

[原则]+[技术]+[实践]=时装设计师必读的[权威指南]

Fashion Design Course

国际时装设计 基础教程

史蒂文·费尔姆 / 编著

BARRON'S

国际时装设计

基础教程

BARRON'S

史蒂文·费尔姆 / 编著

陈东维 / 译

国际时装设计

基础教程

律师声明

北京市邦信律师事务所律师代表中国青年出版社郑重声明：
本书由英国Quarto出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权
所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形
式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承
担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版
等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件
给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层
刮开，把密码（16位数字）发送短信至106695881280，即刻就能辨别所
购图书真伪。移动、联通、小灵通用户发送短信以当地资费为准，接收
短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB、图书名称、出版社、购买
地点”发送至10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话：

全国“扫黄打非”	中国青年出版社
工作小组办公室	010-59521012
010-65233456 65212870	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
http://www.shdf.gov.cn	MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2010-5063

图书在版编目(CIP)数据

国际时装设计基础教程 / (美) 费尔蒙编著；陈东维译
—北京：中国青年出版社，2011.1
ISBN 978-7-5006-9728-2

I. ①国… II. ①费… ②陈… III. ①服装—设计—教材

IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第239695号

国际时装设计基础教程

(美) 史蒂文·费尔蒙 编著

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

责任编辑：唐丽丽 蔡苏凡

封面设计：刘晓颖

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787×1092 1/12 印 张：12

版 次：2011年1月第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9728-2

定 价：55.00元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189 读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：www.21books.com

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑简

目 录

CHAPTER 1: 导言 6

成为一名时装设计师 8

时装的历史：生活方式与文化的变迁 12

设计师：时装帝国的缔造者 14

市场中的主要类别 22

季节性的交易 25

消费者定位：生活方式 26

广告分析 28

CHAPTER 2: 设计基础 30

调研 32

设计流程须知 36

影响时装设计的因素 40

色彩 48

面料&纤维 58

针织服装 64

进一步了解面料	68
廓型	72
设计系列时装的基本要点	74

CHAPTER 3: 设计的延展 76

情绪板	78
服装的结构	80
草图册	86
整理和销售	90

CHAPTER 4: 作业 94

消费报告	96
建筑	98
历史人物	100
民族背景	102
逆向设计	104
交换	106
自然	108
立体/平面	110
从宏观到微观	112

T台概念	114
时装的变迁	116
对立	118
作品的灵感来源	120
配饰	122

CHAPTER 5: 专业领域 124

职业的可能性	125
有效的简历	126
面试建议和技巧	127
作品展示	128
采访: 学生生活	132
采访: 职业生涯的第一步	134
采访: 行业内部	136
工具和辅助材料	138

索引	141
致谢	144

导言

学习如何成为一名成功的时装设计师，需要理解各种各样的核心原理。在这本书里面，你将学到设计所需的多种技能，例如：如何建立一个有关人体测量数据的研究系统、如何在设计的过程中运用灵感、如何利用有关纺织品特性的知识和色彩原理来强化设计师试图传达的信息，以及如何彰显设计师自身的特点。通过对这些原理的掌握，你的创造性将被进一步地激发，你对造就所谓成功设计的因素也会有更加深入的理解。

▽ 形象与留白空间的配合使用

模特形象的组合方式、强调色的搭配布局以及令人感兴趣的留白都可以使设计展示更加活泼。如下的这组系列设计，就是通过模特的姿态以及对主色调的运用，来清楚地展现设计意图的。

▷ 色调与材质

在右图中，色板上微妙的色调关系强调了材质在冬季运动服设计中的重要性。而印花几何图案则可表现出织物的组织形状和细致的纹理。

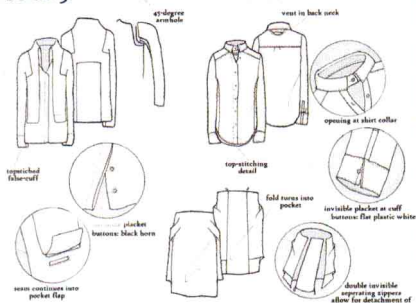
▽▽ 关注细节

外形、材质和尺寸是整个设计的必要基础，而这些因素也同样被运用于口袋这样的细节部位。正是这些细节的变化使大多数的基本款服装能够与时代潮流保持一致。

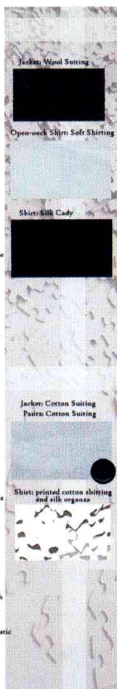
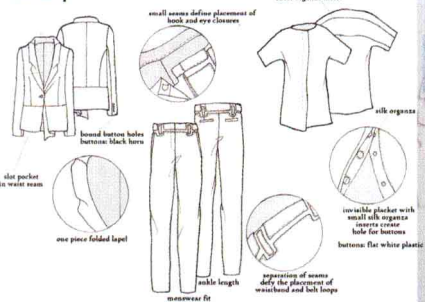
▽ 有效的工业化生产

了解服装工业的规则能够帮助设计师打破传统模式，就像我们在下面这个创意集里所看到的那样。

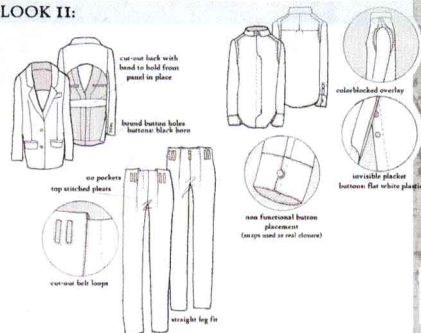
LOOK 3:

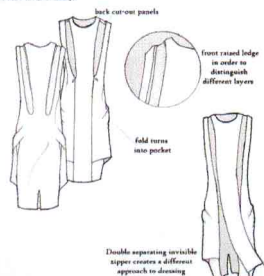
LOOK 4:

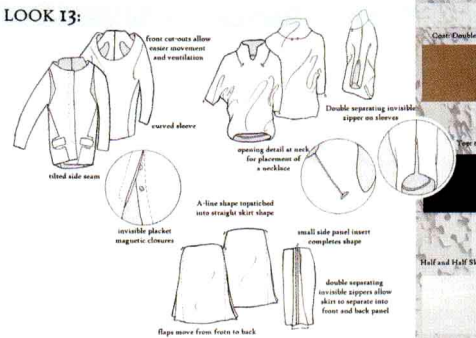
LOOK 11:

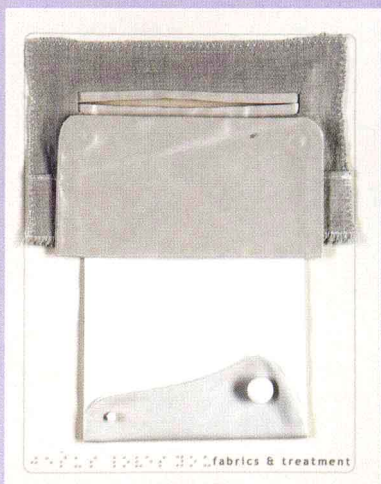
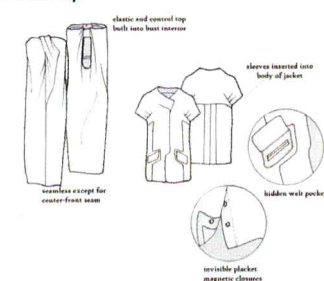
LOOK 12:

LOOK 13:

LOOK 14:

通过对服装设计史的简要学习以及对那些创造了不朽经典作品的设计大师的研究，你将清楚所谓时尚王国的变迁，即时装设计背后的大环境，并开始理解时装领域已然发生的演化和变革。而时装品牌的形成和消费者的类型同样需要仔细研究，因此你还要学习如何根据消费者需求进行设计，并维持消费者对你的作品的关注度，由此创建一个充满前景的品牌。

这本书的核心就是阐述设计过程中最基本的原则，这些原则能为你的工作提供坚实的基础。同时请认真思考文中提到的一些基本术语和设计流程，学习在工作中用多种方式来创造作品。通过对新的

设计方法的进一步学习，你将会掌握更多处理问题的技巧并丰富自身的知识结构，而这将给你带来更强的创造力。

在本节的结尾部分，还会介绍系列设计展示的各种方式、如何撰写一份重要的简历、面试时的建议，以及获得与时装设计相关的职业的方法，这些内容将为你展现出进入专业领域的全过程。

这本教程还收录了对时尚行业一些领袖人物的采访，在采访中他们提供了丰富的行业信息。例如，在今天迅速发展变革的时尚行业中，是什么造就了伟大的设计，以及如何成为一名未来的设计师等等。

UNIT 1

成为一名时装设计师

我们如何来定义伟大的时装设计？设计师们又是如何利用他们的作品来刺激消费者的欲望，引导时尚潮流的变迁，并最终为我们的文化留下经典的烙印？

▽ 纯粹的设计

通常，成功的设计能够完整地传达出设计师的理念和希望。这组作品的灵感来源于手部动作对信息的传达，设计师所采用的形式和材料可以让观者体会到他的设计意图：运动和压力。

设计师们在谋求达到自己设计目的过程中，通常采用的是高度个性化的路线，但需要注意的是，时装设计的基本原则具有共通点。作为具有创造性的个体，每个人对文化与社会现象都有不同的感受，因此设计师们常常运用他们的第六感去感知消费者在下一季中的需求。设计师们以他们最大的努力去整合全球范围内历史的、文化的、社会的、政治的以及经济的变化，并站在人类学家的角度上去研究流行文化。对时事变化的

当你试图改进自己的设计观念时，下列几点概念是你必须牢记于心的：

- **明确的观点：**首先，你必须有一个明确的观点，这是开展设计工作的基础。有时，设计所需要的观点并不必是新的，但它却能使设计形成基本的架构。
- **完美的平衡：**服装工业需要设计师的创意时尚前卫，具有相当的审美价值，但更重要的是，这些设计还必须与时下消费者的生活方式和消费动机契合。
- **跨足两个领域：**你的设计既需要考虑市场的需求，同时也需要保持你自身的艺术家立场。因为设计师的工作并不是浮于云端的，而是需要了解市场的变化，并持续地发出自己的“声音”来保证消费者对你所设计的产品持久不断的关注。
- **强化你的技能：**丰富的设计知识和专业素养能够帮助你在处理问题时，无论采用什么方法都可以完美解决。事实上，在某些层面上，设计就是对问题的解决。
- **与新技术同步：**通常，某些产品在制作上采用的新材料和新方法，都是为了其他的目的。而时尚领域对此现象有新的解释，他们认为新材料和新方法促成了时尚潮流的演变和时装设计的革新。
- **了解相关知识：**对你工作的内容和大环境保持高度的敏感，并将对历史的、文化的、社会的、政治的和经济的观察和研究贯穿于你的整个工作过程中。
- **锻炼你的创造力：**在系列服装设计中探究不同的方法，尝试采用不同的灵感或使用不同的材料，或将作品置于不同的语境中，甚至可以针对不同的消费群体来进行创作。
- **原创性的视觉形式：**竭尽所能地让你的设计总是与其他设计师的作品不一样。必须把创新以及对世界不断的探询作为一个持续追求的目标。

持续关注 and 综合研究,使得设计师能够有意识甚至是无意识地判断并预测出下一季服装新品的流行色、流行廓型以及格调;设计师还会判断并预测出零售方式可能发生的变化、人们试图从时装中获取什么、什么因素会鼓励消费者的购买行为,以及哪些消费行为将会增加等。

成功的设计师会在每一季的设计中都牢记他的目标人群,并适当地调整他的处理方法来与时下的流行趋势和文化环境保持一致。一个设计师所拥有的消费群体以及这个消费群体所代表的生活方式能进一步强调出时装试图表达的意图。

什么是时装? 什么是服装?

时装和服装看来似乎是同一事物,但它们却截然不同。只有了解了两者的差别,你才能产生独一无二的观点、充实你的视野,强化你的创造力并使其进一步发展。这需要我们去挑战我们已经接受的陈规和对什么是时装设计的认知。

时装是

让人梦寐以求的
不切实际的
幻想的
内容丰富的
有语境的
纯粹的
充满信息的
创新的
有挑战的
新的
独特的
有强大叙述性的
艺术的
有关超前设计的

服装是

缺乏个性的
中性的
通用的
不明确的
枯燥的
普通的
没有内涵的
平庸的
“产品化”的
经过筛选的
乏味的
无特点的

△ 阐释灵感

灵感可通过暗示表现出来或被文字化。如图所示,这件时装的灵感就来源于俄国历史上的经典纹样。这件时装反映出设计者对历史图案的充分研究。

△ 个性化需求研究

设计师对消费者更深层次的关注,是对消费者个性化需求的敏锐感知。色彩、布料、处理方式以及目标市场等因素相互强化,最终才能创造出成功的综合性产品。

时装设计师到底做什么

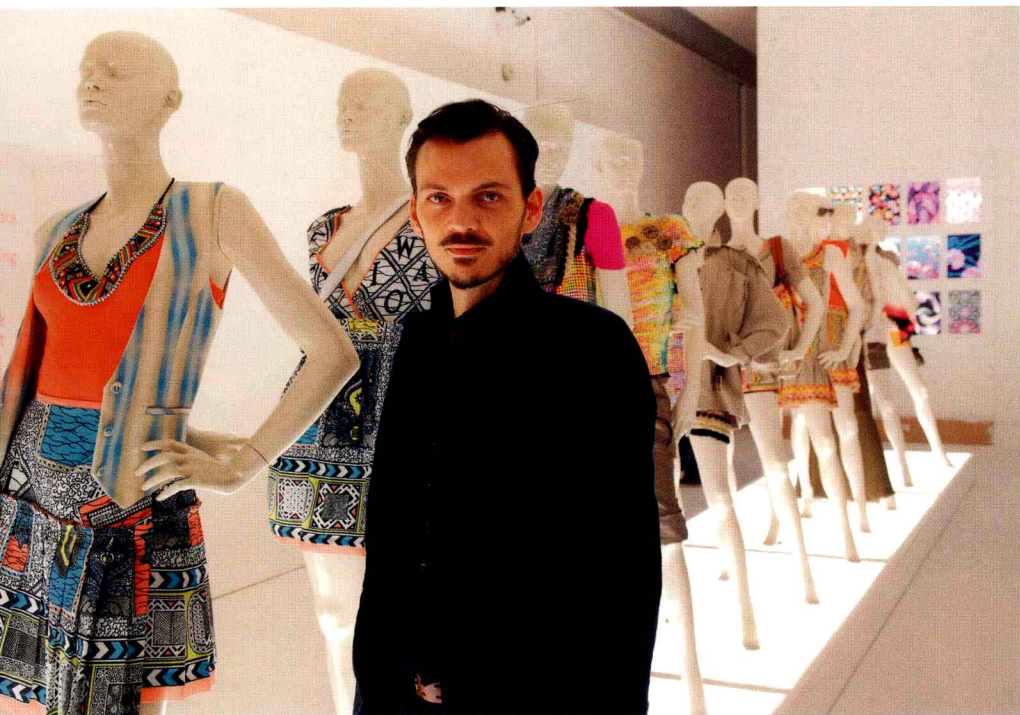
这里提供了大多数设计师日常工作时的常规任务。虽然设计师不需要事必躬亲，但他们对工作流程进行监督却是必须的。

在从灵感到成品的过程中，设计师要对一系列服装中的每一件作品负责。即使设计师有能帮得上忙的设计助理、面料研发人员、制版师、计算机专家和工艺师，但设计师还是必须采取适当且及时的行为来监督流程和指导工作，并带领他的设计团队有条不紊地完成工作。

主要任务

- **完成调研：**为设计建立情绪板，积累视觉参考资料。
- **追踪趋势：**关注最新的设计和市场趋势，与直接或间接相关的领域保持同步。
- **创建情绪板/概念板：**整合调研信息，得到能反映出市场需求的流行趋势，这一结果能够为零售商和编辑提供判断的依据，从而获得他们的反馈意见。
- **寻找面料源：**国际和国内的面料博览会是获得面料源的无价资源。要获得订购的样品以及产品规格，你需要与当地的面料供应商建立联系。
- **获取有关面料的知识：**你需要了解面料的知识，如起皱性、可用性、物理特性、美观度、成本、对生产的影响以及对尺码的最低要求。
- **协作设计：**与印染工作室或自主设计人员一起研发纺织品的印花图案、图形，并设计色彩。

△△ 发展概念

一本草图册是所有设计工作的基石，我们的创意概念、思想观念、各种各样的设计样稿以及营销规划都来自于这本草图册。

△△ 捕捉市场热点

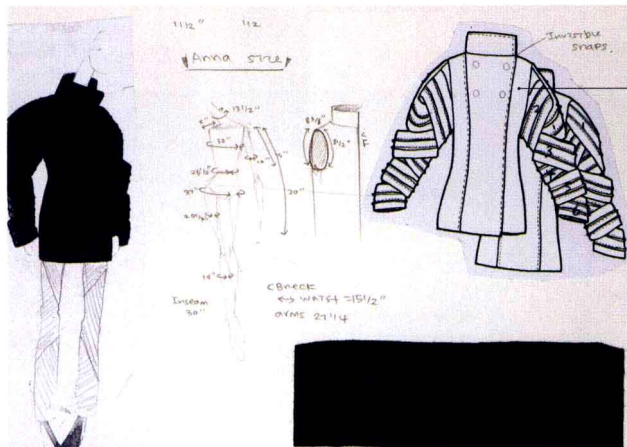
今天，设计美学（design aesthetics）所涉及的领域空前广泛，因此设计师们需要运用自己的能力去瞄准热点，以满足市场的特定需求，如图所示为马修·威廉姆森（Matthew Williamson）的作品。

▷ 重视每一个细节

高档时装的特别之处在于对细节的追求。服装的合体度、细微之处的比例和设计关系都必须是非常准确的。

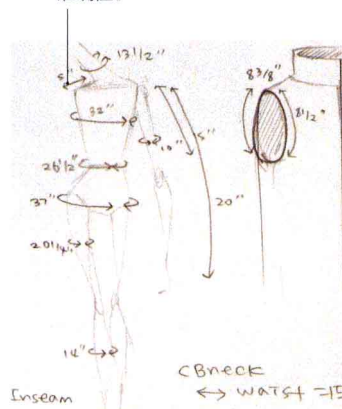

- **质量监控**: 建立色彩标准, 检查提交的色样标, 为接下来的印染做准备。
- **系列研发**: 画出设计构思、廓型和款式的草图, 确保制版师、面料商、销售商和技术人员能够理解它们。
- **开发原型**: 与公司内部的样衣室合作, 在这一阶段完成服装的版型。可以使用平面纸样或立体裁剪, 也可以两者同时兼顾。
- **资源和选择剪裁**: 设计师可根据实际情况进行操作。
- **创建营销计划**
- **交流细节信息**: 通过草图或文字的方式来明确生产规格和特殊细节的各方面要求, 并采用工艺单来作为衡量细节的标准。
- **引导或参与服饰配件的制作**: 能够及时快速地对服装与配件是否搭配、比例是否合适提出简洁明了的反馈意见。
- **与生产环节的工作人员交流**: 参观工厂或访问承包商, 指导产品的生产和监督质量标准的执行: 采用最新的技术能对设计有所帮助。
- **执行检查**: 将原型、样衣和工艺单(说明书)进行比较。
- **了解市场价位**: 知道有关材料和辅料的市场价格——对利润和利润率有一个基本的了解。
- **发布作品**: 邀请销售团队、执行主管、零售商和媒体, 举行时装发布会。

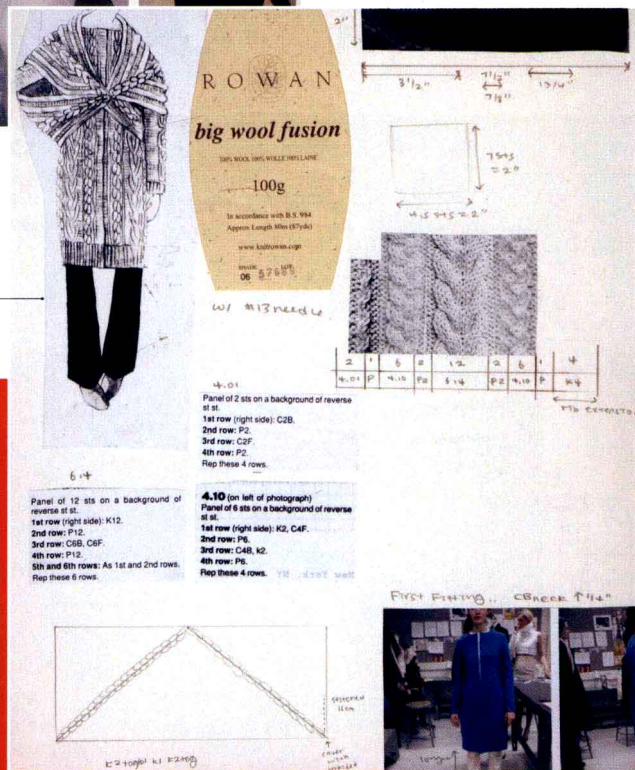
平面款式图提供了一种对设计的精准表达。

从模特身上获得的测量数据, 可以确保面料用量和接下来制版的准确性。

由白坯布制成的样衣可以让设计师在定版前确定服装的比例、造型以及合体度。

针织面料的具体针法是在制作的最后阶段执行的。

设计师们的职责

设计并不只是构思和描绘想法。从草图开始, 到整合信息并挑选材料, 再到运用技术手段实现生产并确保产品尽善尽美, 在设计作品达到他们想要的效果之前, 设计师们始终不会停止对作品的批评分析。

UNIT 2

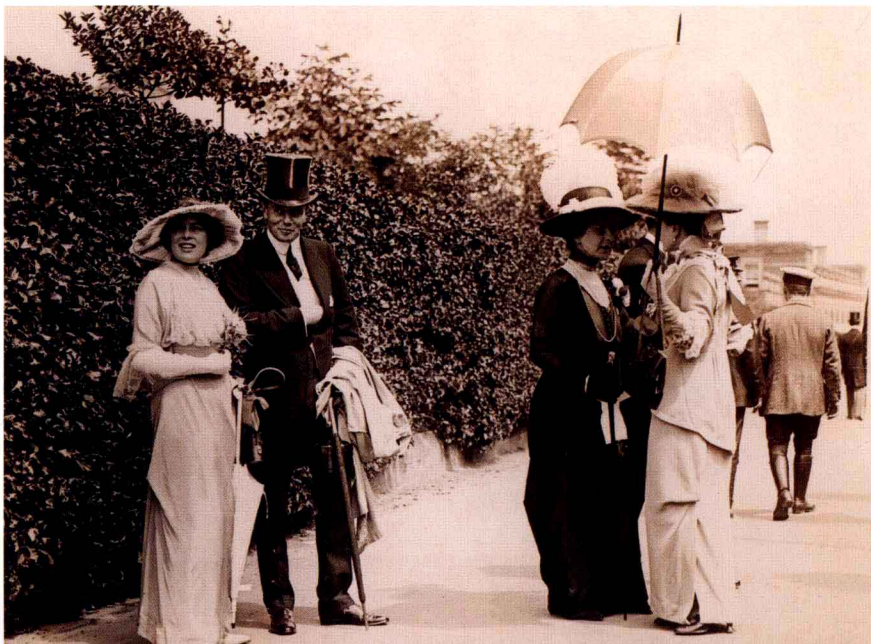
时装的历史： 生活方式与文化的变迁

时装宛如岁月留下的指纹，它是一个时代的象征。换句话说，它也是我们文化的“晴雨表”。

时装可以衡量出这个社会人们的态度、道德、观念和所处的环境，反映出社会的经济状况以及人们通过着装表达出的对更高社会地位的渴望。它是人与人之间无声的交流媒介。从20世纪初妨碍妇女运动的霍布裙（hobble skirts，一种垂直的窄下摆长裙），到纺织品限量供应的第二次世界大战，再到沉浸在街头文化氛围里的20世纪60年代，到给人深刻奢华印象的80年代，时装已然展现出它的社会力量和时代风尚，并为时代的变化提供助力。

▽ 贵族身份的象征

20世纪早期，服装是社会等级的符号标识。那时服装的裙摆设计使大量的活动被限制，这种现象折射出穿着这种服装的群体是“有闲”阶级。

历史的开始

19世纪后半叶以前，时装店开始出现，但大部分服装的生产仍是“家里”的事情。富有的人通过邮购从时装店获得制作服装的纸样，再由缝纫女工根据纸样将服装缝制完成。而普通大众的服装要么是自己亲手制作，要么就是在零售店购买。这一时期，服装是体现个人在社会中地位高低最为明显的标志之一。而且，提倡节约的法令被不断地发布，也加强了社会地位较低的民众对穿着时装是错误行为的认知。直到工业革命后，由于新制造技术的出现，时装在保持现有状况的基础上才出现了些许的变化。

19世纪后期，当查尔斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederick Worth）在巴黎开办第一家时装店后，他就发起了每一季为社会精英提供最新时装的个人时装观念。尽管如此，直到世纪之交，这种观念才开始不断地传播。因为受到女权主义运动的影响，设计师如保罗·波烈（Paul Poiret）和马里亚诺·福尔图尼（Mariano Fortuny）等，挑战了社会强加于女性的紧身胸衣。他们的设计既消除了服装对人体的束缚，也消解了所谓的“S形”理想曲线。他们的设计充满了亚洲风格，这种异国情调极大地鼓动了消费者的消费热情。这些为女性独立和社会地位提高而创作的服装（这时的女性在穿衣时已经不需要女仆的帮助了），很容易就得以普及，并引起了娱乐圈和体育界广泛的兴趣。

艺术、设计与年轻化

第一次世界大战的爆发致使时装业受到了“青年运动”的强烈冲击，同时女性社会地位的改变也得到进一步关注。此时的许多妇女将她们的头发剪短，压平胸部，并选择穿着难

分男女的“中性”服装。

因为民众期望能够远离严酷的战爭，所以此时的时装开始变得轻佻而富于趣味性，仿佛生活重心就是派对，查尔斯顿市夜夜笙歌，社会上也大量出现贩卖私酒的现象。而可可·香奈儿（Coco Chanel）对这些现象的萌发也起到了催化剂的作用，她在她设计的时装中采用了羊毛质地的平纹单面针织布，这种材料以前只会用于男性内衣。这种强调舒适的材料很容易就被推广了出去，没有费丝毫力气，而这更是强化了“中性”服饰在当时社会生活中的地位。来自艺术与设计界的力量在当时也同样对时装的革新有着巨大的影响，立体主义艺术与新艺术运动的风格的颜色和装饰图案在服饰中被广泛运用。

20世纪40年代的经济后衰退期间，社会又开始寻求应对困苦生活的方式，而此时的好莱坞合时宜地提供了解决的途径。电影明星和媒体创造了大量的神话，设计师们也运用他们的设计将明星和媒体的迷人魅力与影响力推向高潮。无论是在荧幕上还是荧幕下，形象是如此

◀ 巨星气质

20世纪20至30年代的银屏巨星葛丽泰·嘉宝，她为大众带去了时尚、魅力和幻想，尤其是在大萧条时期。

重要，电影制片厂专门雇用设计师装扮他们的明星。“有声电影”的诞生，以及明星在社会中的巨大影响，使得妇女们都争相效仿她们的银屏偶像，比如葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）、玛琳·戴德丽（Marlene Dietrich）和琼·克劳馥（Joan Crawford）。玛德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）极有创新性的斜裁长袍所传达出的魅力造成了20世纪20年代以后更加轻佻的趣味，而受到萨尔多瓦·达利（Salvador Dali）和其他一些超现实主义艺术家的影响，埃尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）的设计具有鲜明的幽默艺术和超现实主义的特征，她的作品直到如今也仍是时代的标志。

向前冲刺

第二次世界大战期间的物资配给限制了纺织品的使用，因为布料匮乏，使得服装底离地的距离被迫增加，但由此反而凸显出了女性修长的身体。克莱尔·麦卡德尔利（Claire McCardell）为了让女性的衣橱“风貌”更加多彩，在简单的外形中使用了斜纹粗棉布、毛线衫和轻质的棉线，使服装显得既具有现代感又有实用性。20世纪50年代，时装的设计明显体现出反抗束缚的特征。女性们渴望一种新的浪漫的服装，而克里斯汀·迪奥（Christian Dior）使用了近25码（23米）布料制成的奢华、宽大的裙子，则反映出女性此时对时尚的态度。

到了60年代，我们可听到青年文化的声音，年轻人开始为自己下定义。而设计师们直到这时才开始迎合这些不再像他们的父母一样

▽ 年轻化的未来

出现于20世纪中期的青年文化，已然成为了能够左右今天时装设计师们的力量。如图所示的这组设计，所运用的纤维技术、合成染料以及充满活力的分割样式等，都强调了这组作品是针对青年人这个特定的群体而设计的。

打扮自己的年轻人，而这些新的想法则来自于流行文化和大众传媒。此时，对社会地位的展示也已变得不那么重要，时尚的鼓吹者使得社会越来越民主化。

而接下来的几代人，目睹了一个在时尚方面发展越来越迅速的世界。每一季都带来新的机遇，新的风格持续不断地产生。交流、工艺、媒体和新的制造技术使设计师们能够将他们的想法和信息以最快的速度传播全球。

今天，设计的多样性已经创造出了任何人都可以与之发生联系的时尚体系。在时装未来的发展中，还会发生什么？在设计、消费者意识和时尚风格迅速膨胀的当下，时装发展趋势还会与预测相关吗？时装设计的未来会是怎样？

UNIT 3

设计师：
时装帝国的缔造者

在接下去的几页里，我们会以时间为线索，一一介绍从19世纪晚期到现在，时装业中的关键人物，并叙述他们的设计风格 and 代表性作品。

查尔斯·弗雷德里克·沃斯 19世纪后半叶

查尔斯·弗雷德里克·沃斯是众所周知的“服装设计之父”。他向上流社会的顾客倡导时尚趋势和新的审美观，从而革新了服装制作的惯例，而他最有名望的客户之一就是法国皇后约瑟芬 (Empress Josephine of France)。沃斯在时装史上的重要意义还在于他首创了时装秀和室内模特的概念。

珍妮·朗万 20世纪20年代

珍妮·朗万 (Jeanne Lanvin) 是从女帽制造业开始她的职业生涯的，随后她将经营方向转向童装业。在她受到一些年轻女性的鼓舞后，将经营重心转向了女装，并在女装的设计中保留了童装的年轻化色彩和蓬勃的生机。Lanvin品牌现在仍然在经营，目前是由设计师阿尔伯·艾尔贝兹 (Alber Elbaz) 担任艺术总监。

简·帕图 20世纪20年代

除了带给世人世界上最昂贵的香水以及快乐之外，简·帕图 (Jean Patou) 还以为当时的妇女们设计运动服闻名于世，这款运动服的成功是因为满足了当时女性对独立、体育活动和健康等方面的需求。帕图的时装品牌曾聘用过卡尔·拉格菲尔德、让·保罗·高缇耶和克里斯汀·拉克鲁瓦等知名设计师。

保罗·波烈 20世纪10年代

保罗·波烈普及了连衣裙。他的连衣裙打破了欧洲传统的束腰样式，尤其是他设计的东方风格连衣裙，成为了生机勃勃的新世纪富有创造精神的例证。波烈还通过对服装相关市场如香水、化妆品、配饰，甚至是室内设计产品的投资来扩张他已经成功的时装领域。

保罗·波烈正在调整穿在女模特身上的艳丽服装。他的设计作品使女性时装更加明亮、有趣，并充满了迷人的异国情调。

玛德琳·维奥内 20世纪20年代至30年代

玛德琳·维奥内对于时装业的巨大贡献主要体现在技术方面。维奥内设计的时装迎合了当时社会对健康身体和苗条体型普遍关注的心理，并以在作品中采取斜裁的方法而闻名。因为维奥内十分强调服装的结构，所以她摒弃了传统的纸样，而将布料直接披在模特身上进行裁剪和制作，创造出优雅的、富于流动性的艺术效果。

马里亚诺·福尔图尼 20世纪10年代

马里亚诺·福尔图尼是一位多才多艺的人，他涉猎纺织品、服装、室内设计、装饰艺术、雕塑和绘画等多个方面，并且是一名多产的艺术家。他对时装最显著的贡献就是设计了那款受希腊风格影响的褶皱丝绸裙。这款裙装是由精致的手绘丝绸制成，还配了一件天鹅绒的外套，深受女演员和贵妇们的喜爱。

埃尔莎·夏帕瑞丽 20世纪20年代至30年代

埃尔莎·夏帕瑞丽没有接受过任何正统的培训，但她打破常规创造了大量大胆的、充满想象力的服装及配饰。夏帕瑞丽富于幽默感和艺术感的设计吸引了大量的眼球，她的灵感来自于她与艺术家萨尔瓦多·达利、克里斯汀·比亚德 (Christian Bérard)、让·谷克多 (Jean Cocteau) 组成的团体。夏帕瑞丽创作的经典的高跟鞋帽和侧边绘制着巨大龙虾的高雅礼服裙，反映出当时的超现实主义艺术运动风格。

加布里埃尔·香奈儿 20世纪20年代至60年代

加布里埃尔·“可可”·香奈儿 (Gabrielle “Coco” Chanel) 引领了20年代的流行审美趋势，将世人对华丽服饰的渴望转为对时尚、朴素、现代的服饰的需求。在20至30年代的成功后，Chanel品牌于第二次世界大战期间停业。到了1954年，70高龄的香奈儿东山再起，为50至60年代的职业女性们设计了大量造型简约的时装。

格蕾夫人 20世纪30年代

格蕾夫人 (Madame Grès) 最先迷恋的事情是雕塑，我们可以从她设计的富有雕塑感的礼服中明显地体会到这一点。1936年，她开始使用真丝汗布，而这种材料在此之前从来没有在晚装的设计中使用过。她以自己在北非、埃及以及印度旅行中获得的灵感为西方消费者设计了许多美丽的礼服。

克莱尔·麦卡德尔 20世纪40年代至50年代

克莱尔·麦卡德尔是美国运动服装发展的奠基人物。第二次世界大战期间，法国被切断了与世界各地的联系，因而美国时装设计师第一次有了发挥他们影响力的机会。麦卡德尔在混搭样式的基础上设计了一系列方便外出、易于搭配的运动服单品。僧侣式连衣裙、家居服和紧身连衣裤是她最有名的设计。

诺曼·诺雷尔 20世纪40年代至50年代

在第二次世界大战期间，当法国切断了与美国的联系后，诺曼·诺雷尔 (Norman Norell) 开始崭露头角。他在美国提倡舒适且易于穿着的服装样式的基础上，发展了自己的设计，他最有名的作品就是那件覆满了小金属片的“美人鱼礼服”。诺雷尔的职业生涯持续了数十年，也使得他成为了美国时装业中一个偶像。

克里斯托瓦尔·巴伦夏加 20世纪40年代至50年代

克里斯托瓦尔·巴伦夏加 (Cristóbal Balenciaga) 是服装剪裁和细节方面的大师，他在人体结构的基础上创造了柔软、高雅的几何造型服装。他着眼于结构，从而使用了一些非传统的织物，如饰有闪光金属片的透明丝织物和土耳其真丝。出生于西班牙的巴伦夏加将西班牙浪漫的审美风格带到了50年代的巴黎。在他的引领下，蕾丝、波列罗舞蹈服、红黑两色的搭配风格在巴黎掀起流行热潮。

这是克里斯汀·迪奥正在讲解他1953年设计的新时装，这款裙装将裙摆与地面的距离增加到40cm，让女性的运动更加自由。这款短裙的长度引起了世界范围的轰动。

克里斯汀·迪奥 20世纪40年代晚期至50年代

1947年，克里斯汀·迪奥将他具有创造性的花冠型服装介绍给一位厌战的巴黎顾客。一夜之间，时尚界转向了对丰满裙装的关注，这种裙装具有细腰、修肩的特点，而且需要使用大量的面料进行制作。迪奥通过一季又一季的作品诠释了女性的典雅。在他短暂的职业生涯中，他设计的“新样式”对时尚界造成了巨大影响。1957年，迪奥遗憾早逝。

查尔斯·詹姆斯 20世纪50年代

查尔斯·詹姆斯 (Charles James) 创作的晚礼服在造型和结构两方面表现出高超的技艺。每一件舞会礼服都具有无可挑剔的样式，良好地塑造了穿着者的体型，并保持了舒适感。但不幸的是，詹姆斯的个性使得他的职业生涯在达到巅峰之前就结束了。

休伯特·德·纪梵希 20世纪50年代至60年代

休伯特·德·纪梵希 (Hubert de Givenchy) 与奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn) 的合作使这位法国设计师的天才和重要性被掩盖。而纪梵希只是恰好为他那有名的缪斯创作了优雅和别致的时装。纪梵希因他清新、简洁但局部或细节却别出心裁的设计特征而闻名。

皮尔·卡丹 20世纪50年代至60年代

皮尔·卡丹 (Pierre Cardin) 因其60年代的太空时代风格的设计作品而闻名。卡丹是第一位与法国高级时装工会决裂的法国女装设计师，在他与法国高级时装工会决裂后，他迅速转向高级成衣的设计，并涉足男装与童装领域。事实上，高级成衣设计也正是今天的许多设计师所采用的运营模式。

艾米里欧·普奇 20世纪50年代至60年代

艾米里欧·普奇 (Emilio Pucci) 出生于意大利的贵族家庭，因为设计了他自己的滑雪用制服而被介绍进入时装圈。20世纪50年代，普奇将卡布里裤 (capri pants) 推向市场，其定位为女性的日常休闲装。普奇最有名的设计是他独一无二的、容易辨识的彩色印花丝绸，上面带有几何组织纹样。

安妮·克莱因 20世纪50年代至70年代

作为一名技艺精湛的纽约设计师，安妮·克莱因 (Anne Klein) 拥有一个漫长的职业生涯，她设计了一系列简单、耐用的混搭服装，满足了年轻职业女性的需求。安妮·克莱因还是开创仓储式服装商店的第一位设计师，当时的仓储模式是，大部分的百货商店专门辟出底楼的部分空间来储存克莱因的货物，这种仓储模式在今天也是一种服装经营的标准惯例。

伊夫·圣·洛朗 20世纪50年代至80年代

只有极少数的设计师能够诠释20世纪后半叶堂吉诃德式的荒诞和幻想,伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)是其中之一。纵观他的职业生涯,他曾经使得妇女对待时尚的态度发生变化,并随之改变了她们在社会中的地位。20世纪60年代,他促使女裤装的合法化,使高级时装也接受实用的功能性,并使时尚的目光开始关注不同的民族。可以说,圣·洛朗为其他人的发展铺平了道路。

帕高·拉邦纳 20世纪60年代

帕高·拉邦纳(Paco Rabanne)的设计风格深受建筑、太空时代和珠宝制造工艺的影响。他的设计结合了金属拉链、塑料光盘,因而具有图像学意义上的独特性。拉邦纳还总是使用独一无二的非常规材料,运用特殊的生产工艺,他的这些行为影响了后来许多的设计们。

安德鲁·库雷热 20世纪60年代

安德鲁·库雷热(André Courrèges)展现了太空时代的魅力,因为他为整整一代人建构了干净的、几何构成的和未来主义风格的服装。虽然库雷热与同一时期的设计师玛丽·匡特都要求推广迷你裙,但他们的设计美学观是不同的。库雷热早期接受的是建筑师的培训,从他为巴伦夏加工作时所设计的严格的色块分割和现代比例的服装中,我们可以看到建筑对他的影响。

玛丽·匡特 20世纪60年代

玛丽·匡特(Mary Quant)是与60年代的“年轻风暴”联系最紧密的设计师之一。因为匡特明白第二次世界大战之后的年轻女性们不再以她们的母亲作为自己学习的目标,因此她不但推广了迷你裙(和法国设计师安德鲁·库雷热一起)、跳摇摆舞穿的靴子、平跟鞋、紧身衣以及印有几何图形的面料,还引入了维达·沙宣(Vidal Sassoon)设计的短蘑菇头发型。

鲁迪·葛雷奇 20世纪60年代

鲁迪·葛雷奇(Rudi Gernreich)的设计深受20世纪60年代现代舞和性解放运动的影响,因为他早年接受过现代舞的训练。他的服装将关注点放在了一种舒缓的节奏和戏剧性的外观上,但强调的是性解放以及自由。葛雷奇还对60年代的政治、文化潮流感兴趣,例如未来主义、两性平等和理想美。

乔治·德·圣安吉洛 20世纪60年代至70年代

在戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland, 20世纪60年代《Vogue》杂志有影响力的时装编辑)看到乔治·德·圣安吉洛(Giorgio de Sant'Angelo)设计的华美珠宝后,将他引荐进了时尚圈。圣安吉洛为60年代早期的《Vogue》设计造型,并于1966年开始自己第一个系列的设计。他的设计风格受到民族、异国情调的多重影响。他最具代表性的作品以“吉普赛”风格为特征,灵感来自于美国土著。

保尼·卡什 20世纪60年代至70年代

保尼·卡什(Bonnie Cashin)是一位心灵解放且值得关注的设计师,她设计的服装为女性创造了一种有活力的生活方式。她的服装最基本的特点就是穿着舒适,能够轻松地进行运动,虽然她的服装采用的是分层、宽大的设计且造型出众,但整体看起来还是相当协调。卡什还因为她将锁扣和皮革与羊毛织物搭配使用而闻名。

奥西·克拉克 20世纪60年代至70年代

这是伦敦切尔西常见的情景,奥西·克拉克(Ossie Clark)通常与他的妻子合作进行设计,他采用他妻子设计的华丽花样的织物作为装饰,从而创作出一系列有趣的、异想天开的服装。克拉克受30年代斜裁礼裙的影响,而他的新演绎又制造了主流趋势。克拉克为米克·贾格尔(Mick Jagger)以及贾格尔的女性支持者们设计服装,他的客户还包括那一时期的其他几个摇滚明星。

瓦伦蒂诺 20世纪60年代至21世纪早期

对许多女性来说,瓦伦蒂诺(Valentino)诠释了20世纪后半叶所谓的“有教养的高雅”。女演员和社交名媛都会定期穿着瓦伦蒂诺引人注目的晚礼服去参加颁奖典礼或慈善晚宴,并且最常选择他的标志性的“瓦伦蒂诺红”。

设计师们如奥西·克拉克仍在不断地为当代的消费者们创作有重要意义且具有现代感的时装,并不断地超越他们过去已有的作品。

索尼娅·里基尔 20世纪60年代至今

这位“针织女王”几乎只进行针织服装的设计,她为60~70年代的女性提供了舒适且性感的服装。因为“穷男孩”上衣以及针织短裤的流行,索尼娅·里基尔(Sonia Rykiel)成为法国代表舒适和实用的现代风格的时尚偶像。