

主编 袁杰英

20世纪中国服装设计师足迹

20TH CENTURY CHINA FASHION DESIGNER SPECIAL

黑龙江科学技术出版社

主编 袁杰英

20世纪

中国服装设计师足跡

黑龙江科学技术出版社

责任编辑 常虹
封面设计 王子源
版式设计 王子源

20 世纪中国服装设计师足迹

主编 袁杰英

出 版 黑龙江科学技术出版社

(150001 哈尔滨市南岗区建设街 41 号)

电话 (0451)3642106 电传 3642143(发行部)

印 刷 东莞新扬印刷有限公司

发 行 全国新华书店

开 本 787×1092 1/12

印 张 24

字 数 500 000

版 次 1999 年 10 月第 1 版 · 1999 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1-3 000

书 号 ISBN 7-5388-3571-7/TS·229

定 价 240.00 元

夏竦奇絕
昭古觀今

己卯早春定山張仃題

张仃

著名装饰艺术家
著名画家
中央工艺美术学院原院长、教授

源远流长 奔腾向前

代 序

王曾敬

1933年生,天津杨柳青人。教授。中国人民大学研究生毕业。先在哈尔滨工业大学、中国人民大学、北京师范大学任教,后任国家经济委员会局长,国家计划委员会司长,中国新技术投资总公司总经理,国家纺织工业部副部长,中国纺织集团总公司筹备组组长,第八届全国人民代表大会财经委员会委员。现任中国中小企业国际合作协会副会长,中国乡镇企业协会纺织委员会会长,中国纺织工业咨询委员会主任,中国工业经济联合会、中国纺织工业协会、中国服装协会、中国服装设计师协会顾问,中国流行色协会理事长,中国华源集团公司理事长。

摆在我的案头的是《20世纪中国服装设计师的足迹》这本书的底稿。这是中央工艺美术学院袁杰英教授在服装设计师界的几位热心朋友的支持下,花了许多时间,多方联络、蒐集和汇编起来的。几年来,一直期望有这类介绍和研究我国服装设计师的书籍面世,今天可算夙愿初偿了。收入本集的有近70位设计师,代表了我国源远流长的服装设计史的一个十分重要的截面。凝视着一张张熟悉的面庞,追寻着一双双深邃的眼神,品味着一幅幅精心的力作,我的脑海里不禁又再现出我国服装业历史渊源的页页篇章,复映出服装设计师成长壮大的步步里程,也预示了服装设计舞台百花争艳的灿烂前景。

我国称得上是世界最古老的服装故国之一。从织物装的出现算起,大约始于新石器时代,距今总有9000年左右的历史。从兽皮披的年代算起,以出土的骨针为证,可以上溯到中石器甚至旧石器时代,距今约在两万年以上。如果把草编裙时代也计算在内,距今则约在30万年以上。在史前时期这么漫长的岁月里,由于生产力水平的低下,人类自己尚处在原始群和原始社会阶段,早期简易雏型服装的每一步发展,都是先人艰辛备尝的成果,心力交瘁的结晶。从发现可用原料、利用便当工具,到披挂缠身,直到赋予功能文化的内涵,服装的各个要素都初步一一显现出来。初则蔽体以御暑寒,继则护躯以利争战,再则遮羞以别男女,又则炫耀以显尊卑,以至装点以增美魅。在这个过程里,无数的伶男俐女和能工巧匠,从栽葛、绩麻、植桑、缫丝到缀衣,对人类衣着的物质文明和精神文明做出了重大贡献。相传,世人把轩

辕黄帝之元妃——嫫祖尊奉为创造衣着文明的千万劳动人民的杰出代表和象征，是为服装设计师之始祖，距今约有5000年之遥。

人类成形服装大约起于金属(铜器)时代，在我国进入以夏王朝始的奴隶制社会。从那时到上个世纪末这4000多年的时间里，随着社会生产力的发展，社会分工包括脑力劳动和体力劳动的分化，服装的发展和演变也更加丰富和生动。其中，在两周、秦汉、隋唐以及明清诸王朝的某些时段，还几度创造出太平盛世和锦衣华服的历史景观，构成我国服装发展史上骄人的篇章。著名文学家沈从文先生等几位前辈都倾心致力于这方面的研究，取得开创性成果。自夏王朝后，我国服装进入定制时代，周朝即有《舆服志》的史书记载，民间也有服饰惯制产生。夏的绣有章纹的袍服，秦的上衣下裳的深衣，晋隋的紧腰宽摆的裙服，唐的低胸露臂的衫裙，宋的清雅合体的百褶裙，明的百家锦料缝成的百衲衣和清的婀娜多姿的旗袍等，都清晰地勾画出服装变迁的轨迹。相得益彰的是，我国50多个民族服饰也呈现出多姿多采的局面，蒙古族宽边大襟的腰带袍衫，藏族彩条长围腰的斜领无袖长袍，维族的吐鲁番花帽和艾得里斯绸连衣裙，壮族的对襟和绊浅色上衣及饰以花边的喇叭裤，苗族的黑底遍施五彩图案的衫裙，鲜族不及腰际的短袄长裙等，至今仍保持着传统的民族特色。历代服饰和民族服饰的繁荣，说明我国在服装的创意、制式和制做等方面都是相当发达的，其中有些款式造型的构思和问世之早，都令世界同行所瞩目。根据《周礼·春官》记载，自周开始，宫中即设有专门掌管帝王百官着装的官员，称司服，官办的官服制做作坊也日益发展。唐王朝的窦师伦就是生活在1300多年前高祖极盛时期的一位著名的设计大师，既长于绘画，又精于丝绸纹样设计，且对舆服制度也颇多研究。我们对如此丰富的民族服饰文化遗产还需要进一步发掘和研究。令人高兴的是，从10多年前上海舞台上出现《金舞银饰》以后，历代服饰和民族服饰的展演日渐活跃，史延芹、韦荣慧等几位专家在致力于再现和深化这些方面的研究，取得了突出的成效。在历次服饰设计大赛中，年轻的设计师在发掘历代服饰文化精髓中寻求灵感和意境，为现代服饰注入了新意，有的取得了优异的成绩。

19世纪末叶，现代服装业在我国开始起步。由传统手工服装业向现代服装产业过渡。技术基础的变化是主要标志，从以手工缝制技术为主到以半机械化或机械化缝制技术为主。同样重要的是，设计技术也开始发生重大变化。这包括度量技术、绘图技术、省道技术、打板技术、裁剪技术以及服装款式和文化在世界范围的交流等。在这个时期，一批既精于缝制，又长于设计剪裁的极富创业精神的红帮、白帮和本帮师傅应运崛起。像为民主革命先驱孙中山设计制作第一套中山装的王才运，为民主革命斗士徐锡麟亲手缝制第一套西装的王睿谟，就是近百年前的服装设计界的杰出代表。这种苦心摸索，师承传艺的传统一直延续到70年代。解放以后仍长期在北京工作的王庭森、余元芳、田阿童、楼景康、陈志康和丁奎英等诸位师傅，不仅获得了技师的职称，有的还荣膺服装设计大师的殊荣，享誉中外，备受尊敬。这种潜心设计、精工细做的匠心独运是我们的优良传统，这种文武俱全、德艺双馨的全能型复合型人才更是我们的宝贵财富。几十年的刻苦劳动和钻研，换来了难得的经验 and 诀窍。像杨成贵、孟桂荣和凌溪生等几位师傅在旗袍制作和演变上就颇有心得和造诣，令人叫绝。上面介绍的好多位师傅现在仍然精神矍铄地活跃在服装设计的岗位上。继承传习和弘扬这些精湛的技艺，仍是一项刻不容缓的重要任务。

新中国成立后，我国服装业的发展进入了一个新时期，服装设计师的培养也揭开了新的篇章。服装设计首次纳入国家教育部颁布设置的工艺美术教育专业之一。1958年中央工艺美术学院开设服装设计培训班，1980年开设服装设计专

业,这是我国现代服装设计专业教育的发端。紧接着,中国美术学院等好几家著名美术院校也陆续建立服饰设计专业。学生在校期间,除学习理论和文化课外,还有美学、人体学、绘画艺术、服饰历史学、纺织材料、服装工艺和服装设计等基础和专业课,并具有设计、打板和缝制等实际操作技能,拓宽了知识领域,夯实了业务根底,是一种新型的理论和实践相结合的服装设计专业人才。自那时以来,不仅为服装工厂培育了大批技术骨干,同时也向电影、电视、戏剧和舞蹈等舞台艺术领域输送了合格的服装设计专业人才。从此,服装设计工作者有了纳入工程和专业技术人员范围的专门的初、中、高级技术职称系列,得到了社会的认可和尊重。当然,由于天赋悟性和爱好追求的原因,有些学机械、建筑、纺织专业的同学,有些失去了上学深造机会的技术工人,也走上了服装设计的专业道路,并且取得了不俗的业绩。这说明服装设计同有些涉及造型的学科是相通的,说明服装设计作为一门实用艺术和形象思维的学科,其专业人才的成长确实是不拘一格的。五六十年代是一个重要的时期,服装的机械缝制技术和设计科学教育体系奠定了我国现代服装业的初步基础。五六十年代培育和成长起来的设计师像李克瑜、袁杰英教授和李欣等是重要的一代,她们肩负着承前启后的历史使命。这一代的许多人都亲自参加了我国第一座服装院系,第一所设计中心,第一回流行趋势发布以及第一次设计大赛的组织和建设等。至今仍然不知疲倦地奔忙在传道授业,著书立论,评判评说和社团外联等岗位上,继续发挥着重要的作用。

改革开放 20 年来,我国服装业的面貌发生了深刻的变化:产业经济发展速度最快,走上社会主义市场经济道路最早,非国有的多种所有制成分比重最大,出口创汇和对外依存度最高,城乡服装经营市场最火,改制成功的大型国有控股公司影响力最强。在这种市场和产业的背景下,服装设计事业也出现了空前繁荣的局面。一是服装设计专业的综合教育体系已经具备相当规模。从 70 年代末起,中国纺织大学、苏州丝绸工学院、西北纺织工学院和部分综合性大学等 30 多家院校陆续设立了服装系(院)。1988 年新组建的北京服装学院正式挂牌。这样,包括大学、中专、职业高中、成人教育直至硕士生、博士生的专业教育体系基本形成,每年都有数以百计的各类设计人才毕业,为服装业注入了新的活力。这些年,从陈富美老师在日本国学成回国报效以来,一批批同学和研修学者到香港理工大学、日本女子服装文化学院、巴黎爱斯蒙德时装学院和纽约时装学院等知名院校学习和深造,促进了东西方服饰文化的交融。香港、澳门和台湾的一批设计师同祖国内地同行的交流合作日益频繁并卓有成效。据统计,全国服装设计专业人员达万人以上,在中国服装设计师协会登记的会员也近千人,服装设计工作队伍已经汇成波澜壮阔奔腾向前的洪流。二是服装设计的专业化、职业化和产业化日益得到发展。衣着消费和市场的持续增长,成衣生产规模的日渐扩大,对服装设计提出了越来越高的要求。服装设计不再完全从属于成衣制造,而逐渐与之相分离,成为独立的环节。在工厂里逐渐形成设计室、设计车间、打板车间和裁剪车间等等。在社会上也出现了独立提供设计商品和服务的设计工作室、设计公司、设计开发中心和以设计师命名的品牌等。设计同制造的分离大大加快了设计技术的发展,由剪刀皮尺,而画笔制图,而电子计算机辅助设计和集成制造,也显著提高了设计在服装产业中的重要地位,成为提高技术艺术含量和附加价值效益的主要源泉。当然,设计的分离和专业化并不是终极目的,在设计专业化基础上的协作才是不可缺少的。技术市场,设计师加盟,设计师与企业家联手共创品牌等等都是这种协作发展的具体形式。王新元和张肇达加盟杉杉集团担任总设计师和首席设计师,吴海燕担纲中服设计公司首任总设计师,刘洋与罗蒙集团合作并出任总设计师等,都起到了推动作用。三是我国服装设计正从

传统、引进、模仿向自行设计和创新的方向发展。我国古代服装设计具有长久的传统，与很多国家也有过不断的交流。随着现代服装产业的兴起，服装设计的交融其规模更大也更深入，对社会着装产生了深刻的影响。我们在发掘传统服装文化的同时，对服装设计款式和板型等都很自然地采取引进和模仿的办法，同时注意从体型、社会文化传统等方面努力与国情相符合。在出口服装设计方面，我们还大量实行来样加工的做法。实践证明，这种兼收并蓄、博采众长的做法是成功的。经过近 20 年的努力，我们已多次独立举办一年两次的由我国设计师创意的服装流行趋势发布会；出口服装里由我国设计师自行设计出样的也占半数的比例；在有几十个国家参加的国际青年设计师大赛中我国选手多次拔得头筹；在巴黎爱菲尔铁塔下和卢浮宫的殿堂上，我国服装设计师也开始登堂入室并崭露头角；一些不同风格的流派，如海派、汉派、瓯派等，及相当新颖前卫的服装设计作品也在市场或 T 型舞台上展现。这些都说明，我国服装设计师已走上了自行设计和创意创新的发展道路。源远的历史脉络，深厚的文化底蕴，巨大的市场产业，极具潜质的设计新锐，这就是我们的优势。我们有理由期待，在新世纪的初叶，我国服装设计界定会有更多新人和更好的经典作品问世，定会有一批佼佼者跻身世界著名服装设计大师的行列，再现我服装王国的绰约丰采！

盛世华服曾几度，

端看雄心揽月人！

中国服装设计事业的基石

- 郁 风——→003/006
夏亚一——→007/010
李克瑜——→011/014
杨成贵——→015/018
陈富美——→019/022
袁杰英——→023/026
杨吴帼眉——→027/030
文丽贤——→031/034
徐 璇——→035/038
陈长敏——→039/042
史 林——→043/046
王善珏——→047/050
魏文乔——→051/054
马达礼——→055/058
徐 晴——→059/062
李 欣——→063/066
沈 盈——→067/070

中国服装设计事业的中坚

- 张肇达——→073/076
吴海燕——→077/080
刘 洋——→081/084
白 薇——→085/088

马伟明——→089/092

张路路——→093/096

张天爱——→097/100

王新元——→101/104

罗亚平——→105/108

刘家强——→109/112

尹泰尉——→113/116

邓志成——→117/120

韦荣慧——→121/124

梁明玉——→125/128

王宝元——→129/132

刘 平——→133/136

计文波——→137/140

高喜林——→141/144

方 敏——→145/148

舒 弘——→149/152

张继成——→153/156

赵 岚——→159/162

唐 炜——→163/166

宋 昕——→167/170

吴简纓——→171/174

陈 闻——→175/178

于君利——→179/182

周国屏——→183/186

刘晓刚——→187/190

李当歧——→191/194

刘元风——→195/198

徐青青——→199/202

陈 莹——→203/206

虞嘉燕——→207/210

曾贞龄——→211/214

梁玉仪——→215/218

隆敏仪——→219/222

中国服装设计事业的希望

吕 越——→225/228

郭 培——→229/232

孙 俭——→233/236

张晓黎——→237/240

房 莹——→241/244

刘 薇——→245/248

刁 梅——→249/252

胡小平——→253/256

胡通海——→257/260

刘 卫——→261/264

方 憬——→265/268

鲍燕华——→269/272

刘 晋——→273/276

目

录

20 世纪的中国，尤其是近几十年来，无论在政治、经济、文化艺术，乃至衣、食、住、行等生活的方方面面，都发生了有史以来最伟大的变革。

近百年的沧桑变化，都在生活中间留下深深的印迹。在西方人眼中，在这个神秘的国度里，不仅仅有许多伟大的建筑，还有那极为灿烂的“窗口艺术”——精美的服饰。今日中国人的着装，既保留了优秀的传统精髓，又阔步迈入现代行列。从而人们又获得了一个崭新的印象——中国的衣饰文化在民族的基础上，已摆脱了封闭的羁绊，渗透了现代意识和时代气息，已经进入现代，走向国际。

编者冷静地审视了中国历代服装发展的历史和它的延续。从近百年来民族服饰文化发展过程中，领悟到一条主线的推移。从 30 年代开始，中国的开明女性就十分幸运地得到了艺术家们的呵护，拥有了时髦的装扮(图一、二)。其中画家叶浅予先生，就曾为我们留下了极为多姿多彩的女装设计。在他的设计作品中，曾有一幅以苹果树为素材，用丰满红润的硕果和潇洒茂盛的枝叶点缀装饰女性的衣裙，将女性温婉的性格和苗条的身躯，表现得淋漓尽致。所设计的服装外形和饰物，具有鲜明的东方韵味，又包含有吉祥平安的寓意。

中国老一辈设计家大多来源于艺术环境。装饰艺术家、舞台美术设计家、画家、图案学家，如张仃先生、张光宇先生、张正宇先生、雷圭元先生、郁风先生等，他们都具有极深的艺术造诣，有极浓厚的民族情感，特别关注我国服装事业的进步，身体力行，倡导改革，重视人才的发现与培养，重视挖掘传统、民族、民间艺术，勇于借鉴和再创造。在他们参予设计的服装中，大多采用中国传统刺绣、民间手工印染和吸收民族服装的结构形式。这些，在 50 年代赴欧洲博览会的展品中和民族民间舞蹈的表演服上，都有充分的体现。老一代艺术家对于创作的严肃态度，既重视民族特性研究，又重视现代意识的创作思维，给予我们极大的启示，为我们树立了极好的典范。

50 年代以后，我国在北京、上海、苏州、杭州、广州等地，先后出现了一批热爱艺术，决心奉献一生于服装事业的设计师们。这些人当时分别在各地研究所、服装公司、演出单位以及专业院校服务。这是一批默默无闻，全心全意，不计报酬，不求职位的“专业干部”。他们所埋头苦干的工作，是为市场设计成衣，为舞台设计表演服装，为社会培养人才……已经勤奋了几十年的他们，至今保存的是技能和经验，却没有留下更多的出版物，也没有 T 形台上的记录，他们没有大奖赛的良机，也没有更多获奖的荣誉。如今的他们有的已退休，有的在病榻上，有的还在为事业拼搏，仍然珍惜晚年时光不懈地在努力着。他们每一位的业绩也都是我国服装事业的基石之一。在这里向他们致以深深的敬意。

在组编这本《足迹》时，编者的总体策划是通过回顾过去，环视现在，展望未来，将百年来在中国出现的老、中、青年服装设计师们所走过的艰难曲折的奋斗之路展现出来；对 20 世纪以来，在各个地区、各种岗位上具有代表性的设计师，从作品角度形象地勾画出一个中国服装事业发展的侧面。因此，将一些年长的设计师所取得的成就，划作第一部分，也是第一次以这样的方式向读者作介绍。因为他们是一批先行者，是中国服装设计有记载以来的一代奠基人。应该让后代知道，并记住他们所铺垫的路，记住这段为服装事业启蒙发展的近代历史。当然这里介绍的仅仅是其中具有代表性的几位，其他无私奉献的老年设计师还有很多很多，而且还有大批手工艺师傅，他们也为我国的服装事业做出了积极的贡献。

图一

图二

救亡运动，为报刊作漫画插图，做话剧演员。抗战后在广州、香港、桂林、重庆等地任报刊记者、编辑，举行个人画展。建国后在北京全国美协、中国美术馆工作，主要负责展览，并为报刊写作美术评论、散文，有多种专集出版。

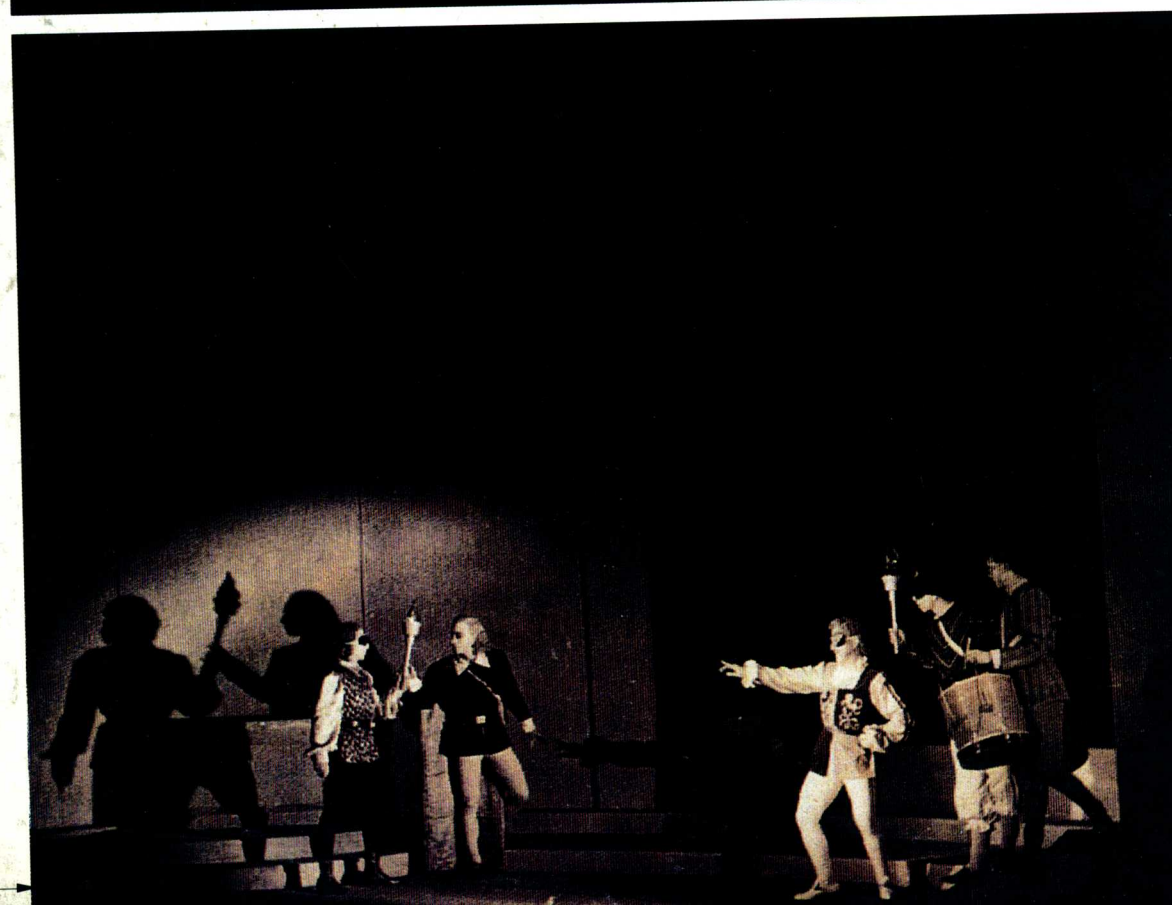
——从事服装设计只是他的个人爱好。从青年时期便为自己设计服装。1943 年第一次为张骏祥导演的莎士比亚话剧《罗蜜欧与朱丽叶》做舞台设计和服装监制。那时他曾一个月时间在华西大学图书馆翻阅搜集资料，在战时物资极困难条件下，采购一些旧物品改制服装和装饰。演出效果辉煌，轰动一时。

——建国初期为赴欧参加世界青年联欢节的歌舞演员设计演出服装和生活服装。1951 年为戴爱莲的荷花舞设计服装。60 年代初担任上影桑弧导演的矛盾小说改编电影《子夜》特邀服装设计。

——1954 年青年团中央和全国妇联发起，提倡妇女恢复女性装扮，穿花衣花裙，并以劳动人民文化宫大殿为展厅，举办服装新设计展览，由美协郁风和美院丘堤二人担任总设计，展出服装百余套，从此我国女性服装不断变化，变新、变美。

——在 80 年代举办的服装设计比赛中，曾多次被邀担任评委。

1943 年在成都演出的莎士比亚

《罗密欧与朱丽叶》剧照

导演：张骏祥

主演：金焰 白杨

服装设计与监制：郁风

《荷花牛》

荣获一九五三年第四届世界青年联欢节舞蹈比赛
集体二等奖

郁风：服装设计
(叶浅予 画)

Xia Yayi

夏亚一

1921

年生。

曾用名

夏亚彝。浙江象山人。1941年毕业于国立杭州艺术图案系。国家一级舞美设计师，舞台服装设计师。

→ 1952年入中央歌舞团成为第一代民族民间歌舞舞台服装设计师。几十年来，承担了该团创作演出的大部分节目及国家出访艺术团的服装设计工作。

→ 主要获奖作品有：1957年世界青年联欢节获金质奖章节目“孔雀舞”的舞美及服装设计，1959年世界青年联欢节获银质奖章节目“欢乐的青年”、“花伞舞”的服装设计，1955年世界青年联欢节获铜质奖章节目“飞天”的服装设计。“草原夜曲”、“金色的小鹿”的服装设计获1980年全国第一届舞蹈比赛服装设计二等奖，“马铃舞”、“美丽的萨哈吉”的服装设计获1986年全国第二届舞蹈比赛服装设计特别奖，电影《红楼梦》的服装设计获第十届中国电影金鸡奖最佳服装奖。

→ 曾发表专业论文《民间舞蹈的服装设计》。

→ 现为中国美术家协会、中国戏剧家协会、中国舞蹈家协会会员。中国舞台美术学会顾问。北京服装协会理事。

《孔雀舞》

荣获一九五七年第六届世青联欢
节舞蹈比赛集体金质奖章