

名画时尚考

[日] 深井晃子 著
段书晓 译

从文艺复兴到20世纪

中信出版集团

非外借

名画时尚考

从文艺复兴到 20 世纪

[日] 深井晃子 著

段书晓 译

图书在版编目 (CIP) 数据

名画时尚考 / (日) 深井晃子著 ; 段书晓译. -- 北京 : 中信出版社, 2018.4
ISBN 978-7-5086-8353-9

I. ①名… II. ①深… ②段… III. ①绘画史 - 研究 - 西方国家 IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第278921号

FASHION KARA MEIGA WO YOMU

Copyright © 2009 by Akiko FUKAI

First published in Japan in 2009 by PHP Institute, Inc.

Simplified Chinese translation rights arranged with PHP Institute, Inc.

through Bardon-Chinese Media Agency

Chinese simplified translation copyright © 2018 by Chu Chen Books.

ALL RIGHTS RESERVED.

名画时尚考

著 者 : [日] 深井晃子

译 者 : 段书晓

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者 : 北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

开 本 : 880mm×1240mm 1/32

印 张 : 9.125 字 数 : 154千字

版 次 : 2018年4月第1版

印 次 : 2018年4月第1次印刷

京权图字 : 01-2017-8999

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087号

书 号 : ISBN 978-7-5086-8353-9

定 价 : 88.00元

图书策划 : 楚尘文化

版权所有 · 侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线 : 400-600-8099

投稿邮箱 : author@citicpub.com

楚尘
文化
Chu Chen

北京楚尘文化传媒有限公司 出品

美术史所未曾看见的

最近，扫描技术的发展令人惊叹。前不久，借助于此，列奥纳多·达·芬奇（Leonardo da Vinci, 1452—1519）的名画《最后的晚餐》（*The Last Supper*）中的背景部分得以清晰地突显出来。

众所周知，这幅画被绘制在米兰的圣马利亚德尔格契修道院（Santa Maria delle Grazie）的墙壁上。试想，如果你为了一睹这幅画的真容，专程赶往米兰，挤在长蛇般的队伍里终于站到了它的面前，可惜却根本看不清画面中的远景，这该多么让人遗憾。幸运的是，20世纪90年代，我曾借电视采访的机会，在壁画修复负责人比宁·布兰比拉·巴尔奇隆（Pinin Brambilla Barcilon）女士的解说下，近距离地观看了这幅当时正在被修复的壁画（修复工作从1977年持续到1999年）。尽管如此，壁画背景中到底画了些什么，我还是没能

看清楚。

然而，在凭借最新技术放大的图像里，高精度的扫描技术却捕捉到了隐没于达·芬奇特有晕涂法¹深处的有着蓝色屋顶的教会。

这之前，人们很难看到的画面细节，在扫描技术的帮助下终于清晰地显现出来。隐没之物的真实面貌浮出水面，刷新甚至可能彻底改变了人们一直以来观赏与理解绘画的方式。这份与隐没之物的相遇所带来的惊喜，不仅仅涤清了专家的耳目，也点燃了普通人的好奇心，并给观赏绘画增添了不少乐趣。

为了细心地观察画面中人物所穿戴的服装、装饰品等内容，一直以来，我都尝试着站在服饰史和美术史的交叉点上，去看绘画中被大多数人遗漏的地方。在把某一部分画面当作焦点来关注的同时，我也会探索那里所描绘的东西到底是什么，这样的探索常常给我带来意想不到的有趣信息。

譬如，在卡巴乔（Vittore Carpaccio, 1465—1520）《两位威尼斯女士》（*Two Venetian Ladies*）画中的一处，非常随意地摆放着类似于高齿木屐的卡尔卡尼尼（calcagnini）鞋子，这种鞋在当时的威尼斯曾风靡一时（参见第五章）。而在以自己妻子为模特的《穿和服的女子》（*La Japonaise*）

1 晕涂法，在意大利语中被称作“sfumato”。——译者注（如无特殊说明，以下皆为译者注）

中，莫奈（Claude Monet，1840—1926）描绘了和服，令人惊叹的是他不仅精确地掌握了日本的刺绣技法，甚至还将这一技法的特征巧妙地再现了出来（参见第七章）。在《摆着姿势的女人》（*Les Poseuses*）中，画家修拉（Georges Seurat，1859—1891）似乎有意地描绘了模特们脱在一边的当时流行的内衣、裙撑和束腰衣（参见第八章）。

正是从这种或许应被称作“偷窥”的方法出发，一次又一次地与颇为有趣的事实——画家们惊人的再现能力，以及所描绘之物诉说的真相——相遇。或许有人会说，这不过是注意到了以前没被看到的東西而已。但就算是这样，对我来说，这些细小的发现也着实令我兴奋，简直再没有比这更令人开心的工作了。

不仅如此，这些事实还彰显着比绘画本身更深刻的文化状况与社会背景。我想邀请读者们一起品味正统的美术史所未曾看见的、“从服饰（或者说‘时尚’）角度观看绘画”的乐趣。西洋美术所描绘的时尚在向我们诉说着什么呢？对作品来说具有怎样的意义？正是本书想要讲述的内容。

西洋绘画自文艺复兴以来获得大幅度发展，并于19世纪进入了集大成的阶段。西洋绘画以透视法及写实描绘为特征，这与以平坦线描为中心的日本绘画存在着很大的差异。并且就题材而言，很多西洋作品的创作根基都是距离日本文化相当遥远的、与基督教或希腊神话有关的故事。

其所描绘的风景及人物也同日本的情况相差甚远。尤其对于西洋绘画中所描绘的服装，日本绝大多数的读者肯定都会觉得非常陌生。

在很久很久以前，我们的祖先就开始在洞穴的岩壁上画画。自那时起，人物就屡屡在绘画中被描绘出来，描绘特定人物的肖像画也诞生了。在风俗画里，尽管都是生于某个时代的姓名不详的人物，但当时的世态风景却被活灵活现地描绘了出来。裸体画（nude）这一类型另当别论，画人就要画衣服，因为人总是要在身上披挂些东西的。

遮身蔽体之物，亦即服饰，无论是在洞窟壁画中，还是在中世纪的绘画——宗教画、历史画以及风俗画中，甚或在19世纪后半叶印象派画家的作品中，都清晰地传达了当时人们所置身其中的状况。这样看来，通过作品中所描绘的服饰，我们可以了解很多东西。比如：

1. 与所描绘人物相关的信息：生活的时代、社会地位、家庭状况、性格、喜好
2. 与画家相关的信息：技能、社会地位
3. 服饰流行、时代理想、审美意识
4. 社会结构、产业形态、交易状况

如上所述，从极其个人的层面，如穿着这些服饰的人的

所思所想，到将这些服饰囊括于其中的更大层面的信息，都可以通过对服饰的解读来一探究竟。

到目前为止，围绕画作中所描绘的“人”而展开的研究多种多样，成书成文的也很多。然而一涉及“服装”，大多数研究就突然陷入了沉默。可以说，服装的问题在很大程度上被美术史无视了。

说到底，穿衣的人为了展现自我而精心挑选服装；对于画家来说，精心挑选的服装则可以帮助他们从某个时代固有的，同时也是转瞬即逝的优美中获取灵感，丰富画作的意象，甚至调和画作的色彩搭配。因此，时代的流行服饰被描绘和记录了下来，这一时代的风格的基本特征也就能被捕捉和理解了。

除了像拉斐尔前派¹这种不得不纳入考虑的例外，画中人物所穿着的服装即便不是当时的流行，也多少透露了些作画时代的线索。因此，当成画时间无法确定时，将当时的流行服装作为线索来推断作品的绘制年代也是常有的事。

本书将从作为证言的服装这一视点出发，重新审视文艺复兴以来直至19世纪末的绘画作品。此外，在第九章中，我也会探讨在20世纪上半叶呈现出独特存在意义的时尚画

1 拉斐尔前派 (Pre-Raphaelite Brotherhood), 1848年在英国兴起的美术改革运动, 目的是为了改变当时的艺术潮流, 反对那些在米开朗琪罗和拉斐尔的时代之后偏向于机械论的风格主义画家。

(亦称时装画)。

从艺术这一更加宽泛的概念来说，西洋绘画所一味追求的、将目之所见忠实记录的“写实”，不过是文艺复兴至19世纪这一特定时段内的一种艺术表现形式而已。一旦认识到这一点，多种多样的艺术尝试就喷薄而出。也就在这个时候，作为这一潮流理所当然的归宿，时尚画也摸索着“艺术的”表现形态，并创造出非常辉煌的成果。

旧话重提，本书并不仅仅局限于探讨绘画作品及其所描绘的时尚，更致力于揭示与时尚史紧密相关，并构成了其基础的社会史、政治史、经济史的另一面。服装的历史涵盖了极其广泛的领域，这样一来，致力于将其再现出来的美术就囊括了我们周围所有的现象。

作为一门涵盖广泛的跨学科学问，美术史却遗漏了“时尚”的问题——或者说因为只是美术史中极其微小的一部分，故尚未被顾及。本书正是要以时尚为线索，重新解读美术史。

此外，本书中屡屡出现的“时尚”一词，在服饰流行的意义上，根据具体情况有时被写作英语的“fashion”，有时则被写作法语的“mode”，二者基本上是同义的，这一点需要事先在此予以说明。

观赏绘画的方式多种多样，并不局限于某一种固定的视点。尽管我借助了时尚这一视点，但这样做的目的，说到底还是为了更深入地理解作品，更好地欣赏作品。

3

序言

美术史所未曾看见的

001

第一章

画人、画衣——肖像画与时尚

《蒙娜丽莎》的裙子 / 文艺复兴时期的时尚 / 达·芬奇想要描绘的东西 / 肖像画与被描绘的服装 / 画家最拿手的地方 / 外表的沉寂、内心的洞察——肖像画家安格尔 / 黑衣服的男人们

025

第二章

风俗画的愉悦——生气勃勃的市井众生

从服饰看风俗画 / 复活逝去的时代 / 印刷技术的发展 / 所描绘的服装是真实的吗？ / 风俗画的兴盛 / 华托的衣褶——印象派的先驱 / 白色的奢侈——夏尔丹 / 印象派与新的风俗画——近代社会的表象

057

第三章

画中布

丰饶的布 / 留存的服装 / 被修复的裙子 /
丝织品与文艺复兴 / 托付于画家的技艺的
东西 / 亚麻内衣的奢侈 / 身着内衣的王妃 /
从洛可可到新古典主义——裙子与思想 /
棉花的政治学——英法时尚攻防战 / 羊绒的
流行与衰退、丝绸的复活

089

第四章

应时而异、因人而异的色彩

——时代与色彩

被描绘的服装与色彩 / 异端者的条纹 / 珍
珠耳环 / 维米尔的群青 / 不受欢迎的《巴
黎妇人》 / 化学色彩苯胺蓝 / 雷诺阿的蓝 /
黑衣的流行 / 黑色的严肃与优雅

I2I

第五章

细节在说话

从细节开始 / 威尼斯的时尚 / 对鞋子的偏
执 / 被分割的画 / 印象派的遮阳伞——实
用还是炫耀？ / 19世纪的伞——美丽的
艺术品 / 象征解放的伞

I47

第六章

近代巴黎风景——“看 / 被看”

“巴黎女子”的发明 / 画中的巴黎女子 / 富余与闲暇 / 成衣的诞生与发展 / 高级定制时装店的诞生 / 被消费的时尚 / 艺术与高级定制时装的紧密关系 / 绘画中的高级定制时装

I75

第七章

印象派画家与巴黎时尚

女性杂志的兴盛 / 魅感的时尚版画 / 巴黎与印象派 / 时尚画家雷诺阿 / 雷诺阿的目光 / 女演员

201

第八章

关于紧身胸衣——画中的内衣

隐藏的内部结构 / “蜂腰”女人味 / 被暴露的欲望 / 画中的妓女 / 脱掉的内衣、现实的裸体 / 紧身胸衣消失了吗？

227

第九章

从绘画中消失的时尚——时尚画的诞生

时尚与艺术的新关系 / 狂热的巴黎——俄国芭蕾舞团和
莱昂·巴克斯特 / 表演艺术的先驱 / 被重新定义的艺术
——20 世纪前卫美术 / 共振的艺术——未来派、俄罗
斯先锋派 / 艺术总监——保罗·波列 / 时尚画新的地平
线 / 接下来，走向现代——时尚与艺术的接近

251

尾声

另一个角度的美术史

263

后记

267

作品一览

274

展览会

275

参考文献

第一章

Chapter One

画人、画衣

——肖像画与时尚

《蒙娜丽莎》的裙子

这一章，就从《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)开始吧。

这个世界上，每年有600万人前往位于巴黎的卢浮宫，其中大多数都是在那里观看了《蒙娜丽莎》才尽兴而归的。这样的观看远不能称作“鉴赏”，因为不过就是越过聚集的参观者的头顶，匆匆有内容或无内容地一瞥。

毋庸置疑，这是一幅出色且美丽的肖像。如果知道自己的作品在21世纪的今天能够拥有如此巨大的“超级名声”，不知这幅画的作者列奥纳多·达·芬奇将作何感想。

达·芬奇在意大利的芬奇(Vinci)出生，在法国的昂布瓦斯(Amboise)近郊辞世。其作为画家的才能自不必说，在物理学、数学、天文学等诸多领域他也充分发挥了自己的天才。

时值1503—1505年，佛罗伦萨即将迎来文艺复兴的鼎盛期，《蒙娜丽莎》就在此时此地被绘制了出来。以特定的人物为模特的肖像画在当时是备受喜爱的绘画类型，这幅描绘女性的画，也属于这类肖像画。然而，这幅俘获众人的名作中的那位含着谜之微笑的美人的名字，却一直不为人所知。美丽的她投来的眼神与微笑蛊惑着后人——人们竭力探寻着她的身份，但这至今仍是未解之谜。

她究竟是否在微笑呢？如果在微笑的话，微笑的理由又是什

达·芬奇《蒙娜丽莎》(1503—约1505)

么呢？从很久以前开始，这幅画就摆布、愚弄着观众。超级天才达·芬奇在这幅画中布下的迷局，后世的人们根本无法轻易地解开。

在很多至今为止已被充分研究和议论的问题中，从女模特的服装入手来进行解读的线索很少，这一事实本身也令人感到不可思议。希望大家不要觉得为时已晚，我正是想将女模特的服装作为问题展开思考。

在大多数情况下，服装都清晰地展示了其所属的时代与社会。然而在这幅画中，这一类的线索比较少。画中女性穿着朴素的深色服装，因为这种颜色通常也被当作丧服的颜色，所以人们也推测她可能是位寡妇。然而我们却并不能简单地接受这一看法，因为达·芬奇一直在有意图地并尽可能地“禁锢”着流行的服饰。

说“禁锢”，其实是有原因的。达·芬奇留下了大量的手稿，其中就有像《达·芬奇论绘画》这样的绘画论，记述了其有关服饰的看法。我所说的“禁锢流行”，正是从这里出发