

一份纯粹的设计理念的传达

一本多元化的服装教科书

FASHION
DESIGN BASICS

服装设计 基础

21世纪服装艺术设计
精品课程规划教材

- ▶ 无论是极臻完美的功能主义
- ▶ 还是设计与思维上的天马行空
- ▶ 或者不拘一格打破常规的材料运用
- ▶ 一切皆成设计的可能

涂静芳 王 军 朱 琳 / 编著

涂静芳 王 军 朱 琳 / 编著

FASHION DESIGN BASICS

服装设计 基础

21世纪服装艺术设计
精品课程规划教材

中国青年出版社

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由著作权人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严厉打击盗印、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”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

MSN: cyp_law@hotmail.com

图书在版编目(CIP)数据

服装设计基础 / 涂静芳, 王军, 朱琳编著. — 北京: 中国青年出版社, 2010.10

ISBN 978-7-5006-9616-2

I. ①服… II. ①涂… ②王… ③朱… III. ①服装—设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第203930号

服装设计基础

涂静芳 王军 朱琳 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: 肖辉 丁伦 史静

封面设计: 唐棣

印 刷: 北京建宏印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12

版 次: 2011年1月北京第1版

印 次: 2011年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5006-9616-2

定 价: 49.00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: 方正兰亭黑系列

目录 Contents

Chapter 01 服装设计概述

- 8 1 服装的定义
- 10 2 设计运动
 - 10 (1) 工业革命浪潮
 - 13 (2) 现代时装之父——查尔斯·沃斯
 - 14 (3) 两次世界大战中的时尚
 - 16 (4) 新风貌 (NEW LOOK)
 - 17 (5) 穿在身上的艺术
- 19 3 高级定制时装时代
- 21 4 成衣业的蓬勃发展
 - 21 (1) 高级成衣与一般成衣
 - 25 (2) 快速时装

Chapter 02 如何成为服装设计师

- 28 1 借鉴的本领
 - 28 (1) 找到自己的借鉴对象
 - 29 (2) 对流行趋势的了解
 - 30 (3) 对服装设计理论及历史的了解
 - 31 (4) 对 20 世纪服装发展史和大师风格的掌握
- 32 2 设计的能力
 - 32 (1) 绘画基础与造型能力
 - 34 (2) 丰富的想象力和创造力
 - 35 (3) 对服装款式、色彩和面料的掌握
 - 36 (4) 对结构设计、裁剪和缝制的理解
 - 37 (5) 巧妙运用电脑技术
- 38 3 深厚的艺术修养
- 40 4 丰富的市场经验
 - 40 (1) 对市场营销学与消费心理学的了解
 - 41 (2) 把握服装款式、面料及辅料变化
 - 42 (3) 对设计作品的工艺和生产流程的了解

Chapter 03 服装的简明分类

- 44 1 从季节分
 - 44 (1) 春夏季
 - 44 (2) 秋冬季
- 45 2 从应用分
 - 45 (1) 日常服
 - 46 (2) 社交服
 - 48 (3) 度假服
 - 49 (4) 运动服
 - 50 (5) 职业装
- 51 3 从人体分
 - 51 (1) 年龄
 - 52 (2) 性别
 - 53 (3) 着装方式
 - 54 (4) 部件

Chapter 04 设计的基石——造型决定论

- 58 **1 服装造型的演化**
- 58 (1) 服装造型综述
- 61 (2) 各时代影响时装造型的完美身型
- 63 (3) 20 世纪时装廓形演变
- 65 **2 剪裁推动服装史的发展**
- 67 (1) 女装人体测量
- 68 (2) 立体裁剪
- 70 (3) 平面裁剪
- 73 (4) 斜裁法
- 74 **3 造型的衍生与革新**
- 74 (1) 被颠覆的经典造型
- 75 (2) 把时装当做艺术来实验

Chapter 05 服装材料

- 78 **1 材料主导的服装潮流**
- 79 (1) 常见面料构成
- 81 (2) 服装面料的表现能力
- 83 (3) 材质与风格
- 84 **2 神奇的化学纤维**
- 84 (1) 认识化学纤维
- 85 (2) 国外化学纤维工业简史
- 86 (3) 时装设计师的奇思妙想
- 88 **3 服装材料再创造**
- 90 (1) 再创造的途径
- 91 (2) 再创造的历史
- 94 (3) 再创造工艺
- 99 **4 服装辅料**
- 99 (1) 不可缺少的配角
- 100 (2) 辅料的新运用

Chapter 06 服装色彩设计

- 102 **1 色彩——时装的第一印象**
- 102 (1) 色彩决定一切
- 104 (2) 服装色彩的美学原理
- 106 **2 服装经典色 VS 流行色**
- 106 (1) 经典色
- 107 (2) 流行色
- 118 (3) 流行色预测的技巧
- 110 **3 服装色彩应用的诀窍**
- 110 (1) 服装色彩搭配
- 116 (2) 服装色彩与面料

Chapter 07 服饰图案设计

- 118 **1 服饰图案设计的定义**
- 119 (1) 图案的基本构成
- 119 (2) 图案的组织形式
- 123 (3) 装饰艺术运动的波澜
- 124 **2 主要设计元素表现**
- 124 (1) 几何风
- 127 (2) 格纹图案
- 129 (3) 花草图案
- 130 (4) 民族元素的运用
- 131 (5) 波普艺术风格
- 132 (6) 后现代风格
- 133 (7) 令人痴迷的 monogram
- 134 **3 服饰图案的工艺表现及设计应用**
- 134 (1) 印染图案
- 137 (2) 珠绣图案

Chapter 08 风格主义

140	1 复古? 前卫? 经典? ——什么是风格	155	(3) 20 世纪 20/30 年代女装风貌
140	(1) 风格定义	156	(4) 20 世纪 30/40 年代女装风貌
142	(2) 服装设计的风格分类	157	(5) 20 世纪 40/50 年代女装风貌
144	(3) T 台上的风格演绎	158	(6) 20 世纪 60 年代女装风貌
152	2 时代与潮流——揭示时装流行的奥秘	159	(7) 20 世纪 70 年代女装风貌
153	(1) 19 世纪末至 20 世纪初女装风貌	160	(8) 20 世纪 80 年代女装风貌
154	(2) 20 世纪 10 年代女装风貌	161	(9) 20 世纪 90 年代至 21 世纪初女装风貌

Chapter 09 时装设计师的成功之路

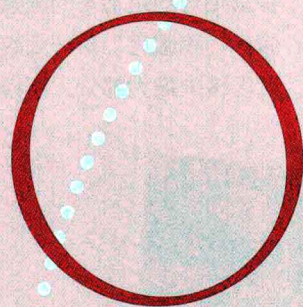
164	1 培养时装设计师的摇篮——世界著名的时装设计学院		
164	(1) 英国中央圣马丁艺术与设计学院 (Central Saint Martins College of Art & Design)		
165	(2) 意大利马兰欧尼设计学院 (Istituto Marangoni)		
166	(3) 法国 ESMOD 高级时装艺术学院		
167	(4) 纽约帕森斯设计学院 (Parsons School of Design)		
168	(5) 比利时安特卫普皇家艺术学院 (Antwerp Royal Academy of Fine Arts)		
169	(6) 日本东京文化服装学院 (Bunka Fashion College)		
170	2 了解世界时装潮流都市	179	(6) 韩国篇
170	(1) 巴黎篇	180	(7) 中国篇
172	(2) 米兰篇	181	3 设计师的创业模式
174	(3) 纽约篇	181	(1) 西方模式
176	(4) 伦敦篇	182	(2) 中国模式
177	(5) 东京篇		

Chapter 10 简析当今著名设计师

178	卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld)	186	马丁·马杰拉 (Martin Margiela)
179	弗芮达·简妮妮 (Frida Giannini)	186	马克·雅各布 (Marc Jacobs)
180	瓦伦蒂诺·加拉瓦尼 (Valentino Garavani)	187	缪西娅·普拉达 (Miuccia Prada)
181	克里斯汀·拉克鲁瓦 (Christian Lacroix)	187	约翰·加利亚诺 (John Galliano)
182	维维安·韦斯特伍德 (Vivienne Westwood)	188	亚历山大·麦奎恩 (Alexander MacQueen)
182	安东尼奥·玛哈斯 (Antonio Marras)	189	王薇薇 (Vera Wang)
183	乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)	190	维克托·霍斯廷和罗尔夫·斯诺伦 (Viktor Horsting & Rolf Snoeren)
183	拉尔夫·劳伦 (Ralph Lauren)	191	克里斯托弗·贝利 (Christopher Bailey)
184	让·保罗·高缇耶 (Jean Paul Gaultier)		
185	唐娜·卡伦 (Donna Karan)		
185	多梅尼科·多尔切和斯特凡诺·加巴纳 (DOLCE & GABBANA)		

又家南楚國

CHAPTER

服装设计概述

服装设计是当今世界上潮流改变最快的设计行业之一。在蓬勃发展的百年间,其呈现的各种艺术形态和设计样式让人目不暇接。流行服装的设计不仅强调实用性和时效性,对艺术性的把握也非常重要。作为一门特殊的设计职业,一年两季的时装发布在考验设计师们对时尚潮流和风格的把握程度。

服装的定义

服装是衣服鞋帽的总称,不仅包括人体躯干及四肢的遮蔽物,还包括对人体起着保护和装饰作用的鞋、帽等配件。现代服装不仅需要满足人们的基本生理需要,还要满足人们日益增长的审美心理需求。

自古以来,服饰文化都是社会文化环境的一种浓缩体现,不同地理环境、种族、民族的服饰文化差别非常大,而宗教特色也会潜移默化地影响服饰文化发展。在人类文明的发展与传播过程中,服饰文化的发展受到当时的地域环境和社会环境影响,

进而不断变化发展,有些作为民族固有的服饰保留了下来,有些则在世界范围内进行传播。如历史上欧洲大陆各国间的联系一直都非常密切,因此服饰文化发展比较平衡,主要款式比较类似;而亚洲各国则保留着本国的个性,显得差别较大。

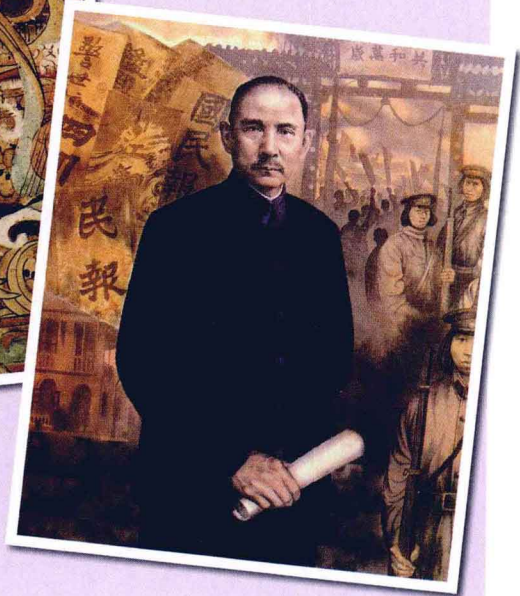
服装按照流行度可以分为定型服装和流行服装。定型服装是指经过流行的筛选或对民族文化的保留相对固定下来的服装款式,如中山装、茄克、旗袍、和服等。流行服装即时装,是指在一定时间和区域内被大部分人所接受的富有时代感且款式新

✦古希腊服装

✦敦煌壁画

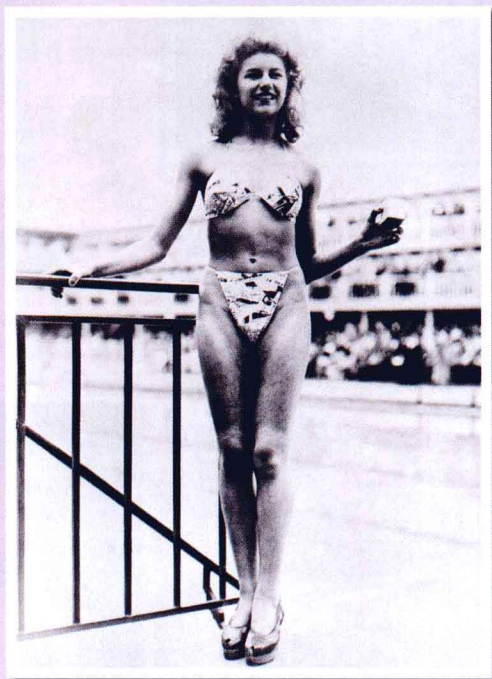
✦孙中山先生画像,画中的中山装庄重、简洁,融合了清代服装和西方服饰的特点

颖的服装，它强调时效性，每隔一定时期流行一些款式，并注重采用新面料、辅料和工艺，对织物的结构、质地、色彩、花型等要求也较高。流行服装讲究装饰、配套，在款式、造型、色彩、纹样、缀饰等方面不断变化创新、标新立异。在我国，时装往往更多涉及的是流行女装，其实还应包括男装和童装。凡是当时、当地最新颖、最流行，符合时代潮流趋势的各类新装，都可称为“时装”。在国外，还把与时装配对的鞋帽、包袋，甚至首饰、太阳眼镜、遮阳伞等服饰用品，也都列入了时装的范畴。

服装是社会发展必不可少的一环，它事实上已经渗透到人类近代史的每一项重大事件当中，从工业革命到世界大战，从第一颗原子弹实验到经济危机……但现代服装设计的基础是建立在西方服装史的发展之上的，因此，每季的流行趋势总是先从巴黎、米兰、伦敦、纽约等著名时尚都市发起，然后覆盖到全世界。作为一名服装设计学习者，必须重点了解对现代服装设计影响最深的20世纪西方服装史，并善于吸取各国及各民族传统服饰的精髓，将其巧妙地借用或融入到自己的设计中，从而创造出具有自己设计个性和风格的作品。

✦19世纪初西方服饰

✦与原子弹同时诞生的比基尼

✦现代时装注重服饰的整体搭配

2 设计运动

(1) 工业革命浪潮

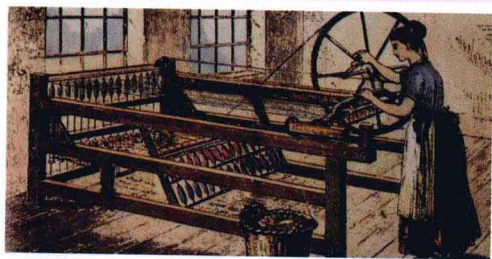
1) 工业革命

现代社会的工业化进程与纺织服装业的发展有着密切关系。英国第一次工业革命就是从纺织业开始的。1765年,珍妮纺纱机的出现,标志着工业革命在英国乃至世界爆发。自英国人瓦特改良蒸汽机之后,在18世纪中期涌现的一系列技术革命引起了西方资本主义社会从手工劳动向动力机器化生产转变的重大飞跃。这场工业革命迅速从英国传播到整个欧洲大陆,于19世纪传播到北美地区,之后传播到世界各国。

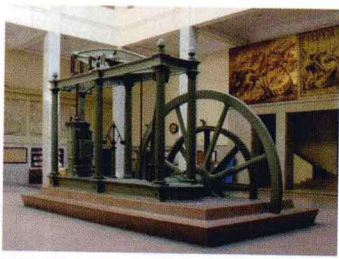
蒸汽机是工业发展的重要基石,也是工业革命中里程碑式的成就,它彻底改变了动力的水平。随着珍妮纺纱机、抽水马桶、平版印刷术、螺丝切削机床、蒸汽轮船、科尔尼锅炉、蒸汽机车等发明的陆续面世,这

个世界不可扭转地被改变了。西方资本主义国家率先完成了从工场手工业向机器大工业过渡的历史阶段。机器生产逐步取代了手工劳动,并以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产的传统模式,完成了一场生产与科技的革命。东西方国家的经济水平和整体实力也是从这个时期开始逆转,西方列国逐渐成为了当时的世界强者。

与此同时,刚独立不久的美国受到英国的影响,其工业革命也开始于棉纺织业。在18世纪末,美国人便仿造了珍妮纺纱机,随后又发明了轧棉机,这种机器可以将清理原棉的效率提高近百倍。19世纪初又从英国引进了新的织布技术,使得东北部的英格兰地区迅速发展为棉纺织业中心。随后,服装、制革、毛纺等行业也逐步实现了机器化生产。

✦珍妮纺纱机

✦瓦特发明的蒸汽机,博物馆收藏品

✦1780年的女性服装

工业革命时期的重要发明

- 1733年 凯伊·约翰 飞梭
- 1764年 哈格里夫斯 多轴纺纱机
- 1765年 詹姆斯·哈格里夫斯 珍妮纺纱机 (揭开了工业革命的序幕)
- 1768年 阿克莱特 水力纺机
- 1779年 克隆普敦 走锤纺骡
- 1785年 卡特莱特 动力织机

✦18世纪末强调夸饰的法国女服 (出自《绝代艳后》)

✦由法国约瑟芬皇后引领的新古典风格女装,1810年。复古的服饰潮流促进了法国纺织业的发展,大量的棉纱厂和花边厂在法国本土建立

2) 工艺美术运动与新艺术运动

在工业革命之前的手工艺生产体系中,产品从构思、制作到销售,全都出自“手艺人”(即工匠)之手,由一人或师徒几人共同完成,这种生产方式积累了若干年的生产经验,因而较多地体现了技术和艺术的良好结合。这些工匠以精湛的工艺技术取代或包含了设计,可以说这时没有独立意义上的设计师。而工业革命后的大工业生产方式则是机器化大批量生产,注重社会分工,设计、制造、销售都是分离的,设计因而获得了独立的地位。然而大批工业产品被投放到市场上,设计上却显得非常粗糙和拙劣——外型粗糙、工艺简陋、产品缺乏美感和丧失装饰原则。出现这种局面有两方面原因:其一是工厂主和生产人员沉醉于新技术、新材料的运用,他们只关注产品的生产流程、质量、销路和利润,没有顾及产品的美学品味;其二在于当时的艺术家对工业化的民生用品不感兴趣。因此,大工业中艺术与技术对峙的矛盾十分突出。产品设计中如何将艺术与技术相统一,引发了其后一系列设计领域的革命。

✦在工业革命之前,工匠包办了产品的设计、制作等全过程(摘自*Twentieth-Century Design* Jonathan M. Woodham)

✦洛可可式压花, 1760年~1765年

✦1760年代华丽的装饰风格

在英国拉斐尔前派画家及手工艺艺术家威廉·莫里斯的倡导下,一批年轻的艺术家开始组织自己的公司,他们称之为行会,从而掀起了一场复兴手工艺的艺术运动——工艺美术运动。1888年举办的“工艺美术展览协会”使工艺美术运动声名远扬。当时有5位艺术家组织的行会最具影响力:阿瑟·海盖特·麦克默杜于1882年成立的“世纪行会”、1884年成立的“艺术工作者行会”和“家庭艺术与工业协会”、莫里斯的学生查尔斯·罗伯特·阿什比于1888年组织的“手工艺行会”。

同时,紧随工艺美术运动之后,新艺术运动也在19世纪末大展风采,它的影响力从19世纪80年代一直延续到第一次世界大战,波及整个欧洲和北美。这场运动继承了工艺美术运动的主导思想。以反传统、反维多利亚的烦琐矫饰装饰风格为主,但比工艺美术运动更加强调自然主义和东方风格。艺术家们积极地发动“艺术革命”,他们所面临的是一个在艺术领域需要全面改造和设计的社会,包括建筑、绘画、家具、珠宝、服装、平面设计等。艺术家们为了争夺他们在不同领域的席位,不断标新立异和推陈出新。

✦新艺术运动绘画, 古斯塔夫·克利姆特

3) 近代设计的出发点——包豪斯

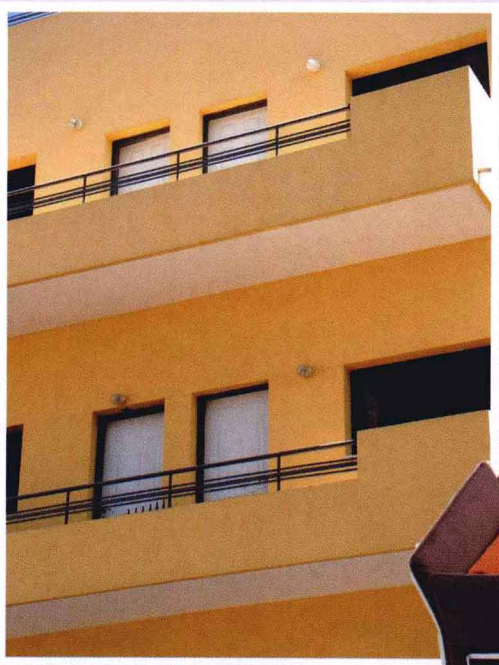
包豪斯设计学院于1919年成立,其目的是培养新型设计人才。包豪斯学院在1927年之前并无建筑专业,只有纺织、陶瓷、金工、玻璃、雕塑、印刷等专业,因此,包豪斯主要是一所设计学校。在设计理论上,包豪斯提出了3个基本观点:艺术与技术的新统一;设计的目的是人而不是产品;设计必须遵循自然与客观的法则来进行。这些观点对于工业设计的发展起到了积极作用,使现代设计逐步由理想主义走向现实主义,即用理性的、科学的思想来代替艺术上的自我表现和浪漫主义。

包豪斯设计学院强调集体工作方式,为企业工作奠定了基础,同时,它强调适应工业化生产的各种标准,用以打破以往艺术教育造成的漫不经心的自由化和非标准化。包豪斯把设计一向流于“创作外型”的教育重心转移到“解决问题”上去,因而设

计第一次摆脱了玩形式主义的弊病,走向真正提供方便、实用、经济、美观的设计体系,为现代设计奠定了坚实的发展基础。

包豪斯设计学院在比利时设计家亨利·凡·德·威尔德的试验基础上,开创了各种工作室,如金、木、陶瓷、纺织、摄影等,并且团结了一批卓有建树的艺术家与设计家介入到设计中来,将设计教育建立在科学的基础之上。1920年,包豪斯重要教员、色彩专家约翰尼·伊顿创立了“基础课”,在此以前是没有所谓基础课之说的。同时包豪斯设计学院创造了结合大工业生产的方式,为现代设计教育的发展奠定了基础。

包豪斯设计学院培养了一批既熟悉传统工艺又了解现代工业生产方式与设计规律的专门人才,形成了一种简明的适合大机器生产方式的美学风格,将现代工业产品的设计提高到了新的水平。

✦典型的包豪斯风格建筑

✦现代的包豪斯风格建筑

✦包豪斯风格设计产品

(2) 现代时装之父——查尔斯·沃斯

与风光无限的艺术家的相比,19世纪初的服装从业者还没有摆脱“手艺人”的尴尬地位。奢华的宫廷沙龙如同当今的时装发布会,坐第一排的都是身份显赫的皇室成员或贵族,唯独没有设计师。那些被后世称赞的私人裁缝,只是皇室和贵族的仆人,他们社会地位低微,与默默无闻的民间同行一样,从未成为过流行的主导者。直到查尔斯·沃斯(1826年~1895年)在19世纪中叶推出了“S样式”的新款女裙,以这个带有个人设计理念和个人标签的时装作品,开创了设计师左右时装潮流的历史。

查尔斯·沃斯少年时经常流连于英国国家美术馆,那里收藏了历代大师的画作,如画家凡·代克、托马斯·庚斯博罗等,那些画中人物穿着各式各样的优美服饰,并带有各个历史时期的鲜明特色,成为少年时代的沃斯心中美的象征。摒弃早期那种笨拙造型的鸟笼式撑架女裙,沃斯将女裙的造型变成了前平后翘的优雅样式,使女服的侧面造型呈现令人叹为观止的S样式。在布料的使用方面,他喜欢采用昂贵的面料和奢华的装饰,在衣身装饰精细的

褶边、蝴蝶结、花边,以及在肩上垂挂金饰。那些硕大的蝴蝶结和堆积的褶裥装饰着女裙的后臀,与前突的胸部相比衬,呈现优美而挺拔的曲线,充分体现了新艺术运动所追求的形式主题。

沃斯优雅而夸张的S形裙服得到巴黎人的追捧,他逐步成为皇室与贵族们最受欢迎的设计师,其设计也是巴黎最昂贵的,他开办的时装沙龙里挤满了想订制新款女装的贵妇。他的顾客涉及皇后、公主、贵族夫人,以及欧洲著名的社会名流等,他们都以穿着沃斯的时装为荣,甚至有远从大洋彼岸而来的美国暴发户大肆抢购他的时装。在19世纪70年代,沃斯推出了利用省道分割的紧身女裙,也就是被称为“公主线”的时装,并以套装的形式推出了系列服装。接下来,轮到19世纪后期女装的两种特色设计出场:蓬松的半截裙和夸张的腰垫,把女性的身材轮廓修饰得更加突出,侧面的S形曲线更加夸张,也更加妖娆动人。沃斯的设计风格成为这个时代的风貌,一直到他逝世,其设计都保持一枝独秀的态势,无数服装从业者竞相仿之,渴望成为时装界新的“帝王”。

✦托马斯·庚斯博罗画作

✦19世纪70年代,“公主线”礼服勾勒出女性的完美体形

✦沃斯订制服装,1880年

✦19世纪末的羊腿袖款式

✦S形紧身胸衣及有多层花边的长裙

(3) 两次世界大战中的时尚

20世纪的两次世界大战对艺术及服装设计的影响非常之大。尤其在男性服装设计方面,经历了残酷的战争洗礼,设计师们将设计作品中融入了属于其性别本质的矫健挺拔的英姿和阳刚之气,使得男性服饰变得简洁而优雅、宽阔而粗犷,更趋向于实用性。男装虽然还是以西服的款式为主,但适应各种运动和室外活动的便装样式多了起来。

战争改变了旧的生活方式。出于战争时的实用原则,大量的女性走上了前线,留在后方的女性也参与到更多的社会工作中,她们开始抛弃烦琐华丽的服饰,并穿上了男式长裤以便于行动。职业女性增多,造就了妇女解放的浪潮。一战后美国经济的腾飞带动了欧洲经济的迅速复苏,顺应妇女解放运动的萌芽、自由独立的追求,欧洲迈入一个“一切皆有可能”的混乱而又刺激的时代。尼龙丝袜生产商发财了——女人开始剪短裙子并露出小腿。到1938年,美国人发明了尼龙纤维,生产出第一批更为结实耐用美观的尼龙丝袜,据说推出的第一天就卖出了7万多双。

20世纪20年代,经济学家乔治·泰勒发表了一个很有趣的“裙边理论”,即女人裙子的长度和经济的繁荣程度成反比。经济状况良好的时候,女人会穿短裙,以展示自己的长筒丝袜;经济状况糟糕的时候,女人会把裙边放长,以掩饰没有穿长筒丝袜的窘迫。

二次世界大战时,20世纪20年代由时装设计师可可·夏奈尔开创的中性主义被战火进一步深化,男装元素及简约风潮渗透、影响着人们服饰、家居、生活等方面。一时间,穿着端庄的军装式套裙、潇洒的工作服和长裤的人们纷纷走上街头,这时的女性喜欢简洁大方呈自然美线条的服饰,并希望展示出一种刚柔并济的魅力。

✦二次世界大战对时尚的影响是女装中融入了更多的男性服装元素

✦好莱坞女星葛丽泰·嘉宝日常穿着, 1935年

从20世纪20年代开始,电影技术取得了巨大发展,电影业空前繁荣,好莱坞在美国南加州建成,成为了世界上最大的明星制造基地——梦工场。美国电影的“黄金年代”开始了,涌现了如玛琳·黛德丽、费雯·丽、克劳黛·考尔白、琼·克劳馥、劳伦斯·奥利弗、英格丽·褒曼、丽塔·海华斯、克拉克·盖博、马龙·白兰度、凯瑟琳·赫本、葛丽泰·嘉宝等一大批男女巨星,他们在电影中演绎着情节各异的故事,有爱情、有生活、有戏剧,当然也有战争。30年

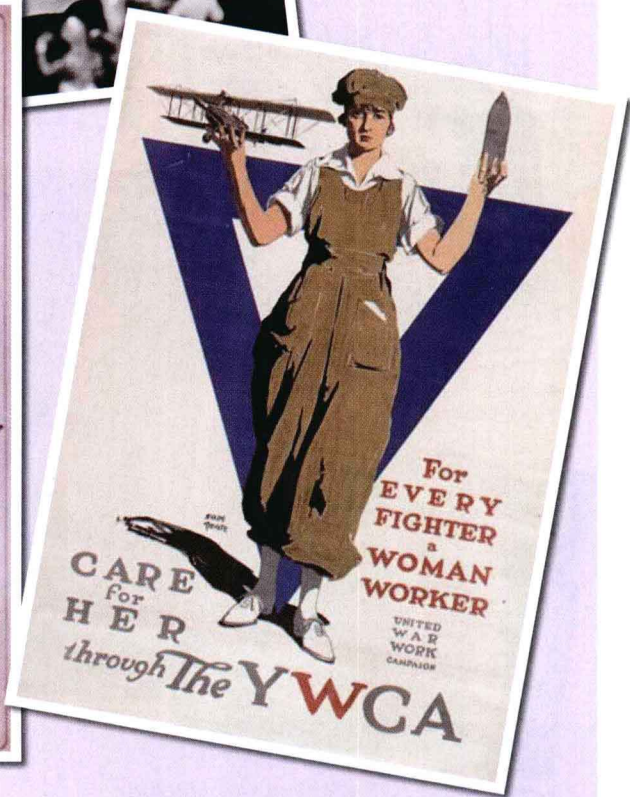
代,好莱坞曾聘请可可·夏奈尔为影片设计服装,这是电影、明星与时装的第一次“握手”。无数人模仿自己喜爱的明星穿着,那些在电影里演绎的战时刚强女性形象也成为了人们现实生活中的典范。战时的巴黎,没有金银、没有皮草、没有尼龙丝袜……首饰业几乎停产;所有参战国家的政府都在规定每套服装的用料量,法国时装业在第二次世界大战中饱受重创。鉴于以上种种原因,美国因其发达的电影业在世界各地扩大影响,成为战时时尚的焦点。

✦好莱坞电影中的军装
套裙, 1939年

✦第一次世界大战时的
征兵海报-1

✦第一次世界大战时的
征兵海报-2

(4) 新风貌 (NEW LOOK)

接连的战火并没有摧垮女人们对美的追求。触觉敏锐的时装设计师捕捉到时尚回归的信号,天才的克里斯汀·迪奥在1947年推出他的“新风貌(New Look)”系列女装。迪奥的设计具有独特的造型曲线,它融入柔美的肩、丰满的胸和细腰宽臀等女性曲线造型,一扫二战后女装保守呆板的线条,在巴黎人眼前出现了一幅久别而又迷人的景象。

就算是当时最苛刻的时尚评论员也不禁为迪奥的“新风貌”摇旗呐喊,其设计让法国及西方世界都为之轰动,受到各国女性的青睐,争相订购和仿制,包括英国女王伊丽莎白也是“新风貌”样式的爱好者。受它的影响,整个世界的时装设计走上了完全不同的发展方向。在“新风貌”的带动下,法国时装业迅速地恢复生产,使巴黎在第二次世界大战后立即恢复了“世界时尚之都”的地位。在20世纪40~50年代,许多女装设计师在其风格影响下设计出大量整体造型相似而细节不同的各式长裙及大衣外套。

迪奥在今年的冬装系列中,裙子下摆不再低于

膝盖线!——这个在今天看来毫不稀奇的新闻成为了1953年众多报纸和时尚杂志的头条,体现为迪奥把裙子下摆提高到离地42公分左右。接着,更为年轻的“H形线”被发表,女性们的腰部不再受到约束,时装界称“又一种新的女性诞生了”。而迪奥带给世界时装界的惊喜不仅于此,他又迅速地推出了“A形线”和“Y形线”。“A形线”形似巴黎的埃菲尔铁塔,缩小肩的宽度,放宽裙子的下摆,既俏皮又优雅,成为法国式浪漫的象征。

迪奥是个高产而天才的设计师,继“新风貌”之后,每年都推出新的系列,每个系列都具有新的理念,大多数都是具有优美弧形曲线的设计。像工艺设计师或是建筑师一样,迪奥以“新风貌”为基本造型线,陆续推出了“锯齿造型”、“垂直造型”、“倾斜造型”、“郁金香造型”……这一系列独具匠心的设计,让他长期走在时尚的最前站。迪奥始终沿袭法国高级女装的传统,保持高级华丽的设计线路,将消费人群定位于上流社会的成熟女性,设计风格符合她们的审美取向。他在巴黎时装界辛勤工作的10年里,巴黎女装从整体到细节都发生了耳目一新的变化。

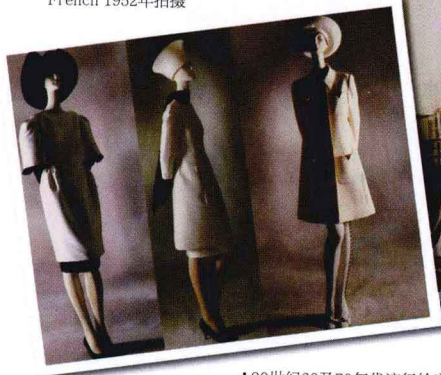

✦新风貌女裙, John French 1952年拍摄

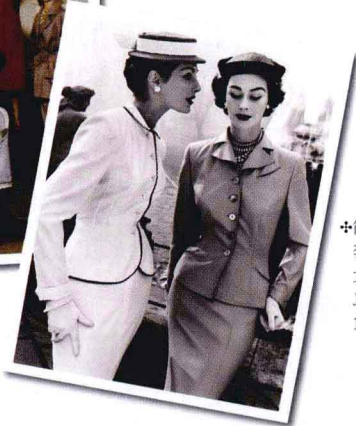
✦克里斯汀·迪奥设计作品
群像, 摄于1957年

✦郁金香造型的时装

✦20世纪60及70年代流行轮廓设计

✦简洁而优雅的
套装成为职业
女性的首选,
John French
1953年拍摄