

BAZAAR

Harper's
 编著/台湾版《Harper's BAZAAR》杂志社

140 Years of
 Fashion Moments

时尚芭莎 百年风华

编著/台湾版《Harper's BAZAAR》杂志社

Harper's
Harper's

140 Years of Fashion Moments

时尚芭莎 百年风华

Harper's
Harper's

中国旅游出版社

Harper's
Harper's

中文繁体版©2007由中国台湾太雅生活馆出版社发行、哈泼时尚Bazaar编辑群著
《时尚芭莎 百年风华》中文简体字版 ©2009 由中国大陆《时尚芭莎》杂志社引进
本书经中国台湾太雅出版有限公司授权, 同意经由中国旅游出版社出版中文简体字版本。非经书面同
意, 不得以任何形式任意重制转载。

繁体版制作团队

总 编 辑 卢淑芬
执行编辑 胡静怡
图片编辑 胡静怡 罗凯音 许慕惠 陈秋婷
国际编辑 李郁淳
美术设计 何雅娟 吴珣祯

FASHION

编辑撰文 卢淑芬 廖秀晖 胡静怡

BEAUTY

编辑撰文 陈娟娟 黄筱婷

LIFE CULTURE

编辑撰文 邱礼颖

编辑制作 华克文化事业股份有限公司

太雅生活馆出版社

总 编 辑 张芳玲
书系主编 张敏慧
企划宣传 李雅铃

图书在版编目(CIP)数据

时尚芭莎 百年风华/哈泼时尚芭莎编辑群编. —北京:
中国旅游出版社, 2009.10
ISBN 978-7-5032-3668-6

I. 芭… II. 哈… III. 服饰—历史—世界 IV.TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第042144号

北京市版权局合同登记号: 图字: 01-2009-1018

书 名 时尚芭莎 百年风华
责任编辑 潘笑竹 陶 然
执行编辑 繖小溪 陈晓华
美术编辑 吴 疆 柴维娜
作 者 哈泼芭莎时尚编辑群
出版发行 中国旅游出版社

(北京建国门内大街甲9号邮编: 100005)

发行部电话 010-85166507/85166517

<http://www.cttp.net.cn> [mail:cttp@ccta.gov.cn](mailto:cttp@ccta.gov.cn)

经 销 全国各地新华书店
印 刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司
版 次 2010年3月第1版 2010年3月第1次印刷
开 本 170毫米×230毫米 1/16
定 价 59.00元

时尚博闻
TRENDS BOOK

北京时尚博闻图书有限公司
<http://www.book.trends.com.cn>

目录

007_ 序 140年的美丽历史 解开完美品位的秘密

014_ 1867-1879 《BAZAAR》开创时尚 风潮的优雅年代

- Maison Worth
- 女性时尚流行的领导者
- 柔软裙撑成为女装时尚潮流趋势
- 自然妆感关键在于维持肌肤白皙
- 缝纫机的发明让服装更精致
- 第一颗钻石的出现引爆寻宝热
- 一句嘲讽的“印象派”
成就新艺术派系
- 大型百货公司逐渐崛起
- 拿破仑皇后成为贵妇典范

020_ 1880 奠定设计师导向时尚的 平实年代

- 纤细型公主式洋装流行仅维持了三年
- 像马腿般矗立身后的硬裙撑
- 抗老面霜、乳液开始受到注意
- 第一批量产腕表的出现
- 对文化新秩序的渴望造就自然主义
- 埃菲尔铁塔打造完成
- 艺术家的缪斯女神——莎拉巴汉特

026_ 1890 启发女性主权意识的年代

- S型马甲曲线成为日后流行基础
- 帽子、蓬蓬袖蔚为风潮
- 男性化Power Dress大流行，
重现女性的社会地位
- 美妆品DIY始祖
- 以自然图腾为灵感的
Art Nouveau珠宝设计
- 后印象派表现主观的内心感受
- 红磨坊带动康康舞流行

032_ 1900 工业崛起、 人才辈出的转变年代

- 法籍设计师Madame Paquin开启
一对一量身订制衣服的服务
- 夸张帽饰成为配饰主流
- 插画家Chourles Gibson以时下流行
创造出Gibson Girls漫画
- 腕表默默发迹
- 好莱坞在洛杉矶扎根
- 新艺术运动开展
- 自信就是当代女性美代表

040_ 1910 女性意识崛起的新时代

- “东方热之祖”——Paul Poiret
- 束腹OUT！挑战宽松剪裁
- 东方艺伎般的柳眉细眉和性感的
朱红小唇正流行
- 腕表成为新兴流行趋势
- 机械美学成为前卫建筑和
装饰工艺的主流
- 组合玩具、积木盛行
- 查理·卓别林的默剧小丑式幽默

048_ 1920 中性风盛行的喧腾时代

- CHANEL王国诞生
- 新一代轻便、年轻化的风潮
- 妆发呈现中性化风格的盛行
- 装饰艺术设计充斥几何形状，
及大胆的对比色彩
- 前卫艺术成为指标
- “装饰艺术风格Art Deco”是建筑
与设计领域的代表
- 新式性感女性形象：苗条身材、
短发、配上黑眼圈般的烟熏妆

056_

1930

回归保守风气的超现实年代

- Elsa Schiaparelli运用鲜艳色彩的
大胆作风，展现超现实主义
- 强调圆润胸部和纤细腰部的设计
- 好莱坞歌舞剧的
女优圆弧扇型立体眼妆
- 腕表的奢华风潮
- 透过艺术宣泄对政治的不满
- 学校和艺术家们
迁往自由的国度——美国
- 以成熟妩媚形象成为新一代偶像
- 总编辑Carmel Snow 开启
- 《BAZZAR》创意纪元

066_

1940

从战争匮乏中 得到创意的新时代

- 美国设计师Claire McCordell
推出轻装便服风格
- 战乱让工作服成为
40年代最普遍的服饰
- 特殊创意裁剪比创意
- 自然美是40年代最红的美妆流行
- 塑胶材质成为饰品的灵感来源
- “抽象表现主义”的艺术风潮
- 女星英格丽·褒曼是美丽象征的代表

076_

1950

战后逐渐复苏的美好年代

- “NEWLOOK”——Christian Dior、
Roger Vivier、Cristobal Balenciaga
- 奢华50蔓延
- 奥黛丽·赫本的美妆、美发风潮
- 童趣、海洋珠宝风潮
- 青少年电影为主轴的年代
- 青少年街头“次文化”风潮
- 好莱坞的巨星魅力发烧

084_

1960

解放自由的变动年代

- 前卫设计师Yves Saint Laurent
- 女性解放！迷你裙风潮
- 模仿明星的美妆主流
- 抽象式的珠宝设计蠢蠢欲动
- 摇滚文化正IN：
披头士、猫王、滚石
- 建筑设计化的美感家饰诞生
- 大胆具创意特色的
好莱坞女明星辈出

092_

1970

颠覆社会主流的叛逆年代

- Vivienne Westwood的新朋克精神
- Dr.Martens马汀鞋，
70年代朋克装扮的另类象征
- 眉与眼线的立体感成为美妆主流
- 石英表摇身成为钟表界主角
- 朋克摇滚乐的音乐主流延续中
- 朗朗上口的“名模Super Model”
——词窜出
- 名模崇拜印象

100_

1980

新冷战时期的夸张流行年代

- 具领导地位的时尚设计师先后窜起
- “Gender Bender”的乔治男孩潮流
- 日本电子表席卷世界
- “Yuppie”（雅痞）族的
中产阶级蓬勃发展
- 个人电脑成为提升“个人生产力”
的重要工具
- 指标性人物：戴安娜王妃

108_ 1990

力求纯粹的极简年代

- 极简剪裁与时尚巨星各据一方
  - 简约却拥有高层次的时尚剪裁
  - 崇尚自然的“裸妆”诞生
  - 复古经典的怀旧珠宝风潮
  - “日本偶像剧”引导流行
  - “超级名模”热
  - 热爱时尚、革新年代的《BAZAAR》
- 总编辑Liz Tilberis

116_ 2000

环保意识高涨的摩登年代

- 设计师鬼才Karl Lagerfeld、Marc Jacobs、Nicolas Ghesquière
- 医学美容与创新抗老成分蓬勃兴起
- M型社会下的新顶级珠宝战局
- 寻求与现实相反的科幻文学热潮
- 每个人、事、物都可能跃进大明星之路
- 名模千金热

进入时尚经典世界

- 128_ BALLY走过百年鞋时尚
- 130_ BENZ女人开的第一辆车
- 132_ BOUCHERON珠宝丰姿 旖旎诱人
- 134_ BURBERRY风衣揭开经典序幕
- 136_ BVLGARI彩宝与古币之美
- 138_ CARTIER美轮美奂的艺术珍藏
- 140_ CHANEL流动的耀眼璀璨
- 142_ COACH跨越时代的拘泥藩篱
- 144_ DIOR马鞍包新经典放送
- 146_ FENDI罗马皮草世家
- 148_ GEORG JENSEN
流转银辉 北欧的骄傲
- 150_ ISSEY MIYAKE
科技服装 建构艺术之美
- 152_ LALIQUE水晶下的晶莹王国
- 154_ LOEWE精致手工的传世经典包款
- 156_ LOUIS VUITTON
写下时尚传奇的行李箱
- 158_ MIKIMOTO来自东方的极致工艺
- 160_ PIAGET腕表奇幻表情
- 162_ PRADA经典包风范再现
- 164_ SWAROVSKI
永恒不灭的耀眼水晶风华
- 166_ TIFFANY&CO.
自然无限创造力
- 168_ VACHERON CONSTANTIN
与时俱进的腕间缪斯
- 170_ VALENTINO
永志人心的性感红裳
- 172_ VERSACE展现奢华的极致创作
- 174_ YVES SAINT LAURENT
打破性别穿着的伟大创作

设计师礼赞

时尚芭莎 百年风华

时尚的推进速度飞快，所以每当谈起“经典”，甚至是百年“经典”时，总是能赢得无数的尊崇。

而《Harper's Bazaar》，全世界第一本创刊的时尚杂志，从1867年起到2007年，我们为她迎接140周年的伟大生日。谈起这件事，我总会十足骄傲地说：“《Harper's Bazaar》140年的历程，其实就等于一部近代的时尚史！”而为了让大家能清楚地理解《Harper's Bazaar》究竟在时尚界中拥有怎样的“经典角色”？究竟她陪伴全球的女性穿越过怎样的时空？在不同年代的时尚潮流中，她扮演着何种推手角色？于是，我们决定要编辑这样一本书，让来不及参与《Harper's Bazaar》140年历程的你，可以轻松成为一个真正懂得时尚脉络的“内行人”。

最后要谢谢辛苦的《BAZAAR》编辑群，是她们在编辑过程中，被我逼着用编月刊的速度编出书的深度，成功完成出版社口中“不可能的任务”；以及品牌好友们的全力支持，要不是她们在我们的要求下，不停地在档案室里翻箱倒柜，也不可能有这样一本书的诞生。

在这个飞快前进的时代里，每天发生的事，快如火车外模糊的景色，能有机会好好“回顾”真是一件美好的事！

身为第一本进入到台湾读者眼界的国际时尚杂志《Harper's Bazaar》的总编辑，我很清楚我该扮演的角色以及任务。《BAZAAR》绝对永远会带给热爱时尚、懂得品味的你最精彩的时尚页面，现在你在《BAZAAR》里所看到的，都将成为未来的经典。

台湾版《BAZAAR》总编辑 卢淑芬

2007年8月11日

没有历史，哪有未来

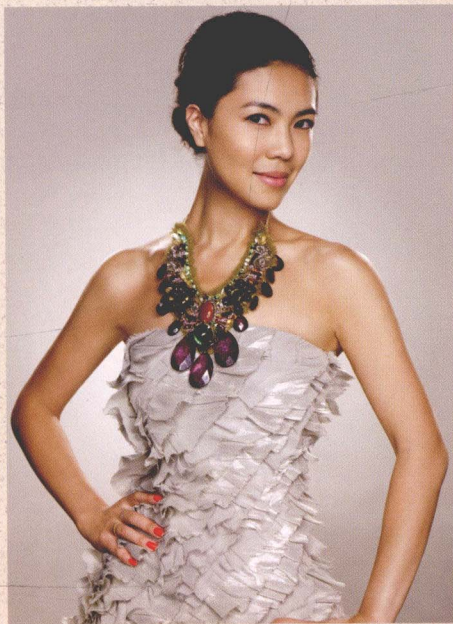
今天，我非常荣幸地为我的台湾同事，宝岛时尚界著名的Florence，台湾版《BAZAAR》总编辑卢淑芬小姐喝彩。你可能不知道，如同身为一个拥有5000年文明历史的中国人的骄傲，每一位曾经为《BAZAAR》——这样一本拥有140多年历史，全球第一本时尚杂志工作过的编辑，都无法不迷恋这个由它记录、由它表现，甚至由它创造时尚世界。

2007年，是《Harper's Bazaar》140年的纪念，全球所有在世的设计大师们，纷纷以不同的方式为它祝贺，我记忆最深的是迪奥的设计师，天才约翰·加里亚诺为我写来的卡片，他说：“但愿我们140岁的时候，还能像她(BAZAAR)一样美丽……”世界上所有最美丽的东西，往往都是最短暂的，如同怦然心动的爱情，如同少女娇嫩的容颜，如同黑夜里灿烂的烟花，那传说中倾国倾城的一笑有谁见过？所以，我们爱芭莎，140年来，至少她，用镜头和纸张，用文字和图像，将瞬间化为永恒，记录下世世代代绝美的风华。

一本时尚杂志到底创造了什么？为什么在二战期间，伟大的英国编辑们，即便用包肉纸也要印刷出传达美好的BAZAAR，给那些即便在炮火间歇中，也要穿上玻璃丝袜传阅《Harper's Bazaar》的年轻女性？每当看到这一段属于BAZAAR的历史，我都感到非常激动，它让我感到，也许只有美，对美的渴望和追求，才是女人永远的快乐和动力。正像淑芬总编辑所说，在这个飞快向前的时代，我们很少有机会回顾过去，然而，当我们重温，由BAZAAR记录的时尚历史的时候，你会惊喜地发现，原来很多美可以永恒，很多来自过去的灵感，正创造着今日时尚和未来。正如血统和文化，我们为过去而骄傲，然而，传承它，将它的永恒美感带给今日中国女性，正是我们《时尚芭莎》杂志美丽的使命。有一位20世纪30年代将迪奥先生推上世界时尚舞台的伟大主编卡米尔·斯诺女士曾经这样定义这本杂志：《Harper's bazaar》always for the well-dressed women with well-dressed mind（《时尚芭莎》永远为拥有盛装头脑的盛装女性而生）。

我喜欢这句充满力量和自信的话，我们《时尚芭莎》的编辑正为这样的中国女性做着这样的一本伟大的杂志。人生很短，美丽有限，然而，正因如此，我们才集结全世界最杰出的团队，去发现美、创造美、记录美，我们不仅致力于让广大中国精英女性充满魅力和品位，更致力于推动中国设计师发展和支持慈善事业，我们希望，在下一个百年的BAZAAR历史上，拥有他们的名字和他们的时代。

再次感谢卢淑芬小姐和台湾《BAZAAR》的编辑们，用中文为广大中国最具品位的女性带来这样一本好书，要知道，你喜爱芭莎，因为你就是那位拥有盛装头脑的盛装女人呀！

《时尚芭莎》主编 苏芒

2009年5月

Edouard Fils imp. Paris

SUPPLEMENT TO HARPER'S BAZAR, 1867

《Harper's Bazaar》
于 1867 年创刊。

序

For The Well-dressed Women with Well-dressed Mind

140年的美丽历史 解开完美品位的秘密

一本时尚杂志，照理说就应该像一个手工艺集市，出售着异国风味，陈列着新鲜美味、精彩与欢乐，正如《Harper's Bazaar》杂志名称的由来。

1867年，《Harper's Bazaar》杂志隆重登场，并喊出了“手工艺集市，对东方国家来说，并不是专卖大鱼大肉、鸡鸭牛羊的传统市场，而是巨大的集市，里面充满丝缎、丝绒、克什米尔的香料、香水和晶亮珠宝等的珍稀玩物”的口号。换句话说，也就是任何能抚慰人心、赏心悦目的东西都在这里堆积如山，令人目不暇接。

而过去的140年来，《Harper's Bazaar》一直是令人惊艳的期刊。

为《Harper's Bazaar》奠定前卫视觉基础的阿列克谢·布鲁·多维奇（Alexey Brodovitch）曾于1934年担任《Harper's Bazaar》的艺术总监，而他的设计理念“让我惊艳！”从一开始就是杂志的发行宗旨。在现在这个讲究全球化的年代，这本杂志更以“名符其实”的编辑方向，成功地打入国际市场。

《Harper's Bazaar》140年的历史革新了女性的生活风格、美丽概念、全球视野，并兼顾享乐与生命的完整性，为穿越不同年代时空的完美品位，留下了精彩的注释。这本杂志所凝聚的力量与动力，就像阿拉伯国家的露天集市里一家家的摊贩一样，运用扉页的流畅性，引出一篇又一篇动人的文章和高雅的图片，“让我惊艳”的图像和精彩的文字，配合得天衣无缝，就像是美学与智慧的丰富盛宴。

《BAZAAR》

随着社会脉动进化

在19世纪，女性刊物旨在提供居家琐事、礼仪指南、卫生观念、衣着品位和仪态举止等资讯，有时甚至是当前热门议题的片面撷取，让女人就算无权参与，也能对时下趋势略知一二。

但创刊时，《Harper's Bazaar》就决定要大显身手。这本杂志的第一篇文章就如此说道：“所有人都认为时尚杂志和文学沾不上边，而我们正努力打破这样的偏见。”

马克·吐温、比彻·斯托夫人（《汤姆叔叔的小屋》作者）和亨利·詹姆斯等人对此也提出反驳呼应，而文章曾见于《Harper's Bazaar》的名家，如劳伦斯、蓝斯顿·休斯（哈林文艺复兴运动提倡者）、女诗人爱狄丝·席薇尔、艾略特、W.H.奥登、伊莎·丹妮森、伍尔芙、詹姆斯·鲍德温（黑人小说家）和路易莎·梅·奥尔柯特（《小妇人》作者），也秉持着女性时尚和生活不见得容于文学性这样的论述，在杂志内提出抗议。

而《Harper's Bazaar》所关心的议题之广、切入点之深，也是前所未见的，像是柯列特描写纳粹占领下的巴黎、卡森·麦卡勒斯用尖锐的笔调写下《伤心咖啡馆之歌》、班杰明·史巴克博士解释了儿童频得感冒的原因，《Harper's Bazaar》的世界从不轻忽或漠视任何议题，更甚于者，它勇于挑战种族歧视、战争、环境，也勇于关怀人性的脆弱。

《BAZAAR》 女权发声

它对女性投票权的关注，并不亚于居家琐事；而它对女性健康的看重，永远置于美丽的提倡之上。身为一份女性刊物，《Harper's Bazaar》为女性寻求定位，也同时为女性读者提供了纯文学和通俗文艺作品。就算没有了精美的图片，《Harper's Bazaar》那涵盖广泛议题和针对时事的内容，也不逊于同期其他刊物。

就这点来说，《Harper's Bazaar》证明了商品的消费与服务，并不与女性的独立思考互相抵触。

《BAZAAR》 视觉魔力

但是，正如《Harper's Bazaar》所传达的集市概念一样，视觉的享受是吸引顾客的首要条件。《Harper's Bazaar》已经在美容、服装、摄影和视觉设计的领域，设立了某种程度的标杆。尽管现今媒体已广泛运用插图、时尚图样、黑白摄影、蜡彩素描和彩色摄影，《Harper's Bazaar》依然以始终如一的精彩图片和令人惊讶的美感，让最专业的读者也不得不甘拜下风。

在罗兰·巴塞的著作《时尚大系统》中，他用如《圣经》般神圣的语气开宗明义地说：“我打开时尚杂志，接着就被《Harper's Bazaar》中图文并茂的内容给深深吸引了。”而我们也是如此。

在《Harper's Bazaar》中，服装从来不只是单纯的物品或目的，而是借着图像表达来传递背后的意图与用心。因此，图像在这本杂志里的地位是无可比拟的。当其他的时尚杂志全仰赖商品与行销的重要性时，《Harper's Bazaar》却知道，虽然牟利通常是企业个体的终极指标，但却不是自身的第一考量。

《BAZAAR》

以画面定义时尚

当摄影师尚莫洛(《Harper's Bazaar》1937年2月号)利用一件Alix(Grès' 又称Madame Grès)洋装将模特儿化身成为戴安娜女神的雕像,他的第一考量并不是市场,而是令人拍案的效果。这位摄影师想到的不只是Alix洋装那源自古典雕像的设计,而是将活生生的模特儿摇身成为雕像的视觉效果。当我们亲眼看见这幅图时,我们必须设想当时的年代背景。

1937年2月号的封面,是一件希腊女神式洋装,杂志里有名摄影师Man Ray为Bergdorf Goodman百货拍的广告;尤金·伯曼(俄国画家)布置与展示了新款布料,乔瑟夫·康威尔(美国著名雕刻家)那个描述一个优雅的女人从缝纫机旁跳起来的雕刻作品,成为当期时尚页面的主题;马丁·慕卡西(匈牙利作家与摄影师)使用了Helena Rubinstein(知名品牌HR)的美容疗程;而另一位戴安娜(Diana Vreeland,《Harper's Bazaar》长期的灵魂人物

和时尚编辑),则写下一长串受到艾莎西亚·帕瑞莉(活跃于20世纪20、30年代的巴黎服装设计)影响而产生的创意点子,她的结尾写道:

“你何不舍弃水桶而改用巨大贝壳来冰镇你的香槟呢?你何不去量贩店买几双苏格兰布面小袜,套在冷饮上就不会在桌面留下水痕呢?”一本杂志里,就包括了这么多的精彩内容!

在1992年1月号的《Harper's Bazaar》,Isaac Mizrahi的粉红色郁金香晚礼服,在摄影师菲利普·狄克森的镜头里缓缓绽放,而那个如梦似幻、无比纯真的模特儿,不正是日后以蛇蝎美人之姿纵横《本能》的莎朗·斯通吗?这个封面为当时的时尚潮流留下了精准的定义影像。

《BAZAAR》

精彩艺术

艺术性,一直是《Harper's Bazaar》摄影作品里最引人入胜之处。

20世纪初拜伦·德·梅尔(Baron de Meyer)的摄影作品,象征了插画和时装图样进化到摄影机对服装之美的瞬间捕捉。在名摄影师比尔·布兰特(Bill Brandt)为超现实主义画家雷内·马格利特拍摄的肖像中,所展现出中产阶级的自豪骄傲和超现实主义代言人身份,已将艺术本质表露无遗。

模特儿身上穿的是20世纪30年代知名设计师Madame Grès的洋装《Harper's Bazaar》1937年2月号, Jean Moran 摄。

Isaac Mizrahi 的
郁金香晚礼服。1992 年
1 月号《Harper's Bazaar》,
Phillip Dixon 摄。

想当然，超现实主义不只占据时尚界，也在20世纪30年代的《Harper's Bazaar》抢占不少版面，而杂志本身俨然也成为超现实主义的创意体现，但这并不表示过去一百多年来，《Harper's Bazaar》只偏好这一种艺术形式。艾特(Erte)那华丽魅惑的风格和亨利·卡蒂埃·布列松(Henri Cartier Bresson)那摄人心魄的摄影作品，一直是《Harper's Bazaar》美学大熔炉的主要成分。

而许多风格含蓄内敛的杰出照片，幕后的推手正是艺术涵养极高的行家。摄影师凯·贝尔(Kay Bell)那描述入浴者寻找肥皂的图片(1951年2月)，正不温不火地捕捉了大卫的经典名画《马利之死》的精髓。而伴随这张图片的，正是一篇既不矫揉造作又平易实用的美容文章“史上最平价的奢华：肥皂一二事”。埃尔温·布卢门菲尔德(Erwin Blumenfeld)那组洋溢浓浓巴洛克风的黑白马甲照片(1939年1月)，同样也是兼具古味与新意的作品。另一幅波丁(Guy Bourdin)的摄影作品(1970年4月)中，他为一件菲利普·卫奈特(Philippe Venet)那袖子化为两扇贝壳的洋装，赋予了希腊女神式的庄严与轻盈。

《BAZAAR》 创意百宝箱

不论是从历史面或创意面而言，《Harper's Bazaar》本身就是一座收藏精彩图片的百宝箱，我们脑海里也马上会浮现马丁·慕卡西或理查德·艾夫登(Richard Avedon)的大名，倒不是因为他们的个人风格十分鲜明，而是他们某种程度的英雄所见略同。

(自左至右)

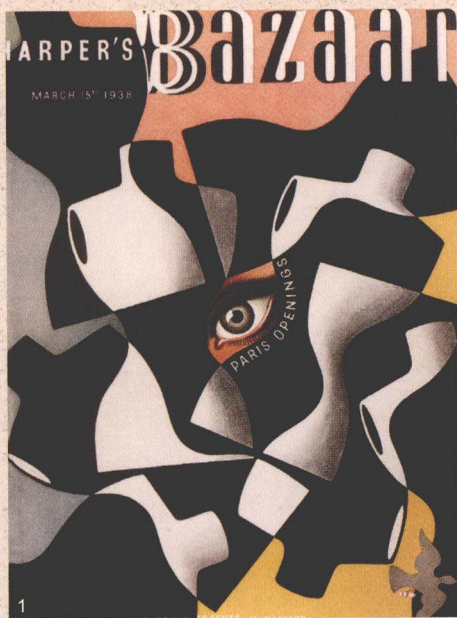
1. 1938年3月号《Harper's Bazaar》封面, Cassandre 绘。

2. Hiro 于1963年12月号

《Harper's Bazaar》中的作品。

3. 在 Alexey Brodovitch 指导下, 当时的摄影师 Richard Avedon 经常大胆裁切自己的作品, 呈现出令人惊讶的视觉感。《Harper's Bazaar》1948年7月封面。

4. 1970年1月号《Harper's Bazaar》封面, Alberto Rizzo 制。

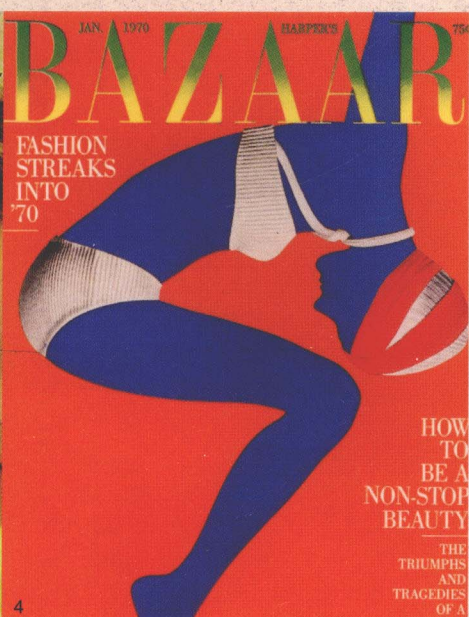
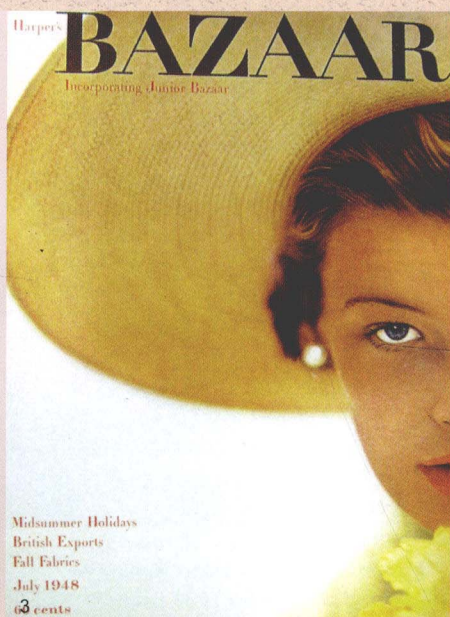

慕卡西那连续跳动的街景和艾夫登著名的“多薇娜与大象”(Dovina with Elephants, 1955年9月), 两者均呈现如出一辙的欢愉与动感。而当希罗(Hiro)于1963年12月号将Harry Winston的红宝石、钻石和动物蹄角摆在一起拍摄时, 我们知道他不但保有自我的原创, 也呼应了艾夫登的野性风格以及慕卡西的现场即兴。《Harper's Bazaar》的前瞻性、动感和与空间的完美融合, 无疑为时尚摄影史写下不凡的一页。

《BAZAAR》 记录当代美丽典型

和所有标榜当代流行文化的杂志一样,《Harper's Bazaar》也极力推崇社会、文化和娱乐界的名人——这个着眼点在总编辑卡梅尔·斯诺(Carmel Snow, 1934-1957)任内特别明显, 其中艺文精英的地位更甚于电影明星之上。

摄影师约翰·恩斯德(John Engstead, 1945年4月)将亨佛利·鲍嘉和洛琳·白考儿拍成一对若即若离的恋人; 塞西尔·比顿(Cecil Beaton, 1956年6月)镜头下握着花朵的玛丽莲·梦露, 看上去带着黛玉葬花的病态凄美, 比顿在本期的开门页就这样描述梦露: “她, 正是这个年代的奇迹, 是《爱丽丝梦游仙境》和哥德风惊悚小说的综合体。也许生在战后时期的她, 正好贴近我们的需求, 因为她完全不带着过往的伤痛回忆。她就像法国作家季洛杜(Ciraudoux)笔下的‘水精灵’(Ondine)一样, 只有15岁, 永远不会衰老、死亡。”而乔治·汉宁金·胡恩(George Hoyningen-Huene)镜头下的凯萨琳·赫本(1940年1月), 呈现出冷静忧郁却又霸气十足的气质。

《BAZAAR》三元素

一开始,《Harper's Bazaar》的发行宗旨便是“时尚、享乐和指南”,而这也成为杂志历史不可或缺的元素。在三者之中,时尚的重要性位居第一。《Harper's Bazaar》证明了服装可以成为美丽画面的推手,它并不是目的,而是创意与视觉涵意背后的丰沛动力,是欲望的催情剂,也是鉴赏与想象力的培养。通过翻阅《Harper's Bazaar》的历史图片,你或许可以略知时装的沿革,但是这本当代最杰出的时尚杂志更重要的指标是,让我们见识到时装结合影像所赋予的视野。

曾担任《Harper's Bazaar》邀稿作家的劳伦斯,有一次读完莎士比亚后曾如此写下他的惊叹:“再平凡的人,都能体会语言的精妙与力度。”我们在看完《Harper's Bazaar》的精美图片以后,很难不对其中文字和视觉所传达的意境、言语无法形容的高雅和锐利精准的思维,而心生相同的惊叹。《Harper's Bazaar》的图片比其他杂志更简洁时髦,文章的概念更单纯直接,文字的叙述和情感更具说服力,而从历来的内容,你也可以得知女性生活、自由、家庭空间的演进。《Harper's Bazaar》蕴涵着无限瑰宝和风采,而我们走进这个五花八门的集市,不是为了血拼,而是寻求无止境的惊喜。

结语

《Harper's Bazaar》的缘起是源自于当时社会的需要,而这样的演进,究竟是因为女性意识的逐渐高涨,还是杂志本身具备的前瞻性呢?但在随后的140年里,《Harper's Bazaar》俨然成为创意的代名词。

《Harper's Bazaar》在不同时代为时尚留下精彩解读,为女性生活找到定位。它不只是一本杂志,更是穿越这140年时尚历史、完美品味与风格的最佳代表。■

1867-1879

《BAZAAR》开创时尚风潮的优雅年代

BACKGROUND 时代背景

◎ 1867年,《Harper's Bazar》这本全球第一本时尚刊物诞生了!

140年前,一开始,它只是包含时尚、礼仪短文、艺术、园艺和其他居家乐趣的周刊(由Mary Louise Booth编辑),后来为了满足大众生活的需要,于是涵盖了比当初更多的内容,内容包括前卫艺术(女人穿的长裤)、经营乡村居家、新港市和罗德岛社交旺季中的最佳礼服,以及脸部表情所传达的艺术,其中甚至还预言20世纪末即将兴起一股每餐均食用红肉的减肥方法。之后从20世纪30年代开始,《Harper's Bazaar》中加一个“A”,强调美国本土的宣示意义,也让《Harper's Bazaar》的独特性变成了现在这本“时尚、享乐和知识之大成”的刊物,更成为了所有想要培养高雅品味的人最需要的重要指引。

◎ 因为第二帝国时期,试图找回拿破仑的荣耀,因此资产阶级和贵族们又过起奢华的宫廷生活,舞会不断,社交生活频繁,各地的妇女都把巴黎名媛当做打扮的学习对象;附庸风雅的有钱人们的沙龙,也成为19世纪艺术家的发源地。

◎ 欧洲各国的殖民魔手伸进了亚洲,中国、东南亚几乎无一幸免,任欧洲各国予取予求;此时的东欧、北欧却开始民族自觉和一连串独立,法国、普鲁士、俄国之间的战争频繁,也导致欧洲人往美洲大陆移民的开端。

◎ 在19世纪60年代间,缝纫机第一次出现在服装工业中;贵妇创造时尚流行的趋势,渐渐演变成高级订制服(Haute Couture)导向,也成为尔后百年的时尚指标;人工染色技术为服装添上浓厚鲜明的色彩;硬布襟里的圆裙逐渐流行;这种技术和改革从此为服装界带来全新革命性的面貌。

1873年刊登在《Harper's Bazaar》中,叙述“扇子风潮”何其大的有趣漫画。

◎ 第一条钉上口袋的牛仔裤在1873年注册了专利。