

时代风格鲜明的 西方服装设计

张耀军

梁超梅

著

SHIDAI FENGGE XIANMING DE
XIFANG FUZHUANG SHEJI

中国纺织出版社

时代风格鲜明的 西方服装设计

张耀军 梁超梅 著

内 容 提 要

本书的主要内容是以历史为主线展开的,先是分析了中西方服装的区别,然后分析了西方服装的起源(史前服装),接着又以从宽衣向窄衣的变化为依据,分析了西方服装从古代至近代出现的各种风格以及它们在当今服装设计中的运用。到了20世纪以后,则以每十年为一时间段,对西方服装设计的现代演绎进行分析。对服装风格文化分析的最终目的是在实际操作中更好地运用,因此本书在最后又对西方服装的设计构思与设计方法等进行了分析。本书内容丰富,结构合理,层次清晰,语言简练,通俗易懂,是一本值得学习研究的著作。

图书在版编目(CIP)数据

时代风格鲜明的西方服装设计 / 张耀军, 梁超梅著
--北京: 中国纺织出版社, 2016.12
ISBN 978-7-5180-3245-7

I. ①时… II. ①张… ②梁… III. ①服装设计—历史—研究—西方国家 IV. ①TS941.2-091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 005110 号

责任编辑:汤 浩

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

永清县晔盛亚胶印有限公司 各地新华书店经销

2017年3月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16.75

字数:217千字 定价:60.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

在人类脱离蛮荒状态向文明阶段进化的过程中,衣饰意识是其重要的因素,并经漫长而曲折的发展,最终演化成色彩、材质、面料、工艺、款式等方面皆成体系的洋洋大观,汇成我们今人所要学习、研究的服装史的科目。

服装是人的“第二皮肤”,也是一面镜子,它能映射出社会的文明发展程度,遂成为“社会文明的晴雨表”。服饰的发展历程漫长且起伏跌宕,服装的演变直接反映着社会的政治变革、经济变化和风尚变迁。美国学者 Susan B. Kaiser 在其所著《服装社会心理学》中说:“服装不只和我们日常生活关系密切,它更可以用来解释各种基本社会历程,并且在视觉上造成极大的冲击。”也就是说,从服装上可以看到社会的历史。观赏服装历史,就如同看到社会进程中五光十色的丰富而精彩的各种场景,她是物质的、形象的历史教科书,内容广泛,举凡政治、经济、军事、外交等事件,都可影响到服装的发展,都或多或少地在服装上留下痕迹。

从某种意义上说,服装代言了历史。这就是我们研究服装史的最初动因。除此之外,还应发掘、释放服装在当今社会条件下的新光彩,进而更好地服务现当代人的生活,满足社会大设计环境的需要。

本书的主要内容是以历史为主线展开的。本书共有六章,先是分析了中西方服装的差异,然后分析了西方服装(史前服装)的起源,接着又以从宽衣向窄衣的变化为依据,分析了西方服装从古代至近代出现的各种风格以及它们在当今服装设计中的运用。到了 20 世纪以后,则以每十年为一时间段,对西方服装设计的现

代演绎进行分析。对服装风格文化分析的最终目的是在实际操作中更好地运用,因此本书在最后又对西方服装的设计构思与设计方法等进行了分析。

本书由张耀军、梁超梅共同撰写。在撰写过程中,精选了西方服装发展过程中的优秀作品以及世界著名设计师服装作品,来丰富本书内容,也加深读者对西方服装发展与设计的理解,通过视觉使内容更易领会和掌握。由于引用的作品较多,无法一一标注,在此向原作者表示深切歉意和由衷感谢!

由于作者的理论水平有限,加之时间仓促,书中难免存在不足之处,希望各位专家及同仁予以批评指正。

作 者

2016 年 9 月

目 录

第一章 西方服装文化的端绪	1
第一节 西方服装与中国服装之别	1
第二节 西方史前时期的服装设计	8
第二章 古代时期的宽衣设计	11
第一节 古埃及服装设计	11
第二节 两河流域服装设计	38
第三节 爱琴文明中的服装设计	48
第四节 古罗马服装设计	63
第三章 中世纪从宽衣向窄衣的过渡	76
第一节 拜占庭服装设计	76
第二节 日耳曼服装设计	91
第三节 罗马式服装设计	98
第四节 哥特式服装设计	107
第四章 近世以后的窄衣设计	123
第一节 文艺复兴时期的服装设计	123
第二节 巴洛克时期的服装设计	133
第三节 洛可可时期的服装设计	144
第四节 19 世纪的服装设计	153
第五章 西方服装设计的现代演绎	170
第一节 第一次世界大战对服装设计的影响	170
第二节 20 世纪 20 年代的服装设计	173
第三节 20 世纪 30—40 年代的服装设计	181

第四节	20 世纪 50 年代的服装设计	183
第五节	20 世纪 60 年代以来的服装设计	188
第六章	西方服装的现代设计方法	215
第一节	服装设计的出发点	215
第二节	服装设计的构思	227
第三节	服装设计的创意方法	240
第四节	服装设计的表达技法	252
参考文献		260

第一章 西方服装文化的端绪

服装作为人类共同创造的物质与精神财富,作为人类生存的重要文化表现形式,有着明显的民族差异。纵观服装的发展历史和现状,中西方在服装观念方面的区别有很多。如西方崇尚显露人体的美,而中国讲究仪表的修饰;西方注重自我展示、开放、变革,中国则比较保守;西方重视服装的造型之美,中国则重视服装的装饰之美等等。本章即从西方与中国的服装差别以及西方史前时期的服装设计着手,论述西方的服装文化。

第一节 西方服装与中国服装之别

一、西方之美化与中国之含蓄

(一)西方服装讲究比例、匀称

西方服装与中国服装相比显得更为丰富多样,西方人的服饰十分注重表现人的体态,认为服装是用来装饰、美化人体的。服饰讲究比例、匀称、平衡和立体感的整体意识,追求人性美、人体美和曲线美(图 1-1)。从古罗马时代,人们利用自然的悬垂褶皱,表现出人的自然形体,到哥特时期的适合身型的“S”形曲线,以及文艺复兴后出现的挺胸、卡腰和蓬松型裙身的极致“S”形曲线的立体造型服装,都显示出西方服饰在着装心理上讲求体饰

美的特点。装束风格是西方文化精神外化的表现,展现出西方对人性与个性的尊重。

图 1-1 讲究匀称的西方服装

(二) 中国服装讲究体面、含蓄

中国有着五千年悠久的文明史,素有“礼仪之邦”和“衣冠王国”之美誉。由于自古受儒家“中庸”思想和道教“禁欲律行”等哲学思想的影响,中国服饰更加注重着装的体面、体统,在形式上更多地表现出含蓄、端庄、严谨的特点,造型上动感较弱,多用宽松的、平面的“宽衣博袖”来包裹人体,衣领紧扣,长裙曳地,尽可能少地袒露肌肤,线条婉约柔和。中国服装崇尚舒适、自然、和谐之美,且多注重服装本身层面上的装饰、美化,善于利用刺绣、镶、滚和拼接等工艺增添服饰美感。清代最著名的“十八镶”“十八滚”,就是无休止地追求堆砌、繁缛的表现(图 1-2)。同样,朝鲜、日本、印度等国传统服饰基本上也都是“宽”的服饰文化展现,也喜欢利用纹样、刺绣镶边等传统工艺点缀,以服装本身的美来代替和掩饰人体的美。

图 1-2 清代服装^①

二、西方之毛料与中国之丝绸

由于东西方地理环境的不同造成了东西方在服装面料运用上的差异。

(一) 西方服装主要用毛料

西方处于地理气候相对比较寒冷的地区,多采用羊毛编织和裘皮作为服饰材料。这些面料的特点是柔软、保暖、舒适(图 1-3),因此,毛料和裘皮是西方服饰的主要使用材料。

欧洲工业革命后,西方纺织业突飞猛进,由于技术的革新、大机器的使用及许多科学的发明创造,使西方在纺织、编织技术上远远领先于中国。在这方面,我国应当发扬古人的聪明智慧和传统文化的现代应用,理性地认识传统的现代价值和意义,并注重科学技术的运用,使我国丝绸编织和传统工艺向着精品化迈进,突破百年来我国纺织业一直处于低层次徘徊的局面。

^① <http://www.duitang.com/blog/?id=14864310>

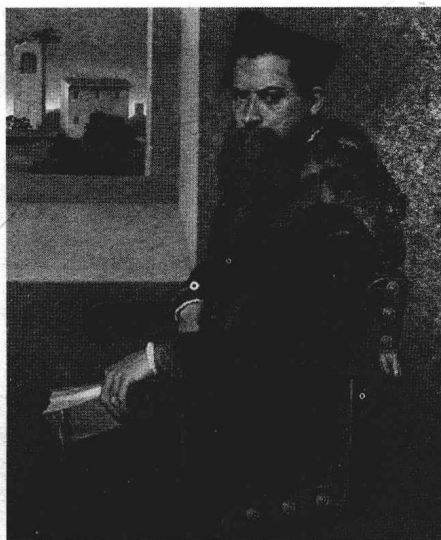

图 1-3 穿着保暖、舒适的西方人物画像

(二) 中国服装以丝、棉、麻为主

中国的自然地理环境较为暖湿,对于着装面料的要求是吸湿和透气,因此,丝、棉、麻是主要原料。中国古人有着高超的编织丝麻的技艺,如长沙马王堆出土的“素纱禅衣”衣长 128 厘米、袖长 19 厘米,整件纱衣的重量仅为 49 克(图 1-4)。由于中国印染技术先进,中国生产的丝绸不仅柔软滑爽,独有中国韵味,而且细腻牢固、不易断裂。另外,精美的刺绣更让中国服饰独具魅力。

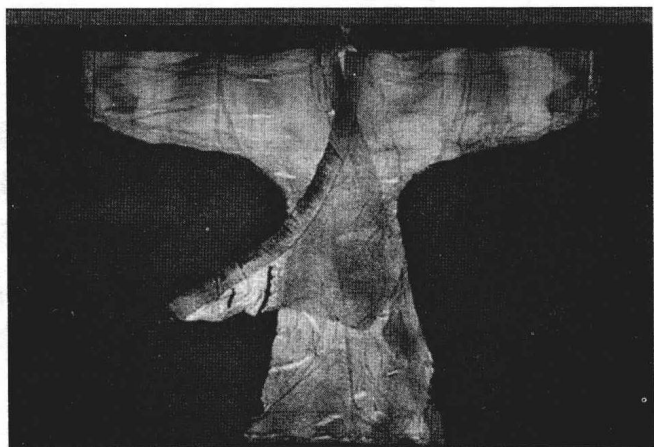

图 1-4 长沙马王堆出土的“素纱禅衣”

三、西方之立体裁剪与中国之平面裁剪

(一) 西方服装的立体式裁剪

西方与中国服装的造型特征差异明显,主要体现在宽衣文化和窄衣文化之中。西方服装注重立体式裁剪,而中国的服装则是平面式裁剪(图 1-5)。

13 世纪日耳曼民族生活在较为寒冷的地区,因此需要服装较为合体,这样就出现了带有省道的服装。省道的发明是服装裁剪技术中一个很了不起的事情,它使得服装穿着可以更为合体,从而体现出人体的曲线美。

西式服装的结构是按照人体自然垂臂或半垂臂,并足站立的姿势进行设计的。由于西式服装非常强调符合体型,因而服装的结构较为复杂。它以人体结构的躯干、上肢、下肢的各个局部,分别设计出领子、衣身、袖子和裤筒等各个主要部件,并加上一些附属部件而构成整件衣服(衣或裤)。而各个主要部件也是按照人体外形轮廓的长短、大小、粗细构成不规则的筒状、管状等形式。

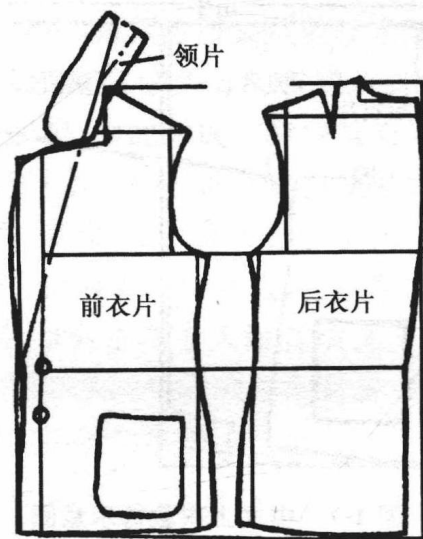

图 1-5 西式上衣裁剪示意图

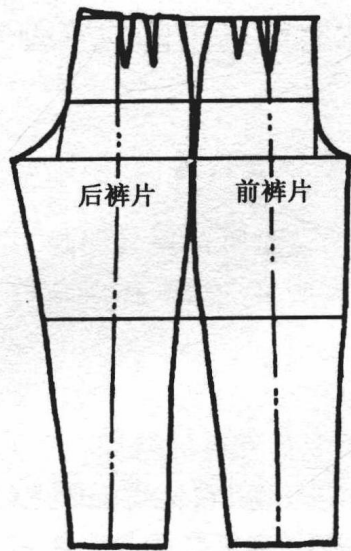

图 1-6 西式长裤裁剪示意图

(二)中国服装的平面式裁剪

中国服装平面效果突出,有许多多余的部分没有被去掉,如肩、袖、腋下等部位,整体效果缺乏立体感(图 1-7、图 1-8)。

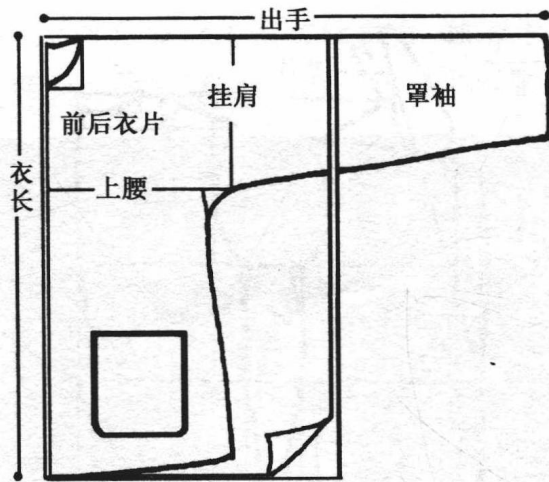

图 1-7 中式上衣裁剪示意图

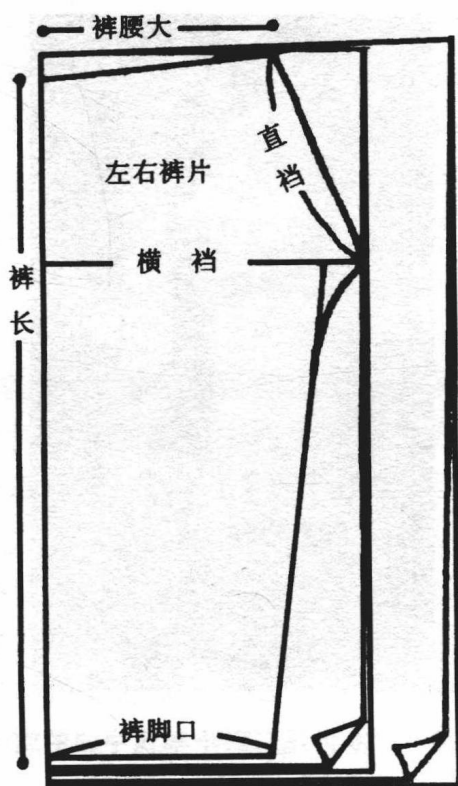

图 1-8 中式长裤裁剪示意图

在现代服装设计中,东西方服装裁剪技术互为交融。20 世纪二三十年代,中国的旗袍借鉴西方的省道设计,中山装也在经过改良之后成为中式服装,由此形成了我国具有现代特色的传统服装——旗袍和中山装(图 1-9)。同时西方也吸取了中式服装之立领和盘扣技术。中式服装的立领裁剪贴切、制作精细,在女性的脸型和颈肩的搭配方面有着独特功效,这些特点被西方女性所钟爱,而形态各异的盘扣更令西方人眼花缭乱。另外,西方在现代休闲服装的裁剪方面亦采用中式的平面裁剪方法,东西方结构设计的融合推进了现代服装的发展。

图 1-9 20 世纪二三十年代中国的旗袍

可见,东西方服装形态上的差异其根本原因是东西方民族文化的差异,从社会文化、文学艺术、音乐、舞蹈、建筑绘画、工艺美术、民族个性、哲学思想等方面皆可看出,西方强调个性和立体,理性化地对待人体,注重科学研究。而中国则相反,封闭个性,弱化人体,以掩盖人的第二特征,这与儒家、道家哲学思想有着深厚的渊源。如今,随着东西方文化的交融,这种状况已有明显的改变。

第二节 西方史前时期的服装设计

考古研究证明,人类的祖先——猿人,与其他哺乳动物一样,身体覆盖着厚厚的体毛,并以此来抵御寒冷,他们裸态生活了几百万年的时间。随着人类的直立行走和火的使用,特别是出汗机

能的进化,人类的体毛逐渐退化,体毛的退化是人与其他动物区别的标志之一。

现代科学家认为,由于人没有了体毛,皮肤便成了人体最大的感觉区,大量的信息得以传到大脑,大脑得到进一步的强化。正是因为皮肤失去体毛,才使人成为真正具有创造才能的人。由于人类失去了赖以御寒保暖和具有保护功能的体毛,因此不得不借助外物来抵御寒冷。

人类首先使用的是动物的毛皮,他们开始把捕获的野兽的毛皮包裹在身上,至此,人类有了代替体毛御寒的衣物。考古发现,在德国尼安德特河流域的洞穴中的尼安德特人,把作为食物捕获的野兽的毛皮包裹在身上,形成了最简单、最原始的衣物。

1968年,在法国南部的克罗马农山洞中发现的克罗马农人,其着衣比尼安德特人要发达得多,毛皮衣料的制作和穿着都比早期丰富。这时的人类已经掌握了一定的技术,并且发明了制作皮革衣物所用的刀具和类似剪刀的器具以及骨针等,人类可以进行简单衣物的缝制。同时人类还把兽骨、兽牙用皮绳串起来作装饰。总之,从远古时代的考古资料可以推断,在旧石器时代人类就开始穿用衣物,而在旧石器时代中期,穿用的衣物已达到了较为发达的程度。

到了新石器时代,人类进入农耕时代,纤维材料开始在人类生活中出现。最先利用的是细长植物的韧皮,人类把它们从植物上扒下来制成线状材料,其中应用最广泛的是现在依然使用的麻类。在距今8000年的墓穴中,人们发现了毛织物的残片,经研究鉴定发现其密度与现在的粗纺毛织物相同,由此说明,当时的纺织技术已相当发达。考古还发现,距今7000年前,人类已经开始使用丝绸;距今3000年前已有棉织物制品^①。

① 石吉勇. 服装导论[M]. 北京:化学工业出版社,2007

综合来看,在旧石器时代,人类开始穿用动物的毛皮;在距今10万~5万年前开始缝制毛皮衣物;到距今4万~1万年前,毛皮衣物已非常发达;进入新石器时代,人类开始使用纤维;新石器时代至今的8000年间,纤维的使用主要是天然纤维,制衣技术逐步完善并成熟。