

Chief Complilers

Yuan Jieying Liu Yuanfeng

主编 袁杰英 刘元风

国际青年时装设计师大赛 中国参赛作品赏析

Appreciation of the Chinese Fashion

Designs in the International Young

Fashion Designers' Competitions

Heilongjiang Science and Technology Press

黑龙江科学技术出版社

TS94.1

Y87

Chief Complilers **Yuan Jieying Liu Yuanfeng**

**Appreciation of the Chinese Fashion Designs
in the International Young Fashion Designers' Competitions**

国际青年时装设计师大赛 中国参赛作品赏析

主编 **袁杰英 刘元凤**

Heilongjiang Science and Technology Press

黑龙江科学技术出版社

中国·哈尔滨

内容提要

ABSTRACT

本书汇集了1987年至1996年连续10届在法国巴黎举办的“国际青年时装设计师大赛”中国参赛的近百件优秀设计作品，其中包括9件荣获“国家奖”的作品。依据历次大赛的设计主题分析其每一件作品的造型特色和设计构想，图例精美，文字简洁而立意新颖。无疑为强化服装的设计思维训练和提升服装设计的艺术水准有着重要的现实意义，同时，为各类服装院校的师生和服装设计人员提供有益的艺术参照。

This book has collected nearly a hundred pieces of designs shown in the International Young Fashion Designers' Competitions in Paris from 1987 to 1996 (Ten cousecutive competitions),including nine pieces which won "the National Award".The book in tends to analyse the shap features and design conceptions of each piece of work in accordance with the subjects of the competitions with beautiful pictures and terse language. There is no doubt that this book has a practical significance for the strengthening of the design conception training as well as the promotion of the fashion design artistic standard. It is also hoped that this book can serve as a useful reference to teachers and students in fashion institutes as well as to professional fashion designers.

责任编辑 常 虹
封面设计 何 洁 吴 勇
版式设计 祝东平

国际青年时装设计师大赛中国参赛作品赏析
Appreciation of the chinese Fashion Designs
in the International Young Fashion Designers' Competitions
主编 袁杰英 刘元凤
Chief Complilers Yuan Jieying Liu Yuanfeng

出 版 黑龙江科学技术出版社
(150001 哈尔滨市南岗区建设街41号)
电话 (0451)3642106 传真 3642143(发行部)
制 版 深圳蛇口以琳彩印制版有限公司
印 刷 东莞新扬印刷有限公司
发 行 全国新华书店
开 本 787×1092 1/12
印 张 19 2/3
字 数 300 000
版 次 1998年4月第1版·1998年4月第1次印刷
印 数 1-3 000
书 号 ISBN 7-5388-3327-7/TS·181
定 价 200.00元

Appreciation of the Chinese Fashion Designs
in the International Young Fashion Designers' Competitions

国际青年时装设计师大赛 中国参赛作品赏析

始创于1982年的在法国巴黎举行的国际青年时装设计师大赛至今已有15年的历史了。大赛由法兰西文化交流部主办,由法兰西服装联合会和法国航空公司共同组织。此项大赛是专门为世界各国服装高校的在校学生所设立的。每届的大赛设定一个明确的设计主题,使世界各国的参赛者均站在同一条起跑线上进行公平竞争。国际青年时装设计师大赛的评审团主席为法兰西服装联合会主席雅克·穆克里埃先生(Jacques Mouclier);副主席为奥尔哥·索莱特(OLga Saurat)先生,评审团成员由来自国际上最著名的时装设计师、服装评论家、服装教育家及服装记者组成。大赛之所以能够成功地举办15年,一方面得益于大赛周密而公正的评审规则和主办者非凡的组织才能;另一方面是得益于大赛的专业性、权威性及其在国际服装界极高的声誉。

中央工艺美术学院代表中华人民共和国自1987年开始,率先并连续10年参加了国际青年时装设计师大赛,其中9次荣获了大赛所颁布的“国家奖”和“优秀设计奖”,不仅为祖国争得了荣誉,更重要的是以大赛作为一个文化交流的窗口,展示中华民族悠久而优秀的服装文化。这一点也正是大赛的宗旨所在,即挖掘世界各民族的艺术遗产,弘扬各民族的文化精髓,寻求现代艺术与民族文化的相依共融,建构当代国际服装文化的新体系。同时,面对国际服装教育从而强化服装设计的思维训练,选择有潜力的、优秀的设计人才,在世界范围内形成服装设计的人才网络。因此,大赛对于促进国际间的服装教育、服装文化信息交流以及拓展服装设计的新风貌具有重要的现实意义。

作为国际青年时装设计师大赛所要求的以创意性为主导的时装设计,其设计特征不同于一般实用性服装。创意性时装的训练是培养设计师的创造性思维方法、超前意识及形成设计风格的重要途径。我们所熟悉的服装设计大师在这方面均有着极为严格的训练和多方位的艺术实践,使之具有无限发展的潜力而成为国际级的服装设计师。创意性时装设计主要体现其“意”,把握服装的内在精神,注重写意而不只是造型。与实用性服装设计相比,它更加强调服装的艺术内涵和审美价值,在设计语言的表达上更侧重于情感的抒

发,在服装的造型上融汇多种艺术形式和艺术法则。所以,它比其他的服装设计有着更大的自由度而不存在固定的思维模式,常常给予设计师以任意想象的天地和自由驰骋的空间。年轻的设计师们正是利用这种不可多得的良机,充分展示其创造力和设计才华,赋予服装造型以多种多样的艺术风格。然而,艺术设计的实践告诉我们:造型上的自由度越大,在作品要素的运用和整体把握上的难度也就越大。我们可以看到,历届的参赛作品在这方面均做出了应有的探索 and 追求。

参赛作品的设计是依据大赛所设定的设计主题而进行的,这就要求设计师具备综合多种造型要素去表现设计主题的智慧 and 从全方位来把握设计主题的能力。同时,大赛的设计主题又往往带有很强的文化气息和艺术情趣,因此,设计中常常融汇某一历史时期的民族文化形态或者综合运用多种相关的艺术形式,其设计风格代表着一定时期的文化思潮和服装设计的审美倾向。在参赛作品的造型中,运用了诸如夸张设计、仿生设计、联想设计、变异设计、转形设计、寓意设计、移情设计、符号设计等艺术手法,突破原有的思维定式和造型框架,使之与自然界中各种物态求得一种科学的、有序的组构与内在的和谐,不仅强化了时装设计所特有的视觉冲击力,也极大地丰富了现代时装设计的艺术表达力和感召力。

艺术设计的经验证明:越是民族的,就越是世界的。在历届大赛的参赛作品中,对于这个问题的认识是伴随着设计体验而逐步深化的。值得高兴的是,在国际青年时装设计师大赛中,评审团主席雅克·穆克里埃先生极力倡导其参赛作品与本民族文化的有机结合,并将此作为大赛作品评判的准则之一。因此,在历届的参赛作品中,设计师们在民族文化与现代观念相结合的问题上作出了大胆的尝试。众所周知,在中华民族的服装文化宝库中,有盛唐雍容华贵的宫庭服装;有自然秀美的宋代服装;有温情典雅的明清服装;还有质朴无华的各少数民族服装。这些历代服装和少数民族服装中所特有的精神内涵深深地吸引着年轻的设计师们,激励着他们的设计情感和欲望。但是,传统服装和民族服装有着博大精深的文化背景,对于传统服装和民族服装的借鉴与吸收是需要建立在深入学习和研究之上的,

而不是外在形式上的模仿所能奏效的。进入90年代以来,一些有见识的设计师包括西方的设计师纷纷将眼光投向中华民族文化和传统文化,掀起一股强劲的东方文化热潮,标志着中华民族文化在新的历史时期的掘起和振兴。于此同时,设计师们在追求一种多元化的审美倾向,这也正是服装文化的繁荣所产生的必然结果,以往那种单一的流行趋势已逐渐成为过去,取而代之的是追求个性化审美和需求,这种个性化的审美与需求发展到一定程度即成为整体上的多元化。当然,这种多元化是建立在服装文化机制逐步成熟的前提之上的,而不是一般意义的多元化。多元化的主体取向无疑为年轻的设计师们提供了无限发展的、广阔的设计天地。

在当代的服装设计舞台上,活跃着一批顶尖的服装设计大师,诸如伊夫·圣·罗兰(Yves Saint Laurent)、帕奇·拉邦奴(Paco Rabanne)、简·费朗科·费雷(Gian Franco Ferre)、瓦伦蒂诺(Valentino Garavani)、尼娜·瑞奇(Nina Ricci)、乔·阿玛尼(Giorgio Armani)、三宅一生(Issey Miyake)等,他们在不同时期的力作无不启迪着年轻的设计师的心灵,激发着他们的创作热情。同时,也使得设计师们随时都面临着多种的抉择和思考,由此产生出这个时代所特有的、东西合璧的、个性显明的设计作品,在宏观上维系着现代服装文化的丰富多彩的整体风貌。毋庸置疑,当今的服装设计其造型的体现和风格的突破,不断地对于材料的选择和开发提出新的挑战,特别是在回归自然和复古风潮的感应下,多种独具特色的、可塑性强的材料大量地涌现出来,例如:多种异型纤维、塑料、皮草、棕榈、羽毛、藤蔓、金属丝网及一些再生性材料等,这些新材料的开发和运用无疑会增加服装的技术含量和科技含量。同时,进一步丰富了服装的表现手段,强化了服装的造型语言和表达能力。当然,新材料的运用取决于设计师对于材料的物理特性和肌理效应的认识 and 把握程度,材料本身也是潜在的形象,那种单纯地将现有材料加工制做看成是设计的体现已经远远不够了。设计师在创造性地开发和运用新材料的过程中,体现其自身独到的处理手法和造型风格,使新材料、新造型和新工艺构成一个有机的

美的整体。在参赛作品的编辑中,是按照参赛的时间顺序逐一展开的,对于作品的设计分析是依据历届大赛的设计主题和每一件作品的整体设计风格来进行的,其中包含了作者对于作品的设计思考、设计表现和设计特色,这样会有益于读者对于作品的深入认识和理解。这些作品在一定程度上反映出当代创意性时装设计的艺术手法和艺术特性,从一个侧面概括了当代高级时装设计的审美倾向。客观地讲,无论从哪个角度上看,这些作品都不能说是完善无缺的。然而,它毕竟是我们的时装设计的一段历史的真实写照,是年轻的设计师们设计灵感的闪现和迸发,也是他们对于现代时装设计的较深层次的理解。希望它能为我们的时装设计引发某种有益的思考,共同来探讨时装设计的发展取向,共创服装文化的繁荣。

21世纪是科学与艺术高度结合的时代,也是服装文化大发展的时代。我们相信,在建构国际服装文化新体系的进程中,中华民族的服装文化必定会成为重要的组成部分,呈现出无限开放和发展的态势。而国际间的服装教育水准的提高、服装文化信息的交流以及服装设计新风格的涌现将对此起到极大的促进作用。我们应该为此投入全部的热情,肩负起历史赋予我们的责任,迎接21世纪服装文化的灿烂曙光。

需要指出的是,在历届的国际青年时装设计师大赛的参赛作品的设计过程中,均得到了中央工艺美术学院领导的支持,得到了任课教师的多方面的悉心指导。可以说历届的每一件参赛作品从设计开始到设计完成,其间的每一个环节无不体现着师生的共同的努力和艰辛。

在《国际青年时装设计师大赛中国参赛作品赏析》出版之际,要感谢为历届大赛参赛作品做出贡献的袁杰英教授、李当岐副教授、焦宝娥讲师,感谢给予工艺指导的冯淑敏老师、潘君燕老师、谭曙珍老师以及所有付出心血的老师们。要感谢本书的摄影师冯海先生等,他们为此做出了不懈的努力。同时,还要感谢王展、吕越、胡楠、王志胜、高劲松、曹卫及所有对此给予帮助的朋友们。

刘元凤

1998年元月于北京

目 录

CONTENTS

国际青年时装设计师大赛巴黎参赛现场展示 Presentation of the Paris competition scenes in the International Young Fashion Designers' Competition	2
'87 第五届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品 Chinese Designs in the 5th International Young Fashion Designer's Competition(1987) 主题: 宴会服装设计 Subject: Banquet dress design	5
'88 第六届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品 Chinese Designs in the 6th International Young Fashion Designers' Competition(1988) 主题: 出席鸡尾酒会服装设计 Subject: Cocktail party dress design	23
'89 第七届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品 Chinese Designs in the 7th International Young Fashion Designers' Competition(1989) 主题: 艺术家出席首都运动会开幕式服装设计 Subject: Artists dress design in the opening ceremony of the Capital Sports Meet	43
'90 第八届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品 Chinese Designs in the 8th International Young Fashion Designers' Competition(1990) 主题: 日装设计 Subject: Day dress design	67
'91 第九届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品 Chinese Designs in the 9th International Young Fashion Designers' Competition(1991) 主题: 旅游服装设计 Subject: Tourist dress design	89

115

'92 第十届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品

Chinese Designs in the 10th International Young Fashion Designers' Competition(1992)

主题: 节日盛装设计

Subject: Gala dress design

139

'93 第十一届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品

Chinese Designs in the 11th International Young Fashion Designers' Competition(1993)

主题: 水上旅游服装设计

Subject: Aquatic tourist dress design

163

'94 第十二届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品

Chinese Designs in the 12th International Young Fashion Designers' Competition(1994)

主题: 赴城堡度周末服装设计

Subject: Design of weekend dress in castles

187

'95 第十三届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品

Chinese Designs in the 13th International Young Fashion Designers' Competition(1995)

主题: 有外国朋友参加的露天生日晚会服装设计

Subject: Design of dress in open air birthday evening party attended by foreign guests

201

'96 第十四届国际青年时装设计师大赛中国参赛作品

Chinese Designs in the 14th International Young Fashion Designers' Competition(1996)

主题: 下午出席结婚典礼服装设计

Subject: Design of dress in afternoon wedding ceremonies

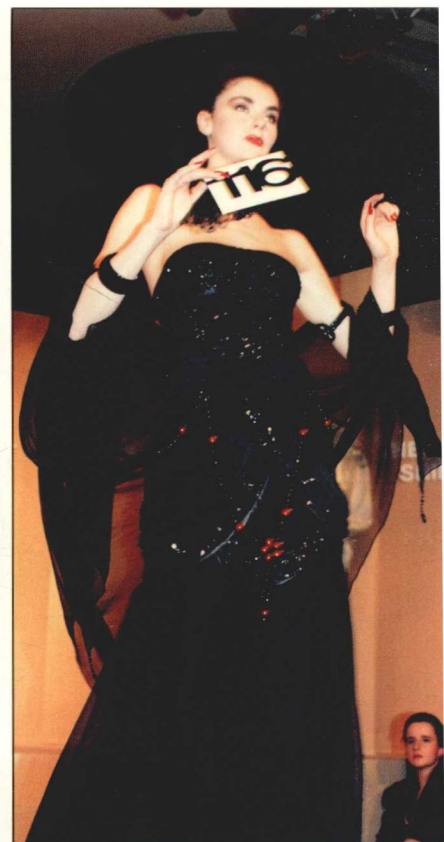
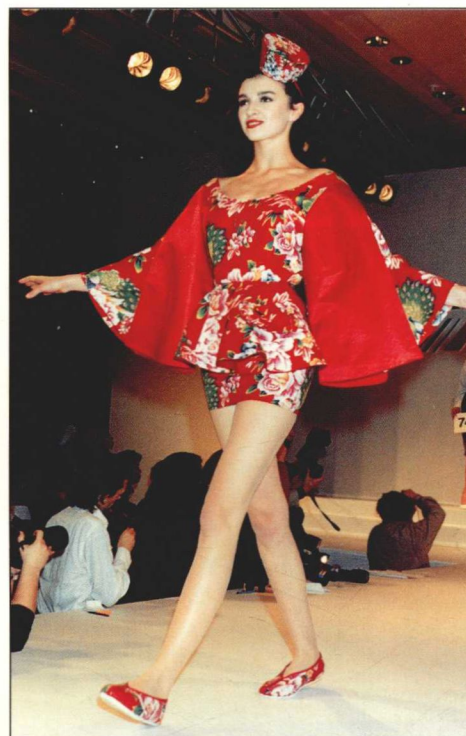
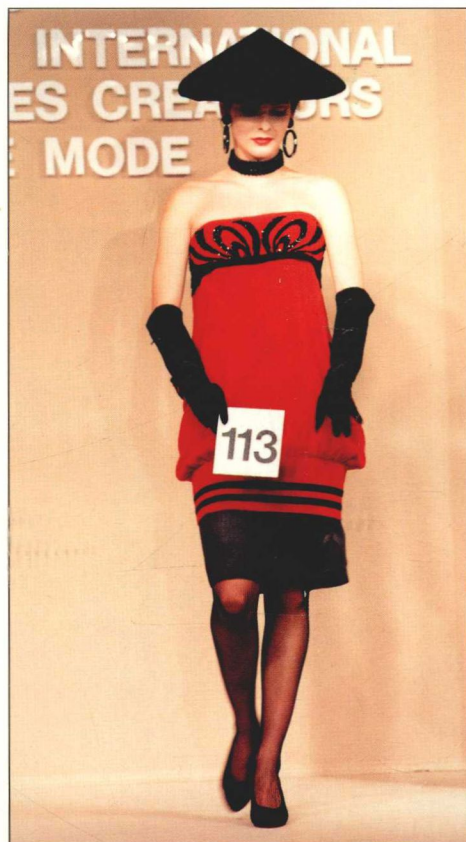
国际青年时装设计师大赛

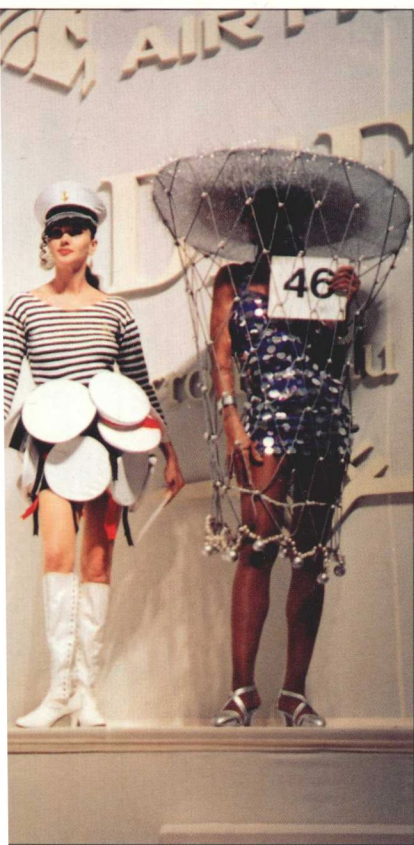
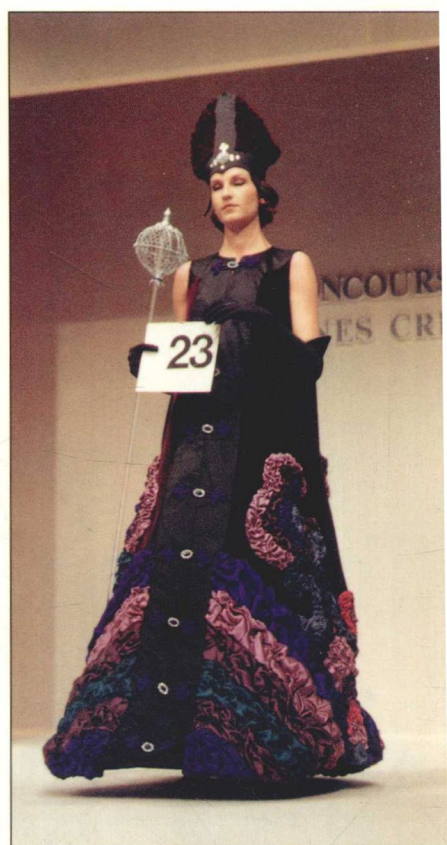
中国参赛作品

获奖奖杯

国际青年时装设计师大赛
巴黎参赛现场展示

CONCOURS INTERNATIONAL
DES

JEUNES CRÉATEURS MODE
DE

'87第五届国际青年时装设计师大赛
中国参赛作品

主题:
宴会服装设计

胡小平

此套参赛时装的设计是以旗袍为启示进行构思的。旗袍以它那端庄、典雅、秀丽的特征显示着中华民族的内在气质，烘托着东方女性特有的美感。在我的设计中并未完全取其外表形式，而是吸收其神韵，外衣的处理将侧开衩改为正开衩，运用造型和色彩的对比来强调线与面的关系。袖子的造型曲线与前开身的曲线相呼应，外衣与内裙交叠处形成郁金香造型，红色的帽子与下摆处的紧身裙上下对应。胸前的抽象图案是以西北民间剪纸变化而来的，在黑色底外衣上起到了点睛的作用，色彩斜向过渡使服装整体对称中富于变化。整套服装以黑红两色为主调，充分体现出东方女性庄重、柔美的气质以及中华民族文化博大、神秘、高贵的精神内涵。

★获国家奖作品

原作收藏于巴黎卢浮宫

