

巴黎高级时装业的发展和演变

胡剑光

(北京服装学院,北京 100029)

摘要:高级时装行业是两个世纪前在法国巴黎出现并逐步形成具有严格行规的特定行业,其发展历程真实反映了西方国家近一百五十多年的社会巨变,所产生的社会效应也随着自身的发展而转变,从当初单纯的商业载体,通过吸收、融合各种历史和文化元素,不断地发展嬗变直至今日。在法国,高级时装业被赋予崇高的文化内涵——“艺术”,但就纯商业意义而言,现在的高级时装业已经基本失去了独立市场运作的 ability,转而依附于其派生产业部门,而后者正是高级时装业在发展过程中催生的各种附属产业。笔者将分为五个历史阶段,概括地分析巴黎高级时装业各时期的主要发展特征及其演变。

关键词:巴黎高级时装业;成衣;高级成衣;社会效应

Development and Evolution on Paris Haute Couture

HU Jian-guang

(Beijing Garment College, Beijing 100029)

Abstract: Haute couture is a specific profession which originated in Paris of French two centuries ago, and has gradually formed strict guild regulations. Its development course had truly reflected the great change of the western society in the past 150 years. Also its social effects have changed along with its own development, from the initial pure commercial carrier, through the absorption, merge with kinds of historical and cultural elements, evolved unceasingly until today. In France, haute couture is endowed with lofty cultural connotation——“Art”. However, speaking of the pure commercial significance, the present haute couture has already lost independent marketoperation ability, begins to attaches to its derivation industry department which had been its attached industry before. This article divides the development course of haute couture into five historical stages. Thus according to these five stages, the writer analyzes the main development characteristic and its evolution.

Key words: the Paris haute couture; ready-to-wear; couture ready-to-wear; social effect

从19世纪中期开始,高级时装业经历了开创、繁荣、中断、复兴的大起大落,终因经济、社会、文化和技术的原因,于20世纪60年代开始了向高级成衣业的无奈转变,虽然一些知名高级时装品牌借高级成衣产业得以延续,但高级时装作为一个产业则已经名存实亡,高级时装的概念和品牌能否顺应时代潮流,转而以新的内涵、新的功能发挥其作用,我们还须拭目以待。

1 高级时装行业的开创及迸发

从19世纪中期到“一战”前,以沃斯(Worth)为代表的新一代女装设计师,开创、建立了巴黎高级时装业,其形制表现为:以单个时装工作室的形式运行,以高级女装设计师的名字命名。1868年,巴黎服装工会联盟成立,最初,这个工会联盟中不仅包含了高级时装业,还包括了除高级时装工作室以外的经营量体裁衣的成衣业,直到1910年的12月,该联盟才分立成两个部分。高级时装越来越奢侈并强调独创性,其服务对象是一个特定的、国际化的富有客户群;而传统成衣业,则主要以工人阶级群体

收稿日期:2006-02-13

作者简介:胡剑光(1975-),北京服装学院,在职研究生。

为服务对象,提供不时髦但很便宜的产品。

这个时期中最具影响力的两位设计师是沃斯和波阿莱(Poiret)。沃斯首创了高级时装概念和高级时装业,波阿莱对高级时装的贡献则在于极大地扩展了高级时装业的经营范围,第一个推出本品牌的成衣系列,第一个将高级时装业引入奢侈品行业,并第一个推出以服装品牌命名的香水,从而开始了对高级时装附属产业的开发,而正是这些附属产业,在日后开始扮演着越来越重要的角色。从某种意义上说,高级时装因沃斯而得以诞生,经由波阿莱而得以发展。

两次世界大战之间,以1929年的经济危机为界,分成前、后期。前期的“疯狂年代”是高级时装全面迸发期,其显著特点是高级时装与艺术的融合,从20年代起流行于西方世界的装饰艺术发源于法国巴黎,当时的许多艺术家将服装作为一种表现形式,直接地参与或加入到了时尚设计领域。艺术的加入使得高级时装异彩纷呈,伴随着1925年的巴黎世界博览会,巴黎高级时装业进入鼎盛时期。这一时期出现了许多历史上的著名设计师,并诞生了像夏耐尔(Channel)之类的延续至今的著名品牌。

2 高级时装业在法国的中断

高级时装业的繁荣时期持续不久,1929年在美国首先爆发的经济危机,快速波及了整个西方社会,危机中大量公司倒闭,大批富翁破产,巴黎高级时装失去了大部分的客户,绝大多数的时装工作室因为经济上无法维持而宣布关闭,少数坚持下来的又在随后爆发的第二次世界大战中,再次面临德国占领所带来的危机。1940年6月纳粹占领巴黎,高级时装业立刻被纳粹掌控,德国纳粹本想将高级时装业整体迁到柏林或维也纳,但由于当时巴黎高级时装工会主席勒龙-吕西安(LucienLelong)的努力,此计划未能实施。“二战”中,巴黎高级时装工作室只剩下20余家,每年只能设计、生产一百多个式样,主要供应给当时富有的亲德合作商,或是出口德国,为纳粹或中轴国领导人的妻子或情人们所用,从而完全失去了所有同盟国客户。同时,因为纳粹的全面封锁,巴黎完全失去了其对时尚的领导地位。时尚领域的这一空缺为美国所攫取,“二战”中,美国第一次取代了巴黎,成为了世界时尚中心。

3 高级时装业的战后复兴

“二战”后,以迪奥(DUIR)的“NEW LOOK”为开端,高级时装业经历了一个复兴期。从1947年到迪奥去世后的10年内,“迪奥”这个品牌统治着高级时装业,尽管迪奥本人也强调:“即使没有迪奥,依然会有NEW LOOK”。但每年一千五百万美金的销售额及66%的法国高级时装出口占有量,使迪奥成为继沃斯之后巴黎高级时装业的又一个里程碑。但真正挽救巴黎高级时装业的是前已述及的巴黎高级时装工会主席勒龙先生,作为行会主席,他不仅在二战中成功地组织了一系列的“戏剧舞台时装秀”(Le Theatre de la Mode)。这是一群用铁丝弯成的小模特,身着经典的、真正出自于各著名高级时装工作室的巴黎高级时装,被放置于各种主题的舞台布景当中,犹如一场正在上演的歌剧。该展览先后在欧洲、美国各地巡回展出,立即招回了世界对巴黎高级时装的目光,随之而来的是大批的国际顾客,法国高级时装业开始复兴。

从50年代起,高级时装业开始了深刻的机制转变,从原始“作坊式”的手工业变化为“联营式”的公司系统,高级时装设计师越来越多地将品牌授权运用于大批量的销售市场,而不只是仅仅面向私人顾客。1948年迪奥创造了品牌授权合同制并开启异地分店销售模式,大量生产高级时装的下线产品—化妆品和高级成衣,这实际上成为高级时装业未来的发展方向,高级时装业的转变时期已经到来。

4 高级时装向高级成衣的转变

与50年代相反,60年代是一个反传统的动荡的十年,“青年运动”风起云涌,西方社会经历了前所未有的文化震荡。在此期间,巴黎高级时装业经历了非战争原因的又一大冲击,并开始逐步转变和让位于高级成衣业。1973年法国高级成衣工会成立,标志着高级成衣已经成为现代时尚社会的主流。在这场“青年运动”中,英国伦敦扮演着举足轻重的角色,从50年代起,伦敦就成为一个非常活跃的新生代的文化中心,时装在其中扮演着重要角色。不同于巴黎,伦敦的时尚没有来自高级时装的权威压力,而是由战后的“新生代”自发创造出来的、标新立异的“街头时尚”。尽管巴黎高级时装业很快就改变了策略,将街头流行运用于自己的设计中,但这场颠覆传统的社会运动,彻底动摇了巴黎高级时装的根基。据记载,巴黎高级时装的客户数量从1943年的20 000人降到1970年的2 000人,对高级时装的

需求锐减标志着高级时装业作为一个产业的衰落和蜕变。

与之相反的是高级成衣业的快速成长。因为大量的高级时装公司关闭,其设计师和相关人员开始转入成衣产业,这极大地提高了成衣的设计和生产的品质。但巴黎高级时装业经历了时间和文化的洗礼,已经成为奢侈品行业的一面旗帜,在其名下发展起来的高级成衣业,则继续依靠高级时装的品牌效应占领高端市场。所以尽管高级时装业的经济效应和市场地位日渐衰落,但因其附属产业的持续发展和不断壮大,对其品牌效应的需要依旧存在,高级时装中的一部分知名品牌仍然得以持续存在。

5 高级时装的萎缩和沉淀

经过50~60年代的社会洗礼,世界已经成为一个多样化的世界,社会生活丰富多彩,时尚的来源千变万化,没有任何人能完全引领和控制。固守高级时装传统的客户已成凤毛麟角,到1990年,购买高级时装的客户,全世界只剩下200多名,以高级时装起家的著名品牌纷纷停止了高级时装的生产。巴黎高级时装业已经失去了继续存活的经济基础,品牌的生存以及少量的设计生产活动必须依赖于其他附属产业,一些著名品牌开始合并重组,以共同承担高额的品牌维护费用。

高级时装业的兴起、衰落、演变和存续,有着深刻的社会、经济、文化乃至技术的原因。

高级时装业产生于王室贵族衰败、新生资产阶级出现并逐渐走向历史舞台的宏观社会背景之中。享用作为身份等级标志的高级时装不再是王公贵族的专有权利,新生资产阶级希望通过对高级时装的追捧获得跻身上流社会的标志和满足。需求的增加催生了专门化的服务和专门化的机构,随着新生

资产阶级作为一个社会阶层的地位得以确认并不断壮大,高级时装业得以兴起并繁荣。高级时装业兴起得益于资本主义的蓬勃兴起和国际贸易,但自由资本主义的继续发展也为高级时装业的日后衰落和向高级成衣业转变提供了社会的、经济的和技术的条件。中产阶级的出现和壮大冲击了高级时装业赖以存在的需求基础,以第二次世界大战及战后重建为契机,旧的社会结构和秩序被彻底打乱,民主思潮和平等理念日益深入人心,世界由封建贵族和商业贵族时代真正进入了以中产阶级为主导的平民时代,对具有身份等级标志意义的高级时装的需求逐渐让位于对高质量成衣的大量需求。60年代以“青年运动”为代表的社会文化震荡即是这种社会发展的一个重要成果和标志,机器大工业的出现奠定了高级成衣业发展的技术基础,技术的因素在高级时装业的发展和演变过程中的作用不容低估。

伴随着高级时装业的萎缩和转变,关于高级时装业是否将会消亡的争论早已产生。法国政府一直致力于挽救和保护高级时装行业,其主要原因是为了维持和再造高级时装业的综合社会效应:①高级时装是时尚的实验室,其本身具有丰富的历史、文化内涵,能够继续为新一代的设计师提供灵感来源。②高级时装概念滋养着其他一些时尚行业,如:传媒、模特、摄影等。③高级时装概念继续维护着巴黎时尚之都的氛围,并上升为艺术的一种形式,吸引着大量慕名而来的学者和游客以及渴望开创事业的外国设计师。④高级时装概念和知名品牌为其旗下的各个产业提供产品创新的平台,并能滋生新的产业,如:化妆品、成衣、家具、室内装饰、运动休闲品等等。高级时装概念的价值已经不能单纯用经济价值来衡量,而是具有了更复杂、更深层的文化艺术价值。

(上接第31页)

2.4 高温回火曲线的变化

从高温回火曲线来看(见图2),该工艺不仅抑制了低温回火脆性,而且抑制了高温回火脆性。该曲线是将试样在回火炉中保温1小时,然后随炉缓冷得到的。这样,对一些较大尺寸的零件回火,即使不易实现快冷也不会产生高温回火脆性,且使得热处理工艺得到简化。

3 结语

提高奥氏体化温度再加上第二次淬火工艺,由于抑制了低温回火脆性,这就打开了40Cr钢进行中温回火的禁区,使其强度充分发挥出来,特别是承受疲劳的结构零件,对其更有着重要的意义。

经过新工艺处理的40Cr钢,其强度和韧性均已达到了某些超高强钢的水平,使Cr钢有可能取代一些用超高强钢制造的零件,这对我国国民经济有着重要意义。