

潮流时装设计 FASHION DESIGN **TREND**

复古潮流

MCOO时尚视觉研究中心 编

LIVE

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

潮流时装设计 FASHION DESIGN TREND

复古潮流

MCOO时尚视觉研究中心 编

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目 (C I P) 数据

复古潮流 / MCOO时尚视觉研究中心编. — 北京 :
人民邮电出版社, 2011.1
(潮流时装设计)
ISBN 978-7-115-24582-3

I. ①复… II. ①M… III. ①服装—设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第240259号

版权声明

Copyright©2011 Stylesight

All rights reserved.

本书由 Stylesight 授权人民邮电出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

内 容 提 要

经济的发展、生活水平的提高,使得人们对服装的需求已超越解决冷暖和蔽体等功能需求进入到了感性需求的阶段。复古风格对现代时装设计的影响之大,是连普通消费者都深切感受到的。本书收录了大量素材,回顾了各个历史时期的标志性服装,并从中提炼出仍在影响当今潮流的经典时尚。通过复古衣物、历史图片和充分的调查研究,详尽地分析了不同的设计风格,为时装设计师提供纯正的灵感。

本书适合服装设计师、服装专业学生、想从事服装行业的爱好者阅读和参考。

潮流时装设计——复古潮流

- ◆ 编 MCOO 时尚视觉研究中心
责任编辑 杨 璐
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京盛通印刷股份有限公司印刷
- ◆ 开本: 889×1194 1/16
印张: 12.5 2011 年 1 月第 1 版
字数: 423 千字 2011 年 1 月北京第 1 次印刷

ISBN 978-7-115-24582-3

定价: 88.00 元

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

Foreword

很高兴有机会向中国的服装设计师和各教育机构介绍 Stylesight。Stylesight是流行时尚行业的第一个也是唯一的“创意平台”，本系列书将向您介绍它的丰富内容。

您将从中了解到，我们是如何使用最前沿的技术，结合潮流预测和专家研究，让您在创作之路上更快、更有效和更节约成本。

Stylesight的内容包括了富有启发性的照片、T台分析、零售和展会报导，全球性的活动以及文化运动。这些内容影响着整个时尚行业的创造、沟通和生活。Stylesight采用直观并且有突破性的技术使得整个网站易于操作，为设计师提供了一个可以实现并分享灵感的视觉工作平台。

Stylesight已经是世界上许多公司的常规访问网站，Stylesight向他们提供、阐释和传播了流行时尚行业的一举一动。

市场情报

Stylesight是一个综合性的“创意平台”，提供了独家的全球时尚周报，以及每个市场的展会和文化活动信息。Stylesight的全球报导覆盖了大量的国际时尚潮流趋势，从不引人注意的文化事件到最佳的旅游胜地，周到、全面。Stylesight有多种语言版本，用户可以轻松切换语言。

全球性的流行时尚趋势

Stylesight为时尚专业人士提供了所需要的一切流行趋势，帮助他们分析当前时尚潮流，预测未来时尚流行趋势以及如何跟世界各地的同事紧密合作。

灵感图片库

Stylesight非凡的图片库是灵感创意的视觉源泉，600多万张灵感图片涵盖T台、零售与商品展示、街头与活动、展会与展览、印花与图像、名人时尚、复古专区、材料信息、室内设计、色彩、款图与意象图片等各个领域的设计研究。

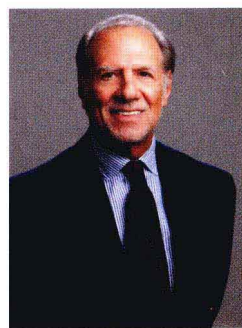
尖端科技

Stylesight现代科技工具帮助设计师下载多种图片、缩放细节、打印或电邮样张、创建幻灯片与潮流板并且分享评论，所有功能都可在网站内完成。Stylesight的设计功能还包括：使用“我的展板”版块创建个性化的在线展板，通过“色彩调配”完备的Pantone®与NCS®色彩定制色板，设计开发个性化的款图草稿，观看最新的T台视频和20世纪50年代等更早时期的复古系列视频。

博客与网络社交

您可以通过Stylesight了解Twitter、Facebook和众多时尚业内博客等博客圈的资讯。Stylesight关注每日更新的尖端社交信息，包括Stylesightings、Fashion Office Buzz、Zeitgeist、small Talk、Warning! Graphic Content、Denim Daily Dose、Vintage Vault和Active Ingredients。Stylesight还不断推出由我们的资深专家主讲的全球网络研讨会。

我们希望您喜欢这个图书系列，并加入到我们遍布全球的用户行列中来。

总裁

Stylesight Inc.

CONTENT

目录

Tide restoring ancient ways

复古潮流

01 Chapter 历史回顾

Section 001 镀金时代晚期1890—1901.....	008
Section 002 摩登派青年1959—1969.....	017
Section 003 The New look1947—1955.....	026
Section 004 20世纪中期1940—1960.....	033
Section 005 解放思想的20世纪70年代.....	042

02 Chapter 复古风格

Section 001 度假系列1.....	054
Section 002 秋冬系列.....	059
Section 003 春夏系列.....	064
Section 004 度假系列2.....	068
Section 005 节日主题1.....	072
Section 006 秋季.....	077
Section 007 夏季.....	081
Section 008 节日主题2.....	085

03 Chapter 灵感画册

Section 001 衬衫裙	090
Section 002 BRETON 上衣	094
Section 003 风衣	100
Section 004 宽松直筒连衣裙	107
Section 005 军装夹克	111
Section 006 圆形裙子	118
Section 007 长裤	122

04 Chapter 复古时尚

Section 001 拉斯维加斯万岁	130
Section 002 VINTAGE EXPEDITIONS: LONDON	139
Section 003 纺织服饰展览 春季	144
Section 004 BRIMFIELD古董展	147
Section 005 复古旅程 米兰/巴黎	151
Section 006 Cold Rush Days 展会	159
Section 007 Antique Elegance 展会	162

05 Chapter 专题报道

Section 001 经典丹宁系列	168
Section 002 升值回收	179
Section 003 图像收藏宝库	182
Section 004 英国苏塞克斯音乐节	189
Section 005 ROBERT BRYAN	198

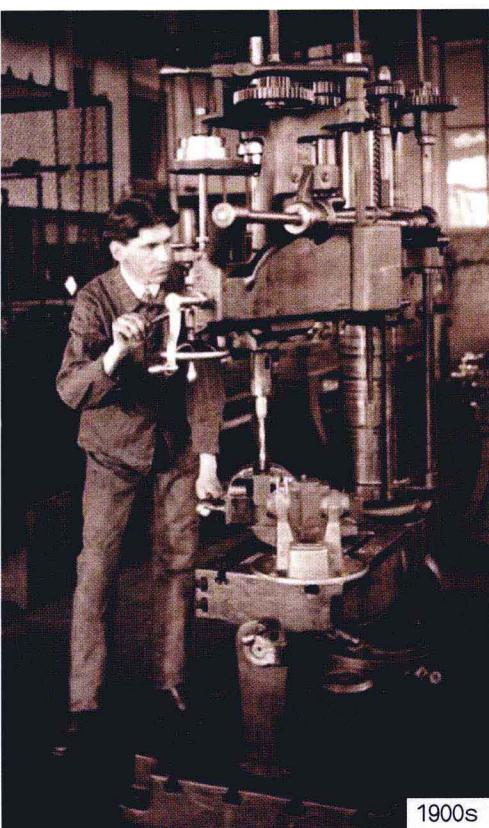
Chapter 01

The historical review 历史回顾

本章回顾了各个历史时期的标志性时装，并从中提炼出仍在影响当今潮流的经典时尚。每一篇报导都将通过复古衣物、历史图片以及充分的研究调查，详尽地分析不同的设计风格，并为当代的复古设计提供纯正的灵感。

Section 001 镀金时代晚期 1890—1901

1900s

1899年医学院的学生

1896年化学课

1890s

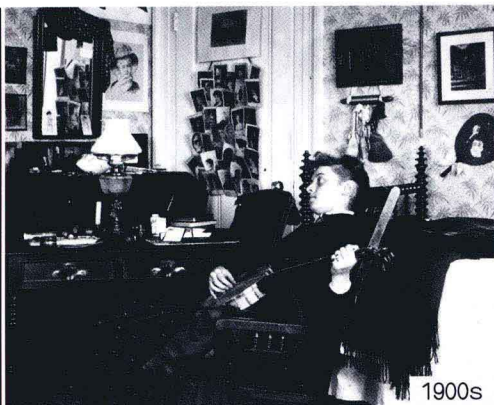
1890年裁缝师

工业化

19世纪90年代进入镀金年代的晚期。“镀金年代”这个词由马克·吐温创造，是用来形容美国内战后经济和人口飞速增长的词汇。科学的发现和对高等教育的重视造成了对维多利亚时期的科技和大自然的痴迷，甚至连不是学生或专业人士的人都开始涉足这个新爱好或者开始收藏相关图片。维多利亚时期的教室和工作室图片给室内设计带来启发，并且让我们认识了有特殊口袋的实验室大衣等职业装。那个时代蒸汽朋克等怪异的细节驱动着潮流的走向，并且开始影响时装。

1905年的药房

1900s

1900s

1908s

1911s

灵感室内设计

与对19世纪90年代时装的重视密切相关的是持续流行的维多利亚风格室内设计。现在鸡尾酒调酒术的流行趋势就是源于世纪之交的时髦酒吧里的调酒配方，加上效仿90年代药房和地下酒吧(比如说曼哈顿的Apotheke和The Back Room), 而不是近年来流行的超摩登高级酒吧。这种风格也开始进入零售店和家庭室内设计。被新取名为“古文物研究者”等新一代维多利亚古董收集者诞生了。以新奇的物件、贵重的木材和奇异的系列为背景, 使维多利亚时代的时尚风格备受推崇。

1900s

1900s

1890s

Lautrec, 1894

1894

维多利亚时代末期

维多利亚时代的最后几年, 即1890—1901年之间(被马克·吐温称为“镀金时代”的时期)为时装带来了广泛的改革, 并由此影响了20世纪每个10年的款式。这个时期为男性和女性都引入了运动套装, 巩固了男性服装中的现代元素, 并且开始了女性时装的改革。这10年的时代精神在最近被重新挖掘, 对现代装的裁剪、造型和廓形以及从鸡尾酒会到运动到室内装饰等生活方式都产生了一定影响。

1898

1912

1891

1899

1890s

休闲时间

到19世纪90年代，很多行业都开始施行8小时工作日制，这样就产生了“休闲时间”。被称为“快乐九零年代”的1926，在历史上是一段富裕和快乐的时光(部分原因是因为税前收入的情况)。对“健康”的重视使有钱人开始户外活动，运动装和具有革命性的简化泳衣从此诞生了。每种运动都需要相对应的特定服装。那时候刚刚开始流行的业余摄影师捕捉到了这些维多利亚年代的典型造型。

单车装, 1894

1900s

1886

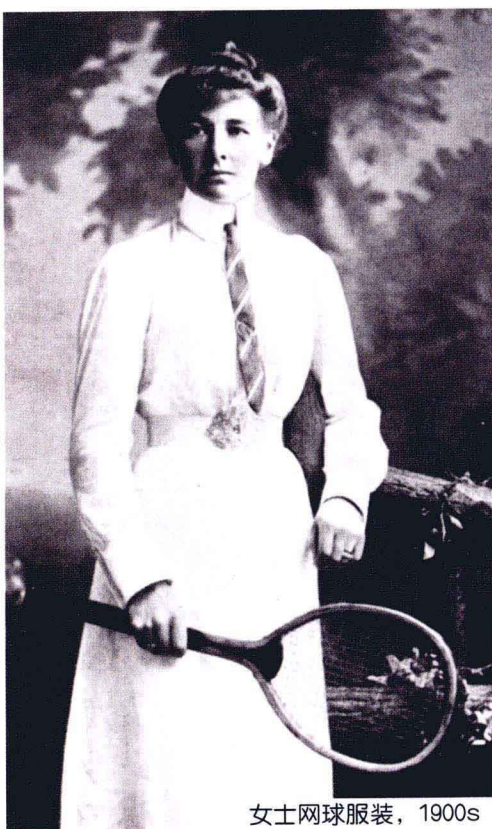
1900s

The High Wheel Club, 1895

自行车运动

在安全性、舒适性和价格上的改进使得自行车运动成为19世纪90年代最流行的户外活动。随着自行车俱乐部如雨后春笋般地冒出来，人们开始穿着将灯笼裤和运动夹克相结合的单车服。自行车时装为女性提供了为社会所接受的裤子，并且加快了向运动套装发展的进程。自行车运动开始再度流行，比如在伦敦和纽约举办的Tweed Runs等活动就是在向这项运动的黄金时代致敬。

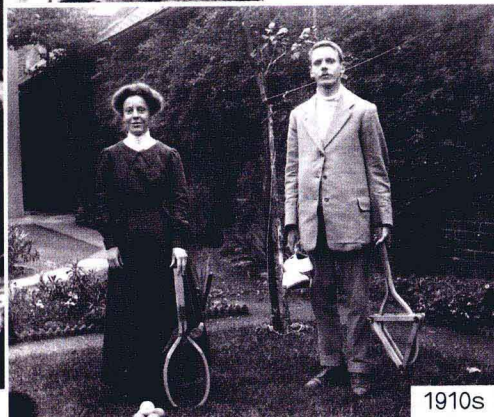
女士网球服装, 1900s

女子篮球服装, 1895

1886

1910s

1897

幸福安康

运动的逐渐流行推动了早期运动服饰的流行趋势，引入了既非正装也非职业装的休闲针织和服饰。休闲、有条理的运动服饰开始进入男人的衣橱。运动服饰，特别是网球连衣裙是非常重要的女性服饰，并且逐步为许多运动添加男装风格的套装。现代的图像T恤就是来源于19世纪90年代带有贴花标记的队服。

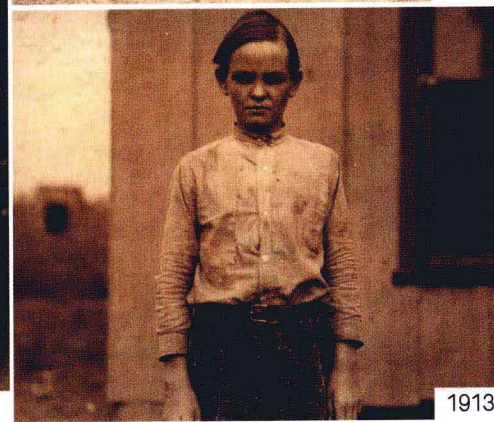
1914

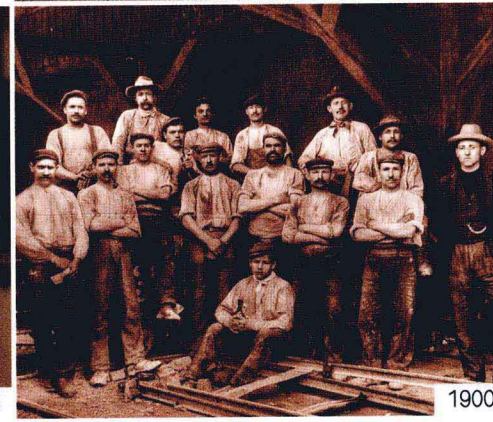
1908

1916

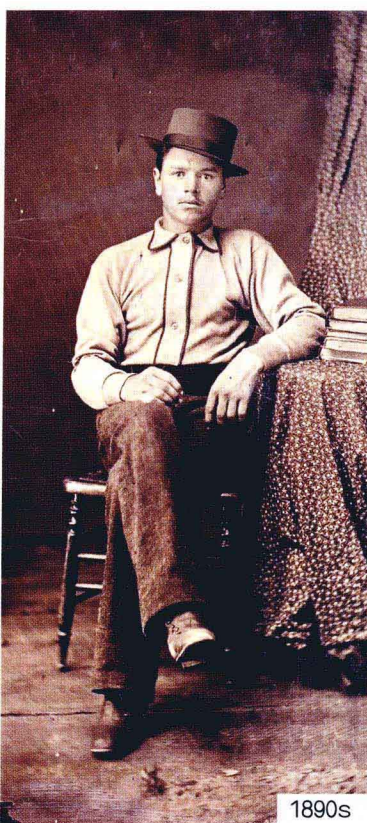
1913

1900

劳动与生活

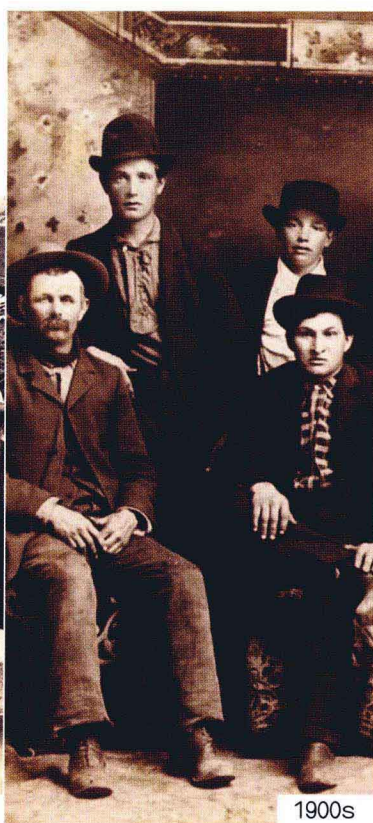
19世纪90年代是工装的关键时期。Levi Strauss的201牛仔裤，在美国西部普遍受到矿工、牛仔和伐木工人的喜爱，从而使丹宁成为下个世纪甚至今后的关键工装面料。亨利衫、内衣、工作衬衫和劳动靴曾是每个杂货店卖得最好的主要商品。工作女性穿着简便的半身裙和上衣，在20世纪10年代之前，她们都不能穿像牛仔裤或者长裤这样的男式服饰。出于工作的需要，工人将运动套装和工装分层搭配，这种穿法仍然影响着今天的造型风格。

1890s

淘金热, 1890s

1900s

1900s

男士运动装

来自运动服的影响和工装逐渐向日装的转变，使得19世纪90年代的男性服饰设计呈现出休闲风格。户外活动要求更加宽松的长裤剪裁、休闲的针织衫和不太紧身的夹克。马甲和正装夹克等正装单品与运动装混搭起来，为穿着考究的工人打造干净的街头休闲造型。

1900s

1899

1900s

1890s

现代男士正装

配有马甲的三件套是19世纪90年代男性正装的主要搭配模式，运动装不断增强的影响带来了微妙的改变。虽然高袖孔并没有改变合身度，但较宽的袖子令行动看起来更加方便。大衬衫领、手表链和有图案的丝绸领带给正装造型带来新意。这种流行的款式在爱德华时代得到进化。今天的正装也仍然承袭一些关键元素，比如层搭的正装、高领圈马甲和装饰手帕、领带和帽子等正装配饰。

1890

1893

1890

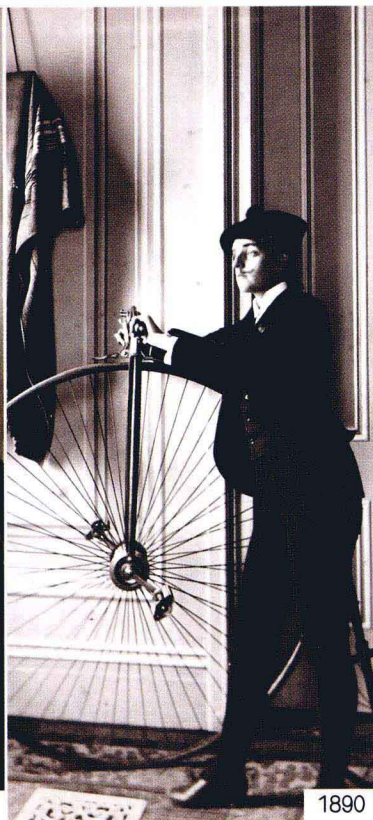
1890

领带

领带，这个维多利亚时代男装的必备配件，给服饰带来了抢眼的色彩或者纹理。作为正装或者半正装的重要元素，领带最后还是进入了休闲服饰的市场，年轻人将宽松的领带搭配运动装或将有图案的领带搭配休闲衬衫。工人戴的宽松领带还可以加宽用作防汗帽圈。领结、阔领带和一年四季都可戴的围巾等维多利亚时代的重要颈饰开始重返市场。

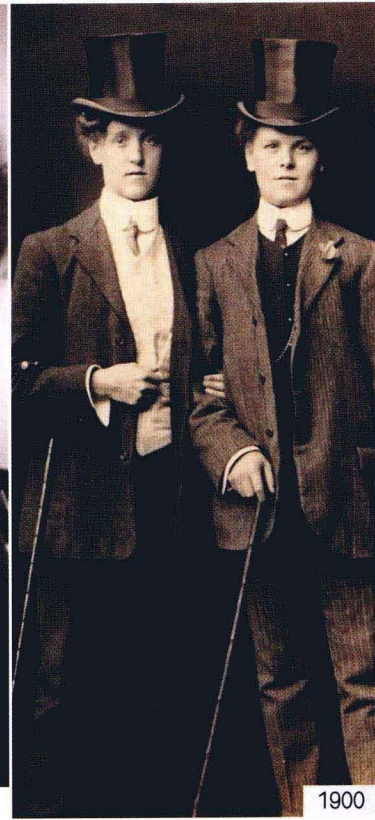
中性服装，1890

1890

1900

1890

早期中性潮流

女权主义、男装风格对女性运动装的影响和维多利亚时代人们对摄影的狂热结合起来，创造出第一个现代中性潮流。在女性渐渐开始试穿男式服装的时候，Lily Elsie等表演家成为这种风格的先锋。摆脱掉女性服饰的重重限制，女性开始尝试仿造简单而且充满力量的男性服饰，代表着女权的解放和追求平等的斗争。男装风格的流行趋势更加直接地采取跨性别的夸张手法。女性能够穿上为她们特别设计的裤子是一直到几十年后才实现的。

1902

女装变革

虽然很多维多利亚时期的女装以现代的标准来看更像是戏服，但是19世纪90年代到世纪末的这段时间正是现代连衣裙诞生的时代。这10年间精心制作的高级时装都没有过多装饰，19世纪的镶边和裙撑开始失去光芒，取而代之的是更加简单的款式和强调剪裁和垂坠的面料。19世纪90年代开始了解放女性日常服饰的运动，直到20世纪20年代，轻松的装扮才成为主流。

Evelyn Nesbit, 1901

1899

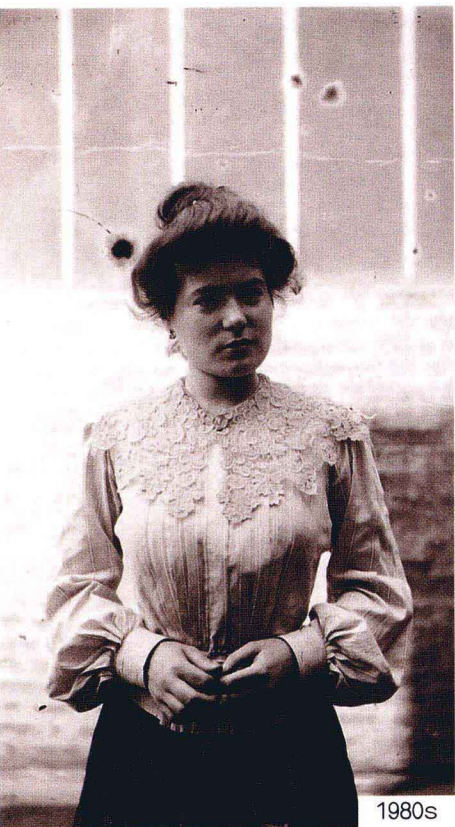
Ethel Barrymore, 1901

Camille Clifford, 1910s

自然着装

维多利亚末期的佳人们采取自然的着装方式，打造裸露肌肤的形象。Evelyn Nesbit (Charles Gibson的模特) 等女性偶像展示了随意盘起的头发和单薄的薄纱外套。这种审美标准开始了20世纪10年代内衣风格便服的流行，20年代随性女郎的造型使其达到巅峰。虽然感官上极具挑逗性，但维多利亚末期的女子多具有一种孩童的纯真。

1980s

1980s

1900s

1906s

维多利亚时期的衬衫

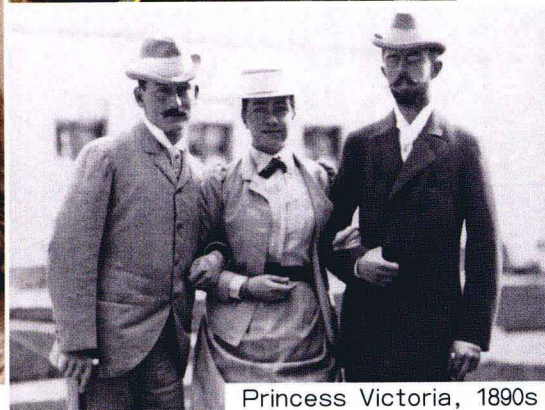
维多利亚晚期的女式衬衫在现代时装系列里一再出现，比如Givenchy的2010秋冬系列。男式的高领和牢固的肩部与密集的蕾丝和那个时期的专业手工技术结合，平衡了阳刚和阴柔之美。时装开始变得更为简约，并且向运动套装发展，这种女士衬衫是19世纪90年代的重要服饰。简单的棉质款式成为工作装或日装的流行，而带有更多细节的蕾丝上衣则适合下午穿着。

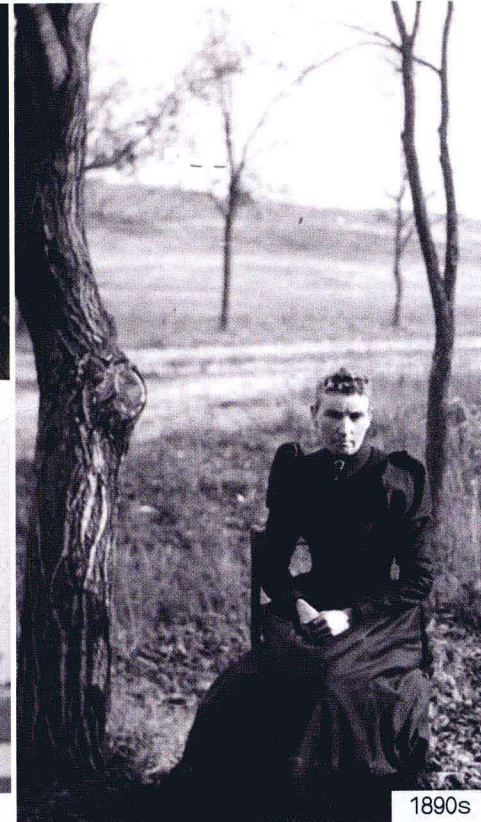
1910s

1890s

Princess Victoria, 1890s

1890s

醒目肩部

维多利亚晚期夹克上醒目的肩部和捏腰造型成为19世纪50年代和80年代剪裁的灵感来源，并且继续影响着今天的现代夹克结构。使用鲸骨的紧身胸衣和马尾衬加固的肩部是这些夹克的主打设计元素，给女性服饰的廓形带来了阳刚之气和突显身材的造型。19世纪90年代的夹克感觉柔美并且注重身材，提升的肩部重点反映了当时社会为两性平等所做出的努力。

1888

1890

1890

精简设计

19世纪90年代,当时装正在远离累赘的装饰时,垂坠、面料操控和女装裁缝的工艺开始占有一席之地。越来越多的款式开始更加注重新颖和讨人喜欢的设计,而不是使用昂贵的装饰物和颇费劳力的制作来炫耀财富。真实而具有前瞻性的时尚理念,开始成为20世纪的设计原则,并且继续推动现代审美的发展。

1900

1897

Easter Egg Hunt, 1898

1900

维多利亚时期童装

维多利亚时期的童装使用了与当时成年人时装类似的元素,但是加上了更加夸张和异想天开的细节。儿童工装和日装多数是家里自己做的,采用基本的款式和工装面料。设计师制作的正装则更加异想天开,鲜艳的苯胺染料为女孩的连衣裙提供了鲜明的色彩。男孩的夹克带有曲线的前中和新奇的纽扣排列等不寻常的细节。