

COSTUME JEWELRY
GLITTER OF A GLORIOUS AGE

时装首饰的美好年代

◎ 丁文萱 著

Costume Jewelry Glitter of a Glorious Age

时装首饰的美好年代

丁文萱 著

图书在版编目(CIP)数据

时装首饰的美好时代 / 丁文萱著. — 北京: 文物

出版社, 2017.8

ISBN 978-7-5010-5166-3

I. ①时… II. ①丁… III. ①首饰—介绍 IV.

① TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 158191 号

时装首饰的美好年代

著 者 / 丁文萱

责任编辑 / 许海意

摄 影 / 蒋丹棘

装帧设计 / 谭德毅

责任印制 / 张道奇

出版发行 / 文物出版社

社 址 / 北京市东直门内北小街 2 号楼

邮政编码 / 100007

网 址 / <http://www.wenwu.com>

邮 箱 / web@wenwu.com

经 销 / 新华书店

制版印刷 / 北京图文天地制版印刷有限公司

开 本 / 787×1092 毫米 1/16

印 张 / 13.25

版 次 / 2017 年 8 月第 1 版

印 次 / 2017 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5010-5166-3

定 价 / 180.00 元

本书版权独家所有, 非经授权, 不得复制翻印

目 录

引 子 / _ 01

第一章 / 摆脱珠宝的束缚：从 Lalique 到
Coco 和 Schiap _ 09

第二章 / 诞生、成长、走向辉煌 _ 49

第三章 / 主要时装首饰品牌介绍 _ 105

参考书目 _ 205

后 记 _ 207

Introduction

引 子

我 20 岁出头时，从邻居伯伯家借到一本书，是德龄女士的《御香缥缈录》。秦瘦鸥先生通俗、生动的译述让我对清朝的“宫闱旧事”，特别是其中有关美容、服饰的内容痴迷不已。我因此常常一个人不辞路途遥远，从城外乘车到故宫，急切地寻找那个时代遗留下来的“蛛丝马迹”，真希望在梳妆台，甚至炕头、角落找到那些璀璨的珠宝！

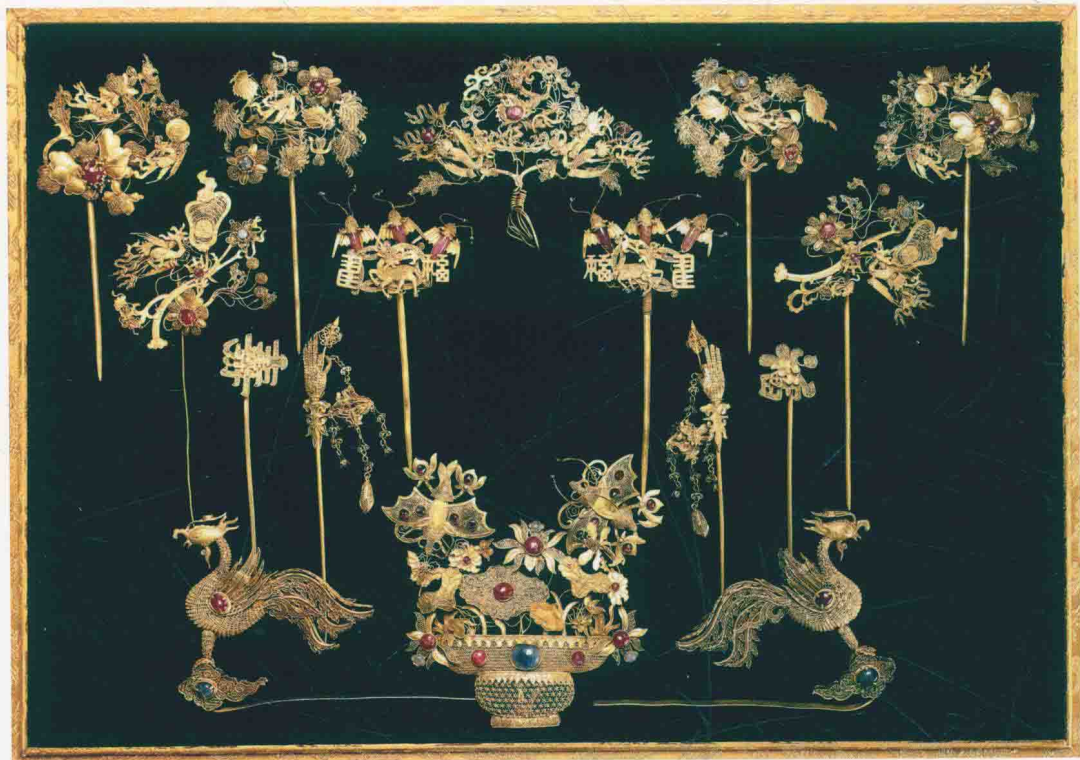
1987 年秋天的一个下午，我随丈夫去拜望王弻、王亚蓉二位先生。他们是纺织考古方面的专家，也是沈从文老先生撰写《中国古代服饰研究》一书的得力助手。离开喧闹的街市拐进北京特有的老胡同，王弻先生的工作室就挤在一个大杂院的角落里。不足

10 平方米的工作室，堆满了书籍、文稿、资料……王先生面庞清癯，身体羸弱，但谈兴甚高。虽然不时流露出对研究条件窘迫的苦恼，但王弻先生的谈话中洋溢着对中国古代服饰工艺的热爱和赞叹。他曾经亲身经历许多重大的考古发掘，讲起每件服饰出土故事所表现出来的那种焦虑、惶恐、兴奋和激动，让我也仿佛身临其境。不一会儿，王亚蓉先生也进来了。她带来了新鲜的话题：故宫博物院招进一批女孩学习刺绣工艺，由王亚蓉先生教她们做一些刺绣小品。说着，她拿出几个手环给我们看。我几乎是惊呆了：精致的小花朵绣在不同颜色底子的环带上，针线细密地变换花瓣的颜色，盘扣连接环

带，看起来非常典雅、精致。这种东方人特有的古韵美感，通过小小的细节，含蓄而清晰地表达出来，真的让我折服！我几乎想立即放弃现有的工作而投身其中。

在看了故宫、定陵的金玉珠翠以后，我期盼着自己也拥有一件小小的首饰。因此，当我得知母亲珍藏着一件祖传的首饰时，我

简直不敢相信自己的耳朵。看着我好奇和兴奋的表情，母亲露出一丝得意，她慢慢地从布包中拿出了这件首饰，摆到了我的面前。这居然是一件羊脂白玉挂坠：它被雕成一朵灵芝，灵芝上有一只可爱的小蝙蝠。在圆润的菌盖背面，丝丝菌褶雕刻得栩栩如生。

图版 001：中国明代金饰一套

后来，我出国了。无论在巴黎还是伦敦、纽约、维多利亚，闲暇之际，我最为流连忘返的就是街头巷尾那些不起眼的古董首饰店了。这些古董首饰打破了我脑海里在中国的经历中得到的金玉珠翠的首饰观念，展现给我的是多样的材料、复杂的工艺、丰富的题材和更为时尚的装饰效果。

中国人对于珍珠一向有“七分珠八分宝”的说法，就是说，珍珠越大越珍贵。因此，当我在一对英国老夫妇的古董首饰店里初识“米珠”时，我都不知道它到底是什么。然而，米珠那脆弱的美和莹润的纯洁让我立即生出怜香惜玉般的怜爱。老人告诉我，这

是维多利亚时代留下的一套米珠首饰，包括项链、胸针和一对耳环，经过百年，仍保留在原配的首饰盒里，十分难得。我后来经过研究得知，米珠是来自东方的一种微小的天然珍珠，直径小于两毫米，重量相当于一颗麦粒的四分之一。这些微小的珍珠常常用白色马尾串起来，在随形的贝壳上构成犹如蕾丝般错综复杂的设计。这套米珠首饰买回来以后，每每看着它们，我脑海里浮现的都是小木屋里，缕缕阳光或昏暗的烛光下，男孩和女孩凭借灵巧的双手和敏锐的双眼，耐心地串插米珠的情形。我也常常想象着，新娘佩戴象征纯洁的米珠首饰时的喜悦心情。

图版 002：中国清代 61 克拉蓝宝石戒指

图版 003：中国清代蝙蝠灵芝玉挂坠

图版 004
米珠项链、耳环、胸针一套

第一次见到祖母绿，是在一个很小的首饰作坊里。进了这里，仿佛回到了两个世纪以前，烛光般的灯光下到处摆满了手工工具。一位操着伦敦腔的老人摘下眼镜，解下围裙，乐哈哈地起身前来与我打招呼，显然他既是工匠又是店主。我问他是否有老首饰，其实，我完全是被橱窗里一枚祖母绿戒指吸引进来的。这枚祖母绿戒指摆在橱窗的显眼位置，它绿幽幽的光芒射进我侧视的眼帘。老人笑着告诉我，最近刚刚收到一枚祖母绿戒指。他从橱窗内拿出这枚戒指，向我介绍说，这是一颗 3.3 克拉的祖母绿戒指，

在这颗祖母绿宝石周围，镶嵌着 14 颗小钻石，根据它的切割及镶嵌方式，应该是上个世纪 20 年代制作的。我用放大镜仔细观看着这颗祖母绿“花园”的秘密。评价宝石的价值，常常以重量、净度、切工、颜色等做标准，然而，对于祖母绿来说，它的美好就在“杂质”之中，法国人将犹如穿行在花草之间、绿茵之上的“杂质”称为 Jardin 的秘密。经过人工加热、油浸，祖母绿固然得到了透明的净度，却失去了它最天然的、独特的纹理和色彩。买下这枚祖母绿戒指以后，我便经常“窥视”它的花园秘密。

图版 005：祖母绿原石

“不爱江山爱美人”的温莎公爵及公爵夫人在首饰方面有着极高的造诣。这种造诣不仅仅来自于温莎公爵皇家的欣赏品位，更多地来自于他们对美的追求。实际上，温莎公爵夫人几乎不佩戴皇室遗留的首饰，而是佩戴那些能彰显时尚、性格并且有情感的首饰。这些首饰，与皇室传统的首饰相比，

“内在价值”大都是比较低的，例如使用半宝石或非宝石；即使使用宝石，也往往是小块的。1987年愚人节的第二天，苏富比在瑞士日内瓦举办了一场温莎公爵夫人首饰拍卖会，人们从中可以饱览温莎公爵夫人那些曾经引领欧美时尚的、光彩夺目的首饰。后来，当我拥有这场拍卖会中温莎公爵夫人佩戴过的珊瑚颈链时，那种满足感、幸福感难以言表！

其实，在街头巷尾的小古董店或小首饰店里，最吸引我的是那些设计新颖、价格低廉的玻璃首饰。这些玻璃首饰往往造型别致，颜色富丽，显示出非常随意、自由的创作风格，而与珠宝首饰相比低廉的

价格，常常深深地吸引着我，令我几乎是毫不犹豫地把它“攫为己有”。每当我晚上回到家中，把这些璀璨的玻璃首饰摊在桌子上仔细欣赏时，都会回想起我20多岁的时候曾经做过的一个梦。梦中，我从楼上走下来，发现地板上零星撒落了一些小首饰。随手捡起一只，粉色的、亮晶晶

图版 006：温莎公爵夫人及佩戴的珊瑚颈链
卡地亚巴黎 1949 年。

的宝石花，当我仔细察看时，原来是粉色玻璃做的，但是小巧精致，叫人爱不释手。我心里一美竟然醒了，原来是空梦一场，懊恼不已。这个梦境是如此地清晰而明确，以至于难以忘记，但我一直不明白，这玻璃首饰到底从何而来，因为在 80 年代以前，我根本没有接触过玻璃首饰，甚至不知道世界上竟然有玻璃做成的首饰！

图版 007：兰花银胸针
施珐琅釉，嵌白铁矿仿钻石，花蕊可活动。
20 世纪 20 年代。

我最初对这些玻璃首饰完全出于好奇和好玩，既没有打算认真收藏或研究它们，也没有把它们当成“首饰”，因为在我的观念之中，“首饰”就是珠宝。然而，随着店逛多了，玻璃首饰看多了，我渐渐发现，有相当一部分老的玻璃首饰做工非常讲究，规矩谨严，甚至采用与钻石镶嵌完全相同的工艺，例如爪嵌。后来，我被告知，这些做工讲究的玻璃首饰大都是 20 世纪四五十年代的作品，它们又被称为“时装首饰”。

由于对珠宝首饰比较了解，我经常在时装首饰中惊讶地发现一些类似的设计。我后来从学习中得知，从 20 世纪 30 到 50 年代，许多时装首饰的设计师最初都是珠宝首饰设计师，他们甚至来自像 Cartier（卡地亚）、Tiffany（蒂芙尼）、Boucheron（宝诗龙）、Van Cleef & Arpels（梵克雅宝）这样的老牌公司。他们往往采用极为明亮的莱茵石仿制钻石和各色宝石，加之非常优异的镀金、镀铑工艺，远远望去，这些时装首饰有时真让人难分真假。他们往往还采用古老的施釉工艺，以增强首饰缤纷的色彩，并配以自由、大胆、浪漫的设计，其美轮美奂的装饰效果就连一般的珠宝首饰也难以匹敌！

图版 008: Boucher 金色首饰一套
镶嵌莱茵石仿钻石、红宝石。
设计专利号 151499, 1948 年。

图版 009: Bouché 琴鸟胸针
镀铑，施红绿釉，镶嵌透明莱茵石
1940 年。

我流连忘返于街头巷尾的那些小首饰店、小古董店的另外一个重要原因是，店主大都是非常平和、耐心的老人，他们往往会详细地讲解每一件我感兴趣的小首饰。在巴黎或伦敦的大牌店，顾客固然可以享受到无微不至的服务，但是更多的是面对“推销员”，很少能遇到像小店主这样经验丰富、知识渊博、对古董首饰满怀喜爱的人士。有些店主甚至会把他们使用、阅读的专业书籍借给我。后来，我也陆续从网上订购有关的书籍。我从未料到，关于“时装首饰”居然出

版了这么多的专业书籍。我也从未料到，在每一件重要的时装首饰设计的后面，居然有这么多大师，居然有这么多故事，时装首饰居然是西方首饰历史中不可逾越的一段！一边看着书，一边看着首饰，我隐隐约约感觉到，每件首饰的工匠和设计师正在默默地与我对话，此时此刻，我的双眼常不觉噙满了泪水。

我把多年来收藏时装首饰的体会和从书籍中得到的知识整理出来，希望与所有爱好首饰的读者分享。

Chapter One
Reinventing Jewelry
From Lalique to Coco and Schiap

第一章

摆脱珠宝的束缚

从 Lalique 到 Coco 和 Schiap

非珍贵材料的使用

时装首饰是一种使用非珍贵材料制作的首饰。虽然非珍贵材料用于首饰制作有着悠久的历史，甚至首饰的历史就是从使用非珍贵材料开始的，但是 20 世纪意义上的现代时装首饰则产生于一个极为看重珠宝首饰的历史环境中，这就需要经过一系列的变革才能使时装首饰从这一环境中脱颖而出。

最直接的变革开始于利用非珍贵材料仿制宝石。1675 年，英国商人 George Ravenscroft（乔治·雷文斯卡）发明了玻璃中融入铅的配方，这种融入铅的玻璃不仅硬到可以切割的程度，而且大大增加了玻璃的清晰度和明亮度，使得玻璃像水晶一样晶莹透彻，因此称为含铅水晶玻璃。

这一发明最终引发了含铅水晶玻璃用于首饰的制作。

然而，真正使首饰所用玻璃获得重大变革的是 Georges Strass（乔治·施特劳斯）。他通过在玻璃中添加铋和铊这一方法增强玻璃的折射率，并相应地改变玻璃的颜色，由此生产的玻璃可以达到与宝石乱真的程度。从 1730 年开始，Georges Strass 又全力研究用玻璃仿制钻石并获得成功。为了纪念他的贡献，这种仿佛莱茵河水晶石的玻璃，虽然在英语中称为 Rhinestone，但在法语等许多欧洲语言中又称为 Strass。Georges Strass 在巴黎开设的玻璃首饰店非常著名，他所研发的仿宝石和仿钻石也深受法国路

图版 010: Eisenberg 挂坠项链及耳夹
 镀铑，爪嵌，莱茵石仿钻石，圆形、泪
 滴状及橄榄状等多种切割。
 1949~1958 年。

易十五朝廷的喜爱，他还因此在 1734 年被任命为国王的首饰师。

1891 年，施华洛世奇发明了一种全新的玻璃切割工艺，首次使用机械而不是像以前那样用人力切割出有光滑切面的玻璃。含铅高达 32% 的玻璃经过新式切割后，所反射光泽无以伦比。这一发明引起了首饰业翻天覆地的变化，莱茵石（玻璃）从此成为时装首饰的基本材料。

莱茵石的优点是显而易见的。首先，与钻石等各种宝石相比它价格非常低廉。其次，由于人工制造，它没有大小和形状的限制。再次，佩戴莱茵石首饰比珠宝首饰更为安全。由于种种优点，到 18 世纪晚期，莱茵石作为首饰的一种基本材料已经被广泛接受。正如美国首饰博物馆创始人 Peter Cristofaro 所说：“钻石是永久的，但莱茵石却是为每个人的。”

莱茵石还赋予了首饰设计师创作更大的自由度，由此促进了首饰技艺的发挥和提高。由于不受成本的限制，并且几乎所有的宝石都可以用莱茵石仿制，首饰设计师们可以在莱茵石上随心所欲地尝试在钻石等珍贵材料上难以想象的切割、镶嵌和搭配方式，从而将设计师的注意力从材料转向设计和创作。这也就意味着，首饰可以从艺术性而不再从所谓的“内在价值”上欣赏。因此，那些体现出高超、新颖技艺水准的玻璃首饰会变得像珠宝首饰一样珍贵。这就不难理解，为什么在 20 世纪初期，高档珠宝首饰商爱丝普蕾会将玻璃首饰与珠宝首饰在伦敦著名的庞德街上同窗共售，首饰广告词也不在意它是高铅玻璃仿制的钻石还是真正的钻石，甚至像卡地亚这样的高档珠宝首饰商那时也会使用高铅玻璃制作首饰。

如果说玻璃在首饰中的使用完全出于对宝石的模仿，那么 19 世纪晚期以来塑料的使用对于首饰来说则不亚于一场革命。赛璐珞塑料（又称假象牙）出现于 1867 年，它是最早具有实际生产意义的塑料。胶木塑料出现于 1907 年，它是一种合成树脂，因为具有优良的化学、机械、物理特性而取代了赛璐珞。20 世纪 20 年代以来，各种合成塑料工艺成熟起来，出现了仿珍珠、琥珀、牛角、象牙、玳瑁、珊瑚等一系列产品，这无疑极大地丰富了首饰材料的选择范围。然而，塑料远不啻一种材料。正如它的名字一样，塑料是一种雕塑材料。无穷的变换赋予了首饰设计师各种造型创作的机会，因此也赋予了塑料首饰以更强的艺术性。

图版 011：Boucher 金色花形手镯及耳夹
塑料仿珍珠、珊瑚。
1955~1960 年。

✿ 塑料根据对热的反应可以分为两类。热塑的，即可塑性可以长期保持的，天然塑料和赛璐珞属于这一类；热固的，即一经成形便不可再塑的，例如胶木塑料。制作塑料首饰时，塑料浇铸成形，然后须由手工完成最后的工艺。

向日本的学习使得在欧洲早已失传的彩釉工艺到 19 世纪晚期再次复兴起来。巴黎重要的首饰商 Boucheron（宝诗龙）使用透明釉工艺设计了一系列奇妙的首饰，这些首饰对于日后的 Art Nouveau（新艺术运动）有着重要的影响，而彩釉工艺也为丰富首饰的表达手段作出了贡献。

✿ 釉与玻璃的基本成分相同，因此有类似的属性。施釉法主要有三种：Cloisonné，即珐琅釉，纹饰由许多金属格组成，每一格使用一种颜色的釉；Plique-à-jour，即透明釉，纹饰下不使用底板因此透明；Champlevé，纹饰刻在金属底板上，然后灌入釉彩。

早在 1656 年，法国人就发明了仿制珍珠的方法。到 20 世纪初期，享有盛誉的“巴黎珍珠”已经达到以假乱真的程度。有一则未经证实的故事可以为此做注脚。20 世纪初的著名歌星和舞星 Gaby Deslys 在邮轮上与作为情人的葡萄牙国王发生了不愉快的争吵。气急败坏的 Gaby Deslys 扯下脖颈上

图版 012：Trifari 百合花胸针
镀铬，镶嵌莱茵石仿钻石，施红、
绿珐琅彩釉，专利号 125422。
1941 年。

的珍珠项链扔到了大海里。后来，为了表示悔意，国王送给了 Gaby Deslys 一套很长的珍珠项链。殊不知，沉睡在大海里的那条项链竟是仿制珍珠！

法国无疑是使用非珍贵材料制作首饰的摇篮。1767 年，巴黎就出现了“假首饰商同业公会”。几年以后，该同业公会的登记会员就达到 314 名。1873 年，法国出现了“假首饰商会”，1926 年还出版了专刊 Parures。法国人将使用非珍贵材料制作的首饰称为“奇异首饰”，准确地表达了这些首饰设计的创造性和材料的多样性。意大利也是使用非珍贵材料制作首饰的重镇。这个在威尼斯有着悠久玻璃艺术传统的国家，随着工业革命的发展，很容易地催生出一批从

图版 013: Vendôme 仿珍珠项链
花形项链扣镶钻、嵌莱茵石仿钻石、祖母绿
1953~1955 年