

纺织服装高等教育“十三五”部委级规划教材

NJ STEVENSON

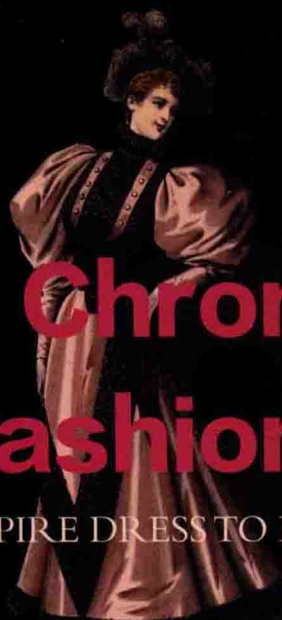
The Chronology of Fashion

FROM EMPIRE DRESS TO ETHICAL DESIGN

西方服装设计简史

[英] N.J.史蒂文森 著

任俊芳 译

东华大学出版社

The Chronology of Fashion

From Empire Dress to Ethical Design

西方服装设计简史

[英] N.J.史蒂文森 著

任俊芳 译

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

西方服装设计简史 / (英) N.J. 史蒂文森; 任俊芳译. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1324-1

I. ①西… II. ①N… ②任… III. ①服装设计—工艺—美术史—研究—西方国家 IV. ①TS941.2-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第301282号

First published in the United Kingdom in 2011 by

A&C Black Publishers Limited

36 Soho Square

London W1D 3QY, UK

© 2011 The Ivy Press Limited

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书简体中文版由 Ivy Press 授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2015-969

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

西方服装设计简史

XIFANG FUZHUANG SHEJI JIANSHI

著 者: [英] N.J. 史蒂文森

译 者: 任俊芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 890 mm × 1240 mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 625千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1324-1

定 价: 88.00元

目录

简介	6		
1800 1837 摄政时期与浪漫主义时期 Regency & Romantic	10	1914 1930 装饰艺术风格与咆哮的20年代 84 Art Deco & the Roaring Twenties	1960 1969 摇摆的60年代 The Swing Sixties 170
1837 1858 维多利亚时代早期 Early Victorian	28	1930 1939 时髦的30年代 The Stylish Thirties 106	1969 1985 华丽摇滚到新浪漫主义的过渡 200 Glam to New Romance
1858 1870 高级时装定制 Haute Couture	44	1939 1947 战争的影响 The Effect of War 126	1985 2020 复古与变革 Reto & Revolution 234
1870 1914 美好年代 The Belle Epoque	62	1947 1960 新风貌 The New Look 144	时间轴 专业术语 274 278

The Chronology of Fashion

From Empire Dress to Ethical Design

西方服装设计简史

[英] N.J.史蒂文森 著

任俊芳 译

东华大学出版社·上海

1800

NJ Stevenson

1870

the chronology of fashion

From Empire Dress to Ethical Design

1980

2020

图书在版编目 (C I P) 数据

西方服装设计简史/ (英) N.J.史蒂文森; 任俊芳译. —上海: 东华大学出版社, 2018.1

ISBN 978-7-5669-1324-1

I. ①西… II. ①N… ②任… III. ①服装设计—工艺—美术史—研究—西方国家 IV. ①TS941.2-091

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第301282号

First published in the United Kingdom in 2011 by

A&C Black Publishers Limited

36 Soho Square

London W1D 3QY, UK

© 2011 The Ivy Press Limited

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the publisher.

本书简体中文版由 Ivy Press 授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2015-969

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

西方服装设计简史

XIFANG FUZHUANG SHEJI JIANSHI

著 者: [英] N.J.史蒂文森

译 者: 任俊芳

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 890 mm × 1240 mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 625千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1324-1

定 价: 88.00元

目录

简介

6

1800
1837

摄政时期与浪漫主义时期
Regency & Romantic

10

1837
1858

维多利亚时代早期
Early Victorian

28

1858
1870

高级时装定制
Haute Couture

44

1870
1914

美好年代
The Belle Epoque

62

1914
1930

装饰艺术风格与咆哮的20年代
Art Deco & the Roaring Twenties

84

1930
1939

时髦的30年代
The Stylish Thirties

106

1939
1947

战争的影响
The Effect of War

126

1947
1960

新风貌
The New Look

144

1960
1969

摇摆的60年代
The Swing Sixties

170

1969
1985

华丽摇滚到新浪漫主义的过渡
Glam to New Romance

200

1985
2020

复古与变革
Reto & Revolution

234

时间轴
专业术语

274
278

简介

“新潮”与“时尚”一向密不可分。时尚的特性在于变幻莫测，因而时尚不会一成不变。然而，回顾服装史，我们不难发现：同样的款式和色彩，一次次回归，卷土重来。这些款式和色彩，经过新的一代代设计师的全新诠释，再次焕发出新的活力。本书不仅回望了服装史，还展望了服装的发展趋势。

随着时间的推移，对于以往的服装风格，我们的看法也逐渐模棱两可。由于一些先入为主的记忆以及影视服装设计师的解读，某一特定时期的服装给我们留下的印象，也会变味儿。我们常用一种风格来描绘一段时期，这段时期权且设为10年。比如，提到迷你裙，绝对抛不开20世纪60年代。可是，裙子的长度缩短到所谓的迷你长度，却整整用了将近5年的时间。一些最初看似大胆又前卫的想法，逐渐融合进日常服饰中，或是一时不被接受遭到遗忘，却在不久后再度出现。《西方服装设计简

选择服装时，人们不仅出于庇护、舒适或得体的考虑。纵观西方服装史上出现的一些标志性物件，如图顶硬礼帽或是蹒跚裙、紧身胸衣或是克里诺林裙撑、超短裙或是比基尼，无不表明服装彰显了人的地位、个性以及偏好。

史》一书阐述了风格的更迭变化，揭露了其中微妙的发展历程。服装行业的发展演变，正折射了时代的变迁，且受其影响匪浅。

服装的发展演变

服装体系的发展历程，也展现了服装体系如何成为流行文化的一部分。19世纪伊始，服装还是精英人士的地位象征，与中世纪开始实行的《禁奢法》（当时，对不同社会阶层的人所穿服装的颜色和材质进行了规定）相去不远。法兰西的皇帝拿破仑·波拿巴获得了伟大的军事成就，而他的妻子约瑟芬，则成为了服装史上的时尚先锋。随着20世纪拉开帷幕，受艺术、音乐、电影和时事的影响，服装转而注重精挑细选。服装的功能不再仅仅是庇护：我们的衣着，体现了个性、财力、个人好恶、学识，以及价值观与抱负。

19世纪60年代，查尔斯·沃斯（Charles Worth）开创了高级时装定制（Haute Couture）的先河。他设法将服装纳入艺术领域，令服装行业名声大噪。高级时装定制从字面上可以理解为“高级制衣”，工匠制作时装礼服时费力不少，让衣服物有所值。直到20世纪中叶，新兴的市场将高级成衣设计师服装引入了时尚体系。如此一来，服装样式不仅能保持时尚感，又可以大批量生产。

而在21世纪，时装设计的概念无人不知，这一概念也得以应用于时尚体系的各个环节。到了2010年，即刻购物体验不仅可以享受到高街价格，还可以享受到经济划算的T台样品的复制品，我们可以从八卦杂志和服装博客上获悉当季的流行趋势，就连出售儿童服装的超市也紧跟流行。

杂志与模特

从好莱坞第一次转动摄影机开始，名人与时尚便密不可分。如今，只需要点击一下鼠标，就能买到明星的同款服装。“快时尚”被痛批为雷同抄袭的祸因，这引发了一些后果：基于技艺的活动等替代品更迭不断、美化或重新设计旧衣服。尽管经济衰退，但是由于新顾客追寻服装这一身份地位的终极象征所带来的附加价值，2010年高级时装定制收入营业额有所提升。时尚早已深入人心，这一点，我们从何说起呢？

服装杂志作为时尚发展史不可或缺的一部分，可谓久经考验的交流平台。从时装杂志*La Belle Assemblée*，到时尚环保杂志《永久宣言》（*Ever Manifesto*），杂志从来都是设计师与大众之间的试金石。前者在摄政时期向绅士们展示时装图样，而后者只在时装秀上或是需要介绍可持续服装时，才会推出免费的纸质版。

杂志必须依靠编辑、造型师、模特和摄影师为读者提供时尚信息，还要将这些信息置于当代的时代精神中。对于美国杂志《时尚》（*Vogue*）的读者而言，看到杂志上最新一期的图片故事详尽介绍的裙子款式，会更希望购买这款裙子。回过头来再看同一期杂志，重看摄影师的风格、色彩运用、化妆和模特照片，有助于我们理解社会历史。

虽然各大时装杂志锁定的目标读者并不相同，却全都打造了服装版块，其市场广阔程度由此可见一斑。无论是在广告、音乐还是电影中，时尚无处不在。20世纪90年代，著名杂志《视觉美国》（*Visionaire*）每期的价格高达295美元，时装市场的饱和致使该杂志成为奢侈品。如今，绝大多数杂志都有了网络版，纸质版相对而言不失为奢侈品。

通过时装杂志回顾过去，杂志内容的不断转变记录了时尚的发展历程。19世纪末20世纪初，爱德华·史泰钦（Edward Steichen）和迈耶男爵（Baron de Meyer）画室肖像的摄影风格在21世纪进一步发展为注重服装艺术价值的社论和广告图片。

艺术与商业之间持续不断的对话多年来一定程度上塑造了时尚。仅仅借助一张照片，时装摄影师就能赋予一件衣服情感、时效性，甚至标志性地位。到了20世纪80年代，造型师成为整个过程的一个环节，不仅在页面中诠释服装，还塑造造型，对诸多参考因素加以整合，这些促成了服装的文化意义。

时尚潮流一旦确立，它便开始不断变化。像少年一般变化无常，才是时尚的常态。时尚依赖推陈出新，旧式风格必须加以改变。对于模特这一时尚风格的另一要素而言，也是如此。20世纪50年代以顶尖模特芭芭拉·戈伦（Barbara Goalen）为代表的盛气凌人、60年代名模崔姬（Twiggy）的那

双眼睛看起来与大家一样吃惊于自己出现在杂志封面上，20世纪90年代凯特·摩丝（Kate Moss）青春洋溢的笑容驱散了超模不可一世的傲慢，她们无一例外把握了所处时代的脉搏。

将服装发展史视为社会历史的航标，有趣的是，下一轮风格变换时时装业需要了解社会。伦理问题和可持续性从20世纪90年代的风行一时，到21世纪最初10年的理所当然，而我们的未来成为可以无止境讨论的话题。

时尚历经了战争和金融危机。时尚就在理想与实用之间波动难定。时尚犹如钟摆，向后摆动重新诠释过去，向前摆动憧憬未来。21世纪，时尚不仅与技术交织，还被赋予全新的时效性。如今，鉴于时尚已将我们涵纳在其故事之中，而且还能用于揭开历史各个时期的面纱，时装博物馆的时装画廊本身已经成为热门景点——这正是本书的要旨所在。

1800
1837

摄政时期与浪漫主义时期

Regency & Romantic

简介

对时尚界来讲，早在1800年之前，19世纪就已经开启。18世纪90年代见证了一场巨变。这场巨变，不仅影响了人们的衣着，还预示着社会、经济和政治方面的主要转变。

法国大革命过后，谁也不希望和贵族风有任何牵扯，政治直接决定了时尚潮流。社会剧变煽动起一股抵制的浪潮，人们开始抵制洛可可宫廷风的假发、刺绣、织锦缎，以及帕尼耶裙撑和紧身胸衣。更为简单的衣着风格为人们所接受。

尽管玛丽·安东尼德（Marie Antoinette）的对手对她的指控不实，但她本人确实率先反抗了旧制度的紧身衣，她私下里颇为青睐简单舒适的衣服。新古典主义对服装的影响与18世纪早期的服装

取得共鸣，源于共和党人后革命时期的品位。

雅克-路易·大卫（Jacques-Louis David, 1748—1825年）在大革命中追随罗伯斯比尔（Robespierre），之后成为国民议会的重要成员。在此期间，大卫负责因抵抗保皇党而牺牲的革命人士的纪念活动。大卫以新古典主义风格著称，他借鉴古典希腊的形象，为共和党人设计了游行所穿的服装。继罗伯斯比尔被送上断头台之后，大卫转而改变了效忠对象。督政府时期，新古典主义与古希腊和古罗马共和国的精华理念密不可分，然而拿破仑欣赏这些风格的启示意义，随后，大卫与拿破仑和约瑟芬交往，为拿破仑大帝塑造了经典的英雄肖像。拿破仑取消了法国大革命时期的平等主义服装，这种服装为响应无套裤汉（Sansculottes，即衣着朴素的无产阶级）而为人们所接纳。拿破仑重新确立的宫廷服饰恢复了华丽的风格。

英国效应

恐怖统治开启之前的那段时期，随着比洛可可宫廷风格更为简化的英国着装风格受到认可，法国的“英国狂”也很常见。部分女性接纳珑格葛袍服（robe à l'anglaise），从男士长大衣中获取灵感的上衣，再配上紧身上衣和半裙组合的裙装，裙子则用有裙裾的马尾衬裙取代帕尼耶裙撑。在后革命时期，与过去决裂，穿的服装不再奢华绚丽，被视为爱国主义。年轻的男士们接纳颇为夸张的英国

随着约瑟芬皇后在时尚界极具影响，她的衣着品位比玛丽·安东尼德更符合人们对法国统治者妻子的期望，她甚至还买下了昔日皇后的珍珠。

英国摄政时期的宫廷服饰比18世纪更为朴素淡雅，这在很大程度上归功于花花公子布鲁梅尔的衣着见解。布鲁梅尔是一名陆军上尉，受他的影响，摄政王原本偏好的奢华风格得以调和。

定制裁剪式样，这种服饰颇受法国花花公子们的青睐。

而在英国国内，女性依旧追随巴黎时尚，截至1800年，帝国式裙装在伦敦的火热程度不亚于英吉利海峡彼岸的法国，就连新古典主义的影响力也不如昔日。随着拿破仑远征埃及，也随着对英国而言东印度公司的重要性不言而喻，一种新的流行趋势——东方风格（Orientalism）转而大受欢迎。

英法两国开战期间，伦敦与巴黎分道扬镳，两国的服装也千差万别，腰线下降至英国的样式。而在1814年，前往巴黎的首批英国游客继本国的服装风格遭受嘲笑之后，很快就继续沿用了法国的服装风格——胸线更高的微喇裙装。

摄政王，即后来的乔治四世，毫不关心当时的政治状况，在民不聊生之际，依然奢靡不堪，大肆挥霍国库。英国工业革命需要廉价劳动力，而且工作环境恶劣。浪漫主义运动也为劳动力资源的困境雪上加霜，其创意方面的贫乏也冲击了服装业，复古风格的礼服和苍白的肤色受到推崇，而男性则留长发，戴休闲飘逸的领巾。

无论在哪个时代，少数人的时尚与日常穿着的服装风格之间都不无差距。比如简·奥斯汀（Jane Austen）曾撰写过英国摄政时期的礼仪，描述了用以维系女性仪容的无檐帽、系带户外软帽、阳伞以及其他配饰。然而时光荏苒，需求更迭，1837年维多利亚时代早期开启。约束呆板的服装风格卷土重来。18世纪初期大胆前卫的服装风格，沦为了插画家凯特·格林威女士（Kate Greenaway）笔下的浪漫主义插画。