

纺织高等教育“十五”部委级规划教材

时装评论教程

COURSE IN FASHION COMMENTS

包铭新 马妮 于颖 编著

东华大学出版社

纺织高等教育“十五”部委级规划教材

时装评论教程

包铭新 马 妮 于 颖 编著

 东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

时装评论教程/包铭新编. —上海:东华大学出版社,
2005.12

ISBN 7-81038-996-3

I. 时... II. 包... III. 服装—历史—世界—高等
学校—教材 IV. TS941-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 132089 号

责任编辑 张 煜

封面设计 林 钢

时装评论教程

包铭新 马 妮 于 颖 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号

邮政编码:200051 电话:(021)62193056

新华书店上海发行所发行 句容排印厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:12.75 字数:320 千字

2005 年 12 月第 1 版 2005 年 12 月第 1 次印刷

印数:0001~5000

ISBN 7-81038-996-3/Z · 51

定价:32.00 元

前 言

.....

为了加快中国教育的国际化进程,促进中国教育的全面发展,教育部在狠抓教育改革的同时,制定了“十五”国家级教材规划。受教育部的委托,全国纺织教育学会组织纺织工程、服装设计与工程两个专业教学指导委员会编写了国家级高等教材 18 种,部委级高等规划教材 48 种。

两个专业教学指导委员会根据教育部的专业教学改革方案,组织了具有丰富教学经验和有一定权威的教师编写了国家级和部委级规划教材,供各学校采用。

本套教材自成体系,在编写上有所突有所创新,体现了教材的先进性、前瞻性、通用性和实用性,对新一轮教材建设起到了极大的推进作用。

时装评论是对服饰文化的一种记载。它记录了各个特定时期、社会具有代表意义的一类人的审美价值取向。成为近年来一种独特的文化产品和文化现象。它是丰富、直接和鲜活的,在理论上和实践上都具备作为独立研究对象的价值和可能性,是后人研究现代中国服饰史的重要资料。

《时装评论教程》一书可作为时装流行事业的专业人员,特别是时尚媒体和流行服饰策划和推广人员的专业指南;同时也是服装相关专业院校的课程教材或教学参考用书;也可以是于流行趋势有兴趣的时装爱好者的读物。

本书主要包括以下内容:

1. 中西时装评论的源流,及其比较分析;
2. 时装评论的本质特征和覆盖的内容范围;
3. 时装评论的相关种类、媒体和写手群体;

4. 时装评论写作的教程和技法。

全国纺织教育学会教材编辑出版部

2003 年 10 月

目录

.....

1. 概述	1
1) 现状点评	1
2) 讨论概念	4
2. 历史回顾	7
1) 溯源探流	7
2) 西风东渐	9
3) 时装与革命	13
4) 复兴时尚	15
5) 迅速扩展	20
3. 剖析特征	21
1) 本质特征	21
2) 自由随意	23
3) 圈定潮流	26
4) 名利战场	29
5) 内核理性	31

4. 内容范围	35
1) 时尚万象	35
2) 物的时尚	36
3) 人的时尚	39
4) 时尚事件	48
5) 时尚现象	58
6) 时尚资讯	65
7) 服装行业	71
5. 分门别类	76
1) 分类方法	76
2) 述评类	77
3) 报道类	79
4) 指导类	88
6. 承载媒体	92
1) 登陆区域	92
2) 媒体化生存	93
3) 报刊和时尚评论	93
4) 时装报刊和时装评论	115
5) 电视和时装评论	116
6) 电台广播和时装评论	117
7) 网络和时装评论	117
7. 形式装备	120
1) 栏目的故事	120
2) 形式与载体	123
3) 读图时代	125

8. 作者群体	129
1) 导论	129
2) 高校师生	130
3) 业内人士	134
4) 媒体写手	136
5) 文人写手	140
6) 笔名	141
9. 文字游戏	143
1) 导言	143
2) 语汇	144
3) 标题	149
4) 文风	153
5) 体裁	162
10. 教你写作	163
11. 结语	173
附录一:近代时装报刊的分类及索引	175
附录二:世界著名的时装报刊及其出版概况	178
附录三:各国(地区)主要城市时装报刊的数量统计	182
附录四:世界主要时装报刊	183
参考文献	195

1. 概述

.....

1) 现状点评

时装评论在今天算得上是个很“热”的行当,芸芸众生中有不少是它的受众。

但它的加热过程却并不太长。20 世纪 80 年代初,改革使中国人的服饰观念逐渐开放起来,报章杂志上也出现了一些关于衣着打扮的杂谈类文章。此风一发便不可收拾。随着生活水平的提高和国际间往来的日益密切,大众对于时装的兴趣越来越高。不管是介绍国外新潮,评说风格,还是抒发内心感受,所有关于时装的文章在一夜之间变成了媒体的宠儿。人们于是把各种各样的涉及时装的文字都归为一类,用一个颇为顺口但却不堪精确的称谓——“时装评论”来指称它们。

大众喜闻乐见,媒体乐于发表,撰稿人更是很高兴地发现了一个写作的新天地。二十余年来数不胜数的时装评论从各个角落冒出来,不但在时尚圈中指点江山,激扬文字,而且在经济文化以及社会生活等各个方面都产生了一定的影响。它并没有获得过刻意的关注和扶持,却显示出蓬勃的生命力,热热闹闹地发展起来,成为近年来一种独特的文化产品和文化现象。正因为这样,无论在理论上还是在实践上,时装评论就都具备作为独立研究对象的价值和可能性。

作为中国时装评论最早的创作群体,时装界的专业人士最有资格做这项工作,他们也早就在试着为中国时装评论建立理论和实际操作框架。如果把

1987年《上海时装报》发表的题为《中国需要时装评论》的署名文装作为开端的话,1997年10月底中国服装设计师协会在北京举办的“第一届高级时装评论员研修班”就可算是这项工作的一个里程碑了。这个班的招生对象主要是京沪等大城市的记者编辑。显然,主办者意在把时装评论最主要的撰稿人和发表渠道纳入某种相对较为专业的轨道。与此同时,一些服装教育界的学者纷纷也都撰文,对时装评论本身的存在状态和发展道路提出了一些理论性思考。研究工作由此展开,一些高校还开设了专业的时装评论课。

由于国内迄今为止还没有任何系统地研究时装评论的专业书籍,本书将试图从对象、特性、内容、作者和载体等方面入手,辅之以大量的个案分析,把时装评论内在的规律性,填补认识上的空白,并为促使它今后更加有序地发展做一些有益的工作。

附文:

关注产业经济的服装评论

付 勇

中国服装新闻的发展应该是与中国服装产业发展同步前进,互为依仗的。在“毛”与“皮”的关系中,中国服装新闻业前景广阔,但任务也很重,它和服装产业一样面临着裂变与阵痛。自然,作为其中的一分子,服装评论和服装评论员远未达到成熟阶段,离理想的“标准”相差甚远。我们应清醒地认识到这一现实,相信这也是(中国服装新闻论坛)创办的初衷之一吧。

从新闻评论到服装评论

新闻评论有四大作用:解惑、示趋、表态、务虚。世纪之交,我国的新闻事业面临着挑战:——我国经济体制改革的深化和政治体制改革的兴起,新闻报道怎样适应这个形势?

——我国实行对内搞活、对外开放政策,新闻传播怎样适应这个要求?

——世界新技术革浪潮的冲击,WTO的加入,既是机会,也是挑战,新闻报道怎样迎接这个挑战?

.....

服装评论的定位

新闻传播和评论上,就如同在学习一门应用性、交叉型学科。它要求从事服装评论的人员所应具备的素质要涉及到人类史、经济史、政治史、哲学史、服装史、服装设计学、服装心理学、工商企业管理、市场营销学、公共关系学、社会学、伦理学等各个方面。

总之,笔者认为,根据“新闻评论的价值在于社会的需要,得出结论:当前

中国服装业发展对服装新闻的需求,总结为二:时尚风格与流行情报(信息)的传播、服装经济产业发展报道与评述。

就目前而言,国内从事服装报道的媒体和记者,以上述的前者居多。当然,在服饰文化普及方面有着卓有成效的工作业绩。尤其是这一点正好和大多数同行记者们对国外媒体的地位和工作方向的认识有关:在国外,有一批具有国际影响力的时装传播,如《VOGUE》(美、英、法、意)、《W. W. D》(美国女装日报)、《ELLE》(法)等权威性时装媒体。法国的《纺织周刊》也是一本专业性较强的刊物,很重视预测趋势,它每次推出的国际时装设计师排行榜都很有权威性。当然还有著名的 FASHION TV 电视台,以滚动播出纯粹时装发布和动态展示为特色。

但笔者认为,国外服装新闻发展到今天,同样也是和其服装产业发展并生的,在“皮”与“毛”的关系中,经过西方发达国家高度发达的经济体系运行后,服装评论更多的表现在服饰文化的传播与评论。而对于目前的中国服装业来说,其发展的阶段性的本质区别决定了它对服装新闻和服装评论的需求是不一样的。在服饰文化上,它需要新闻传媒配合的多为传播和报道,归纳总结和推广,但更为重要的是在服装产业经济体系的各个部门上,都需要得到服装评论的“强有力的”、“毫不留情的”、“批评式的”、“真诚的”支持。

笔者一直认为,中国现代服装产业发展历史短、起点不高、加上行业特性对从业人员素质要求不高,只限制在“劳动密集型”和“熟练操作”上,更主要的是,行业特性决定了民营经济或者说私有经济占主导地位,经营者的素质在“以人为本”的新经济时代成为行业企业发展的“瓶颈”,等等众多因素显示——“关注产业经济的服装评论和服装评论员应该成为当前我们工作的中心和重点。”

所以,服装评论的功能除了:新闻传播、普及教育、文化娱乐和信息服务之外,还应该加上科学建议、舆论引导、适度总结、警示提醒。

服装评论的发展方向

——服装潮流的本土化操作

对于当前形势下的中国服装业,最需要的是对产业经济发展有指导和监督、建议等作用的评论。

——服装评论存在的不足

必须看到,国内相当一部分的服装评论员的专业素质并不是很高,纯服装专业出身的服装评论员很少,兼具新闻专业和服装专业的复合型人才更少;尤其应该指出的是,国内的服装评论存在着一种不容忽视的浮躁心态。

——服装评论的发展方向

1. 定位准确——如,《W. W. 》只针对女性,《DNR》只发布男装信息,《AP-

PAREL INDUSTRY》则只针对服装工业部门。服装评论的消息和文章,专业性极强,文字戒忌抽象、飘渺,使读者不得要领,走向误区。

2. 服装产业特色鲜明——21世纪中国服装产业的格局和特色决定了它的新闻需求,服装评论应具有鲜明的产业特色,同时服装产业本身特有的文化性、社会性和日益凸显的高科技色彩,对服装评论提出了更高的要求——是一门交叉学科、边缘学科。

3. 形式多样化——究竟怎样才能写好服装评论?笔者认为,写服装评论应具备这样多样性的特点:广(笔触涉及服装全领域)、博(知识面宽)、实(落到实处,有针对性——肯定与发扬,否定与批评——有的放矢,针砭时弊)、专(具备精深专业的素质)、巧(写法不拘一格,风格流派多变,尤其要有时尚性)

——服装评论员评价标准应制定新规则:评价标准包括数量、质量(包括社会影响、传播力度、立场观点、公众反应)

——《服装时报》2000年10月21日(宁波国际服装节会刊第5期)

2) 探论概念

虽然研究的工作已经开始着手,但时装评论对我们来说,却还是个“熟悉的陌生人”面目不甚清晰。究竟什么是时装评论,它应该是时装以及严格与时装有关的事物和现象;也有人认为,所有涉及时装和时尚的文字,都可以算是时装评论。有人强调时装评论必须具有内在的质疑精神或是某种独创性的观点,有人则坚持不含质疑性的文字同样也是时装评论的一种。

出发点的不同往往会导致观点的差异。有关时装评论定义的种种争论其实并没有什么绝对的意义。其区别主要是在于研究对象的选区和界定。通常认为时装评论有两种不同的范畴:狭义的和广义的。狭义的时装评论是指大众传媒发表的关于时装,包括面料、款式、色彩、图案纹样、制作工艺、品牌,还有时装搭配、设计师、流行趋势、生产销售、行业新闻等种种问题的见解和观点。广义的时装评论这除了狭义的内容以外,还包括对于服饰、妆扮以及各种与时装相关时尚生活的看法和意见,可以是在大众传媒发表的,也可以是以单独集结出版或以其他方式发表的散文、报道、评论、杂谈等各种文字。

本书把这两种范畴综合起来考察,将时装评论定义为在大众传媒上发表的、针对时装以及与之相关的各种人物、事物、现象的评论性、介绍性、描述性的文章、节目和图片说明的总称。这一定义的依据主要来自与时装评论现实状况——在内容和形式的界定上尽量地做到兼容并蓄,非常宽泛。同时,因为绝大多数的文章都刊登在大众传媒上,所以将它的载体严格地划定为大众传媒。这也是为了把更学术性和技术性的文章排除在外。

附文:

“江湖”之外

李超德

在服装周刊创刊时,我写了一篇《奢谈大师》的稿子,听说在业界引起了讨论,可能正因为如此,在服装周刊一年生日的时候,他们又找到了我。而我这次却想讲讲“江湖”之外的事。

偶然的机会,看见江苏宜兴一位不大知名的老画家张志安在其画上有一题跋:“本无鲲鹏志,何处不悠然”,猛然间好似找到了知音一般。前不久在一大型画展上,遇见一熟悉的记者,她非常惊奇地问道。“李老师您原来也是画家?”其实我是拿起了久违的画笔回归到了本我,画了一幅六尺宽的长条型人物立轴参加展览,图中人物为古代高士四人,背有一棵老松,并题有“憔悴天涯,故人相遇情如故”,喻意老友虽天各一方仍情意浓浓之心境。回归传统意境似乎成了我近年来的心灵归宿。

原以为,时尚界有此心境之人不多,仅有包铭新老师等少数几人真有此雅兴。包老师走在时尚边缘的超然态度,已使人佩服得五体投地。不想近来与几位老友稍加沟通,居然全数陶醉于传统的人文情怀之中。

唐炜曾几何时,是时尚界风头劲健的名师,由于不谙世事与“金顶”奖擦肩而过,就此退出服装圈,沉寂多年。新近去常州专访,他那数百平方米的工作室中俨然是一座工艺美术博物馆。唐炜穿一身红衣,脚套布鞋,如数家珍般,一件件将收藏的当代工艺美术大师之陶瓷、紫砂伤口介绍给我。可谓藏品丰富,品质高档。唐炜除了足不出户在家把玩这些珍玩外,还经营一家颇具规模的盛唐创意工作室。多数客户是冲着他的名气自己找上门来,而且多不还价。生意上的赢利又被他投入到当代名师工艺美术作品的收藏上。唐炜常挂在嘴边的一句话颇耐人寻味:“时尚圈太功利、太浮躁了,我是淡出江湖”,“还是搞搞这些东西是真的。”

王新元自从北京迁居上海,京城时尚圈已经基本不见其踪影。他每日除公司的日常事务外,打打高尔夫、打打牌。再就是每日苦练书法,韬光养晦。新元和我不一样,他是有鸿鹄之志的,然而终究不能拗过市俗的潜规则,只能空有一腔《把服装看了》的壮烈豪情。说到新元,有编辑约我写一篇评王新元的文章,苦思数月,无从下笔。一是新元的走向现在给予判断为时尚早;二是我俩二十多年的同学关系,担心为友情而惑,进而丧失评论文章的批判性和理性思辩。新元练书法已经到了入迷的境地,他遍访江、浙、沪的书法名家,讨教书艺。走进他位于上海虹桥虹许路的办公室,大班台已经铺上了羊毛毡,右侧的棍床上堆满了宣纸,墙上挂满了新近的书法作品。我在他办公室随着手涂

抹的一幅四尺横幅三人高士图,被他装裱并题跋挂于墙上。

每次有学术活动,与袁仄、赵伟国等晤面,也大都谈些收藏的事。袁仄学长每到一地,古玩城必去,收藏重点自然与服饰有关,各种服装、绣片、饰品,使他常常有意想不到的收获。近几日,和业内人士谈及袁老师,我给其定位,可以以“先生”相称,可以谈“史”,能够谈“史”,足见在行业内已有相当地位。伟国兄虽说仍然驰骋设计第一线,但他收集古玩的心情,已经显示其超然的态度。

十一月乘在中央电视台作模特大赛评委之机,约一位媒体的好友晤谈。不想席间谈话的出发点和态度尖锐对立。友人称我人生态度消极,时尚媒体正缺乏如我以往的另类声音,缺乏有学术水准的独立的评论。但是,我却以为,面对服装设计界我是矛盾的,一方面科学技术飞速发展,人民生活水平日益提高,生活的方方面面越来越国际化;另一方面,又不得到不承认,时尚界是一个“人文无知”的围城,在这里有的只能是实用和功利性极强的倾轧。用金钱堆砌起来的那种微笑让人从心底里有意志被强暴了的感觉,所谓时尚派对上的觥筹交错也显得如此的虚伪和虚幻。那次的晤谈,我和好友说到了王国维的学术三境界。今年没有去北京观摩时装周,固然有身体不适之原因,更大的原因却是毫无置身于浮华场景的冲动。回想王国维学术境界中“昨夜西风凋碧树”的苍茫与感慨,自然也有几分“独上高楼,望断天涯路”的悲壮心情,从而无意如赶集般混迹其间。

说到此间,想着这么多设计名流回归传统人文意境意味着什么,不外乎三个方面的含义。其一,中华民族传统文化博大而包容力极强,游历其间自有无穷的快乐;其二,面对人文精神和慎独意识的缺失,在惬意和虚静的态度中找到了意志暂时的歇息;其三,做一个旁观者必不是一件好事,用心去思考潮流的演变和人去人来的历史脉动。或许是为将来做一种深层的积淀。当王新元们和唐炜们以及其他的设计名流们能再次站立在T台前沿时,他们将以真正的否定之否定而重塑一个崭新的自我。

旧的一年已经过去,时装周又造就了一批新名师,新人们照样做着时尚的热梦,照样地豪情满怀;时尚记者们照样地一夜惊叹秀场的惊艳,报纸杂志照样地送你一个“之父”和送他一个“大师”。新人一辈辈出,面孔一个个新,这或许就是时代的进步。

作者闲暇之余,想提示的却是,服装设计界需要“风花雪月”,服装设计界更需要独立的理性思辨,要不然真是一个无知的围城。

——节选自《中国纺织报》2004年12月31日

2. 历史回顾

.....

1) 溯源探流

在可查考的记载中,有关服饰的文字多是些一本正经的说教,就像研究服装史的人士经常会引用的“恶紫之夺朱”、“绿衣黄裳”等语,事实上是古人把上述服饰的变化当成“礼崩乐坏”的标志而作的严肃的政治批评。这种观念代代相传,使得几千年来人们对待服饰的改革和变化,都一贯地持着近似于批判的态度。

在中国古代,着装有一套必须遵行的制度,就算是一国之君也不能轻易更改。外来的或新奇的服饰总是被视为异端,甚至被称为“妖服”。在不同历史时期有着不同内涵的胡服,无论在正史还是文学作品中所遭受的待遇都差不多。赵武灵王倡导胡服骑射,《后汉书·舆服志》上称“赵武灵王效胡服,以金珰饰首,前插貂尾,为贵职。秦灭赵,以其君冠赐近臣。”这应该算不得什么好话;即便是在唐代那个罕有的开放时期,民间诗人笔下也仍是一派揶揄,读不出什么肯定的意思:“自从胡骑起烟尘,毛毳腥膻满城洛。女为胡妇学胡妆,技近胡音务胡乐……胡骑与胡妆,五十年来竞纷泊”(摘自元稹的《法曲》)。清朝初年,服饰更是被推倒了政治斗争的前沿,尤其是那些心怀故国的知识分子,曾经把服饰当成反抗的最后手段,誓死不换装剃头。把服装搞得这么神圣,实在是沉重的有些悲壮了,很难被现代人所理解。

然而,事实就是这样。除了借服饰来谈论政治道德或是时事变迁,古代的文人基本上不单纯评论服饰美丑或是款式的变化,以免被贴上举止轻浮的标

签。加之那时候服装的流行周期又十分缓慢,随着潮流瞬息万变的大众化时装是人们梦里也不会出现的东西,偶然的流行信息就像昙花一现,能调动的人群和波及的地区都十分有限,完全形不成气候。无论是主观上还是客观上,都没有给予时装评论生存的空间。清末民初之前,我国几乎没有什么可以被划入时装评论范畴的文字,即使是有,也会被当作游戏之作,而其作者更是会被视为品行不端。明代李渔有不少关于服饰的精妙见解收在他的《闲情偶寄》当中,而这些文字一直就是士大夫批评李渔行为有失检点的口实。

中国古代设计服饰的言论大多非常的严肃和沉重,和我们现在所见到的时装评论有很大的距离。但是这种对待服饰的态度,以及把服饰和道德精神结为一体的审美习惯对后来的时装评论的影响是显而易见的。它们被或多或少地继承了下来,曾在中国早期的时装评论中风光一时,其后随着时间的推移,在很大程度上被淡忘了。

附文:

衣 衫

——(明)李渔

妇人之衣,不贵精而贵洁,不贵丽而贵雅,不贵与家相称,而贵与貌相宜。绮罗文绣之服,被垢蒙尘,反不若布服之鲜美,所谓贵洁不贵精也。红紫深艳之色,违时失尚,反不若浅淡之合宜,所谓贵雅不贵丽也。贵人之女刁,宜披文采,寒俭之家,当衣缟素,所谓与人相称也。然人有生成之面,面有相配之衣,衣有相配之色,皆一定而不可移者。今试取鲜衣一袭,令少妇数人先后服之,定有一二中看,一二不中看者,以其面色与衣色有相称、不相称之别,非衣有公私向背于其间也。使贵人之妇之面色,不宜文采而宜缟素,必去缟素而就文采,不几与面为仇乎?故曰不贵与家相称,而贵与面相宜。大约面色之最白最嫩,与体态之最轻盈者,斯无往而不宜。色之浅者显其淡,色之深者愈显其淡;衣之精者形其娇,衣之粗者愈形其娇。此等即非国色,亦去夷光、王嫱不远矣,然当世有几人哉?稍近中材者,即当相体裁衣,不得混施色相矣。相体裁衣之法,变化多端,不应胶柱而论,然不得已而强言其略,则在务从其近而已。面颜近白者,衣色可深可浅;其近黑者,则不宜浅而独宜深,浅则愈彰其黑矣。肌肤近腻者,衣服可精可粗;其近糙者,则不宜精而独宜粗,精则愈形其糙矣。然而贫贱之家,求为精与深而不能,富贵之家欲为粗与浅而不可,则奈何?曰:不难。布苧有精粗深浅之别,绮罗文采亦有精粗深浅之别,非谓布苧必粗而罗绮必精,锦绣必深而缟素必浅也。绉与缎之体质不光、花纹突起者,即是精中之粗,深中之浅;布与苧之纱线紧密、漂染精工者,即是粗中之精,浅中之深。凡

予所言,皆贵贱咸宜之事,既不详绣户而略衡门,亦不私贫家而遗富室。盖美女未尝择地而生,佳人不能选夫而嫁,务使得是编者,人人有裨,则怜香惜玉之念,有同雨露之均施矣。

——节选自《闲情偶寄》

2) 西风东渐

虽然中国的古代服饰成就是公认的辉煌,但现代服饰的主流仍然是受西方的影响更多一些,现代服饰文化包括时装评论在内也都是在欧美首先发展起来的。

1627年,德·维塞(De Visa)在巴黎创办了世界上第一本报道时装的杂志《Mercure Galant》;17世纪后半期,在“太阳王”路易十四的大力支持下,当时唯一与服装有关的报纸《Le Mercure Galant》创刊;1979年,英文周刊《The lady's magazine》出版。这些早期的刊物登载了许多时装画和大量涉及时尚生活的文章,及时地向各地传播世界时装中心巴黎及凡尔赛宫廷时装信息。这就是时装评论最早的雏形。

19世纪的西方,伴随着妇女解放运动的兴起,以女性读者为对象的新女性报刊逐渐盛行。女性与时装之间的天然联系使得评析流行时装的文章成为此类刊物的主要内容。1867年在美国创刊的《Haper's Bazaar》,1892年出版的《Vogue》等都刊登了大量以介绍上流社会和电影明星的服饰打扮与生活方式为主的评论文章。

图 ①
选自《HARPERS
WEEKLY》

