

流行设计丛书

PREVALENT DESIGN

● 辽宁美术出版社 ●

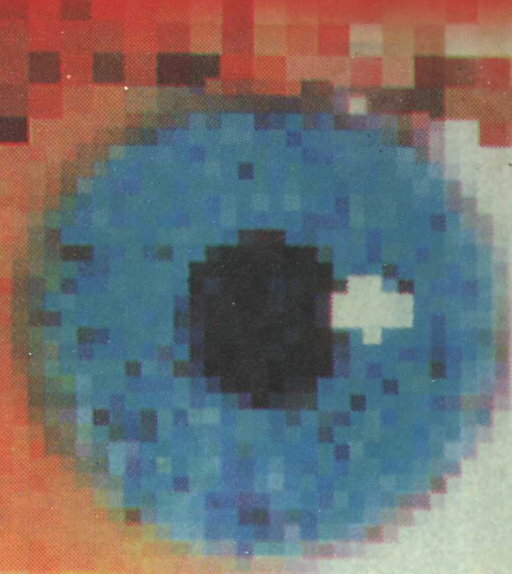
● 辽宁美术出版社 ●

设计从这里开始

· 曲江月 编著

时装流行设计 · 风格与创意

设计从这里开始

时装流行设计 · 风格与创意

◦ 4 ◦

设计

流行设计
丛书

4

●曲江月 编著

设计从这里开始

时装流行设计·风格与创意

辽宁美术出版社

丛书主编：栾祿璋
副主编：范文南
张东明

图书在版编目 (CIP) 数据

设计从这里开始 (4) / 曲江月编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 1996. 12
ISBN 7-5314-1609-3

I. 流… II. 曲… III. ①工艺美术-造型设计-技法 (美术) ②服装-造型设计 IV. J506

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 22314 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

沈阳新华印刷厂印刷 辽宁省新华书店发行

开本: 889×1194 毫米 1/16 字数: 20 千字 印张: 9

印数: 1—2 000

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑: 胡 蓉 责任校对: 侯俊华

封面设计: 栾祿璋 版式设计: 刘晓陶 郭治国

定价: 82.00 元

作者

曲江月 1963年10月2日出生于沈阳市。1978年考入鲁迅美术学院附属中等美术学校；1981年考入鲁迅美术学院装潢系，毕业后分配到辽宁省歌舞团舞台美术队从事服装设计，后转调到辽宁省博物馆作展示设计。1993年在鲁迅美术学院服装系研读中西服饰史，1996年起在鲁迅美术学院服装系任教，现为中华服饰文化研究会会员。

目录

目 录

导言	8
1 时装流行设计的走势	9
1. 最初的服饰	10
2. 古代时尚	11
3. 设计的起步	16
4. 二战前的现代设计风格	21
2 设计从大师们开始	26
1. 追求贵族化的法国设计师	27
● 巴黎女装之父——查尔斯·沃思 CHARLES WORTH	27
● “浪漫屋主”——简娜·兰纹 JEAN LANVIN	28
● 技艺超群的设计师——梅德兰·威欧蕾 MADELEINE VIONNET	28
● “现代服饰设计之父”——保罗·鲍阿蕾 PAUL POIRET	29
● 完美主义的倡导者——姜·帕特 JEAN PATOU	29
● 立体裁剪的创制人——尼娜·莉茜 NINA RICCI	29
● 时装女王——夏奈尔 CHANEL (COCO CHANEL)	30
● 夏奈尔时装的女对手——伊莎·斯基亚帕瑞莉 EISA SCHIAPARELLI	33
● 剪刀魔术师——巴兰夏加 BALEN CIAGA	33
● 设计师中的常青树——格雷夫人 GRES	33
● 提倡简洁的设计师——皮尔·巴尔曼 PLERRE BALMAIN	35
● 誉满全球的时装大师——克利斯汀·迪奥 CHRISTIAN DIOR	35
● 精于创意和经营的设计大师——皮尔·卡丹 PIERRE CARDIN	35
● 迪奥品牌的灵魂——马可·伯汉 MARC BOHAN	35

● 时装的帝王——伊夫·圣洛朗 YVES SAIAT LAURENT	35
● 时装世界的绅士——纪·梵希 GLVENCHY	41
● 法国青春派的设计师——安德烈·库耶基 ANDRE COURREGES	42
● 达夫尼和克罗依品牌——DAPHNE & CHLOE	43
● 编织女王——索尼娅·瑞柯尔 SONIA RYKIEL	43
● 有专用面料的设计师——艾曼纽尔·恩格罗 EMANUEL UNGARO	44
● 革新派设计师——巴可·瑞邦 PACO RABANNE	44
● 创奇想的男孩——卡尔·拉格菲尔德 KARL LAGERFELD	45
● 美丽的女设计师——安·玛莉·贝瑞塔 ANNE MARIE BERETTA	46
● 成熟女性时尚的推动者——姜·路易·雪瑞尔 JEAN-LOUIS SCHERRER	46
● 天才的新生代设计师——克劳德·蒙塔那 CLAUDE MONTANA	47
● 否决仅流行一季的服饰设计师—— 卡斯提尔巴杰克 CASTELBAJAC	47
● 服饰艺术设计中的“未冕之王”——捷瑞·米勒 THIERRY MUGLER	48
● 巴黎女装设计的清新空气——克里斯汀· 拉克鲁瓦 CHRISTIAN LACROIX	49
● 容纳古今雅俗的金童子——珍·保尔·戈尔捷 JEAN-PAUL GAULTIER	49
2. 高举前卫旗帜的英国设计师	51
● 用激情设计的大师——露西尔 LUCILE	51
● 倡导潮流的设计师——玛丽·匡特 MARY QUANT	51
● 朋克之母——维维安·韦斯特伍德 VIVIENNE WOSTWOOD	51
3. 建构服饰艺术的意大利设计师	52
● 毛皮王牌——范迪 FENDI	52
● 针织服装之王——米索尼 MISSONI	53

●软体构成的才子——罗伯托·卡普奇	
ROBERTO CAPUCCI	54
●意大利时装界天王——瓦伦蒂诺	
VALENTINO	55
●画家设计师——兰西提 LANCETTI	56
●米兰时装的教母——马里于卡·曼黛利	
MARIUCCIA MANDELLI	56
●倡导女服男装化的设计师——乔治·阿玛尼	
GIORGIO ARMANI	58
●贵族品味的探索者——米拉·香	
MILA SCHON	59
●诠释服装造型美的大师——吉安法兰哥·佛瑞	
GIANFRANCO FERRE	59
●设计师中的思想者——杰尼·瓦萨吉	
GIANNI VERSACE	60
●运用色彩的魔术师——安利卡·马赛	
ENRICA MASSEI	62
●新古典主义的创造者——罗密欧·吉利	
ROMEO GIGLI	62
●新锐的青春风格派——安利可·科威瑞	
ENRICO COVERI	63
4. 把时装成衣化的美国设计师	63
●美国服装界的预言家——曼布歇	
MAINBO CHER	63
●“美国设计师之父”——诺曼·诺瑞尔	
NORMAN NORELL	63
●常绊于商务中的设计师——查尔斯·詹姆斯	
CHARLES JAMES	63
●为服装设计师争创地位者——比尔·布莱斯	
BILL BLASS	64
●药学出身的设计师——吉欧佛瑞·宾	
GEOFFREY BEEME	65
●时尚中不可缺少的设计师——赫斯顿	
HALSTON	65
●“美国的圣洛朗”——奥斯卡·德·拉伦塔	
OSCAR DE LA RENTA	66
●从时髦女郎到成功的设计师——玛莉·麦克斐登	
MARY MCFADDEN	67
●“POLO”品牌的创造者——罗尔夫·劳伦	
RALPH LAUREN	68
●纽约第七大道的王子——卡汶·克林	

CALVIN KLEIN	69
●羞涩的紫罗兰——诺玛·卡玛莉	
NORMA KAMALI	70
●走出自我的设计师——唐娜·凯伦	
DONNA KARAN	70
5. 更新观念的日本设计师	71
●在生活中创造活的艺术品——森英惠	
HANAE MORI	71
●豪华大都会风格的佼佼者——君岛一郎	
KIMIJIMA LCHIRO	74
●不打算做终生设计师——松田光弘	
MITSUHIRO MATSUDA	75
●开始追求前卫风格的设计师——花井幸子	
YUKIKO HANAI	76
●活用日本古典色彩的设计师——小筱弘子	
HIROKO KOSHIND	76
●以伟大创举革新服饰观念的设计师——三宅一生	
ISSEY MIYAKE	77
●强调前卫设计观念的设计师——小筱顺子	
JUNKO KOSHINO	79
●风华正劲的亚洲设计师——高田贤三	
KENZO TAKADA	80
●不断完善自我的设计师——吉田广美	
HIROMI YOSHIDA	80
●对传统观念不断挑战的设计师——川久保玲	
REI KAWAKUBD	81
●以搭配技巧寻找新感觉的设计师——鸟居由纪	
YUKI TORII	82
●日本裁剪之王——山本耀司	
YOHII YAMAMOTO	83
●服装师的后代——山本宽斋	
KANSAI YAMAMOTO	85
●执著的设计者——甲贺真理子	
MARIKO KOHGA	86
3. 设计师与着装者	87
1. 从设计者的角度解析服饰的审美形态	88
●服装的正负空间形态	88
●服装的隐喻空间形态	96
●服装的虚饰空间形态	106
●服装的主题空间形态	112
2. 从着装者的角度谈服饰审美	135

设计从这里开始

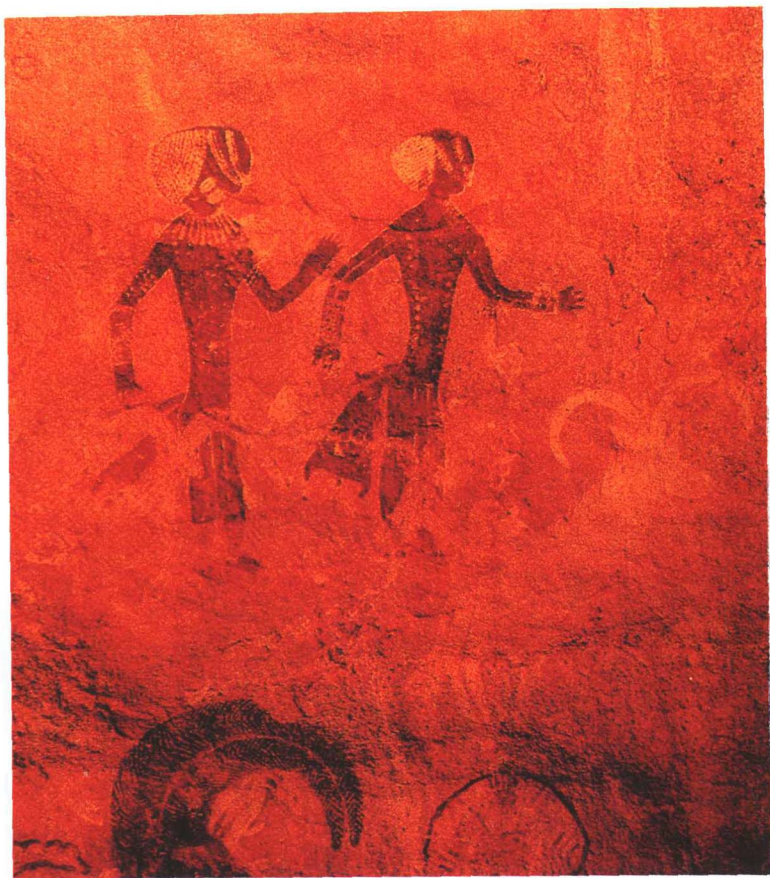
导言

纵横服饰的历史，千百年来，服饰伴随着人类物质进步和精神需求的增长而嬗变着，从对生理饰护的物质性和等级标识的社会性，以及今天走进现代社会中，作为集体和个体交流里带有语言色彩的表述范畴等，使你横观由千百个区域文化构成的服饰世界。而当各种奇特习俗观念影响下的服饰设计，表达着各民族、各文化间不同的甚至是难以沟通的个性所在，却使服饰世界的整体，呈现出绚丽多姿的状态。随着各种传播媒体的发展，服饰已成为一种无需翻译的语言，得以在最短的时间内迅速传播，从而淡化了服饰文化的差异，它预示着封闭单一模式的消失，一种多元化的国际服饰语言的形成，从今天的时装发布会上就可以看到，一种日趋融会互通的需求和设计观念的时装在诞生。

设计从这里开始

1

时装流行设计的走势

1

1 公元前6000年左右的黑人岩画。描绘了曾经青泉碧草的远古撒哈拉，两位身上刻绘斑痕，头戴围巾，穿着短裙的牧羊女。

1. 最初的服饰

服饰作为一种文化载体，展示着个人、集体和国家或一个文化区域的精神风貌。

中国的服饰史是从北京周口店出土第一枚古针开始讲述，特别是植桑养蚕丝技术为服饰世界添上灿烂一笔，它在一千年后才传至以毛、麻、棉为主要织物的欧洲。非洲岩画中着衣人的形象，也是我们有幸见到世界上最早的服饰样式之一（图1）。与今天的饰装不同，远古人类身上的珠贝衣裙穿着方式，可能受原始信仰或巫术观念的影响，或是对自然万物的模仿，或是对征战、狩猎的回顾，或是对异性吸引，或是对财富地位的显示。总之，服饰对人身心方面饰护的同时，其本身的物质属性还是占很大的比重。也就是说在人类自我设计、自我包装、自我表现的最初级阶段，衣饰成为人与外界的一种保护层——人的第二皮肤，它在更深层中掩饰着人的着装目的。首先，区别于低级动物——异类；然后想区别于同类，以寻找到有别于他人的“我”，亦

即是“本我”；最后则在“本我”上来设计和共创一个理想的“新我”。与动物爱惜自己的皮毛不同，人类不满足于这种生理调解，千方百计地创造实用而又美观的附加物去应付各种外界刺激，它显示了人类特有的健全心理素质。

遵循客观性原则来研究服饰行为，也许比其他领域的课题更加困难，因为服饰行为中掺和了太多的个人情感，每一套先入之见都潜在造成了偏见和曲解，于是，便出现了相对“革新”的时髦，而时髦一旦被一部分人认同或效仿，也就成了时尚。当然，并不是所有的时髦都会流行，所有的设计都可成为时尚。所以，时髦常出现在时尚周期的最初阶段，而当时尚被所有的人接受，其独特的象征和隐喻心理价值也就消失，第一个接受时尚的人很可能是第一个抛弃它的人。并且由于时尚流行速度的加快，便出现了不同年龄、不同层次的观念和价值的冲突。

2. 古代时尚

古代的服饰样式流行起来非常缓慢。在封建社会，时尚的倡导者当然离不开君王好恶。不论是“楚王好细腰”，还是“环肥燕瘦”，甚至是三寸金莲桎梏，无不带有封建阶级观念的色彩。

欧洲 1397 年从法国王后查理六世之妻伊莎贝拉送给英国女王第一个真人大小的时装娃娃起，许多国家通过这种方式交换和展览时装娃娃，并且还要漂洋过海被送到美国的纽约和费城。这种有趣的传递时装信息的方法，一直持续到真人模特儿出现之前。纵观历史我们可以看到不同的地域、气候、宗教、习俗，以及生产力水平、王权等等诸因素对服装款式的影响（图 2~23）。

2

3

4

2 公元前1350年埃及第十八王朝国王立像。

3 埃及十一王朝女像。

4 900~1200年很写实的马雅战士雕刻。

5

6

5 公元前1600～前1500年古克里特岛的持蛇女神像。

6 公元前450年，在浮雕“哀悼的雅典娜”中，可见古希腊穿着多利亚式基同(chiton)的女子形象。

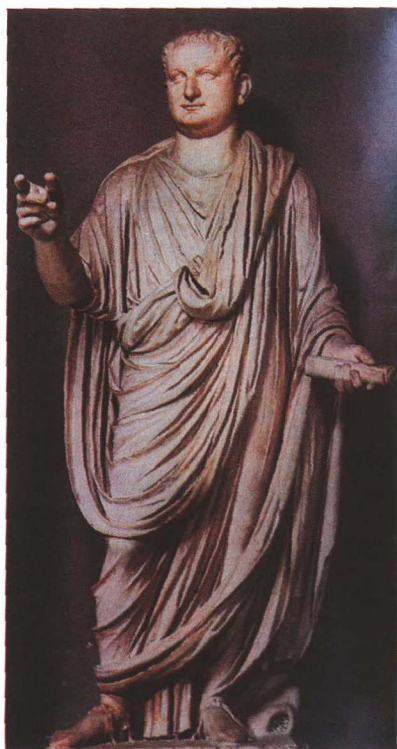
7 公元前370年古希腊、罗马时的军服。

8 公元80年，罗马人的托嘎(toga)。

9 公元前9世纪穿着“坎迪斯”(kandys)巴比伦国王。

7

8

9

1590年左右，西班牙出版了世界上最早的服装裁剪书，规整时装式样，随着欧洲各国贸易的交流，世间很快流行起一种较为规范的裁剪方式。

17世纪后半叶，第一批时装商店出现在巴黎，为贵族和名人雅士们出售配套的时髦成衣，最高级

的时装店称“皇家陈列馆”。同时还有帽店、鞋店、毛皮店、手套店、扇店、装身具店、假发店、美容店等等。这些旨在为上流社会特别是女性服务的部门，的确也起到了推动时装设计与流行的作用。

10 公元前 300 年左右, 中国春秋战国时期服装, 长沙仰天湖出土: 穿绣云纹, 锦沿曲裙的女子彩绘俑。这种服装以强调对人体包缠的螺旋线著称。

11 公元前 210 年左右, 中国秦朝的兵马俑武士服装。

12 中国《古帝王图卷》局部。冕服, 盖取之乾坤, 玄衣为天之色, 黄裳为地之色。阶级社会中垂衣裳而天下治。审美上有冠随衣之色, 鸟随裳之色的说法。

13 公元 2—6 世纪, 魏晋南北朝时期的女子服饰风格。

10

11

12

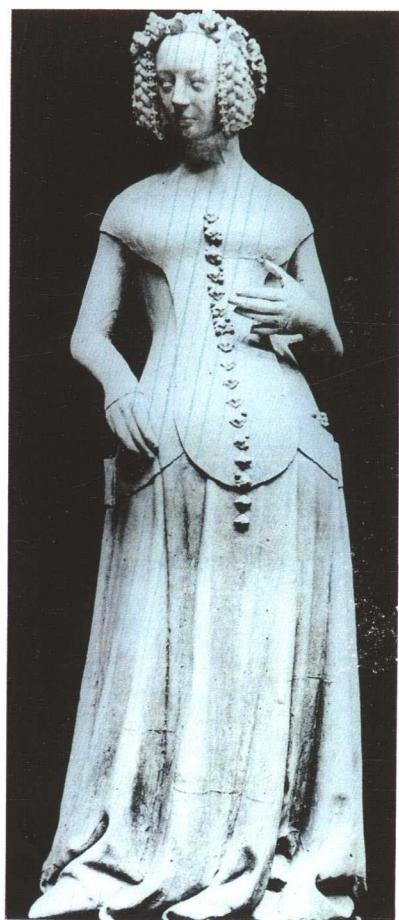

13

由于欧洲几大王室的财力达到空前的富有, 17 世纪富丽堂皇的巴洛克风格的建筑与服饰互相辉映, 达到矫饰与奢华的顶峰。

1627 年, 德·维赛 (De·Visa) 在巴黎创办了

世界上第一本报导时装的杂志《风流信使》(Mercur Calant), 及时向世界各地传播巴黎及其凡尔赛宫廷的时装信息。1714 年更名为“法兰西信使报”。

14

15

14 14世纪末穿考特(cott)和外罩苏尔考特(surcot)的女子。

15 1434年较为典型的哥特式男女服装。

16

17

16 1430年包头巾的女子。

17 13世纪欧洲中世纪时期的国王与王后像。

18 1480年的女子装束。

18

19 从1514年的公爵像中可看到欧洲这一时期流行的带切口服装。

19

20

20 1514年公爵夫人像。可见肘部切口处素雅的衬与外衣豪华面料的对比。

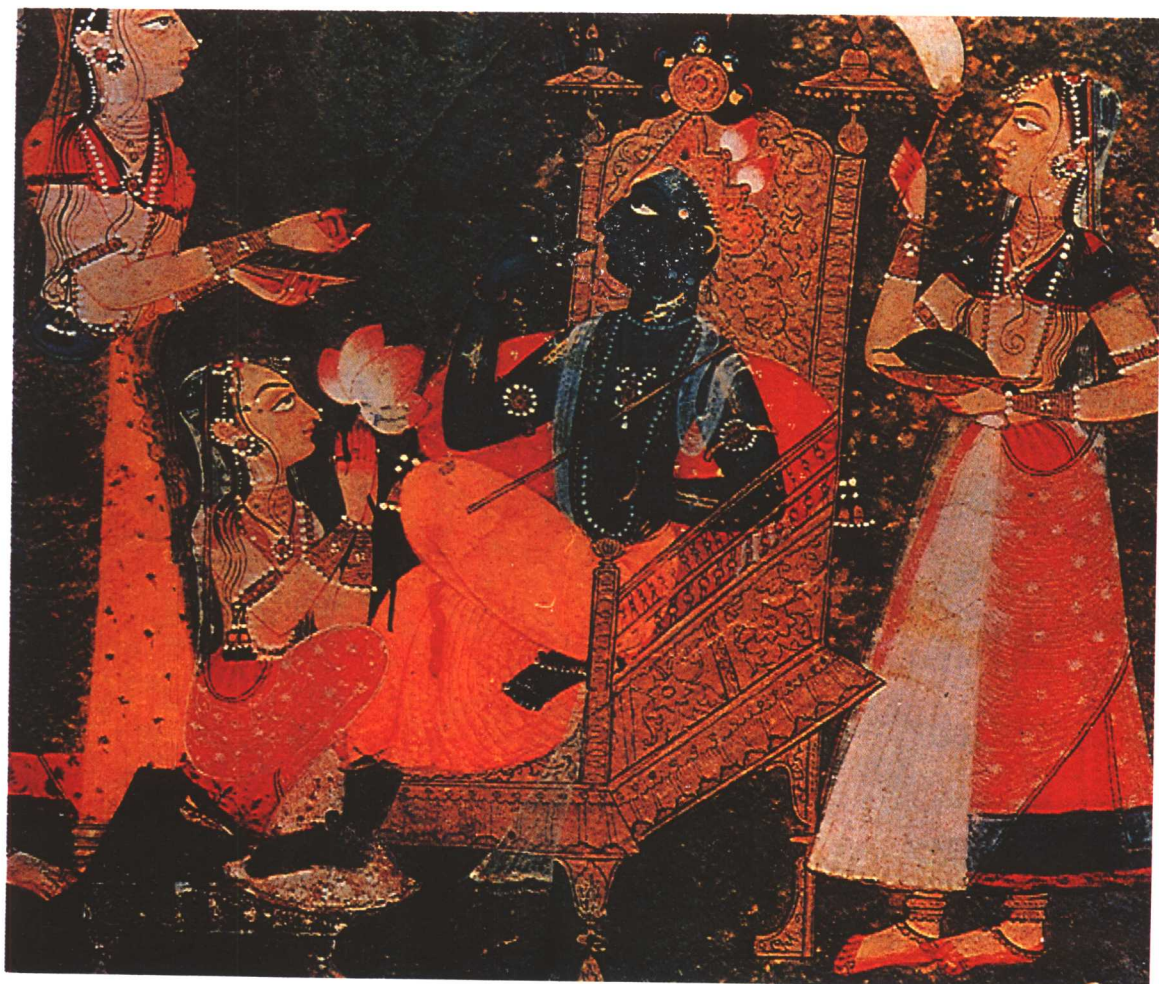
21

22

21 十六世纪陆续出现的古希腊罗马文化令世人感叹，同时东方特别是中国的发明使欧洲经贸空前拓展，人们从禁欲的神学中觉醒。表现在服装的整体造型上，则以男性呈倒三角形、女性呈正金字塔式为趋势，加之中国丝织和本土天鹅绒的交相使用，使文艺复兴时期服饰出现前所未有的繁荣，当然图中拉夫领和手工饰边也是刚出现不久的贵族新饰物。

22 16世纪的这个青铜椅背上，描绘着用青铜、象牙和珊瑚装饰服饰的非洲国王与二侍者。

23 1710年间印度
贵族男女的服饰。

23

3. 设计的起步

近代服饰设计是从欧洲工业革命开始，它改变了人们的生活方式。首先，是从男子服装在审美观念上的变化，以及服装应用功能的详细分工开始的。

15 世纪末和 17 世纪初，欧洲强国对全球地理的大发现，为大工业的发展提供了经济和技术上的条件。18 世纪，不仅有牛顿、达尔文、伏尔泰、拿破仑和美国的独立，而真正改变了世界面貌的是从凯伦飞梭、哈格里沃斯“珍妮纺纱机”伊始的纺织革命，纺织工业成为英国工业革命，以及后来法、德、美等一系列国家工业革命的先导。在自然、社会、科学和政治各领域间处处展现着男人的力量，也使男人社会地位和形象的空前提高，衡量其优越与魅力的不再仅仅是金钱地位和服饰，智慧、才能和勇气，已成为男子汉的形象标志。

英国男装率先摆脱了法国宫廷式的浓艳与繁琐，越来越注重从军服中吸取简便、平整和高贵的绅士气派。19 世纪中叶，英国男子服装的短西服出现，始逐渐代替燕尾服，成为日常礼服，并且女子也开始穿着长裤。至此，在服饰嬗变的历史上，才

有了较为理性的设计趋向，逐渐靠近现代式男装正趋于稳定。另外在后蒙思想的影响下，服装时尚的倡导者也由皇族统治者，转至集个人魅力与高雅服饰审美品味为一身的上层权贵手中（图 24~29）。

注：George Bryan Brummell 乔治·班扬·布鲁梅尔（1778—1840），英纨绔子弟，绰号花花公子，因为与威尔士亲王（后为英王乔治四世）友善而出名。先后毕业于伊顿公学和牛津大学并当过军官。他奢华考究的着装风格，人称“时髦的布鲁梅尔”。他以非凡的服饰，一丝不苟的审美见地，成为王储的伴友及服装顾问，同时在 1796—1816 年期间成为欧洲男子时装的样板。

本世纪，随着财富声望的逐渐消退，新的各种媒体出现，使明星与明星的效应，又取代了“花花公子”的地位，成为时尚的主导者。

16 世纪，“敏感细腻”的法国人还特别对丁香和蔷薇色、天蓝和白色感兴趣。西班牙人崇尚高雅的玫瑰红和银灰色调。英国灰色和黑色受到肯定，并十分注重黑貂皮、黑天鹅绒和黑缎子等面料在质地上的变化，如男子的黑斗篷上绣以金线，华丽威仪。