

顶级品牌服装设计解读

王晓威 编著

东华大学出版社

INTERPRETATION OF TOP BRAND FASHION DESIGN

顶级品牌服装 设计解读

责任编辑：谭 英

封面设计：李 博

定价：39.00元

INTERPRETATION OF TOP BRAND FASHION DESIGN

顶级品牌服装 设计解读

王晓威 编著

东华大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

顶级品牌服装设计解读 / 王晓威编著. - 上海: 东华大学出版社, 2010. 4

ISBN 978-7-81111-686-1

I. ①顶... II. ①王... III. ①服装-世界-图集 IV. ①TS941.7-9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第055140号

致 谢

感谢东华大学出版社给予本书出版的机会! 感谢家人的支持!

感谢本书援引或借鉴的国内外文献的作者们!

责任编辑: 谭 英

封面设计: 李 博

版式设计: Mayell

顶级品牌服装设计解读

王晓威 编著

东华大学出版社出版

上海市延安西路1882号

邮政编码: 200051 电话: (021) 62193056

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 6.75 字数: 237千字

2010年4月第1版 2010年4月第1次印刷

印数: 0 001~5 000

ISBN 978-7-81111-686-1/TS·192

定价: 39.00元

数字资源
PDG

前言

夏奈尔曾说过：“有些人认为奢侈品与贫困相反，事实并非如此，它是与粗俗相反。”世界顶级服装品牌是国际时尚流行的风向标。在其发展史上，几乎都有经典的设计和富有创造性的理念出现，她始终有一种无形的魅力在闪闪发光，令人追慕。中国消费者社会构造和消费观念的变化，使服装设计需求产生变化，从而导致设计形式、语言发生变化，所以需要借鉴经典服装名牌，拓展设计思维和手法。此外，中国是世界上最大的服装生产国与服装出口国，也是服装消费大国，但缺少国际服装名牌。因此创立自己的世界服装名牌并与国际接轨已成为中国服装业的发展方向，而这也需要对顶级品牌的发展史和设计内涵进行探究。

本书以顶级品牌的服装设计风格为切入点，阐述品牌的由来、每个发展阶段的背景和成因，以品牌的发展线串起每个阶段具有代表性的设计作品，对其理念、手法进行分析。顶级品牌各有创立背景、发展路线和风格特征，在本书所精选的15个顶级经典品牌中，有优雅依旧而不乏时代精神的夏奈尔，有让人期待轰动性创意的迪奥，以及充满西西里浪漫风情的杜嘉班纳，这些盛开的奇葩是时装界的荣耀。本书试图以活泼的图文形式，挖掘顶级服装品牌的设计内涵，并赋予其实用参考价值。

作者
2009年08月

目 录

- 一、夏奈尔 (Chanel) / 5
- 二、迪奥 (Dior) / 14
- 三、范思哲 (Versace) / 22
- 四、纪梵希 (Givenchy) / 29
- 五、高田贤三 (Kenzo) / 36
- 六、拉克鲁瓦 (Christian Lacroix) / 43
- 七、阿玛尼 (Armani) / 51
- 八、普拉达 (Prada) / 57
- 九、伊夫·圣·洛朗 (Yves Saint Laurent) / 63
- 十、瓦伦蒂诺 (Valentino) / 70
- 十一、柏帛丽 (Burberry) / 77
- 十二、古奇 (Gucci) / 83
- 十三、卡文·克莱恩 (Calvin Klein) / 90
- 十四、唐娜·卡伦 (Donna Karan) / 97
- 十五、杜嘉班纳 (Dolce&Gabbana) / 103

一、夏奈尔 (Chanel)

1、服装设计现代主义先驱和经典品牌的形成

夏奈尔品牌创立之初的设计风格可以说和现代主义设计有着不解之缘。设计的现代主义兴起于20世纪20年代初,是20世纪设计的主体,其思想核心是“功能”、“理性”,努力创造一种普及的新设计。现代主义主导了西方各国的设计,其设计思想也反映在服装设计领域中,并且对20世纪服装的发展具有深刻的影响。因为西方女性的政治自由、经济独立,女性角色和社会地位的改变,女性生活融入工业社会的节奏,强调功能性成为女装款式发展的重点。这样,女装设计上出现了否定女性特征的样式,去除了原先的花边和其它累赘的细节。女装设计第一次从妇女自身而

不是从男性的角度来进行。

对现代主义的探索,法国著名女设计师可可·夏奈尔首先身体力行。夏奈尔生于1883年,出身贫寒,她的成功归功于坚强的性格、天生的丽质、自身的魅力和掌握自己命运的强烈愿望。1913年夏奈尔创立自己的品牌,从帽子起家,不久推出女装。当时上流社会妇女的爱德华风格时装,利用各种褶皱、装饰突显女性的胸部和臀部。服装及服饰品繁琐不堪,不便于妇女的社会活动,是夏奈尔决心改变的形式。她不断发布适应新时代女性的服装款式,去除束缚身体的缀饰,造型简洁自然,将女性的典雅蕴藏于简朴之中,在服

装作品中运用了男装化造型,突破传统女装风格(该时期的代表作品见图1-1、1-2)。夏奈尔被公认为现代时装最重要的奠基人物之一,她的重大贡献不仅仅在于她设计了一些具有国际影响的时装,而是改变了时装设计的规则,把时装设计以男性为中心的立场改变为以女性的舒适和美观为中心的立场,从而使时装设计能够更好地为使用者服务,使女性表现出自信

图1-1 1916年,夏奈尔把宽松、舒适而廉价的渔民服引入时装设计,用针织面料设计富有弹性、穿着舒适的茄克、外套和裙子,这些服装穿着自由,款式简洁,裙长首次露出脚踝,便于行走,吸引了大量富有阶层女顾客。这种简洁利落取代奢华的一个原因是作品创作于战争期间,妇女参与社会所需。从茄克衫中还能看到军装的影子。

图 1-2 20 世纪 20 年代 Chanel 的小黑裙作品，其简洁、功能的设计理念将妇女从束缚中解放出来，堪称服装史上里程碑式作品。作品没有繁杂的束缚人的累赘装饰，线形流畅自然，样式较贴身，有男性化的风格元素。多层白色珍珠项链提亮色调，并使作品仍不失女性化的优雅。这款服装日后成为夏奈尔品牌标志物之一。富有个性化的黑色是夏奈尔一生的钟爱。

图 1-3 1928 年前后，夏奈尔的代表性礼服。上身部分较多暴露，解放身体，轻松没有束缚，仅以两根细长的肩带起固定作用。下裙部分为多层褶皱设计，富有波浪曲线，以面料本身特性和层叠工艺自然形成外散造型。纯白色显得高雅。作品自然而优雅，富有魅力。

图 1-4 套装是夏奈尔最成功的设计，该作品设计于 1933 年，造型自然舒适。提高的裙摆，使妇女能无障碍地参与社会活动。上装内长外超短的设计，使整装形成有变化的比例，也具有层次感。黑白配色中性、利落优雅，是夏奈尔的招牌色，鲜艳的红色横条纹带来活力感。

和自强，而不再成为男性的附庸，这是革命化的设计。

套装是夏奈尔最成功的设计，一直被视为女装的经典，拥有夏奈尔套装是无数女性的梦想。

套装问世于一战期间，有两件套、三件套，其样式源于男装，上衣为订有袖扣、装有口袋的箱式羊毛茄克衫，下身是打有褶裥、长度及膝的裙子。面料多采用平针织物、天鹅绒、查米尤斯绸或粗花呢等，通常有滚边、金属链和铜扣做装饰，色调柔和，主要有灰色、米色、黑色，有时也用到一些纯净甚至极端的色彩（该时期的代表作品见图 1-4）。1928 年夏奈尔创造的斜纹软呢套装，成为其经典套装形式，经典款式是对比滚边和四只口袋。夏奈尔的晚礼服同样精彩。她曾说：“时尚同时是毛毛虫和蝴蝶，白天是毛毛

虫，而黑夜则是蝴蝶……所以要有爬行的服装和飞翔的服装。”20 世纪 20 年代，她设计的晚礼服以简洁而优雅著称（见图 1-3）。

夏奈尔曾说：“时髦不仅仅停留在衣服上，时髦是在空气中的。它是思想方式，我们的生活方式，是我们周围发生的事物。”她不仅仅想把自己的服装卖给客人，还希望通过她的设计来唤醒女性对于生活品味的感觉，提高她们的格调，改变她们周围的物质世界。这种设计倾向和目的被称为设计“生活方式”。夏奈尔是第一个明确提出这种理念的设计大师。

2、品牌一度危机和经典的延续

20 世纪 30 年代，夏奈尔的事业达到顶峰，但在 30 年代后期，却遭受到不少挫折，她的生意由于经济衰退而大受影响。她甚至关掉了时装店，生涯陷入低潮。1947 年法国时装新秀迪奥成功推出“新外观”时装，款式、面料上体现了 19 世纪上层妇女时装的影子，风靡欧洲和整个世界。这种服装设计方式，是 20 世纪 20 年代夏奈尔努力消灭的，时装和时髦重新被男人所控制，不再是她追求的为女性自己的尊严和舒适而设计。战后设计师所走的时装路线让她痛心。夏奈尔的生意不但在时装上受到影响，她

的香水也开始出现问题。

已经 70 岁的夏奈尔依然决心走出逆境。1954 年，在人们的一片质疑声中，她举行了盛大的新系列时装发布会。法国和英国的报纸都称这个系列为“忧郁的回顾”或者“残败”。这些媒介以为人们对于 20 世纪 20 年代的过往气息不会再有任何怀念情感，但美国新闻界却站在她一边，认为这种怀旧式的服装是有前途的。两年以后，市场证明夏奈尔是正确的，她的服装赢得了美国妇女的青睐。她的新时装，以白色滚边衬以黑色外套的斜纹软呢套装，采用了新剪裁，镀金扣子，并且采用带狮子头像的装饰，简洁大方，成为当时所有妇女追求的款式。她

图 1-5 20 世纪 50 年代，夏奈尔的粗花呢套装再次引导时尚潮流。简洁明快、直线条的设计尤其受到美国女性的欢迎。该作品采用白色两件套装，无领，黑色镶边装饰，上衣沿袭其短上衣风格，裙摆仍保持中长长度。作品贯彻了夏奈尔的审美观，也使这个经典品牌始终散发着现代气息。

图 1-6 夏奈尔 1956 年的春夏套装作品，堪称夏奈尔风格的经典：黑白招牌式配色，内层上装、外衣的缎子衬里以及翻出的袖口以白色形成色彩呼应和节奏；款式简洁轻松；短上衣和长裙形成优雅比例和外观。

图 1-7 1991 年拉格斐尔德的夏奈尔套装作品。作品在沿袭夏奈尔经典风格的同时做了一些创新。采用粗花呢，面料丰厚柔软。色彩采用黑白配色，黑白面料的镶拼间杂形式活跃。夸张的头饰上有标志性的白色山茶花。裙长短到膝盖以上，配搭黑色丝袜，充满时代感。整体给人动感而优雅的感觉。

图 1-8 1992 年拉格菲尔德的夏奈尔套装作品。灵感源自田园牧歌的意境，色彩上用了浪漫温情的浅紫色，去除了套装的沉重感。款式为连衣裙加外套，外套无领、衣摆和连衣裙领圈等处都采用了女性化的弧线柔和造型。麦穗装饰的帽子和模特手捧的花束都烘托田园主题。

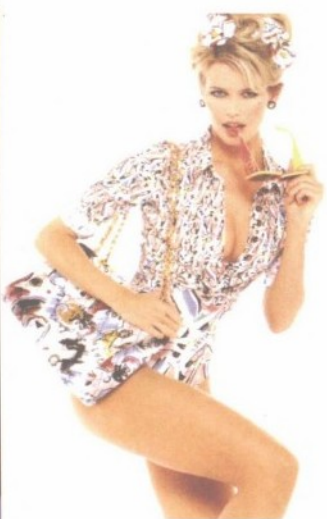

图 1-9 1995 年拉格菲尔德的作品“性感的Coco”，比较彻底地“颠覆”了传统夏奈尔品牌形象，只保留一些符号性的元素：双C镀金链子，已经被写意化图案打散的黑白色，混合了一些鲜亮的色彩。比基尼造型将夏奈尔本人裙摆不露膝的规矩彻底打破，紧身的衬衣式上装、敞开的领子和袒露的胸部则又是对端庄传统的颠覆。

图 1-10 1996 年，拉格菲尔德的夏奈尔作品。夏奈尔的黑色短上衣和简练的风格进一步得到发展和升华。作品为两件式套装，色彩以黑色为主，以白色作饰边。黑色软呢面料色泽高雅，精良的剪裁、合体的造型和对称的装饰显得经典高贵。金属质地的闪光饰品组成的镶边极具现代感。

们或者希望能够得到原作，或者希望能够得到仿冒品。像后扣带、有大鞋舌的鞋子，镶人造宝石的胸针，肩挎式的提包，都在全世界引起仿冒的浪潮。直到 20 世纪末，它们还继续拥有相当大的市场（见图 1-5、1-6）。

1971 年夏奈尔去世。在她 50 年的时装生涯中，最著名的创作有喇叭裤、对襟滚边上衣、系蝴蝶结的衬衫、水兵服、防水外套等。夏奈尔时装强调廓线流畅、料舒适、款式实用、优雅娴美，被奉为时尚女子的基本穿衣哲学。夏奈尔曾说：“时装只能一时，但风格永存。”她还说过：“风格就是我！”她的服装风格就是她个性的诠释。她主导的形象，象征被解放的女人，强调自由。她是难得一见的有设计思想的设计师。

3、品牌二度危机和经典的延续与创新（卡尔·拉格菲尔德时期）

现代主义时期，世界时装的权威集中于巴黎的少数高级时装精英手里，每季的新设计由这些大师创造，首先在上流社会流行，然后中下阶层模仿，跟随其流行样式，处于时装文化中心的欧洲发达国家，将其流行产品向欧洲之外的发展中国家传播。人们需要的是功能实用和标准、理性、规范的着装。

而从 20 世纪 60 年代“动荡时代”开始，西方社会渐渐步入后现代，主流文化受到年轻反文化群体的剧烈冲击。作为服装购买主体的年轻人，反权威、反传统，经济独立，拥有丰富多样的物质和丰富的生活方式，现代主义时

图 1-11 (左)
2002 秋冬拉格菲尔德的夏奈尔作品。作品造型简洁、合体, 长长的外衣有清教徒般的庄重, 但作品又不失奢华, 上衣灰黑色中有活跃的点纹, 而裤装上装饰着华丽的巴洛克式纹样, 使作品内敛中有难掩的奢华。

图 1-12 (右)
2003 春夏拉格菲尔德的 Chanel 作品。冬日的阳光从丽多茵陈列馆的玻璃窗缓缓流入, 发布会现场十分轻柔 and 梦幻, 一如该作品的感觉。色彩柔和的薄纱塑造出或薄透垂坠或重叠蓬松的外观, 低腰的婀娜、褶皱的柔情尽显女性化特质。多圈珍珠项链和同色的蝴蝶般的缀结, 为作品增色。

期的功能、理性、标准性的服装格局显得不合时宜, 大众文化、街头文化和通俗文化走进时装, 服装需求走向了多样化。高品位的典雅时装已不再受推崇, 年轻人追求的是标新立异、与众不同的新设计。

自 20 世纪 70 年代以来, 一些传统的高级时装老品牌都面临生存危机, 固守传统旧风格将被时代所淘汰, 要让老品牌重获新生, 只有引入新的元素, 而新元素正是来自非主流文化。到 20 世纪 70 年代可可·夏奈尔去世时, 她的成熟、端庄、优雅的品牌风格形象已经显得保守, 夏奈尔时装的魅力在褪色。自 1971 年夏奈尔去世至 20 世纪 80 年代初, 夏奈尔品牌的主

设计师几经更迭, 但在夏奈尔权威的“套装模式”下, 其继任者亦步亦趋, 基本都作守拙之举, 让品牌几近原地踏步。

1983 年德国籍设计师卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld) 出任设计总监。10 年前他曾谢绝过夏奈尔公司的聘请, 因为对一个深入人心的权威的名牌, 去保持它又要有新意是最困难的。以后的事实证明拉格菲尔德为夏奈尔所作的设计是成功的。

接手之初, 拉格菲尔德深入研究夏奈尔时代的服装历史, 剖析当时的女性形象, 着力解析夏奈尔 1939 年以前的全部作品。他通过研究夏奈尔故居特有的装饰特点——法国的室内装饰风

图 1-13 (左)

2004 秋冬拉格菲尔德的夏奈尔作品。T台被布置成长长的柏油公路，模特头戴贝雷帽，脚穿皮靴，十足的Bicker族形象。该作品撷取了Coco Chanel特色将男装融入女装的中性风格，融合了20世纪20~30年时期短茄克、精致羊毛衫以及优雅的斜纹软呢套装。通过条纹、几何格纹的纹样变化，使作品活泼、时髦而别致。

图 1-14 (右)

2006 秋冬拉格菲尔德的夏奈尔高级成衣作品。作品回归到甜美的洛可可时期，小泡泡袖、褶皱、堆砌的花边、闪光饰品的装点以及纯洁的白色调，让成熟女性仿佛回到少女时代。上身部分较为紧身，长纱裙宽松垂顺，不刻意表现腰身的性感曲线，带有新古典主义的意味。

格，以寻找夏奈尔的设计精髓。洛可可纹饰和日本屏风画浓郁的东方风韵成为他的创作灵感，之后他推出的饰以刺绣的夏奈尔女装显得更加精美绝伦、端庄和典雅。

拉格菲尔德对风格的理解不是机械的，他抓住的是夏奈尔精神。他坚持高端设计线路，在把握夏奈尔品牌的原则、精神基础上，进行大胆地改革，使夏奈尔的经典和当代精神完美地结合起来。拉格菲尔德凭其对时代精神的诠释及对潮流触觉的敏感，将风行60年的夏奈尔风格注入新的元素，他大胆引入街头元素，表现街头的狂野。夏奈尔品牌的拉格菲尔德版本，色调较为艳丽，剪裁更加高雅素媚，具有融典雅与幻想为一体的特征（见图1-7、1-8、1-10）。拉格菲尔德抓住20

世纪80年代复古浪漫风悄悄盛起的契机，使夏奈尔变得更年轻和现代。他给合体的裙子配上皮带，还设计出航海家风格的运动装，加上镀金链子，粗犷中又见浪漫和温馨。可可·夏奈尔认为女性要端庄，裙长不能短到膝上，衣服不能太紧，而卡尔打破原来的比例标准，在服装中融合性感元素，塑造90年代性感的夏奈尔形象（见图1-9）。

卡尔·拉格菲尔德有着自由、任意和轻松的设计心态，他总是不可思议地把两种对立的艺术品感觉统一在设计中，既奔放又端庄，既有法国人的浪漫、诙谐，又有德国式的严谨、精致。他既不因用料昂贵而颤栗，也不因用料低廉而敷衍，一切以艺术性为标准。只要是他认为有意思的设计，他就会百分之百地投入。他没有不变的造型

图1-15 2006 秋冬拉格菲尔特的夏奈尔高级成衣。以20世纪60年代风格为主轴，在Coco的经典中融入现代感和少女风貌。黑色粗花呢套装被装饰以色彩斑斓的人造宝石组成的镶边，六分袖、短裙搭配长筒靴、长衣摆、拉毛的边幅，都露出难掩的年轻活力。上衣内层为黑色丝绸做成的衬衫，褶皱花边、蝴蝶结带、金色项链，都是娃娃少女风的年轻风貌。局部的透明纱丰富了质感变化。

线和偏爱的色彩，但从他的设计中始终都能领会到“夏奈尔”的纯正风范。夏奈尔一生不断地超越传统、创造潮流，拉格菲尔特则坚定而大胆地将夏奈尔的风格推向崭新的疆界，与时俱进。拉格菲尔特的设计，使经典的夏奈尔风格免遭时代的淘汰而成为历史风格，继续回到时尚前沿。

图1-16 2007 秋冬拉格菲尔特的夏奈尔作品，在夏奈尔经典中带入学生装般的年轻和嘻哈风潮。依然的黑白配色、黑白格斜纹软呢套装，衬衫和外套的搭配显得较嘻哈。电烫长发富有动感，模特漠然的表情也颇有酷感。而来自修女胸兜样式的胸甲状的挂链，具有十足的创新胆魄。

4、21 世纪的夏奈尔

拉格菲尔特在备受各界瞩目的每一季的时装周上巧妙地带入夏奈尔风格，以现代感的方式运用这些经典元素。他让夏奈尔的斜纹软呢充满了摇滚风格，用糖果色打造斜纹软呢；将丹宁布、薄纱、丝质布料等与软呢交织；除去固有内衬，采用超小尺寸的紧身裁剪；将斜纹软呢

设计成晚礼服，甚至与牛仔裤和运动背心混搭。拉格菲尔德总是以大胆的异材质混搭拼贴，重新诠释夏奈尔的经典（该时期作品见图1-11~1-22）。

拉格菲尔德的设计天赋成了他所参与的品牌成功的保证，他被誉为夏奈尔的救星。尽管每次为夏奈尔所作的新奇之举都难免受到媒体的品头论足甚至指责，但是，其设计总能引起轰动和流行风潮。拉格菲尔德的叛逆与天才和当年的夏奈尔如出一辙，他将夏奈尔这个时尚王国领向了另一个巅峰。如今，夏奈尔的服装、饰物、珠宝、皮件、香水均是精品代名词，而它的“双C”标识，则是时尚界传统与革新完美结合的象征。

图1-17 2006秋冬拉格菲尔德的夏奈尔高级时装作品。深蓝色的连衣裙式礼服，色彩纯正，色泽高雅含蓄，配以模特白皙的皮肤、金黄色头发、深邃的眼影，还有精美的橙红色调的服饰品，较好地烘托了贵族风格。款式方面，礼服裙腰节处的大褶皱设计，具有装饰感，避免了过于简约。此外，作品的一大特点就是打破常规，以非主流的牛仔面料作为成礼服式长袖套等部件做配搭，混合了优雅和街头元素。

图1-18（左）2006秋冬拉格菲尔德的夏奈尔高级时装作品。该作品颠覆传统规则，将具有叛逆风格的牛仔带入礼服。除了牛仔裤，长及臂根的长筒露指手套混合了优雅和摇滚。服装主体为创意式的抹胸超短礼服连衣裙，裙体以纯棉质地的面料做成富有立体感的多层次褶皱。前身部分的饰物最为抢眼：条带状饰带上缀满晶莹闪烁的人造珠宝，纹样精美，浅灰绿和白色中点缀着金色，极具梦幻感。饰带的色彩和礼服裙为协调色，效果和谐。裙身背后大大的装饰结丰富了设计。作品整体给人经典时尚的震撼。

图1-19（右）2007春夏拉格菲尔德的夏奈尔作品。该连衣裙装以黑色为主搭配白色，色调优雅，造型简练、合体，裙长较短，六分袖，给人年轻、随意且雅致的感觉。田园风情的领子边沿、裙摆及手腕部，都有纯白色碎羽状的装饰，与黑色相互映衬，显得细碎、迷人。黑白花的眼罩增添了神秘、迷人的感觉。

图1-20(左) 2007秋冬拉格菲尔德的夏奈尔作品。拉格菲尔德在优美的圣克卢公园里高调展现了作为巴黎高级女装执牛耳者的夏奈尔的梦幻作品。该作品款式优雅,浅粉紫色彩浪漫温情,大花结、抽褶、彩色亮片等细节极具装饰感。皮革和丝绸的搭配具有创新精神。

图1-21(右) 2008春夏拉格菲尔德的夏奈尔作品。美国牛仔及军装风格唱起了主角,显出大众化设计倾向。内衣和外套都采用牛仔面料,外衣为硬朗的、中性的军装样式,宽肩,变体简章、圆形徽章,和牛仔融为一体。内层服装以内外穿样式,将硬朗和性感结合。而女性化的珍珠耳坠及精巧肩包,加入一丝优雅本色。年轻和性感,使夏奈尔常青。

在今天,如果说有哪个品牌能得到一家三代——祖母、母亲、女儿的同时钟爱,那首先应该是夏奈尔。夏奈尔对整个时装界来说是经典,是“永远的时尚和个性”,更是一个“浪漫传奇”。

图1-22 2008秋冬拉格菲尔德的夏奈尔作品。简洁的造型和优雅的黑色调,仿佛小黑裙归来。隐纹薄纱、闪光漆皮和金属材质等,具有质感对比美。金属和漆皮带来高科技未来感,同时,古埃及风格的立体纹样具有神秘感。这一季发布会在舞台上展示了很多香奈儿经典饰品,而模特身上不搭配饰品,拉格菲尔德认为他所呈现的,是一种时尚态度。

二、迪奥 (Dior)

1、回归典雅的领袖和高级女装典范

西方自文艺复兴以来,服装开始强调与人体体型密切相关的造型,服装设计上采用一切可能的手法,诸如紧身、耸胸、束腰、凸臀,以求最充分地呈现人体美,追求感官刺激。这种理念一直延续、发展到19世纪的洛可可和维多利亚时期,虽然矫饰的女装对人体活动有诸

图2-1 1947年迪奥的“新外观”作品。在套装中融入19世纪女装的风格,上衣贴体、束腰,衣摆、裙身略呈外散,造型优雅近似花冠。上衣采用月牙色薄型毛料,下装为黑色羊毛皱纹裙。造型别致的铃鼓帽和高跟鞋都采用上衣的协调色,整体设计大方而优雅。这款时装被美国人认为是新款时装中的佼佼者

多限制,但女性的服饰美和典雅气质却达到顶峰。20世纪初期,一些时装先驱对紧身胸衣进行改革,创造新时装形式。到20世纪20年代,简洁化、男装化的服装潮流逐步发展到极端化地步,服装设计不强调女性特征,典雅风格从而荡然无存。直到二战后,才出现一批刻意恢复女性在穿着上雅致、妩媚的设计大师,克里斯蒂安·迪奥便是其中的领袖人物。

战争的记忆太残酷,希望忘却战争痛苦的欲望极为强烈,妇女们特别企盼表现自己温存娇柔的本性,梦想有柔软的线条,有奢华的面料。迪奥正是抓住了战后市场的脉搏和时代的精神,使自己大器晚成,获得成功。迪奥1905年生于法国一个中产阶级家庭,青年时遭遇家道中落的命运。1937年他为R·Piauet设计女装,后被战争阻断。1941年,他担任L·Lelong设计师,学到不少东西。1946年迪奥创立自己的品牌,1947年,举行自己的作品——“New Look(新外观)”发布会,他用胸罩增加服装的曲线,强调丰满的胸和纤细的腰,抛弃曳地长裙,A字裙的裙长距地面20厘米。奢华而贵重的装饰和品种多样的漂亮面料,塑造出优雅妖娆的女性造型,一扫战争阴霾,给灰色的欧洲带来迷人景象。发布会大获成功,迪奥也一夜成名。作品震撼巴黎,席卷欧美(图2-1为该时期的代表作)。

对于“新外观”,当时一些人还是持反对态度,因其用料奢侈,价格昂贵,也因其观念的“倒退”,将妇女们带回旧日的“美好时光”,是对时装现代主义革命的“反动”,其对女性身体美感的体现和对行动的束缚,同主张女性的解放和自由、强调简洁舒适的服装观念截然不同(夏

图 2-2 (左上) 1954 年迪奥 “H” 线型套装作品。作品以羊毛面料搭配裘皮，格调高雅。作品中仍有 “新外观” 的影子，比如恰当的弧线造型，但有很大变化，表现在造型更为年轻，线条趋于利落，束腰程度已大为缓解。当时时装界称 “H” 线型是比 “新外观” 更重要的发展，将使妇女从无用的细节中解放出来。

图 2-3 (右上) 1956 年迪奥 “箭形” 主题作品。领口延伸至露出的肩、臂部，直线和弧线交融，线条流畅优美，刚柔并济。肩袖开口处以蝴蝶结装饰，和帽子的蝴蝶结形成巧妙呼应。稍放宽的收腰以及军装化的腰带都显出功能性的倾向。雅致的帽饰带着透明面纱，显得神秘又迷人。

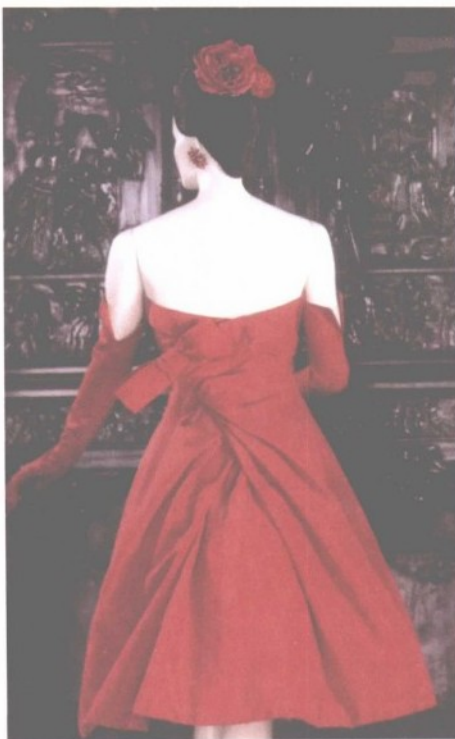

图 2-4 (右下) 1958 年圣洛朗的迪奥作品，秉承了迪奥的典雅风格，造型简洁，合体的上身部分、束腰、外偏的裙身，都是女性化的高雅格调语言。作品后身部分作了抓褶设计，褶的端头设在后腰侧面，并装饰上经典的蝴蝶结元素，有一种非对称韵味。色彩单纯强烈，令人印象深刻。

奈尔对此就曾颇有微词)。但虽然如此，迪奥的服装代表了希望和未来，仍赢得全世界妇女的心。

继 “新外观” 之后，迪奥每年都推出新的系列，每次作品发布会都领导着世界服装的潮流。

迪奥一直是高级女装时代的领头羊，他改