

發現世界
D U R E X a

未知的世界是歷史美麗的延伸

The Secrets of Fashion

541.8509
8575

辜振豐◎著

時尚考

流行知識的歷史秘密

暨南國際大學圖書館

C179550

自序：來自香港的靈感

一九九六年元月十五日晚上，一群朋友在法哥里昂餐廳聊天，突然間，一位身材苗條的女孩，留有一縷長髮，出現在大家眼前。細問之下，才得知她叫方佩珊，是負責香港文星書店的訂購業務。她穿著不俗，個性開朗，雖然帶有廣東腔，但聊起天來，不時發出開朗的笑聲，我們這些讀書人頓時感染到她的青春氣息。湊巧我和朋友老洪隔天一起要去香港旅遊，而她回家。當天一下飛機後，就直奔書店。彌敦道、皇后路、維多利亞港等殖民字眼，全都一一映入眼簾，加上夜幕籠罩香江，繁星點點，恍惚之間，忙碌而緊張的心理一下子就煙消雲散。

方小姐十分好客，帶我們到一家日本餐廳宴請我和老洪。一進門，便瞥見牆壁上的浮世繪，加上三絃琴傳來清脆而悠揚的樂聲，轉眼之間，清酒壽司天婦羅擺在桌上，飽食之後，彷彿穿越時空隧道，進入德川的江戶吉原遊樂區。一六〇三年，德川家康開府江戶，以大將軍之名，遙控日本天皇，平時採取高壓統治，但為了讓民眾的不滿得以紓解，在郊外開闢吉原遊樂區，大家欣賞歌舞伎之餘，還會到處逛遊嬉玩。

往後幾天，除了買書外，也會逛逛名牌服飾店。剛好那年冬天我到遠東百貨買了一件義大利 Reporter 西裝，寬寬鬆鬆，穿起來格外舒適，心想既然來到香港，何不利用機會買買衣服。當時讀了好幾年的日文書，偶爾也會翻翻流行雜誌，對於日本設計師如山本耀司、三宅一生、川久保玲早已耳熟能詳。湊巧方小姐深諳時尚，加上一身名牌打扮，上衣是義大利亞曼尼 (Giorgio Armani)，褲子是比利時諾頓 (Dries Van Noten)，而手上戴起蒂芬妮 (Tiffany) 戒指。因此大家就要她帶我們見識各名牌店，親炙一下歐美日設計師的作品。

首先，她帶我們到知名的「JOYCE」。一進店裡，真是感染了名牌服飾的威力，不管是衣架、室內空間，都經過精心規畫。四周瞄了一下，心中一股衝動油然而生，立刻買了兩件三宅一生和一件山本耀司的襯衫。付完賬後，下一站就到「Boss」專賣店，方小姐大力推薦一件牛仔褲，試穿後，就買下來。逛了一下午，大家累得雙腳痠軟，只好找家咖啡廳聊一聊，趁機會問問方小

姐，是否有其他名牌，她馬上說，唐娜·凱倫 (Donna Karan)、卡文·克萊 (Calvin Klein)、凱薩琳·漢涅特 (Katharine Hamnett)，以及薇薇安·威斯伍德 (Vivienne Westwood) 也不錯。身為現代人，形成品味的過程大抵跟成長背景密不可分；出於好奇心，詳加詢問後，才得知她父親常年在船上工作，經常往返於香港和歐美之間，從小疼愛這位女兒，回到家總會帶些禮物給她，如衣服、靴子、糖果、餅乾等。最後我們回到書店，方小姐馬上送我一本大陸版的《世界名設計師》，書中對於設計師的奮鬥和崛起過程，都有詳細介紹。

一趟香港之旅，短短幾天，對於時尚有了粗淺的了解，這當然要歸功於方小姐。回到台灣後，有一陣子，自己也跟著時尚潮流起舞，接二連三地買了一些名牌服飾，確實花費不少。當時，經常在報章雜誌寫稿，某日剛好和當時自由副刊的主編許悔之聊天，話題突然轉到時尚，他盛情一來，便邀我開專欄，介紹名牌設計師。這個專欄前後寫了一年多，川久保玲、三宅一生、牛仔褲、流行和表演藝術等介紹，就是這個時期的小成績。這不得不歸功於悔之的創意。

在寫作過程中，花了很多時間搜集英日文的專書和雜誌，同時發現時尚這門學問範圍無所不包，舉凡美術、舞蹈、音樂、文學、劇場、電影、產業都不免和它扯上關係。如此一來，要是將來有意出書，必定要花費很多時間和精力。幾年下來覺得力不從心，一度想要放棄。幸好許多編輯好友平時鼓勵有加，如蕭秀琴小姐、王文娟小姐、陳昭如小姐，在此要向她們致謝。二〇〇三年初，稅素芃小姐接掌《哈潑時尚》中文版的總編輯，也邀我寫專欄，使我再度燃起信心，所以也要謝謝她。此外，在日本京都大學深造的好友周智民，幾年來幫我找了很多日文資料，當然也要衷心感謝他。

最後，本書能夠出版也要謝謝果實出版社的朋友以及美編黃子欽的協助。

辜振豐

目錄

2 自序—來自香港的靈感

8 導論：時尚的流變

Part.1

霓裳盛綻的花都—巴黎 Paris

20 巴黎時尚的誕生

27 愛瑪仕 Hermès —— 經典的達達馬蹄聲

32 路易·威登 Louis Vuitton —— 一口箱子的時光之旅

38 保羅·波瓦雷 Paul Poiret —— 衣裝中復活的女體

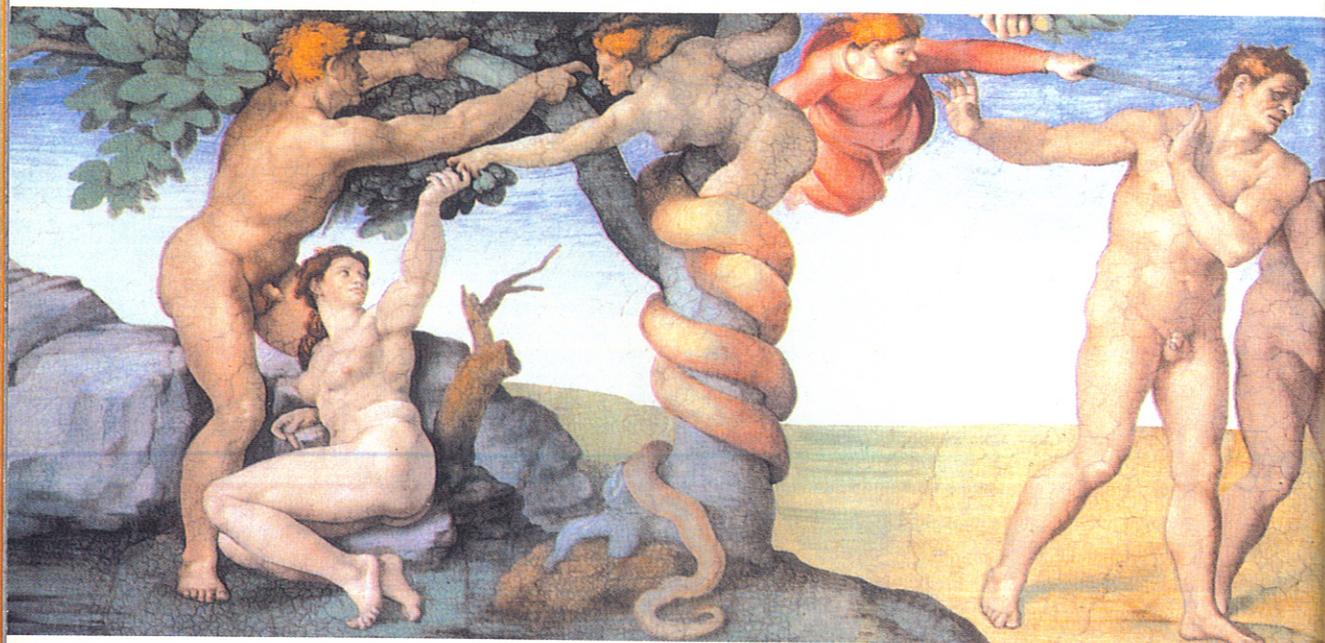
43 香奈兒 Coco Chanel —— 沙灘上的現代女性

49 迪奧 Christian Dior —— 戰後的花瓣飛翔

54 聖羅蘭 Yves Saint Laurent —— 在出神與入戲之間

60 高第耶 Jean-Paul Gaultier —— 衣可衣，非常衣

導論：時尚的流變

◆在米開朗基羅所繪的〈創世紀〉中，亞當受到女蛇的誘惑而摘取智慧果，獲得判別善惡的能力，上帝於是賜以衣裝，逐出伊甸園。這段故事裡，服裝的起源與知識、道德、性別等問題密合，被賦予了濃厚的文化意涵。

一談起時尚，當然和服飾脫離不了關係，而服飾在文明發展的各個階段中，往往展現不同的面貌。窮本溯源，在《舊約》的〈創世紀〉中，亞當和夏娃受了蛇的誘惑，偷嚐禁果，開始有了辨別善惡的知識，便用樹葉遮蔽自己的身體。上帝得知他們違反禁令，就用獸皮作成衣服給他們穿，並且將他們逐出伊甸園。就亞當和夏娃而言，衣服代表著他們具備了身分認同，以之對抗上帝，同時顯露了文明人的羞恥心。

上帝說，亞當下凡後要勞動，而夏

時尚考
8

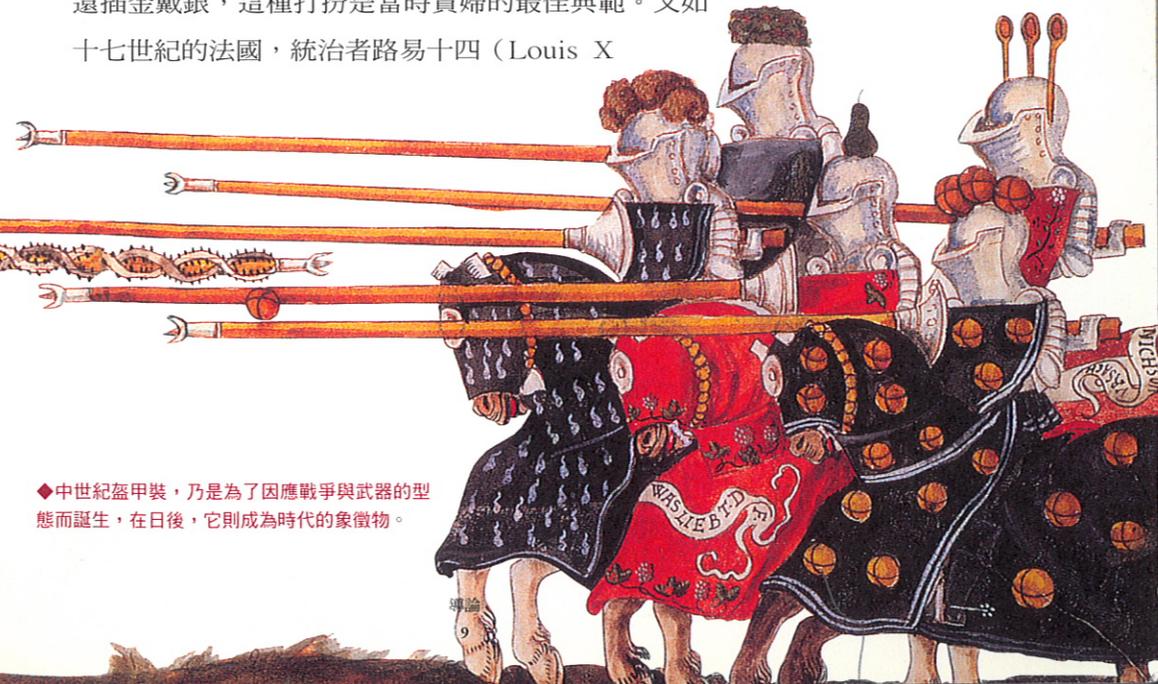

娃則要生養小孩，這就是文明的初始階段。後來，在部落社會和封建時代，階級、職業頗為固定，加上宗教色彩濃厚，衣服除了禦寒保暖、表現身分之外，還可發揮宗教功能和呈現地方色彩。

歷史中的時尚

部落社會中，酋長和旗下成員的頭飾、服裝、面部的花紋，都有固定的造型。在祈福消災的祭典中，人扮演神的角色，服飾開始超越日常生活的限制，展現出人類在服裝製作上的創意。到了中世紀，歐洲的嘉年華會（carnival）中，參與者更讓想像力淋漓盡致。歐洲諸民族之服裝也自成特色，如中世紀騎士的盔甲、北歐維京海盜（The Vikings）的戰甲，以及蘇格蘭的裙裝等。

一到專制王權的時代，國王、貴族、神職人員以及平民，在日常生活中都有固定的穿著。居上位者往往引領時尚潮流。例如，在十六世紀，英國女王伊麗莎白一世（Elizabeth I）的服飾不但極盡華麗，而且還插金戴銀，這種打扮是當時貴婦的最佳典範。又如十七世紀的法國，統治者路易十四（Louis X

◆中世紀盔甲裝，乃是為了因應戰爭與武器的型態而誕生，在日後，它則成為時代的象徵物。

IV) 既喜愛炫麗的服飾，又雅好假髮，這種裝扮更影響了其下的貴族。

時尚的震央來自王公貴族，畢竟他們擁有權力、經濟力，以及高高在上的身分。然而，自從一七八九年法國大革命爆發後，資產階級和中產階級興起，服飾解放，男性的西裝和女性的高級訂製服 (haute

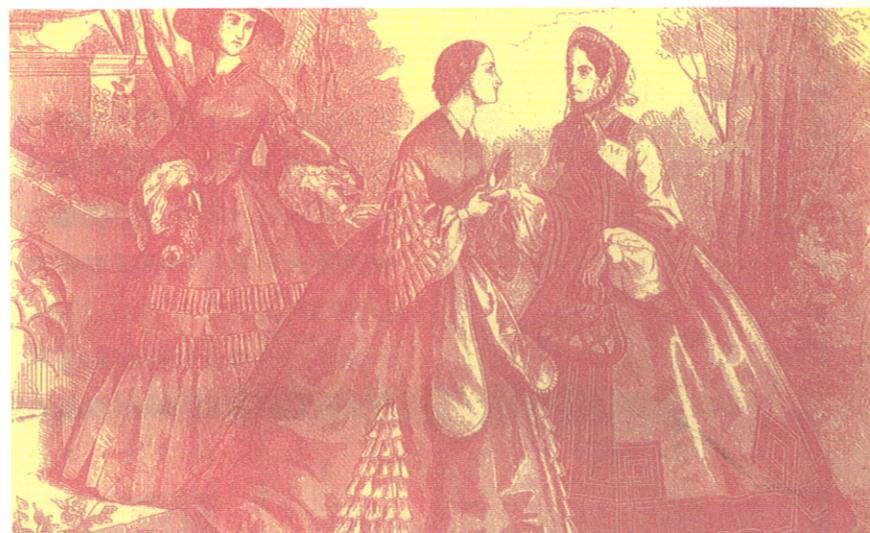
◆十六世紀時，王室貴族掌握了政經大權，也主導著時尚風潮。圖中乘轎者是舉行婚慶的依麗莎白女王，由此圖可以看出貴族服飾的豔麗奢華。

couture) 正式登場。一開始，他們模仿貴族的裝扮，但日後也逐漸建立起自身的品味。

十九世紀算是時尚變化的過渡期，因為貴族還保留部分的影響力。例如，英國的服裝設計師渥斯 (Charles Frederick Worth)，於十九世紀中葉到巴黎開設服飾店，推出高級訂製服，大受拿破崙三世的歐仁妮皇后的青睞。渥斯以這位法國大主顧為號召，吸引了大西洋兩岸的許多資產階級貴婦也前來訂製服飾。

此外，法國調香師嬌蘭 (Guerlain) 也以歐仁妮皇后的品味為依歸，開發出新香水，如「野之香」、「花之精」；這種植物性的香水，有別於過去流行的動物性香水。十八世紀中期，現代醫學誕生，衛生觀

念的強化，使得人們相信骯髒惡臭容易滋生細菌，導致生病。於是具有臭味的動物性香水，便日漸被充滿芳香的植物性香水所取代。

◆法國大革命之後，時尚之主導權流轉到中產階級，趨向於生活化與實用化。本圖為一八六〇年代的女性典型服裝。

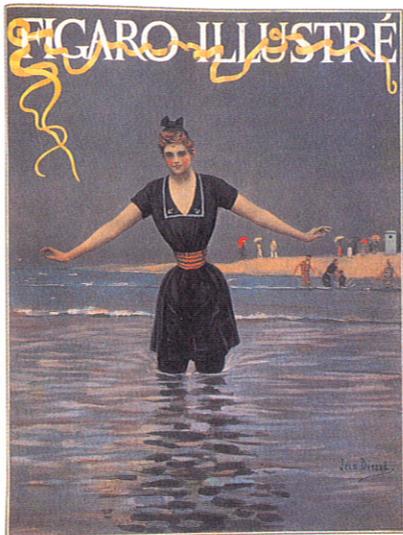
影響時尚的新文明

由香水的例子可見，文明的進步也會改變時尚。當時歐洲的資本主義大行其道，交通日益發達，流行雜誌登場，物流系統向四方擴散，這種轉變，對時尚產生不小的影響力。例如，休閒文化在朝野的重視下而流行，商人大加開發度假區，經由百貨公司的推波助瀾，輕便的休閒裝於焉上市。以英國而言，十九世紀中期，倫敦市民盛行搭乘火車，前往布萊頓 (Brighton) 度周末；至於對岸的法國，由巴黎直通諾曼第 (Normandy) 的火車開通後，民眾也爭相到海邊戲水，消除日常工作的疲勞和緊張。此後褲裙、短褲等休閒裝受到民眾的喜愛。而十九世紀末的水療風潮也延續到了二十世紀，更讓海邊遊玩的女士改頭換面，比基尼泳裝正式亮相。

休閒裝的盛行，意謂著大眾想要擺脫精神的限制和身體的拘束。不過，當時的女性仍舊身穿束腹內衣 (corset)，長久下來，不但對血液

◆十七世紀的化妝品售貨員的想像圖，他頂戴香爐、身掛產品，集實用與創意於一身。

◆海邊休閒帶動了休閒服飾的盛行，女性可以穿著輕鬆的服裝戲水。不過十九世紀時，女性需穿束腹內衣，以塑造出曼妙的八吋腰。

寫真 (Fashion Photography) 取代了時裝畫，為流行服裝的擴展，助了一臂之力。十九世紀末，法國攝影師納達 (Nadar) 父子開始為上流社會貴婦拍攝全身的人像，到了一九二〇年代，也就是所謂的美好年代 (Belle Époque)，德·梅爾 (Adolf Gayne de Mayer) 和艾德華·史泰堅 (Edward Steichen) 繼續為時尚留下珍貴的紀錄。他們將空間延伸到室外，如賽馬場、大飯店、沙龍，甚至艾菲爾鐵塔等。二次大戰結束後，時尚攝影師受到大家的矚目，歐文·潘 (Irving Penn) 與理查·亞維東 (Richard Avedon)，這兩位重量級的大師，相繼為《哈潑時

循環和內分泌造成不良影響，而且時時壓迫膀胱和腎臟，更導致消化不良、便秘等症狀。再有嚴重者，性器官還會萎縮，一旦面臨分娩便痛苦萬分。為了消弭這些害處，十九世紀末，美國的布魯姆夫人 (Mrs. Bloomer) 在大西洋兩岸極力倡導女性服裝解放運動，鼓吹女性要改穿寬鬆的褲裙，歐美兩地有許多婦女隨之唱和。

二十世紀初，流行

◆一八六四年時，法國攝影師納達為女性主義先驅作家喬治·桑 (George Sand) 拍攝的寫真照。

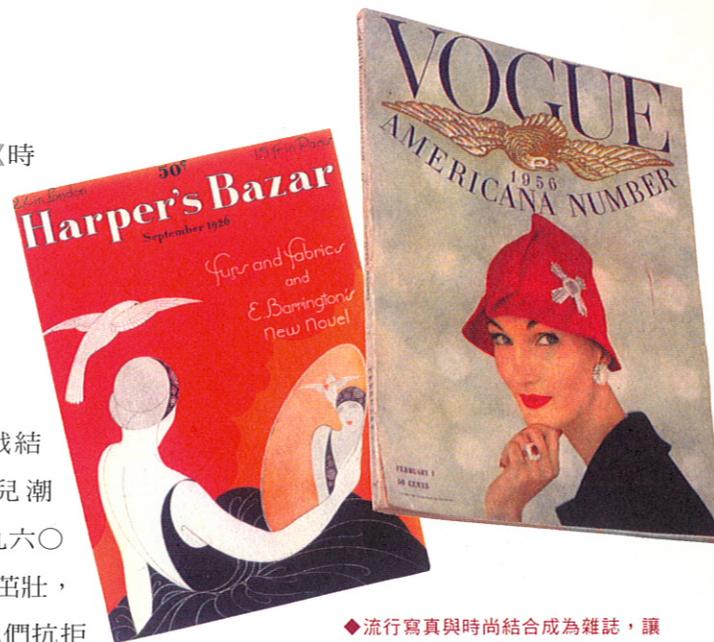
尚》(Harper's Bazaar) 和《時尚》(Vogue) 雜誌留下許多影像，同時也記錄了很多設計師的作品。

時尚展現精神價值

一九四五年，二次大戰結束，西方世界進入了嬰兒潮 (Baby Boom) 時期；一九六〇年代，這些戰後的小孩成長茁壯，成為充滿理想的年輕人。他們抗拒傳統的權威，在大學校園內掀起反抗官僚體制的學生運動，當時也正值美國黑人爭取民權的運動。這兩股熱潮，讓年輕人的梳妝打扮隨之改觀，牛仔褲 (jeans) 是最明顯的抗爭記號，迷你裙 (miniskirt) 所展露出的女性腿部曲線，也意謂著女體的另一波解放。繼這兩股抗爭潮之後，反越戰又是另一股浪頭；等到抗爭退潮，美國的嬉皮運動 (Hippie) 與英國的龐克文化 (Punk) 應運而生，這兩股風潮的特色是靜態的反動，對於現行的政治經濟體制，充滿無言的抗議。

服飾和人的精神價值往往密不可分。所謂「傳統」，乃是指主流的社會價值要求人們順從體制，遵守倫理規範，過著有規律的生活；在英美，傳統價值若表現在穿扮上，就是短髮、西裝、領帶。反之，嬉皮留著一襲長髮，蓄著鬍鬚，裝扮十分隨興而邋遢；龐克則是頭上梳起尖條型的髮式，身穿黑色皮夾克。這些打扮無疑是象徵反主流的記號，主流傳統的外在是拘謹而僵板的裝扮，嬉皮和龐克則顛覆了這種既定的規範。

當然，時尚產業隸屬於主流文化，要掀起徹底的大變革，絕非易

◆流行寫真與時尚結合成為雜誌，讓時尚資訊的傳播更為普及迅速。

事。但如果設計師嗅覺敏銳，能夠掌握時代中的其他脈動，如嬉皮、龐克、街頭流行（street fashion），並將這種邊緣的活力納入設計的範疇中，倒也能夠為停滯不前的時尚打開一條出路。例如，一九八〇年代，日本設計師川久保玲和山本耀司就是其中的佼佼者。這兩位大師的作品，一則以黑色為基調，將黑服從葬禮中解放出來；二則是整件服飾前後左右都被加以解構。這可說是主流文化開始吸納邊緣活力的典型。

◆日本戰國時代的德川家康，身披盔甲征戰沙場。古代戰將的盔甲不但要能防身，更要以顯眼的色彩和裝飾來顯耀威勢。

時尚靈感出古入今

強調科技戰的今日，原本充滿亮麗榮光的軍服退居邊緣，改良成草綠服和迷彩裝當道，「軍裝風格」只有偶爾躍居為當季的流行主題罷了。回顧過去，軍服曾經為時代的變化增添許多色彩。十九世紀初，拿破崙叱吒歐洲；最後的滑鐵盧戰役，身穿紅色制服的英軍與藍色制服的法軍決一死戰，兩方統帥，都身著華麗的軍裝親赴前線督戰。日本戰國時代，群雄並起，此起彼落的戰役成為家常便飯，每位武將，如武田信玄、上杉謙信、織田信長、豐臣秀吉、德川家康等人身上的戰甲，個個都是極盡絢麗。十九世紀末期，部隊的大衣也

影響了老百姓的穿著，尤其是布柏利（Burberry）、「Aquascutum」、「DAKS」等品牌的大衣，都是從軍服的設計得到靈感。目前，還保留文藝復興時代風格的軍服，恐怕只有英國白金漢宮的禁衛軍，和加拿大騎警隊的制服而已。

中性的軍服風格，如今跨越了性別界限，經常被運用在女裝的設計上。一九八〇年代，法國設計師高第耶（Jean-Paul Gaultier）為男性設計裙裝；美國導演伍迪·艾倫（Woody

◆多元融合、叛逆突破是二十一世紀重要的服裝特色。法國服裝設計師高第耶的男裝作品，便充分表現出了創新求變的精神。

Allen) 的《安妮·霍爾》(Annie Hall) 一片中，女主角戴安·基頓 (Diane Keaton) 則身著男西裝，從這些例子可以發現，流行服飾的性別界限日漸模糊。這個現象也和時代風潮息息相關。自一九七〇年代女性解放運動以來，一些涉及性別思考的理論與女性主義論述開始受到重視，例如瑞士心理學家卡爾·榮格 (Karl Jung) 指出，男性體內具有陰性特質，而女性體內也有陽性特質，因此運用雌雄同體 (androgyny) 的概念，有助於人心的探討。敏銳的設計師也很容易掌握到這一股時代的脈動。

◆女性身穿中性服飾，以及具有日本味的洋裝，從這些穿著上，可以看出國際交流和女權運動等概念已經在服飾界生根萌芽。

自一四九二年的大航海時代以來，歐洲人攻城略地，擴張殖民主義。到了一九八〇年代中期後，殖民風的女裝開始露相。帶有埃及、摩洛哥、印度等地特色的服裝，或是像西印度群島的南國異國情調，皆影響了設計師的創作。西方人的殖民活動孕育了「東方主義」(Orientalism) 的思考，發揮了第二波威力，為時尚界注入一股新活力。日本的和服與漫畫卡通、中國的旗袍、印度的沙麗裝等，在設計師的巧手下百花齊放。

這可在歐洲設計新銳如亞歷山大·麥克昆 (Alexander McQueen)、約翰·卡里亞諾 (John Galliano)、馬克·賈克柏 (Marc Jacobs) 的作品中得到明證。現今許多設計師一有空就會到第三世界旅行，體驗異國色彩與服飾的刺激，蔚為一股潮流。

步入影像時代的時尚

設計師除了四處吸收靈感之外，也開始跨足電影界，例如，義大利設計師亞曼尼 (Giorgio Armani) 為《美國舞男》操刀，男主角李察·吉爾 (Richard Gere) 在片中的扮像令人印象深刻。而在《大亨小傳》

(The Great Gatsby) 一片中，勞勃·瑞福 (Robert Redford) 飾演男主角蓋茨比，身上的服飾即出自於美國設計師羅夫·羅蘭 (Ralph Lauren) 之手。一年一度的好萊塢奧斯卡金像獎典禮上，眾多知名影星身穿名牌服飾，踏上星光大道，這更是一個絕佳的造勢場合，許多設計師的作品在此大打廣告，如莎朗·史東 (Sharon Stone) 喜歡路易·威登 (Louis Vuitton)，而茱蒂·福斯特 (Jodie Forster) 則偏愛亞曼尼的服飾。

時尚界和美國電影界一拍即合，在一九六〇年代時，他們的結合成為互惠的拉抬。像法國設計師紀梵希 (Givenchy)，就經常為女星奧黛麗·赫本 (Audrey Hepburn) 設計銀幕上的戲裝。如同《奧黛麗·赫本——好萊塢時尚傳奇》一書中所陳，赫本和紀梵希在電影《龍鳳配》的合作，震撼了女性的服裝意識，使得每個西方女

◆一九九〇年代「名模」的現身，為服裝秀增添更多的色彩。本圖為一九九六年亞曼尼春夏服裝展走秀的模特兒。

人都嚮往能變成赫本。紀梵希極力為赫本的衣飾打點，但她偶爾也會提出自己的觀點，因此他們倆共同創造出代表赫本風格的俐落線條。這種合作的方式，也影響到了法國的奕夫·聖羅蘭 (Yves Saint Laurent) 與凱瑟琳·丹妮芙 (Catherine Deneuve) 之間的合作。

一九九〇年代，所謂「超級名模」開始受到時尚界和消費者的矚目。例如，英國的娜歐咪·坎貝兒 (Noami Campbell) 與凱特·摩斯 (Kate Moss)、德國的克勞蒂亞·雪佛 (Claudia Schiffer)、辛蒂·克勞馥 (Cindy Crawford) 都是大家所熟悉的模特兒。這些名模也變成了偶像明星，她們大多都曾經演過電影，可惜的是，演技並未受到肯定，只好繼續在伸展台上走秀。

◆《龍鳳配》電影中紀梵希為奧黛麗·赫本所設計的服裝。

穿透歷史的時尚

從上面的簡扼介紹中，我們可以發現，時尚是一種綜合了藝術，又牽涉到歷史、戰爭、殖民、電影、音樂、劇場、科技、經營管理等等層面的創作活動。正因如此，在醉享名牌之餘，我們不妨也將名牌看作是一件件的「知名事件」，去觀察這些「事件」背後的始末緣來，推敲出創意、審美與時代背景之間錯綜複雜的互動關係，並藉此領略「名牌」中更深層之意義和價值。

霓裳盛綻的花都——巴黎 Paris

愛瑪仕 Hermès

路易·威登 Louis Vuitton

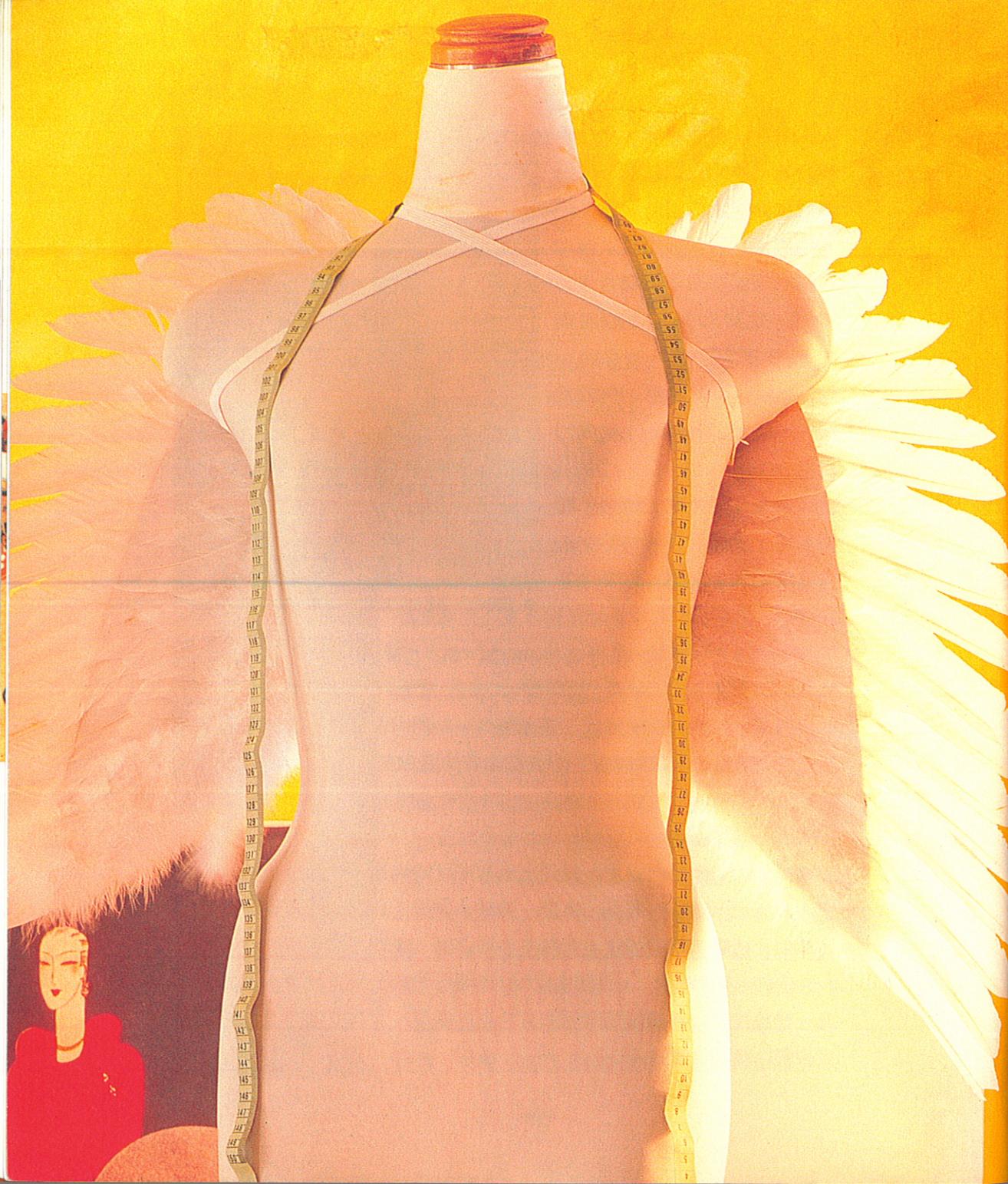
保羅·波瓦雷 Paul Poiret

香奈兒 Coco Chanel

迪奧 Christian Dior

聖羅蘭 Yves Saint Laurent

高第耶 Jean-Paul Gaultier

巴黎時尚的誕生

◆法國大革命之後，貴族的勢力不再，社交場合從宮廷轉移到了民間沙龍。富有的中產階級盛裝打扮，在沙龍裡調情娛樂，他們的品味取代了貴族，成為時尚的新指標。

日本設計師高田賢三 (Kenzo) 和三宅一生，在一九七〇年代的巴黎大放異彩；一九八〇年代，川久保玲和山本耀司在巴黎時尚界，引爆了「黑色革命」。到了一九九〇年代，比利時設計師諾頓 (Dries van Noten) 和馬丁·馬傑拉大舉進軍巴黎，而法國設計師長久以來缺乏新意，只剩高第耶勉強支撐大局。不過，巴黎依舊是世界的時尚中心，每年兩次的服裝發表會，仍然是全球媒體關注的焦點。

法國時尚具有悠久的歷史傳統。過去宮廷主導流行，國王路易十四是中心人物，他雖然醉心權力，但平時卻有生動活潑的一面。他帶動流

行服飾，重修凡爾賽宮，閒來無事便舉辦慶典和舞會，而宮中更是經常上演劇碼。路易十四幼年時沉默寡言，反應遲鈍，個性內向，後來在義大利女教師瑪莉·曼西尼的教導和鼓勵下，他閱讀了許多愛情小說、劇本與騎士文學，感性和知性都得到十足的擴展。從十八歲起，他顯露出另一種面貌，開始發揮驚人的想像力，尤其是接掌王位後，除了處理政事外，更將自己比擬成中古騎士、英雄和戀人等不同的身分。

路易十四的男性美學

路易十四並不是所謂的大男人，他相當善於吸納女性的優點，從小時候起，他就留有披肩長髮，外型風流倜儻，受人稱羨。他常常召喚裁縫師來到跟前，口述想像中的新服飾，儼然像是設計師一般。在他掌權後，宮中大臣開始模仿他的穿著，貴族現身時，總是穿著絲襪和高跟鞋，衣服更鑲上金鏈條。有趣的是，因為路易十四喜歡佩戴白色假髮，其部下或其他貴族為了逢迎拍馬，便群起效尤，在宮中吹起一股假髮流行風。當時男人還喜歡在臉上塗抹白粉增色，並且噴灑香水，讓自己更顯魅力。十七世紀真是男性美學的巔峰期，至少在宮中，男人總是耀眼炫麗，渲染陰柔之美，男人的性感絕不亞於女性。

數百年來，巴黎一直是引領歐洲時尚潮流的震央。比如說，自十七世紀以來，英國小貴族一到了十七、八歲，總會前往義大利和法國展開歐陸留學之旅。這些年輕人身旁，通常還會跟隨著一位導師作陪，以便時時監督。他們抵達巴黎之後，除了不會錯過美食之外，還一定要大肆血拼一番，他們購買現成

◆路易十四是時尚史中的「突變」人物。他綜合了陰陽氣質，戴假髮，穿絲襪與高跟鞋，塑造出十七世紀的男性性感美。

◆路易十四鍾情白色假髮。白色假髮是將白粉噴灑在深色假髮上，在噴粉時，必須用面罩遮臉，以免粉末飛進眼鼻。

的服飾和鞋子，也到裁縫店找師傅量身訂作衣服，讓自己更顯瀟灑和帥氣。他們典型的打扮就是：頭上佩帶噴有白粉的假髮，衣服袖口一定滾有蕾絲邊，穿著絲襪，腳下則蹬著高跟鞋。這些小貴族重返英國後，勁爆的打扮，每每讓老貴族瞠目結舌。

到了路易十五時代，奧地利哈布斯堡王朝為了改善和法國的關係，女王瑪莉·德雷莎便特意將么女瑪莉·安多奈特公主（Marie Antoinette）嫁給法國王儲。這位王儲接班後，就是路易十六，而瑪莉則成為皇后。瑪莉王后擁有專屬的設計師，身上的服飾、髮型、項鍊、鞋子都是一時之選。她在凡爾賽宮築起林中小屋，吃喝

玩樂，談情說愛，樣樣精通，浪費了不少公帑。一七八九年，法國大革命爆發後，路易十六和瑪莉相繼遭到逮捕，四年後，革命黨以奢侈浪費的罪名，將她推上斷頭台。雖然如此，瑪莉王后對於法國時尚的貢獻，仍然是不可磨滅的。

◆十八世紀法國的瑪莉王后，聘請專屬設計師為她製作服飾，成為當時的時尚風雲人物。

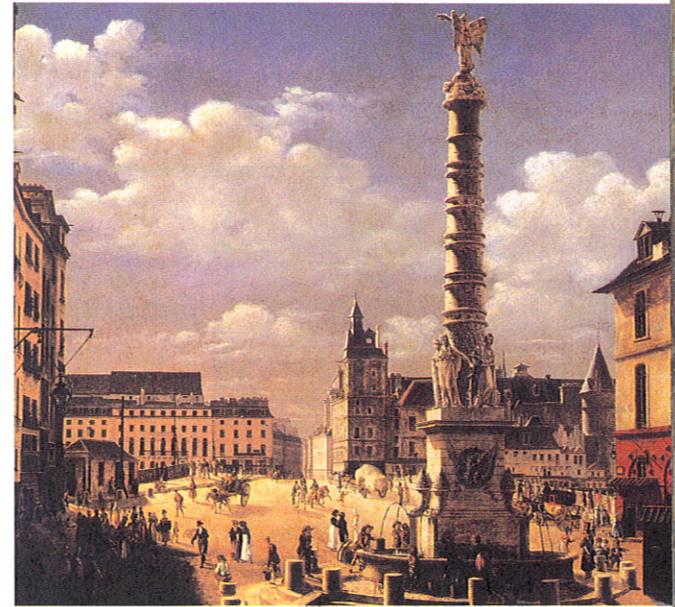
拿破崙三世的新巴黎時尚

十八世紀中葉，宮廷仍主導流行，但民間設計師則是背後的助力。當時，拿破崙的侄兒路易·拿破崙從英國回到法國，在一八五一年參與選舉，登上大總統寶座，隔年發動政變，建立法蘭西第二帝國，易名為拿破崙三世。他大力發展資本主義，獎勵投資，簡化公司登記手續，同

時任命奧斯曼為塞納省長，進行巴黎大改造。在過去，巴黎的大街小巷總是彎彎曲曲，一下起雨來，積水淤泥，行人十分不便。整容後的新巴黎，放射線狀的大道四射在大眾面前，而公園、綠地、劇院、百貨公司舉目可見。一八五五年和一八六七年，拿破崙三世舉辦了兩次巴黎萬國博覽會，從此以後，大眾消費社會堂皇登場，流行服飾和香水也大行其道。

拿破崙三世的夫人歐仁妮皇后（Eugenie de Montijo）是當時的流行指標，她帶動了使用植物性香水的浪潮。這個浪潮來自於現代醫學觀念的萌芽，人們開始講究衛生清潔，相信空氣中若帶有惡臭和瘴氣，將容易衍生疾病；而都市計畫下的環境更新，也使生活品質有不少的改善。這種種因素，都使得具有清香的植物性香水，取代了原本帶有臭味的動物性香水。歐仁妮皇后平時喜歡萊姆和檸檬的香味，喜愛在花園散步，觀賞奇花異草，許多調香師根據她的品味，競相開發香水，藉皇后之名氣打響品牌。例如，名調香師嬌蘭的「野之精」和「花之香」就是皇后所愛用的香水。

高級訂製服的風潮，更是不在話下。一八五三年，拿破崙三世與西班牙貴族歐仁妮結婚，禮服是由加熱蘭（Gagelin）操刀設計，後來又聘請來自英國的渥斯擔任專屬設計師。渥斯在一八二五年生於英國林肯郡，父親是位律師，長大後，他依從父親的安排，前往印刷所實習，但印刷工作總是弄得蓬頭垢面，所以他改到布店擔任職員，後來他又到

◆大改造之後，巴黎宛若一座藝術城，城市以藝術作品作為中心點，街道由中心向外放射。

◆一九三〇年代，法國調香師嬌蘭從茉莉、依蘭、香草子等植物提煉香味，調製出「花之精」香水。此圖為當時嬌蘭的宣傳廣告。

「斯旺和埃德嘉」布料公司，負責監督進口布料的工作。有一天，他發現法國里昂的布料，比英國布料更為細緻優雅，於是加以深入研究。他在英國時的最後一份工作，是任職於負責維多莉亞女王（Queen Victoria）服飾的「路易和阿雷賓」公司，這段寶貴經驗使他獲益良多。

◆早期的嬌蘭香水瓶。

高級訂製服的初聲

一八四七年，渥斯前往巴黎打天下，起先他在加熱蘭布料公司工作；一八五一年，倫敦舉辦萬國博覽會，他太太瑪麗鼓勵他參加，於

是他自行設計服飾，以加熱蘭之名前往參賽，一舉榮獲金牌。一八五五年，他的作品在巴黎萬國博覽會也深獲好評，此後買家便爭相下單。渥斯為了掌握商機，打響自己名號，於是向老闆建議成立服飾部門，由自己擔任總監；但老闆受制於布料生意，採保守策略，不願擴張，渥斯有才難伸。一八五八年，他和瑞典籍的老同事波貝爾格（Otto Bobergh）合開服飾店，渥斯開始大展身手。當時法國社交界的名人弗耶夫人（Mme Octave Feuillet）就是他的第一位顧客。

法蘭西第二帝國成立後，締造了巴黎的繁華社會，杜樂麗宮經常舉辦大型舞會。某日，弗耶夫人穿著渥斯的高級訂製服入宮參與盛會，歐仁妮皇后立即被她身上的禮服所吸引；一問之下，發現這位設

◆英國服裝設計師渥斯，他於一八五八年到巴黎開設服飾店，為法國的高級服飾業奠定基礎。

計師竟然來自對岸的英國，其手工和布料令人耳目一新，此後皇后便敦聘他為專屬設計師。當時皇宮每年有四次大規模的官方舞會，邀請的賓客高達四、五千人，其中所有女貴賓的禮服，一律由渥斯包辦。

渥斯盛名遠播之後，開始為女貴族和新興資產階級製作高級服飾。高級訂製服，不但外表上極盡華麗，而且價格十分昂貴。他頗有生意頭腦，事先將服飾樣本印在目錄上，分寄給上流社會女士，提供她們參考，然後再依據身材量身訂作，這種手法深獲顧客的喜愛。

以價格而言，一般民眾消費不起高級訂製服，當時英法富翁的年收入是五千鎊，受薪階級的年收入是五百鎊，工人只有五十鎊，而一件高級訂製服要價五百到五千鎊之間。因此，除了法國皇后外，主顧只有歐洲女貴族和美國貴婦。例如，美國新興資本家摩根（J. P. Morgan）的夫人，也是渥斯的店中常客。

渥斯的作品製作精美，佳評如潮。一八七一年，拿破崙三世因普法戰爭被俘，第二帝國從此瓦解。雖然失去了王公貴族的支援，但他將市場延伸至美國，生意依然興隆，巔峰期旗下員工高達一千二百人，而且，他的作品在俄國和歐美等國的美術館都被視為藝術品收藏。

廣納外來文化的國際時尚中心

高級訂製服的市場，早期是針對女貴族，因為她們經常參與宴會。然而十九世紀中葉後，革命浪潮席捲歐洲，王公貴族日漸沒落，消費力也大為降低。新興資產階級繼之掌握經濟力之後，也模仿過往貴族風

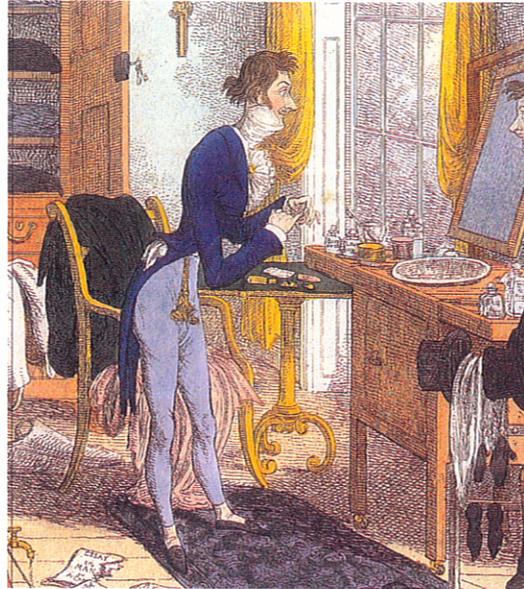

◆渥斯的禮服，在剪裁和圖紋上都別出心裁，這件由他設計的禮服，價格至少是當時工人的十年所得。

貌，開始為上流社會塑造時尚，高級訂製服依然受到青睞。二十世紀初，香奈兒（Coco Chanel）登場後，再度為巴黎時尚增添生力軍，而二次大戰結束後，迪奧（Christian Dior）和聖羅蘭也跟隨前輩，繼續發揮高級訂製服的長才。

巴黎之所以能夠維繫國際時尚中心的地位，在於它能夠吸納外來文化，以外來的特色壯大自己。十九世紀末，日本趣味在英法兩國發揮威力，設計師更從和服得到不少靈感，尤其是豔麗的花草和寬鬆的剪裁。

◆十九世紀初，男性時尚已不再流行假髮、化妝和綢緞，而是轉變為打領巾、穿緊身褲與燕尾服，這種裝扮被戲稱為是「花花公子」風格。

二十世紀初，保羅·波瓦雷（Paul Poiret）就是一例；到了二十世紀末，英國的約翰·卡里亞諾（John Galiano）和亞歷山大·麥克昆分別接掌迪奧跟紀梵希（Givenchy），後來麥克昆更轉往古馳集團發展，而美國的馬克·賈克柏也擔任路易·威登的設計總監，因此這些老品牌繼續以新面貌問世。

既然巴黎掌握許多優勢，難怪義大利的亞曼尼、凡賽斯（Gianni Versace）、費雷（Gianfranco Ferré）、美國的卡文·克萊（Calvin Klein）和唐娜·凱倫（Donna Karan），以及英國的薇薇安·威斯特伍德（Vivienne Westwood）都會將新作送往巴黎服裝秀亮相。從這些情形看來，二十一世紀的巴黎，仍然持續地在吸納外來文化，因此，巴黎「國際時尚中心」的地位在短期間也不會動搖。

愛瑪仕 Hermès —— 經典的達達馬蹄聲

法國大革命過後，王宮貴族江河日下，代之而起的是資產階級；一八五二年，拿破崙三世發動政變，第二帝國正式誕生，整個法國從此進入空前未有的繁華榮景，巴黎到處林立百貨公司、劇院、公園與綠地。設計師渥斯遠從倫敦來到巴黎開設高級訂製服店，而路易·威登也離開鄉村，到首都開設皮箱店打天下，他們吸引了大批上流人士前來光顧消費。與路易·威登一樣，愛瑪仕也是另一個盛名不墜的法國老品牌。一八三七年，愛瑪仕以馬具工房起家，強調運用傳統職人的技術，時時呼應時代脈動，生產新產品，百多年來，一直受到名流的青睞。

◆十九世紀初的巴黎，紳士名流駕著馬車在公園內兜風蔚為時尚，給了愛瑪仕成功的機會。

在過去，馬車是上流階級顯露身分和財富的標記；法國小說家巴爾扎克（Balzac）在《高老頭》、《幻滅》、《煙花女榮辱記》等作品中，即有詳盡的描述。巴爾扎克本人也一天到晚沉迷幻想，希望有朝一日能夠攀登上流社會之列；他唯一的目標就是追求貴婦、攀龍附鳳，以賺取大筆財富，躋身名流貴族之林。然而在和貴婦見面時，必須打點體面，