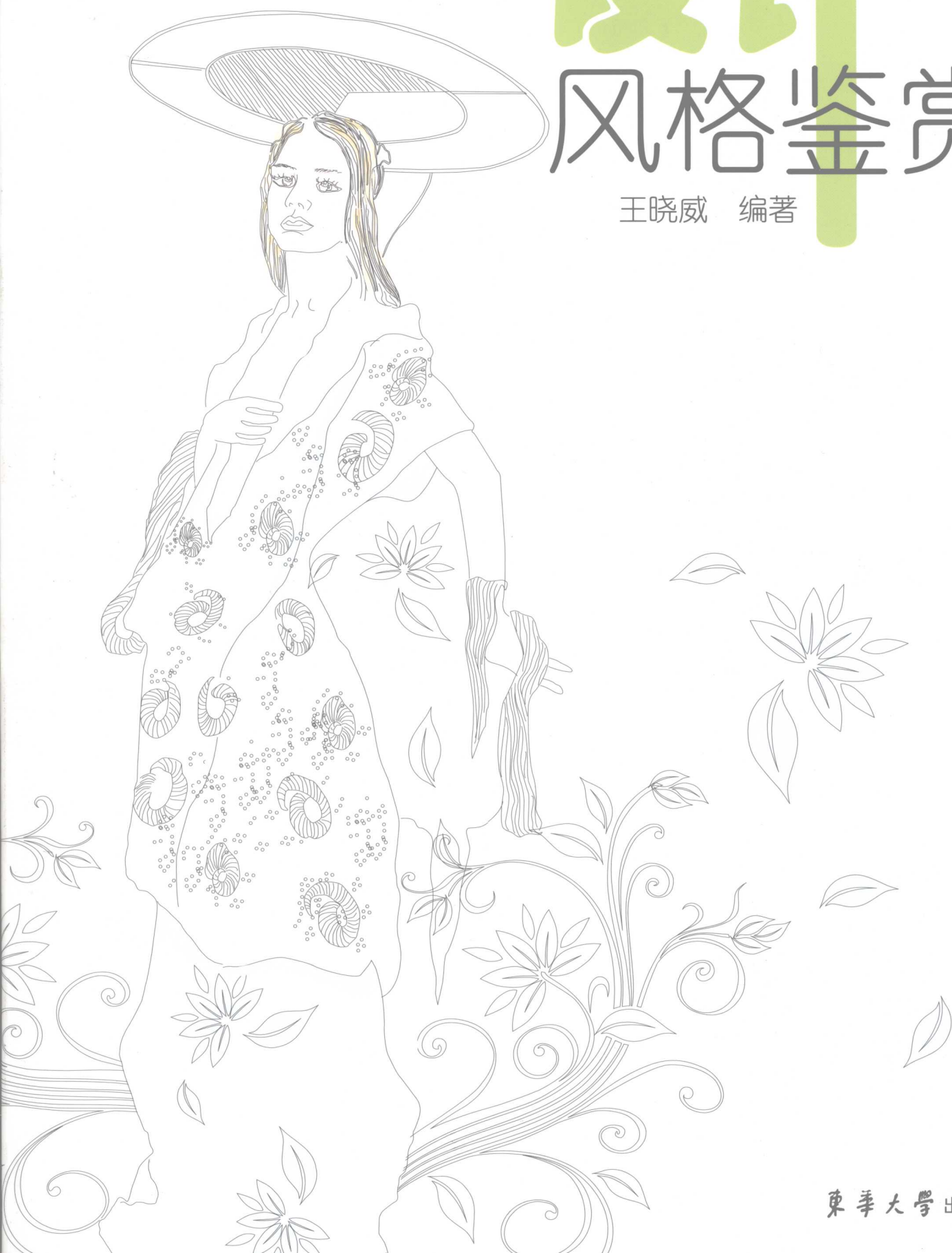

服装设计

风格鉴赏

王晓威 编著

东华大学出版社

服装**设计** 风格鉴赏

王晓威 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装设计风格鉴赏 / 王晓威编著. - 上海: 东华大学出版社,
2008.8

ISBN 978-7-81111-420-1

I. 服... II. 王... III. 服装-设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第119361号

致 谢

感谢东华大学出版社的编辑和其他相关工作人员给予
本书的帮助! 感谢家人的支持!

感谢本书援引或借鉴的国内外文献的作者们!

责任编辑: 谭 英

封面设计: 宁春阳

版式设计: 陈乐迎

服装设计风格鉴赏

王晓威 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 7 字数: 220千字

2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷

印数: 0 001~5 000

ISBN 978-7-81111-420-1/TS·083

定价: 39.50元

时尚只能一时，而风格永存。

——[法]夏奈尔（Coco Chanel）

前 言

服装设计风格可理解为是服装设计作品中所呈现出来的代表性艺术特点，这种艺术特点可源自历史和民族服饰文化，源自各种艺术流派或者社会思潮的冲击等。这种被称为风格的东西，有些是经过历史与审美积淀，具有成熟性和稳定性，堪称经典。比如古希腊风格是欧洲古典风格的源头，中国风格为东西方设计艺术所共同推崇；还有些正在产生影响，形成风格，比如解构风格对于主流风格的反叛。风格具有连贯性，它不会随时间的流逝而消失，而是在不同时期能以不同方式、手法被重新诠释，一再重生。在当今这样一个经济高速发展、服装消费需求多样化的时代，服装设计师需要适应市场需求，吸收多种风格样式，拓展设计思维方法和设计手法空间。所以，对服装设计风格的研究显得很有必要。

本书依据服装设计作品所借鉴的风格样式，将其归类为民族类风格、历史类风格、艺术类风格和后现代思潮类风格四大板块。历史服饰、民族服饰都有着长期的文化积淀，带着一个时代或民族的深深烙印，是取之不尽的设计灵感源泉。艺术流派及姊妹艺术和服装设计有艺术的共通性，在形式、手法上能给服装设计以借鉴，比如超现实主义梦幻式、非逻辑的组合以及波普艺术带来拼贴手法和大众化特征等等。后现代主义思潮则具有前卫感，其颠覆性、分散性、折衷性和多样性等思维方法，虽然不能取代现代主义，却拓展了服装设计的空间，其非传统、反常规和多变的外观形式，尤为年轻人所欢迎。

本书以图文形式，对每一种风格先作源头的阐述，再以实例对该类设计作分析，试图从文化、艺术的角度挖掘服饰设计内涵，并赋予其实用参考价值。

作 者
2008年6月

Contents

目 录

1 民族类风格	5
中国风格	6
日本风格	12
波西米亚（吉普赛）风格	18
非洲风格	23
印第安风格	28
西部牛仔风格	32
2 历史类风格	37
古希腊风格	38
中世纪风格	43
巴洛克风格	48
洛可可风格	53
帝政风格	57
爱德华时代风格	60
3 艺术类风格	63
超现实主义风格	64
波普艺术风格	68
欧普艺术风格	72
太空风格	75
娃娃（洛丽塔）风格	79
田园风格	84
4 后现代思潮类风格	87
朋克风格	88
戏拟风格	92
解构风格	97
折衷混搭风格	101
内衣外穿风格	105
回归自然风格	109

1

National Style

民族类风格

中国风格

五千年的文明赋予中国传统服饰深厚的内涵，丰富多样的形式。

夏、商、周时期的服饰，已形成上衣下裳和上下连属两种基本形制，上下连属冕服上施以十二章纹，初步显露图案富有寓意、色彩有所象征的中国传统审美意识。春秋战国时期，普及上下连属的深衣制，深衣袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权，中国服装的直线裁剪、平面化构成基本确立。秦汉时期女装主要是深衣和襦裙，襦裙为上衣下裳的日常装。从深衣发展而来的袍服非常盛行。秦汉服装样式丰富、工艺精细，受“丝绸之路”影响，出现大量图案精美的丝绸织物。还将阴阳五行思想渗进服装色彩中。

至强盛的唐代，服饰异常绚丽多彩、美艳华贵，北方游牧民族的胡服也大为流行。女装着窄袖衫襦、长裙，长裙腰高至胸部，裙长拖地，而宽袖薄罗衫子则使肌肤隐约可见。受理学思想影响的宋代服饰崇尚自然、朴素，款式、色彩等都趋于淡雅恬静。宋代服饰以“背子”最为流行，背子对襟、直领、侧开衩，整体造型简洁修长，又不失精致装饰，是传统女装中最能体现女性美的服饰样式之一。明朝服饰北方仿效江南，比甲、长裙等以修长为美，显现儒雅之风。服饰上用吉祥图案，崇尚繁丽华美。冠服制度严谨，官服缀绣补子以区分等级。

清朝服饰是中国服饰演变过程中变化较大的时期，少数民族服饰盛行，满汉两族的服饰不断融合，产生出讲究繁缛、缀饰精细的艺术样式。服装样式主要有旗袍和袄、裙等，常用镶滚绣彩装饰工艺。旗袍为直筒形袍服，采用立领、盘扣、开衩和宽图案镶边等样式，穿着很普及。民国时期女子服饰的精华之作，是改良旗袍，将直筒形转化为曲线造型。这种曲线优美、风格典雅的服饰很适合表现东方女子的独特美感，深受欢迎，被公认为我国女子传统服饰的经典。

中国传统服饰文化的温婉含蓄、优雅细致具有独特的艺术韵味，带有理性的超然、具有形与神的和谐。这种传统美具有内在的精神力量，通过造型、色彩、纹饰、肌理等具体形式呈现出来。在西方主流之外的传统民族文化受重视的现今，东西方文化的碰撞带来无穷设计灵感，中国风格一再呈现国际时装舞台。

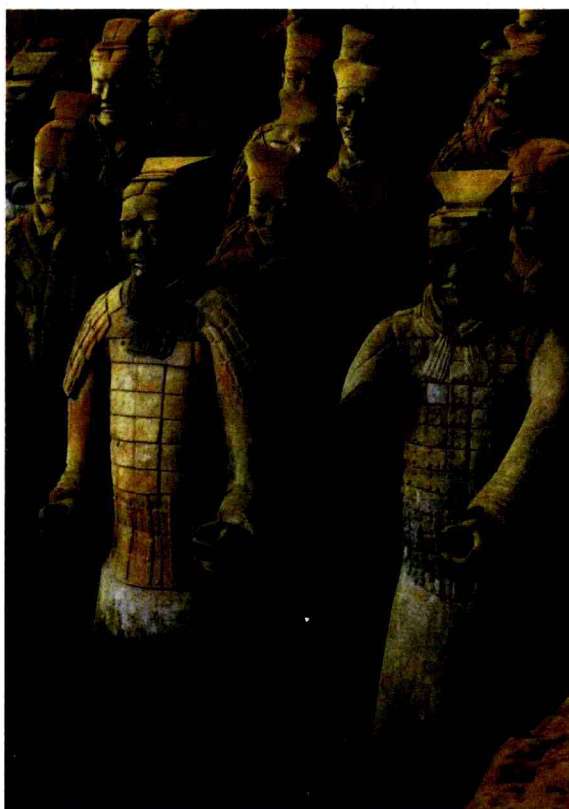
1-1 汉朝曲裾深衣展开图

1-2 宋代背子的展开图

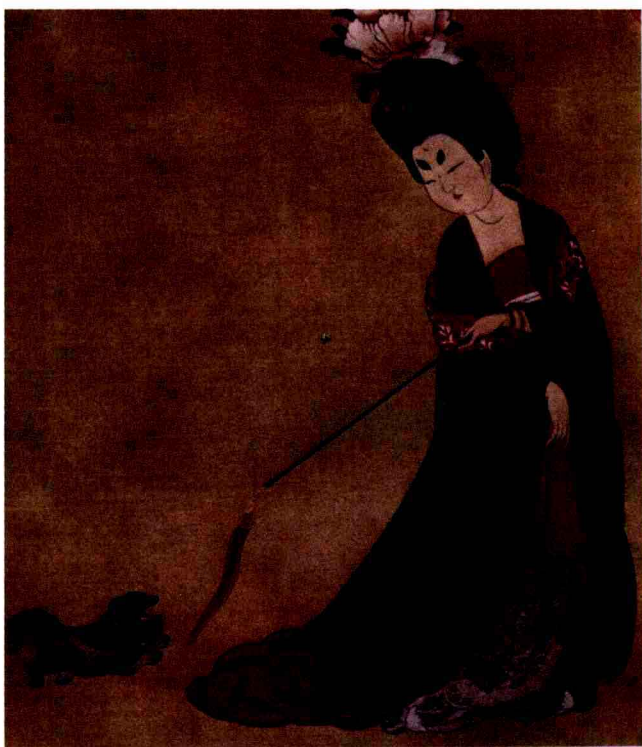
1-3 清代旗袍

1-4 秦兵马俑

1-5 唐寅《王蜀宫妓图》中的明朝宫妓

1-6 《簪花仕女图》中唐朝盛装贵妇的形象

1-7 20 世纪 30 年代的旗袍

1-8 作品为创意型礼服裙装，结合了中西平面、立体艺术特征。以西方晚礼服为基本造型，以中国丝绸为材料，大面积面料上装饰以中国风格的图案。上身部分有凤凰图案，兼以羽毛材质装饰，长长外散的下裙部分以羽毛延续凤凰形象，使作品亦真亦幻，充满情趣。凤凰的形体与模特的体型曲线相得益彰，显得楚楚动人。下裙中间部分有大朵的红牡丹花手绘图案，色彩传统、热情，在丝绸富有光泽感的白色底色上，在凤凰蓝色调的对比下，效果强烈，丰富了整体。而小面积的灰黑色，则起到拉开色调和稳压色彩的作用。

1-9 (Alexander McQueen) 作品灵感源自平面、直筒的中国清朝风格袍服，胸部以上缝制成立体合体造型。袖子和衣片连接在一起，上肢被包覆，而具有浓郁中国传统风格的花鸟平面图案，因这种反常规的结构而得到充分表现。袍服底部露出的带翻边细腿裤装，也是奇特的中西式样式配搭。模特硕大的头饰外型呈长方体，具有强烈的立体感、空间感特征，而其每个面又装饰着与衣身类似的平面图案，侧面边缘垂挂下苔藓色条状植物，使作品仿佛出土文物。

1-10 (John Galliano) 该礼服作品灵感源自中国传统服饰旗袍。造型上结合了旗袍和西式晚礼服特征，线条流畅，模特斜靠在传统风格的木椅上，曲线玲珑，富有东方韵味。作品以中国丝绸为材质，以喜庆的桃红色为主色调。细节设计上主要有胸部的鸳鸯戏水纹样刺绣，多处的编结、流苏工艺等。

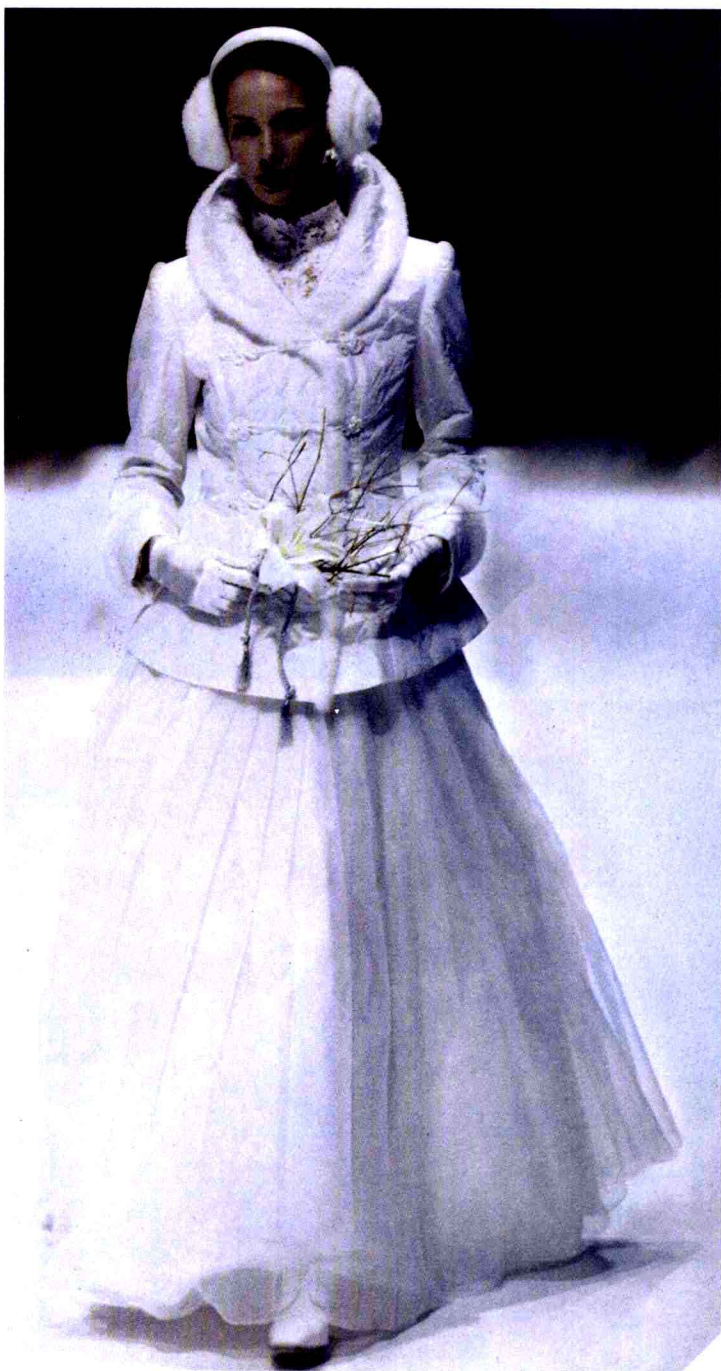
1-11 作品灵感源自中国宋代背子样式。平面剪裁特征的衣片，直线条宽缘饰边。衣身以中国传统的红色为主色，饰边以黑色为底色，以自然花卉、蝴蝶等浅蓝色调图案作装饰，展现温文尔雅、精致含蓄的中国风格。内层胸衣是现代西式风格，加上中国式的纹样。穿着方式、露出的胸衣和肌肤使作品既古典又具有现代感和性感特征。模特发型中分，两边有写意化的双髻，佩粉色花卉，既与服饰图案协调，又活跃了整体效果。

1-12 作品融合西方文艺复兴时期及中国明清时期服装样式特征，在肩、袖等处作解构处理。上装的珍珠白丝绸面料具有较强的光泽感，加之繁复的图案，显出丝绸的奢华高贵。裤装色彩相对较暗，其大面积的繁复图案与上装协调。

1-13 作品以中国的青花瓷为设计灵感源，作品整体造型、色彩犹如一件青花瓷作品，颈颈部为瓶口，沿瓶口装饰传统瓷器图案，弹力的薄型白色面料贴紧身体，富有瓷器质感。外层服装为薄纱连衣裙样式，腰间大朵蝴蝶的图案装饰强化了民俗主题，其非对称的位置和连衣裙领子的非对称形状协调，使作品在对称中透出变化。

1-14 作品为结合中西服饰艺术特征的婚礼服。以中国风格为基调，以丝绸和盘扣为切入点，外衣造型简洁、合体，富有光泽感的缎子和长盘扣的结合具有中国传统服饰风格。白色蕾丝做成的内衣采用立领外观。下装以白纱为材质，形体宽松、外散，层层叠叠，富有自然皱褶，纱和缎子质感的对比也是反常规的设计。模特手持的鲜花和头戴的耳套别出心裁，增添些许前卫感。

1-15 作品灵感来自中国清朝褂服样式及中国传统工艺美术。褂服式上装造型对称，采用对称镶边、中式扣以及牡丹花图案装饰，以超短比例显示当代精神。裙长位于膝上，其青蓝底色、多彩花鸟纹样都是中国的元素。

1-16 作品造型简洁，图案丰富。西式的连衣裙廓型加入东方元素的平面剪裁、对称式镶边。大朵鲜艳欲滴的牡丹花图案装饰是作品的设计重点，图案以花鸟国画手法表现，色彩细腻、层次丰富，具有浓郁的中国传统风格。

1-17 作品以中国京剧脸谱艺术为切入点，以中西多种装饰艺术形式组成富有魅力的“杂烩式”服饰样式。京剧脸谱被作了稍许的抽象图案处理，其外围有中世纪的花卉、文字等装饰纹样，上衣款式有洛可可风格及维多利亚女性化风格的影子。裙子结构采用中国的平面化剪裁、围裹式穿着方式，纹样有巴洛克式特征，黑底、金黄色的纹样，显得大气、辉煌。而裙子的超短比例具有现代、年轻气息。

日本风格

日本传统服饰的构成很大程度上是吸收外来文化的结果,尤其是对中国隋唐服饰文化的引进。中国古代的深衣、襦裙及胡服等直接影响日本古代的服装样式。到唐代,中日的交往达到最频繁,日本处于飞鸟奈良时期,是完成女子服饰上衣下裳基本模式的时期。此期日本女子的服饰大量吸收唐代服饰文化,从简单的样式向华丽、冗繁的风格跨越,日本的平安时代,被称为贵族的时代。随着社会的不断发展,对唐的一味模仿也开始渐渐转变,随着遣唐使的废除、唐灭亡,日本与中国的往来便极少了,对唐的模仿大大地减弱了,两国的服饰也走上不同的分叉口。

平安时代后期至镰仓时代是武家的时代,从这个时期开始,现代和服的形象便逐步呈现出来,它已经有别于唐代服饰的,自成特色的“和服”了。由于断绝了与中国的往来,其服装与后来中国宋元明清的服饰都已经不同。平安时代的冗繁服装到此时发生了大幅度的简化,并由上衣下裳式向上下联属的方向过渡,讲究的腰带代替了裳。到了元禄时代,随着坐垫文化发达,和服也向着不利于站立行走而适合跪坐的形式发展,下身越趋窄小统直,服装讲究精致的华丽。经过绵长的演变过程,日本服饰逐渐发展出注入了日本民族文化特色的“和服”。

1-18 喜多川歌麿的浮世绘作品

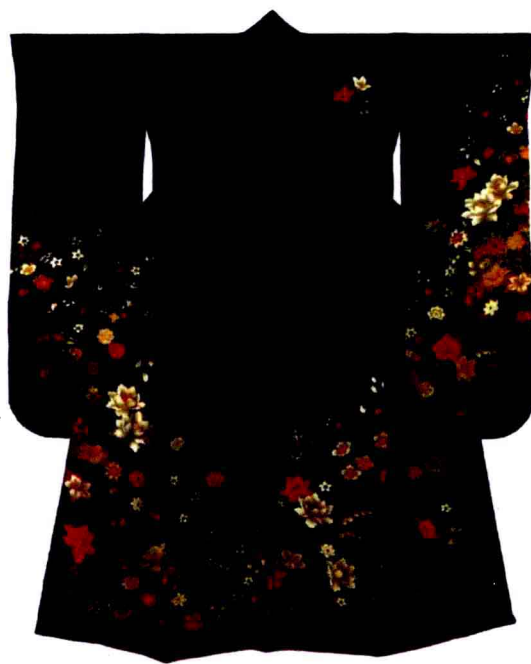

1-19	1-21
1-20	

- 1-19 古山中政《闲步的艺妓》
- 1-20 喜多川歌磨《即兴舞》
- 1-21 春胜《花魁》

1-22 歌川广重《吉原仲之町夜樱》(局部)

1-23 日本和服展开图

1-24 该作品重现日本和服的精致之美。上半身雅致的西式晚礼服样式和下裙松散、自然的日本传统风范结合，和服腰上的宽带装饰转换成简单的打结系带形式。质地采用织锦缎、丝绸，围裹式裙摆饰以细腻富丽的和服式图案，裙身的底色与上身相同，主色调明确，而耳环、臂饰和刺绣图案的金黄色，给作品增添了高贵气息。

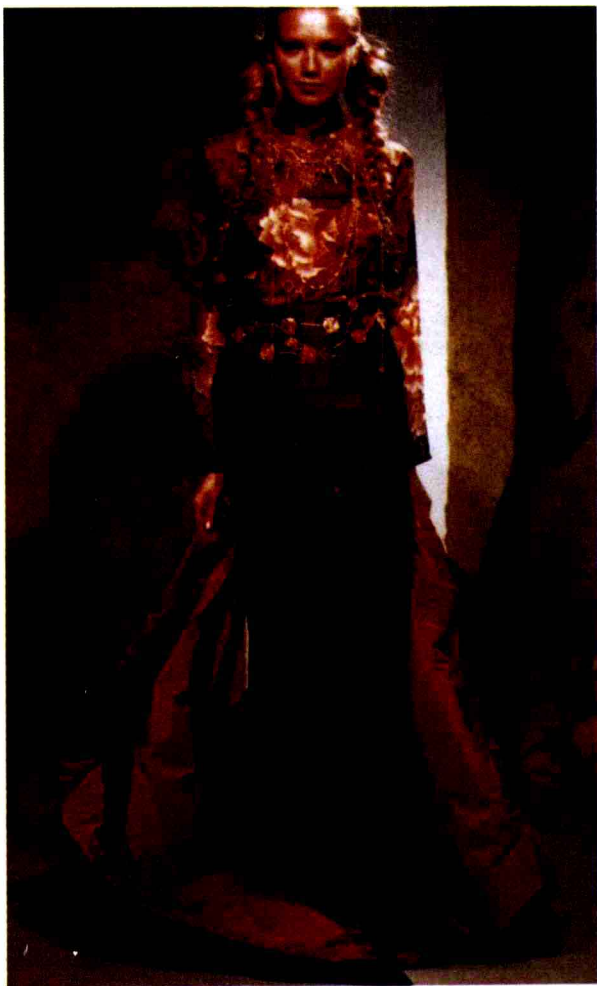
1-25 作品以年轻、时尚的设计形式表现日本风格。下装采用低腰牛仔裤；上装外层为织锦缎、针织、蕾丝混搭的短外套，材质及开领设计上都有和服的影子；上装内层为内衣外穿式设计，黑色贴身内衣和围裹式腰饰具有层次感。腰饰是和服特征的活用，以多种天然材质花色面料拼接而成，围裹腰部后再以系带系结。夸张的结艺颈饰突出了民俗主题。

1-26 作品将和服裙身在臀围上方剪去，代之以时尚、个性牛仔裤，夸张、非合体型的袖口设计颇具后现代意味。整体色调采用协调色，以蓝、青色为主，织锦缎的深青色中混合着黑色、金色和银灰色，低调中透出东方的华丽。牛仔裤口的刺绣图案在形态及色彩上与上衣呼应。整体设计将东方和西方、传统与现代有机融合。

1-27 作品将日本传统服装和西方现代服装一起解构、混合。内层服装上部设计有明显的衬衫特征，整件衣服又设计成开衩长袍的样式，显得别具一格。外层服装采用织锦缎，将和服的结构打破，腰饰造型用在多个部位，腰部披挂两片面料，延伸至下装，似乎将和服以抽象的方式来提取、表现。整件作品虽然不合常规，但使人眼前一亮，或许这就是解构的力量所在。

1-28 (Kenzo) 作品以日本和服和浮世绘纹样为灵感来源。将和服的连属形式改为上下装的分离式，造型简洁、合体，有西式特征。色彩以黑色和橙红色为主，大面积的黑色使上衣的图案愈显艳丽、温情，锦缎面料的光泽与图案的艳丽相映生辉。花卉图案色彩以单一的橙红色为主，丰富的渐变层次、工笔的线条及无彩色的配搭，使图案仍充满变化。模特手提的披风式服装形态宽大、松散，缓解主体服装的合体感。作品以日本水墨画为背景，与服饰风格协调。

1-29 作品为日本风情的创意性婚纱礼服。白色调单纯统一，与头发的黑色形成强对比。压花闪光缎料和薄纱在质地上产生变化，里外配套具有层次感。缎料的平面披挂、缠绕方式是和服风格的再现，而上身部分采用了西方传统紧身内衣的性感结构特点，使作品透出些许新意。