

国际时装设计经典系列丛书

国际时装设计与表达

FASHION PORTFOLIO

design + presentation

(美) 安娜·科博 著 何宁 乔丹 译

东华大学出版社

国际时装设计经典系列丛书

FASHION PORTFOLIO design + presentation

国际时装设计与表达

(美) 安娜·科博 著

何宁 乔丹 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际时装设计与表达 / (美) 科博著; 何宁, 乔丹译. —上海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0703-5

I. ①国… II. ①科… ②何… ③乔… III. ①时装—服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第009673号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Batsford 2014

Text and images Copyright © Anna Kiper unless stated otherwise

First published in Great Britain in 2014 by Batsford,

An imprint of Pavilion Books Group, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

本书简体中文版由英国Pavilion Books Group授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-554

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

作者: 安娜·科博

国际时装设计与表达

Guoji Shizhuang Sheji yu Biaoda

著 者: (美) 安娜·科博

译 者: 何 宁 乔 丹

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>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 14

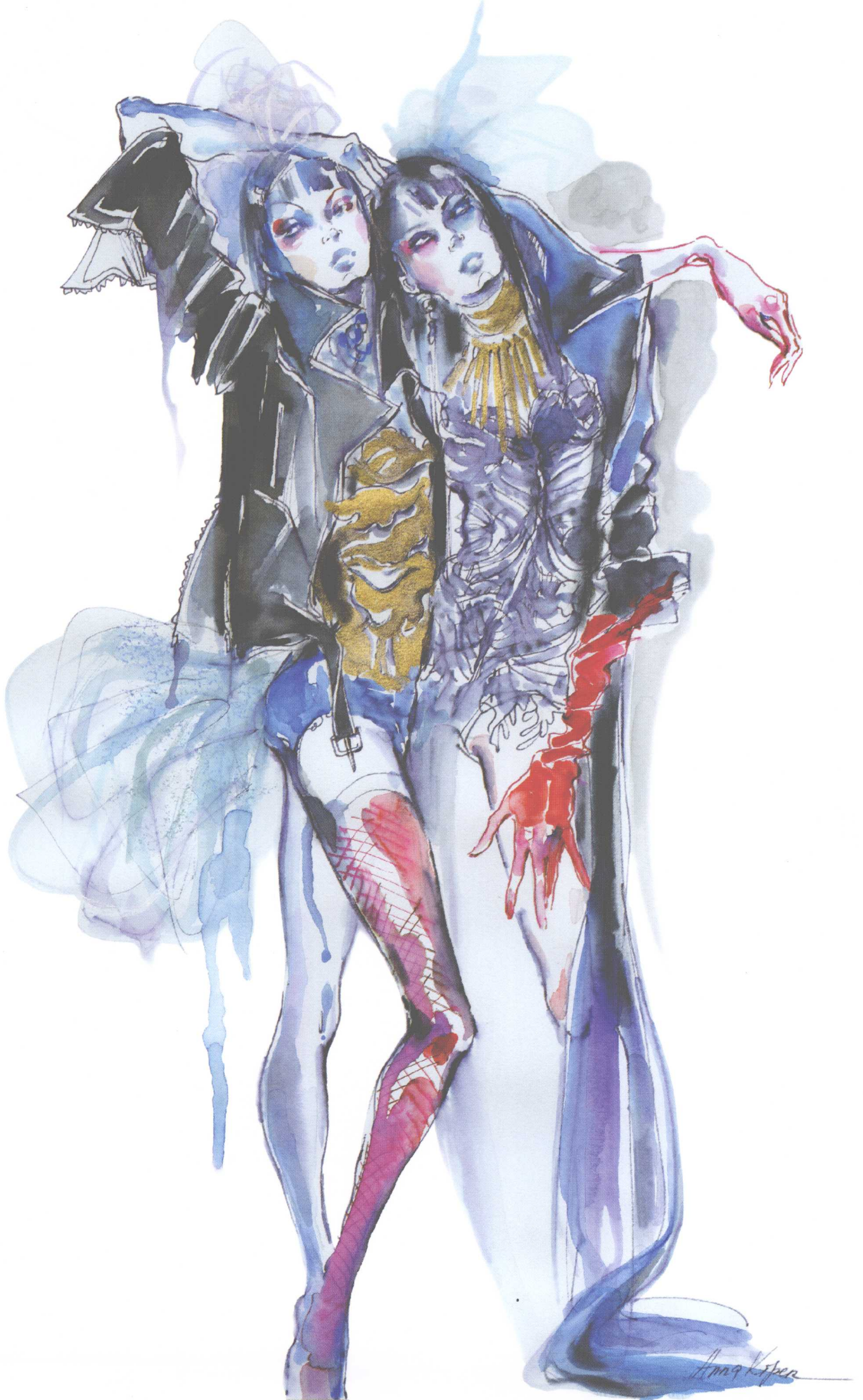
字 数: 493千字

版 次: 2015年3月第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0703-5/TS · 576

定 价: 88.00元

作品集是设计师的一面镜子。它一目了然地展示了设计者的美学涵养、思维过程、创造能力和潜在的执行力。

——卢博夫·阿兹利亚 (Lubov Azria)，BCBGMAXAZRIA集团创意总监

国际时装设计经典系列丛书

FASHION PORTFOLIO design + presentation

国际时装设计与表达

(美) 安娜·科博 著

何宁 乔丹 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际时装设计与表达 / (美) 科博著; 何宁, 乔丹译. — 上

海: 东华大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-5669-0703-5

I. ①国… II. ①科… ②何… ③乔… III. ①时装—服装设计

IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第009673号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Batsford 2014

Text and images Copyright © Anna Kiper unless stated otherwise

First published in Great Britain in 2014 by Batsford,

An imprint of Pavilion Books Group, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

本书简体中文版由英国Pavilion Books Group授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-554

责任编辑 谢 未

装帧设计 王 丽

作者: 安娜·科博

国际时装设计与表达

Guoji Shizhuang Sheji yu Biao da

著 者: (美) 安娜·科博

译 者: 何 宁 乔 丹

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>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 上海利丰雅高印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印 张: 14

字 数: 493千字

版 次: 2015年3月第1版

印 次: 2015年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0703-5/TS · 576

定 价: 88.00元

目 录

引言	6
I 时装的演变	8
II 设计	24
创作过程与设计工具	24
概念性思维	40
设计方法	54
III 表现技法	72
时装画与表现工具	86
表现风格	98
表现效果	108
平面款式图的设计与表现	120
IV 系列设计开发	130
V 专项设计	146
针织服装	146
运动服装	156
内衣	162
礼服	171
男装	180
童装	202
配饰	212
作品集封面	218
写真集	220
致谢与资源	222

引言

什么是时装，是艺术还是工艺？现今普遍的看法是：时装是可实现且兼具实用功能的物品。然而有时候，优秀的创造性思维可以将时装提升至艺术的层面。同时他们的看法与观点影响着我们的想法和情绪，通过他们的作品为我们讲述有意义的故事或向我们展示他们幻想中的世界。

时装大师通过改变大众观点来改变社会，例如香奈儿解放女性。她设计的军装风格粗花呢子套装为女性带来独立自主、强有力的精神面貌；而迪奥重新呈现沙漏廓型，为战后的服装注入了女性主义的元素；川久保玲对人体形态与造型提出质疑，因而对服装进行解构设计并使用全黑服装的搭配，以此对传统理念上的女性美进行重新定义；还有麦昆，他用他那不受束缚，如同火焰般璀璨的天赋将强烈的情感元素注入到他的服装设计中。在他的设计中经常涉及到死亡和他个人的奋斗历程。巴伦夏加和法雷一直崇尚将建筑融于时装设计之中，而三宅一生和侯赛因·卡拉扬用创新的方法将服装与工艺更好地融汇在一起。三宅一生着迷于通过技术创新实现服装的创新。通过对服装固有问题进行不断地试验，进而创造出新的服装工艺。卡拉扬放弃使用传统的服装材料，将汽车上的塑料和飞机上的金属材质运用到服装设计中。

埃尔莎·斯基亚帕雷利的设计手法可能是时装界最吸引人的成果之一。它不愿意遵循传统的设计方法——使用最新的面料与装饰表现个人形象。她采用讲故事的方法，将其从独特复杂的主题中产生的灵感注入到她的设计作品中。几十年后，伊夫·圣·洛朗着迷于叙事的设计手法，创作出走出非洲旅行的故事和俄罗斯风的服装系列，并集合所有元素，如面料、廓型、风格与情感以此营造服装的整体氛围。现在，设计师们仍在继续使用这个实用的设计方法。

本书在设计师进行创作的过程中为其提供了多种设计方法。许多设计师让自己包围于周围美好的事物、想法和织物中，以此营造出一种富有灵感的环境，激发设计想法。一些设计师沉迷于服装专业中的立体裁剪与服装结构进行设计，而另外一些设计师则着重用最好的设计工具绘制设计草图，并且不断地在纸上记录他们的想法。相反，还有一些设计师，他们的灵感来源于对二手旧式服装进行解构与重构的再创造。

对设计师而言，无论使用何种创作方法，以设计日志和作品集的方式捕捉个人想法非常关键。随着设计师的成长与成熟，时装画作品集应传递出设计师现阶段的想法、设计美学、世界观和独特的人生经验。

设计师应有强烈的社会责任感，因为他们是时尚与风潮的转载体。他们进行设计并从中渗透文化思潮，从而创造出属于他们那个时代的时装美学。

设计师通过认真的观察、仔细的研究、试验、学习并整理设计日志和作品集，力求创造有意义的、个性化的且多年之后仍被消费者喜爱珍藏的服装。

竞争力强的服装企业希望设计师经常更新他们的作品集，这样也反映出社会、技术和潮流的变化。设计师作品集是他们的身份、情感的把握、风格、目标消费者、市场和价格点的最终体现。公司的商业重心与创意设计的设计理念两者相吻合，对于一家服装企业来说，没有什么比这更重要的了。同时设计师的作品集是公司评估两者是否相一致的依据，也是公司自身未来的预见。从始至终，时装画作品集是设计师创意成果的总结，怎么强调其重要性都不为过。

Ana K. 1/2002

时装的演变

1900年代 吉布森女孩

20世纪新千年伊始，在巴黎举办的世界博览会展示了现代工业化模式。而反对现代工业化的吉布森女孩们，她们穿着由高级定制的创始人查尔斯·弗雷德里克·沃斯设计的白色漩涡蕾丝裙。丰满而匀称的线条呼应了当时流行的新艺术风格，通过单一胸线（穿衣时胸部不聚拢，但给人一种胸部俯视的视错觉）和S形曲线的造型强调穿上紧身胸衣之后的腰部造型。这种备受喜爱的服装廓型便是“成熟女性”的形象。长长的、浪漫风格的灯笼袖，端庄的高领长袍搭配帽顶上镶有长股珍珠和缀满鸵鸟羽毛的帽子是当时流行的时尚。

1900年代的服装风格：定制套装、茶会女礼服/午茶袍
色彩：白色、奶白色、淡粉色、淡蓝色、淡紫色
面料：蕾丝、中式绉纱、雪纺、薄纱
设计师：查尔斯·弗雷德里克·沃斯、捷克·杜塞、卡洛姐妹、德莱塞尔、雷德芬、帕昆夫人
时尚领潮人：亚历安德拉公主、吉布森女孩、高贵品味时尚杂志、时尚芭莎
艺术家：乔瓦尼·博尔迪尼、约翰·辛格·萨金特

1910年代 衰世之秋

无可争议，第一次世界大战在历史上对服装产生了最重大的影响，一战使社会标准宽松化，为新世纪的第二个十年奠定了基调，这个时期的女性探索一种新的、舒适的穿着形式，即减少紧身胸衣的使用率和高腰、管状的服装廓型。社会为了消除战争时期每天所面临的恐怖情绪的影响，服装呈现出东方异域风情和古典理想主义的风格，通过新颖织物和不对称的面料来实现。筒状齐脚踝的裙子搭配宽松的茧形外套和头巾或超宽边沿的帽子是当时流行的服饰搭配。

时尚潮流的代表人物：蒂达·芭拉、波拉·尼格丽、玛丽·毕克馥、伊莎多拉·邓肯、玛塔·哈莉、尼金斯基和俄罗斯芭蕾舞团
插画家：艾莱斯泰尔、奥伯利·比亚兹莱、莱昂·巴克斯特、艾蒂安·德里安、乔治·勤帕普
电影：无声电影，如《埃及艳后》

1910年代的服装风格：霍步裙（蹒跚裙）、土耳其裤、茧形外套、头巾和束发带、太阳伞
色彩：正红色、粉红色、军绿色
面料：手绘面料、装饰性丝绸、网状织物、烂花绒布
设计师：保罗·波烈、露西尔·珍妮·朗夏、马里奥·佛图尼

对服装的历史知识了如指掌对设计师寻找灵感是非常有用的，同时，对服装历史风格的理解使年轻设计师能与其他行业的专业人士进行交流。掌握服装在历史中的变化可以提高设计师对未来流行趋势预测的能力，同时也可以训练设计师关注以往流行的服装、廓型、材质、色彩故事和设计主题的变化，有助于提高设计师将这些想法转变为新设计的能力。

1920年代 不受传统束缚的随性女郎

一战后社会标准有所放宽，新型的运动项目和舞蹈（如探戈和查尔斯顿舞）对现代的“爵士时代”有着深远影响。在这个时期，女性的发言权体现在几个世纪以来最休闲随意的服饰穿戴上。当时女性理想的造型是：像小男孩一样，穿着年轻有活力且具有孩子气特质的露臂齐膝的裙子。这个时期的新女性吸烟，剪短发，并且从不穿紧身胸衣。当时汽车的普及增强了人们的流动性，同时也带来了自由，人们开始享受网球和高尔夫球这类消遣娱乐活动。

1920年代的服装风格：连衣裙、摩登的穿着、分体运动衫、开襟羊毛衫、网球毛衣、钟型女帽、手套、丝袜、长款珍珠项链、人造珠宝饰品、羽毛和皮草织成的围巾、踝部系带女鞋、鲍伯发型、伊顿发型、口红、画眉、拉链的使用

色彩：日落色系——海绿色、灰粉色、灰蓝色和灰色

面料：丝绸纱、丝绸乔其纱、串珠丝绸

设计师：玛德琳·涅烈特、可可·香奈儿、哈蒂·卡内基、索尼娅·德洛内、简·帕蒂，

时尚领潮人：科琳·摩尔、克拉拉·鲍、克劳德特·程尔伯特、约瑟芬·贝克、路易斯·布鲁克斯、鲁道夫·瓦伦蒂诺

插画家：艾尔特、J·C·莱恩德克

时装摄影师：乔治·罗林格斯

电影、戏剧和书籍：《齐格菲歌舞团》《查理·卓别林》《火星女王》《IT女孩》《潘多拉的魔盒》《了不起的盖茨比》

1930年代 电影明星

受到1929年金融风暴的冲击，当时的服装市场变得十分萧条。但是好莱坞黄金时期的优秀电影与抽象的超现实主义却在这个时期走向世界。20世纪20年代的小男孩风貌则变成成熟女性的服装廓型，如腰线恢复到正常腰线，与斜裁的服装突出女性曲线。在这极富女性主义的十年中，女性服装的特色是花朵与褶皱、端庄的彼得·潘领、下降的裙摆线。蓬松的或带有褶边装饰的衣袖极大地强调了女性肩宽，呈现出古典服装廓型的风貌。

1930年代的服装风格：泳装、露背晚礼服、信封包、皮草斗篷和披风、短卷发

色彩：奶白色、桃红色、金色、香槟色、黄绿色、鲜艳的粉红色

面料：查米尤绸、雪纺、尼龙、印花、褶裥花边、蝴蝶结、斜裁面料

设计师：埃尔荷吗、斯基亚博雷利、曼波谢尔、格蕾丝夫人、罗伯特·普及、马塞尔·罗莎、伊丽莎白·霍斯

时尚领潮人：格里塔·嘉宝、琼·克劳德福、格洛里亚·斯旺森、马琳·迪特里希、金格尔·罗杰斯、珍·哈露、温莎公爵夫人、黄柳霜

插画家：雷内·波堤·威廉姆斯

时装摄影师：塞西尔·比顿、霍斯特·P·霍斯特、曼·雷、马丁·曼卡西、爱德华·斯泰肯、欧文·布卢门菲尔德

电影：《一夜风流》《乱世佳人》《女人至上》《情重身轻》《礼帽》《依本多情》《上海快车》

时装流行趋势不会像日历表那样可以被精准地安排。很多设计师、名流、摄影师以及流行趋势其影响所持续的时间远不止10年之久。接下来便是努力辨别这些最有影响力的时间段，以此帮助我们组织重大的社会活动以及受他们影响而形成的风格。

1940年代 战争年代

第二次世界大战让服装进入到一个不同于以往并注重实用功能的状态。因为战争，男人都去了前线，女人被迫走进工厂。面料的限量供应意味着裙子和袖子的丰满度降低，这也促成了简洁、修身的廓型和人造丝这样的可替换面料的出现。“修修补补将就用”（make do and mend）运动将衣服和面料进行回收。当巴黎被占领，伦敦被围攻时，美国设计师在时装界崭露头角，并且在这个时候第一次出现了成衣。20世纪30年代女性、浪漫的穿着风格在这个时期被成熟干练的女性形象所取代，她们穿着收腰且方便运动的齐膝裙、有衬垫的肩部及长袖服装。

1940年代的服装风格：干练的工装、朴素的女式西服、环绕“泡芙”式服装、可循环使用的针织品

实用的细节：暗袋、肩章、大按扣松糕鞋、观者鞋（牛津鞋）、皮草披肩、带肩带的女包、高卷的发型、女用发网、红色口红、彩色袜子

色彩：暗灰色系——实用蓝、褐色、绿色、米黄色

面料：羊毛、棉、牛仔布、人造丝、泡泡纱、毛织物、细条纹面料、碎花面料

设计师：诺曼·诺雷尔、克莱尔·麦卡德尔、哈蒂·卡内基、皮埃尔·巴尔曼、伊迪丝·汉德、艾德里安、雅克·法思

时尚领潮人：劳伦·巴考尔、拉娜·特纳、丽塔·海沃思、凯思琳·赫本、罗齐·热·锐威特、卡门·米兰达

插画家：埃里克·艾伯特·瓦格斯

摄影师：路易斯·达尔乌尔夫、李·米勒、欧文·佩恩

电影：《吉尔达》《卡萨布兰卡》《美好人生》《蝴蝶梦》

1950年代 新风貌

二战后生活的重心又重新回归到家庭生活，时装再次复苏。1950年代的女性形象从干练转变为精致、优雅。当女性回归家庭生活后，服装又回归到具有适当的束腰、不实用的宽摆裙、柔软的肩部和齐手腕的袖子等特征。极尽华丽的晚礼服及与之搭配的全套服饰是当时所有穿着考究的女性的必备品。但是，乡村摇滚乐和“垮掉的一代”同样也带来一股年轻的街头风潮。

1950年代的服装风格：运动套装、铅笔裤、衬衫式连衣裙、酒会礼服、无带装、舞会礼服、小黑裙、皮草外套、细鞋跟、珍珠项链、手拿包、配饰、假髻发型、条纹装、过膝裤、匡威和科迪斯球鞋、学生风

色彩：宝石色、中性色

面料：羊毛粗花呢、山羊绒、绸缎、棉织物、硬质纱、尼龙织物、棉质提花织物

设计师：克里斯汀·迪奥、克里斯特帕·巴伦夏加、皮埃尔·巴尔曼、查尔斯·詹姆斯、诺曼·哈特内尔、哈迪·埃米斯、波琳·特里盖利、休伯特·德·纪梵希

时尚领潮人：伊丽莎白·泰勒、奥黛丽·赫本、格蕾丝·凯利、玛丽琳·门罗、索菲娅·罗兰、吉娜·劳洛勃丽吉达、伊娃·贝隆、伊夫琳·特里普

插画家：雷内·格鲁沃、科比·惠特莫尔、雷内·布歇尔、伯纳德·布洛·萨科

摄影师：比尔·布兰德、黛安·亚布斯、威廉·克莱思、塞西尔·比顿

电影：《情归巴黎》《甜姐儿》《七年之痒》《无因的反叛》《飞车党》《甜蜜的生活》《绅士爱美人》《彗星美人》《捉贼记》《后窗》

青年文化的崛起和这个时代的摇滚乐、电器时代、城镇化的发展、商业购物中心和家庭洗衣机的使用，这些都对时装产生了深远影响。

1960年代 摩登时代

过去30年中不断成熟的女性在20世纪60年代卷土重来。受到波普艺术和欧普艺术的影响，她们的穿着风格回归到年轻、天真烂漫的校园女孩风貌，令人瞩目。这种风格很中性，宽松无腰线的布袋装搭配短发和无袖上衣。伦敦的卡纳比街和国王路的摩登风潮成为当时的国际时尚风向标，与之一起的还有当时的甲壳虫乐队、谁人乐队、滚石乐队、詹姆士·邦德和电影《复仇者》。裙摆线抬高至迷你裙，展示出色彩亮丽的紧身衣和长筒靴，还有银色和金属色的使用凸显了这个“太空时代”所带来的灵感启发。10年的自由主义精神带来的是口服避孕药的特许权和妇女解放运动，还有伍德斯托克音乐节和对越南战争的抗议，这个时期的政治与时装在平等权利的运动中结合在一起。

1960年代的服装风格：迷你裙、宽松直筒连衣裙和跳线工艺、箱型大衣、高领衫、明显的装饰线、大号的紧固件、长筒靴、露臀风、蜂巢式的蓬松发型、波波头和楔型发型、像猫眼样的眼线、药盒帽、束发带

色彩和图案：灵感源自蒙德里安色块中的原色、银色、白色、Pucci图案

面料：未来主义的面料——聚氧乙烯面料、塑胶面料、聚酯面料、克林普纶面料、铁布衫、透明的塑料镶边

设计师：安德烈·库雷热、帕克·拉巴纳、皮尔·卡丹、玛利·匡特、奥列格·卡西尼、奥希·克拉克、鲁迪·吉恩里希、纪·拉什罗、邦尼·卡欣、埃米利奥·璞琪、瓦伦蒂诺

时尚领潮人：崔姬、简·施林普顿、伊迪·塞奇威克、佩吉·莫菲特、佩内洛普·崔、凯瑟琳·德纳夫、布丽奇特·巴多、杰克·肯尼迪

插画家：安迪·沃霍尔、鲍伯·皮克

摄影师：理查德·艾夫登、诺曼·帕金森、大卫·贝利

电影：《蒂芙尼的早餐》《白日美人》《芭芭丽娜》《毕业生》《西城故事》

1970年代 从嬉皮士到迪斯科

战争仍然在继续，抗议的迪斯科一代以自由恋爱和嬉皮士文化欣然接受了个人政治观。在多元文化的强烈影响下，唤起人们怀旧的梦幻心里，对民俗和复古风表现出极大的兴趣。同时，浪漫、时尚的新艺术“比巴”风貌（Biba）服装不仅便宜，同时大众还可以通过邮寄的方式订购服装。这种随处可见的手工或者民族自然风貌与迪斯科年代的低腰裤、背心、喇叭裤、有领衬衣和衬衣式连衣裙相互交融。

1970年代的服装风格：女衫裤套装、成衣、T恤、长裙、A字裙、超短裙、喇叭裤、连衣裤、手工艺复兴、针织帽和围巾、松糕鞋、中分长直发

色彩和图案：大地色系、米索尼图案、花卉图案

面料：涤纶、莱卡、拉绒羊毛织物、灯芯绒、粗花呢、绒面革、宽格子呢

设计师：伊夫·圣·洛朗、墨尔斯顿、桑德拉·罗德斯、佩里·埃利斯、安妮·克莱因、戴安·万·弗斯伯格、贝特西·詹森、高田贤三

时尚领潮人：法拉·福西特、劳伦·赫顿、安杰利卡·休斯敦、奥利维亚·牛顿约翰、安杰拉·戴维斯、比安卡·贾格尔、杰里·豪尔、帕蒂·史密斯、阿巴合唱团、大卫·鲍威、T·雷克斯

插画家：肯尼思·保罗·布洛克、罗伯特·梅伦德斯、罗伯特·蒂洛

摄影师：盖·伯丁、赫尔穆特·牛顿

电影：《安妮·霍尔》《爱情故事》《雌雄大盗》《出租车司机》《周末狂热》《教父》

被解放的女性进入到劳动大军中，她们的穿着随意、运动休闲，欣然接受了长裤套装和成衣套装。

1980年代 权利套装（职业女装）

经济繁荣的80年代，工作女性留着爆炸头，穿着细高跟鞋和权利套装（职业套装）。金钱、权利和性是当时的时髦术语，为成功和社会地位而努力成为雅皮士风潮现象。随着冷战的持续升温，与此同时，时装也受到亚洲设计师“日本入侵”式的影响。街头服饰受到立体声文化的影响，对人体形象的着迷将紧身连衣裙和针织暖套带入时装的主流。新的潮流如朋克、新浪漫主义、新浪潮、哥特、重金属，颠覆了浮华的迪斯科范和音乐，为更多亚文化的发展奠定了基础。

1980年代的服装风格：超短裙、大摆裙、设计师手袋、多褶袜、雷朋太阳眼镜、束缚的、开裂的、安全别针、酸洗牛仔褲、紧身连衣裙、打底裤、宽松的衬衣和毛衣、超宽松茄克、睡袋大衣、垫肩、田径服、束发带、锐步鞋、浓妆、超大塑料饰品、斯沃奇手表

色彩和图案：天蓝色、黑色、紫色、紫红色和淡黄绿色、扎染图案、飞溅的漆印图案

面料：斯潘德克斯弹性纤维、金银线织物、弹力面料、生丝、羊毛细平布、毛圈棉织物、水洗牛仔

设计师：克莱德·蒙塔纳、蒂埃里·穆勒、诺曼·卡玛利、让·保罗·高提耶、维维安、范思哲、阿瑟丁·阿莱亚、川久保玲、山本耀司、三宅一生、川久保玲、罗密欧·吉利、索尼娅·里基尔

1990年代 垃圾摇滚与魅力

由于互联网的出现，全球一体化范围迅速扩大，在厂家直销店和打折商店都可以买到廉价的名品。受冲浪运动员、滑冰者和垃圾摇滚的影响，西海岸风风靡一时。除了实用风、吉普赛风、电脑朋克风、商务休闲风和美国运动装对服装产生影响外，日本的影响仍然持续。始于1980年代的亚文化以“时尚部落”的形式在90年代大行其道——嘻哈、说唱、锐舞者、数字朋克、Emo朋克和复古风尚。

1990年代的服装风格：穿着随意（如棒球帽）、工装裤、法兰绒格衬衣、宽松的碎花长裤、牛仔褲、T恤、卫衣、齐腰宽松的超大号毛衣、马腾斯博士靴、维多利亚式格兰尼靴、松糕鞋、纹身、人体穿刺、“瑞秋”发型、神奇文胸、瑜伽裤、运动鞋（如阿迪达斯、耐克、福步）

色彩：红色、海军蓝、混合图案、格纹和条纹、卡其色和米黄色

面料：喷墨印花、激光切割、较精致的人造合成纤维、做旧牛仔、绒布、帆布、摇粒绒、砂洗丝绸

设计师：马克·雅各布、安娜·苏、西恩·约翰、卡文·克莱因、赫尔穆特·朗奥、古琦、汤米·希尔菲戈、缪西娅·普拉达、马丁·马吉拉、“安特卫普六君子”——安·迪穆拉米斯特、华特·范·贝伦东克、德克·范·穆恩、德克·范·诺顿、德克·毕肯伯格、玛丽娜·易

时尚领潮人：麦当娜、戴安娜王妃、格蕾丝·琼斯、蒂娜·特纳、雪儿、当红新人圈、迈克·杰克逊、布鲁克

插画家：安顿尼奥、麦特斯·古斯塔夫森、佐尔坦、托尼·威拉蒙特斯、史蒂芬·史蒂夫曼、浦路斯

摄影师：纳恩·戈尔丁、布鲁斯·韦伯、赫伯·里茨、帕特里克·德马奇尔里尔、莎拉·慕思

电影和电视作品：《闪电舞》《寻找苏珊》《上班女郎》《王朝》《豪门恩怨》《迈阿密风云》《刀锋战士》《蓝丝绒》《红粉佳人》《疤面人》

时尚领潮人：科特尼·洛夫、库尔特·柯本、辛迪·克劳馥、内奥米·坎贝尔、克里斯蒂·特林顿、琳达·埃万杰利斯塔、斯蒂芬妮·西摩、泰拉·班克斯、朱莉亚·罗伯茨

插画家：蒂里·佩雷斯、卡里姆·伊利亚、鲁宾·托莱多、弗朗索瓦·伯绍德、乔伊·奥伊拉

摄影师：马里奥·托伦特、于尔根·特勒、科琳·戴、大卫·拉夏贝尔、安妮·莱布尼兹、史蒂芬·迈泽尔、彼得·林德伯格

电影：《单身贵族》《四个毕业生》《低俗小说》《老友记》《我的青春期》《独领风骚》《夜访吸血鬼》

2000年代 都市极简主义

2000年代全球受到“9·11”事件和伊拉克战争余波的影响。同时国际主义和全球经济也影响了具有环保意识的旅行者们。20世纪90年代的“时尚部落”在21世纪初继续发展，形成“交融时尚”，包容了波希米亚和复古风、原宿风、洛丽塔风格和美国先锋派的复苏。这种折中主义与实用风格相混合，实用风格的特征为：极简主义、含蓄美、中性、舒适、实用。那些有自己品牌的名人名流和他们对流行文化产生的影响主宰了服装界的发展，而高级设计师们则将他们的理念和特长注入到大众商业市场中。

2000年代的服装风格：低腰紧身牛仔裤、束踝宽松长裤、蓄意破坏的针织衫、小可爱上衣、凯文·克莱因内裤、含蓄的妆容和配饰

色彩：柔和的中性色、暗米色、灰色和肤色

面料：有机纤维、用于面料处理的纳米技术和面料革新

设计师：吉尔·桑德、赛琳、斯特拉·麦卡特尼、弗朗西斯科·科斯塔、迈克·科斯、古琦、缪西卡·普拉达、克里斯汀·鲁布托、尼克劳斯·盖斯奇埃尔、亚历山大·麦昆

2010年代 折中主义的时尚

如若身在其中，要辨认那个年代的时尚风貌极具挑战性，但时至今日，2010年代的时尚是折中主义与颓废并俱，并且展示了个性化与个人主义的风格。后麦昆主义的时装界集合了所有异想天开、戏剧性的想象和故事，对历史主义和部落主义进行了前卫、夸张的诠释。这种独特、混搭风格的各种装饰中带有一种黑暗、阴森的意味。这个时期的美学超越时空，古典与现代的服装、人体艺术与不同领域、不同季节的风尚与街头风格相互交融。

2010年代的服装风格：皮茄克、纹身和人体艺术、多层次项链、晚装混搭运动装、紧身胸衣、绷带、内衣外穿
色彩与图案：黑色和暗金属色、霓虹色和科技色、部落图案和新巴洛克主义图案

面料：纹理清晰的针织衫、网状织物、薄纱织物、氯丁橡胶、记忆泡沫、石头与大串珠、长毛皮草、皮革

设计师：瑞克·欧文斯、加勒斯·普、里卡多·提西、奥利弗·泰斯肯斯、芬迪、阿尔伯·艾尔芭茨、索菲亚·可可萨拉齐、海德尔·阿克曼、巴尔曼、维果&罗夫、桑德拉·布兰克鲁德、罗达特

时尚领潮人：凯特·米德尔顿、女神卡卡、达芙妮·吉尼斯、蒂塔·万·提斯、芭尔·拉法莉、碧昂斯、维多利亚·贝克汉姆、金·卡戴珊

插画家：丹尼尔·尤金厄斯、艾蜜莉·格哈特、斯汀娜·帕森斯、劳拉·莱恩、塞西莉亚·卡尔施泰特、史蒂文·克莱因、G·L·伍德、米尔埃尔·琼森、梅塔拉斯、保罗·罗韦尔西、提姆·沃克

电影和电视作品：《潘神的迷宫》《权利的游戏》《饥饿游戏》《暮光之城》《真爱如血》

时尚领潮人：凯特·摩斯、吉赛尔·邦辰、嘉露莲娜·高娃、木堤、科洛丝、阿格妮丝·迪恩、莉莉·唐纳森、蒂姆·吉恩、奥尔森姐妹、格温·斯蒂芬妮

插画家：詹森·布鲁克斯、莎拉·辛格、大卫·唐顿、蒂娜·贝尔尼尼、爱德华·埃里克

摄影师：尼克·克莱特、克莱格·麦克迪恩、马里奥·索兰特、帕特里克·德马舍利耶

电影与电视作品：《超级名模》《穿普拉达的恶魔》《记忆碎片》《通天塔》《欲望都市》

真人秀节目：美国偶像、全美超模大赛

安娜·科博

服装流行预测

通过对全球文化运动、经济发展的变动、科技与消费者行为进行分析,流行预测起着预示未来流行的色彩、面料、廓型,配饰和化妆品的作用。服装公司会采用这些重要的流行预测信息,确保其设计的产品不偏离目标对象并达到销售目标。

服装流行趋势预测出现于20世纪70年代早期。当时欧洲成衣业的作用超越了一个多世纪以来巴黎高级服装定制所扮演的角色。位于法国时尚中心的少数设计师,每个季节都发布廓型、面料和色彩的正式信息,引起全球盲目效仿。高级定制服装由查尔斯·弗雷德里克·沃斯在19世纪60年代创立,当高田贤三、索尼娅·里基尔、卡尔·拉格菲尔德和一些年轻设计师出现后,高级定制服装的时代结束了,这些年轻设计师们反叛的时装宣言迎合了生育高峰一代的消费者,颠覆了高级定制的体制。很快,一些更有名望的设计师(特别是伊夫·圣洛朗)也紧随其后。美国时装行业注意到了这种现象,并紧跟这些新兴的、对流行文化和街头文化更加敏感的设计师,这些设计师备受年轻一代的青睐。

时尚总是不断地改变,人们对当下的款式变得审美疲劳,对新的风貌、新的廓型、新型面料和不同的色彩产生了兴趣。20世纪60年代“青年运动”让传统的时尚摆钟大幅加速,在整个70年代势头有增无减,因而出现了服装流行预测。预测未来18—24个月后将流行什么,成为制造商和零售商重点考虑的问题。因为他们要生产和销售具有时尚意识的消费者喜欢的任何东西,而这些消费者已然变成“善变”的艺术家。

因此,一些小型的咨询顾问公司应运而生。首先出现在伦敦和巴黎,然后是在纽约和洛杉矶。这类公司主要有法国的Promostyl、IM International、Dominique Peclers、Trend Union等。他们创立的目的就是为未来的流行趋势进行预测。由于很多服装公司在趋势到来之前确实真正需要有启发创造力的想法,因此这些公司大获成功,他们与许多制造商和零售商巨头进行合作。由于他们的预见有了行动上的回应,他们的预测便成了自我实现的预言,并且“成真”了。创意理念的快速更新需求极大。Vogue时尚编辑戴安娜·弗里兰曾说过:她带给读者的是他们还未曾知道自己想要什么之前想要的东西。这正是出色的流行趋势预测者为客户所应该做的事情。

由于服装设计师、面料公司和制造商要求的前置期较长,大多数服装流行预测者需要提前18—24个月进行预测。而有时意外的世界政治事件会影响消费者的心态和观念,导致流行预测需要重新调整,使其符合新的社会环境。如1987年股票市场崩盘时,设计奢华服装、被众多粉丝效仿的热门设计师克里斯汀·拉克鲁瓦不再受到热捧。从此他的事业受挫,最终也未能东山再起。在1991年海湾战争期间,此时的社会大环境又一次影响了广大民众的心理。因此为1991年春季预测的乐观明亮的色调与当时严肃的形式格格不入。色彩分析师迅速将其调整成忧郁的色彩,然而短期的军事行动很快便告结束,消极的色彩又不匹配。服装流行趋势预测者无法预测到一些改变历史进程进而改变时装进程的事件。

戴维·沃尔夫, Doneger集团创意总监

d.cipher fm

图片来源于d.cipher公司的流行预测

