

纺织服装高等教育“十二五”部委级规划教材

FASHION
DESIGN
STYLE

服装设计风格

FASHION DESIGN STYLE

王晓威 编著

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 STYLE
服装设计风格

王晓威 编著

东华大学 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计风格 / 王晓威编著. --2 版. --上海: 东华大学出版社, 2012. 2

ISBN 978-7-5669-0007-4

I. ①服... II. ①王... III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 026759 号

责任编辑: 谭 英

封面设计: 李 林

版式设计: 唐 彬

服装设计风格

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: 6.5 字数: 229 千字

2012 年 3 月第 2 版 2012 年 3 月第 1 次印刷

印数: 0 001 ~ 4 000

ISBN 978-7-5669-0007-4/TS·307

定价: 39.00 元

时尚只能一时，而风格永存。

——[法]夏奈尔（Coco Chanel）

前言

服装设计风格可理解为是服装设计作品中所呈现出来的代表性艺术特点，这种艺术特点可源自历史和民族服饰文化，源自各种艺术流派或者社会思潮的冲击等。这种被称为风格的东西，有些是经过历史与审美积淀，具有成熟性和稳定性，堪称经典，比如古希腊风格是欧洲古典风格的源头，中国风格为东西方设计艺术所共同推崇；还有些正在产生影响，形成风格，比如解构风格对于主流风格的反叛。风格具有连贯性，它不会随时间的流逝而消失，而是在不同时期能以不同方式、手法被重新诠释，一再重生。在当今这样一个经济高速发展、服装消费需求多样化的时代，服装设计师需要适应市场需求，吸收多种风格样式，拓展设计思维方法和设计手法空间。所以，对服装设计风格的研究显得很有必要。

本书依据服装设计作品所借鉴的风格样式，将其归类为民族类风格、历史类风格、艺术类风格和后现代思潮类风格四大板块。历史服饰、民族服饰都有着长期的文化积淀，带着一个时代或民族的深深烙印，是取之不尽的设计灵感源泉。艺术流派及姊妹艺术和服装设计有艺术的共通性，在形式、手法上能给服装设计以借鉴，比如超现实主义梦幻式、非逻辑的组合，波普艺术带来拼贴手法和大众化特征等等。后现代主义思潮则具有前卫感，其颠覆性、分散性、折衷性和多样性等思维方法，虽然不能取代现代主义，但却拓展了服装设计的空间，其非传统、反常规和多变的外观形式，尤为年轻人所欢迎。

本书以图文形式，对每一种风格先作源头的阐述，再以实例对该类设计作分析，试图从文化、艺术的角度挖掘服饰设计内涵，并赋予其实用参考价值。

作者

Contents

目 录

1 民族类风格	5
中国风格	6
日本风格	11
波西米亚（吉普赛）风格	15
非洲风格	19
印第安风格	23
西部牛仔风格	26
2 历史类风格	31
古希腊风格	32
中世纪风格	36
巴洛克风格	41
洛可可风格	46
帝政风格	49
爱德华时代风格	53
3 艺术类风格	57
超现实主义风格	58
波普艺术风格	62
欧普艺术风格	67
太空风格	70
娃娃（洛丽塔）风格	74
田园风格	78
4 后现代思潮类风格	81
朋克风格	82
戏拟风格	86
解构风格	89
折衷混搭风格	93
内衣外穿风格	97
回归自然风格	101

1

National Style
民族类风格

中国风格

一、历史文化背景

五千年的文明使中国传统服饰内涵深厚，形式丰富多样。夏、商、周时期，完成上衣下裳和上下连属两种基本形制，上下连属冕服上施以十二章纹，初步显露中国图案富有寓意、色彩有所象征的传统审美意识。春秋战国时期，普及上下连属的深衣制，深衣袖圆似规，领方似矩，背后垂直如绳，下摆平衡似权。此时中国服装的直线裁剪、平面化构成基本确立。秦汉时期女装主要是深衣和襦裙，襦裙为上衣下裳的日常装。从深衣发展而来的袍服非常盛行。秦汉服装丰富、精工，受“丝绸之路”影响，出现大量图案精美的丝绸织物。阴阳五行思想也渗进了服装色彩中。

至唐代，服饰异常绚丽多彩、美艳华贵，北方游牧民族的胡服也大为流行。女装着窄袖衫襦、长裙，

图 1-1 汉朝曲裾深衣展开图

图 1-2 秦兵马俑

长裙腰高至胸部，裙长拖地，而宽袖薄罗衫子则使肌肤隐约可见。受理学思想影响的宋代服饰崇尚自然、朴素，款式、色彩等都趋于淡雅恬静。宋代服饰以“背子”最为流行，背子对襟、直领、侧开衩，整体造型简洁修长，又不失精致装饰，是传统女装最能体现女性美的服饰样式之一。明朝服饰北方仿效江南，比甲、长裙等以修长为美，显现儒雅之风。服饰上用吉祥图案，崇尚繁丽华美。冠服制度严谨，官服缀绣补子以区分等级。

清朝服饰是中国服饰演变过程中变化较大的时期，少数民族服饰盛行，满汉两族的服饰不断融合，产生出讲究繁缛、缀饰精细的艺术样式。服装样式主要有旗袍和袄、裙等，常用镶滚绣彩装饰工艺。旗袍为直筒形袍服，采用立领、盘扣、开衩和宽图案镶边等样式，穿着很普及。民国时期女子服饰的精华之作，是改良旗袍，将直筒形转化为曲线造型。这种曲线优美、风格典雅的服饰很适合表现东方女子的独特美感，深受欢迎，逐渐发展成为我国女子传统服饰的经典。

二、中国风格审美特征

中国传统服饰随年代不同，其服装风格也各有千秋，但它们的特征突出表现为：直线裁剪，平面展开，宽襦大裳，并且强调线形和纹饰的抽象寓意性表达。正是这些特征使中国传统服装不同于西洋服装的直观静态美，透散出一种含蓄动态美。

旗袍是中国传统服装的代表，现代旗袍专指女性穿着的裙式服装，其前身是满族的民族服装，而且是

图 1-3 《簪花仕女图》中唐朝盛装贵妇的形象

满族男女通用的长袍。女子穿的长袍后来与男子有了区别，像在衣襟、领子、袖口等处镶上花边，四面开衩改成左右开衩，下摆从宽大的散开状改成了直筒。旗袍从外观看没有像西洋服装上显眼的省道、褶裥和破缝，但仍能通过独特的内在工艺做得合形合体，做出穿着、行走、劳动方便自若的服装形态。此外由于不用省道，无挺拔的皱褶，只有自然下垂，含蓄的衣纹，人体轮廓在这种“半适体”中似现非现，宽衣袖顺势而行，临风而动，呈现出一种宛似自然界律动的朦胧美。

图 1-4 宋代背子的展开图

图 1-6 清代旗袍

平和性情是中国自古以来被先辈推崇的美德。这所有一切反映在服装上是讲究随意、闲适、和谐，没有过分的突出和过分的夸张，没有刻意的造型，恬淡中给人一种含蓄、平和而神秘的美。

中国传统服饰文化的温婉含蓄、优雅细致具有独特的艺术韵味，带有理性的超然、具有形与神的和谐。这种传统美具有内在的精神力量，通过造型、色彩、纹饰、肌理等具体形式呈现出来。

图 1-5 唐寅《王蜀宫妓图》中的明朝宫妓

图 1-7 20 世纪 30 年代的旗袍

三、具有中国风格的大师作品

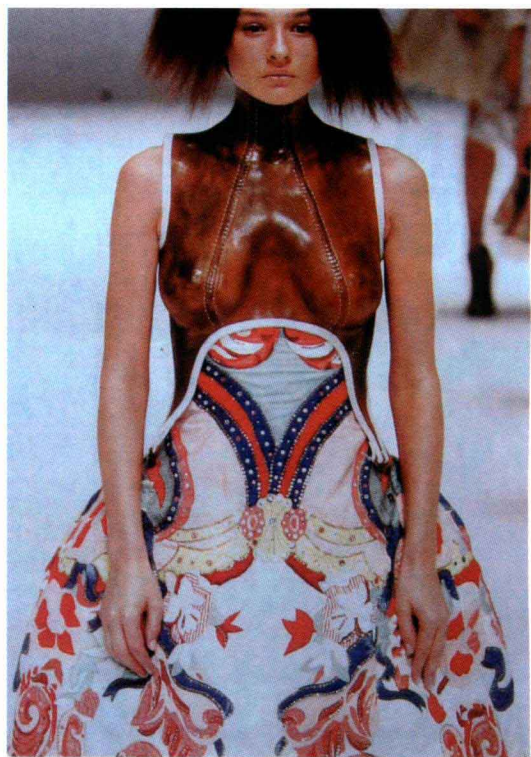

图 1-8 (Alexander McQueen) 作品灵感源自中国传统服饰文化, 在陶瓶型裙装上的花鸟及几何曲线等纹样充满民俗的情调。在整体设计手法上, 作品具有明显的后现代解构风格, 倒模般的胸衣式上衣以及上衣上粗犷原始的拼接, 是西式文化的植入。上衣衣摆的曲线设计较为巧妙, 与下裙融为一体。

图 1-9 (Roberto Cavalli) 作品为创意型西式礼服裙, 结合了中西方的平面和立体艺术特征。以西方晚礼服为基本造型, 以中国丝绸为材料, 面料上大面积以中国风格的图案装饰。凤凰图案兼以真羽毛材质装饰, 使作品亦真亦幻。凤凰的形体与模特的体型曲线相得益彰。大朵的红牡丹花手绘图案效果强烈, 丰富了整体。

图 1-10 (John Galiano) 该礼服作品灵感源自中国传统服饰旗袍。造型上结合了旗袍和西式晚礼服特征, 线条流畅, 模特斜靠在传统风格的木椅上, 曲线玲珑, 富有东方韵味。作品以中色国丝绸为材质, 以喜庆的桃红色为主色调, 细节设计上富有中国传统情趣。

图 1-11 (Yohji Yamamoto) 作品以中国古代的青花瓷为设计灵感源,整体造型、色彩犹如一个青花瓷作品,颈领部为瓶口,沿瓶口装饰传统瓷器图案,弹力的薄型白色面料贴紧身体,富有瓷器质感。外层服装为薄纱连衣裙样式,腰间大朵蝴蝶的图案装饰强化了民俗主题。

图 1-12 (Alexander McQueen) 作品灵感来自维多利亚时代精神病患者。模特苍白的妆容似乎表达一种病态的艺术。平面、直筒的中国清朝风格袍服,肩部、胸部以上却被做成立体合体造型。袖子和衣片连接在一起,上肢被包覆,其扭绞状从面料形态反映出,具有浓郁中国传统风格的花鸟平面图案,因这种反常规的结构而得到充分表现。

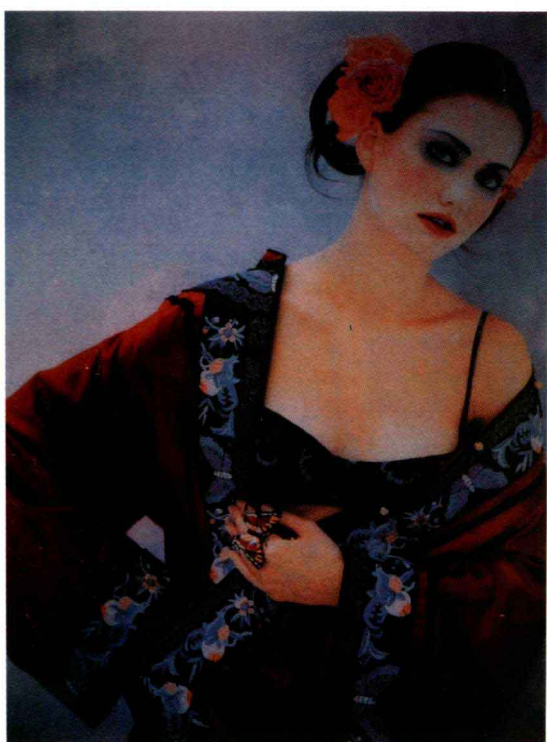

图 1-13 (Kenzo) 作品灵感源自中国宋代背子样式。平面剪裁特征的衣片,直线条宽缘饰边。衣身以中国传统的红色为主色,饰边以黑色为底色,设计以自然花卉、蝴蝶等浅蓝色调图案,充满温文尔雅、精致含蓄的中国风格。

图 1-14 (Just Cavalli) 作品以中国京剧脸谱艺术为切入点, 京剧脸谱被作了稍许的抽象图案处理, 其外围有中世纪的花卉、文字等装饰纹样, 上衣款式有洛可可风格及维多利亚女性化风格的影子。裙子结构采用中国的平面化, 其上的纹样有巴洛克式特征。而裙子的超短比例具有现代、年轻气息。

图 1-15 (YSL) 作品灵感源自东方传统服饰, 尤其是中国风。作品的对襟样式、对称平面结构剪裁以及中国传统的花鸟纹样都表明了作者的创意立足点。随意的缠腰又似乎变化于日本和服。而总体配搭及穿着方式上, 又透出一种时尚和时代精神。

图 1-16 (Valentino) 作品以中国风为灵感来源。色彩采用经典的“瓦伦蒂诺红”, 其本身也是中国传统代表色。大朵的花卉色彩鲜艳, 采用折枝卷曲纹样, 充满浓郁的东方中国风情。

日本风格

一、历史文化背景

日本传统服饰很大程度上是吸收外来文化的结果,尤其是对中国隋唐服饰文化的引进。中国古代的深衣、襦裙及胡服等直接影响日本古代的服装样式。中国与日本是一衣带水的邻邦,据文献记载,从汉朝起,中日两国就开始了友好往来和文化交流。唐代时期,彼时日本恰值飞鸟、奈良、平安时代,中日两国的交往更加频繁,是中日文化交流的黄金时期。唐朝是中国封建社会服饰文化的鼎盛时期,服饰上承历史冠服制度的源头,下启后世冠服制的径道。唐代汉族女服以它兼容并蓄、开放大度、雍容华贵的风格,形成了独具特色的多样化的服饰文化艺术,对周边国家服饰的影响渗透很大。

唐初的妇女服装以短襦、长裙和披帛为主。短襦是一种长窄袖的短上衣,主要有对襟及左衽两种,它的裙身很高,以长带系扎。披帛以纱罗制成,用时披搭在肩上,并盘绕于两臂和腰际间。盛唐女子喜穿胡服。当时还出现了白鸟毛裙和花笼裙,还普遍崇尚穿石榴红色裙。晚唐时,短襦的袖子变得宽大,并发展出对襟短袖上衣“半臂”。而宫中女子则穿对襟的大袖纱罗衫,内束抹胸,搭披帛,下穿长裙,配蔽膝。盛唐后期,袖子日趋宽大,其裙身极长。该期日本完成女子上衣下裳基本模式,当时的女服极力模仿了这些唐代款式,这使日本的女子服饰从原来的简单的样式向华丽、冗繁的风格跨越。

到日本的平安时代(被称为贵族的时代),对唐的一味模仿也开始渐渐转变。随着遣唐使的废除与唐灭亡,日本与中国的往来便极少了,对唐的模仿大大的减弱了。平安时代宫中女装主要可分为三大部分:唐衣、袿衣、裳。两国的服饰走上不同的分叉口。

平安时代后期至镰仓时代是武家的时代,从这个时期开始,现代和服的形象便逐

图 1-17 喜多川歌麿的浮世绘作品

步呈现出来,它已经是有别于唐代服饰的自成特色的“和服”了。平安时代的冗繁服装到此时发生了大幅度的简化,并由上衣下裳式向上下连属的方向过渡,讲究的腰带代替了裳。到了元禄时代,随着坐垫文化发达,和服也向着不利于站立行走而合适跪坐的形式发展,下身越趋窄小统直,服装讲究精致的华丽。经过绵长过程的演变,日本服饰逐渐发展出注入了日本民族文化特色的“和服”。

二、日本风格审美特征

和服是日本传统文化的重要组成部分,可以说是日本的象征。和服能长期流行至今当然有着很复杂的原因。和服彰显了日本人的独特气质。与西方服饰相比,和服表现了日本人的简约性。

自古以来,日本人强烈的民族意识也使得和服作为民族服装得以传承,经久不衰。日本民族还是一个善于学习和创新的民族,和服在款式和图案上承袭了中国唐朝的风格,腰带和腰包又模仿了英国传教士的服装,并且进行了日本式的改良。

色彩和纹样也是和服的主要特征。女子穿用的和服色彩绚丽、色样繁多。和服纹样的表现方法众多,有手绘、刺绣、蜡染、扎染、印花等。和服纹样具有

图 1-18 古山中政《闲步的艺妓》

非常强烈的民族特色和民族内涵，其纹样题材众多，有松鹤、龟甲、樱花、扇面、红叶、清海波（水波）、秋菊、竹子等传统题材，还有牡丹、兰草、蝴蝶、梅花、富士山、庭院小景等自然景物。

图 1-19 喜多川歌麿《即兴舞》

图 1-20 春胜《花魁》

图 1-21 歌川广重《吉原仲之町夜樱》(局部)

图 1-22 日本和服展开图

三、具有日本风格的大师作品

图 1-23 (左) (Just Cavalli) 作品以年轻、时尚的设计形式表现日本风格。下装采用低腰牛仔裤; 上装外层为织锦缎、针织、蕾丝混搭的短外套, 材质及开领设计上都有和服的影子; 上衣内层为内衣外穿式设计, 腰饰是和服特征的活用。夸张的结艺颈饰突出了民俗主题。

图 1-24 (右) (Just Cavalli) 作品将和服裙身在臀围以上剪去, 代之以时尚、个性的牛仔裤, 夸张、非合体型的袖口设计颇具后现代意味。整体色调采用协调色, 以蓝、青色为主, 织锦缎的深青色中混合着黑色、金色和银灰色, 低调中透出东方的华丽。牛仔裤口的刺绣图案在形态及色彩上与上衣呼应。

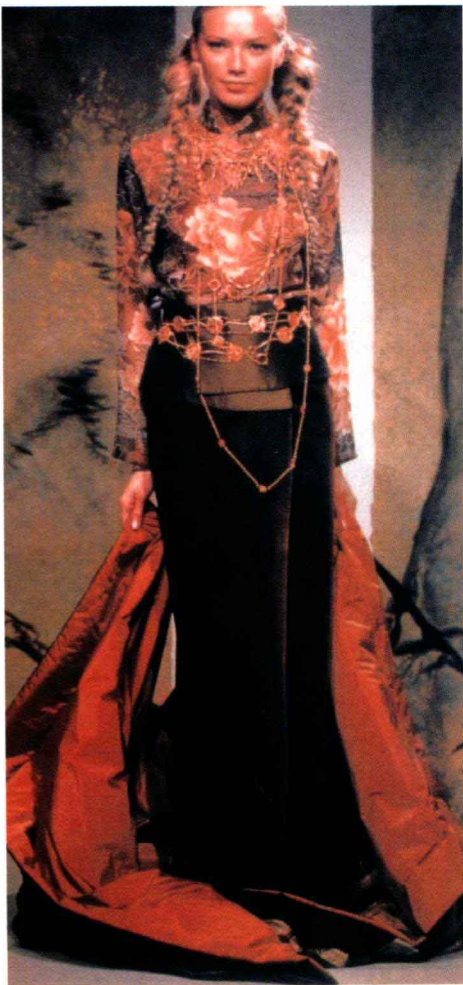

图 1-25 (Kenzo) 作品以日本和服和浮世绘纹样为灵感来源。将连属形式改为上下装的分离式, 造型简洁、合体, 有西式特征。色彩以黑色和橙红色为主, 大面积的黑色使上衣的图案愈显艳丽、温情, 锦缎面料的光泽与图案的艳丽相映生辉。花卉图案色彩以单一的橙红色为主, 丰富的渐变层次及工笔的线条、无彩色的配搭, 使图案仍充满变化。

图 1-26 作品将日本和服做了现代精神的改良。上下一体的结构变成上下分体结构, 并且在下裙部分采用了国际流行的佩兹利纹样。交叉型的领子和腰带相联系, 颇具独特性。

图 1-27 (Dior) 模特妖烧的妆容、和服式的时装以及妖艳的粉色, 使其仿佛一位日本歌舞伎。和服的平面化和西式服装的合体特征作了结合, 而腰际蓬松的堆布造型, 较有新意地诠释了和服腰饰。

图 1-28 (Lucy in the sky) 作品以露肩连衣裙的样式诠释传统的日本和服, 想法较为大胆。满地式的纹样素材完全是原汁原味的日本传统花卉纹样。高腰位的腰带上和服腰饰的转化, 并且和颈部的吊带巧妙结合。

图 1-29 (Louis Scherrer) 作品灵感源自日本和服样式和波西米亚风格的融合。和服的叠领变成露肩性感领子; 缩短的裙长, 利落的腰饰, 具有时代气息; 宽大的袖子上印染着一个日本歌舞伎的头像, 更点明民俗主题。贯穿作品的波西米亚式的放荡和改良和服巧妙地融合。

波西米亚（吉普赛）风格

一、历史文化背景

吉普赛人是一个千年以来一直处于无根流浪状态的民族。他们的足迹遍布欧洲大陆，各种历史文献和文艺作品中经常提到的法国波西米亚人、西班牙弗拉明戈人、俄罗斯的茨冈人、荷兰的希登人、波兰的扎拉西人等，这都是对吉普赛人的另一种称呼。波西米亚是捷克中西部的一个地名，是吉普赛人的迁徙、聚居地。波西米亚和吉普赛虽然是两个相对独立的概念，但经常被等同起来。波西米亚人和吉普赛人都以能歌善舞而著称，尤其在艺术、服饰等方面，都有指向流浪、不羁、自由风格的共同点。

从13世纪左右起，欧洲大陆出现一群以歌舞卖艺为生的流浪人——吉普赛人。牲口拉的大篷车既是他们的交通工具又是他们的栖身之所。据估计目前全世界的吉普赛人大约有1000万，其中2/3集中在东欧各国。吉普赛人在欧洲出现后，人们对他们的来历作了种种富有神话色彩的猜测。有的说他们是大西洲的遗民（大西洲是希腊传说中大西洋中一块已经沉没的大陆）；有的说他们的祖先因没有给圣母玛利亚和她的丈夫约瑟安排住处而被罚在世界各地流浪等。

吉普赛人最初在欧洲过着游牧生活，拥有多种技能和职业，如音乐家、铁匠、占卜者、艺术家和舞蹈家。他们起初很受欢迎，但不久就遭到敌视。欧洲当时最强大的三种势力——教会、政府和行业协会开始排挤他们，吉普赛人最终被挤出主流社会，成为边缘群体。吉普赛人内心有着很强的民族性格，拒绝其他文化而变化，保守着内心关于流浪的一些浪漫的向往和天生特质。长期以来吉普赛人颠沛流离，他们的文化被视为穷人的自娱自乐，吉卜赛女性的着装也不能登主流时装的大雅之堂。

二、波西米亚（吉普赛）风格审美特征

近几十年来，人类的科技文明以惊人的速度发展，但人类的精神面貌却空前的苍白。源于文明而来的种种异化让人类渴望“自由”、“自然”，欧洲浪漫主义文学时期的吉普赛女性形象，给人以心灵的慰藉和精神的充盈，人们移情于她们，寄托对理想的渴望之情。随着世界多元文化的发展，世人被这个民族吸引，波西米亚、吉普赛文化在全世界都流行起来。吉普赛

女性形象之所以魅力永驻，是因为她们优美的形体、张扬的个性、自然状态的爱情观与生存意识，使深陷平庸与琐碎生活的都市人受到有力的震撼，满足着现代人的审美需求，缓释着现代人的“吉普赛情结”。

波西米亚、吉普赛风格服装绚丽多姿，是世界民族服装中最具特点的服装之一，也是近几年流行的民族风格服装中占主导地位的一种。在服装设计领域，波西米亚、吉普赛服饰元素被主流设计师吸收融合。鲜艳的手工装饰和粗犷厚重的面料，丝、麻网眼织物、闪光的金属纱罗织物，层层叠叠的波浪褶裙，荷叶边，民族风格几何纹，缎带条纹，鲜艳的手工装饰、流苏，缠绕的串珠，等等，波西米亚、吉普赛服饰已成了一种“流浪”、“自由”的象征，营造了一种超出都市文明人生活经验的浪漫境界。

近些年来，波西米亚风曾席卷时尚生活的众多领域。追求浪漫、随意、不羁和自由的精神风貌使它在当今变化万千的时尚领域独树一帜。

图 1-30 卢梭绘画作品《睡着的吉普赛女郎》

图 1-31 布格罗绘画作品《波西米亚女孩》

图 1-32 布格罗作品《吉普赛女孩》