

百年时尚珠宝设计

(英) 卡罗琳·柯克斯 (Caroline Cox) 著

王陶均 译

*collecting and wearing
twentieth-century designs*

Vintage Jewellery

Caroline Cox

东华大学出版社

百年时尚珠宝设计

Vintage Jewellery

[英] 卡罗琳·柯克斯 (Caroline Cox) 著

王陶均 译

东华大学出版社·上海

图书在版编目(CIP)数据

百年时尚珠宝设计/(英)卡罗琳·柯克斯著;王陶均译. —上海: 东华大学出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5669-1552-8

I. ①百… II. ①卡… ②王… III. ①宝石—设计 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第082876号

Published in 2010 by Carlton Books Limited

20 Mortimer Street

London W1T 3JW

Text © Caroline Cox 2010

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that it may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the publisher's prior consent.

本书简体中文版由 Carlton Books Limited 授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2016-071

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

百年时尚珠宝设计

BAINIAN SHISHANG ZHUBAO SHEJI

著 者: (英) 卡罗琳·柯克斯

译 者: 王陶均

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 13.75

字 数: 484千字

版 次: 2019年5月第1版

印 次: 2019年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1552-8

定 价: 298.00元

目录

前言：格尔达·弗洛克金格勋爵	6
简介	8
1890—1910年：华丽的颓废主义	10
1910年代：爱德华时代	30
1920年代：简约、雅致	44
1930年代：华丽好莱坞	62
1940年代：人造饰品大行其道	84
1950年代：世纪中叶的璀璨	106
1960年代：时尚迈向未来	128
1970年代：身体、无畏及美丽	152
1980年代：权力与荣耀	174
1990年代至今：未来的收藏品	194
选购与收藏	211
博物馆与收藏地	214
词汇表	217

百年时尚珠宝设计

Vintage Jewellery

[英] 卡罗琳·柯克斯 (Caroline Cox) 著

王陶均 译

东华大学出版社·上海

图书在版编目 (C I P) 数据

百年时尚珠宝设计 / (英) 卡罗琳·柯克斯著; 王陶均译. —上海: 东华大学出版社, 2019.5

ISBN 978-7-5669-1552-8

I. ①百… II. ①卡… ②王… III. ①宝石—设计 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第082876号

Published in 2010 by Carlton Books Limited

20 Mortimer Street

London W1T 3JW

Text © Caroline Cox 2010

All rights reserved. This book is sold subject to the condition that it may not be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the publisher's prior consent.

本书简体中文版由 Carlton Books Limited 授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2016-071

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽 鲁晓贝

百年时尚珠宝设计

BAINIAN SHISHANG ZHUBAO SHEJI

著 者: (英) 卡罗琳·柯克斯

译 者: 王陶均

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 13.75

字 数: 484千字

版 次: 2019年5月第1版

印 次: 2019年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-1552-8

定 价: 298.00元

Vintage Jewellery

Caroline Cox

目录

前言：格尔达·弗洛克金格勋爵	6
简介	8
1890—1910年：华丽的颓废主义	10
1910年代：爱德华时代	30
1920年代：简约、雅致	44
1930年代：华丽好莱坞	62
1940年代：人造饰品大行其道	84
1950年代：世纪中叶的璀璨	106
1960年代：时尚迈向未来	128
1970年代：身体、无畏及美丽	152
1980年代：权力与荣耀	174
1990年代至今：未来的收藏品	194
选购与收藏	211
博物馆与收藏地	214
词汇表	217

前言：格尔达·弗洛克金格勋爵

上图：左侧为一枚18克拉黄金戒指，镶嵌一颗凸圆哑白色托帕石与一颗灰钻；右侧为一枚18克拉黄金戒指，镶嵌一颗黑色蛋白石与数颗黑钻。这两款都是1986年的作品。伦敦金匠公司Goldsmiths'的大卫·托马斯（David Thomas）对格尔达·弗洛克金格珠宝作品评价道：“她的作品将抽象形态与东方色彩巧妙结合，并与新艺术中的流畅元素遥相呼应。”

饰品应该是人类最早的时尚产物，其产生甚至可能早于服装，自然也要早于文字和语言。珠宝的产生一定来自人类的本能需求，这种需求仅次于食物、住所和性。早在远古时期，人类就已从石头、动物角、骨骼、贝壳、木头、布料、化石或金属等材料中制作出用于佩戴的饰品，而发掘出的一些样本则追溯至史前时代。时移世易，饰物的样式发生了巨大的变化，人们佩戴个人饰品的目的也与之之前大有不同，各式各样的配饰和饰品不断推陈出新。1952年，我突然下决心要设计出伦敦最与众不同的珠宝，而之前这些概念还未曾出现在我的脑海中。

在求学过程中，我游历了欧洲。8岁时我去巴黎参观了卢浮宫，看到了各式珍宝。我的母亲是一名时尚设计师，她一直带着我在巴黎参观时尚收藏品。1951年，我在巴黎现代艺术博物馆第一次欣赏到乔治·富凯（George Fouquet）精美绝伦的装饰珠宝。20世纪50年代初，我在意大利各地游历，尽管二战的疮痍触目惊心，游览观光更不甚繁荣，但是我们已经能够欣赏到现代设计风格在应用艺术和无与伦比的古典珍宝上的体现。在罗马的朱利亚别墅博物馆（Villa

Giulia），我一睹了伊特拉斯坎（Etruscan）珠宝珍藏的风采，作为当时唯一的参观者，我可以随心所欲地与珠宝藏品独处一室。

1952年的一个夏夜，在意大利的拉韦纳，我决定从事珠宝设计，我想以一种全英格兰闻所未闻的现代风格设计珠宝，但我当时对自己的水平完全没有了解。尽管有所畏惧，但我的决心依然战胜了恐惧，最终学习和掌握了这门完全陌生的技能。非常幸运，我最终选择进入中央圣马丁艺术学院（Central School of Arts and Crafts）学习，因为该校当时仍然给予学生极大的自由来安排自己的学习，并且拥有众多非常出色的艺术家专门指导珠宝设计专业的学生。如此一来，我便能够从入学之初就打磨自己的理念。

我所使用的技艺都是自己摸索出来的。虽然我的工作一向艰苦，但我的技艺仍随着时间和经历不断进步。我的创作以“融合”为根基，我认为最重要的是理念，技艺本身并无趣味可言。

左上图：这是一款1998年的18克拉黄金手镯，镶嵌一颗金色的月长石、多颗黑珍珠及彩钻。她的作品中经常用到电气石、托帕石、海蓝宝石、月长石以及蛋白石和琥珀等材料。一般情况下，格尔达会亲自进行切割，而后巧妙地搭配上一些彩色珍珠和钻石。

右图（上至下）：上图为一枚1969年的18克拉黄金戒指，镶嵌一颗弧面米黄色石英石与两颗粉色弧面小电气石；中图为一枚1989年的18克拉黄金戒指，镶嵌一颗卵型粉色弧面电气石和两颗黑钻；下图为一枚2006年的18克拉彩钻黄金戒指。

“格尔达·弗洛克金格是这个国家珠宝设计复兴的领军人物之一。没有她榜样式的想象、创新和激励，而后的珠宝设计发展是无法实现的。她为之后的出色女性珠宝工匠开辟了新的道路，是她带领着我们点燃了珠宝复兴之火。”

——罗伊·斯特朗，作家及历史学家

1900—1910年

1910年代

1920年代

1930年代

1940年代

简介

无论是光影交辉的海瑞·温斯顿钻石，还是乳玉珠光的马氏贝珍珠，又或是温婉的维多利亚玫瑰金戒指，再或是冷清高贵的装饰艺术派铂金首饰，人类一直本能地用精美的珠宝来装饰自己。我们不断地为饰品发挥想象力，而当我们将宝石这种不可思议的魔力施加其中，奇迹出现了。自人类文明始初，我们就不断赞颂珍稀宝石的精美。在为一颗蛋白石所散发出的斑斓光芒倾倒后，古罗马著名作家、哲学家老普林尼（Pliny the Elder）专门为这颗宝石写下了一首颂词：

欧泊石的光芒中，
你似看见炙热的红宝石，
迷人的紫水晶、海绿色的翡翠石，
那斑斓色彩美妙交融，
闪耀出令人惊叹的光芒。
这光芒似画家的着色，
和燃烧着的烈焰。

神奇的欧泊石也深深吸引着新艺术派的设计师，比如乔治·富凯（George Fouquet）和穆尔勒·贝

纳特（Murrel Bennett）。正如本书所述，他们不断探索这些后来风靡了几个世纪的神奇宝物。

尽管珠宝曾是最古老的货币形式，但它绝不仅是财富和社会地位的象征。异教徒相信，把绳子系在死者的脖颈会“拴住”其灵魂以防止飞走。到“美好年代”时期，人们炫耀着从富有的情人们手中得到的各式珠宝，珠宝一直是时代精神的最佳展现。玛丽莲·梦露在电影《绅士爱美女》（1953年）中一曲《钻石是女孩最好的朋友》将人们的文化痴迷与珠宝真正联系起来。而格蕾丝·凯丽佩戴的精美珍珠项链也是她贵族气质的象征。伊丽莎白·泰勒和理查德·波顿的爱情故事在理查德赠予泰勒的众多珍贵珠宝的见证下为世人所知，其中就包括漫游者珍珠项链。而这对伉俪的现代版，布拉德·皮特和安吉丽娜·朱莉近来却作出了不同寻常的选择。2009年，他们与来自伦敦的珠宝品牌爱瑟普蕾联手设计了名为“保护者”的系列珠宝，而该系列珠宝的销售收益将捐献给战争儿童教育合作组织。

1950年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代至今

值得我们探索的珠宝种类是繁多的，比如戒指，它从一种拥有权的象征发展成身份地位的标志。在20世纪90年代嘻哈名流佩戴的标准尺寸宝石戒指之后，凯瑟琳·普罗沃和玛丽·海伦一类富有创造力的设计师的新颖作品也相继出现。胸针是唯一一种以衣物为载体，同时也是最能够显示个人特质的珠宝首饰。维多利亚女王钟爱胸针，她拥有一组来自杰拉德珠宝品牌的三枚弓形胸针，直到今天仍然能看到伊丽莎白二世女王偶尔佩戴。1949年，鬼才萨尔瓦多·达利设计了一款以红宝石为嘴唇、珍珠为牙样式的胸针，看上去犹如要跃过衣领狠狠咬上一口。而耳环很有意思，以它的长度来看，似乎在流行短发后露出的耳垂成了耳环最佳的展示位置。20世纪20年代，清爽的波波头开始流行，三角形和梯形耳环将都市生活的无限活力完美展现，女性看上去犹如美丽的机器人。80年代，随着品牌标志形耳饰风靡，香奈儿双C装饰仿金耳钉迅速确立了其时尚权威地位。

21世纪，珠宝首饰并未有更独具匠心的作品出现，但人们也欣喜地看到时尚界名望极高的公司已经致力于高级珠宝领域的发展。统治奢侈品市场数代之久的卡地亚和宝格丽也受到了来自范思哲、古驰和迪奥的挑战。亚历山大·麦昆的先锋派设计师肖恩·利尼充分利用时装周等活动展示各系列值得收藏的精美佩饰珠宝。如果你需为自家做点私密装饰，你可以选择巴特勒·威尔森珠宝，该品牌从20世纪70年代就开始制作优质人造珠宝，现在人们已经可以通过远程电视购物一键购买。

本书记述了珠宝的百年历史，并颂扬了杰出的珠宝设计师和珠宝商，其中包括一些重要的人造珠宝制造商、出色的珠宝工匠人和先锋派设计师。书中的图例充分满足了读者感官和视觉感受，也满足了读者们精心鉴赏每一种珠宝风格和了解设计师的需要，最终帮助你确定自己收藏喜好的方向。请尽情欣赏！

1890—1910年： 华丽的颓废主义

卡地亚（Cartier）、法贝热（Fabergé）、蒂芙尼（Tiffany & Co.）、宝诗龙（Boucheron）……提起这些耀眼的名字，人们脑海中总会浮现出璀璨的钻石、熠熠的珍珠，以及透亮的翡翠与红宝石。这些品牌20世纪初就拥有强大的号召力，这完全得益于工厂主与大城市中产阶级的崛起。他们赚取了大量的“新财富”，可谓腰缠万贯。

各大珠宝公司都有自己的金字招牌，珠宝设计师为了佣金而制作首饰——这都是现代社会才有的概念。而在过去，最上乘的珠宝都为皇室贵族所有，作为“传家宝”一代代地传承下来，并根据各个时代的不同品味与潮流而重新镶嵌、切割。随着那些挥金如土的“上层中产阶级”的崛起，为了凸显自身地位，他们对珠宝的需求不再仅仅是嵌在底座上的宝石，还十分重视珠宝设计师的名号。

这一时期，最负盛名的珠宝公司都巩固了自己在国内外的地位。时至今日，这些品牌依然统治着整个市场。与此同时，以雷内·拉里克（Rene Llique）、菲利普·沃尔弗斯（Phillippe Wolfers）与约瑟夫·霍夫曼（Josef Hoffman）为首的一些珠宝设计师则另辟蹊径，对珠宝艺术大胆创新。尽管相对小众，他们的作品在日后还是吸引了世界各地的拥趸。

这些珠宝常与轻薄的丝绸、柔软的双绉和细褶蕾丝搭配，为爱德华时代的时尚风格赋予了一丝前所未有的性感气息。为了塑造出宛如“球形鸽”的S形曲线，女性的身体一直要被厚重的紧身衣和饰有缎带的性感服装包裹。这种装扮很有挑逗性，塔夫绸衬裙与沉重的外撑裙底部轻轻摩擦发出的沙沙声令坠入情网的情郎心驰神往。在白色珠宝的完美映衬下，奶油色、灰色和淡紫色更显夺目，令铂金底座周围镶嵌的钻石大放异彩。这一时期，最受瞩目的珠宝当数亚历山德拉王后佩戴的珍珠贴颈项链，一排排珍珠围绕于纤细白嫩的颈部周围，绽放出璀璨夺目的光芒。这一时期的时尚亦是变幻无常，提前呈现出1920年代的开放风格，新艺术派设计中的“之”字形曲线便是一个很好的例证。

美好年代

在这一时期，巴黎是举世闻名的奢靡之都。在第一次世界大战之前，巴黎还是情欲享乐的中心。意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯（Edmondo de Amicis）就曾为巴黎“林荫大道”上的繁盛景象深深折服，他写道：“窗户、商店、广告牌、大门、墙面拔地而起，宽阔非常，还镀上了银色、金色的漆面，打上了灯光。各种宏伟的景象争奇斗艳，几近疯狂，令人目不暇接。”最后，他认为巴黎是个“风情万种的繁荣之城、富饶有情调的花花世界，（在这里）生活的意义只在于寻求愉悦和荣耀”。

众多国际名流和交际女王都在巴黎粉墨登场，这其中就包括“美人”奥特萝（La Belle Otero）、利亚纳·德·普齐（Liane de Pougy）和埃米利安·德·阿朗松（Emilienne d'Alençon），她们被称为“grandes horizontales”（法语，意为高级妓女），并且凭借自身的机智和狡猾骗取众多追求者的大批钱财。西班牙舞女卡罗琳·奥特萝（Caroline Otero, 1868—1965年）的情人就包括英国国王爱德华七世、威尔士亲王、西班牙国王阿方索十三世和俄国沙皇尼古拉，她从他们手中捞取了一批举世闻名的珠宝藏品。正如奥特萝所说：“卡地亚的客户没有丑陋的人。”这家史上最显赫的珠宝商之一位于巴黎和平街13号，奥特萝莅临这个雅致奢华的精品店时当然受到了热烈欢迎。

卡地亚为奥特萝打造了一款精美卓绝的胸饰，其造型环绕她的整个上半身，底部悬吊着闪闪发光的吊饰。这款珠宝是将价值1000万法郎的珍贵宝石镶嵌在纯金框架上制作而成，底部悬挂了30颗硕大的钻石，正如一位亲眼所见的人描述，这些钻石“就像一颗颗巨大的泪滴”。一串串的钻石以大颗钻石搭扣固定在胸前。这样一件令人垂涎的珠宝不得不储藏在银行金库中，当奥特萝需要佩戴它时，必须在两个全副武装的宪兵护送下，用加固马车送到她的化妆室中。从奥特萝佩戴的卡地亚饰品可以明显看出，她是可以被购买的，但价格无比高昂，而她那些璀璨华丽的珠宝也彰显了她无限的性感魅力。

奥特萝对饰品的选择也体现了主流社会在这一时期对珠宝的态度。新艺术派或许更符合艺术大众的口味，但在爱德华时期，令人为之倾心的不仅仅是珠宝的镶嵌工艺，更是一颗颗耀眼的珠宝。正当人们对大颗钻石热切渴望之时，钻石切割技术的进步也改善了

宝石的棱镜效果，若能佩戴上这些珠宝去往令众多女性魂牵梦萦的Maxim's，女性的优雅又能因此增添一丝傲人的光彩。值得一提的是，The Omnibus Bar的每面墙壁都装有镜子，用来反射贵妇蓝黑色头发上镶钻羽饰的闪耀光芒。交际场上，“美人”奥特萝和利亚纳·德·普齐两大交际花之间最著名的一次邂逅也正是发生在此地。奥特萝将她的所有珠宝佩戴于一身，身着一袭深V礼服，惊艳四座。她从头发到脚踝，全身都戴满珍贵珠宝，包括三条珍珠项链（其中一条曾为奥地利女皇拥有）和10个弧面型红宝石发夹。事前得知这一消息的利亚纳则选择了一条简洁的白色礼服，颈部佩戴了一条钻石吊坠，身边的侍女随从则携带着她的其他珠宝，下面衬上了黑色的天鹅绒衬垫。相比之下，奥特萝瞬间显得俗气起来。

第10页图：亚历山德拉王后以一条珍珠钻石贴颈项链引领了爱德华时期的时尚风潮。1889年她选择的珠宝风格更能突出她纤细的颈部。

右页下图：乔治·杰森（Georg Jensen, 1866—1935年）是20世纪早期变革珠宝设计的新一批艺术家兼工匠之一。图中的两枚胸针均由纯银打造，一枚镶有琥珀、孔雀石和绿玉髓，于1904年制成；另一枚镶有珍珠和珊瑚，于1909年制成，两者均表现了杰森对历史主义的摒弃。

右图：“美人”奥特萝，西班牙著名舞女和交际花，情人无数，因此收获了众多珠宝，乐于在各种公开场合炫耀她的珠宝。

艺术珠宝

“美人”奥特罗之类的女性或许已经以玩世不恭的态度检验了工业革命的效果，而工艺美术运动之父威廉·莫里斯则对其充满了悲悯和厌恶之情。作为应用艺术的提倡者，他担心机械生产的崛起会令精湛的手工艺品永远被批量生产的劣质廉价品替代。莫里斯和志同道合的艺术家都建立了自己的作坊，手工制作和生产精美的商品，20世纪初最精致的珠宝也出自这些艺术大家之手。他们坚信，即使是在现代都市的繁忙街道上，卓越的工艺也定能占据一席之地。

自文艺复兴时期起，在等级森严的文化生产中，美术和建筑一直处于创意成就和应用艺术这个金字塔的最高点，珠宝却处于较低的地位。人们普遍认为，真正的艺术拥有纯粹的审美而非实用功能，因此，在地位上，为时尚而创作的图像远比画布上的图像要卑微。工艺美术运动及其必然衍生的新艺术派却否定了这些观念。艺术不一定要存在于画廊中，它可以是小规模的、时尚而精致的，可以是一套由闪烁的蛋白石制作而成的精美首饰，也可以是一枚由月长石点缀的形如蛇蝎美女的胸针。对这些设计师来说，一件作品的美学意义要比所选材质的内在价值重要得多，这在新艺术派的设计中尤其明显，其设计使用了大量的次等宝石，例如紫晶、黄晶、橄榄石和淡水珍珠。设计师认为，对于镶嵌工艺和顶级宝石的极致追求令主流珠宝设计的创造力荡然无存，他们决意要掀起一场变革。

这些思想对20世纪的珠宝设计产生了翻天覆地的影响，才华横溢的艺术家纷纷进入珠宝行业，从而改变了相关的职业地位。过去，必须获得客户的批准才能成为宝石镶嵌师，如今，这些人已化身真正的珠宝艺术家，对珍贵稀有的金属和宝石有着自己独到的见解。

上图：这幅1898年的海报属于新艺术派，是平面设计师阿道夫·海恩斯坦（Adolfo Hohenstein）为Calderoni珠宝设计的广告作品。Calderoni于1840年在意大利米兰成立，历史悠久，2006年被玳美雅（Damiani）收购。