

霓夜羽裳 的浪漫

周敏◎著 服装设计师

 中国出版集团
 现代出版社

序 言

这套以“我的未来不是梦”命名的丛书，经过众多编者的数年努力，终于以这样的形式问世了。

此时，恰值党的“十八大”刚刚胜利闭幕，选举出了以习近平同志为首的党中央领导集体。“十八大”报告中对教育领域提出：“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”这使我们编者更感此套丛书生即逢时，契合新时期新要求，意义重大。

我们编写的这套《我的未来不是梦》系列丛书，精选了古往今来的一些重要职业，尤以当下热点职业为重。而“梦想的实现”则是本套丛书的核心。整套书立意深远，观点新颖，切合实际，着眼实用，是不可多得的青少年优质读物。

我们深信，这套丛书必将伴随小读者们的生活与学习，而促进他们德智体美全面健康的成长。更使他们对未来充满信心，驾驭着新知识和新科技，驶入海洋，飞向蓝天，去实现最美好的梦想！

■ 录 CONTENTS

第一章 从服装谈到服装设计师

- “衣食住行”“衣”为先·····009
把生活提升到美的高度·····014
让传统文化绽放新的活力·····015

第二章 有理想人生才精彩

- 理想是打开智慧之门的钥匙····· 025
理想是通往成功的铺路石····· 029
理想是指引前进的方向盘·····034
理想是引领人生的灯塔·····038

第三章 从规划的■标走向人生的舞台

- 有■标就会有快乐·····045
有■标就会有方向·····048
有■标就会有动力·····051
有■标就会有希望·····054

第四章 有行动才会有创造

- 有行动就会有收获·····061
- 有行动就会有成效·····065
- 有行动就会有未来·····069
- 有行动就会有回报·····073

第五章 有思想才能有作为

- 思想与尊严同在·····079
- 思想与意志同行·····083
- 思想与担当同存·····087
- 思想与博爱同舞·····090

第六章 有梦想才能去远方

- 有梦想就会有奇迹·····097
- 有梦想就会有事业·····100
- 有梦想就会有力量·····104
- 有梦想就会有成功·····108
- 梦想越崇高生活越纯洁·····113

第七章 有翅膀才能飞翔

- 有信念才能成功·····121
- 有恒心才能有将来·····125
- 有责任才能有大爱·····130
- 有进取才能有希望·····135
- 有付出才能有幸福·····139

第八章 他们是这样走向成功的

- 理想永远在心中·····147
- 目标永远在前方·····151
- 梦想永远在飞扬·····155
- 走在图腾之路上·····159
- 自信的女人最美丽·····163

第九章 有梦想谁都了不起

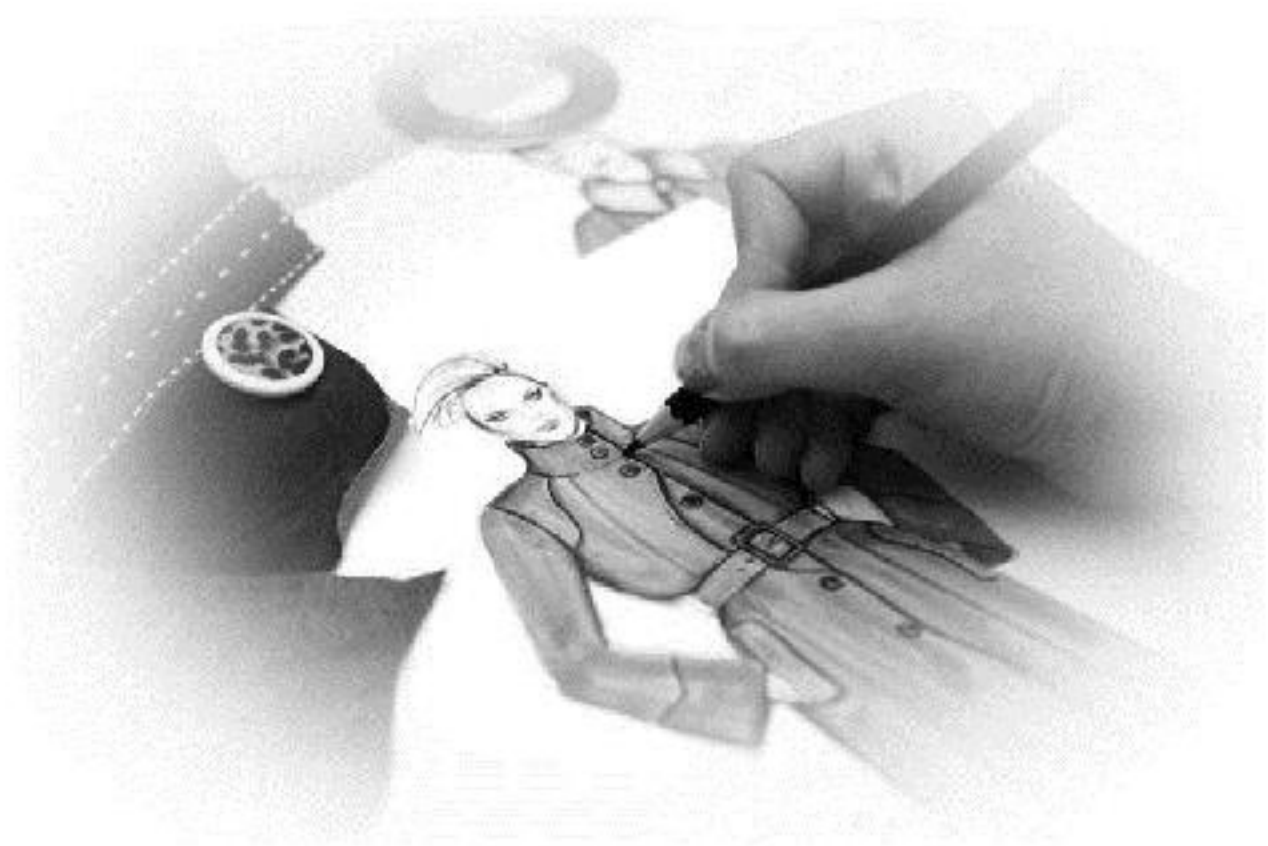
- 她向命运抗衡·····171
- 他用作品说话·····174
- 她做自己生命的主宰·····178
- 他用时装代言·····181

第十章 在服装设计师的成功中 采撷励志的鲜花

- 服装的时代色彩·····187
- 走进设计大师,通向成功之路·····190

第一章

从服装谈到服装设计师

○ 导读 ○

爱美之心人皆有之,从人的本性来讲,谁愿意“衣锦夜行”呢?或华丽或简朴,或宽松或收束,穿衣戴帽各有一套。但即便是最简单的穿着,都是人类文化的一部分。沿着这种文化的走向,我们可以领略到社会生活的纷繁复杂和世事变迁。

■ “衣食住行”“衣”为先

虽然说民以食为天,但在“衣食住行”中,衣却排在了最前面,可见衣服的重要。穿衣、吃饭、住房、行路是一个人生活上的基本需要,是每个人都离不开的,从衣食住行的变化可以清晰地看到社会的飞速发展变化。

俗话说:穿衣戴帽,各有所好。穿什么样的衣服,戴什么样的帽子,每个人都有自己喜欢的款式,这是由于性格和爱好不同决定的。衣着是人们展示自己的第一品牌。多数情况下,一个人穿什么式样的衣服与衣服的材质、品牌及色彩搭配,都是他或她职业、收入与品位的潜在表述。

服装是给人体起保护、防静电和装饰作用的制品,其同义词有“衣服”和“衣裳”。中国古代称“上衣下裳”。最广义的衣物除了躯干与四肢的遮蔽物之外,还包含了手部(手套)、脚部(鞋子、凉鞋、靴子)与头部(帽子)的遮蔽物。服装是一种带有工艺性的生活必需品,而且在一定生活程度上,反映着国家、民族和时代的政治、经济、科学、文化、教育水平以及社会风尚面貌的重要标志,是两个文明建设的必然内涵。

服装的起源:服装在人类社会发展的早期就已出现。古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”,用以护身。人类最初的衣服是用兽皮制成的,包裹身体的最早“织物”用麻类纤维和草制成。在原始社会阶段,人类开始有简单的纺织生产,采集野生的纺织纤维编织成衣服。随着农牧业的发展,人工培育的纺织原料渐渐增多,制作服装的工具由简单到复杂不断发展,服装用料品种也日益增加。织物的原料、组织结构和生产方法

决定了服装形式。用粗糙坚硬的织物只能制作结构简单的服装,有了更柔软的细薄织物才有可能制出复杂而有轮廓的服装。最古老的服装是腰带,用以挂上武器等必需物件。装在腰带上的兽皮、树叶以及编织物,就是早期的裙子。

古代服装类型:古代服装一般可分为两种基本类型:一是块料型:由一大块不经缝制的衣料组成,包缠或披在身上,有时用腰带捆住挂在身上。如:古埃及人、古罗马人和古希腊人穿着的服装。二是缝制型:用织物或裘革裁切缝制成为小褂和最早的裤子。这种原始服式直到现在还留存在许多民族之中,如:因纽特人和中亚一些民族所穿的服装。

中国服装的历史:中国服装历史悠久,可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8 万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中,也有管状骨针等物出土。可以推断,这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

中国传统服饰是汉服,是中国人的祖先最初穿的衣服,是用树叶或兽皮连在一起制成的围裙。后来,每个朝代的服饰都有其特点,这和当时农牧业及纺织生产水平密切相关。春秋战国时期,男女衣着通用上衣和下裳相连的“深衣”式。大麻、苧麻和葛织物是广大劳动人民的大宗衣着用料。统治者和贵族大量使用丝织物。部分地区也用毛、羽和木棉纤维纺织织物。汉代,丝、麻纤维的纺绩、织造和印染工艺技术已很发达,染织品有纱、绢、绢、锦、布、帛等,服装用料大大丰富。出土的西汉素纱禅衣仅重 49 克,可见当时已能用桑蚕丝制成轻薄透明的长衣。隋唐两代,统治者还对服装作出严格的等级规定,使服装成为权力的一种标志。

中国古代的汉服,是用麻布做成的,裙料一般采用丝绸。随着中外交往增加,服式也互有影响,如团花的服饰是受波斯的影响;僧人则穿着印度式服装“袈裟”。现今日本的和服仍保留着中国唐代的服装风格。唐宋到明代服式多是宽衣大袖,外衣多为长袍。清代盛行马褂、旗袍等满族服式,体力劳动者则穿短袄长裤。近代,由于纺织工业的发展,可供制作服装的织物品种和数量增加,促进了服装生产。辛亥革命后,特别是五四运动后

吸收西方服式特点的中山服、学生服等开始出现。

1950年以后,中山服几乎已成为全国普遍流行的服装,袍褂几近消失。随着大量优质面料的出现,服装款式也有发展。现代服装设计已成为工艺美术的一个分支,而服装生产已经实现工业化大批量生产。

服装既作为人类文明与进步的象征,同时也是一个国家、民族文化艺术的组成部分,因此对一个民族的服装来说,是随着民族文化的延续发展而不断发展的,它不仅具体地反映了人们的生活形式和生活水平,而且形象地体现了人们的思想意识和审美观念的变化和升华。服装的实用性与美观性是服装界起源问题的症结。

中国的服装一开始就伴随着中华民族的文化素质一同诞生和发展的,中原地区是汉文化的发源地,也是东方经济文化最古老最发达的中心。加之良好的地理环境,呈现出放射状向四方影响和传播。中国民族服装的发展也正是在这种文化的发展基础上,即与时代相符的纵向发展的道路上,走过了5000年的历史。从上古至封建社会灭亡,中国服装在几千年的演变过程中,以长袍服饰为主——高领阔袖、长衣拖地以及直线正裁法和交领等为特征。

历代统治阶级所推行的服装显示着等级服冠制度,在几千年的历史中保持和发展着。虽然随着改朝换代以及时间的推移,中国服装不断地出现新式样,而且朝代之间也有着明显的区别,但又不是没有连续,而是一步一步地延续与交错向前发展。例如,古朴的秦汉服装,富丽的隋唐五代服装,高雅的宋装,堂皇的明装,华贵的清装,它们虽然是社会历史发展的产物,但却显示着社会经济和政治的相互联系,其中最典型的莫过于唐代的服装。从魏晋南北朝开始直到盛唐之后,其主要是汉族服装与西北地区其他民族的横向发展关系。在这几百年的时间里,中国处于从分裂走向统一,封建社会在经济、政治、文化方面都处于上升时期。尤其当盛唐时期成为亚洲各民族经济文化交流的中心时,更是中国文化史上最光辉的一页。在这一时期里大量地吸收印度和伊朗的文化,并融于中国的文化之中,这可以从壁画、石刻、书、画、刺绣、陶俑及服装之中充分体现出来。

唐代的妇女服饰,是历代服饰中的佼佼者,衣料质地考究,选型雍容华贵而大胆,装扮配饰富丽堂皇而考究。其形制虽然仍是“汉隋遗风”的延续,但是多受北方少数民族鲜卑人的影响,同时也受到西域涌进来的文化艺术的影响。以历史名画“簪花仕女图”的服饰为例,图中妇女袒胸、露臂、披纱、斜领、大袖、长裙的着装状态,就是最典型的开放服式。衣外披有紫色的纱衫,衫上背纹隐约可见,内衣无袖“罗薄透凝脂”,幽柔清澈。丝绸衬裙露于衫外,拖曳在地面上,可与17世纪、18世纪欧洲宫廷长裙相媲美。这种服式从北朝以来,甚至唐代开元、天宝时期,都不曾出现过,因此风格独特。

在横向的交流影响中,促使一个民族的服装发生变化以及如何变化的根本原因,取决于经济和文化的强盛和落后。

清朝末年,中国封建社会处于即将崩溃之际,政治黑暗,经济衰弱,思想禁锢,中国社会在走下坡路,资本主义文明正处在迅速发展的上升阶段,迫切要求开辟海外市场和原料供应地。西洋商品日渐输入中国,中国传统的民族服装受到了强烈的冲击。受欧洲现代文明的影响,中国的传统服装大大地简化了,同时中国社会中上层社会开始流行穿着西洋服装,形成崇尚“新式”“西式”的风气。

民国初年的女子,生活起了变化,居住在大都市的摩登女子,受这种外来思潮的影响,纷纷走出闺房,奔向社会,投身于电影业、商业、手工艺业等。由于职业的要求,这些女性的改装换容就成了必然之事。在民国元年,政府规定了男女礼服的形制:男子有大礼服和常礼服。大礼服分昼礼服和晚礼服两种,均采用黑色衣裤和领结。常礼服有西式和中式两种,中式即长袍马褂。女子礼服是身长齐膝、有领、对襟式,裙的前后有镜面,两侧做裱,两端有带结的式样。都市女子结婚采用披白纱,身着丝织礼服,手持白色花,举行“文明”结婚,农家女子仍然以红袄珠冠,乘坐花轿,保持着旧式风俗。

由于中国文化的根基之深厚,即使在外来服装的强烈冲击下,依然使中国服装表现出对外族文化精华兼收并蓄的能力,中山装和近代旗袍的出

现,即证明了中国文化的深厚作用。中山装和旗袍是东西方服装结合的典范。在实用功能和装饰功能、在民族风格和时代风格等许多内容上符合20世纪的服装趋势,从而走向了世界。

随着社会改革的不断深入,人们不仅仅是思想开放了,更注重个性化,时代概念在整体服装上早已不再是一个虚有的名词。从宏观上看,中国服装界已形成一定影响的服饰文化活动,无论上海、北京或大连,都是服装文化搭桥,企业唱戏;或时装表演或时装流行趋势发布等,以期达到交易,繁荣经济文化的目的。而在这一时期服装的重点发展趋势是经典传统回归和对优雅华贵的追求两极的并存和对比,是这一时期的主要特色。正规的、经典的,完美的与反常规的,不平衡的,怪诞的形成对比,也带来了特殊的趣味性和幽默感。感受优雅、感受经典、感受自然、感受幽默是这一时期的主要印象。

随着知识经济的到来和网络的普及应用,国际信息的传入在很大程度上影响了中国的服装市场。世界服装的潮流越来越朝着“自由”和“多样化”的方向发展。这一信息很快地传入中国。为运动服时装化开辟了广阔的市场。人们在休闲时更加放松自己,脱下严谨的西装,换上休闲式合适的服装。服装的时尚不仅仅是青年人的追求,也影响老年人的时尚观念。如运动帽、运动鞋、都是中老年人喜爱的服饰。

面对世界经济一体化的今天,东西方文化的融合,中国的服装也走向了世界,与国际接轨。20世纪90年代中国服装的发展,为树立中国服装的国际形象创造了生存的条件,而中国的服装正处于从自然品牌到设计品牌的关键时期,作为中国的服装设计师要不断地挖掘中国的文化,以历史、文化遗产为设计灵感,不断创新,挖掘服装的内在精神——文化。只有将服装文化植根于民族传统、时代特征,结合企业文化、商业运作加以研究、发展,才能创造良好的服装文化,促进服装业的发展,为弘扬中国民族文化重振“衣冠王国”的雄风。

近年来,最受青春时尚的女性欢迎的应该算是非主流的个性服装了,如个性服装及韩版服装。韩版服装,尤其是女装以新款不断、品种繁多、时

尚靓丽而长久受到爱美的女孩子的欢迎。现在的服装,以个性服装的概念,体现了新时期人们追求个性,求异不求同的新消费观念。个性服装都突出了个性元素,每一件都手工制作。成本虽高,但更能满足新时期人们对服装的需求。

■ 把生活提升到美的高度

服装是反映社会历史文化的独特层面。通过服装发展史看服装与社会的关系,能使我们在新形势下,更好的继承传统、博采众长,不断吸收先进的服饰文化,加强与世界文化的融合力度。

服装设计是科学技术和艺术的搭配焦点,涉及到美学、文化学、心理学、材料学、工程学、市场学、色彩学等要素。“设计”指的是计划、构思,设想、建立方案,也含意象、作图、制型的意思。服装设计过程是根据设计对象的要求进行构思,并绘制出效果图、平面图,再根据图纸进行制作,达到完成设计的全过程。服装设计是运用各种服装知识、剪裁及缝纫技巧等,考虑艺术及经济等因素,再加上设计者的学识及个人主观观点,设计出实用、美观及合乎穿者的衣服,使穿者充分显示本身的优点并隐藏其缺点,更衬托出穿者的个性。设计原则是说明如何使用设计要素的一些准则,乃经过多年经验、分析及研究的结果,也就是美的原则在服装上的应用。

服装设计师是指对服装线条、色彩、色调、质感、光线、空间等,进行艺术表达和结构造型的人。要想成为一名服装设计师不是一件容易的事,不仅需要有一定的天赋,而且更需要懂得学习方法并为之付出辛勤的努力,才能学有所成。

服装设计师直接设计的是产品,间接设计的是人品和社会。随着科学与文明的进步,人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代,人类的文

化传播方式与以前相比有了很大变化,严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢,以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象,极端的色彩出现在令人诧异的对比中,于是不得不开始调整我们的眼睛以适应新的风景。服装艺术显示出来的形式越来越多,有时还比较玄奥。怎样看待服装艺术、领略并感受服装本身的语言,成为今天网络时代“注意力”经济中的“眼球之战”。服装设计既要有很强的审美观和价值观,又要能使设计出来的衣服在日常生活中穿着,既要美观时尚,又要低调优雅,使服装永远不会落后,所以一个设计师在设计服装的过程中要忘掉自己,而是在设计你所想表达的意向。

■ 让传统文化绽放新的活力

现代中国服装设计师的诞生,以及服装设计师这个词汇正式出现的确切日期,现在无从考证。在服装史学家们的眼中,大家更愿意把这个职业的诞生诱因,同样归结到1979年春天,著名法国服装设计师皮尔·卡丹亲率12名法国姑娘在北京民族文化宫举行的当时被称为“服装观摩会”的第一次时装秀。正是在国门打开后,由皮尔·卡丹带来的国人在消费审美领域产生的意识形态冲击,推动了中国当代时尚消费各个方面的惊人变革。

创刊于1980年的《时装》杂志,在国内第一次用外国人做封面,引领了时尚传媒行业的发展,该杂志于1983年与日本某机构合作举办的“中国时装文化奖”,被称为是改革开放后国内的首个服装大赛。1980年11月,引起全国性轰动的国内第一支时装模特队亮相上海滩,开始了中国时装模特行业的发展。1982年中央工艺美术学院开设的国内第一个服装短训班,1983年苏州丝绸工学院开设服装教育的第一个本科专业,则成为中国服装专业教育的开端……在史学家的眼中,都得益于那场“服装观摩会”。

在改革开放初期,在服装企业里还没有真正意义的现代服装设计师,所谓的设计师大多是裁缝兼任的,例如上世纪80年代上海的钱士林、蒋银妹等老一辈服装设计师,而服装设计师这个称谓也并没有出现在正式的文献资料中,当时这一职业多被冠以技术员的名称。

多数服装史学家认同当代中国真正意义上服装设计师的出现时间是在1985年,这是中国当代服装发展史中具有里程碑意义的一年。就在这年的5月,伊夫·圣·罗兰在中国美术馆举办了“25年个人作品回顾展”、皮尔·卡丹在北京工人体育馆举办个人时装作品展示会、小筱顺子在北京饭店举办主题为“依格·可希依”的时装作品展示会。三位大师的精彩展示让中国服装企业和设计人员拓展了艺术视野,在意识领域受到了强烈冲击。也是在这一年,国外知名服装品牌陆续进入中国市场,中西服装文化的交流和碰撞让毫无准备的服装企业和设计人员都无所适从。而正是这种突如其来的冲击,迫使一部分有良好教育背景和深远眼光的设计人员开始踏上真正意义上的设计师道路。

1993年,中国服装设计师协会成立,是服装及时尚业界设计师、学者、技术专家、品牌专家、专栏编辑、时装模特等联合组成的全国性社会团体,总部设在北京。它致力于产业促进和社会服务,尊重并维护创作者的知识产权。协会高度重视人才培育和职业训练,协会举办的“新人奖”、“益鑫泰”设计奖、“诺蒂卡”创意奖评选和“汉帛奖”设计大赛、“职业模特”大赛、“模特之星”大赛等活动,造就了一大批优秀时装设计师和时装模特。

1993年,中国服装研究设计中心主办的第一届北京国际服装服饰博览会在北京国贸展览中心隆重举行,主办单位请来了世界著名时装大师瓦伦蒂诺、费雷和皮尔·卡丹出席,同时瓦伦蒂诺与费雷联袂为中国首届服装服饰博览会带来了他们的作品。而就在首届服装服饰博览会闭幕前夕,中国国家主席江泽民会见了几位时装大师。来自国家领导的重视,以及大师们的个人风采和最新作品影响,对中国服装设计师的成长起到了不可估量的促进作用。

1993年4月,由日本兄弟株式会社冠名的第一届“兄弟杯”中国国际

青年服装设计师作品大赛在北京举行,大赛金奖由浙江美术学院吴海燕以作品《鼎盛时代》夺得。“兄弟杯”大赛的举办,真正意义上开始了中国服装设计界通过设计大赛的方式,挖掘培养年轻服装设计师,为他们提供展现才能的空间和与国际同行共同交流的机会。

1993年7月,中国服装设计师协会在北京成立。杜钰洲担任协会主席,王蕴强、袁杰英、李克瑜等任副主席,刘英任秘书长。这是中国服装史上开天辟地的大事,服装设计师有了自己的组织,有了应有的地位。在19世纪末的法国,建立了第一个高级服装设计师行会组织,时隔近一个世纪的东方古国,也有了第一个服装设计师的组织,这不能不是中国服装史上值得大书特书的一笔。而此时,中国服装设计师的队伍已经逐渐壮大,包括通过早期服装专业教育培养的人才,在企业内成长的人才,以及从工艺美术或舞美设计转行的人才等。

1995年的北京中国国际服装服饰博览会期间,中国服装设计师协会首次举办全国十佳服装设计师评选,当年荣获十佳称号的有:吴海燕、刘丽丽、刘洋、张肇达、陈红、王新元、于泽正、马可、罗亚平、崔游。十佳设计师的评选推介,无疑对服装设计师职能的肯定起到了十分重要的作用,并在客观上给予国内的服装设计从业者一个相互交流、展示自身实力的平台。同时,在本届服饰博览会期间,中国的服装设计师们运用国际流行趋势发布的方法发布了秋冬服装流行趋势,参加发布的有:吴海燕、王新元、吴简婴、王芳、朱文、罗亚平。虽然当时尚难肯定这种趋势发布能够获得多少具体效益,但服装设计师们对流行趋势的认识与创造,以及时尚流行的信息在设计师手里的具体化,无疑对整个中国服装产业的发展起到了积极的推动作用。

1996年时任中国纺织总会副会长的杜钰洲在服饰博览会开幕式上强调:“博览会加深了世界服装界对中国的了解,我们将围绕‘中国服装创国际名牌’这一主题,进行广泛、深入研究。”行业领导与服装界同仁共同呼唤“创中国服装名牌名师”,一个服装界的“名牌名师工程”在业内悄然兴起。

1997年10月底,中国服装设计师协会秘书长王庆在“当代中国服装设计师的机遇”一文中正式提出“时代呼唤设计师、产业期待设计师”。同

年12月,首届中国服装设计博览会在北京举行,122名时装设计师和80家企业参展,设计师张肇达获金顶奖、专业奖、商业设计师排行第一名三项大奖,设计师吴海燕获得媒体第一名。

1997年“名师、名牌工程”的提出,和服装设计师作为主角登上舞台的首届中国服装设计博览会的举办,在相当大的程度上提升了中国服装设计师的社会地位,也在客观上起到引导国内服装品牌注重设计、重视设计人才、寻求品牌核心竞争力和差异化竞争的作用。而中国服装设计博览会的成功举办,不仅集中展现了当时中国时装设计师队伍的整体面貌,而且从理论上和形式上,将“设计”带到行业思考的层面上。

同年,中国民营服装企业“杉杉”集团重金聘请王新元、张肇达两位设计师打造高端女装品牌“法涵诗”,并在北京、上海等地举行“走进东方”时装发布会,再次在业内掀起设计师热,有媒体称:“1997,服装设计师年。”而在该企业举办的主题为,“98不是我,是风”王新元、张肇达高级时装发布会全国巡回演出之后,引发了一阵设计师与企业“联姻”热:“雅戈尔”在纺织部大楼,花海签约设计师刘洋,谢锋情系圣三利,赵玉峰联姻黎明,吕越携手富威格……一批在设计比赛中成名的设计师被企业相中,国内品牌聘请设计师成为热潮,中国服装设计大师的造星运动也热闹起来。但是大量师企纸婚带来的反思,以及不能忽视的国内设计水平和国际同行的差距,让这种热潮很快趋于理性变得冷静。

1998年,在第九届全国美术展览上,服装设计师吴海燕的作品《起承转合》荣获金奖。在此届评比中,服装设计作为一门艺术类专业,首次进入艺术殿堂,以艺术与实用相互并融的作品,参与审美角度的评比,表明了现代艺术更贴近生活与更富有实用性。而之后,部分服装设计师偏离了以市场为导向的设计,转向概念性、个性化、艺术化的设计方向,继而在1999年和2000年的中国服装发布中出现了大量以薄、露、透为主要特征的偏艺术性、概念性的服装设计。

2001年10月,在上海召开的服装服饰博览会会议上,各国与会首脑纷纷穿着中式唐装出场,独特而神秘的东方服饰魅力体现了多元的个性文