

街头流行时尚

Overturn
the Fashion

吴妍妍 / 著

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

颠覆时尚

——20世纪街头流行时尚

吴妍妍 / 著

Overturn
the Fashion

颠覆时尚

——20世纪街头流行时尚

百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

颠覆时尚: 20 世纪街头流行时尚 / 吴妍妍著. —
天津: 百花文艺出版社, 2011.3
ISBN 978 - 7 - 5306 - 5848 - 2

I. ①颠… II. ①吴… III. ①服饰 - 文化史 - 世界 -
20 世纪 - 通俗读物 IV. ①TS941 - 091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 025983 号

百花文艺出版社出版发行

地址: 天津市和平区西康路 35 号

邮编: 300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话: (022)23332651 邮购部电话: (022)23332478

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

*

开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 5.75

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1 - 4000 册 定价: 26.00 元

前言

20 世纪年轻人的文化越来越受到人们的重视和关注同时也引起了社会的关注。年轻人的亚文化成为了社会文化的焦点和热点。从 20 世纪四五十年代开始泰迪男孩风尚 (Teddy boys)、摩兹风尚 (Mods)、光头党风尚 (Skinheads)、嬉皮士风尚 (Hippies) 等各种各样的青年亚文化就主宰着欧洲的街头文化。同时,这些街头文化现象也开始反向地影响着主流的时尚界,很多时装设计师从中汲取设计灵感。年轻人的这种“反体制思潮”对传统文化的否定,增强了人们的自我意识,使现代流行更加复杂化。因此,20 世纪的街头流行服饰直接影响了主流服饰的发展。

服装是文化的表征,是社会的镜子,服装流行直接地鲜明地反映着时代精神与风貌。因此政治、经济、文化思

潮的变动、战乱、和平的影响都会及时表现于流行服饰中。美国社会学家布伦伯格(Blumberg)针对服饰的流行的规律提出了“逆上升论”(Bottom-up theory)。他认为现代社会中许多流行是从年轻人、黑人、蓝领阶层以及印第安等“下位文化层”那里兴起的,甚至下位文化层掌握了流行的领导权。上层社会的人们受到这种“反阶级、反传统、反文化”的超越常识的新的流行的冲击,被这种新奇的前卫样式所标志的“年轻”、“新颖”的风格所折服,逐渐承认和接受这种流行。因此服装的流行就形成了自下而上的逆流现象。20世纪中期以后,年轻人的街头服饰在很大程度上影响了现代服装业的流行趋势。

我国改革开放以来,各种从西方传入的亚文化现象已无处不在,但介绍亚文化的著作相对匮乏。本书归纳了20世纪最为流行和最具代表性的街头服饰风格,并追溯了其形成以及发展的过程。以此帮助读者进一步了解各种街头服饰风格的特点。

Contents

目录

- 01.** Western style **西部风尚** / 001
- 02.** Bikers **车手风尚** / 005
- 03.** Hip cats & Hipsters **时髦风尚** / 010
- 04.** Beats / Beatniks / Existentialists
“垮掉派青年”“疲塌派”风格
存在主义风尚 / 016
- 05.** Teddy boys **泰迪男孩风尚** / 026
- 06.** Modernists **现代主义风尚** / 033
- 07.** Folkies **民族乡村主义风尚** / 037
- 08.** Rockabillicies (Rock-a-billy)
山村摇滚、摇摆舞风尚 / 040
- 09.** Coffee-bar cowboys & Ton-up boys
咖啡吧牛仔及暴走少年风格 / 046
- 10.** Mods **摩兹风尚** / 049
- 11.** Rockers **洛可帮风尚** / 058

- 12.** Rude boys & Two-tone
粗鲁男孩风尚 / 066
- 13.** Swinging London & The psychedelics
摇摆伦敦、迷幻音乐风尚 / 071
- 14.** Hippies **嬉皮士风尚 / 078**
- 15.** Greasers **长发飞车族风尚 / 094**
- 16.** Skinheads **光头党、平头少年风尚 / 097**
- 17.** Funk **疯克族风尚 / 105**
- 18.** Glam **华丽摇滚风尚 / 108**
- 19.** Rastafarians **拉斯塔法里风尚 / 112**
- 20.** Skaters **滑板青年风尚 / 117**
- 21.** Punk **朋克风尚 / 121**
- 22.** New Romanticks **新浪漫主义风尚 / 133**
- 23.** Goths **哥特风尚 / 139**
- 24.** Casuals **休闲风尚 / 149**
- 25.** Pervs **恋物癖风尚 / 154**
- 26.** B-boys & flygirls **嘻哈风尚 / 161**
- 27.** Ravers **锐舞风尚 / 166**

1979 年伦敦 Music machine 的现场
歌手的 Western style 造型

西部风尚

Western style

人类从布开始诞生的梦,就是服装。人们对于服装的追求不只体现在高级服装里,在街头服饰中也能找到人们对服装的梦想。这个对于服装梦的追求,可以通过个人的行为来实现,比如为了展现个人的成功可以穿上西装。同样也可以通过大家一起分享的行为来完成,比如与自然融合的嬉皮风格。我们所说的这种西部风尚就属于后者的范畴。实际上这种风格也暗示了人们对于美洲梦的追求。1930 年到 1940 年居住在北美中部城镇的人们开始在街头或者夜晚俱乐部中尝试了一种新的着装风格,这就是西部风格(Western style)。

为什么在这个时期产生了西部风格呢?原因有很多种。第一,

Western style
的典型造型

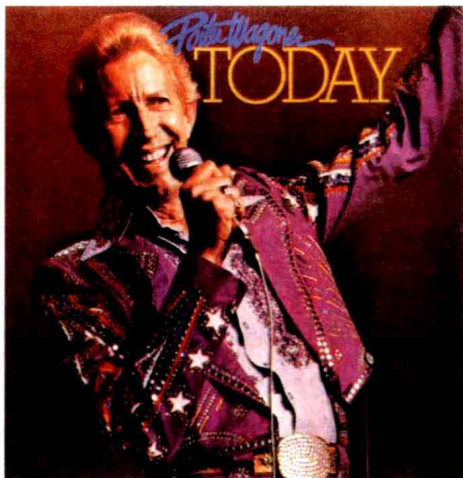

1930—1940 年整个北美地区开始急速地都市化，中西部地区经常发生龙卷风引起的灾害事件，同时还受到世界大战战时体制的影响，使得人们失去了传统田园式的生活方式，逐渐形成了新的都市住民。第二，象征着美国文化的地区开始从东海岸向西部转移。第三，对于当时正处在困难时期的人们来说，西部牛仔在逆境中的坚强意志和决心，鼓舞感染着美国人民。

在 20 世纪 30 年代中期到 40 年代中期，好莱坞制作了大量以歌颂牛仔为主题的影片。在电影中展现了一种特殊的服装装束，音乐界也纷纷效仿，歌手们都效仿牛仔的装扮。歌手帕特瑞克-卡(Patrick Carr)总是穿着西

1954 年 Jim reeves 的 Western style 造型

1979 年 Porter wagoner 的唱片封面 典型的 Western style 造型

部风格的外套、牛仔靴、宽檐的牛仔帽进行演唱。他的这种装束对大众造成了惊人的影响力。一谈到服饰流行，一定与舞台、电影有关。当时在舞台上电影中在表现牛仔装束时，都同样使用靴子、宽檐帽子、带刺绣的衬衣或外套和扣子。这种搭配方式基本是源自美国西南部。很快，这种风格就遍及全美，并逐渐成为了一种亚文化现象。接着从美国传入了英国直至影响到欧洲，直到现在在伦敦街头还能找到这种风格，比如：Cowboy, Cowgril, Classcow。

对于主流文化来说，这种西部风格的亚文化现象有着强烈的影响力和冲击力。1947年 *Sears roebuck* 中登载了带有刺绣，铜质铆钉的红色双排扣劳动布外套的西部风格图片。第二年，用了整整一页的篇幅登载了西部风格装束的图片，那就是使用蓝色斜纹劳动布制作的女裙。无论对于哪个美国青年都合适而且都想要的西部风格服装——用蓝色劳动布制作的裤子。从此以后劳动布裤子就是今天我们说的牛仔裤成为

1986年一些来看伦敦音乐节的歌迷身着 Western style 造型的服装

The BUCKAROO
Another thoroughlybred
winner from the

**GERALD MANLEIGH
RANGE**
The most magnificent
**AUTHENTIC
WESTERN SHIRT**

These money can buy
faultlessly tailored in
luxury-textured two-
tone. Spun Rayon
with silk tassels on
front and back. 6m.
brodered collar. Pie-
cheek in the following
fast colour combina-
tions: Wine / Cream,
Blue / White,
Cream / Nigger, and
Black / White. Size 2nd
rd choice. Sizes 14in.
to 17in.
Plus 1/- p.p.

35/6

WESTERN DENIM JEANS
Finger shrink—distinguished from others
by their unimpeachable look of quality and
style. Size 28in.—34in. waist. **24/11**
Plus 1/- p. and p.

WESTERN CHECK ANKLE SOX
Reinforced with Nylon. Elastic tops. In
all sizes and colours. **6/6**
Plus 1/- p. and p.

GAUCHO BELT Rich, exotic-coloured
embossed Western design. Heavy
Western-embossed buckle. 12in. and
14in. **12/6**
Plus 1/- p. and p.

Said for FREE Complete
Illustrated Catalogue.

GERALD MANLEIGH of OXFORD STREET, Ltd.
England's Favourite American Men'swear Shop
Dept. ME. 87-71, OXFORD ST., LONDON, W.1 Phone GER 8767

C.O.D. Accepted
MONEY BACK
GUARANTEE

1952年的一则 Western style 造型的广告

范思哲 1992 年秋冬时装发布会上一款 Western Style 风格的女装

1993 年让·保罗·戈尔蒂埃在自己的春夏时装发布会上根据 Western Style 造型设计的一款男装

了最普及的街头时尚风格。现在这种服装已经变得非常普通了，使我们忘记了当时是如何革新流行开来的了。非常有意思，经过 50、60、70 年代社会经济模式的变革，使得服装的等级下降 (dressing down) 在中产阶级间十分流行，与此同时乡土西部音乐家们反倒提倡服装的等级上升 (dressing up)。

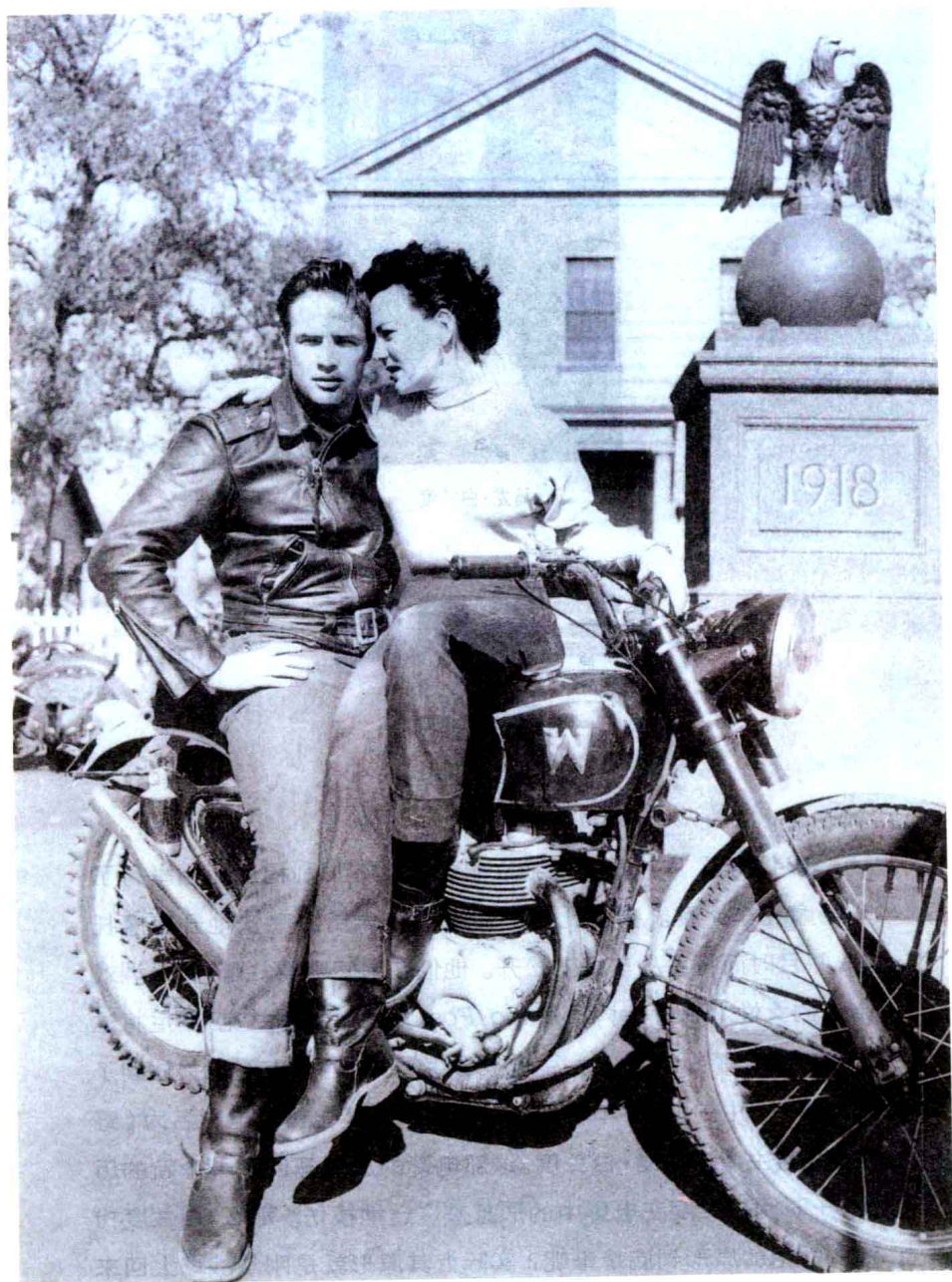

马龙·白兰度

车手风尚

Bikers

1947年7月4日美国独立纪念日，在加利福尼亚州举行了一场摩托车比赛。参加比赛的车手们在大街上飞快地开着摩托车，并且时而将手从车把上松开。他们在酒吧喝得烂醉，并且调戏街上的女性。*Saturday Evening Post* 报的记者弗兰克·罗尼将这次事件登在了报纸上。之后，电影制片人斯坦利·克雷玛关注到了这一事件，并在1954年将这个故事改编成了电影。电影名为《野小子》其主演是马龙·白兰度，这部电影的放映开创了一个新的历史，一时间白兰度在电影中的形象被广泛地模仿。那么，白兰度扮演的乔尼的原形到底是谁呢？实际上其原形就是刚从战场上回来的士兵们。战后，这些退役的士兵们很努力地逐渐适应和平年代的

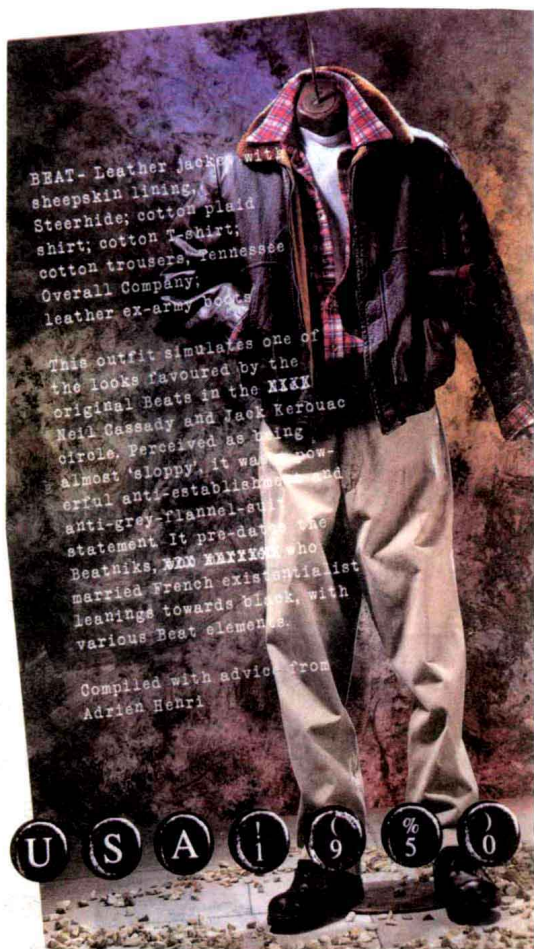

1985年 Mick Farre 写的 *The Black Leather Jacket* 书中的插图

和急剧变化的社会。当时电视媒体以及广告业也一直在宣传一种标准的美国家庭模式，即标准的西装、标准的发型、标准的住宅，以及要拥有车子、孩子，甚至狗才算得上是完美标准的美式家庭。这样的标准对于普通人来讲是很容易理解的，但对于这些经过了战争并从死亡边缘回来的士兵来讲，适应这种毫无刺激的安静平和的生活似乎不是件易事。麦克·法雷说：“对于那些从欧洲及太平洋战场死里逃生回来的男人们来讲，在超市里搬运货物是非常没意思的事。”所以，他们中的很多人就用摩托车代替了飞机，以此寻求刺激以代替以往生活方式相

接近的感觉。在战后很快形成了反对新美国文化的摩托车车手集团，他们经常在一起酗酒和赛车。白兰度饰演的角色就是他们的典型代表。因此这部电影在当时获得了极大的成功。

电影的成功实际上也离不开白兰度在影片里的装束，这种装束是对劳动阶级典型形象的反映。虽然劳动阶层也开始向讲究穿着的方向发展，并且开始模仿上流社会的着装习惯，但是车手装

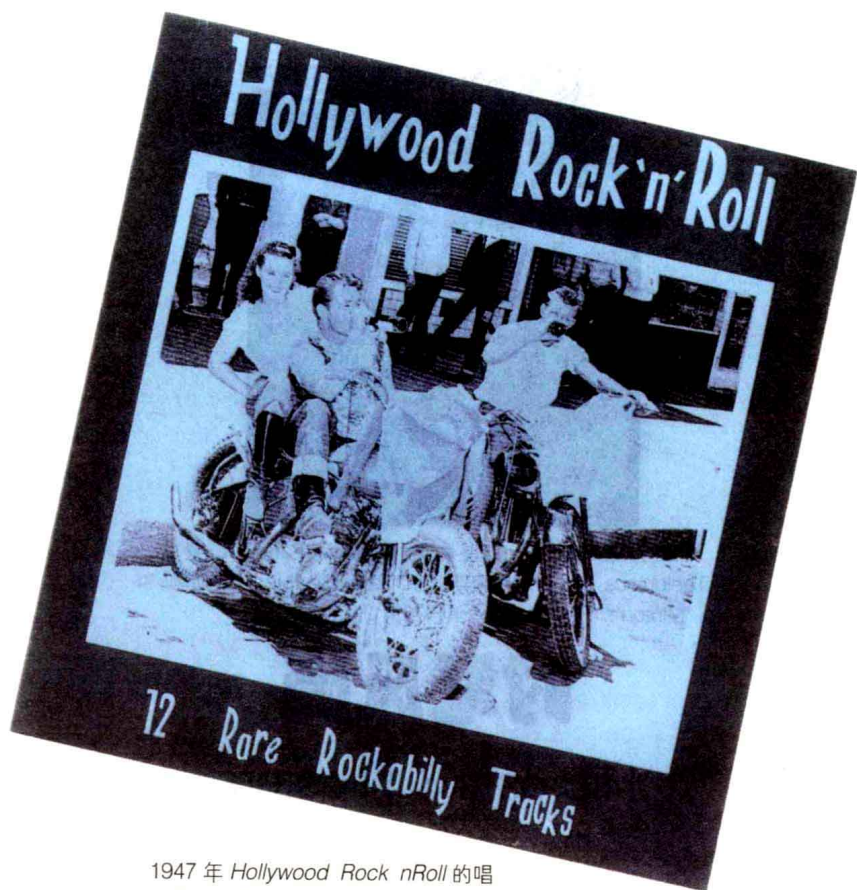
20 世纪 50 年代美国 Bikers 造型

Bikers 风格的皮夹克

束却是特例。这种车手装束一反传统讲究的着装习惯，代替它的是反社会传统习俗，反流行性的劳动阶级装束。追求着装的美感不是他们的作风，为了表现在街头非常与众不同的视觉效果，反而喜欢穿着粗糙且破烂不堪的衣服。当然，战争也对这种风格的形成起着至关重要的作用。在“二战”期间，黑色皮衣曾是军人穿的服装，由于车手一族大多是退役军人所以仍然喜欢穿这种皮衣。但是，由于这些人非常不适应新的社会环境，所以爱穿破旧而且沾满污渍的皮衣，并以此来表现对传统“英雄主义精神”的不屑。由于他们已经不适应这个社会了，所以变得叛逆而且无视法律逐渐变成了社会上的流氓无赖，变成了远离社会中心文化的局外人。20 世纪 40 年代后期开始到 50 年代初期，这种车手风格的亚文化群逐渐脱离了被社会所接受的轨道。像牛仔风格这样的亚文化群虽然不能说他们想进入到社会的中心层面，但他们是非常希望能有与主流社会人们相同的生

1947 年 *Hollywood Rock nRoll* 的唱片封面其中有摩托车的照片

活方式。但对于车手一族来说全然没有这种欲望。

实际上这种亚文化产生了影响历史轨迹的效果。高级时装界甚至接受了这种穿黑色皮衣的街头风格。车手风格在当时任何一种文化形式都富戏剧化和强烈的街头氛围,同时渗透到了其他的领域,比如流行音乐界。

20 世纪 50 年代 查理·帕克 (Charlie Parker)、蒙克 (Thelonious Monk)、格莱斯匹 (Dizzy Gillespie) 在哈雷姆的 "Minton's Play House" 俱乐部门口的合影

时髦风尚

Hip cats & Hipsters

音乐风格如果变了,时尚风格也会跟着变。20 世纪 30 年代后期开始到 40 年代初期,非常流行而且出现了很多有名的爵士乐队,这些爵士音乐家在表演时都穿着双排扣西装戴着礼帽,演奏着摇摆音乐 (Swing),而人们伴着这种音乐尽情地跳着摇摆舞 (Jive)。他们的装束足以反映出当时他们的舞台就是奢华的夜生活。

战后,从 40 年代末开始出现了一种新的音乐形式。这种音乐被称之为比博普(Bebop)是指一种具有复杂节律与和声的爵士音乐。这种新的音乐形式最早出现在了纽约的一些很小的爵士乐俱乐部。比如:哈雷姆的 "Minton's Play House" (据说这里是比博