

fashion
DESIGN

& 刘晓刚等 编著
DESIGNER
WORKS

服装设计
与
大师作品

&
DESIGNER
WORKS

fas
DES
DES

中国纺织大学出版社

fashion
DESIGNER

服装设计师
DESIGNER
WORKBOOK

服装设计师

大师作品

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

服装设计师

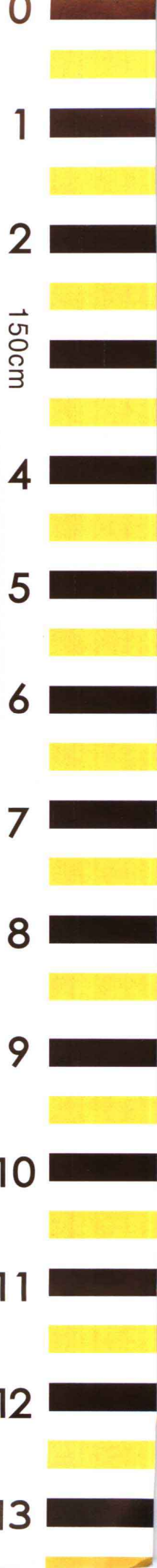
服装设计师

服装设计师

服装设计 与 大师作品

刘晓刚 陆 乐 李 峻 编著
丁 咏 高秀明

中国纺织大学出版社

责任编辑：杜亚玲
封面设计：彭 波
版式设计：赵 需
责任校对：张国华

图书在版编目(CIP)数据

服装设计与大师作品/刘晓刚等编著.-上海:中国纺织大学
出版社,2000.12

ISBN 7-81038-231-4

1. 服…Ⅱ. 刘…Ⅲ. 服装-设计-图集Ⅳ. TS941.2-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 53249 号

服装设计与大师作品

刘晓刚等 编著

2000 年 12 月第 1 版	中国纺织大学出版社	出版
2000 年 12 月第 1 次印刷	(上海市延安西路 1882 号	邮政编码:200051)
	上海书刊印刷有限公司	印刷
	新华书店上海发行所	发行
	开本:889×1194	1/16 印张:7
	字数:180 千字	印数:0 001-3 000
ISBN 7-81038-231-4/TS·59		定价:48.00 元

关于服装设计的书籍，林林总总不下数十种。从已经出版的这些书籍来看，不外乎从绪论到形式美原理、从配色原理到面料选择、从服装简史到流行分析、从服装品种设计到服装组合搭配按部就班地叙述一遍，往往缺少对具体作品的分析。这种浮光掠影似的“原则性”的描述常常将活生生的设计手法过于机械地表达，甚至将极富情感色彩的服装高度抽象化，使读者，尤其是初涉服装设计领域的人们综览全书以后仍不知道该如何着手设计。如果很教条地按照所谓“设计原理”来处理具体的款式，难免有生硬僵直之感。因此，在修完服装设计课程的学生中，不知到底怎样着手设计者仍不乏其例。

更有一些已有几年实践经验的服装设计爱好者，竟然不懂得如何欣赏服装设计大师的作品，在观看大师们的作品时，要么对一些令人拍案叫绝的作品置若罔闻，人云亦云；要么对所有的大师作品全盘接受，甚至对某些败笔也盲目地激动不已，他们中的较出色者也至多是“知其然，不知其所以然”。凡此种种，皆非服装设计理论传授者所乐于看到的。每当有许多学生，拿着大师设计作品的图片问我如何欣赏时，我总觉得有必要以书籍出版的形式，让更多没有机会进入大学课堂学习的服装设计爱好者也能知道如何欣赏这些作品，这正是促成本书出版的动因。

真正懂得了如何解析现有的设计作品，是迈向懂得如何设计的关键一步。

一个电影导演如果看不懂其他导演的表现手法，如何能导演好自己的作品呢？机械地将教科书上的导演原理搬用于其作品中，很难相信拍出来的电影会有很高的上座率。服装设计中，有一半成份是艺术性劳动，其表现手法与艺术创作有相通之处，除了考虑市场因素和流行因素以外，出色的设计作品中往往

带有鲜明的设计个性成份，设计师的情感因素溢于其设计作品之外表，设计原理则隐含其中，并不显山露水。分析文学作品时，往往离不开对作者生平的详考，同样，解析服装设计作品时，对设计师的了解能使人更容易读懂其设计的含义。

本书从浩如烟海的大师作品中，选取了100例具有一定代表性的作品进行设计分析。这100例设计作品均出自当红的世界顶级服装设计大师之手。这样的选择，不仅可以使本书的作品具有权威性，以点带面地说明问题，也可以使读者在理解作品的同时，对设计大师的生平、个性甚至趣闻轶事有个简要的了解，有助于更好地理解作品。

书中对作品的解析是从以下几个方面进行的。

设计语言 设计语言是构成设计的基本单位和基本框架。任何一门艺术都有自己的独特的语言。音乐中的音符如同单词、音节如同词组、旋律如同句子，整个乐章则构成了整篇文章，是作曲家情感的完整渲泄。设计中的点、线、面、体、色彩种类、材料种类如同单词，这些单词的单一组合如同词组，形式原理、配色原理如同语法，个性和情感则是修辞手法，完成的作品就是整篇文章，是设计师对时尚的诠释。掌握设计，也就是掌握设计语言，只有掌握了设计语言，才能随心所欲地表达自己的设计意愿。

工艺效果 服装作品的完成离不开制作工艺的支持。一个再好的设计构思，缺少了精良的制作工艺，也只能是纸上谈兵。服装界素有“三分裁剪七分做”之说，可见工艺之重要。同样一个设计稿，交给不同的样板师和不同的样衣师，其最终结果可能是完全不同的，所谓“好马配好鞍”，优秀的设计师必须有一流的工艺技术相匹配，才能如鱼得水，相得益彰。

服饰配件 尽管离开了附加的服饰配件,服装几乎也可以独立存在,但是,服饰配件毕竟是点睛之物,运用恰当则既光彩夺目,又整体完美。饰品的选配极有讲究,与品牌风格和设计修养很有关系,书中会以某些实例来阐明其中的道理。

文化和时尚背景 服装是社会文化的产物,离开了文化背景,服装将会显得苍白而抽象,其社会效应和时尚效应将无从谈起,因此,要深入剖析服装作品,就有必要在一定程度上以文化和时尚背景为铺垫,使读者更好地了解其“所以然”。时尚即流行,虽然本书对流行现象或流行趋势不会作太多描述,但是,时尚却是确确实实存在的东西,为了让读者读懂作品,对时尚的点到为止的介绍也是必要的。

品牌风格 设计师的设计风格在很大程度上取决于已有的品牌风格,特别是早已形成风格的牌,其风格将左右设计师的思维,将设计师的个性纳入品牌的轨道。设计师只有在重新创立一个品牌或被授权改变原有品牌风格时,才有可能按自己的意愿树立起真正的属于设计师个人的风格。传统品牌的开创者作故或卸任时,必定要有新鲜血液去补充,品牌的拥有者会根据自身的需要决定是否保留或更改品牌的原有风格,因此,对品牌的介绍会有助于读者对风格的了解。

相对缺憾 认为大师的作品件件都是精妙绝伦的传世佳作,那只能是一种迷信。在大师的某些作品中,由于种种因素,也会出现不尽如人意的败笔。要构成一件完美无缺的作品,涉及的因素很多,这些被涉及的因素要达到极佳的组合,才有了使作品达到尽善尽美的先决条件。敢于打破迷信是作为一名现代服装设计师的心理条件之一,书中就某些大师的作品提出了可供探讨的意见,

并无菲薄之意,仅仅作学术上的商榷。

服装作品的整体效果除决定于服装本身和服饰配件之外还有诸多其它因素,书中结合实例也作了适当描述。例如,服装展示方式是动态的还是静态的、室外的还是室内的;服装摄影技巧,其光线布置、拍摄角度、场景选择;服装模特儿的外貌、体型、气质、形象设计方案,或前卫或传统、或野性或妩媚等等,都是影响服装整体效果的重要因素,如果设计师对这些方面一窍不通,则算不上完整意义上的设计师。设计师的专业素质应该是全面多样的,只懂得画草图打样板做样衣还算不上是一个合格的专业设计师,高专业素质的设计师可加入到品牌定位、产品开发、形象策划等行列之中,成为服装企业不可或缺的、起主导作用的主要环节,成为一名高级服装设计师。

全书将100个实例分为三个部分。第一部分为实用装,是指在日常生活中可以穿着的服装;第二部分为前卫装,是指仅出现于T型舞台而无实际穿着意义的服装;第三部分为礼仪装,是指出入于高档社交场合的晚礼服。无论是实用装、前卫装,还是礼仪装,书中的选择标准必须是具有创造性,即有一定的创意,以使读者能在作品和分析文字中领悟到设计的奥妙。

设计是什么?是一种行为,是一种创造前所未有的形式的思维和物化的行为,其中,创造是设计的灵魂,创造出来的“前所未有”是有一定限度的,对这一“度”的把握因服装类型的不同而有所不同。

懂得分析才会懂得欣赏,懂得欣赏才会懂得选择,懂得选择才会懂得创造,因此,从这个意义上说,设计是从分析开始的,只有善于分析才会善于设计,才会避免简单抄袭或简单模仿,让我们从分析开始学习设计吧。

绪论

XULUN XULUN

在欣赏与剖析世界著名服装设计大师作品之前,有必要对本书关于作品所分成的三大类,即:实用服装、前卫服装和礼仪服装做一次较详尽的了解。在目前国内的服装设计领域,存在着对此三种服装认知上、实际穿用上的误区:有的将实用服装与前卫服装截然对立起来,形成非此即彼的极端主义;有的将礼仪服装与前卫服装混为一谈,导致应有的服用性能的流失等。

基于此,从概念入手对三者加以定义是最明确简易的切入点。所谓“实用服装”,即是指在日常生活中穿着的服装,它具有服装最一般的特征,也是所有服装中所占数量最多的。而“前卫服装”在英语中有专用的词组:avant-garde fashion,其由19世纪西方绘画革命中新兴艺术流派名延伸而来,指具有革新与反叛精神、强调设计师个人风格、表现设计师设计意念的服装,在创作理念上领先于实用服装。如果说绝大多数服饰爱好者对于“实用”与“前卫”的了解尚略知一二的话,对“礼仪服装”的认知误解更多。严格地说,“礼仪服装”是实用服装的一个分支,它仍具有实用服装的特征,如服装的审美性、防护性、功能性等等。与通常所指的实用服装(日常生活装)相比,礼仪服装因其被穿用的频率较低而显得曲高和寡,其实它仍属于以出席某些较为正式、隆重的礼仪场合为目的的“礼服式”实用服装。

实用服装与我们的日常生活休戚相关,它最不可替代的特征即功能性。而功能性的背后,实用服装,尤其是大师设计的实用服装仍然是结合流行性与艺术性、审美性与商业性、个性化与社会化等诸多元素的精品。它们的设计语言往往隐含得更微妙含蓄,运用得更平和而主流。我们不妨站在穿着者的角度或消费者的角度来欣赏它们。

前卫服装的特点是:1)极大的超前性。强调个人的特殊品味给予服装造型带来的新奇怪异。2)无视实用功能。所有的前卫设计均不重视实用功能。所以在现实生活中无法穿用。3)热衷于对造型及面料的开拓,刺激感官知觉。如造型上夸张地缩放,用材上极尽所能,甚至子弹头、面包、垃圾都可用在服装上。4)借以树品牌与自身形象。欣赏

大师们的前卫作品,实则是感受其中的一种设计气氛,领略一种全新思维方式,掌握流行风。

实用服装与前卫服装实际上并非泾渭分明,两者好似数轴上的两极,当“设计眼”在其上运动时,徘徊于中间部分的那类服装既具有出新出奇的创意,又兼顾实实在在的穿用功效,是沟通前卫服装与实用服装的桥梁。礼仪服装在其中占有相当大的比重,这是由其服用目的所决定的。一般地,在各种仪式庆典、舞宴派对场合,服装的个体意志与唯美倾向被抬升到一个前所未有的高度。要求礼仪服装不仅需具备流行性,更以独树一帜为妙,因此设计大师们不可避免地要从造型、材质、工艺等方面动脑筋。而礼仪服装所需确保的端庄、亲和又将会限制服装之中的前卫元素的采纳,因此,几乎所有的礼仪服饰都集结了一切尽善尽美的形式美法则与华丽高档的设计材质、工艺技法,是实用服装中的一朵奇葩。

由此可见,实用服装与前卫服装并不矛盾,前者是后者存在与发展的基础,是后者得以在精神领域自由翱翔的物质源泉;而后者在一定程度上引导了前者的设计意识,成为前者的灵感来源与潜在动因。同理,国际上既有专门从事实用服装设计的设计大师,也有专门从事前卫服装设计的设计大师,还有精于设计礼仪服装的设计大师,更多的则是兼而顾之。比如我们熟悉的实用服装设计大师阿玛尼、卡尔·拉格费尔德、纪梵希、路易·费拉德等等,前卫派的设计大师如帕可·雷巴纳、让·保罗·戈尔捷、韦斯特伍德等,而瓦伦蒂诺、森英惠、约翰·加里亚诺尤以礼服设计见长。在书中我们常能惊喜地发现各派设计大师们客串兼顾的其他设计作品亦是精彩纷呈,让人叹为观止。所以,服装设计不仅是一种创造行为,也是一种应用艺术。艺术本身的包容整合与融会贯通就呼吸着一种变通与更新。随时代的前进,前卫意识、实用理念、礼仪范畴都具有相对性,它们之间的相互涵盖与映射亦会随时尚潮流、意识形态的演进而更替,因此本书对大师作品的分类原则并不执一成不变的立场。一个相对开放的、运动的艺术氛围是提供服装设计作品赏析理想空间的保证。

目 录

MULU MULU MULU

绪论

实用服装 ····· 1

编织肌理的视觉效应 ·····	2
绣缀——面料的第二次设计法 ·····	3
面料的风格组合 ·····	4
手绘之魅 ·····	5
面料的二次处理 ·····	6
东西合璧 民族情结 ·····	7
富有幽默感的民俗风情 ·····	8
快乐主义的范思哲 ·····	9
地中海 ·····	10
昔日重来 ·····	11
沙漠的天空 ·····	12
希腊古风 ·····	13
世纪末的颓废 ·····	14
简约的魅力 ·····	15
时尚善变 风格永存 ·····	16
钢木兰 ·····	17
简洁随意 反叛不羁 ·····	18
朴实帅性 骑士风貌 ·····	19
精致华丽的中东风情 ·····	20
简洁的华贵 ·····	21
黑白二色的变奏 ·····	22
红与黑 ·····	23
不朽的原色 ·····	24
多色彩的和谐设计 ·····	25

矛盾的统一——对比色调的协调 ·····	26
服饰的象形语言 ·····	27
夸张与极限 ·····	28
别出心裁的衍缝技艺 ·····	29
全新衣着概念——Pleats please ·····	30
从大师作品中理解设计精髓 ·····	31
超前意识——服装设计师的素质之一 ·····	32
理智单纯的几何设计 ·····	33
服装设计中的反对方法 ·····	34
设计定位与目标市场 ·····	35
简洁——高雅的代名词 ·····	36
装扮方式的设计 ·····	37
服装设计的性别因素 ·····	38
就简剔繁 整体突出 ·····	39
抽象的服饰语言 ·····	40
偏倚视觉中心的安置 ·····	41
中性化的服饰语言 ·····	42
几何分量的设计法则 ·····	43
繁而不杂的组合原则 ·····	44
功能性的分割线处理 ·····	45

前卫服装 ····· 47

前卫主题加法运用 ·····	48
朴素的反判主义 ·····	49
开拓服用材料新领域 ·····	50
错位——创新手法之一 ·····	51
主题设计旨在理念 ·····	52

款式设计的视错技艺	53
戈尔捷的波普艺术	54
面料的透叠、混色	55
皮革的镂空设计	56
艺术与时尚共存的超现实主义	57
象形设计的魅力	58
东西糅合——创作方法的新源泉	59
天真年代	60
场景渲染的作用	61
非纯功能性的结合设计法	62
超现实主义的军服风貌	63
脱俗的蒙德里安风格	64
前卫大胆的庞克风貌	65
神秘的东方雕塑风情	66
吉普赛风貌	67
全新、精致的庞克风情	68
重新诠释摩登的纪梵希	69

礼服	71
婚纱的民族主题	72
旗袍晚装 欧式演绎	73
中国风服饰	74
星星的秘密	75
经得起时间考验的高级女装	76
未来风貌	77
新巴洛克风格	78

伪装主题与新罗可可风貌	79
浪漫风格的克罗依	80
一种色调多重质材	81
重裘轻纱舞翩跹	82
日本风的服饰色彩组合	83
异质同色的面料组合	84
有色与无彩的结合	85
层层递进——“设计眼”第一原则	86
把握内外轮廓的辩证关系	87
蝴蝶——永久的设计题材	88
衣一裙一裤的变化展示	89
重复的形式美感	90
从常服到晚装的转变	91
女性化设计的全方位表现	92
“雕塑风”——造型手法之一	93
造型中的实形和虚形	94
堆积法——造型手法之一	95
镂空——改变造型的又一手法	96
追溯过去 汲取灵感	97
奢侈的执著	98
斜裁风格	99
黄金分割设计法	100
装饰性的加法设计	101
森英惠与仿生设计	102
塔式结构的装饰手段	103
建筑风与结构主义的组合	104
后背创意 独辟蹊径	105

实用服装

编织肌理的视觉效应

利用变更法改变设计材料是许多服装设计师的创新求异之道。设计师只要对原有服装设计中的造型、色彩、材料、制作工艺、结构等某个方面进行改变,便包含了设计的含义。其中,改变服装材料的做法是比较容易突现全新视觉效果与全新设计立意的。著名服装设计大师路易·费拉德(Louis Féraud)的这款高级女装作品在保持了外套与礼服裙的色调款式的中庸正统化外,对构成材料进行了匠心独具的创意,并辅以随面料设计

而需变更的工艺技艺与结构处理,顿使原本较沉闷平淡的作品精致非凡了起来。

服装材料的外观、触觉、性能等综合表征形成了服装材料的风格,一般由面料设计师决定。但服装设计师为使作品达到特殊新意,往往会以非大工业化手段进行材质“再造”与改革,这种独创效果颇具前卫与时尚意识,是服装设计技法中十分讨巧的手段。路易·费拉德的这款作品,设计中心偏重于面料肌理的“再创造”。设计师选择编结法,将单一种类的服用面料演绎得高贵华丽。设计师在设计外套时,用同一种黑色素缎取其相逆经纬布丝,先制成统一宽度的缎带,后纵横编结成网格状面料。由于缎纹组织丝缕方向的反差,使得每一根缎带呈现明暗相间的光反射效果,以“线”结成“面”,犹如魔方格,出现了深浅不一的黑色调,并且随环境光投射角度的变化而微妙地变化,非常具有吸引力。同时缎带编结引起了面料增厚,出现了起伏穿插的肌理效果。另外设计师将包缎条的手法运用到肩缝、前身开刀线等处,与整体面料的编结风格和谐统一。

在处理礼服裙的材料设计中,设计师再次安排了缎带镶嵌的形式,包括腰际间多重缎带的维系纽结。至此,这种宽度规格同一的缎带以多种形式或融入整体,或单独存在,或彼此组合,或依附它物,无论从节奏、变化、韵律等方面审视都具有寓动于静,举一反三的形式美感。

从这则设计我们可以演化出更为丰富的关于重塑面料肌理的方法。就“编结法”这一项,还有利用同种面料倒顺毛、正反面的不同反光差异等方法;此外,编结元素可呈管状、线状、链状等多样化,编结技法上亦可推陈出新。

Louis Féraud
路易·费拉德

绣缀——面料的第二次设计法

在图示的小礼服中,设计师保留了普通西服套装中两件套的形式,即雪纺绸扣襟装饰T恤衫及白色哗叽长裤。设计师欲突出小礼服中的“小”字。作为“小礼服”,它的穿着范围一般限于酒会、招待会、商务接洽、周年午宴等等场合。对于新职业女性而言,以裤装形式出现的小礼服更具时代感,有别于以往的社交女性形象。

设计师修正最多的是外罩式的西服上装,最显眼的创举是改动了设计素材,用平面构成中的单一的“点”元素将原本的白色丝绸材料绣缀成满地的“珍珠面料”——虽只是单一元素的更替与添加,但以小巧玲珑显示出了礼服应有的精致,以珍贵密集显示了礼服自身的价值尺度,在几何学中,“点”是无大小、厚度之分的,但在艺术的世界中,“点”被设计师赋予了各种感性与知性、具体与抽象的附加涵义,从而变得活泼多面,可塑性骤增。此款作品的设计师以“点”集造“面”,烘托礼仪服饰与常服的差异。一颗颗立体饱满的珠子反射出和悦而华彩的雍容之光,隐射礼服外套工艺的精湛卓绝。当然,为更能表达珍珠女性化的内涵,设计师对于西服的款型细节亦做了必要的修正。如柔化了驳领与下摆角的圆弧曲线;去繁就简地删除了门襟扣及口袋等等,使之装饰性更强。

根据礼服着装的基本配饰要求,珍珠再次扮演了以点串线的角色。累累长环的珠链华美又不失轻捷。发型与耳坠相得益彰。

从该款设计得到的启示是:可以有效利用服饰原型设计,依需进行美化取舍更动——站在“巨人肩膀”上的探索事半功倍!

Fürstenberg Couture
弗斯坦伯格

面料的风格组合

迪迪尔·拉考耐特(Didier Lecoanet)和海曼特·塞格(Hemant Sagar)相遇于巴黎高等服装工学院。来自法国东部小城的迪迪尔·拉考耐特从小立志当画家。海曼特·塞格的父亲是印度人,所

以他的血统里有着浓浓的东方味。善于设计剪裁西装外套的拉考耐特与专长于裙子设计的海曼特在毕业后共组了一个设计工作室,他们取长补短,逐渐磨合出两人共同的设计风格。对东方文化传统色彩的一贯执著,是拉考耐特和海曼特最大的设计特点。与海曼特眷恋印度文化不同的是,中国的传统文化对拉考耐特有着更强烈的吸引力。中国的刺绣、瓷器上的传统图案令他深深着迷。这个年轻而才华横溢的设计二人组合,经过多年的自修磨炼后,终于赢得全球高级时装界的最高荣誉——金顶针奖,开始在巴黎渐显衰落的高级时装界里显出勃勃生机。

拉考耐特·海曼特的这款毛皮风褙在材质的选择上很见功力,柔软蓬松的蓝狐皮上镶拼同色系滑亮细腻的织锦,银线刺绣的点缀更使之趋于完美。

用高贵冷艳来形容这款风褙是最恰当不过了。服装的材料本身就蕴涵着穿着者的社会地位及身份。正如牛仔布象征着粗犷、轻纱象征着飘逸,呢绒象征着简朴一样,狐皮和织锦缎都是高贵的体现。狐皮是较具有北欧斯堪帝那维亚的风情,而织锦缎则是完完全全的东方形式,这两种本是完全不同质地、不同地域的材料却因其蕴涵内容的相近,在这个款式上的同时出现便显得十分的和谐。

织锦缎在该款式上的造型采用了汉文化中的纹样为其基本形式。其四周的银色滚边除了具有装饰意义之外,因其无彩色的属性更使狐皮和织锦材质的对比成分减弱,又具有使装饰的织锦缎能更牢固地固定在狐皮之上的功能。缎纹的直筒裤的设计不但与狐皮的肌理形成对比也和纹样中的织锦缎形成了风格的统一。

模特儿裸露的滑润的肩部也与狐皮蓬松的质感形成了强烈的对比,在狐皮的衬托下更显现出诱惑感。模特发髻的盘绕是较东方式的,神秘的氛围与款式整体的风格相统一,整体中稍为不足的是那双皮鞋与上衣厚重的质感相比显得较为单薄。

Lecoanet Hemant
拉考耐特·海曼特

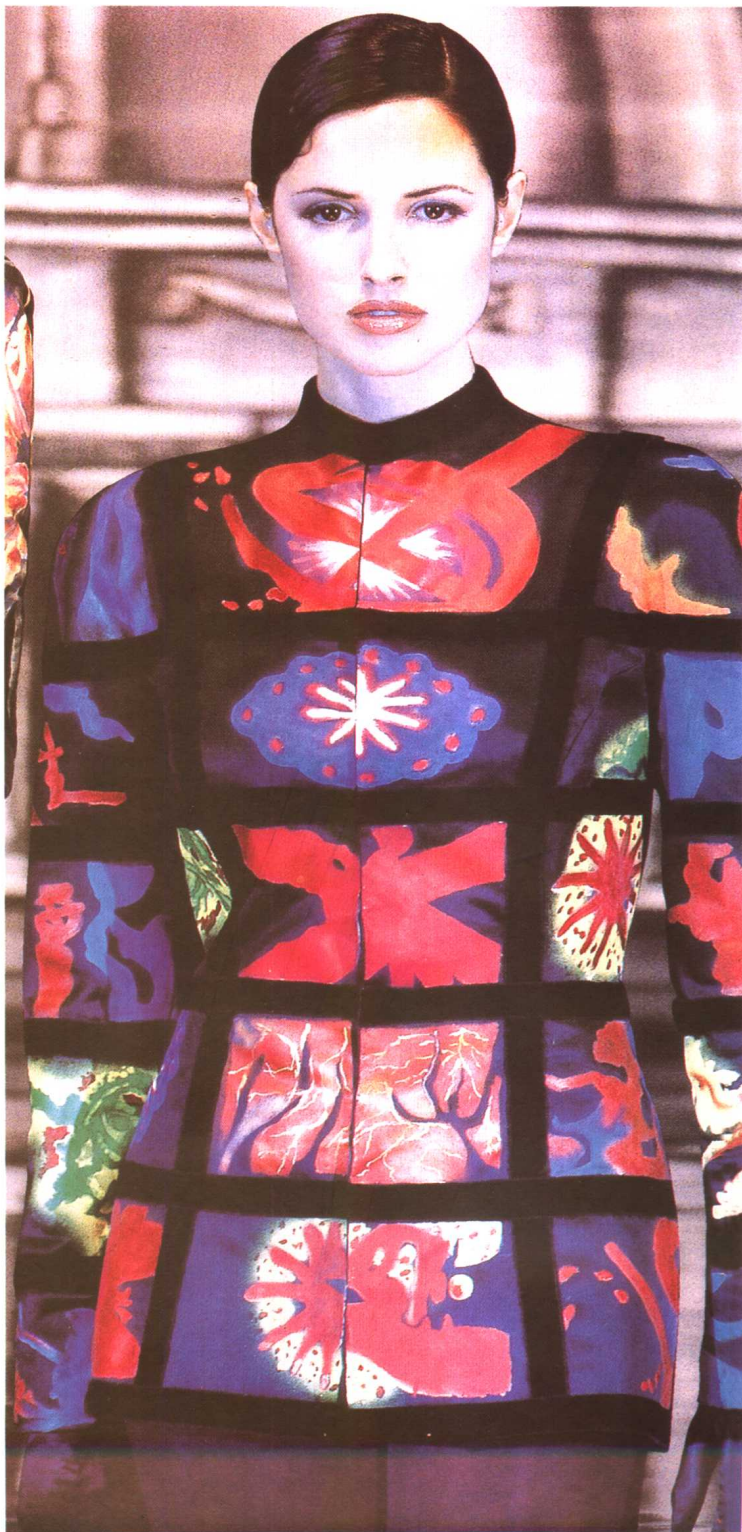
服装色彩的先决性是指人们在选购或欣赏服装时,视觉感知的接受过程中对于色彩信息的传递速度最快,情感表达程度最深。所以,色彩先决性在左右人们感知的速度、支配人的情绪深度、控制人的行为的影响上占据着极其重要的地位。服装设计师常利用人们对服装色彩的好恶来表现作品所表达的情感。当然,服装色彩与美术作品中的色彩有明显的区别,最关键的差别在于:服装中的色彩是以人的形象为基础的,当色彩附着于面料或服用材料,穿着在人体上,平面的色彩即以立体的方式呈现出来,因服装款式的千变万化、着装者自身容颜形体的因人而异,服装色彩设计也应当具有特殊性与多样性。

图示的这款高级女装运用的是以色为主的设计方法,富有鲜明的主题性与时代感。当欣赏这款上装时,不难发现在平实简练的小立领开刀式对襟外套上的跳跃炫目的色彩图案并不具有普通印染面料一般具有的套色有限、纹样连续重复等特性。相反这件外套的色彩与图案仿佛是为其定制的一样恰到好处——原来设计师运用了手绘这种较独特的色彩设计方法。

设计师在进行服装设计时,有时会先确定服装各要素的创意,然后寻找相对应的面料;有时是根据预先已有的服用面料,而后设计款式。无论哪一种方法,对服装色彩的掌握几乎都依赖于现有的面料资源。为使自己的设计作品达到新颖独创的目的,设计师往往会对小批量、专有目的的服装作品进行面料及色彩的改造。扎染、蜡染、手绘等就是改变服装色彩的手段,虽然如是的是加工艰巨缓慢,但在表演服饰、高级成衣中仍不失为一种艺术处理。

就该款作品来看,衣身上的纹案是在深蓝底纹缀外套制成后,直接用类亚克力颜料或染料绘制上去的。后以一寸宽度的丝绒长带呈网格状加缀周身,成为立体的、人工的大方格图案。手绘的方法色彩丰富随意,花纹图案可完全与设计要求吻合,较少受到服装剪裁结构、缝制工艺的影响,具很强的艺术感染力,是绘画在服装设计中的延续。

手绘之魅

Gatlinoni
嘉提诺尼

面料的二次处理

这是奥里维埃·拉比杜斯(Olivier Lapidus)于1994年获得金顶针奖后发布会上的作品。他大量地运用了真丝面料,体现出古老东方的美,是一首丝的赞美歌。

这是一套十分实用的秋冬户外装,稍带有些时髦的休闲风貌。中式立领、前正中开襟、盘扣合身短外套,下配宽松直筒长裤,外罩是棉的

长披风,整体简洁大气,仅有一个装饰细节就是对襟处的中式盘扣。把盘扣装饰于现代的日常服中,融合了东方的细节和西方的裁剪,令人有亲切的感觉。桔红色的圆帽来自清代宫廷帽。

最有特色的是面料的选用。上衣为深褐色丝绒,长裤为米色全毛料,风褙用上了蜡的真丝料代替了普通丝缎,这样对面料的处理既使真丝面料的表面带有皮革般的光泽,又使真丝原本较为单薄的质地变得硬挺。风褙内夹里则选用了印有精美佩里兹纹样的真丝美丽绸。

近年来拉比杜斯一直致力于探索、寻找新材料及新技术,并将这一切和自己的传统工艺相结合。例如世界上第一台无线无针的缝纫机。这台利用特殊粘合剂的设备,仅0.6克粘合剂就足够粘合一平方米的服装面料。令人震惊的是,神奇的粘合技术使每个接缝都很牢固,丝绸服装上的条形镶拼采用了这种新技术后,变得不易察觉。不过他还指出“高级时装仍是手工生产的最后王国”。年轻的拉比杜斯作为其中的生力军一直努力地将它推向未来。

整体的服装色彩在同色系中显得十分协调,在十分大气的款式上,辅以大面积的色彩作为对比,所有的这些色彩都统一在风褙的中褐色调之中,砖红色的帽子和风褙夹里中的砖红色是整体色调中的主色调,而风褙内佩里兹纹样中的那些宝蓝色的点缀则使整体服装的色调更具有贵族气息,整个色调是很典型的秋天的颜色,给隆冬带来了一丝暖意。

Olivier Lapidus
奥里维埃·拉比杜斯

东西合璧 民族情结

服饰是文化的表征。世界众多名声显赫的设计大师都十分善于从异邦他族的服饰文化中吸取养分。古为今用、东西融会、纵横贯通地从其他民族的服饰文化中吸取营养常常能得到出乎意料的设计灵感,从而使其作品屡创佳绩。

图示的这袭高级女装设计出自法国设计大师艾曼纽·恩格罗(Emanuel Ungaro)之手,从其作品中我们分明能感受到扑面而来的一股“中国风”。

这是一款真丝长外套、雪纺长恤衫与真丝长裤的搭配套装。整款造型流畅舒展,飘逸纤柔,是极具女性化特征的流行款式。最具吸引力的是苗条线型的雪纺长衫。典型的中式盘花钮及侧摆的高衩,使观众立即联想到中式服装的装饰细节。过膝款型也似曾相识。的确,我国宋代男女盛行穿着的“背子”与之有异曲同工之处:侧开长衩,高至左右腋下,衣长及膝,只是直领对襟,不施绊钮。然而,此“中式”非那“中式”,“恩格罗化”的“背子”领线方开袖取装袖,腰身吸体,从配色到装饰手段均带有浓郁的欧洲式的审美趣味;立体化的结构剪裁工艺增加了服用舒适性与美观性。从形式美的法则审度刺绣纹样,疏密布局随机写意,绣法上注意光影层次,这在中国传统纹样中是鲜有的。而橄榄绿、砖红、紫褐、带珠光的鼠灰绿配比,更非“中式”配色方案。设计师以其旁观者的眼光观瞻异民族异地域的传统服饰,比身在其中者更易领悟其闪光点、大特征的存在,中西合璧的兼顾能满足大众的审美情趣。

恩格罗对服装配色的造诣几乎达到炉火纯青的水平,因而非

常规的组合由其用得得心应手,正如其将中暖绿的薄透长衫安排在中明度的鲜蓝色“包围圈”内,而通过雪纺通透特性使造成一块暖绿与冷蓝叠交后的中间层次,自然而然地解决了两者因面积趋于等量,属性相斥所带来的涩糙感。虽然,这款设计整体色调定于中低之下,却暗得沉着稳实,哑得高雅透气。

Emanuel Ungaro
艾曼纽·恩格罗

这是一件带有幽默感的作品。如梦如幻的袍服，来自于传说中神秘的灵感女神，由上唇有一点黑痣的模特儿演绎就像是来自冬日古堡中走出的调皮的精灵。从中我们可以看出法国高级时装设计师路易斯·费罗德(Louis Feraud)受始于20世纪20年代迪考艺术渗透痕迹。迪考艺术倾向于使用直线造型，波华亥时代的时装款式以直筒式为

其特征，迪考艺术偏爱对称的图案、几何形的纹样。费罗德大胆地用亮条白边把外套加以分割，并且用条状的立领和宽白条的几何拼花使整体服装在装饰细节上极为统一。黑色与白色的无彩色搭配使整件服装显得更为清新、明快和幽默。

“如果我不是个时装设计师，那么我会是个画家。”这不是路易斯·费罗德的遗憾，相反长于绘画正是他能够跻身高级时装界的得天独厚的条件。从小酷爱绘画的费罗德在法国浓郁的文化气氛熏陶下，形成了自己富装饰性的印象派画风，并在巴黎、纽约、东京等地开过多次个人画展。在

服装事业上的起步，要算1953年在坎城开设第一家服装店开始。路易斯·费罗德于1955年在巴黎艾舍丽宫对面开设了自己的时装屋，并于1958年首次推出个人时装展示会。此时，国际影星伊莉莎白·泰勒、法国歌星米雷玛瑟等一批巨星也相继成为费罗德的忠实顾客。费罗德的设计之所以能吸引人们，除秉承高级女装独有特质之外，更有他的设计所蕴含的魅力。费罗德本人热情开朗，深具幽默，从他色彩鲜艳的时装上，人们亦能感受到一个热爱生命、充满喜悦的设计师的工作激情。

费罗德创作的面料图案的灵感多来自于梵高、克里米特等他喜爱的画家的作品。因而他的面料都具有着与众不同的绘画风格。将民俗的色彩和图案与高贵的面料质地相结合，不仅是他另一种独有风格，也是他对艺术深刻理解的再现。就如同这件服装上的图案像是儿童用剪刀随意剪出来的一样，有一种民间艺术的纯朴感。门襟正中的白条上的五粒黑色钮扣既有实用性又有阴阳纹样的作用。像假发般的毛皮帽饰边和帽顶上的圆球让人有可爱的小丑之感。

路易斯·费罗德设计的高级时装始终高雅浪漫，富含民俗风情，而且充满着享受生活的乐趣。

Louis Feraud
路易斯·费罗德

富有幽默感的民俗风情

