

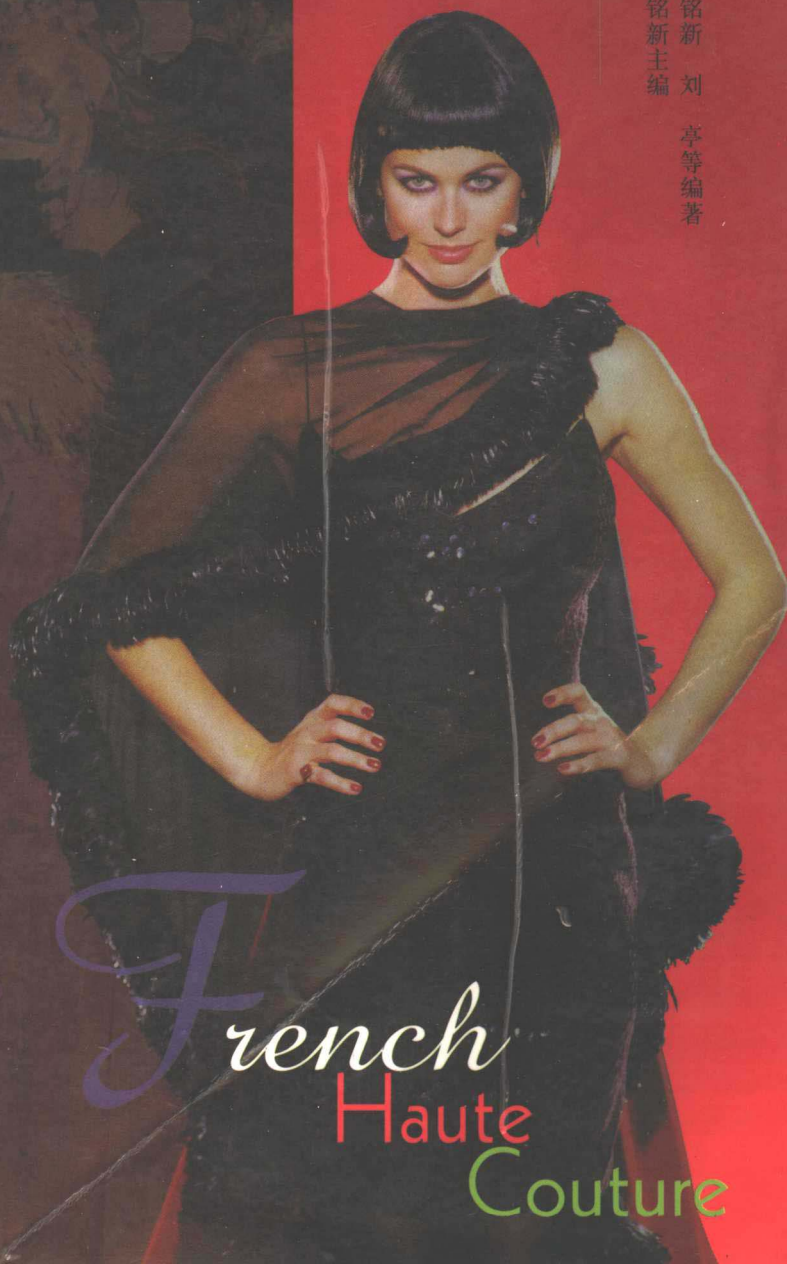
法国女装

包铭新 刘 亭等编著
包铭新主编

是在巴黎，女性时装特别
是高级女装，从来就是一
门艺术，一门几乎可以
与绘画、雕塑和建筑相
提并论的“艺术”。

世界服饰博览

上海文化出版社

French
Haute
Couture

法国女装

FA GUO NÜ ZHUANG

前言

现代时装是国际的。有识之士甚至不大愿意使用西方时装这个词。因为在当代时装的潮流里，汇聚了太多民族和地区的服饰元素。当代社会中大多数人的衣着，虽然与欧洲近代服装的血缘较近，但仔细分析一下，就会发现更多的成分。分析越仔细，发现就会越多。就像探险家走近一条大河的源头时，会发现数不清的涓涓细流，简直无法指称哪一条是它真正的源。

又有人说，越是民族的东西就越国际。这句看似悖论的话，常被时装界的人士引用。其含意无非是指具有民族特色的服饰或其他什么，容易为国际流行时尚所吸取采纳，或者说容易引起国际上的注意和重视。

这套“世界服饰博览”丛书所介绍的旗袍、和服、高级女装(haute couture)和牛仔服，可以说都是既有极鲜明的民族背景和民族特色，又具有广泛国际影响的服装种类。其中旗袍与和服可视作东方服饰文化的代表，它们具有更长的历史和继承了更强的传统；而高级女装与牛仔服是西方服饰文化的典型，它们是当代时装的重要组成部分。

《中国旗袍》、《美国牛仔服》和《法国女装》是我带着自己的几个研究生一起编写的。《日本和服》的三位作者都是我的朋友。赵丰是中国丝绸博物馆的研究员，现在正在美国纽约大都会艺术博物馆作专题研究；郑巨欣执教于中国美术学院，他的新作《世界服装史》也是我写的序；忻亚健曾是我的同事，现在正在日本京都从事传统染织的研究。这套丛书的作者是一群具有极强学院派背景的文化人，他们至少具有硕士以上的学位。但是，我们却并不想把书写成论文，我们力求写得通俗有趣一点，让更多的读者喜欢，同时也期待着成功。

包铭新

1998.6.30

世界服饰博览 法国女装

主 编: 包铭新
编 著: 包铭新
刘 亭
牛龙梅
杨 树
责任编辑: 孙 欢
封面设计: 陆震伟
版面设计: 林伟成

1 法国女装在巴黎·····	2
2 沃思开创的辉煌·····	8
3 波华亥与迪考艺术·····	14
4 夏奈尔的崛起与 20 年代服饰巨变·····	25
5 夏芭亥莉与 30 年代的超现实主义·····	37
6 40 年代的迪奥新风貌·····	44
7 50 年代高级女装的复兴·····	52
8 街头文化影响下的 60 年代时装·····	60
9 流派纷呈的 70 年代时装·····	66
10 80 年代日本设计师群的崛起·····	70
11 群雄并立的 90 年代·····	76
12 法国女装的未来·····	82
13 法国天桥上的模特儿·····	86
14 时装摄影与法国女装·····	92
15 时装报刊与法国女装·····	98
16 巴黎的时装发布会·····	104
17 高级女装联合会与法国女装协会·····	114
18 巴黎与世界·····	119

出版、发行: 上海文化出版社
上海绍兴路 74 号

经销: 新华书店

印刷: 上海中华印刷有限公司

开本: 889 × 1194 1/32

印张: 4 图、文 127 面

印数: 1 - 8,000 册

版次: 1998 年 12 月第 1 版

1998 年 12 月第 1 次印刷

书号: ISBN7 - 80646 - 008 - X/TS · 179

定价: 16.80 元

① 法国女装在巴黎

法国女装在世界时装领域的地位是非常特殊的。在很长的历史时期内，它被视为是新时尚的源头和代表，即使在当代，它的地位受到各种挑战，但仍没有谁可以宣称已经取代它而不再受到质疑。

早在15世纪，法兰西国王乔恩第二的幼子菲利浦·布艮地公爵，就以其豪华的宫廷服装称冠于欧洲。但法国女装的真正崛起，却要到17世纪法国路易十四统治时期，并且与巴洛克艺术以及随后流行的罗可可艺术紧密相关，与法莉埃夫人(La Valliere, 路易十四情妇)、玛丽雅王后、蓬巴杜夫人(Madame Pompadour)等法国女性的倩影紧密相关。到了19世纪中叶，一个英国设计师在法国创立了巴黎高级女装(haute couture)，从此法国女装就成为世界时髦潮流的中心。

时装是大都市的产物，时装的流行好似辐射，需要一个中心，这中心一定是个城市。如果说法国是世界女装的中心，巴黎就是法国女装的中心。所有的高级女装的总部都在巴黎。所有重要的成衣女装品牌总部也在巴黎。

对大多数城市来说，时装也许仅仅是一种生意，或是女人的虚荣。但在巴黎，女性时装特别是高级女装从来就是一门艺术，一门几乎可以与绘画、雕塑和建筑相提并论的艺术，巴黎人称之为“小艺术(Peu Art)”(图1)。华多(Watteau)和布歇(Fraucois Boucher)在路易十五的宫廷中专心致志地刻画了那么多罗可可风格的贵妇服饰，其中某些样式就以他们的姓氏命名。雷诺阿凭他作为一个印象派画家对色彩的敏锐感觉，经常向他的裁缝口授自己服饰色调的选择和组合。几百年来，世界上的艺术家们朝圣般地前往巴黎；最近的一个半世纪中，时装设计师也一样从不同国家投身于此。云集巴黎的艺术家与时装设计师(主要是女装设计师)过从甚密，他们互相交换感想和给对方以灵感。这是巴黎悠久的传统，也是巴黎女装的优势所在。

巴黎是艺术家的大熔炉，也是女装设计师的大熔炉。沃斯是

- ① 在巴黎, 高级女装是一门几乎可以与绘画、雕塑和建筑相提并论的艺术
- ② “森林之神” 金镯(1885年), 产地法国巴黎

④ 拿破仑头像硬石浮雕项坠(1850年左右), 产地法国巴黎

④ 钻石头冠(1880年)，产地法国巴黎

巴
黎

● 巴黎有着世界第一流的女帽商、鞋匠

英国人，加里阿诺(John Galliano)也是英国人，瓦伦蒂诺(Valentino)、范思哲(Gianni Versace)和费雷(Gianfranco Ferré)都是意大利人，巴伦夏加(Balenciaga)是西班牙人，拉格费尔德(Lagerfeld)生于德国，三宅一生、山本耀司、川久保玲是日本人，奥斯卡·德拉伦塔(Oscar de la Renta)是美国人……，但巴黎高级女装界毫不迟疑地接纳了他们。

除此之外，巴黎还有一些其他地方所缺乏的东西。巴黎有着世界第一流的裁缝、女帽商、鞋匠、珠宝商和金银匠。巴黎妇女对服饰具有极高的鉴赏趣味。巴黎是四方游客云集之地，其中包括大量专门来购买高级女装的富有顾客，如曾是肯尼迪夫人的杰卡琳和曾是英国王妃的戴安娜。手艺精湛的匠人们是设计师的臂膀，成熟挑剔的消费者是设计师不断追求完美的动力(图2、3、4、5)。

巴黎是法国女装的核心。也许丝绸来自里昂，也许呢绒购自英国，也许到意大利去加工，最后制成的女装也会出现于遍布世界各地的专卖店，但法国女装的设计师在巴黎，法国女装得以存在和发展的传统和土壤在巴黎(图6、7)。

高级女装在巴黎

7

② 沃思开创的辉煌

时装业历来是社会生活中最为活跃的一个行业。在这里，经济、工业、艺术三者相交汇，个人与时代也结合得最为紧密。19世纪中叶，时装史上发生了两件大事：一是高级女装业(haute couture)的出现，二是缝纫机的发明。这二者极大地推动了时装业的发展进步，前者是现代意义上的时装设计师取代了传统的裁缝衣匠，后者则是成衣业发展的基础。在20世纪末的今天，不妨让我们回顾一下巴黎时装的重要组成部分——高级女装的成长历程。

查理·弗莱得里克·沃思(Charles Frederick Worth)是高级女装的创始人，是第一位被称作“高级女装设计师(couturier)”的人，是他把高级女装制度化，并赋予设计师特权，使其地位由在贵妇前屈膝量衣的卑微工匠升至为决定一切的艺术家的地位。然而，这位巴黎高级女装业的开创者并不是法国人，而是英国人。1825年10月13日，查理·沃思出生在英国的林肯郡。父亲是位律师，生性酗酒好赌，以致在沃思11岁那年宣告破产。为维持生计，沃思12岁时便在一家衣料商店开始了清苦的学徒工生活。当时他的任务是帮助顾客挑选合适的面料，虽然每天工作时间长达12个小时，但也积累了大量宝贵的经验，对于各类面料的质地特征以及时装业界的经营手法都有所了解。平日里，他还自学有关服装方面的知识，参观博物馆和去剧院看表演，接受艺术熏陶。7年学徒期满时，沃思早已不再是从前的那个乡下孩子。20岁的时候，沃思在不谙法语、资金微薄的情况下只身闯巴黎。在度过了一段艰苦的日子后，终于在当时著名的“加儒兰”公司找到了一份工作。1849年，在雇主的勉强许可下，沃思由面料销售转向成衣制作。与传统手法相异，沃思在进行构思时，充分考虑衣料本身的属性，再加上英式精巧的缝制技艺，使他的作品达到质材与结构上的完美统一，并多次在巴黎、伦敦等地获奖。沃思在高级女装设计上的才华已初见端倪。1858年，沃思与夫人，并瑞典客商奥图·柏保格(Otto Bobergh)合作，在巴黎开了第一家以个人名字命名的女装店。那时正值拿破仑三世第二帝国时期，巴黎充斥着奢华的新时尚风气。

新兴的资产阶级为夸耀其权势，在置装上挥金如土，追求华美多变的流行服饰，这正是沃思开业的绝好时机。沃思很快就受到了尤琴妮皇后(Empress Eugenie)的青睐，被聘入皇室工作。尤琴妮皇后是当时服装潮流的领导人物，她的美貌、地位与影响力奠定了

沃思成功的牢固基石。从此，皇室、贵族、欧洲各国的名媛都竞相成为他的顾客。沃思会为她们设计并制作一系列服装以适应各种场合之所需。她们也乐意接受沃思对她们形象的塑造，相信他精湛的技艺能够突出传达自身最美的一面，因而对于沃思每件服装达到天文数字的标价都会欣然解囊，并以拥有这样的特权深感自豪(图1、2)。沃思给了高级女装业以辉煌的开端，自己也因之腰缠万贯。1870年，普

鲁士人进攻巴黎，第二帝国垮台，沃思的公司被迫关闭。再度开张后，沃思顺时而变动，生意仍然源源不断，革命政府的元首夫人、皇宫贵族与社交名伶等都成了他的主顾。1895年，沃思逝世于巴黎，公司由其儿子接管。长子盖斯顿·沃思(Gaston Worth)曾任法国高级女装协会董事长，次子简·菲利普·沃思(Jean Philippe Worth)也是一名设计师，尤以设计晚装见长，子承父业，保证了沃思公司向20世纪过渡时

沃思晚年推出16世纪风格的“羊腿袖”

期设计风格的延续与统一。沃思的公司经历四世，1954年被帕坤(Paquin)公司接管。

沃思无疑是位天才的时装设计师，从克里诺林裙(Crinoline)到巴瑟尔裙(Bustle)，从宽沿软边帽到无边软帽(Bonnet)，沃思始终是19世纪下半叶的时装帝国领袖。他对面料的使用极为慷慨，并在70年代后期从事图案织物的设计，极大地振兴了里昂的纺织业。他对色彩亦十分敏感，善于根据顾客的特点选配服装的色彩(图3)。他为尤琴妮皇后的女官设计的衬布裙，层叠的白绸配上与瞳孔同色彩的淡蓝色缎带，获得了皇后的赏识。在女装结构革新上他也有许多出色的成就，如他首创的公主线剪裁法、巴瑟尔裙的改进、束腰上装等(图4)。沃思的成功不仅仅是因为他在设计上的天份，更重要的是他清楚地认识到自己生活的那个年代。拿破仑第二帝政时期，随着工业革命的发展，资产阶级占了越来越重要的地位，服装便成了他们借以炫耀资本的工具。沃思一年四次的时装发布会，奢华多变的服饰风貌，居高不下的天价，与资产阶级的心意

不谋而合。沃思首创的时装沙龙和动态时装表演，以及有诸多上流社会顾客光临的发布会，极大地提高了时装设计师的声望。也正是由此，时装设计得以与戏剧、文学、美术一起被列入艺术活动之中。沃思是幸运的，路易·拿破仑时期作为法国历史上最后一个王朝，为他提供了施展才华的条件。而尤琴妮皇后的欣赏，更是把他推上了时装帝国的顶峰。沃思的设计一直遵循社会化的原则。1865年，克里诺林裙流行了

③ 沃思善于根据顾客的特点选配服装的色彩

④ 19世纪70年代, 沃思推出利用省道分割的紧身女装, 这就是以后所说的“公主线”

色而异。正是这种整体时髦而得体, 细部又处处有别具匠心的风格, 迎合了新兴小资产阶级追求虚荣的心理, 使沃思成为时装帝国的国王(图6)。

沃思最擅长夜礼服的设计(图7、8), 而与沃思同时代的约翰·雷德芬(John Redfern)则以设计运动装出名。雷德芬也出生于英国, 最初是一名裁缝, 为了扩展业

近十年后遭到尤琴妮皇后的反对而受遗弃。沃思便转向巴瑟尔裙的设计, 其作品——前片裙平展而集所有褶裥于后片, 再度风行于整个欧洲乃至美国(图5)。沃思的设计同时又是个性化的, 他会选择与顾客身材相仿的模特, 或设法让她们减肥或增重, 以充分模拟他的顾客, 来进行绝对合身的设计。他还注重服装的色彩因人因肤

⑤ 沃思设计的巴瑟尔裙成为19世纪60年代时髦的款式

⑥ 整体风格时髦得体而细部又处处别具匠心，正好迎合新兴小资产阶级追求虚荣的心理

沃思最擅长夜礼服的设计

务, 1871 年, 开始出售丝绸与祈祷服。当科艾斯镇(town of cowes)成为 19 世纪的游艇中心时, 雷德芬便为女性设计相应的游艇服、旅行服与骑马服。1888 年他奉命为维多利亚女王设计服装, 并使高腰的希腊样式服装在 1908 年流行起来。他还为国际红十字会设计了世界上第一套女子制服。杰奎斯·杜塞特(Jacques Doucet)是 19 世纪末 20 世纪初著名的设计师之一。他的茶服(Tea Gown)、舞会服(Ball Gown)与毛皮衬里外套等都曾风行一时。他的设计灵感多来自于 17、18 世纪的绘画作品。他对毛皮的应用十分巧妙, 厚重的毛皮到了他的手上仿佛就成了一块轻薄又柔软的织物, 常被用作衬里, 颇受演艺、社交界乃至皇室人士的喜爱。除了这几位知名的设计师外, 值得一提的是那些非主流的着装势力。1851 年, 克里诺林裙类服装盛行时, 艾米拉·詹克斯·布鲁默(Amelia Jenks Bloomer), 一本女性杂志的出版商, 反时尚而行之穿着一一种脚踝束紧的长裤, 出现在伦敦街头, 遭致众说纷纭, 且贬多于褒。虽然这种革新未能即刻被广泛接受, 但“布鲁默”(Bloomer)成为时装词典中的新名词, 专指艾米拉·布鲁默当年穿的那种束脚口长裤。随着妇女解放运动的开展, “布鲁默”一而再地出现于女性服饰中, 成为自由、独立的象征。1867 年, 威廉·莫里斯(William Morris)的妻子詹妮(Janey)也曾穿着一一种宽袖松腰的服装, 令人惊奇地还有, 她没有穿束腹(corset), 作为“新样式艺术”(Art Nouveau)倡导者的妻子, 詹妮如此着装, 既是 1880 年“健康与美着装联合会”(Healthy & Artistic Dress Union)成立的前奏, 也暗示着未来时装变革的潜在力量。这一切都是历史发展的必然趋势, 束缚了女性多年的束腹迟早要被淘汰, 即使沃思再世也无法挽回这一态势。作为高级女装业的创始人, 沃思留给后人的贡献是巨大的。他开创的高级女装事业为后来的设计师所带来的崇高声望、地位以及滚滚财源, 也是当初的他所始料未及的。

③ 波华亥与迪考艺术

保罗·波华亥(Paul Poiret)作为本世纪第一位时装界的革新者,他所倡导的迪考艺术(Art Deco)对时装风格、室内装饰、织物设计都产生了重大的影响。引发这一时尚革命的契机,是1909年在巴黎访问演出的俄罗斯芭蕾舞团。

从维多利亚女王登基,一直到爱德华时期(1890~1910年),女性始终穿着束腹,人为地压迫自身体型成“沙漏型”或“S”型。服饰色彩多以淡雅为主,花边、饰带、阳伞等装饰繁复琐碎。1909年,俄国芭蕾舞团首次在巴黎公演。服饰造型与舞美设计上那富有东方情趣的色彩和线条,极大地吸引了各界人士,更为时装界带来了艺术创作的灵感。尽管波华亥本人一再强调,他的设计风格早在芭蕾舞团来法演出之前就已形成,然而这一历史事件加速了波华亥风格的普及和发展,却是无可辩驳的事实。波华亥(1879~1944年),生于巴黎一布商家里,他在早年制伞业做学徒时就已对时装产生了浓厚的兴趣。1896年,他进入著名的杜塞特公司工作,第一件设计作品是红色披风配灰丝绸衬里,一侧饰有六个珐琅扣,获得了很大的成功。后来他又为演艺界人士利简(Rejane)和萨拉·博哈(Sarah Bernhardt)设计舞台服装,这些设计显露出他强烈的个性。1903年,在他为沃思公司工作了一段时间后,决定自己创立公司。25岁的波华亥在有限的资金与八个缝纫女工的帮助下,凭借自身的才华,很快成为巴黎最前卫、最时髦的设计师。次年,波华亥和丹尼斯(Denise)结婚。对于波华亥来说,丹尼斯几乎成了他创作灵感的整个源泉,波华亥设计了大量具有东方韵味的服装来衬托丹尼斯那斯拉夫风格的美貌。1906年,波华亥设计了一件松腰身、直线条的衣服,打破了服装流行多年的旧线条,他推行的束腹更宽松,并延至臀部。1908年,他出版了一本名为《波华亥裙服》(Les Robes de Paul Poiret)的集子,里面由保罗·埃和伯(Paul Iribe)描绘的柔和、简洁、优雅的形象充分展示了波华亥服饰风格的魅力。1909年,受俄国芭蕾舞的启发,他又创作出透本头巾(turban)、羽毛头饰(aigrettes)与后宫裤(harem pants)等

富有东方情趣的服饰。1911年他推出的蹒跚裙(hobble skirt)引发众多争议与责难。这种裙装下口太小,穿者只能在巴黎街头碎步轻移。波华亥在解放了妇女胸部与腰部的同时,又束缚住了她们的脚踝。也许在那个时代,男性无法想象妇女会摆脱他们的呵护和帮助,像男子一样独立地去工作,便有意无意地阻碍妇女独立与解放的进程。大约在同一时期,波华亥又推出了他一生中最著名的作品灯罩裙(the lampshade)。1912年,他带领一群模特儿周游欧洲。次年,他又出访美国为自己的作品促销。在那里,他很气愤地发现自己的作品被大量抄袭,并堂而皇之地挂上波华亥的标牌,以较低的价格出售。他意识到了版权保护的重要,并与查理·沃思的孙子杰奎斯·沃思(Jacques Worth,当时法国高级女装协会的第二任董事长)开始着手于版权保护条款的制定。遗憾的是,第一次世界大战的爆发阻止了这一进程,有关的法律条文一直到50年代才通过。1925年,国际装饰艺术展(International Exhibition of Decorative Arts)在巴黎举行,波华亥不愿与其他艺术家同展,出重资另外布置了三处展厅。由于装修得过于豪华,客流量又有限,波华亥在财务上出现危机,被迫卖掉了他的许多藏画,但也只收回了成本的一半。一战结束后,波华亥尝试在服装设计恢复从前那种奢华绚烂的风气,无奈时过境迁,波华亥最后不得不告别时装界,转入画界谋生,直至1944年走完他风雨飘摇的一生。

波华亥的服饰风格与迪考艺术有着密切的联系(图1)。迪考艺术,亦称摩登艺术(Modern Art),是以表面装饰为重点,颜色较鲜艳,纹样多为对称几何图案,充满东方艺术气质。在服饰上,迪考艺术多表现为直线造型、对称的装饰品和纹样图案,更注重于服饰的外观效果。这种风格在波华亥的作品上初露头角,并在接下来20年代加布里埃勒·夏奈尔(Gabrielle Chanel)和让·巴杜(Jean Patou)的设计上得以延续和发扬,对高级女装和成衣工业的发展都有着深远的影响(图2、3、4)。波华亥对迪考艺术的贡献除了他的服装设计,更有他组建成立的马蒂艺术学校(the Ecole Martine)。这所用他女儿名字命名的学校成立于1911年,学校里的学生全是一