，《时尚》杂志对此作出了总结：“克里斯汀·迪奥的成功秘诀在于抓住了良机，在战争即将结束之际，法国高级服装店正处于萧条时期。此时的“新风貌”率先引领巴黎时尚界，最终于 1947 年 2 月实现了这一宏伟目标。克里斯汀·迪奥能够在此时机扭转乾坤，力挽狂澜，使法国服装业得以重生繁荣，他的魄力倾倒了整个世界，同时也使他自



克里斯汀·迪奥的肖像，画于 1954 年，出自塞西尔·比顿之手（来自托马斯的私人收藏）。



1947年的一套夏装晚礼服，黑色真丝裙搭配绣有黄金和钻石的亚麻夹克衫，由克里斯汀·迪奥设计。

己声名大噪。”

如今，我们根本想象不到当时“新风貌”所掀起的时尚狂潮，在时装发展的历史长河中，它是名副其实的领航者。在 20 世纪 40 年代末至 50 年代期间，迪奥与克里斯托瓦尔·巴黎世家都已经是当时时尚设计界家喻户晓的风云人物了。尽管他们的设计风格截然不同，但这两位设计师均在经济萧条、损失惨重的战争年代为重启即将关闭的时尚之门作出了极大的贡献。这不仅是服装业的一次转机；更是让人们认识到当代社会的全球时尚亮点，以及推动世界发展的主要力量。



一件精美的低领、露背、无肩带的羊毛蓬裙（系克里斯汀·迪奥1949年“旧世纪”秋冬装系列）

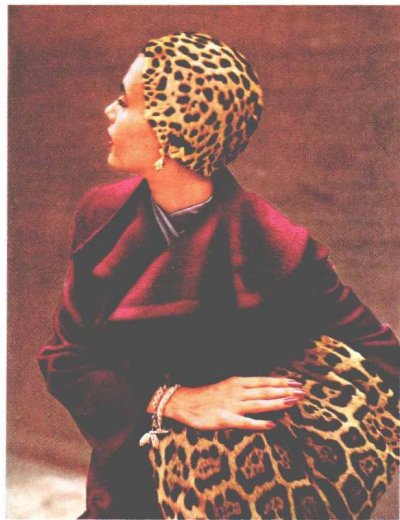
第一章

法国时装业的复兴

The Revival of French Couture

直到第二次世界大战初期，巴黎高级时装联合总会的设计师才在巴黎时尚界占得一席之地。直至1939年，巴黎共有70家高级时装沙龙，其中包括香奈儿、夏帕瑞丽、薇欧奈、德赛、法恩、朗万、勒隆、罗莎、里奇、柏图、皮盖、美国梅因布彻和英国莫利纽克斯等等。这些高级服装沙龙集成了巴黎第八区的、由香榭丽舍大街、乔治五世塑像和蒙田塑像围绕而成的金三角时尚区。

同一时期，在伦敦，有专门为皇室进行服装设计的诺曼·哈特奈尔；在美国，有主要为好莱坞影星设计服装的吉尔伯特·艾德里安和伊迪丝·海德，他们在当



一件奢华典雅的，紫红色高领羊毛外套，搭配颇具焕彩风格的美洲豹纹钟形帽和手提包。此套装源自1949年，由美国服装设计师波林·特莉芝里设计。

时可谓时尚的领航者，风靡全球。无论春夏秋冬，来自美国的记者与购买商纷至沓来，为了能够目睹巴黎服装的隽丽风采，更是为了模仿其设计风格。

第二次世界大战的影响

第二次世界大战的爆发使一切都发生了巨变，它极大地阻碍了巴黎服装业与进口商、美国购买商及新闻界的业务往来。由于德国占领巴黎，导致许多时装店都纷纷倒闭，包括香奈儿和薇欧奈；莫利纽克斯迁至伦敦，梅因布彻移至纽约。纳粹党利用巴黎时装联合会的档案，不允许犹太人从事时装业，于是，德国人就意图将高级服装沙龙迁移到柏林或维也纳。

在英国和美国，政府通过调节用于制造时尚服饰的物资数量和分配方式来应对战时的资源匮乏问题。人造纤维与合成羊毛取代了丝绸和毛织物，由于橡胶供应紧缺，所以拉链改为金属材料，这样，服装就不再需要束腰带或是其他任何固定之物了。

巴黎时装业浴火重生，而巴黎高级时装联合总会却依然深受限制；做一件外套仅可用四米布，做一件女式衬衫仅用一米布，于是，劣质面料被优质面料取而代之。法国造型设计师发现，一顶款式奢华的出口帽一般都是用剩余碎布拼剪而成。

战后，物资依然紧缺，定量配给制依然实行，尤其是英国。而在解放了的巴黎，服装业却很快就恢复了。巴黎女人迫切希望再次穿上漂亮服饰的梦想终得实现；在美国，由于美国时装设计师克莱尔·卡德、诺曼·诺瑞尔、梅因布彻、艾德里安·吉尔伯特、查理·詹姆斯和波林·特莉芝里的成衣服装的问世推动了美国时装业的发展，使之在国际上崭露头角、渐显强大，并开始对法国传统时尚界造成一定的威胁。

迪奥与服装业的回归

在这种社会背景下，克里斯汀·迪奥的“新风貌”蓄势迸发、震撼登场，其款式精致完美，颇具奢华韵味，超越一切现实生活的美丽，瞬间被大众所青睐，也全然超乎了迪奥先生自己的想象；但他的这一举动却是整个社会的一大奇迹，被众人景仰。直到1945年，欧洲人仍认为“魅力”一词的意思是“一致、统一”。单调



1941年战时的一款时尚束身装，其衣服口袋分开（为节省布料），布料为方格粗花呢绒，出自巴黎帕奎因时装店。