

篇名：

“Les modes passent, le modèle est éternel.” -Yves Saint Laurent

作者：

洪榆鈞。私立曉明女中。高二甲班。

壹●前言

『 “Les modes passent, le modèle est éternel.” 』（註一）

是聖羅蘭先生曾經說過的「時尚會退去，但風格永遠存在。」

我對時尚有很大的興趣，設計師所創造出的服裝線條以及他們欣賞藝術的角度總是吸引著我的目光，最近聖羅蘭先生的去世讓時尚界一片惋惜，而這位法國國寶級的設計師為什麼會有這般的資格被眾人稱謂？我想他對時裝的貢獻和帶來的改革是值得我去探討。

首先，我整理出了聖羅蘭先生生平事蹟的表格，希望能更清楚他這一生所為，再在更進一步的深入聖羅蘭是從何處尋找靈感，並做出對時尚界有影響的服飾，而這些影響又為何？也希望能藉由這次的研究讓大家都欣賞到時尚與藝術的結合。

貳●正文

一、生平

- 1936 出生於阿爾及利亞的奧蘭
- 1953 17 歲開始在 Christian Dior 工作
- 1957 啓蒙恩師 Christian Dior 過世，成爲接班人
- 1958 初次舉辦個人時裝秀
- 1962 創立自屬品牌 Yves Saint Laurent
 - 水手服外套（Reefer jacket）
- 1966 Le smoking 系列-女性燕尾服
 - 紗質透明襯衫（Sheer blouse）
- 1976 與同志戀人 Pierre Bergé 分手後成爲工作伙伴
- 1982 獲得美國時尚設計師協會頒贈年度設計師殊榮
- 1983 於莫斯科博物館舉辦 25 年回顧展
- 1985 獲的奧斯卡頒發的特別獎項
- 1998 最後一次發表 YSL 左岸成衣（Rive Gauche ready-to-wear）系列
- 1999 Tom Ford 接手 YSL
- 2001 由前法國總統 Jacques Chirac 頒發法國國家古羅馬勳章（Légion d'honneur）
- 2002 退休
- 2008 死於法國巴黎，享年 71 歲

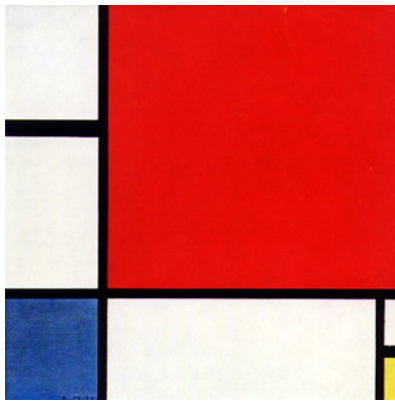
“Les modes passent, le modèle est éternel.”

二、設計靈感

『The designer who did more than any other to make Fashion a true Art form』(註二)

『The first to raise Haute Couture to the rank of an Art form by providing a global reach.』
(註三)

聖羅蘭曾說過『生活當中的藝術無所不在，但你需要意識到它的存在。』(註四)
他對於生活中的事物具有敏銳的觀察力，對他而言只要認真的去看每一件事物，
它們都是藝術、都能成為創作的靈感來源。聖羅蘭設計的靈感來自於藝術，像是
Piet Mondrian 蒙德里安 (圖一)、Andy Warhol 安迪沃荷 (圖三)，他開啓了時尚與
藝術的連結，如果將聖羅蘭創造的時裝和藝術劃上等號，應該是沒有人能否認的。

圖一

<http://www.thefashioniste.com/68.html>

聖羅蘭將蒙德里安的作品-結構紅黃藍
轉變成時裝，於 1965 年秋冬季發表。

圖二

<http://www.thefashioniste.com/68.html>

圖三

安迪沃荷-瑪麗蓮夢露

<http://www.flickr.com/photos/acrstudio/418295176/>

“Les modes passent, le modèle est éternel.”

如同紀凡希之於奧黛麗赫本，設計師都會有他們作為靈感激發的謬思對象，而法國女星凱薩琳丹妮芙可以說是聖羅蘭的謬思之一，他為她拍攝電影所設計的衣服，不只讓影迷對演技留下深刻的映象，也讓他們深深的被服裝的美吸引。

1966 年凱薩琳丹妮芙與聖羅蘭合影

<http://www.thefashioniste.com/68.html>

三、時裝界的改革

香奈兒女士替女性設計了褲裝、以男性服裝為元素的寬鬆上衣，讓女性拋棄束腹，是二十世紀初期女性對自由、解放的追求，但卻只侷限於居家休閒時穿著。而聖羅蘭在 1966 年推出的 smoking suit (圖四) 和 Tuxedo 系列，將男裝的晚禮服型式套用至女裝，讓女性能穿著出席正式場合和晚宴。

圖四 1966 年推出的 le smoking 系列

<http://cyc.blox.pl/2008/06/Pamieci-Yves-Saint-Laurenta.html>

圖五 模擬畢卡索的立體主義畫作

<http://www.daylife.com/photo/0eGt9c67eR65s>

“Les modes passent, le modèle est éternel.”

『未來，男人和女人的服裝會越來越相似，我要創作給女人穿的衣服就像男人的衣服 - 1968』 (註五)

60年代後期，聖羅蘭致力於女性穿褲裝，1967年首先推出的裙褲套裝、1968年的透明裝和非洲狩獵裝等，都看得出他試圖顛覆傳統女性的服裝，在當時，女性穿長褲被認為是侵犯男性的尊嚴，但他帶動的潮流還是讓女性能夠穿著褲子登上各種場合。

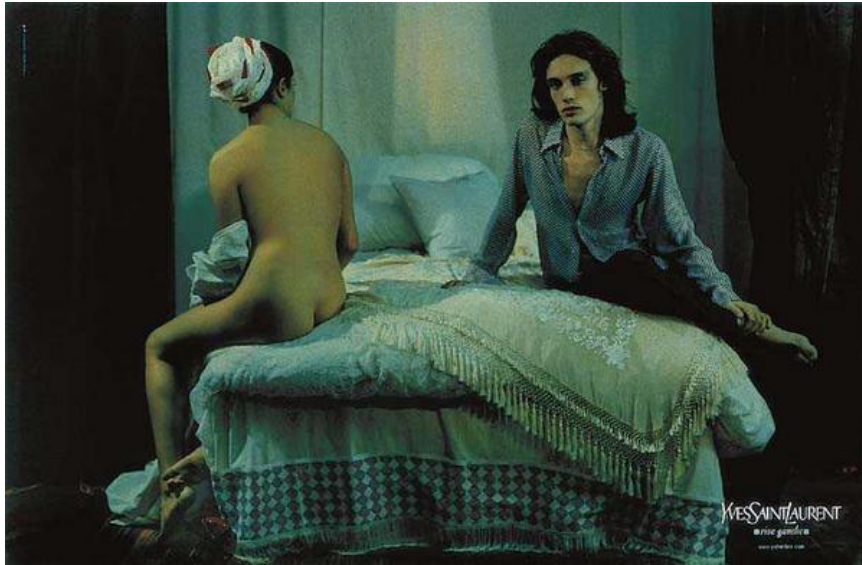
就像在設計靈感提到的，聖羅蘭非常喜歡藝術，他能說是對時尚藝術化推展有相當大的貢獻，他將許多藝術家的畫作衍繹成爲高級時裝訂製服，普普藝術的安迪沃荷、衛薛爾曼、立體派的畢加索（圖五）……是聖羅蘭創作的詮釋對象。

他也由許多廣告目錄和攝影中表達了他對藝術的構思，他常將畫中男女角色對換，彰顯女性角色可以藉由服裝獲得解脫及自由，1999年的春夏季廣告目錄中，他挑選了以下這五幅畫作：〈蒙娜麗莎的微笑〉（圖六）、〈浴女〉（圖七）、〈懺悔者瑪德蓮娜〉、〈海邊男子〉（圖八）及〈三位女神〉，以攝影方式重現名畫景象來呈現廣告形象。

圖六 http://community.livejournal.com/foto_decadent
重新詮釋〈蒙娜麗莎的微笑〉

“Les modes passent, le modèle est éternel.”

圖七〈浴女〉 http://community.livejournal.com/foto_decadent

圖八〈海邊男子〉 http://community.livejournal.com/foto_decadent

圖九 <http://www.johncoulthart.com/feuilleton/the-recurrent-pose-archive/>
Hippolyte Flandrin 〈海邊男子〉原圖

“Les modes passent, le modèle est éternel.”

四、經典服飾

『我為女性創造經典服飾，讓女性和男性一樣充滿自信』(註六)

聖羅蘭創造出無數的經典之作，不只讓當年的女性對服裝的觀點有所突破，也影響了近年來許多設計師的設計風格，自從聖羅蘭先生過世後，設計師們在秀場上呈獻他們向聖羅蘭先生致敬的作品，相信經典服飾的風格也會不斷的在不同的秀場上出現，留在每個人的心中。

1、Trapeze 梯形系列

Trapeze 是聖羅蘭在 1958 年接手 Christian Dior 後推出的第一個系列，當時的他只有 21 歲，這個系列充滿著小女孩的風情，窄肩洋裝、至腰間的馬甲與短褲、荷葉波浪短裙。當聖羅蘭推出這系列時，便獲得了法國報紙的讚揚「Dior 的時裝終於得到發展和延續了」

圖十 <http://blog.theshoegoddess.com/yves-saint-laurent-pour-dior-1958.jpg>

2、Le Smoking

1966 年發表的 Le Smoking 系列，是聖羅蘭第一次得到時裝界和大眾文化的注意，將男性正式燕尾服褲裝的概念移轉到女性，聖羅蘭也相當鼓吹女性勇於捨棄胸罩，他設計出近裸透的洋裝或是可透視的上衣單品來宣揚這種風氣，在保守的 60 年代，聖羅蘭的想法是非常前衛的，Le smoking 系列不單單只是讓女性穿上西裝，更是種賦予女性權力的象徵。

“Les modes passent, le modèle est éternel.”

圖十一

<http://www.telegraph.co.uk/>
Le smoking 系列手稿

3、Rive Gauche 左岸成衣系列

1966 年聖羅蘭推出成衣系列與開設專賣店，許多設計師也紛紛成立，有些甚至致力於量產的成衣，而不再是高級訂製服。這個舉動也改變了時裝界的行銷制度。Rive Gauche 在法文中就是河左岸，左岸代表自由、充滿實驗性的區域，而這也是聖羅蘭所渴望表達的精神。

圖十二 www.style.com
2008A/W ready-to-wear

圖十三 <http://www.myspace.com/richmondtan>
現任 YSL 設計師 Stefano Pilati

參●結論

聖羅蘭帶給我們的影響不只有在時裝界，他影響了整個世界，他突破了以往人們所侷限的價值觀，讓女性能夠有更多的自由和力量去完成自己的目標和夢想。

他的時裝等同於藝術，他讓衣服不單純只是一件穿在身上的遮蔽物，是讓人能夠表現出自信、賞心悅目的，他也讓人了解時尚並不只是膚淺的外表，每一件創作都有它的目的、它的內涵存在。

如今，雖然不能再看到臉上總是帶著一股淡淡憂鬱的聖羅蘭先生，出現在秀場上謝幕。但是我相信，就算時尚汰換的速度那麼快，聖羅蘭的風格會永遠存在，就像他曾經說過的「時尚會退去，但風格永遠存在。」沒錯，他會永遠存在，在場上接受大家的掌聲。

聖羅蘭先生被稱為法國國寶級設計師，一點也不為過。

肆●引註資料

註一、The Fashioniste。http://www.thefashioniste.com/68.html。(檢索日期 2008/08/23)

註二、同註一。

註三、同註一。

註四、吳勝天。聖羅蘭的時尚傳奇。VOGUE。142 期。頁 292。

註五、同註五。頁 291。

註六、同註五。頁 68。