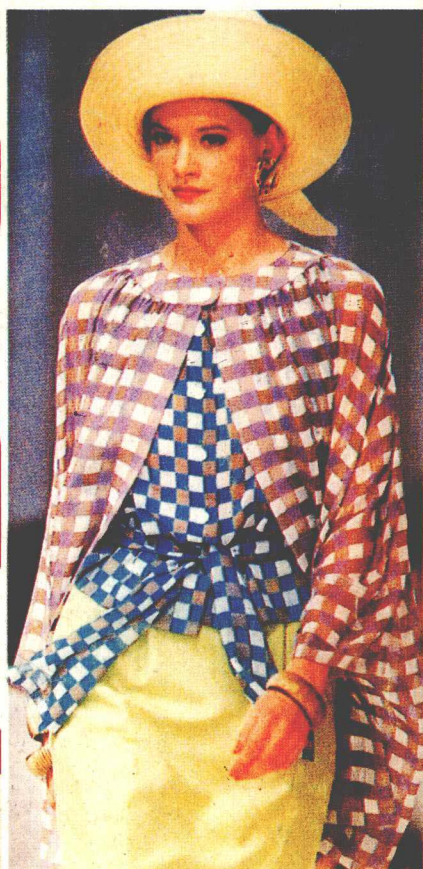

实用 美术

世界六大时装之都(巴黎、米兰、纽约、伦敦、东京、马德里)时装专辑

APPLIED
ARTS

38

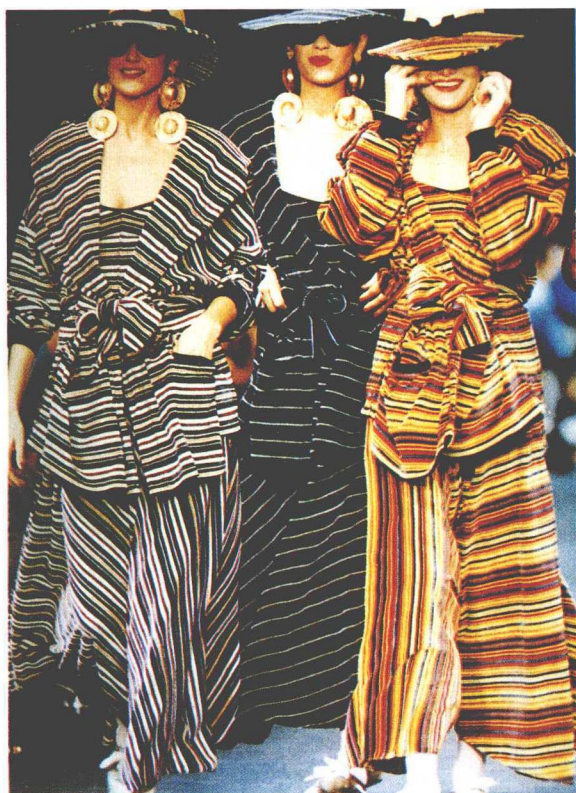
48:4

48.4
358

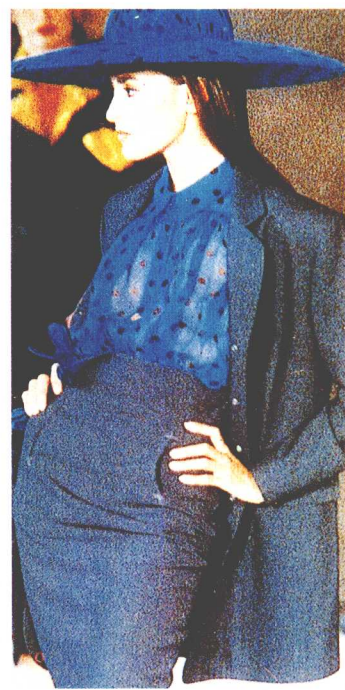
今天,只要一提起时装,人们便会立即联想到巴黎。的确,巴黎是当今世界上最繁华最时髦的都市。本世纪巴黎一直享有“世界时装之都”的美誉。巴黎时装,始终雄踞着国际时装界的领导地位。1860 年是世界时装发展史上的

一个里程碑。一位叫查理斯·沃斯的英国人,在巴黎开设了全世界第一家时装商店。沃斯让其夫人穿着由他设计制作的服装在店内走动、展示,供顾客挑选、订做。彻底打破了以往时装只为宫廷王室独霸天下的惯例,为高级时装

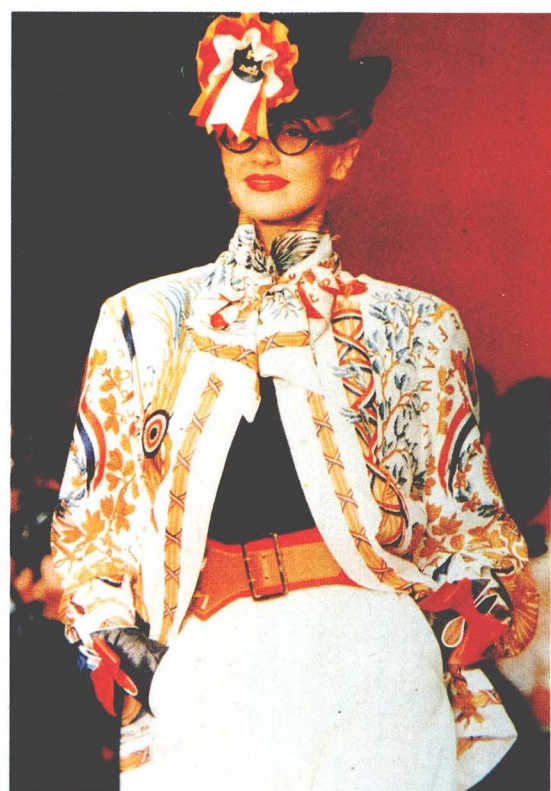
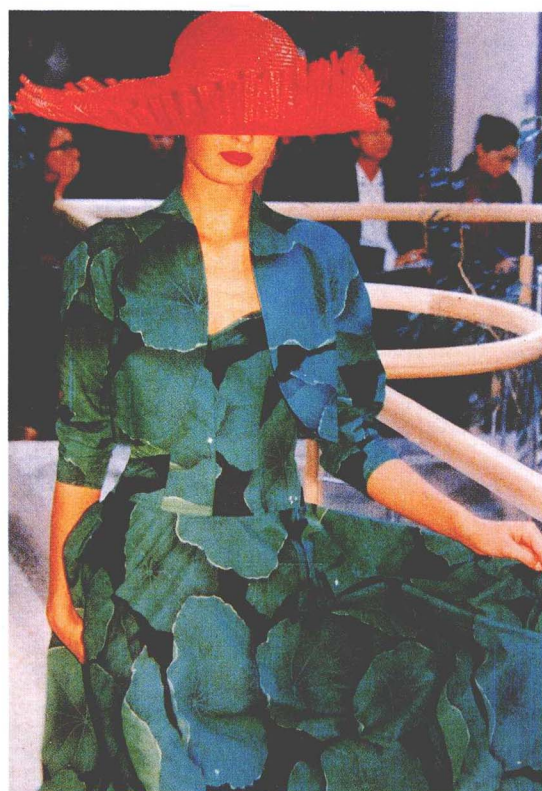
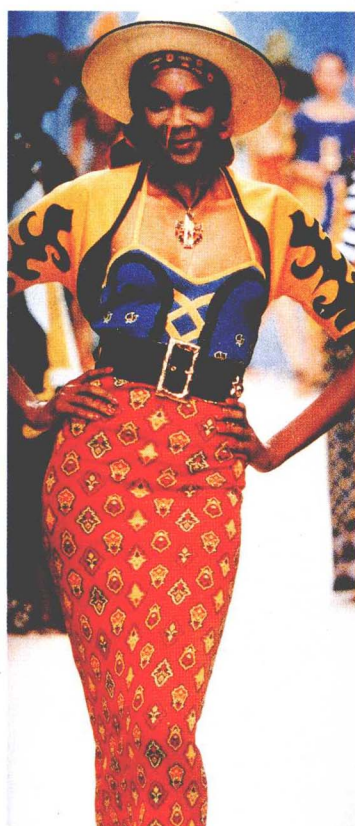
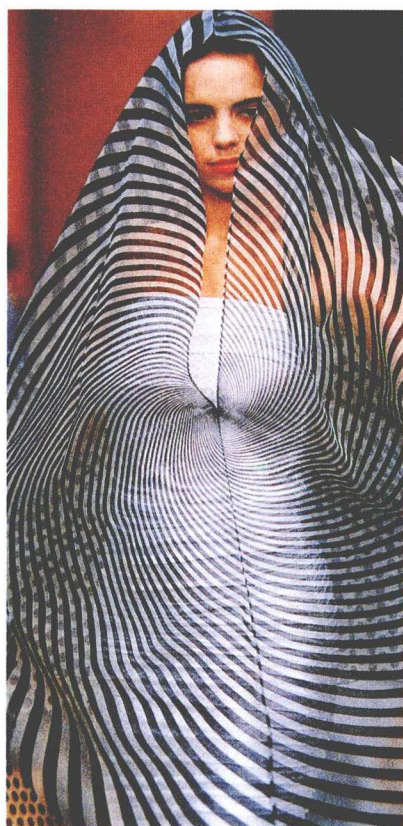
的平民化开创了先河。沃斯是世界上第一位向服装厂商出售服装设计稿的服装设计师。他不仅是时装表演的始祖，也是时装沙龙的最早奠基人。沃斯的儿子卡斯顿继沃斯之后又推出了时装发布会，其孙子杰克又首创了时装展示会等

形式和制度，为繁荣日后巴黎、乃至世界的时装市场，为巩固巴黎时装在全世界领先的地位立下了稳固的基石。以《沃斯时装商店》为首的巴黎时装商店，为时装界造就了一代又一代杰出的服装设计大师。巴黎那得天独厚的悠久历

史与文化艺术传统又不断哺育、滋润着这些设计界的精灵。他(她)们大多集绘画、雕塑、工艺美术和时装设计于一身，无愧于“时装女王”、“时装帝王”、“服装雕塑大师”等饮誉全球的称号。“时装女王”夏内尔最初由夜总会的一名舞女，

变为女帽店的店主兼设计师，时装沙龙的经纪人，最后成了夏内尔时装中心的赫赫设计大师，她历尽艰辛、独树一帜压倒了一个个竞争者，终于成为名符其实的时装界的女霸王。她的作品，线条简洁且具有很强的日用性，并以用

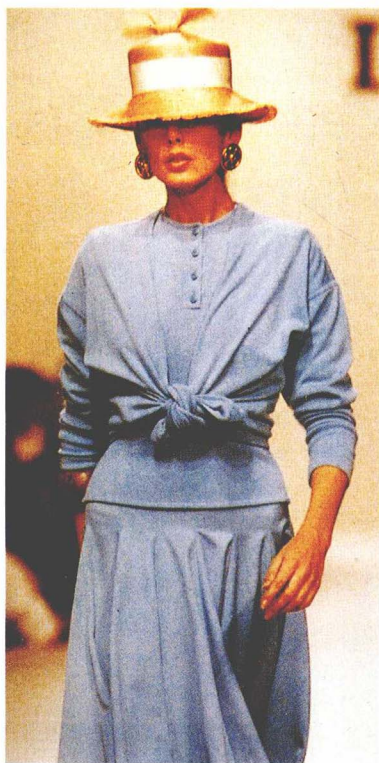
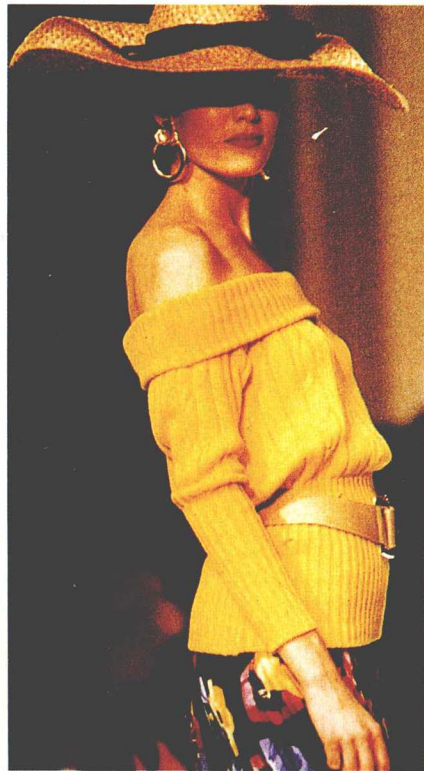
深暗及中性色调见长。她曾于 1914 年结合、利用当时男子的套衫与水手装的特点，设计出世界上第一件女式水兵服的套头上衣，并由她自己充当模特儿游演于巴黎街头，结果轰动了巴黎服装界，订单由此滚滚而来。又有一次，夏

内尔因度假，在游艇上将自己的皮肤晒成了棕褐色，为此，她专门给自己设计了一套滚着蓝边的白色套装。她穿着这套服装离开游艇，出入于岸上的旅馆。一夜之间，“棕色皮肤—白色套装”竟然成为当时最时髦的流行式，妇女们争相

效仿。有些人甚至不惜为此晒伤了皮肤。夏内尔还推出一种以她名字命名的“夏内尔 No. 5 香水”，作为她设计的时装的伴侣和时装同时出售，也取得了空前的成功。“时装帝王”依芙·圣罗兰，曾是名声响彻全球的时装设计大师克里

丝汀·迪奥最得意的门生之一。他 18 岁时便获得国际时装设计比赛一等奖。在继承和发扬迪奥的“字母型设计法”的基础上，著名的郁金香线条、喇叭彩线条均由他率先推出。目前，圣罗兰时装公司在世界各地已拥有员工二万余名，年

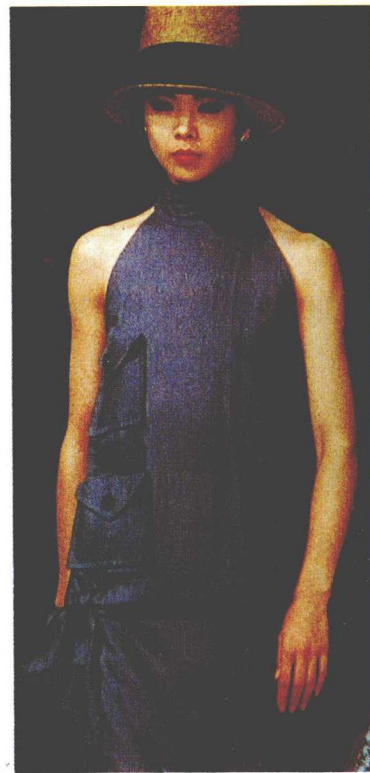
收入达 25 亿美元，年增长率竟高达 30%。光世界各地的时装商为要打上圣罗兰的 (Y · S · L) 标志而缴纳的专利费一项，一年就有一亿美元之多。圣罗兰酷爱歌剧，并常从歌剧的灵感中，激发创作出高级时装的新式样。圣罗兰说：

“创造美，是我生命的全部意义。”人们总是从圣罗兰的作品中，预测着明日的时装世界将要流行的趋势。巴黎时装界人才辈出，群星灿烂。继高级时装设计的始祖查里斯·沃斯之后，风格高雅、精致的吉恩·兰纹、被世人誉为第

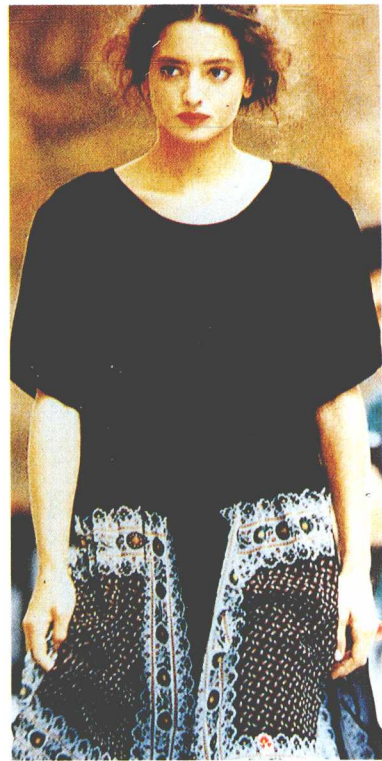
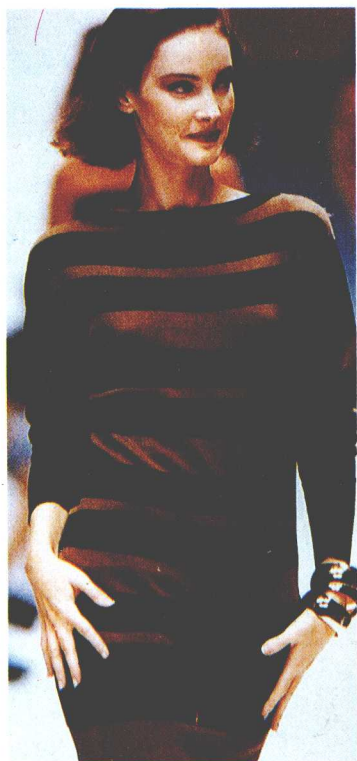
一位拥有专属色彩的热昂·巴度、斜裁法的创始人梅德兰·威欧芮、服饰雕塑大师妮娜·莉西、首创“字母型设计法”的克里丝汀·迪奥、前卫设计大师皮尔·卡丹、世界上唯一的裁、缝、画权威巴兰夏加、建筑师出身的辜耶姬、以实用

服装著称的艾曼纽耶·恩格罗、巴黎时装界的长青树格蕾夫人、最见现代感格调的卡尔·拉格菲德、讲究穿着舒适感的安玛莉·贝瑞塔、高雅而富于动感风味的纪·龙雪、塑造女性成熟美的姜路易·雪瑞尔、童话式少女风格的香达尔

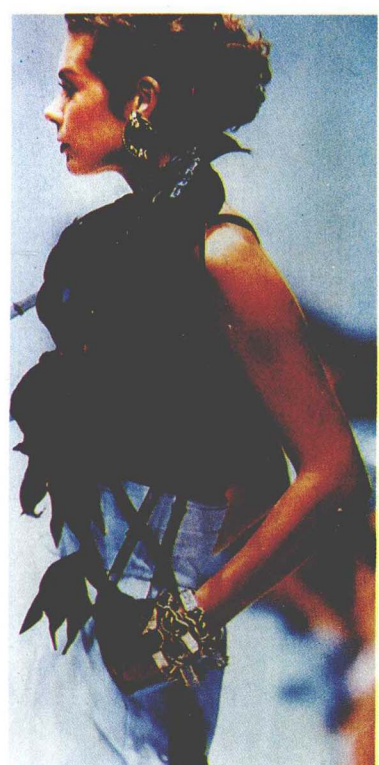
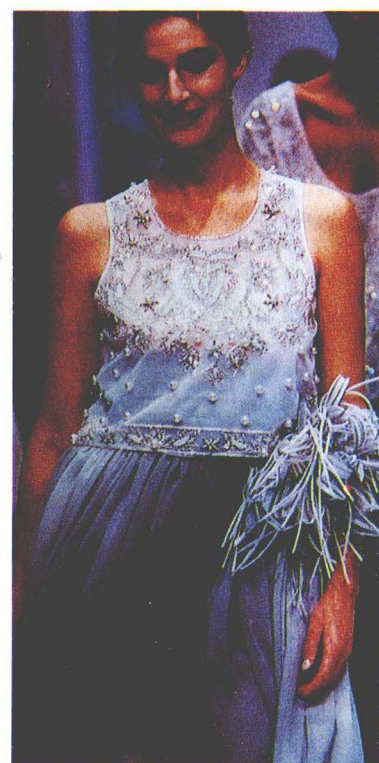
• 朵玛斯、融前卫、古典、民俗、奇异风格于一炉的珍鲍·戈尔蒂埃、重现实用反流行的卡斯弟尔巴扎克和捷利·缪格雷……他们一个个都是独领风骚，为巴黎时装界挣得了一份又一份荣耀。

巴黎时装历来以高级、华贵、富丽著称。巴黎是全世界上流社会时装潮流的发祥地。时装业在法国，是最受尊敬和称颂的职业。巴黎时装更是法国人的骄傲，是整个人类文化艺术和文明的杰出典范。

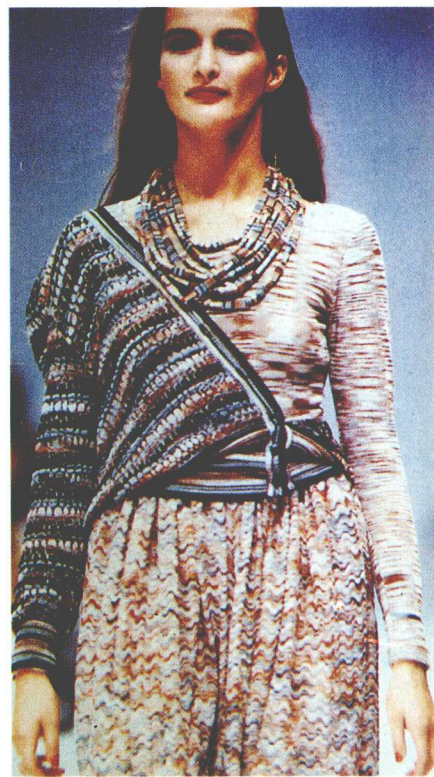
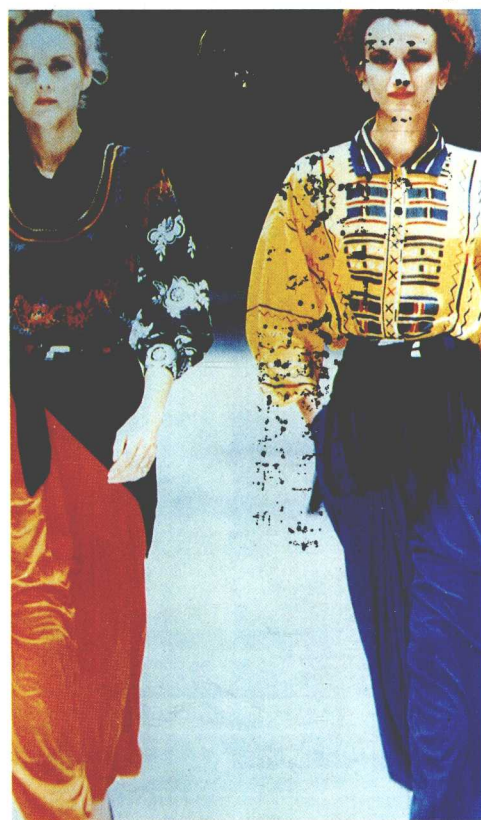
米兰是意大利仅次于罗马的第二大都市。又是意大利的工业、商业、艺术和设计中心，其中尤以纤维工业最兴盛，丝纺织业更是声名卓著。整个米兰城又有着与“音乐之乡”——维也纳相似的艺术气氛，加之米兰城早就有隧道

直接与法国的首都巴黎相通，受巴黎时装界的影响迅速而巨大。因此，米兰时装在几年前，就以其非凡的气派与活力登上了国际时装舞台。设计界人才济济，大有与巴黎一决胜负之雄心。他们吸收并延续了巴黎高级时装的精华，并

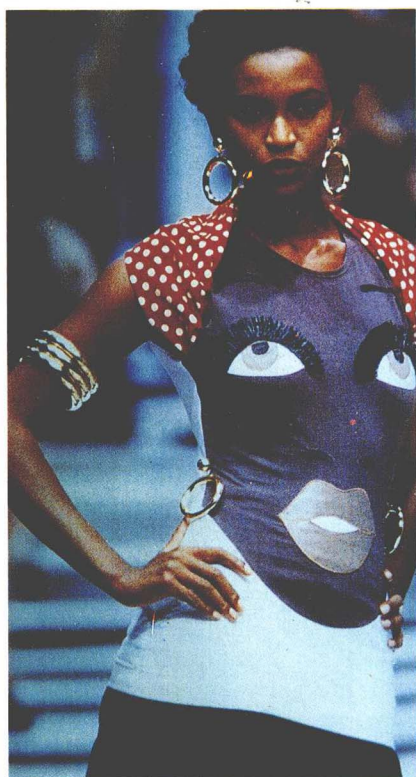
融合了本民族特有的文化气质，创造出高雅而简洁、民族性强且又实用的时装风格。国际时装界的评论家曾经预言，就米兰的地理环境、文化背景和人才条件而言，不需多久，即会形成与巴黎分庭抗礼、竞争热烈的局面。事实上，米

兰时装对巴黎的危机已经构成。巴黎时装一贯强调外型时髦、做工精细、质地华丽、价格昂贵。其中不少属于偏重展示效果的舞台装，在实用、经济性方面却存在着明显的缺陷。因此，长期来，巴黎时装虽然在国际时装设计界起

着导向作用，但在社会性的应用方面，却始终只能局限于上流社会。而米兰时装却雄心勃勃地朝着另一个方向发展。米兰时装的一个鲜明特征是高级时装平民化、成衣化。米兰时装大多以高雅大方、简洁利索的便装为主，深受社会

各阶层、特别是女性的欢迎。米兰时装不仅强调创造性，同时也注重营利性和产业化。意大利的服装厂商大多把米兰时装付诸了批量化生产。这是米兰时装区别于巴黎时装的根本所在。米兰的时装设计师年龄大都在 40 ~ 50 岁之

间，他们设计思想成熟、技法老练、精力充沛、素质好、实力强。如：意大利时装界的“王牌设计师”范伦提诺、领导女装走向男性化风格的齐吉欧·阿玛尼、人称未来主义的设计大师杰尼·瓦萨吉、富有造型美的天才大师吉安·法

朗哥·佛瑞、创造针织王国的米索尼夫妇、追求女性美的克莉琪亚、融合绘画与交响乐风格的兰西提、色彩魔术师安利卡·马塞、强调青春风格的安利可·科威利等。是他（她）们，把意大利与人生俱来的艺术气质融进了时装。是

他(她)们,把意大利浓郁芬芳的自然气息注入了作品。号称“王牌设计师”的范伦提诺的作品,正如他“追求优雅,绝不流行所惑”的名言一样,力求表现高雅大方的贵族气派,其风格对称而宁静。只要职业妇女一穿上阿玛尼设计的富

于男性气派的时装,一种自我肯定的自信心便会油然而生。佛瑞的作品向以采用简洁线条、表现自然美著称。他说:“美,并没有特定的意义。我所追求的是纯洁、质朴与智慧。因此,由我设计的女装,在使人看了兴奋、喜爱的同时,还

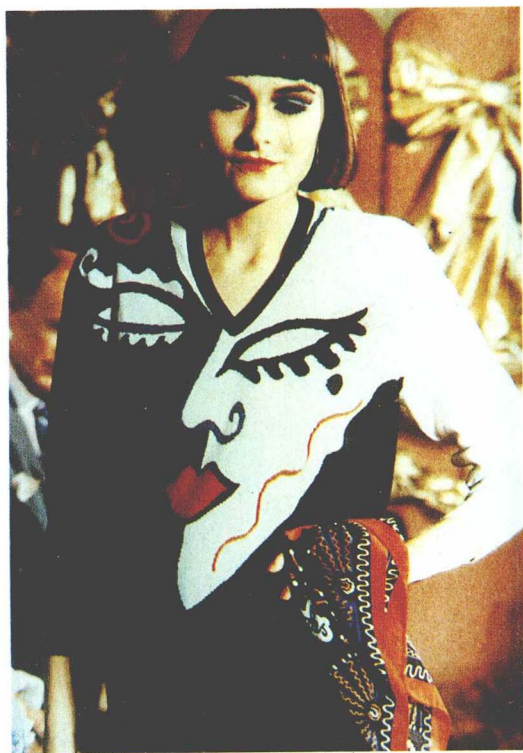
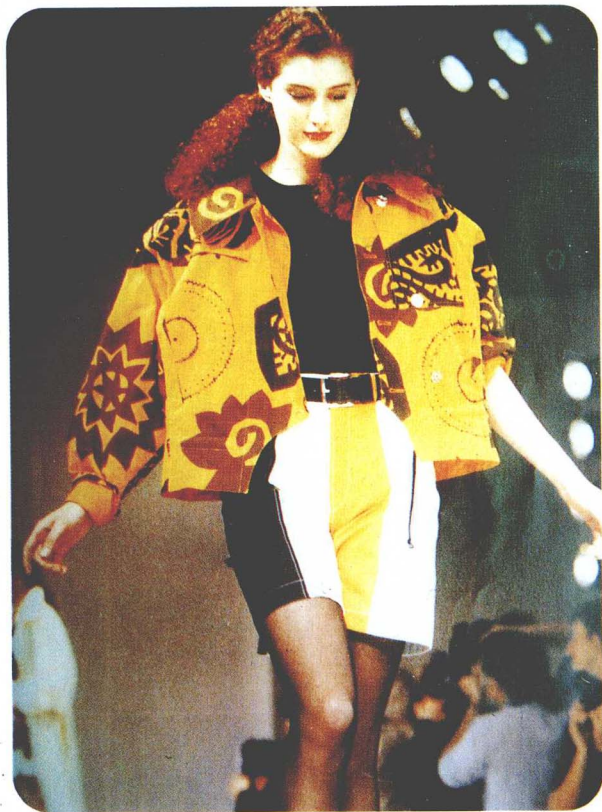
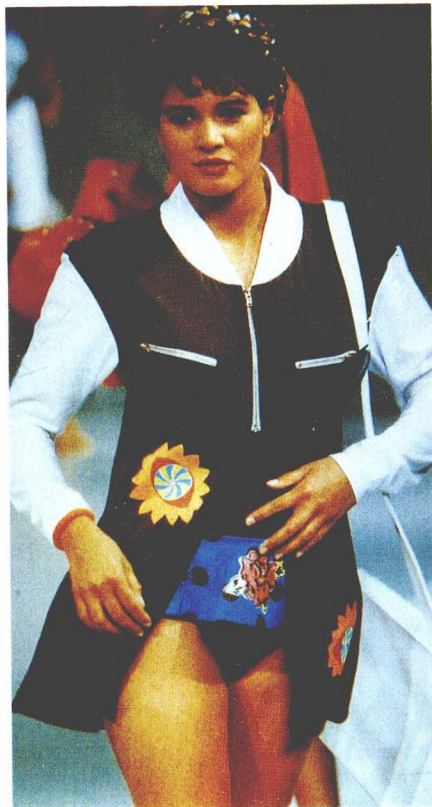
要能表现出每个人的个性。”在意大利有不少家族型企业。米索尼家族和弗拉加莫家族就是首屈一指的时装企业。其中尤以米索尼一家所经营的针织时装最为出色。由米索尼·欧塔维设计服装款式和纹样，其夫人罗西塔将款式和纹样

制作成服装的实样。他们的女儿安吉拉作设计助理兼公关业务。长子威托瑞欧负责广告和销售、市场等工作。次子鲁卡则继承父志从事设计工作。这是一个典型的意大利式的时装企业。

英国人崇尚绅士气派由来已久。人们一直把伦敦的高档传统男式西装视作英国时装的标志。英国人又好以保守自居。事实上，一成不变的男式绅士装并不能真正代表时装。五十年代末期，英国青年从深重的英国传统样式的

桎梏中挣脱出来，奔向市井乡村，串街走巷，企望着从普通人的生活中挖掘出真正的人性所在和人生价值，以作为真正的创作设计的泉源。他们果敢大胆，无拘无束，新一代的服装样式即由此应运而生。他们一扫往昔绅士们那种

古板的优雅遗风，代之以亲切、清新、活泼、自然甚至荒谬怪诞的大众化的青春气息。服装样式的多样化、个性化、装饰化迅速成为伦敦时装设计的主流（也是九十年代全世界服装设计的潮流）。多样化是指对时装市场的需求变化作

出迅速反应的方法上的灵活性而言。比如，根据需要，活用A字型、V字型、Y型、S型等“字母型设计法”和生动模仿自然形象（植物、动物、人物等）的“仿生法”，以及对各种服装工艺手法的应用等，以适应各种不同消费对象的求