

绝代风华

10位传奇女性的优雅与从容 200张未发表珍贵人像

可可·香奈儿
凯瑟琳·赫本
玛丽莲·梦露
奥黛丽·赫本
格蕾丝·凯利

杰奎琳·肯尼迪
碧姬·芭铎
玛丽·奎恩特
崔姬
戴安娜王妃

[意] 安娜·莫利纳里 著
[意] 帕奥拉·莎尔塔里

北京出版集团公司

绝代风华

瓦勒丽亚·曼菲托·德·法比安尼斯 编辑

[意] 安娜·莫利纳里 [意] 帕奥拉·莎尔塔里 著

张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

绝代风华 / [意]莫利纳里, [意]莎尔塔里著; 张安宇译. — 北京: 北京美术摄影出版社, 2013. 11
书名原文: A matter of style
ISBN 978-7-80501-547-7

I. ①绝… II. ①莫… ②莎… ③张… III. ①女性—名人—生平事迹—世界 IV. ①K818.5

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第132846号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2012-7518

World copyright :© 2010 Edizioni White Star s.r.l. — Italy

Original Title: A Matter of Style

责任编辑: 黄雯雯

责任印制: 彭军芳

绝代风华

JUEDAI FENGHUA

[意] 安娜·莫利纳里 [意] 帕奥拉·莎尔塔里 著
张安宇 译

出版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地址 北京北三环中路6号

邮编 100120

网址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发行 京版北美 (北京) 文化艺术传媒有限公司

经销 新华书店

印刷 北京利丰雅高长城印刷有限公司

版次 2013年11月第1版第1次印刷

开本 889毫米×1194毫米 1/8

印张 23

字数 60千字

书号 ISBN 978-7-80501-547-7

定价 198.00元

质量监督电话 010-58572393

目 录

前言	5
序言	9
引言	11
可可·香奈儿 5号香水女士	18
凯瑟琳·赫本 不走寻常路的巨星	46
玛丽莲·梦露 绅士爱美人	68
奥黛丽·赫本 与生俱来的优雅	98
格蕾丝·凯利 冰火两重天	122
杰奎琳·肯尼迪 简单的杰基	150
碧姬·芭铎 上帝创造的BB	178
玛丽·奎恩特 “摇摆伦敦”	202
崔姬 一张代表60年代的脸	224
戴安娜王妃 魅力王妃	244

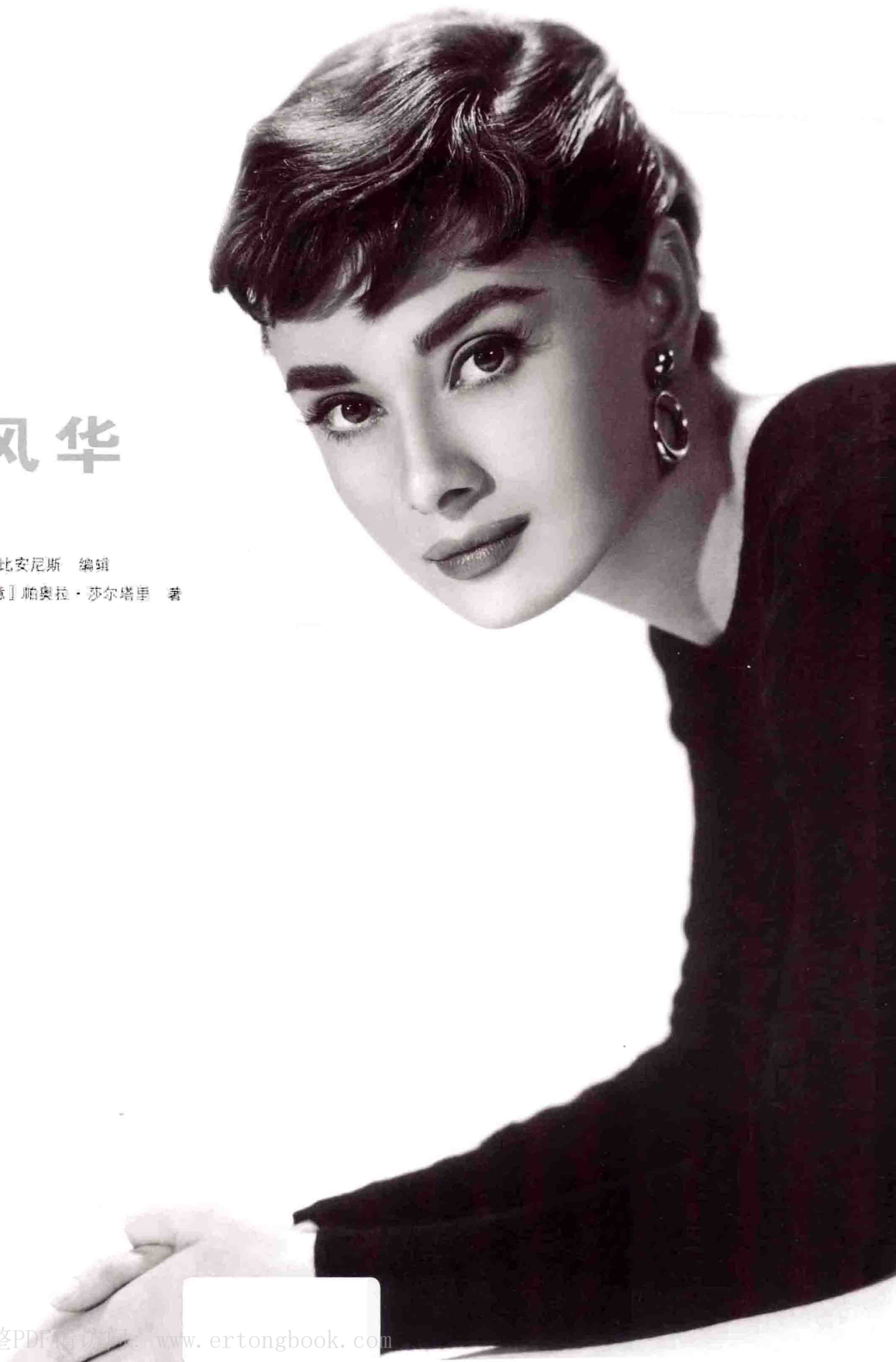
Y
A MATTER OF
E

绝代风华

瓦勒丽亚·曼菲托·德·法比安尼斯 编辑

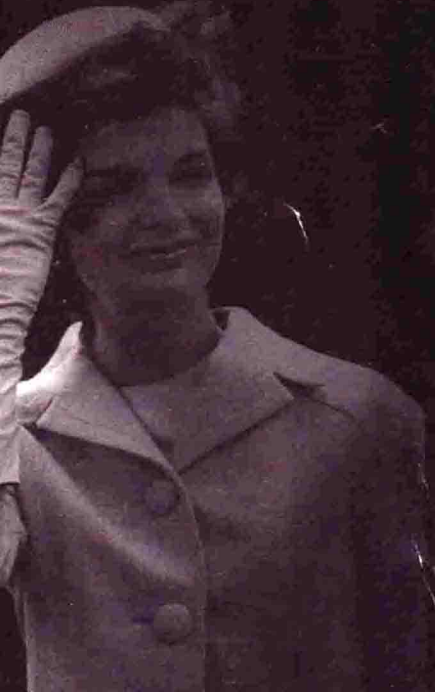
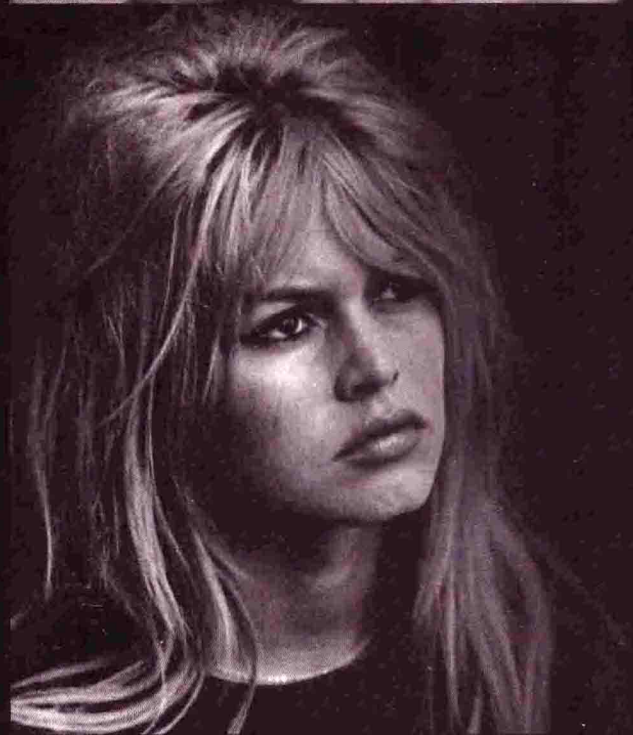
【意】安娜·莫利纳里 【意】帕奥拉·莎尔塔里 著
张安宇 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

前言

瓦勒丽亚·曼菲托·德·法比安尼斯

风格是怎么回事呢？它的秘密就在这些文字里。很多女性致力打造她们的形象。她们精心挑选化妆品，注重发型和颜色的搭配，满世界寻找独特的服装，收罗大量的配饰。诚然，很多人因此成功地做到了几分优雅，但是极少数人能够超越时尚和老套，创造出属于自己的风格。本书介绍的10位女性为我们留下了经受住时光流逝和时尚变更的宝贵遗产。她们独特的个性，无法比拟的形象，甚至每个姿势动作，都会让我们永远牢记在心。

我们看到，奥黛丽·赫本与生俱来的优雅和永不过时的品位；从根本上改变了女性形象的可可·香奈儿，她用无穷的力量引领了一场时尚革命，鼓舞了女性们开拓一个全新的社会地位。

玛丽莲·梦露张扬的性感中透着孩子般的生活情趣和一种深受折磨、难以抑制的绝望心态；格蕾丝·凯利天生的皇家气质；碧姬·芭铎不可思议的法国特质以及对自由和独立的狂热。

杰基·肯尼迪让自己成为关注焦点的卓越能力，毫无疑问，她是所在时代的无冕皇后，代表了美国的形象。

玛丽·奎恩特的破坏偶像主义帮助女性找到了一条认清自身之美的途径，而纤巧苗条、姿态优雅的崔姬为现代女性的涌现迈出了最坚实的一步。

最后，戴安娜王妃诠释了时尚的独特方式——能够同时展现谦恭和高贵气质的惊人能力。

她们每一位都因为对其他女性作出过贡献而获得了不朽的美名。

她们优雅，却又怀有一颗叛逆之心，在她们和我们的时代，她们的生命都如此璀璨。

Valerie Manfrotto De Fabianis

编辑

瓦勒丽亚·曼菲托·德·法比安尼斯

正文

帕奥拉·莎尔塔里

序言

安娜·莫利纳里

编辑协务

迦达·弗兰西娅

乔琪亚·拉涅瑞

美术设计

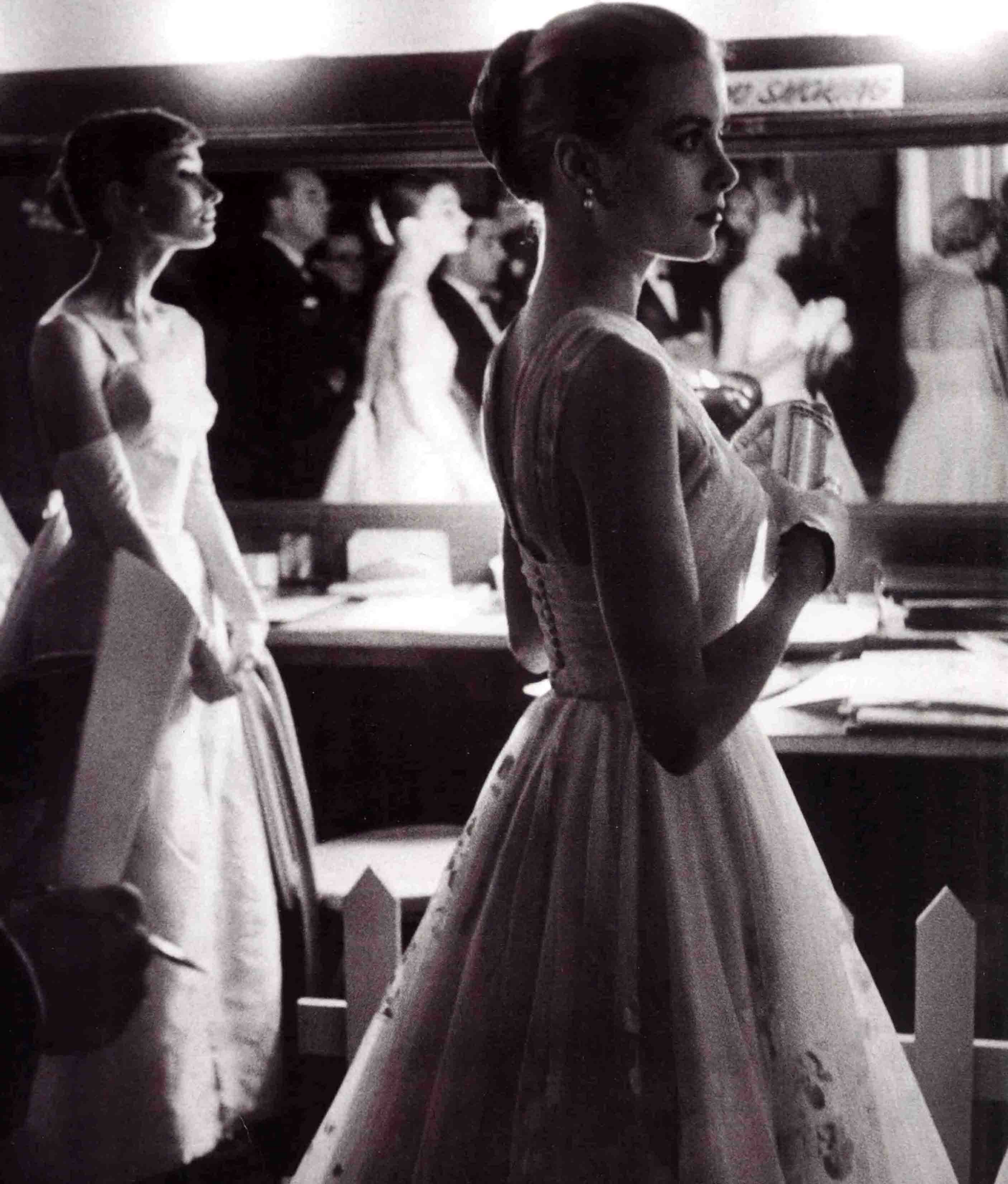
马里内拉·德伯纳迪

目 录

前言	5
序言	9
引言	11
可可·香奈儿 5号香水女士	18
凯瑟琳·赫本 不走寻常路的巨星	46
玛丽莲·梦露 绅士爱美人	68
奥黛丽·赫本 与生俱来的优雅	98
格蕾丝·凯利 冰火两重天	122
杰奎琳·肯尼迪 简单的杰基	150
碧姬·芭铎 上帝创造的BB	178
玛丽·奎恩特 “摇摆伦敦”	202
崔姬 一张代表60年代的脸	224
戴安娜王妃 魅力王妃	244

A MATTER OF

序言

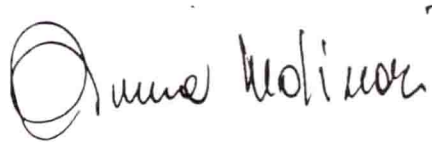
安娜·莫利纳里

试问，每名时尚设计师的目标是什么？答案立即浮现在我们的脑海中：构思、创作、引领潮流、革新，这就是“时尚”令人着迷的内涵。风格和流行趋势的演变定义了服装的历史，反映了社会的动态。“设计时尚”，即可以为真实定义时尚本身的创作赋予生命力。如同所有的艺术阐释，设计时尚也需要经过复杂的过程才能将理念和直觉转换成一种永恒的东西。服装代表了一种风格和生活方式，正因如此，服装也是一种艺术形式。

今时今日，时尚已经成为一种人们穿衣打扮、鉴别美丑的根本标准的设计媒介。时尚与社会的关系，关键并不是在社会不断演变的过程中创造可以维持它们各自存在的形式的力量，而在于表达我们的现状以及对未来的期许。因此，时尚为我们提供了大量与情感、感知和普遍象征（赋予每种形式一定的内涵）有关的图像。本书介绍的时尚偶像深谙如何体现独特的风格理念，供一代代女性模仿：可可·香奈儿超人的胆略；凯瑟琳·赫本自强不息的个性；戴安娜王妃的特立独行；玛丽莲·梦露的性感迷人；碧姬·芭铎的非凡独创力；奥黛丽·赫本的甜美可人；格蕾丝·凯利的精致之美；杰基·肯尼迪的高雅气质；玛丽·奎恩特的革新精神；崔姬的活力四射。凯瑟琳的中性裤，格蕾丝皇家气质的着装，奥黛丽的黑色连衣裙和芭蕾舞鞋，碧姬的薇姿服饰和杰基的配饰，已经被所有设计师仿效。这些女性知道如何将每一个装扮变成完美的风格，知道如何独特地诠释优雅和风格的细微区别。优雅可以被看作服饰比例、色彩和配饰等时尚要素的和谐，达到表现女性特质和魅力的目的。风格是人格的一部分，是个性特征的外在表现。

我始终坚信有一种鲜明融洽的审美标准可以表现女性魅力，这是时尚的核心，必须能够与热爱梦想和展现浪漫心灵的现代女性相配。时尚偶像代表所有女性渴望沉浸在充满纯美和魅力的神秘光环下的期待。假如可以扮演一种轻松愉快的角色或者玩一种充满魅力的游戏，那么我们可能想做杰基或奥黛丽，但是我坚信，作为女性，我们每个人都有着独特的见解和吸引力，我们首先应该做好自己。我们应该按照自己的个性来选择和理解时尚，比如玫瑰就是我个人服装系列的象征。虽然玫瑰代表了公认的美丽的精华，但是在香味、颜色和形状上，它们又各有不同。

致每一位拥有自己独特风格的女性……

**“时尚易变，
风格永存。”**

可可·香奈儿

引言

时尚和风格之间有着难以捉摸的界限，这两个概念也常常被混淆。虽然二者在意义上区别很大，但却也是相辅相成的。美国版《时尚》杂志在1976年9月刊写道：“风格不依赖于时尚。风格独立的人可以接受时尚，也可以忽视它。对于这些人来说，时尚不是用来追随的，而是发展的。他们可以选择时尚，也可以对时尚置若罔闻。而风格则是一种自然产生的、与生俱来的、上天赐予的天赋。”

本书是献给具备这种天赋的10位女性。她们是20世纪的时尚领军人物。在她们精彩夺目的人生中，从未“屈从于”时尚，相反，她们通过服装的选择和其他更多的方式“创造”了时尚。风格是一个非常宽泛的类别，它与品格的关系远大于与外表的关系。风格是一个个性问题，是一种独特鲜明的特征。“风格”这个词来自拉丁语，原意是指一种用在蜡板上切割字母的工具。这些女性留下了诸多标记，其中相当大一部分经过岁月的洗礼依然影响巨大，意义深远。风格与时尚的另一个根本区别在于后者始终处于不断的变化之中，毫不停留地“冲向”新奇；而风格却不存在保质期一说。借用可可·香奈儿的经典名言：“时尚易变，风格永存。”1955年，奥黛丽·赫本这样评述：“每个人都有自己的风格。找到它并非一桩易事，因此，一旦找到之后，我们决不能再让它溜走。”

法国时尚大师香奈儿在20世纪20年代“发明了”现代女性，而按照理查德·阿维顿的说法，英国女明星奥黛丽·赫本“发明了”优雅。这两位时尚女性都出现在本书中。此外，关于凯瑟琳·赫本，除了她在电影《龙凤配》中所饰演的角色给她带来的名声外，我们还将介绍她的其他方面。然后是有史以来最著名的两位性感金发女郎玛丽莲·梦露和碧姬·芭铎；“摇摆伦敦”时期的缪斯女神崔姬和玛丽·奎恩特；两位魅力王妃，戴安娜和格蕾丝·凯利，当然，绝不能少了“美国女王”杰奎琳·肯尼迪。

在这里，我们暂时不去讨论个人风格的细节或者这些女士们为何至今仍然影响着我们的装扮，我们将在后面讲到这些内容。不过我们想强调这些女性是如何塑造出她们个性鲜明的形象的。她们的形象非常强大，足以印刻在数百万人身上，因而已经成为了模板。这种模板效应诠释了她们被称之为风格偶像的原因。风格偶像对于她们所在时代的时尚具有巨大的影响力，为时尚设计大师和广大普通民众呈现出一种灵感源泉。

当然，名气是成为风格偶像的过程中必不可少的特点。风格若不能成为众所周知，绝不可能创造时尚。在这方面，没有比早期的好莱坞电影公司运作得更好的了。他们深谙如何借用演员的形象为电影作品赢得足够好的声誉，并引起公众对电影的兴趣。

这就是为什么许多我们现在所说的风格偶像是美国电影明星，或在某些方面与之有关的人物（即使像碧姬·芭铎这样的法国标志性人物在全球的成功也是归因于在洛杉矶一段短暂的时光）。直至20世纪50年代，大屏幕和时尚杂志在推出新时尚的趋势方面发挥着至关重要的作用。其后，电视机取而代之，成为无处不在的推广媒介。这就难怪自从1962年杰基·肯尼迪向哥伦比亚广播公司和美国国家广播公司敞开白宫的大门之后，她成为了整整一代以及接下来很多代人的风格标杆。这就是风格偶像产生的巨大影响力，它是能够超越特定的历史时刻、职业生涯的结束，甚至离开人世的真实写照和有力证据。

要领悟这一点，我们只需要阅读报纸即可。自从巴拉克·奥巴马在2008年11月4日赢得美国总统大选之后，他的妻子米歇尔就一直被拿来与杰奎琳·肯尼迪比较。杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯的神话还深深地吸引了法国第一夫人卡拉·布吕尼·萨科齐，在第一次正式出访英国时，她就选择了一套纯杰奎琳风格的迪奥外套。

此外，在浏览一些有关数字通信时代舆论的网站时，我们发现在数以千计的时尚网站和博客里，女孩子和青年女性用各种不同的语言不厌其烦地表达着她们对于偶像的崇拜。这些偶像往往在她们出生前很长一段时间就已经去世了。我们一起来读读一些有关奥黛丽·赫本的非常具有典型性的评论吧。“我12岁，我觉得她很漂亮……她是我最喜欢的明星。”“她单纯、精炼、感性，是一个真正的偶像。”“她是独一无二无可比拟的。”“她就是完美的标准”。这样的评论不胜枚举。以她曾经饰演过的标志性电影人物荷莉（《蒂梵尼的早餐》）和萨比里娜（《龙凤配》）的形象做成的促销礼品（T恤、日历、茶杯……）同样大受欢迎和追捧。这种商业化进程（时间有争议）甚至也发生在戴安娜王妃、格蕾丝，或碧姬·芭铎身上。

然而，时尚世界有时却在试图提高其制造神话的基调。仅举最近的一些例子，2009年杜嘉班纳旗下时装品牌D&G设计了一款向玛丽莲·梦露致敬的时装系列，梦露的笑脸被印在精致的气球礼服、紧身裙和米卡多黑白迷你裙上。而在几个月前，一位充满美国品位的思想家，时装设计师汤米·希尔费格将他的时装秀献给凯瑟琳·赫本以及过往的很多其他时尚灵感源头，他这样评论说，今天许多明星都过于“时尚上瘾”而不能称为风格偶像。

事实上，在谈论那些可能配得上这个重量级标签（风格偶像）的现代女性的时候，我们总是莫衷一是。对一些人来说，麦当娜算是一个。在长达30年的流行音乐生涯中，她已拥有了数以百万计的歌迷，引领了众多时尚，激发了那些符合让·保罗·高提耶标准的设计师的灵感。万众瞩目的麦当娜·西科尼女士以其定期改变自己风格的能力著称，多年来，她通过严格的训练，不断改变自己的发型、化妆、服装，甚至身体。

然而，所有这一切只可以被看成是反复无常的风格，或者说没有明确的风格。不管怎么样，我们不能简单地将这位歌手与之前的风格偶像进行比较。这是因为当我们想起碧姬·芭铎，我们会不假思索地想象她蓬乱的波浪发型、忧郁的嘴唇，以及薇姿的渔夫吊带裤；在我们的脑海中，崔姬总是穿着很短的裙子，留着流浪儿短发和涂满睫毛膏的眼睫毛；

可可小姐戴着钟形帽，脖子上戴着一串珍珠。然而，麦当娜可能从一个新贝隆夫人变化到戴满发光小饰物的芭比娃娃或玛丽莲·梦露的化身。从本质上讲，这些都是后期培养起来的个性参照，而不是她强烈的内在个性的原始表现。

考虑到这一点，应该说，拥有独特风格自然本能的人对于裁缝师、造型师、化妆师等专业人士的建议是欣然接受的，但至于如何出现在公众面前，仍然得由她们自己决定。例如，若没有纪梵希的服饰，奥黛丽·赫本绝不可能成为传奇人物，但是却正是她自己选定了这个非凡的服装设计师，她在巴黎找到他，然后向他解释她想穿什么。在1966年，她这样承认：“我的身材真的只适合定制衣服。”她相信这名法国设计师的创意能够极好地掩饰她的缺点，让她感觉更加自信。同样，第一次在米高梅公司试镜时，年纪轻轻，名不见经传的格蕾丝·凯利已经非常别致和时髦。她的裤套装和白色手套吸引了众多眼球。此外，梦露在与琼·克劳馥进行了一场著名的有关她穿挑逗性服装的争吵之后，她向《现代屏幕》杂志透露：“我必须承认，在整个成年生活中，我更愿意为男性去穿衣打扮，而不是为女性。我所选择的每条裙子、每件衣服、每套晚装，都是因为我看中了它们的潜在影响。”

综上所述，我们现在要问一个问题：风格偶像的影响力延伸到新千年了吗？毫无疑问，现在有时尚偶像，比如像《欲望都市》中的女星莎拉·杰西卡·帕克这样的女性非常擅于紧跟瞬息万变的时尚步伐。但是从传统意义上看，或许现在已经没有更多的风格偶像了。当然，涌现出风格偶像的时尚圈自身也已经发生了很大的改变。1972年，社会学家埃德加·莫兰写道：“明星是同时参与人类和神灵活动的生命。她们类似于神话中的英雄人物和奥林匹斯山的众神，是时尚崇拜（确实是一类“宗教”）的激励者。”近40年来，有关明星的定义发生了一些改变，因为现在所谓的名人不再那么神圣，更像是芸芸众生中的一员。现在，得益于互联网，我们知道了她们的一切，至少是几乎一切。我们从众多实时的照片文件中得到此信息，而且并不总是奉承。换句话说，现在已经不再具备创造神话不可或缺的神秘了。梦露能够创造出她性感偶像的名声，一部分是因为我们不会知道她是否真的是只滴两滴香水全裸入睡。同样，我们也绝不可能找到一张格蕾丝·凯利上完普拉提课之后满身大汗、蓬头垢面的照片。

一种令人难以企及的气质可以帮助某些人成为偶像，但是这还不够。否则就无法解释戴安娜王妃现象了。在她英年早逝之后，她一定程度上成为了天主教某种宣福礼的话题。她的名气来自于她改变了人们对英国皇室的想法，这不仅是因为她鲜活的现代风格，还因为她从不矫揉造作的做事风格和对礼数的抗拒缩短了皇室与大众的距离。换言之，她颠覆了过去的俗套。同样，本书推崇的所有女性用她们各自的方式有力地促进了女性的解放。

可可小姐是这方面的典范。她的时尚反映了第一次世界大战结束之后的世界和新时代的开始。伊丽莎白·韦斯曼在近期出版的一本有关这名伟大设计师的传记中写道：“在喧嚣的（20世纪）20年代，新时代女性的典型即以可可·香奈儿的穿着和风格为标准。”她是第一批接受晒黑（长久以来，晒黑被看作农妇的不雅特点）的人之一。她还敢于以泳装亮相，剪掉长发，编成辫子绕在头上。她这么做是为了与一个她认为已经过气的模特断交，更是为了报复她一生的挚爱卡柏的背叛。自那以后，她还有过很多爱人，但是却不再结婚，以维持她的独立。