

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

FASHION DESIGN APPRECIATION

A.F. Vandevorst

Andrew GN

Balenciaga

Barbara Bui

Chanel

Christian Dior

Dries Van Noten

Elie Saab

Guy Laroche

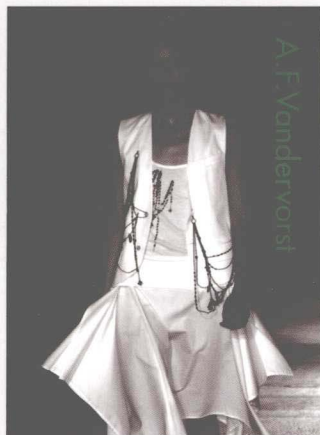
Haider Ackermann

Issey Miyake

Jean Paul Gaultier

Kenzo

.....

Alexander Wang

Calvin Klein

Derek Lam

Diane Von Furstenberg

Jason Wu

Marc Jacobs

Narciso Rodriguez

Oscar de la Renta

Peter Som

Rick Owens

Tommy Hilfiger

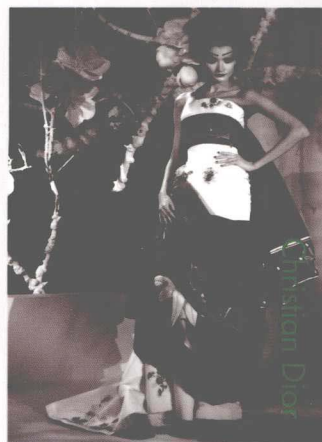
Vivienne Tam

Zac Posen

.....

时装设计 鉴赏

陈彬 编著

Alexander McQueen

Burberry

Christopher Kane

David Koma

Gareth Pugh

Jonathan Saunders

Marios Schwab

Paul Smith

Sophia Kokosalaki

Vivienne Westwood

.....

Alberta Ferretti

Blumarine

Dolce & Gabbana

Emilio Pucci

Gianfranco Ferre

Gucci

John Richmond

Moschino

Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Salvatore Ferragamo

Trussardi

Versace

.....

Alexander McQueen

Burberry

Christopher Kane

David Koma

Gareth Pugh

Jonathan Saunders

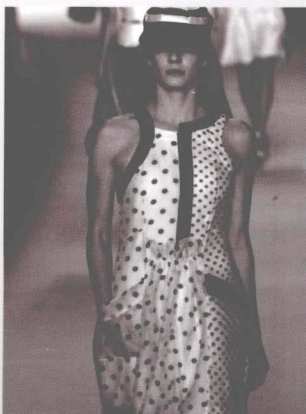
Marios Schwab

Paul Smith

Sophia Kokosalaki

Vivienne Westwood

.....

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

FASHION DESIGN APPRECIATION 时装设计鉴赏

陈彬 编著

内容简介

本书以世界四大时装周巴黎、米兰、伦敦、纽约发布的品牌为主线，共分为四章，所列品牌均具有影响力和创造力。书中有针对性地选择能代表其风格特点的设计作品作为对象进行剖析，力图较完整和系统地介绍该品牌核心理念、设计思路、风格内涵、具体创作手段等。同时每个品牌还附带有品牌历史回顾和主设计师的设计生涯介绍，使读者能全面立体了解该品牌的总体特征。

本书资讯丰富翔实，作品分析透彻，具有观点新颖、图文并茂、贴近潮流等特点，既有一定的理论高度，又通俗易懂。可作为我国高等院校服装设计专业本科和研究生教学用书，对从事时装设计、配饰设计、时装专业相关业者和已具备时装设计基本知识的时装艺术爱好者也是一本有益的参考读物。

图书在版编目（CIP）数据

时装设计鉴赏/陈彬编著. —上海：东华大学

出版社，2015.1

ISBN 978-7-5669-0660-1

I. ①服… II. ①陈… III. ①服饰美学文化—研究 ②服装设计—鉴赏 IV. ①TS941.12 ②TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第265288号

责任编辑：杜亚玲

封面设计：潘志远

时装设计鉴赏

SHIZHUANG SHEJI JIANSHANG

编著/陈彬

出版 / 东华大学出版社

上海市延安西路1882号

邮政编码：200051

出版社网址 / <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店 / <http://dhdx.tmall.com>

印刷 / 深圳市彩之欣印刷有限公司

开本 / 889mmX1194mm 1/16

印张 / 15.5 字数 / 546千字

版次 / 2015年1月第1版

印次 / 2015年1月第1次印刷

书号 / ISBN 978-7-5669-0660-1/TS · 558

定价 / 68.00元

第一章

巴黎时装品牌 及作品分析

- 一、A.F.Vandervorst (凡德沃斯特) / 8
- 二、Andrew GN (邓昌涛) / 10
- 三、Ann Demeulemeester (安 · 迪穆拉米斯特) / 12
- 四、Atsuro Tayama (田山淳朗) / 14
- 五、Balenciaga (巴伦夏加) / 16
- 六、Barbara Bui (芭芭拉 · 布) / 18
- 七、Celine (赛琳) / 20
- 八、CHANEL (夏奈尔) / 23
- 九、Chloé (克洛伊) / 26
- 十、Christian Dior (克里斯汀 · 迪奥) / 28
- 十一、Christian Lacroix (克里斯汀 · 拉克鲁瓦) / 31
- 十二、Costume National / 34
- 十三、Dries Van Noten (德赖斯 · 范诺顿) / 36
- 十四、Elie Saab (埃利 · 萨伯) / 38
- 十五、Guy Laroche (姬龙雪) / 40
- 十六、Haider Ackermann (海德 · 阿克曼) / 42
- 十七、Hermès (爱玛仕) / 44
- 十八、Hussein Chalayan (胡赛因 · 卡拉扬) / 46
- 十九、Issey Miyake (三宅一生) / 48
- 二十、Jean Paul Gaultier (让 · 保罗 · 戈尔捷) / 50

目录 | CONTENTS

02	第一章 巴黎时装品牌及作品分析
	第一节 巴黎时装品牌概述 / 4
	第二节 时装品牌及作品分析 / 8
94	第二章 米兰时装品牌及作品分析
	第一节 米兰时装品牌概述 / 96
	第二节 时装品牌及作品分析 / 99
150	第三章 伦敦时装品牌及作品分析
	第一节 伦敦时装品牌概述 / 152
	第二节 时装品牌及作品分析 / 154
192	第四章 纽约时装品牌及作品分析
	第一节 纽约时装品牌概述 / 194
	第二节 时装品牌及作品分析 / 196

二十一、Jean-Charles de Castelbajac (让·查尔斯·德卡斯特巴雅克) / 52

二十二、John Galliano (约翰·加里安诺) / 54

二十三、Junya Watanabe (渡边淳弥) / 56

二十四、Kenzo (高田贤三) / 58

二十五、Lanvin (朗万) / 60

二十六、Louis Vuitton (路易·威登) / 62

二十七、Manish Arora (曼尼什·阿罗拉) / 64

二十八、Martin Margiela (马丁·马杰拉) / 66

二十九、Comme Des Garçons (像男孩一样) / 68

三十、Rochas (罗莎) / 71

三十一、Sonia Rykiel (索尼娅·里基尔) / 73

三十二、Undercover (秘密) / 75

三十三、Emanuel Ungaro (伊曼纽尔·恩加罗) / 77

三十四、Valentino Garavani (瓦伦蒂诺·加拉瓦尼) / 79

三十五、Vanessa Bruno (凡妮莎·布鲁诺) / 81

三十六、Véronique Branquinho (薇罗尼卡·布朗奎霍) / 83

三十七、Véronique Leroy (薇罗尼卡·里洛伊) / 85

三十八、Victor & Rolf (维克多&洛夫) / 87

三十九、Yohji Yamamoto (山本耀司) / 89

四十、Yves Saint Laurent (伊夫·圣·洛朗) / 91

目录 | CONTENTS

02	第一章 巴黎时装品牌及作品分析
	第一节 巴黎时装品牌概述 / 4
	第二节 时装品牌及作品分析 / 8
94	第二章 米兰时装品牌及作品分析
	第一节 米兰时装品牌概述 / 96
	第二节 时装品牌及作品分析 / 99
150	第三章 伦敦时装品牌及作品分析
	第一节 伦敦时装品牌概述 / 152
	第二节 时装品牌及作品分析 / 154
192	第四章 纽约时装品牌及作品分析
	第一节 纽约时装品牌概述 / 194
	第二节 时装品牌及作品分析 / 196

第一章 巴黎时装品牌 及作品分析

- 一、A.F.Vandervorst (凡德沃斯特) / 8
- 二、Andrew GN (邓昌涛) / 10
- 三、Ann Demeulemeester (安·迪穆拉米斯特) / 12
- 四、Atsuro Tayama (田山淳朗) / 14
- 五、Balenciaga (巴伦夏加) / 16
- 六、Barbara Bui (芭芭拉·布) / 18
- 七、Celine (赛琳) / 20
- 八、CHANEL (夏奈尔) / 23
- 九、Chloé (克洛伊) / 26
- 十、Christian Dior (克里斯汀·迪奥) / 28
- 十一、Christian Lacroix (克里斯汀·拉克鲁瓦) / 31
- 十二、Costume National / 34
- 十三、Dries Van Noten (德赖斯·范诺顿) / 36
- 十四、Elie Saab (埃利·萨伯) / 38
- 十五、Guy Laroche (姬龙雪) / 40
- 十六、Haider Ackermann (海德·阿克曼) / 42
- 十七、Hermès (爱玛仕) / 44
- 十八、Hussein Chalayan (胡赛因·卡拉扬) / 46
- 十九、Issey Miyake (三宅一生) / 48
- 二十、Jean Paul Gaultier (让·保罗·戈尔捷) / 50

二十一、Jean-Charles de Castelbajac (让·查尔斯·德卡斯特巴雅克) / 52

二十二、John Galliano (约翰·加里安诺) / 54

二十三、Junya Watanabe (渡边淳弥) / 56

二十四、Kenzo (高田贤三) / 58

二十五、Lanvin (朗万) / 60

二十六、Louis Vuitton (路易·威登) / 62

二十七、Manish Arora (曼尼什·阿罗拉) / 64

二十八、Martin Margiela (马丁·马杰拉) / 66

二十九、Comme Des Garçons (像男孩一样) / 68

三十、Rochas (罗莎) / 71

三十一、Sonia Rykiel (索尼娅·里基尔) / 73

三十二、Undercover (秘密) / 75

三十三、Emanuel Ungaro (伊曼纽尔·恩加罗) / 77

三十四、Valentino Garavani (瓦伦蒂诺·加拉瓦尼) / 79

三十五、Vanessa Bruno (凡妮莎·布鲁诺) / 81

三十六、Véronique Branquinho (薇罗尼卡·布朗奎霍) / 83

三十七、Véronique Leroy (薇罗尼卡·里洛伊) / 85

三十八、Victor & Rolf (维克多&洛夫) / 87

三十九、Yohji Yamamoto (山本耀司) / 89

四十、Yves Saint Laurent (伊夫·圣·洛朗) / 91

本章介绍巴黎的时装品牌，内容大体包括品牌的成长历程、具体设计风格、针对设计作品的具体分析（设计思路、设计手法、设计特点等）。文中品牌的具体排序以品牌的起始字母作依据。

第一节 巴黎时装品牌概述

一、关于巴黎

时尚代表着一种生活形式，是时髦的、流行的，抑或是一种习惯……时尚到底是什么？谁能够最好地诠释时尚？那就是巴黎！

巴黎是世人公认的“时装圣地”，它的高级订制女装（Haute Couture）在世界上独一无二，其设计、结构、工艺、面料和装饰附件代表着时装设计和制作的最高境界。巴黎是一个优雅与时尚相结合的浪漫都市，是引领时尚潮流的地方，爱美的人们可以在巴黎时装发布会上触摸到时尚的最前沿。巴黎洋溢着浓郁的时尚气息，时装作为一门艺术向来与绘画、音乐相提并论，巴黎人因其上乘的穿着品位而享誉世界。

巴黎是流行之源，世界四大时装周之一的“巴黎高级成衣时装周”始自1910年，每年3月和10月举行。此外，纱线博览会、面料展览会、内衣展、时装及便装展、服装及纺织品定牌贸易展、布料展等具有规模大、专业性强、国际化程度高、服务质量好等特点，支撑着巴黎的“世界时装之都”地

位。巴黎拥有一流的时装设计与教育院校，巴黎时装学院、法国高级时装公会学校、法国ESMOD学院等都是设计名校。

在每年巴黎的时装T台上，我们可以观摩到世界上不同的文化风情，充满俄国情调的华丽皮草、吉卜赛的复古嬉皮、日本的折纸文化……它就像一个时尚黑洞，吸引了世界上可为之所用的社会文化等因素，设计师用最新的时尚理念诠释着时装设计的新观点、新方向。所以，巴黎的时装永远充满着源源不断的艺术创意，包罗万象又独具风格，爆发出惊人的力量，驰骋在四面八方。

巴黎是一个设计师的“摇篮”，它博大的胸怀融汇了各国、各民族、各种文化和艺术所长，在这里诞生了许多令世界沸腾和经久不衰的时装服饰，也因为无数杰出的设计师们的奋斗才开创了它前所未有的辉煌。巴黎云集了来自世界各地的优秀设计师，他们为有朝一日崭露头角的希望而奔波。除了法国外，有来自欧洲本土其他国家或地区的设计新锐，如来自比利时、荷兰、瑞典、意大利、克罗地亚等的设计新锐，他们因其前卫意识和独特理念在众多不同的品牌中担当了主设计师；有来自遥远的东方日本的山本耀司、川久保玲等，他们给传统的时装王国带来了新鲜空

气，如今在时装之都的巴黎构筑了一道独特的风景线；有来自“时装小国”，如摩洛哥、新加坡、黎巴嫩、印度等地的设计师，他们带来的冲击波不可小觑；如今在巴黎也出现了中国设计师的身影，2007年马可和谢峰在“时装之都”亮相，2012年春夏来自中国的刘凌和孙大卫作为设计总监出现在法国老牌时装屋Cacharel秀场上，可以预见不久的将来，还有更多中国的年轻设计师将登上巴黎时装舞台。

二、巴黎时装品牌的风格

1. 巴黎的经典品牌

巴黎与其他时尚之都最大的区别在于巴黎拥有“呼风唤雨”的设计大师以及令人渴望而不可及的奢侈大牌，大师们赋予时装以美轮美奂的设计，细腻精致的手工以及缤纷夺目的色彩……经典老牌CHANEL（夏奈尔）、Balenciaga（巴伦夏加）、Givenchy（纪梵希）和Louis Vuitton（路易·威登，简称LV）都享有简洁典雅的美誉。

由Karl Lagerfeld（卡尔·拉格菲尔德）担纲设计的CHANEL简洁却凸显华丽，廓线流畅，他手下的女性年轻娴美；从1997年起就由Nicolas Ghesquiere（尼古拉斯·盖斯基埃）操刀的

Balenciaga精于缝制，典雅与孤傲同在；Christian Lacroix（克里斯汀·拉克鲁瓦）高贵豪华，璀璨夺目；Givenchy更是高手如云，Alexander McQueen（亚历山大·麦奎因）、Julien Macdonald（朱利安·麦克唐纳德）以及现在的意大利籍设计师Riccardo Tisci（里卡多·提西），他们都将Givenchy高雅而低调奢华的传统精神发挥到极致；Jean Paul Gaultier（让·保罗·戈尔捷）曾担任总设计的Hermès（爱马仕）精致典雅，超凡卓越；在巴黎时尚界有变色龙之称的Chloé（克洛伊）有容乃大，大胆起用了不同设计风格的设计师，有风格浪漫的时装大师Karl Lagerfeld，也有活泼性感的Stella McCartney（斯特拉·麦卡托尼），亦有充满怀旧情怀的Phoebe Philo（菲比·菲洛），他们以各式不同风格、特色的成功设计演绎Chloé服装。

2. 巴黎的前卫品牌

在巴黎这个展现梦想的舞台上，少不了这么一群设计师，他们诡异奢华，变化多端，每一季发布会都是花招百出，令人没有头绪可又不得不为之惊叹疯狂，他们为传统品牌注入新鲜的内容，也带来充满前卫感的全新品牌。

当怪诞前卫的John Galliano（约翰·加里阿诺）碰上雅致传统的Dior（迪奥），才知道什么是真正的高贵奢华。John Galliano那充满了想象力的设计无时无刻不在刺激着我们的视线，他让世界上所有女性华丽的梦境更加璀璨真实。同时John Galliano还创办了自己的时装品牌Galliano，他成功地将古典风格与现代潮流相结合，并完美地融入到服装中去，这成了他设计时装中最重要的元素。走隐晦设计风格的Rick Owens（里克·欧文斯），他的服装以明朗的不对称剪裁，配合简约低调的色彩为特色，模糊了男装与女装的界线，创造出看似摩登简约却又富有年轻朝气的风格。众人皆知的巴黎时尚界搞怪“金童玉女”Jean Paul Gaultier和Vivian Westwood（薇薇安·韦斯特伍德），他们有一个相似之处便是夸张诙谐且不拘一格。Jean Paul Gaultier的设计领域完全没有界限，只有不断的创新，充满了前卫、古典、民俗、奇异风格；Vivian Westwood则是集天真与冒险主义为一身，设计中怪招频出，不循常规。有英格兰“坏男孩”之称的Alexander McQueen，最著名的设计即是性感又晦暗的流浪主义服装，他的服装设计通常充满了戏剧性，总是让服装界的卫道人士张嘴突眼、惊吓不已，2006年，Alexander McQueen推出面向年轻人的副线品牌McQ（麦蔻），它比主线产品更年轻，更叛逆，但依旧保持McQueen的显著特征。荷兰的双子星Viktor Horsting & Rolf Snoeren（维克特·霍斯汀和洛尔夫·斯诺伦）也是在巴黎的时装秀上尽显怪诞风格，狂放而大胆，殚精竭虑地把服装带进一个奢华的梦境。他们虽然让人摸不着边际，可是细看服装便能感受到他们的别有用心，高贵的奢华与活泼、舒适的感觉完美结合，自然而优雅，

精湛的剪裁令人叹为观止，徘徊在刚柔之间，前卫艺术的风格传递着优美的内涵和高雅的本质。

3. 巴黎的东方设计师品牌

随着人们对民族时尚的日益亲近，世界的各大洲、各个民族纷纷涌向了巴黎这座时装金字塔。在西方人为主流的设计师中，有几个东方面孔的设计师，他们的出现给时装周带来了不小的震动，也在向来以高雅、经典著称的巴黎时装周刮起了一股有力的亚洲风。

1981年，川久保玲（Rei Kawakubo）带着“从身体到身体”的设计理念来到了巴黎，从那时起便引起了全球时装界的注目。她将日本沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁，呈现出很意识形态的美感，就如同她为其品牌——“Comme des Garçons”的命名一般，创意十足！与川久保玲同属“先辈”级的设计师还包括山本耀司（Yohji Yamamoto）、三宅一生（Issey Miyake），他们充满东方哲学性的设计风格和不断突破创新的裁剪技巧，向全世界人们演绎了日本美学中的不规则和缺陷文化，令各方瞩目。有趣的是，在日本设计师中似乎还存在着根无形的“传帮带”，渡边纯弥（Junya Watanabe）曾在Comme des Garçons旗下担当川久保玲的助手，现在自创品牌Junya Watanabe，设计手法较川久保玲更贴近生活。随后，渡边纯弥又力捧自己的学生栗原大（Tao Kurihara），这种师生情在日本设计界数不胜数，如今，他们都是巴黎舞台上的佼佼者。在2008年，还有一位年轻日本设计师引起了世界的关注，那就是设计巨人山本耀司的女儿山本里美，她自创品牌Limi

feu，出现在日本设计师逐渐隐退和交棒之际，这位充满才气的新生代设计师和未来山本集团的接班人，现已是巴黎时装界的新秀。

除此以外，还包括以演绎经典女人味为特色的品牌Andrew GN（邓昌涛），它是由拥有四分之一上海血统的新加坡设计师邓昌涛创立。2007年，中国设计师谢峰以及他的Jefen（吉芬）品牌、马可和她的Useless（无用）品牌也参与到了巴黎时装周中。不可否认，自2012年春夏掌舵Cacharel品牌以来，同样来自中国的刘凌和孙大卫设计组合已演绎出年轻、时尚、充满活力的现代版巴黎意蕴，其设计潜力日渐显露。来自伦敦在巴黎发展的印度籍设计师Manish Arora（曼尼什·阿罗拉）拥有鲜明的个人特色，作品有别于简约，放射着奢华的气息，同时注重对色彩的表现。

4. 巴黎的比利时设计师品牌

来自比利时的服装设计师为巴黎的舞台增添了不少光彩。20世纪80年代，熟悉世界服装时尚潮流的人，对“安特卫普六君子”的名号一定不陌生，因为是他们将比利时推入了国际时尚的前沿。除了Marina Yee（马瑞那·伊）于80年代末期退出时尚界，七年后再回到时尚界重新开始之外，其他五人，现今均已在世界服装界占有举足轻重的地位。如在巴黎舞台上常看到的Ann Demeulemeester（安·德默勒梅斯特）、Dries Van Noten（杰斯·冯·诺顿），以及后接替Marina Yee（玛丽纳·伊）成为六君子一员，也是其男友的Martin Margiela（马丁·马杰拉）等。2012年春天原本Jil Sander品牌的主设计师比利时人Raf Simon（拉夫·西蒙）掌控

Christian Dior，成为时尚界一大热点新闻。

Ann Demeulemeester擅长黑白色彩的运用，对织物有独到的理解，设计风格时尚前卫；Dries Van Noten的服装，低调而充满了清澈和不安分的元素，就算是一块普通的材质，在Dries Van Noten手中也可以巧夺天工；至于Martin Margiela，他的设计历练纯粹到可以不问世事，粗大的线迹，微妙的结构，是一个典型的“解构”形式主义。可以说是他们奠定比利时设计师于全球时装设计界不可动摇的独特地位。同样来自安特卫普皇家艺术学院的还有Filip Arickx（费利浦·阿瑞克斯）、An Vandevors（安·凡德沃斯）、Véronique Branquinho（维罗妮卡·布朗奎霍）和Kris Van Assche（克里斯·范阿舍）等安特卫普新军，则一代代捍卫着“安特卫普六君子”的美名。其中Filip Arickx和An Vandevorst共同创办的A.F. Vandevorst（凡德沃斯特）品牌，针织衫和性感格调是他们的拿手好戏；年纪轻轻即大放光芒的Véronique Branquinho擅长将黑、白、灰色系，佐合经典传统的时装元素，重新演绎成具有古典氛围的沉静时装，多以无色调的用色以及结构严谨的线条来呈现，不过，从她的作品中，往往很难找到一个确切的答案来界定她的服装风格；而Kris Van Assche曾荣任Dior Homme（迪奥）的主设计师，他的才华横溢可想而知。来自比利时的“安特卫普人”几乎成为了时装界的一个现象，开始主导世界服装流行趋势的话语权。

在巴黎，每一个品牌都可谓是“身怀绝技”，各具特色，每一个设计师带给巴黎时尚最经典的极致表现，而每一个品牌也给我们呈现出不同且非凡的视觉效果和服装印象。今天的巴黎依然延续着浪漫和

奢华的气息，让我们记住传奇、经典、高贵的Louis Vuitton；富丽华贵、美艳灼人的Valentino（瓦伦蒂诺），清丽脱俗、高贵典雅的Celine（赛琳）……这是历史与文化沉淀而成的一种态度，或许这就是巴黎和巴黎设计师诠释的时尚。

第二节 时装品牌及作品分析

一、A.F.Vandervorst（凡德沃斯特）

1. 品牌背景

在20世纪90年代初比利时涌现出著名的“安特卫普六君子”，包括Ann Demeulemeester、Dries Van Noten、Dirk Bikkembergs（德克·比克贝格）、Dirk Vansaene（德克·范沙恩）、Walter Van Beirendonck（沃特·范·拜伦东克）和 Marina Yee。他们于20世纪80年代初毕业于安特卫普皇家艺术学院（Royal Academy of Art），1987年六人在伦敦时装周外进行了一场令时尚评论家惊叹的前卫服装秀，这是一场“叫醒评论家们”的时尚新体验，因而被英国的媒体冠上了“安特卫普六君子(The Antwerp Six)”的称号。他们以全新的解构理念、具冲击力的前卫街头风格给时装界带来了一袭春风，为比利时时装设计赢得了荣誉。经过数十年的积聚发展，如今这些设计师品牌已在业内占据了举足轻重的地位。随后新一波设计师品牌逐渐抬头，其中有Martin Margiela、Raf Simons（拉夫·西蒙斯）、A.F. Vandervorst、Véronique Branquinho等。An Vandevorst(生于1968年)和Filip Arickx

（生于1970年），与其前辈相似，同样毕业于安特卫普皇家艺术学院，其中An Vandevorst曾在著名的六君子之一的Dries Van Noten公司负责女性系列设计和首饰设计，而Filip Arickx则在Dirk Bikkembergs手下工作过三年。在短暂的兵役后，两人开始了自由设计师和造型师的工作。1997年，他俩共同组建了A.F.Vandervorst品牌——一个由他们名字组合的品牌，在巴黎推出了他们首秀的98年秋冬系列设计后，引起媒体和业内的广泛好评。第二季作品即获巴黎时装周为提携新秀而设的“未来设计师大奖”。这一夫妻设计组合还曾为意大利皮革屋Ruffo Research设计2000年春夏和秋冬两季系列。丰富的设计经验使A.F.Vandervorst品牌成功推向市场，成为广为人知的著名时装品牌，也使A.F.Vandervorst成为比利时新生代设计师的代表。医院，尤其是战地医院的元素，如白色、红十字标记、绑腿、绷带、倒翻衣等常是A.F.Vandervorst的设计灵感，其他还包括马具、军装大衣、飞行夹克、和服等。

2. 品牌风格综述

A.F.Vandervorst品牌的风格前卫而不失浪漫，优雅不失性感，与时尚节拍相呼应，受到时尚年轻人的青睐，成为有影响力的时装品牌。A.F.Vandevorst的设计一直被认为充满着慵懒的自信、冷峻的性感、理智的思想，事实上，他们的设计经常以表达女性复杂而多变的情绪为主题，通过强烈的对比，展现女性内在的矛盾和向往自由的渴求。作为“结构派”中的实力选手，A.F. Vandevorst通过平易近人却独具匠心的系列成衣，凸显其结构派形

象，这也是A.F. Vandevorst在大牌林立的时尚T台上得以立足的杀手锏吧。

3. 作品分析

2007年春夏，A.F. Vandevorst在结束了他们上个季节的Video巡演后再度重返T台，为人们带来了他们新的灵感和创意。单纯简约与高纯度色彩的娴熟运用，为我们展示了Vandevorst对于21世纪初复古风潮的思考与探索，提醒人们不要忽略他们的先锋精神。设计师对本季的服装系列作了这样的概述：我们采用了僧侣般的围巾式帽饰——从上衣、连衣裙，再到晚装，我们喜欢这种独特的装饰为整体带来的高雅圣洁的感觉。在色彩上，你可以发现很多内衣般柔和的色调，如白色、肉粉色、淡灰色，而那几件亮眼的蓝色则突出了宗教的主题。图1-1-1所示作品上装款式简洁，无袖的马甲与圆领T恤结合，别具朋克风格的黑色链饰装饰格外抢眼，将原本空旷的纯白色点缀出一些嬉皮的轻松幽默。精心布局的褶裥凸现出有夸张外轮廓的手帕裙，群身剪裁利索干净。设计师运用繁简对比，在造型、裁剪、布料、装饰上动足脑筋，从而传达出设计师所要表达的意念。

2012年春夏，夫妻档设计师An Vandevorst和Filip Arickx受肯尼亚旅游影响，从图尔卡纳和桑布卢部落的勇士们身上吸收灵感，“他们热衷于修饰和到处炫耀肢体的美丽，他们那种自豪感正是我们所热爱的”。两位设计师从非洲获得的灵感并不仅限于这种强烈的自我认同，他们还极具开创性地把非洲风情的简单方形围巾包裹出复杂的服装轮廓，恰到好处地利用佩斯利印花和模版印花来表现非洲主题。图1-1-2所示这款短外套搭配连身裙的设计中，阴郁色调的丝

图1-1-1

绸,采用厚重的层叠设计,设计出合体而具有结构感的款式,领口和衣身上的褶皱别具一格,正体现出两位设计师不一般的“结构派”实力。Vandevorst和Arickx还融入了他们喜爱的军旅风格,装饰性很强的短夹克,高绑带造型的鞋子,带出浓郁的军旅风。颇有异域风情的珠饰装饰在裙子和夹克上,摩霍克(Mohawk)部落风情的头饰,让这些混搭在一起的造型极具摇滚味道。也正如摇滚乐一样,这种不同文化和概念的融合有时也会显得乱七八糟,但这正是设计师所要传达的A.F. Vandevorst设计内涵,即传统和现代、平淡和惊艳本为矛盾因子互为交替。

图1-1-2

二、Andrew GN (邓昌涛)

1. 品牌背景

人才辈出的国际时尚圈,如今有越来越多的亚洲脸孔出现了,不只是日本人在西方设计界独树一帜,有更多的东方人活跃在欧美上层设计圈中,这其中混血儿Andrew GN较为突出。他是东西方风格融合的代表,同时又是简约主义的实践者。

Andrew GN毕业自立化政府中学和华中初级学院,后来到英国伦敦著名的中央圣马丁艺术学院就读,以全班之冠的成绩毕业。1992年他到巴黎学艺,曾在著名法国设计师Emanuel Ungaro(伊曼纽尔·温加罗)手下做助手达八个月之久。1996年

他用父亲资助一笔资金正式在巴黎创业,以自己的英文名字Andrew GN在巴黎创办时装品牌,很快就被视为领导世界时装进入21世纪的新秀之一。1997年Andrew被任命为高级时装屋Balmain(巴尔曼)成衣和饰品的艺术总监。如今Andrew在世界各地拥有众多分店,是新加坡服装界至今最成功的设计师,他的顾客包括众多明星,如Celine Dion(席琳·狄翁)、Gwyneth Paltrow(格温妮丝·帕特洛)、Nicole Kidman(妮可·基德曼)等,此外还有为数不少的皇室贵族。

2. 品牌风格综述

Andrew善于运用色彩与材料,以绣花、针线细

图1-2-1

图1-2-2

节进行服装创作，这与他深受小说《红楼梦》的影响有关（据说他11岁开始读《红楼梦》，而且坚持读文言文版的），《红楼梦》里对女性服饰、饮食及心情等的细致描写，对Andrew的服装设计有深远的影响。他的设计融入了东西方的文化，旗袍、蒙古式外套等神秘的东方元素在变革中与西方款型与风格进行有机地兼容，组合成另一种奇妙的和谐美和艺术享受。

3. 作品分析

2007春夏，Andrew的设计充满未来感，大量采用丝绸、麻、水晶及银色亮面的鳄鱼皮和蛇皮，创作灵感来自日本六本木一带充满现代感的建筑物。“我一直想做一些比较现代的设计，六本木一带的建

筑物很现代，启发了我的灵感。这系列也很有未来气息，包含了太空船、彗星以及宇宙等元素。”设计师这样解释自己的创作。秉持着设计师天生对英式花园的热爱，服装上运用了绣球花、铃兰等各式花卉点缀于衣裾裙角，修饰出自然清爽的女性形象。细节处每颗钮扣都采用了立体花型，最特殊精致之处是以中国传统手艺以手工包布缝制。图1-2-1的这款堪称中西合璧的典范，呈直线裁剪结构形似中式马褂款型的上衣，与迷你短裙相配。设计师追求高档精致表现在装饰立体绣球花的胸前和袖口、缀满了闪亮的珠子具层叠效果的裙子，令人眼花缭乱。银质扣腰带很特别，是直接在皮革上剪出形状，再手工与珠宝拼镶。在设计上，设计师用最古老的方法演绎现代，将现代工艺