

从灵感到设计

From Inspiration to Design

时装与艺术

Fashion and Art

.... 王晓威 著

图书在版编目(CIP)数据

从灵感到设计 时装与艺术 / 王晓威著. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.3

ISBN 978-7-5019-8008-6

I. ①从… II. ①王… III. ①服装-设计-研究
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第255916号

责任编辑: 李建华 责任终审: 张乃柬 封面设计: 锋尚设计
版式设计: 锋尚设计 责任校对: 郎静瀛 责任监印: 吴京一

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印刷: 北京画中画印刷有限公司

经销: 各地新华书店

版次: 2011年3月第1版第1次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.5

字数: 250千字

书号: ISBN 978-7-5019-8008-6 定价: 49.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

100545K3X101ZBW

Inspiration

DESIGN

从灵感到设计 时装与艺术

王晓威 著

 中国轻工业出版社

从灵感到设计 时装与艺术

目 录

CONTENTS

第一章	蒙昧的美： 原始部落艺术、服饰与当代时装 / 5
第一节	非洲原始部落艺术、服饰与当代时装 / 5
第二节	美洲印第安部落艺术、服饰与当代时装 / 11
第二章	源起与变迁： 从古代亚、非到欧洲的艺术、服饰与当代时装 / 18
第一节	古埃及艺术、服饰与当代时装 / 18
第二节	古代美索不达米亚艺术、服饰与当代时装 / 24
第三节	古典的美：古希腊、古罗马艺术、服饰与当代时装 / 30
第三章	华美与静穆： 中世纪艺术、服饰与当代时装 / 41
第一节	拜占庭艺术、服饰与当代时装 / 41
第二节	哥特艺术、服饰与当代时装 / 47
第四章	矫饰与华丽： 古典宫廷风格艺术、服饰与当代时装 / 57
第一节	文艺复兴时期的艺术、服饰与当代时装 / 57
第二节	巴洛克艺术、服饰与当代时装 / 67
第三节	洛可可艺术、服饰与当代时装 / 75
第五章	从理性到幻想： 从新古典主义到浪漫主义 / 84
第一节	新古典主义艺术、服饰与当代时装 / 84
第二节	浪漫主义艺术、服饰与当代时装 / 91
第六章	先锋与实验： 现代艺术与当代时装 / 100
第一节	新艺术运动、服饰与当代时装 / 100
第二节	抽象艺术与当代时装 / 107
第三节	超现实主义艺术与当代时装 / 114
第四节	波普艺术与当代时装 / 119
第五节	极少主义艺术与当代时装 / 126
第七章	在后现代主义的背景下： 后现代艺术与时装 / 130
第一节	从现代到后现代：思潮、艺术和时装的变迁 / 130
第二节	嬉皮士运动、服饰与当代时装 / 134
第三节	解构主义艺术与当代时装 / 142
第四节	折衷主义艺术与当代时装 / 149
第五节	贫穷艺术与当代时装 / 155
第六节	戏拟、反讽艺术与当代时装 / 159
	参考文献 / 165

蒙昧的美： 原始部落艺术、服饰与当代时装

第一节 非洲原始部落艺术、服饰与当代时装

一、非洲原始部落艺术

神奇的非洲大陆位于欧洲的南方，亚洲的西南，是面积和人口都仅次于亚洲的世界第二大洲。非洲的名字来自古希腊文“阿非利加”，意为阳光灼热，贴切地形容出这块大陆的特色：赤道横贯中部，一半以上地区终年酷热难当。非洲是人类发祥地之一，也是最早进入文明的地区之一。

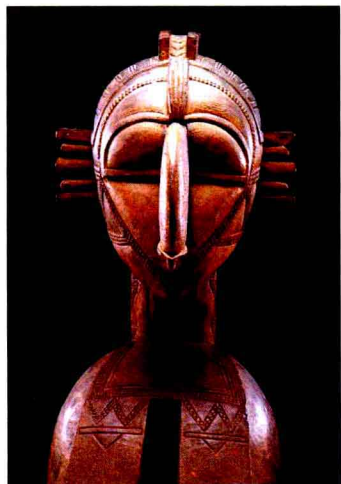

图 1-1 非洲木雕作品

由于自然环境的影响和历史发展进程的制约，古代非洲艺术保持了一定的原始部落特征，各类艺术都无不体现了古朴、稚拙、简洁、洗练和深沉的原始艺术气息（图 1-1），在世界范围内形成了独具一格的风格。正因如此，它那稚拙、朴素和强烈的表现力在 20 世纪初引起欧洲艺术家们的注意，并对西方现代艺术家及其艺术的发展，产生了相当大的影响。

1. 非洲的原始装饰艺术

由于非洲幅员辽阔，部族繁多，在装饰艺术风

格上形成了各自不同的鲜明的民族特征和地域风格,形式丰富多彩。但从整体来看,非洲装饰艺术还是表现出一个共同的特点,即强烈而奔放、鲜明而简括,同时具有极强的艺术性和程式化的表现。

带有原始的自然主义风格或抽象风格,一直是古代非洲装饰艺术的灵魂。其次,非洲原始装饰艺术带有显著的宗教性。今天我们所能看到的工艺作品,大多数都是服务于宗教信仰和各种祭祀活动的,这最明显地体现在各类祭器、神像和面具的制作方面。

在撒哈拉南部的非洲地区,人们自古以来就有在脸部及身体彩绘的传统(图1-2),彩绘形式多样,色彩艳丽。非洲的部落文化认为,妇女脸部彩绘是美丽的象征。一些部落武士也进行彩绘,象征勇敢和威严。

图 1-2
非洲部落风格身体装饰

东非盛产名贵硬木,西非则有大量的野生象牙和黄金,木雕、象牙雕刻和黄金雕刻也因此世代相传,成为最具非洲风格的典型装饰元素。此外,兽皮、原木、草绳、藤条、石块和手工陶器等也是非洲人喜爱的装饰元素,以一种几乎不加矫饰的手法,将实用和美观表现得淋漓尽致。另外,织物也是非洲人的最爱(图1-3),几何形的纹样被纯熟地变换和运用,飞鸟鱼虫都在其中,而各个部落古老而独特的图腾符号更是反复出现的标记。对于非洲人来说,纹样并非为了装饰,而是与自然界、神灵以及相互间沟通的语言。因

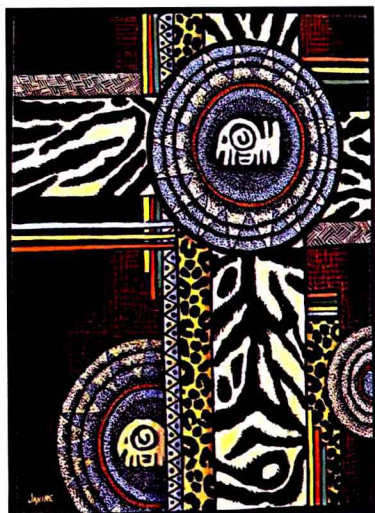

图 1-3 非洲风格纺织纹样

此，属于非洲的纹样都具有鲜活的生命，表达着快乐、忧伤、喜悦和祈祷，因其独一无二及兼具内涵和形式美感的特征，同样成为非洲风格最直观的元素之一。

2. 非洲原始木雕艺术和建筑艺术

非洲的木雕作品（图 1-1）千姿百态，但大多具有共同的艺术特点。一是具有强烈的节奏和动感，二是夸张手法的广泛运用，三是粗犷与细腻的巧妙结合。具有代表性的木雕有巴加人木雕、鲍勒人和古罗人木雕、阿散蒂人木雕等。

木雕的形式主要有小雕像和面具。雕像多是部族崇拜的偶像，带有神秘色彩。面具造型千奇百怪，大多与精灵信仰有关，是举行宗教仪式时舞蹈者所佩戴的。可见，欣赏一件非洲艺术品，不能只注意它外在的审美形式，不能脱离它们产生的背景和发挥功能的特定社会环境。

淳朴而独特的非洲木雕艺术充满原始艺术气息，引起人们的广泛兴趣，直到今天，许多艺术家和学者仍在孜孜不倦地探索其艺术内涵。

非洲最典型、最传统、最常见，并一直沿用至今的房屋建筑样式，是以木为梁柱、草叶为顶的茅草屋，它也几乎成为其他族裔对非洲建筑最鲜明的也是唯一的印象。它造型可圆可方，规模可大可小，或高或矮，或尖脊或平顶，都可以随主人的喜欢和地形地貌灵活选用。非洲人的房子和他们的处世哲学一样永远是简单而淳朴，其所有材料都来自身边，并与大自然浑然一体。屋子容易搬迁和扩展，也非常适合高温多雨的热带气候。

二、非洲原始部落服饰艺术

恶劣的生存环境、原始的生活方式，使非洲人对生命本能的渴望和追求表现得十分强烈。这一观念反映在非洲服饰艺术的各个构成元素之中，借助于完整的形体、强烈的色彩和夸张的造型来体现出很强的感染力。

非洲妇女的装饰以粗犷和夸张为主要特点（图 1-4）。在传统饰物中，硕大的各式耳环和玛瑙贝做成的项链普遍受到妇女的喜爱。昂贵的金银饰物和古老的脚镯、鼻饰等只有少

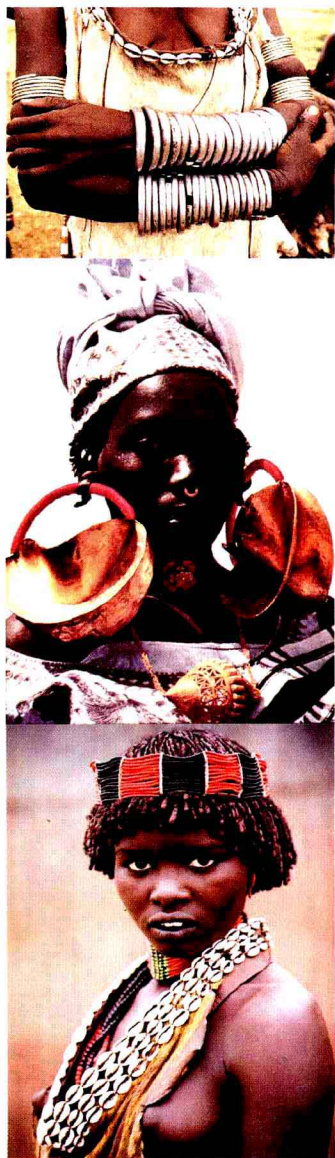

图 1-4 非洲妇女的服饰样式

图 1-5
东非的服饰样式

图 1-6
南非少女色彩强烈的服饰

数妇女才戴。非洲人的毛发不发达，妇女的头发也是卷曲的。因此，头巾和加工出的各种发式成了非洲妇女头发美的另一种标志。

非洲大部分民族还处于部族的状态，在服装上可以将他们分为几个大的区域。在北非，埃及人在服装史上拥有崇高的地位，早在 4000 多年以前，他们就穿用围系在腰间的胯裙和从肩膀一直覆盖至脚面的丘尼卡。从服装形态来看，前者属于系扎式，后者属于贯头式，两者都被后人引以为鼻祖。在西非，同样很盛行贯头式的长袍，比如居住在尼日利亚和喀麦隆的豪萨人的“布布”，都是中间位置开口让头穿出，都是大面积的布幅覆盖全身。而在东非，挂覆式的衣物占据了主流（图 1-5）。无论是马赛人和索托人的巨大的披肩，还是阿肯人的在身上斜向缠裹的大幅布块，都属于这个范围。南非的装束则以系扎式和佩戴型为主（图 1-6）。前者是用绳、线、细带等天然的或人工的线状材料围系于人体的某个局部，比较多的是系在腰部、颈部、腕部和腿部等；后者是把天然或人工的小片固定于人体的某个局部，这是一种比较原始的服装形态。

三、非洲原始部落艺术与当代时装

纵观非洲原始部落艺术和当代时装的关系，伊夫·圣·洛朗是要提到的首当其冲的大师。当代人们在服装需求上表现出复杂化、多样化、大众化、折衷化等强烈

的后现代特征。非主流、大众文化元素一直是设计师的灵感来源。同时，随着欧洲文化中心的分散，人们承认各种文化的差异性，承认文化发展的多种可能性，土著艺术、非发达国家艺术等不同国家、民族、地域的文化价值被承认、被重视，世界文化发展呈现多样面貌。

20 世纪 60 年代，圣·洛朗提出“打倒丽池（上流社会妇女场所），街头万岁”的口号，使服装设计与大众的生活，与街头的文化建立密切的关联，并且在自己的设计中运用了大量的异国情调元素。当时，在全球性“迷你裙”的浪潮冲击下，圣·洛朗亦不甘寂寞，他以独特的手法创作出富有浪漫魅力的迷你裙系列。1967 年，他创作了“非洲”主题系列作品（图 1-7），该作品采用非洲艺术风格的椰棕和亚麻、木珠和玻璃珠，以及贝壳为主的珠链等材料编织而成，将原始的质朴与精湛的工艺融为一体，使廉价材料也能在高级时装中占有一席之地。该系列受到当时新闻媒体和时装客户的一致好评。珍妮弗·克雷克在《时装的面貌》中写道：圣·洛朗的成功在于他使“街市上的通俗文化主题与高档时装相结合”，“他具体地塑造了一种女性的新形象并利用了正在增长的种族意识和跨国经济卫道士们的怀旧感”。

也正是在欧洲文化中心主义受到亚文化强烈冲击、世界文化组成逐步趋向于多元化的时代背景下，日本设计师高田贤三走上国际时装舞台。高田贤三是第一个在国际市场上树立品牌的亚洲设计师，他用自己的风格来过滤时尚，在设计上把嬉皮风格和日本传统的风格结合，不经意地融合东西方的动机。他把日本精致、简单的和服形式引入西方时装，并且在时装设计中融入多民族风情，从而在巴黎取得成功，并传遍世界各地。

图 1-8 是高田贤三的非洲风格时装作品。作品灵感源自非洲原始部落艺术，挂覆式的服饰，鲜艳粗犷的配饰和来自非洲土地的色彩以及条纹

图 1-7 圣·洛朗“非洲”主题作品

图 1-8 高田贤三作品

图案都是非洲部落的元素。高田贤三的设计宽松、舒适且可随意配搭，色彩丰富，很受年轻人欢迎。高田贤三曾说：“我不喜欢拘谨的服装，也不喜欢过于正统的服装。我希望用棉布、纯毛和丝绸的面料，来缝制穿着舒适、充满了幸福感的服装”。

而英国前卫时装设计师约翰·加里亚诺无疑也是非洲艺术主题运用的大师。加里亚诺许多作品的最初创意都是在一些平凡的地方汲取的，他经常为寻找灵感返回英国，或漫步于伦敦的跳蚤市场，或拜访各种古怪的俱乐部，或者干脆钻进博物馆翻阅服装资料和研究服饰收藏品。对于加里亚诺来说，看到的和听到的都是他艺术创作的源泉。即使是旅行，他也回到保留着传统的亚洲、非洲去。他会仔细地观察、探究、研究、领会这些传统，并运用到创作中去。

1996年，掌握迪奥公司的LVMH集团做出惊人决定，聘请加里亚诺为首席设计师。之前迪奥的每位设计师都给品牌带来新的气息，但在20世纪80年代和90年代前期的多元化时装浪潮里，品牌却代表了传统和保守。集团希望加里亚诺给品牌带来新鲜血液。时尚圈闻讯紧张万分，担心加里亚诺的疯狂会搞跨迪奥50年来的经典。但之后事实证明，这位年轻的新秀成功地给高级女装带来翻天覆地的变化。1997年初，他推出了全新的迪奥作品，以迪奥的“新外观”结合了亚文化元素，将女性的优雅、妩媚孕育在前卫、夸张中，引起不小的轰动。

图1-9是加里亚诺1997年秋冬的迪奥高级时装作品，灵感源自东非原始艺术。服

装整体造型具有原汁原味的迪奥“新外观”优雅特征，剪裁精巧。而颈、胸、肩部却极尽夸张，超大的毛呢领子盖住了肩和袖子，边缘的毛绒装饰显出原始的粗犷。而来自东非原始服饰的颈圈被他玩到极端：更高、更长、更紧。而且，颈饰也被延伸到胸前。跟进这一让人动弹不得的时尚确实要使女性更为卖力，正应了一句教导：要奋斗就会有牺牲。这似乎启发了时尚新人类的灵感：要美丽就会有牺牲。

非洲原始部落风格一直是当代设计师热衷于表现的主题。图1-10是PAPete的非洲风格作品，灵感源自非洲服饰艺术。缠裹式头巾，贯头式袍服，以及粗大的服饰品，都被做了重新演绎。褐色、黄色及白色组成的大几何形纹样具有原始、质朴的美感，充满非洲原始的生活情趣。而飘逸精美的丝绸，精良的印染技术，以及一些具有精致工艺的首饰，又明显的是当代的服装样式。而图1-11 XULY.BET的作品中，原始的非洲风格和现代性感元素以及波普风格纹样等进行了混搭。

图1-9 加里亚诺的迪奥作品

图 1-10 PAPete 的非洲风格作品 图 1-11 XULY.BET 作品 图 1-12 拉克鲁瓦作品

图 1-12 拉克鲁瓦作品具有浓郁的非洲原始民俗风情。繁复的金属装饰品以及艳丽与质朴共存的色彩极具视觉效果。粗大的多层的项链，庞大的垂下及肩的耳环，这种原始、粗犷的非洲装饰风格在很多大师的时装作品中以各种形式被精彩演绎。粗犷繁复的饰物混合着金属、木珠及绳带等，以及款式结构中透出的披覆式特征和原始性感，都具有强烈的原始民俗感染力。实用性的长外衣、现代感的短裙和内层上衣的自然形态形成对比，而色彩的对比也使纹样和色彩更显效果。时装模特本身就是非洲血统的，更使作品仿佛取自非洲的土地与生活。

第二节 美洲印第安部落艺术、服饰与当代时装

一、美洲印第安部落艺术

美洲大陆是一块美丽、奇异、富饶的大陆，在哥伦布到来之前，印第安人早就生活在那里。美洲太平洋沿岸，从墨西哥到美国西南部直至北美的加拿大西部一带，都有印第安人居住。

多样的地理环境造就了语言、文化、宗教信仰和风俗习惯等方面有所差异的部

落群体，也造就了多样的艺术形式。高大的图腾柱、独特的发型与文身、神秘的图案与文字、奇特的神像和面具、热闹的狂欢节等，这一切无不代表了千百年人类高潮迭起的美学意识、自由与灵感、期待与希望。

1. 印第安岩画艺术和图腾艺术

在极其恶劣的自然环境中，印第安人顽强地在这块土地上繁衍生息，不仅仅是靠石斧、掘棒、弓箭等生活工具创造了物质世界，他们还有一种神奇的工具，那就是增强生活信心、抚慰灵魂的“岩画”。

印第安人创作了丰富多彩的岩画作品，技法或凿刻或彩绘，形态也多样而富有变化，既有写实的也有抽象的。比如美国加利福尼亚的红色手印、太阳、各种符号

和动物等岩画。在印第安岩画中，巫术占据了重要位置。巫术里有他们对狩猎以满足基本物质生活的心愿，有他们对繁衍后代的祈祷，有他们对抗“邪恶”力量的信心，有他们对大自然力量的崇拜，有他们的“另外一个世界”等。比如“蛙形人”岩画间接地表现了繁衍后代的愿望（图 1-13）。

图 1-13 印第安“蛙形人”岩画

随着生产力的发展，人们具有了最初的抽象和幻想能力。他们渐渐发现一种自然现象与本氏族或部落有着特殊联系，在万物有灵观念的驱使下，他们对某些动植物顶礼膜拜，寄予希望，于是图腾观念产生了。图腾源于母系社会的北美印第安，意为“他的亲属”。图腾的形象是某种动物、植物或非生物（或称自然现象），比如以太阳为图腾的部落广泛存在。每个氏族部落都借图腾物作为标志相互区别，这种图腾就是该氏族的保护神和象征。

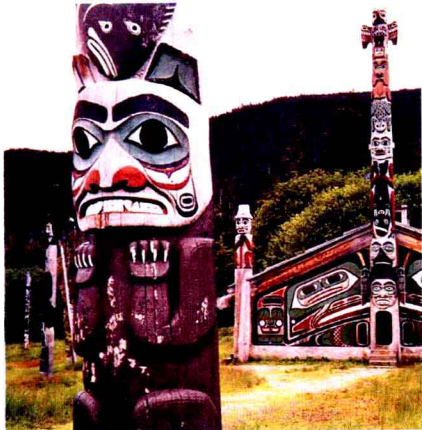

图 1-14 印第安图腾柱

印第安图腾柱（图 1-14）有种种功能。有的作为家族或氏族的族徽，上面的纹样描述着这个家族或氏族起源的故事。有的作为纪念死者的墓碑，上面的纹样是死者灵魂的表现。还有的纯粹是建筑构件，如房柱等，但上面的纹样也使这些实用构件多少具有了超凡的性质。

2. 印第安装饰艺术

美洲印第安装饰艺术形式多样，富于民族精神和地方特色。各个地区的装饰艺术各具特色，北美洲地区印

图 1-15
印第安人的陶器

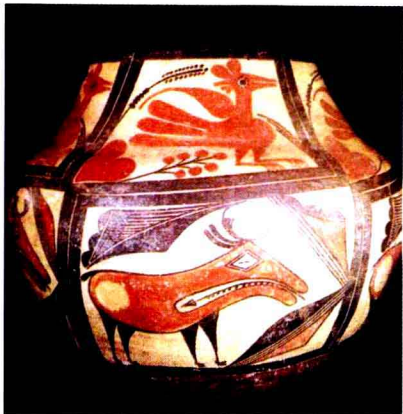

图 1-16
印第安人的纹面和头饰

印第安人的装饰艺术风格粗犷豪放，充满了原始风情；中美洲装饰艺术神秘深邃，充满了浓郁的宗教气息；南美洲的装饰艺术则丰富多变，表现出一种天真无邪的浪漫气息。但是总体而言，印第安人所创作的装饰艺术风格还是存在许多共同之处，如神秘、夸张，色彩丰富艳丽，造型奇特多变等。印第安人把人格化的意义赋予很多事物，比如美洲虎、青蛙、鸟、蜥蜴等，在简易图案和陶器（图 1-15）纹样的表现上加以想象化的主观组织。

面具和纹面（图 1-16）是印第安人的一种强烈的文化艺术表现。早期制作的面具大都是表现神灵或恶兽的，一般在舞蹈或战斗中才出现。纹面形式多样，并各具象征意义。纹面基本使用黑、蓝、红和白四种颜色，其中红色代表了男子气概，而黑色则代表对神秘大自然的崇敬。

二、美洲印第安服饰艺术

印第安人用骨角做工具，毛皮制衣裳，服饰艺术主要来源于自然。其充满原始部落风情的配饰艺术一直为人们所津津乐道，饰品原料主要是高山大海赐予他们的贝壳和宝石以及动物骨角等。最早，印第安人佩戴饰物是为了祛邪或表示地位的区别，后来渐渐演变为一种生活的装点和对美的爱好，男人无论是酋长还是骑士，都用许多骨珠、贝壳等饰物和麻布披挂在胸前和臀腰间，色彩鲜艳，造型无规则。如今有些饰物已成为部分印第安部落的族徽或标记。

鹰羽花冠（图 1-17、图 1-18）是印第安人最著

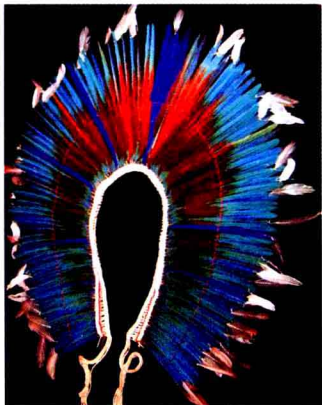

图 1-17 巴斯卡雅部落的鹰羽花冠

图 1-18 印第安人的鹰羽头饰

图 1-19 印第安人服饰纹样

图 1-20 印第安人服饰形象

名的头饰，以老鹰的羽毛依次整齐排列，也有从头顶向下或从头顶自左至右展开呈扇形，或者以头顶为中心向四周散开如花丛。鹰羽头饰象征着权力、功绩和荣誉。印第安人非常崇敬鸟，将鸟视为神灵和世俗相通的媒介物。因此鹰羽头饰的装饰意义也更具神秘色彩。他们头上的羽毛与身上的毛皮，以及涂彩的颜面组合起来，富有装饰美。

服装在北美所有土著民族中一直起着相当复杂的作用：它既有实用性，又具有高度的符号功能。在整个北美大陆，这些土著民族的人民都是就地取材，或用植物和动物的鬃毛编织，或用鞣过的动物皮制作成各式各样的衣服，以抵御大自然的侵袭，并使他们一年四季被迫居住、劳作在多变的气候中的生活过得和顺些、舒坦些。这些土著民族都是没有文字的原始公社解体，经过若干世纪的社会发展，才学会了使用服装当作传达他们所属群体和个人情感。

南美印第安人通常在上身披一块披毯，这就是著名的“兵乔”。他们的服装变化似乎就是兵乔的大小、形式、材料与装饰的变化。兵乔之下是裙子或是裤子，兵乔之里是衬衣。

土著印第安人的服装、绑腿及铺垫毡子等其他织物上，有表现部族信仰及用以辟邪的图案，是以神缘、鸟兽和规则的几何形编排起来的装饰图案，其艺术语言既直白又纯真。印第安人的披肩和披毯，虽然手工显得粗糙，但其图案别具匠心，服饰的花纹表现部族的崇尚和标志，极为美观。比如有的部落在披肩、披毯

图 1-21 印第安女子

上做各种色彩强烈的动植物图案,充满生活气息(图 1-19 至图 1-21)。

三、美洲印第安部落艺术与当代时装

“中心主义”在西方根深蒂固,到现代发展到极致,但后现代的社会不同以往的社会生活,文化、价值观等生活基础大不相同,提供了一些不确定的知识,一个重要表现是后现代主义对“中心”的彻底否定。自然,欧洲文化中心主义同样受到挑战,它是形而上学的源头,是现代主义根深蒂固的人类文化单向进步论的实质,把欧洲文化当作全人类诸种文化的尺度。随着现代社会危机的来临,主流文化的地位遭到非主流文化的强烈冲击。人们承认各种文化的差异性,承认文化发展的多种可能性。不同国家、民族、地域及其不同历史时期的文化价值被承认。印第安土著艺术就是其中重要的一种。

在时装方面,世界各民族种类繁多,各民族都有着各自不同的文化背景与民族文化,无论是服装样式、宗教观念、审美观念、文化艺术、民俗民风等均有不同的个性。而吸收这些民族文化及服装样式、图案、色彩等具有代表性的民族特征,能弥补欧洲文化中心所带来的艺术“贫血”。印第安部落艺术及服饰艺术就是等待设计师的一个很好的借鉴。大师们在借鉴的同时,往往不是简单地模仿、照搬图案或修改传统的样式,而是挖掘该艺术样式的文化内涵、灵魂和精神,将其糅合进具有当代精神的时装中,塑造既有原始部落风貌,又具有无国界精神的服装形象。

图 1-22 是加里亚诺为迪奥品牌所作的婚礼服作品,应用了印第安部落风格的装饰元素。白色绸料婚礼服具有大气的立裁效果。袖子局部镶拼的白色裘毛有原始意味,与主体面料质地形成反差混搭。而颈胸挂饰,则具有鲜明的印第安风格样式。

加里亚诺的灵感来源极为丰富,他可以将任何一种元素巧妙运用到服装上,非洲的、中国的、日本的、印度的,或文艺复兴的、爱德华时代的,以及 20 世纪 30 年代或 20 世纪 50 年代的女星等。他的设计前卫、大胆、梦幻、唯美。设计手法丰富,比如折衷混搭、解构等,使他总是

图 1-22 加里亚诺的迪奥品牌作品

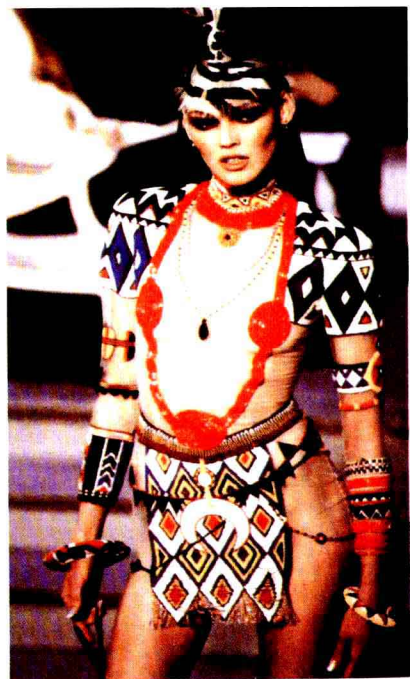

图 1-23 加里亚诺作品