

包铭新

学林出版社

模特儿并不是越漂亮越好
花衬衫比任何鲜艳的单色衬衫
更加冒险更暧昧更飘浮
我最喜欢露背式
因为这可以使人忘记我根本没有什么胸
不管你洋气十足
你仍是“老中”

包铭新 著
吴 绢 编

Jie Du Shi Zhuang

Bao Ming Xin

解读：

时装

包铭新

学林出版社

解读时装

图书在版编目 (C I P) 数据

包铭新解读时装 / 包铭新著. - 上海: 学林出版社,
1999.2(2000.8重印)

ISBN 7 - 80616 - 605 - X

I . 包… II . 包… III . 散文 - 作品集 - 中国 - 当代
IV . I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 35620 号

包铭新解读时装

作 者——包铭新

特约编辑——吴 绢

责任编辑——李晓梅

封面设计——早早工作室

出 版——学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话: 64515005 传真: 64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(文庙路 120 号)

电话: 63777108 传真: 63768540

印 刷——上海天华印刷厂

开 本——850 × 1168 1/32

印 张——10.25

字 数——18 万

插 页——2

版 次——1999 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

2000 年 8 月第 2 次印刷

印 数——2,001 - 5,000 册

书 号——ISBN 7 - 80616 - 605 - X/J · 43

定 价——17.00 元

作者简介

原籍浙江镇海。1947年生。1979年毕业于上海师范大学数学系，1982年获纺织史硕士学位。现任中国纺织大学服装学院教授、上海市服饰学会副秘书长兼学术部部长、国际纺织服装学会会员。曾赴美国及加拿大多所大学讲学。著有《世界名师时装鉴赏辞典》、《中国名师时装鉴赏辞典》、《时装赏析》、《时装摄影》、《时装鉴赏艺术》、《时装表演艺术》、《中国历代织染绣图录》等近二十部著作。并是《中国大百科全书·纺织卷》《中国丝绸史》《中国文化辞典》《织物辞典》等书的编委或主要撰稿人，在各大报刊杂志发表时装评论文章数百篇。

目 录

散点透视 ■

- ③ 寻找设计师
- ⑩ 中国的时装模特儿
- ⑩ 呼唤面料
- ④① 消费者的抉择
- ⑤① 要名牌,还是名师?
- ⑤⑤ 如何解读时装摄影
- ⑥① 名牌和名牌效应
- ⑥④ 设计眼之一
- ⑦⑤ 设计眼之二
- ⑧④ 服饰消费者如何看待流行色
- ⑧⑨ 不约而同的暴露
——这就是流行?

- 92 寻找差别
- 95 如何服饰审美
- 99 善待自己

时装地缘 ■

- 109 不管你洋气十足，
你仍是“老中”
- 113 双城记
——香港与上海的时装界
- 123 上海人看香港时装
- 132 香港人穿着印象
- 136 沪上服装市场沉思录
- 149 日本服饰时尚见闻录
- 153 丹麦之旅散记

人物速写 ■

- 159 明星的穿着
- 163 文化人穿戴速写
- 168 白杨印象
- 170 张颖穿着印象
- 172 沙叶新的穿着

- ①76 女性化的着装
——鹿斌的自我形象设计?
- ①81 布什的形象与衣着
- ①83 戴安娜风格
- ①85 麦多娜与青少年时装
- ①87 切尔和她的服饰设计师
- ①89 设计师的 Charisma
- ①96 吴海燕
- ①99 陈珊华穿着印象
- ②01 王一扬的潜力
- ②04 现代都市中的灰姑娘

男人与美丽无缘?

- ②11 老人与美
- ②16 男人与美丽无缘?
- ②21 胖子穿西服
- ②23 男士头发的烦恼
- ②26 投向女性服饰的男性目光
- ②29 女性青睐的男性服饰
- ②33 逛店逛街看流行男服

- 236 做个干干净净的男子汉
- 239 太太穿衣
- 242 男人的世界也精彩
- 245 男人的衣领
- 248 男人穿鞋
- 251 男人的花衬衫
- 254 穿背心的男人
- 257 男人的内衣
- 259 眼下流行的宽领带

女人与美 ■

- 265 女人与美
- 269 画美人：
一场女人与化妆的对白
- 277 美得像丝一样
——90年代长发重新流行
- 280 女人的眼睛
- 283 女人的头发
- 286 女人的唇
- 289 女人的肩

- 222 女人的背
- 225 女人的腰
- 238 女人的臀
- 301 女人的手和臂
- 304 女人的指甲和趾甲
- 306 女人的笑容
- 309 女人的年龄
- 313 女人的风度

- 316 编后记

散点透视

寻找设计师

时装设计师是随着席卷中国的改革开放浪潮在这块古老土地上出现的。当这个礼仪之邦的人民以空前猛烈的态度让自己爱美的天性挣脱了种种礼仪的束缚之时,对时装或美丽衣裳的追求就成为他们对生活

中一切美好事物追求的象征。与此同时,他们也把自己对时装的热爱赐给了时装的创造者。于是,时装设计师就重写了灰姑娘的故事,从灰头土面弯腰曲背的

衣匠裁缝变成了戴桂冠背画夹捧鲜花并由花枝招展的模特儿簇拥着在聚光灯下亮相的艺术大师。

十年过去了。时装设计师热仍呈愈演愈烈之势,但出现了困惑和疑虑。我们有了不少响亮的名字,但这些名字还没到家喻户晓的程度,更没有像一些报刊宣称的那样走上了国际舞台;我们见了不少时装表演,但市场上并没有多少打着设计师品牌的时装;我们陆续发现了不少设计新秀,但结果常常是不知所终。所有这些事实都使我们感到,除了热闹的捧场之外,我们还需要一点冷静的思考。在我们出发去寻找当代中国的时装设计师之前,先来想想时装设计师究竟应该是什么样的人。

一、从定义出发

对于时装设计师或服装设计师,一本服饰辞典给出了如下定义:以服装画或实际材料来表现有关服装创意或构想的人。他们可以拥有自己的企业,可以受雇于人,也可以是自由职业者。这个定义显然是国际性的。设计师的本质是富于创造性,他最重要的工作是构思。有的设计师又会画又会做,如巴黎的拉格费尔德;有的设计师会做不会画,如夏奈儿;有的设计师会画不会做,如纽约的比尔·布拉斯;有的设计师不会画不会做,如派瑞·埃立斯。但他们都善于构思和创新。

构思和创新是一切艺术家和设计师的共性。时装设计师又有其个性。由于时装设计是一个既富于艺术魅力又与人们生活紧密联系的领域,时装设计师就不能住进象牙之塔。他们不能无拘无束地构思和创新,他们必须受制于市场的规律。他们必须屈尊俯就地去取悦消费者。时装设计师创作的不是纯艺术(可以偶尔为之),而是商品,是某个时期某种人在某种场合可以穿用的商品。

这样说可能过于强烈了一些:在改革开放以前,中国几乎没有严格意义上的时装设计师,当代中国的时装设计师都是改革开放的时势造就的。虽然我们过去也有技艺超人的工匠,他们偶尔也进行创新,但更多地是循规蹈矩地制作;我们也有表演服装设计师,他们偶尔也为自己或亲友设计一点时装,但主要是为电影、戏曲或歌舞设计表演服装。

二、不同的背景不同的特长

趁着改革浪潮投身到时装设计界来的弄潮儿,有着截然不同的背景——不同的专业训练和个人经历。这种背景的影响像影子一样难以摆脱,同时造成了他们各自的特色。

原来就在服装行业工作的时装设计师对结构工艺熟悉,动手能力强。他们其中有些来自前店后场的服装店,当过售货员,替顾客量尺寸,为顾客在款式方面出主意,会计算材料

费加工费,裁剪缝纫样样在行。他们更熟悉手工技艺,很了解顾客心理,具有市场观念。另外一些设计师来自服装厂,当过车衣工打样工,对工业化生产更加懂行。这些设计师能从千百万同行中脱颖而出,在想象力和创造性方面自有其过人之处。但是,长处也可以变为短处,太懂行、动手能力太强有时反而限制了设计师的思路。如果心中牢记当年师傅的教训,谨守行业的规矩方圆,在瞬息万变追求新奇的时装世界,难免有束手缚脚之憾。

来自染织美术领域的人,本来就是设计师,只不过从图案转到了服装。这些设计师具有扎实的美术功底,能用漂亮的服装画将其构思具体化。他们中很多人原先从事印花花样设计,对纺织染整技术有不同程度的了解,对纺织品面料的性能比较熟悉。他们的作品的装饰性往往很强烈,这也与他们善于应用图案的特点有关。但是,从图案到服装,涉及一个从二维转到三维的问题。这类设计师只有在服装结构方面下苦功才能登堂入室成为大家。

舞美出身的服装设计师在此领域内并不占主流地位,但卓有成就者不乏其人。原因是他们既有美术素养,也有服装制作工艺方面的知识,改行设计时装常有左右逢源之感。他们的作品多富于浪漫色彩,能从民族民俗艺术和传统文化中撷取精华。他们中有些人尚需进一步加强市场观念。他们较少设计非常实用的时装,或精做西服风格的时装。

时装设计师中也有本来是美术家的。美术家当然可以设计服装。毕加索也设计过。我们也有演员出身的设计师,时装模特儿出身的设计师。自从服装归入大纺织范畴之后,不少纺织工程界的人士也由玩票而下海,进入了时装设计的领域。由于时装设计这一职业本身的吸引力,也由于新闻媒介的推波助澜,越来越多的人梦想成为时装设计师。运气好的进了大专院校的服装专业,有的进了夜大、职大或社会上的各种培训班,也有拜师学艺或无师自通的。发了财的服装个体户也有为追求钱以外的生活目的而努力去当一名设计师的。

三、三代同堂

中国的时装设计师也可粗粗地分成三个辈份,我们拥有一个三代同堂的设计师群体。这样分主要是根据他们的年龄,同时却也与他们的经历暗合。

我们把五六十岁以上的设计师归为第一代。这代人在1980年以前已经致力于中国的服装事业多年,作为服装设计师也在改革开放之初就被社会所承认。他们大多数来自服装商业或工业的基层单位。对于中国时装界来说,其开拓创业和扶掖后进之功是有目共睹的(如钱士林、叶乾德、蒋海良)。尽管他们中有很多人已经告老引退,依然活跃在设计第一线

的却也大有人在。上海前进服装厂的设计师钱士林,年纪虽大却创作精力旺盛,自1984年以来新作不断,年年获奖。

从三四十岁到五六十岁的设计师可归入第二代。他们大多数在80年代中期才确立了自己在时装设计界的地位。在此之前,他们或在生产岗位当工人,或仍在工艺美术等领域工作。但是,由于他们常常受到比第一代设计师更多的教育和有更好的机遇,他们的成长非常迅速,成为当代中国时装设计师队伍的中坚力量:例如,北京的高禄田,读过美专,又在服装厂干过很长时间,基础自然高出一筹。又如上海的陈珊华,虽然没有受过高等教育,但有着从制作到设计的全面训练,又曾去米兰等地进修,与国际同行中的高手切磋交流,自然要使她的前辈们称羡不已。他们分据各路要津,在服装界有举足轻重的影响。如李欣主持中国服装设计研究中心设计室,行业内最令人瞩目的“金剪奖”评审常由她担任主评委;李当歧、刘元风在中央工艺美院服装系任教,是袁杰英教授的左右臂;上面提到的高禄田、陈珊华则分任北京和上海的服装研究所的所长和副所长……

三四十岁以下的青年设计师自然就被归入第三代。他们当中最年轻的马羚,21岁就开始了她灿烂的设计生涯。他们向世界宣布自己的存在虽然不久,但嗓门不小,而且除了呐喊还有行动。他们比第二代更幸运,思想也更为解放。他们当中的大多数都毕业于中国纺织大学、中央工艺美术学院、苏州