

19 世纪末法国时尚体系与杜塞高级时装屋

刘丽娴¹, 沈李怡²

(1. 浙江理工大学 浙江省丝绸与时尚文化研究中心, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018)

摘 要:19 世纪末以来, 由宫廷文化推动发展的法国时尚逐渐占据西方时尚的绝对话语权。梳理 19 世纪以来法国时尚产业的发展轨迹, 归纳与之相应的时代精神、生活方式、消费观念、艺术思潮。总结得出, 19 世纪末的法国时尚历经几个世纪的沉淀后, 随着高级时装产业的萌蘖, 催生出以“宫廷文化与高级定制”为特色的区域时尚文化, 并建构了与之配伍的法国时尚体系, 其中包含法国政府、行业协会、高级时装屋、传播媒体与教育机构等构成要素。通过对法国时尚体系的解读, 剖析法国时尚产业发展的驱动力与核心要素, 研究杜塞高级时装屋的设计运营方式, 以点带面解析以杜塞高级时装屋为早期样本的法国高级时装产业。

关键词: 法国时尚体系; 时尚文化; 高级时装产业; 高级时装屋; 雅克·杜塞

中图分类号: TS 941.74 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2021)01-0071-05

French Fashion System in the Late 19th Century and Doucet Haute Couture House

LIU Lixian¹, SHEN Liyi²

(1. Zhejiang Silk and Fashion Culture Center, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. School of Fashion Design and Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: Since the late 19th century, the French fashion which was promoted by the palace culture had been occupying the absolute discourse power of western fashion. The development track of French fashion industry since the 19th century was combed, and the time spirit, life style, consumption concept, artistic trend of thought were summarized. It was concluded that in the late 19th century, after several centuries of precipitation of French fashion, with the sprouting of haute fashion industry, the regional fashion culture characterized by "court culture and haute couture" came into being, and a compatible French fashion system was constructed, including the French government, trade associations, haute couture house, media and educational institutions. With the interpretation of French fashion system, this paper analyzed the driving force and core elements of French fashion industry development, studied the design and operation mode of Doucet Haute Couture House, and analyzed the French haute couture industry with Doucet Haute Couture House as the early sample from point to surface.

Key words: French fashion system, fashion culture, haute fashion industry, haute couture house, Jacques Doucet

回溯历史, 法国时尚体系萌蘖于 19 世纪中后期, 高级时装设计师的独立与法国高级时装产业的

兴起是 19 世纪法国时尚体系完善发展的表征。文中以杜塞高级时装屋的设计运营为典型案例, 以点

收稿日期: 2020-05-26; 修订日期: 2020-09-10。

基金项目: 浙江理工大学基本科研业务费专项资金资助项目(2020Q082)。

作者简介: 刘丽娴(1983—), 女, 副教授, 硕士生导师。主要研究方向为时尚设计与中西工艺美术交流。

Email: adiao1983@126.com

带面解读法国时尚体系的萌蘖发展,以及时尚文化、时尚体系与产业间的逻辑事理,以期通过对西方时尚历史样本的研究,为中国时尚产业与体系建构提供借鉴。

1 19 世纪末的法国时尚体系

路易十四执政期间(1661—1715 年)相对重视奢侈品出口,通过行会严格控制服装生产,从而构建了法国时尚体系的雏形^[1]。1794 年,《共和二年法令》的颁布进一步制定了相对完善的艺术、文化保护政策,推动时尚产业成为法国的支柱产业之一。19 世纪,在法国综合国力日趋强盛以及各国文化、经济交流愈加频繁的内、外因素影响下,法国高级时装产业的产生与发展影响了整个西方时尚。

1.1 法国时尚演进

纵观历史,法国时尚可追溯至欧洲中世纪末期,最初的法国时尚概念源自欧洲文艺复兴思潮;17 世纪,路易十四时代的到来为法国时尚烙上特有的宫廷时尚标签;1787 年,法国大革命爆发,以宫廷贵族为代表的精英时尚向囊括了贵族与新兴资产阶级群体的有闲阶级时尚过渡;1868 年法国高级时装公会(Federaton Francaise de la Haute Couture)成立,在某种意义上标志着法国时尚体系初见成形,并出现了第一批高级时装设计师,高级时装屋俨然成为法国时尚的中心;19 世纪末的法国巴黎也成为当时欧洲乃至整个西方的唯一时尚中心,法国时尚影响力逐步辐射整个西方世界^[2-3]。

时尚是时代审美的载体,也是前沿设计与时代精神的映射。作为一种复杂的社会现象,时尚与社会变革、经济兴衰、人类文明、消费心理等紧密相连^[4]。第一次工业革命与机械时代推动了技术进步与设计审美演变,从而带动法国高级时装产业的发展,并渗透于相关领域,进而构成法国时尚体系。19 世纪末以来,高级时装产业与设计师群体的出现,折射出在这样的时代背景下,以雅克·杜塞为代表的高级时装设计师群体关于时代精神、生活方式、设计对象演变的集体思考。

1.2 法国时尚体系维度

19 世纪末,法国形成了以“宫廷文化与高级定制”为特色的时尚文化及与之配伍的时尚体系,包括了政府、行业协会、高级时装屋、企业、媒体、教育机构等一系列种类繁多且关系复杂的构成要素。这些个体、部门与机构彼此协作,孕育了法国时尚体系及其特有的时尚生态结构。

时尚产业所涉及到的设计生产、传播消费、评价推广、人才输送等环节都需要多部门协作完成。法国时尚产业得以良性运作与发展,与其制度化的时尚体系有着密不可分的关系,具体如图 1 所示。政府政策支持与紧密协作的制度化时尚保障体系,成就了 19 世纪影响西方时尚的法国时尚产业,并确立了当时巴黎唯一西方时尚中心的地位。

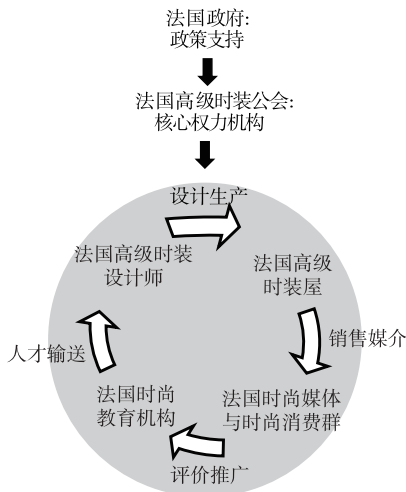

图 1 19 世纪末成形的法国时尚体系

Fig. 1 French fashion system formed in the late 19th century

1.2.1 法国政府 法国政府为了更好地集中王权,削弱地方势力,建造了以路易十四为中心的凡尔赛宫并制定宫廷制度,为法国时尚奠定了基础。从宫廷王权到政府政策,法国较早地建立了时尚产业政策性保护制度。法国政府介入时尚产业较深,从产业结构调整到财政支持,政府部门是法国时尚产业的主要推动者,健全而系统的制度化体系保证了法国时尚产业的良性运转^[5]。

1.2.2 法国高级时装公会 法国高级时装公会作为法国时尚体系的核心权力机构,是联系各环节的桥梁,也是法国时尚业发展的推手,其主要职能为整体性行业政策的制定与落实,以保障国家内部时尚文化建设,持续对外输出时尚文化。从公会的发展历史来看,其建立与发展反映了法国时尚持续的制度创新和服装创新。自 1868 年起,行业组织就是法国时尚权力和权威的象征,法国高级时装公会作为法国时尚体系中最高权力机构,其政策体现了法国高级定制时装产业的核心价值观^[6]。

1.2.3 法国高级时装设计师 法国时尚源自宫廷,时尚设计作品一经成形即以高级定制为标准,并在公会内部以一定的等级制度来区分设计师群体。譬如公会将高级定制(haute couture)与其他定

制服装 (couture) 加以区分,相应地,对高级时装设计师和其他服装设计师群体加以区分,旨在提高高级时装设计师在时尚领域的地位,并区别于高级成衣设计师 (prêt-à-porter designer) 与成衣设计师 (ready-to-wear designer)^[7]。

1.2.4 法国高级时装屋 法国时尚自路易十六以来不断积聚时尚力量,借助各类时尚政策的发布与执行,加之法国宫廷与时尚沙龙的推动,促使法国巴黎成为西方世界仰望的时尚圣地。最终在 19 世纪末,以沃斯、杜塞等一批高级定制设计师为代表,建立了享誉西方的法国高级时装产业。法国高级时装品牌历史悠久,通过品牌文化的精确定位,将设计理念有效传达给目标消费者,成为时尚理念的重要输出方式之一。在 19 世纪末的法国时尚体系构成中,高级时装屋便是设计师输出时尚设计理念的重要平台,更是法国时尚体系的构成要素。

1.2.5 法国时尚媒体 时尚编辑和记者是时尚的评价者和传播者,也是时尚体系的重要组成部分。他们利用报纸、时尚杂志对外输出正面的法国时尚文化,对法国社会的时尚表现给予积极评价。19 世纪以来,时尚杂志、时装画报、电影等法国时尚媒介与载体不断发展,推动法国时尚产业向国际扩张^[8]。直到今天,巴黎时装周仍是业内人士公认的时尚舞台。

1.2.6 法国时尚教育 时尚教育是法国时尚产业、时尚相关机构培养、输送人才的重要渠道,保障

了整个时尚体系的运转。自 19 世纪法国高级时装公会成立以来,发展时尚教育便是其重要职能之一。公会作为巴黎服装公会学院 (Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne) 和法国时装研究所 (Institut Français de la Mode) 的创始者,向时尚教育机构传输以培养高级成衣设计师为主要目的的时尚教学理念,为时尚界输出源源不断的新鲜血液。近年,法国政府通过对时尚教育体制的改革,强调技术教育与时尚文化教育并举。

2 杜塞高级时装屋的设计运营方式

杜塞高级时装屋由家庭作坊继承发展而来。19 世纪 70 年代,杜塞增设高级服装部 (后演变为杜塞高级时装屋) 拓宽产品线,以设计奢华的礼服和定制套装闻名,是早期法国“高级定制”概念的雏形,这使其品牌服装的设计与销售区别于传统意义上的服装贩卖方式。杜塞高级时装屋在满足顾客要求的同时加以个人品牌风格与设计特点,创造了具有现代意义的高级时装品牌^[9]。

紧跟时代风潮的设计风格与卓越的艺术品位是杜塞在时装行业发展的标签,植根于法国时尚体系的杜塞高级时装屋运营方式使其消费群体更加稳固,扩大了品牌知名度,从而享誉 19 世纪末的法国时尚圈。杜塞高级时装屋的设计运营方式如图 2 所示。

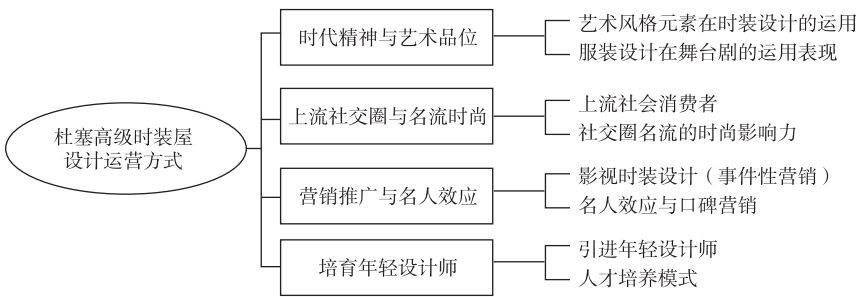

Fig. 2 Design and operation mode of Doucet Haute Couture House

2.1 时代精神与艺术品位

杜塞本人热衷于艺术品收藏,是毕加索代表作《亚维农的少女》的第一位拥有者,这幅作品创作于 1907 年,开创了立体主义的先河。他的收藏还包括法国原始主义画家亨利·卢梭于 1907 年所创作的《玩蛇人》(现藏于巴黎奥赛美术馆),野兽派画家马蒂斯于 1907 年创作的《金鱼和调色板》(现藏于纽约现代艺术博物馆)等^[10]。

对艺术品味的追求影响了杜塞的定制服装设计风格,他的高级定制时装作品中往往带着一丝不苟的品质与非同寻常的配色,体现了他的艺术修养与时尚把控能力。杜塞表示,仅从事高级时装设计很难满足他对于艺术的追求,对艺术品收藏的狂热反之又成为他设计的灵感来源^[11]。

2.2 上流社交圈与名流时尚

杜塞对社会风貌的更迭有着敏锐的洞察力,19

世纪末的法国女性服饰正经历着从近代传统到现代时尚的转变。杜塞对女装的设计旨在突出“S”型身材特征,对女性身体曲线的展示与美感的追求使杜塞高级时装屋吸引了大批时尚女性消费者。同时,杜塞高级时装屋对女性消费群体的界定打破了旧社会的阶级制度,以往的高级时装屋仅面向上层阶级开放,但杜塞高级时装屋的客户不仅有上流社会的贵族,富裕女演员、交际花甚至知名女妓均是常客。杜塞高级时装屋因多元顾客类型及杜塞本人的时尚影响力,在 19 世纪末声名远播^[12-13]。

2.3 营销推广与名人效应

杜塞高级时装屋最著名的高级定制作品就是为各类型女演员设计的舞台服装,并通过影视与戏剧作品吸引媒体、消费者的广泛关注。自 1912 年起,杜塞的高级时装设计作品时常登载在时尚杂志《佳品日报》(La Gazette du Bon Ton)上。这种集名人效应、广告效应、公共关系及客户关系于一体的

运营方式使杜塞高级时装屋快速提高了知名度与美誉度^[14]。

2.4 培养年轻设计师

1896—1912 年间,杜塞高级时装屋吸引了许多年轻设计师的加入,其中包括保罗·波烈、玛德琳·维昂内等。虽然他们后期纷纷自立门户,但无论服装设计方式或是高级时装屋运营方式,都或多或少受到杜塞的影响,他们共同打造了 20 世纪欣欣向荣的高级时装产业,为法国时尚的世界地位奠定了基础^[15-16]。

在法国时尚历史进程中,19 世纪是近现代法国时尚文化、时尚产业的萌发期,也是法国时尚体系成形的重要历史阶段。杜塞高级时装屋的运营发展植根于 19 世纪的法国时尚体系,囊括了设计生产、消费推介、人才培育等时尚体系构建要素(见图 3),开辟了 19 世纪末至 20 世纪初高级时装屋的典型设计运营方式。

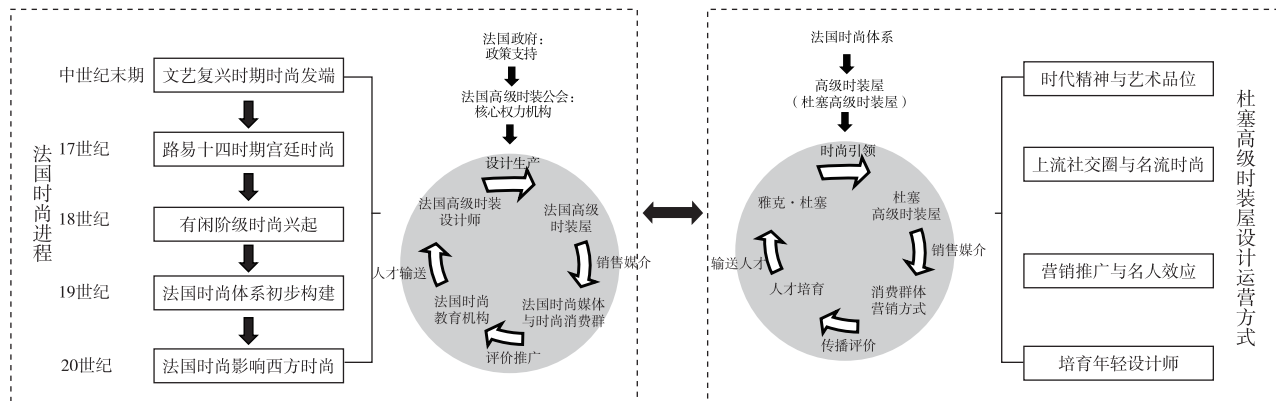

图 3 19 世纪法国时尚体系影响下的杜塞高级时装屋设计运营

Fig.3 Design and operation of Doucet Haute Couture House under the influence of French fashion system in the 19th century

3 结 语

19 世纪末,以高级时装产业的萌蘖发展为表征,法国开始掌握西方时尚话语权,这与其具有特色的区域时尚文化以及系统的时尚体系构建密不可分,也为后续西方时尚的发展提供了可以借鉴的历史样本。此后直至二战前,法国几乎是唯一的西方时尚腹地,西方时尚始终仰望巴黎。法国时尚体系植根于政府、公会、定制设计师、高级时装屋、时尚媒体、时尚教育等构成要素中,为高级时装产业的发展奠定了基础,并涌现了沃斯、杜塞、波烈、夏帕瑞丽等一批享誉西方的法国高级时装设计师。

其中,杜塞高级时装屋凭借与前沿艺术的结合独树一帜,聚焦当时的时尚社交圈,以名人效应与公共关系为时尚传播手段,以培养年轻设计师为人才储备方式,成为法国高级时装产业与高级时装屋的早期代表之一。基于历时性与共时性研究视角,杜塞高级时装屋是西方时尚进程中的典型案例与历史样本,也是一个由点及面的时尚体系研究切入点。

参考文献:

- [1] VEBLEN T. The theory of the leisure class [M]. New York: Macmillan, 1899.
- [2] 齐奥尔格·西美尔. 时尚的哲学 [M]. 费勇, 译. 广州: 花城出版社, 2017.
- [3] BLUMER H. Fashion: from class differentiation to collec-

tive selection [J]. The Sociological Quarterly, 1969, 10 (3): 275-291.

[4] 罗兰·巴特. 神话: 大众文化诠释 [M]. 许蔷蔷, 许绮玲, 译. 上海: 上海人民出版社, 1999.

[5] 罗兰·巴特. 流行体系: 符号学与服饰符码 [M]. 敖军, 译. 上海: 上海人民出版社, 2000.

[6] 皮埃乐·布迪厄, 华康德. 实践与反思: 反思社会学导引 [M]. 李猛, 李康, 译. 邓正来, 校. 北京: 中央编译出版社, 2004.

[7] 布罗代尔. 15 至 18 世纪的物质文明、经济和资本主义 [M]. 顾良, 译. 施康强, 校. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1993.

[8] KAWAMURA Y. The Japanese revolution in Paris fashion [M]. New York: Berg Publishers, 2004.

[9] KAWAMURA Y. Fashion-ology: an introduction to fashion studies [M]. New York: Berg Publishers, 2005.

[10] JOANNE E. The fashioned body: fashion, dress and modern social theory [M]. New York: John Wiley and Sons, 2015.

[11] 迪迪埃·戈巴克. 亲临风尚 [M]. 法新时尚国际机构, 译. 长沙: 湖南美术出版社, 2007.

[12] 杨道圣. 时尚的历程 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 79-83.

[13] BATTAGLIA M, TESTA F, BIANCHI L, et al. Corporate social responsibility and competitiveness within SMEs of the fashion industry: evidence from Italy and France [J]. Sustainability, 2014, 6 (2): 872-893.

[14] 王梅芳. 时尚传播与社会发展 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2015.

[15] 刘丽娴, 凌春娅. 沃斯时装屋的设计管理 [J]. 装饰, 2019 (3): 102-104.
LIU Lixian, LING Chunya. Design management of the Worth Couture House [J]. Art and Design, 2019 (3): 102-104. (in Chinese)

[16] 刘丽娴, 凌春娅. 服装流行传播与社交圈 [M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2018.

(责任编辑: 沈天琦)

(上接第 70 页)

DONG Jin. Figure shows the court dress (VI) —emperor's casual clothes [J]. Forbidden City, 2012 (3): 114-119. (in Chinese)

[21] 郑银志. 朝鲜通信使的着装言论——1876 年聚焦于朝鲜通信使的衣服 [J]. 日本家庭经济学会学报, 2014, 65 (3): 108-117.
CHUNG G S. A study on clothing of Joseon susinsa—based on the clothing worn by the envoy of susinsa in 1876 [J]. Japan Journal of Home Economics, 2014, 65 (3): 108-117. (in Japanese)

[22] 许慎. 说文解字 [M]. 北京: 中华书局, 1963.

[23] 柳得功. 古芸堂笔记 [M]. 金允祖, 金钟泰, 金圣爱, 译. 首尔: 韩国古典翻译研究所, 2020.

[24] 崔智熙, 洪娜英. 正祖国王在位期间穿白色服装的研究 [J]. 韩国服装学会学报, 2014, 64 (8): 164-178.
CHOI J H, HONG N Y. A study on the wearing practice of the white costumes during King Jeongjo's reign [J]. Journal of the Korean Society of Costume, 2014, 64 (8): 164-178. (in Korean)

[25] 韩国历史研究会. 百年韩国: 生活与文化 [M]. 尚咏梅, 王海龙, 译. 长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2011.

(责任编辑: 沈天琦)