

20世纪 时装设计艺术

The 20th Century Fashion Design Art

时装设计风格

著名设计师与品牌设计作品剖析

李红梅 编著

东华大学出版社

20世纪 时装设计艺术

The 20th Century Fashion Design Art

时装设计风格

著名设计师与品牌设计作品剖析

李红梅 编著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

20 世纪时装设计艺术 / 李红梅编著. -- 上海: 东华大学出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-81111-920-6

I. ① 2... II. ① 李... III. ① 时装 - 服装设计 - 历史 - 世界 - 20 世纪 IV. ① TS941.2-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 163997 号

致谢

本书参考了大量的书籍文献资料, 在此, 谨向它们的作者们表示由衷的感谢!

责任编辑: 谭 英

装帧设计: 李 林

20 世纪时装设计艺术

李红梅 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: 889×1196 1/16 印张: 8.75 字数: 308 千字

2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷

印数: 0001-3000

ISBN 978-7-81111-920-6/TS·280

定价: 47.00 元

前言

时尚在生活中已经变得越来越重要了，而引领时尚的重要元素是时装。为了紧跟时代的潮流，即使是有上百年历史的时装品牌，设计总监也越换越年轻，青春成了新世纪时尚里最被渴求的东西，或者是最有张扬力度的元素，从某种程度上来说，不按常理出牌的新鲜创意似乎远比一成不变的深厚经验更容易带来成功。

但是，在人们的心底里依然对积累深厚的经典患有深深的眷恋，习惯上用来支撑所谓的品味和修养的东西永远都是那些年代久远的品牌。年轻的浅薄与历史的凝重在不同的时代碰撞出不同的激情和火花，这些激情和火花被设计师用色彩、材质和造型等元素符号化，成为某一个时代时尚的核心精神内容。

真正意义的时装出现于19世纪中后期，整个20世纪的100年造就了许多著名的设计师和时装品牌。20世纪的100年间，战争与和平、繁荣与萧条、矜持与放纵、激情与颓废、保守与新奇……人们的观念意识不断被冲击和更新；飞机和汽车、摩天大楼和家用电器、首饰和香水、媒体明星和大众流行、网络和爱情……人们的生活方式越来越快节奏。新观念、新事物的出现，直接影响着人们的衣食住行。时装作为历史的形象代言人，以自己特有的方式诠释着这曾经发生的一切。

20世纪初，时装改革第一人——保罗·波烈勇敢地抛弃了束缚在妇女身上的紧身衣，赋予了服

装自然简朴的新形式，服装开始由装饰性走向机能性，进入了由设计师主宰流行的新时代。20世纪前半世纪涌现出的设计师保罗·波烈、玛德琳·维奥奈特、夏奈尔、克里斯汀·迪奥、克里斯托·巴伦夏加、皮埃尔·巴尔曼等，主要是为社会上层名流、达官贵人以及演艺界成年女性设计高级时装。

20世纪60~80年代是设计师群体主导流行的时代。60年代发生了反传统的年轻风暴，战后成长的青年人要为自己设计服装来对抗传统的服装美学，对摇滚乐歌星的崇拜取代了电影明星，留长发，穿牛仔的嬉皮士，避世派风靡欧美，朋克族成了青年模仿的对象。玛丽·奎特、安德烈·库雷热、皮尔·卡丹、伊夫·圣·洛朗、维维恩·韦斯特伍德、乔治·阿玛尼等，都是这个时代涌现出的设计师。70年代高级成衣业兴起，催生了一大批新的设计师，如卡尔·拉格菲尔德、三宅一生、川久保玲等。受到年轻风暴冲击的高级时装设计师们，此时也加入到高级成衣行列。这是设计师群体主宰流行的时代，他们创造的迷你裙、热裤、朋克装、喇叭裤、波普风格等各种类型的装扮一次次引领着风靡世界的服装潮流。

20世纪80年代至今则是大众与设计师共同创造流行的阶段。服装款式设计基本是在怀旧与回归之中徘徊，创造新颖时装的着眼点已经逐步移向了其载体——面料。人们生活方式的改变促使休闲风劲吹，

追求个性化穿着，不盲从于任何人。这是个服装款式混杂的时代，长的、短的、宽的、窄的服装无处不在，没有哪个设计师能够左右世界的流行。

100多年来时装工业的繁荣发展形成了很多时装名城，如巴黎、米兰、纽约、东京、伦敦等时装之都。同时，无数的设计师们用自己的勤奋与天赋缔造了许多闪光的品牌。透视这些著名的品牌，无不沉淀着历史，凝聚着文化，映射出20世纪与时装相关的各种社会因素的兴衰起伏。

艺术和品牌表面上似乎离我们越来越近，但似乎文化的意义和内涵却又离我们越来越远。在当今这独特的读图时代，人们习惯借助计算机搜寻需要的资料，而忽略了艺术和品牌的文化意义，时装亦如此。时装品牌已经渗入我们的生活，很多人却对它熟视无睹……所以，本书的宗旨也就水落石出了——让品牌成为我们这个时代文化的重要组成部分；让时装艺术真正地渗入人心，深入生活；让我们服装设计专业的学生站在一个适度的起跑线上……

本人才浅学疏，难免有所纰漏，还请各位同行及专家指正。

李红梅于北京

2011年5月

目 录

第一章 摆脱束缚,追求自由(1900~1910年)/5

- 一、文化背景和时代特征 /5
- 二、服饰文化观念的转变 /6
- 三、时装之父:查尔斯·弗雷德里克·沃斯 /6
- 四、著名设计师及其作品 /8

第二章 战争改变了服装(1911~1920年)/16

- 一、文化背景和时装特征 /16
- 二、女装的现代化 /17
- 三、时装设计的里程碑——正式女性长裤出现 /17
- 四、著名设计师及其作品 /18

第三章 疯狂的爵士乐时代(1921~1930年)/23

- 一、文化背景 /23
- 二、职业女装、裸体主义、装饰艺术等 /23
- 三、直筒形、杰尔逊奴样式的女装 /23
- 四、著名设计师及其作品 /25

第四章 成熟优雅的女性美(1931~1940年)/28

- 一、时代背景 /28
- 二、细长形与军服式 /28
- 三、白色晚装——时装设计史上的一个里程碑 /28
- 四、著名设计师及其作品 /30

第五章 战争与和平(1941~1950年)/42

- 一、战争的影响 /42
- 二、儿童风格 /42
- 三、电影偶像的出现 /43
- 四、著名设计师及其作品 /43

第六章 巴黎时装神话(1951~1960年)/49

- 一、战后的“新面貌” /49
- 二、休闲装出现 /49
- 三、化妆、电影和其他 /50
- 四、著名设计师及其作品 /51

第七章 流行的转化(1961~1970年)/58

- 一、摇滚音乐与时装 /58
- 二、60年代初女装的机能化和多样化 /58
- 三、反传统时装与“迷你”时代 /59
- 四、其他的新艺术风貌 /61
- 五、著名设计师及其作品 /61

第八章 宽松时代(1971~1980年)/76

- 一、高级成衣业的崛起 /76
- 二、石油危机与宽松式造型 /76
- 三、型的复归 /77
- 四、流行的多样化和民族风运动 /77
- 五、著名设计师及其作品 /78

第九章 成功与享受(1981~1990年)/97

- 一、回归传统、回归自然、保护环境 /97
- 二、雅皮士的出现 /97
- 三、流行的跨时空性 /97
- 四、保护生态环境 /99
- 五、著名设计师及其作品 /99

第十章 走向未来(1991~)/115

- 一、文化背景 /115
- 二、快餐文化与时装 /115
- 三、高级时装前途未卜 /116
- 四、著名设计师及其作品 /116

第一章 摆脱束缚, 追求自由 (1900 ~ 1910 年)

一、文化背景和时代特征

19 世纪末 20 世纪初, 艺术领域出现了否定传统造型样式的运动潮流, 也就是所谓的“新艺术运动”。这场运动起源于英国 19 世纪初诗人兼画家威廉·布莱克 (William Blake, 1757 ~ 1827 年) 的曲线素描, 如插图画家奥布里·比亚兹莱 (Beardsley Aubrey, 1872 ~ 1898) 的唯美主义 (图 1-1) 和威廉·莫里斯 (William Morris, 1834 ~ 1896 年) 的工艺美术运动 (图 1-2), 约从 1890 年起一直持续到 1910 年左右。他们主要是从大自然中寻求主题和元素, 运用自然界的花梗、花蕾、花藤、昆虫翅膀等优美的波状形体或经过整理的线条的表现力, 在艺术领域创造了一种前所未有的新风格。实用艺术中开始出现连续流动的、装饰性的曲线线条如 S 状、涡状、波状、藤蔓状, 富有节奏感和韵律美。运动兴起后, 很快在欧洲大陆蔓延, 于 1900 年的万国博览会上达到高潮, 并影响远东的日本。受曲线造型的影响, 这个时期的女装外形从侧面看呈现优美的 S 形, 被称为“S 形时代” (图 1-3)。

同时期, 俄罗斯芭蕾舞在巴黎公演, 这充满异国情调的东方艺术形式逐渐引起人们的兴趣。服装界出现了一大批能够左右流行的设计大师, 巴黎开始成为世界时装的发源地。

男装

这个时期的男装主要以英国为蓝本, 基本构成很像现在的西装三件套。上衣长及臀部, 前门襟有 2 ~ 3

图 1-1 比亚兹莱的作品

图 1-2 莫里斯的作品

图 1-3 S 形女装

图 1-4 男装

图 1-5 女装

粒纽扣, 单排或双排, 面料以深色毛织物为主; 背心与现在的几乎一样, 只是有一个小小的翻领; 长裤的基本造型也同现在一样, 只是色彩和外形有所不同。与三件套相配的衬衣和领带都非常讲究。正装用的衬衣一般是硬立领, 前面有一小折角, 用亚麻布或细凸纹棉布; 系黑色或白色蝴蝶结。日常用的衬衣一般为翻领, 面料用较淡雅的素色、粉色、蓝色条纹布, 也有用素淡的印花织物, 可以随意搭配各色

领带 (图 1-4)。

男大衣有各种长度, 帽子样式很多, 高鞋跟、长靴筒逐渐消失, 男装整体向实用化方向发展。

女装

在女装中 S 形主要表现在前面用紧身胸衣托起胸部、压平腹部、勒细腰部, 后面紧贴背部, 自然显示臀部的丰满, 裙子下摆自然张开呈喇叭状, 整个外形从侧面看为 S 形 (图 1-5)。这个时期的裙子造型主要是利用三角形的褶裥布

来扩大裙摆，因而被称为“Gore Skirt”。袖子的造型多为上肥下窄的泡泡袖或灯笼袖，从肩向腰纵向装饰几层大飞边来强调整个外形。

1908年左右，女装开始向放松腰身的直线形转化，紧身胸衣也历经改变，出现了早期的乳罩。裙子的长度稍稍变短，露出鞋子。由于衣服造型变得简单，发型和帽饰就显得格外重要。以法国为中心，夸张的发结、帽子十分流行。到1910年，大型发髻消失，从头到脚被统一在直线的外形中，头发也被烫卷在头上，发型变小，预示着现代型短发的到来。

二、服饰文化观念的转变

19世纪后期到1914年服装经历了一个从传统封闭式观念向现代开放式观念转变的过程。人们逐渐从紧身胸衣和裙箍的束缚中解放出来，服装的款式和功能要求与今天的大众服装日趋接近。同时，服装上繁缛的附加装饰减少，服装整体形态明朗，服装设计向简约的方向发展。

1901~1909年，女性服装经历了革命性的变化，从紧身胸衣为中心的S形和传统的A形转变为自由轻松的新式样（图1-6），转折的时间在1905年前后。这个时期女性美的标准和理想与现在仍有较大差距，她们认为妻子和母亲的形象应该是善良的、自然的，因此，化妆在当时是不被接受的，但头发颜色可以是随意的。后来随着女权运动的展开，女性化妆才渐渐得到推崇和认可。

三、时装之父：查尔斯·弗雷德里克·沃斯

查尔斯·弗雷德里克·沃斯(Charles Frederick Worth) 被誉为“高级定制时装之父”(Father of

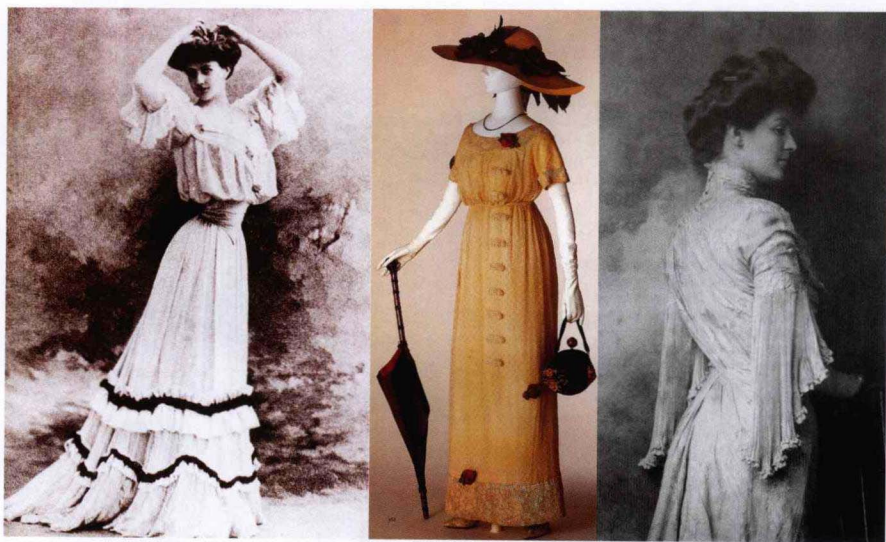

图1-6 新式样女装

Haute Couture)，他是第一个开设定制服装工作室——沃斯时装屋(House of Worth)并将个人品牌标志缝入定制衣服的设计师，也是第一个做时装系列设计、第一个用真人模特做时装展示的人，是现代时装秀的发明者。饶有兴味的是，这位巴黎时装的开拓者不是法兰西人而是一位普通的英国人。

1845年，21岁的查尔斯·弗雷德里克·沃斯奔赴巴黎寻求自己的时装事业。1858年，在巴黎创建了沃斯时装屋，首创由真人模特展示的时装发布会。虽然沃斯可以根据客人的身材和指定的布料制作时

装，但仍然只是时装展示会上款式的复制，从这个意义上来说，高级成衣(ready-to-wear)的雏形已经初现端倪。

随着沃斯的名气愈来愈响，他成为上流社会的妇女们不可或缺的时尚服饰领袖。沃斯不再满足于传统的硬布衬裙式的服装制作，开始尝试新的服装造型形式。沃斯是公主线时装的发明者，也是西式套装的创始人。他用抬高女装的腰际线、放宽下摆、加长裙身的做法，使女装的面貌发生了巨大变化。他喜欢在衣身装饰精细的褶边、蝴蝶结、花边，在肩上垂挂皇家金饰

图1-7 沃斯1870年至1880年间作品：收腰、拖裙、强调装饰

图1-8 沃斯1880至1910年的作品：X造型加上羊腿袖，具有明显的浪漫主义风格，丝绸材质和精美的刺绣也充满了东方风情

图1-9 2010年，沃斯时装屋现任设计师乔凡尼·贝丁推出的“迷你版”沃斯高级订制系列复制品，依托胸衣和裙撑进行造型

及可折叠的钢架裙撑（图1-7、图1-8）。到了1870年前后，沃斯至少已经雇用了1200多个女裁缝，每周生产出上百件的衣裙，年净利润高达四万英镑。

沃斯是第一个将时装延伸到高级香水领域的时装品牌。1924年，沃斯时装屋第三代传人——沃斯的孙子雅克·沃斯(Jacques Worth)推出第一款“在夜里”香水之后，又相继推出“关于白天”、“不要说再见”、“我归来”、“奔向你”等等。其中，“我归来”是最经典的作品。

可惜的是，1952年沃斯的曾孙让·查尔斯·沃斯(Jean Charles Worth)退休，1954年沃斯时装屋和帕昆时装屋(Maison Paquin)合并，1956年宣告倒闭。1999年由英国创业家Martin McCarthy(马丁·麦卡特西)和Dilesh Mehta(戴尔士·梅塔)收购，这家老牌时装屋才开始全面复兴。

沃斯最伟大的成就应该是对服装高级化的贡献。1885年，法国高级女装协会成立，其前身就是沃斯组织的巴黎首家高级流行女装设计师的权威机构——时装联合会。他的儿子当选为法国服装协会理事

长时，首创了高级时装发布会制度，他的孙子继任为第二届理事长后，更致力对于高级时装展示会的推动。此会后来扩大为高级时装展示和成衣展示两大系统，每年在巴黎举办两次发布会。这个组织的成立，使沃斯的服装理想得以最大化地实现，并迅速带动了高级时装业的发展，为巴黎成为日后的“世界时装之都”奠定了基础。

沃斯时装屋现任设计师是意大利籍的乔凡尼·贝丁(Giovanni Bedin)，曾师从卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)和蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)。2010年，贝丁设计推出了一个“迷你版”沃斯高级定制服系列复制品(图1-9)，一共8套。2011年，沃斯品牌还将重新推出沃斯高级定制时装的内衣系列和配饰系列以及带有传奇色彩的“我归来”香水。

四、著名设计师及其作品

1. 保罗·波烈

保罗·波烈
(Paul Poiret, 1879 ~ 1944 年)

保罗·波烈被称为20世纪全世界第一位服装“革命家”。他曾经师从杰克·杜塞(Jacques Doucet)，独立经营时年方24岁。

图1-10 波烈1906年古典风格的作品

图1-11 波烈的霍布尔裙

他从一开始就不随波逐流，也不像许多设计师那样不断复兴以前的样式，而是十分敏锐地紧紧抓住时代潮流，敢于创新，确立并坚持自己的风格。保罗·波烈于1906年勇敢地抛弃紧身胸衣，将腰围线提高至乳房下，裙长至踝骨处，自然表现女性丰满的胸、腰和身躯，整个外形令人想起远古希腊服装所具有的悬垂褶裥美，其轻松感觉创造了新的美感，奠定了20世纪的流行基调，具有划时代的意义(图1-10)。

1910年，他发布了腰身宽松、膝部以下收窄，致使女人们举步唯艰的霍布尔裙(hobble skirt)，虽然引起各种议论，但这种全新的样式在1910~1914年间风靡巴黎，历史上也把这一阶段称作“霍布尔裙时代”(图1-11)。为了步行方便，他在收小的裙摆上做了一个长长的开衩，推出了长及膝的细长统靴的性感样式，这是服装史上第一次在女裙上开衩。腿部的收紧和

开衩，使一直深深地隐藏在落地大裙子里面的玉腿开始忽隐忽现地闪露，这不仅是一种性感的大胆表现，而且也是一种暗示，表明新世纪中，女装设计的表现重点将向腿部转移。

1909年，俄罗斯芭蕾舞在巴黎公演，东方情调风靡一时。这以后，他的作品几乎借鉴所有的异国情调，如日本的和服、古埃及的舞女腰衣、乌克兰的民族服装、阿拉伯的丝织品和香水等等都成了他激情创作的源泉。他设计的东方风格服装(图1-12)，包括类似采用腰带的长袖衣衫、日本式的和服、宽大的女子长裤、面纱以及穆斯林式样的头巾等等，都非常流畅而典雅，加上鲜艳的色彩图案，引起巴黎和其他欧洲国家上层妇女的喜爱，因此而名声大起，出现了一大批追随者。强调自然、简单、舒适的设计很快就受到女性广大的欢迎。至此，保罗·波烈的时装彻底颠覆了女性的外在，更重要的是彻底扭转了女性的审

图 1-12 保罗·波烈东方风格的服装设计

图 1-13 保罗·波烈东方风格的新女性形象服装设计

美价值观，塑造了一种新女性的形象，风靡了整个时装界（图 1-13）。

为纪念 20 世纪法国时装设计大师保罗·波烈，美国大都会博物馆服装协会于 2007 年 5 月举行了一场名为“波烈——时尚之王”的波烈作品展（图 1-14）。这是保罗·波烈的作品在近 30 年内首次现身大都会博物馆。《华盛顿邮报》称这次展览为“对一位现在不太熟悉的法国设计师致以深深的敬意……这是一场充满诗意的展览，如同精美的油画一样引人入胜。”

图 1-14-1 2007 年波烈作品展：波烈一改统治了欧洲服装几百年的曲线造型，使直线重新回归统治地位，简洁宽松的造型奠定了现代服饰的雏形

图 1-14-2 2007 年波烈作品展：波烈一改统治了欧洲服装几百年的曲线造型，使直线重新回归统治地位，简洁宽松的造型奠定了现代服饰的雏型

2. 杰克·杜塞

杰克·杜塞
(Jacques Doucet, 1853 ~ 1929 年)

杰克·杜塞是法国时装形成的重要促成者。他对时装的热爱，对优雅的上层生活方式的追求，影响了不少早期的服装设计家，从而促成了时装的产生和发展。

杰克·杜塞特别喜欢 18 世纪的绘画艺术，热衷于用绘画艺术中常用的清淡色调和花边进行创意，擅长使用中间色调的缎料设计极富性感魅力的礼服（图 1-15）。他非常喜欢用粉色的抽纱、刺绣、装饰品来装饰女装，直至巴黎服饰风格已经变得非常简约时，才逐渐放

弃自己对优雅、传统女装的追求，退出服装界，成为印象主义艺术最主要的收藏家。

杜塞的最大贡献在于他引入了具有传统形式但在装饰上超越传统的时髦女装，促进了妇女对于时尚的追求。把女性艺术性地包容起来或者暴露出来是他创作的主要特点，纤细、凝练、艺术化、女性味十足是他作品的风格（图 1-16 ~ 1-18）。另外，他一贯注重人才的选择和推荐，如保罗·波烈和玛德莱·维奥奈特等。通过他的协

图1-15 借鉴绘画艺术的服装设计

图1-16 X造型、蕾丝花边、高腰、刺绣等元素使得古典主义风格的服装更加端庄优雅

图1-17 收腰、宽肩、肥袖、长裙等元素强化了女性的感觉，领口、袖口的刺绣使得这件服装充满了浓浓的民族气息

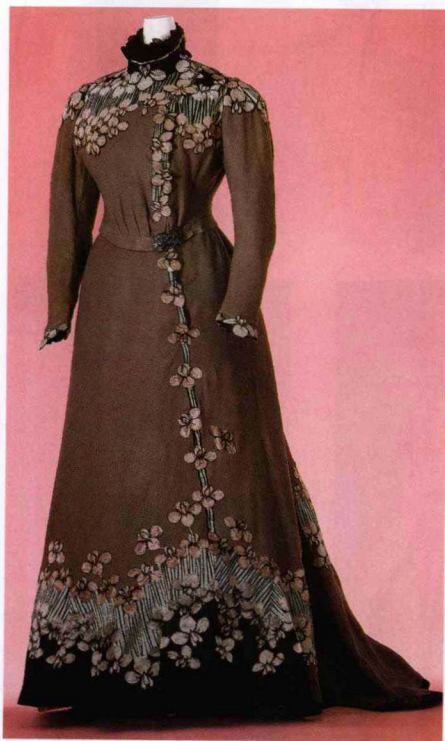

图1-18 X造型加上细腻优雅的刺绣使得服装女性味十足

3. 卡洛特姐妹

卡洛特·索尔斯姐妹
(Callot Soeurs, 1890 ~ 1937 年)

彩，完美地表达她们对东方文化的爱与理解（图1-19）。

卡洛特姐妹是一位俄罗斯籍古董商的三位女儿，土生土长在巴黎，于19世纪80年代末开设了一家专营针织品和内衣类的小店。90年代末，由长女担当负责人和首席设计师的高级女装店成立，她们使用薄纱、中国制绢、优质细棉布、透明的毛织物、针织物等材料，制作宽松式的居家服和内衣，并采用各种复杂的技法和漂亮的花边进行装饰，极具女性魅力和细腻感觉，颇受欢迎。她们的店铺在1900年便跻身于巴黎八大服装名店之列（图1-20）。

卡洛特·索尔斯姐妹因其精致、半透明的长裙闻名。她们醉心于中国、日本、土耳其、伊朗等东方国家的文化艺术，用独特的刺绣、精巧的手工、丰富而大胆的色彩

助和推荐，这些人陆续成为早期时装的设计奠基人。

图 1-19 借鉴东方刺绣艺术的时装，造型简单，做工考究，材质精美

图 1-20 夏洛特作品：洛可可风格的褶皱、花边，东方风格的披挂式造型与刺绣。采用锦缎、绉绸、乔其纱、蕾丝等材料，精湛的刺绣技术和洛可可风格或东方风格的图案相结合，使得简洁造型的服装美妙绝伦

4. 帕奎夫人

帕奎夫人
(Paquin, 1869 ~ 1936 年)

帕奎夫人是与波烈齐名的一位设计大师, 帕奎的名字是“高雅”的代名词。帕奎推出的作品, 有着无与伦比的丰富性和精美感, 大量花边和刺绣以及贵重毛皮的应用, 使得她的作品在巴黎独树一帜(图 1-21)。

图 1-21 帕奎夫人的刺绣服装作品

帕奎很早就意识到广告对于时装企业的重要作用。她让漂亮、时髦的模特儿们穿上自己设计的衣服到赛马场上招摇过市, 打开了体育赛场上时装广告的先河。1900 年在巴黎的万国博览会上, 帕奎摊位上的展示用人模型均是漂亮的帕奎夫人本人的形象。1910 年, 帕奎又派了十多名模特儿到美国的一些主要城市巡回表演, 这些活广告在美国人的心目中树立起了一个令人向往的帕奎店形象。

然而, 帕奎夫人并不像高级时装界的权威沃斯、波烈以及夏奈尔那样领导时装潮流, 也不像巴伦夏加那样身怀绝技, 她依靠敏锐的感觉, 每个时期都能够及时地对流行作出反应。她的店刚开张时, 追随沃斯的样式; 后来又在设计中巧妙地采纳了杜塞的轻淡色调(图 1-22)。1906 年, 当波烈摒弃紧身胸衣而推出希腊样式时, 帕奎又马上步其后尘, 紧追不舍。当巴黎上演俄罗斯芭蕾舞, 兴起东方热时, 她又马上在设计中融进东方情调(图 1-23), 采用了野兽派画家那样鲜艳的配色效果。但 1910 年, 当波烈推出下摆收小的霍布尔裙时, 帕奎夫人却站在完全相反的立场上加以反对。

帕奎夫人的设计有两个重要的特点: 一是色彩鲜艳, 尤其是黑色

和红色的搭配, 把黑色从在 19 世纪代表不吉利的角色中解放出来了, 给人耳目一新的感觉。二是对皮毛的运用, 即在衣领、袖口、下摆等处采用貂皮、狐狸皮、猴皮等做装饰, 并且市场销售很好。

帕奎夫人的名气在当时相当响亮, 不仅担任 1900 年万国博览会服装部分负责人, 而且她也是第一位获得法国荣誉军团勋章的女性, 更是法国第一位在纽约等世界各地开设分店的女设计师。她在时装史上最大的影响莫过于她是第一位采用模特儿展示衣服的先驱, 此举大大地改变了以后的时装呈现形式。

图 1-22 采纳杜塞色调的服装设计

图 1-23 帕奎夫人东方情调的服装作品

5. 马利诺·佛切尼

马利诺·佛切尼
(Mariano Fortuny 1871 ~ 1949 年)

佛切尼是一位极为特殊的设计师。他的作品涉及众多领域，并以其特有的思维方式表达着他对艺术的好奇心和执著追求。

1906 年，佛切尼与妻子在其工作间开始了面料和服装的设计制作，并逐步将这一活动艺术化、完美化。在制作服装时，佛切尼只用高档柔软的绢和天鹅绒等手感极佳的材料，完全符合身体曲线且活动自由，以随着身体的移动变化而能够出现色

彩变化和透明感为目标。为了使面料更有魅力，他极力寻求可能的变化和别具特色的印染法。1909 年他取得了褶加工法的专利(图 1-24)。

佛切尼以面料和服装闻名于世，同时他还是画家、雕塑家、舞台设计师、照明师、装饰家、家具设计师等。他的作品打破了艺术与技术的框框，让它们自由地融合在

图 1-24 别出心裁的褶皱面料和中国特色的合襟结构

一起(图1-25)。

佛切尼对服装材质很重视，这对时装界的影响一直延续到今天。但似乎更多的人记住了三宅一生和他的不同寻常的褶皱，却很难有人想起在他之前的佛切尼。因此，在

越来越重视服装材料肌理设计的今天，我们更应该缅怀这位伟大的设计师。

图1-25 借助于褶皱面料，从古希腊、古中国等东方服饰中吸取色彩、造型和图案特征，服装的审美性和实用性融为一体

第二章 战争改变了服装(1911 ~ 1920 年)

一、文化背景和时装特征

这10年之中,巴黎充满了艺术和设计的革命气息。毕加索的立体主义、马蒂斯的野兽派都在这个时期产生了(图2-1),起源于巴黎的“新艺术”运动(Art Nouveau)也在短短时间之内席卷西方国家。在服装上,巴黎风格成为了西方服装流行的源泉(图2-2)。现代工业和交通、通讯手段的发达,使近

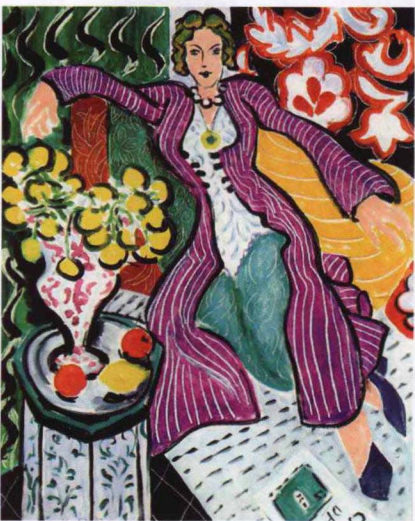

图2-1 马蒂斯作品

代以来处于科技和军事优势的西欧文明向全世界蔓延和扩展,作为其重要组成部分的西洋服饰文化也随之在全世界流行。

1914年第一次世界大战爆发。战乱中人们(特别是女性)体验了合理的机能主义服饰的优点,单纯装饰性的、造型性的元素逐渐被简单和便于活动等实用因素所代替,服装的功能性日益受到人们的重视,女装向男性化方向发展,男式女服(tailored,即女西服)成为该时代新女性的标志。

对服装设计上的影响,最基本和最重要的有两个方面:一是东方风格大行其道,无论服装的剪裁还是色彩;二是体育活动的流行成为改变服装设计的动力。当时越来越多的女性参加各种体育活动,这带

来了服装设计的变化。妇女开始打网球、骑自行车、骑马等,传统的女装已经成为阻碍。那些狭窄的上衣、长及脚面的裙子显然不适合运动,而且传统的衣服面料也总是过于结实、不透气,与运动服装的吸汗、松软的要求格格不入。因此,产生了设计和生产符合运动的女装需求,这种需求造就了新一代的时装设计师。

战争在一定程度上强制性地彻底改变了人们的价值观和审美观,霍布尔裙于1914年左右销声匿迹,紧身胸衣束腰的现象也不多见,女装向简洁、轻便的方向发展,裙子短缩到离地20cm左右,腰身越来越宽松。到1919年,出现了流行于整个20年代的基本外形即宽腰身的直筒形女装(图2-3)。

图2-2 新艺术运动时期的作品