

时装大师

现代设计

15

浙江人民美术出版社

时装大师

浙江人民美术出版社

各领风骚的世界时装舞台

徐晓红

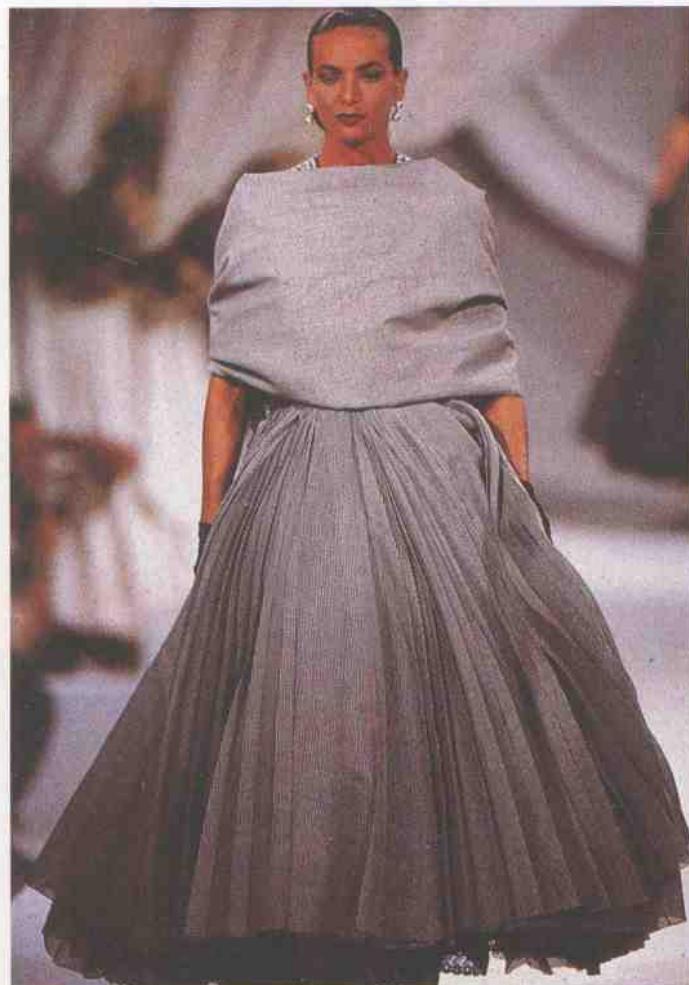
谈到时装，我们首先想到的是“世界花都”。法国巴黎，是象征着繁华和时髦的城市，其服装款式及发型设计领导着全球的流行，化妆品、香水与首饰也是全世界最名贵的，这些无与伦比的荣耀，来自于得天独厚的悠久历史和文化传统。从1860年到1960年的百年间，在大批杰出的服装设计师的苦心奋斗与经营下，使时装业成为法国最值得骄傲的行业，优秀的设计大师也成为受人尊敬的艺术家。接着，意大利的米兰、美国的纽约、日本的东京也相继崛起成为世界时装的发展中心，他们吸收并延续了巴黎高级时装设计的精华，融合自己特有的文化气质和民族风格，创造性地将实用与高雅兼具的风格溶汇在自己的设计理念中，开创了时装设计的新领域。如果说巴黎时装是以表现高贵华丽的风格为主，是上流社会时装潮流的引导者，那么意大利的米兰则是以典雅简洁的风格来表现职业妇女，最佳气质的先锋，而纽约是将时装大众化、普及化的成衣工业中心，东京则是既保持了浓厚的东方传统文化色彩又开创了服装穿着新观念的代表。今天，在世界服装流行的四大中心均以自己突出的风格在世界时装舞台上各领风骚并相辅相承，在开拓和发展服装文化艺术，创造一个丰富多彩，生机盎然的生活环境。

本书所介绍的设计师都是这四大中心中最富才华和独创精神的佼佼者，他们的设计作品也是最富代表性的经典作品。对每一位爱好和关心服饰设计的人来说，了解他们的奋斗经历就等于了解服装文化发展的历史；了解他们的设计风格就等于了解服装设计的丰富内涵；了解他们各具风格的名牌，就等于了解如何去提高自己服饰打扮的素质和品味。

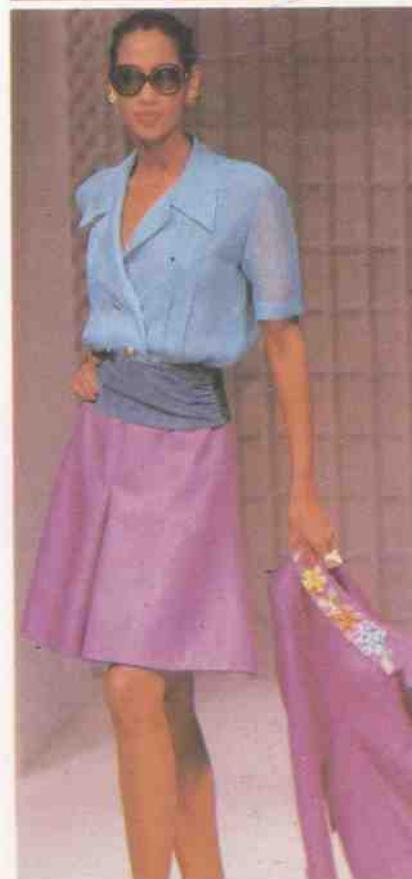
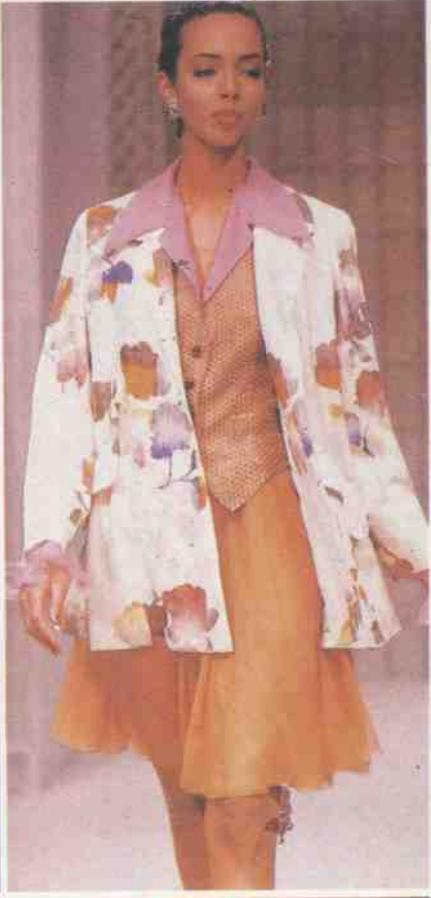
● 驰誉全球的时装大师 ——克里斯汀·迪奥 (Christian Dior)

迪奥 1905 年诞生于法国格兰威尔的一个富有的企业家庭中，从小就对建筑和绘画有着浓厚的兴趣。1938 年，他被聘为罗勃特·比凯时装店的设计师，从此他表现出了敏锐的艺术感觉和天才的设计才能。他虽对裁和缝不甚精通，但对于掌握裁剪的比例概念却相当清楚。40 岁时，他开设了自己的时装店并发表了轰动时装界的“新样式”而一举成名。1953 年，迪奥发表了强调胸部与腰部线条的“郁金香形”的新样式，1954 年推出了“H 型”表现宽松直线条的外形效果，1955 年发表了“Y 型”及“A 型”，两者在时装轮廓线上具有同样的革新及影响力；1956 年他设计了第一件双排扣纤细感的裙装，1957 年又推出了“自由型”款式。迪奥每次的新样式发表，都领导着全世界的服饰潮流，被法国人誉为“时装界的独裁者”。1956 年法国政府授于他“荣誉勋位团”勋章。1957 年

因病逝世，但近 40 年来迪奥公司盛名不衰，由他亲手培养的设计师皮尔·卡丹和伊夫·圣洛朗目前已成为国际上最负盛名的时装大师。在全世界，迪奥公司拥有三十家时装店，经营的产品还有香水，首饰，泳衣等。迪奥公司的经营者和设计师们使迪奥的名字永远象征着一个雅致品味的时装模式。

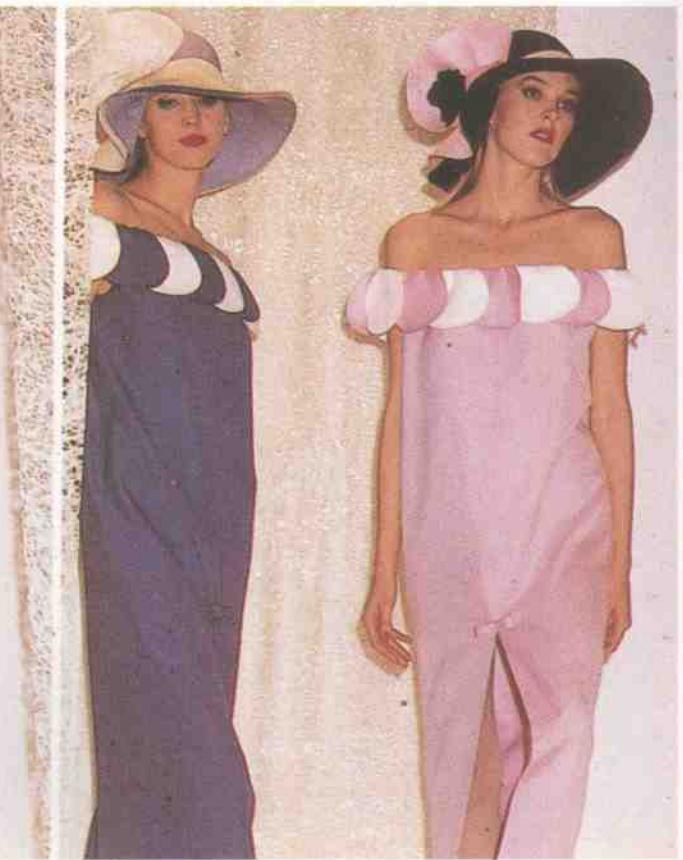

●富有创意的前卫设计大师

——皮尔·卡丹

(Dierre Cardin)

皮尔·卡丹，1922年生于意大利的威尼斯，自小对服装设计就有浓厚的兴趣。17岁时，正值二次世界大战，他在法国红十字会担任会计工作，这对他日后能顺利经营自己庞大事业奠定了基础。大战结束后，他担任了迪奥公司的首席设计师。1950年他开设了“皮尔·卡丹”时装店，并发表了首次新装展示会，其服装造型线的千变万化引起了时装界的注目，他则被誉为最灵敏的前卫设计师。从此，他的事业蒸蒸日上。1957年他发表了“布袋装”、“气泡装”、“衬裙式西装”、“迷你装”、“扇形衣缘”等力作，从而造就了他富有创意的设计风格，并获得了法国时装界最高荣誉的“金顶针”奖。如今标上皮尔·卡丹名字的服饰店遍布全世界各大城市，北京也有他的分店。其经营范围从各种男女装、服饰用品、食品、电器到餐厅等，总数超过三百种以上，年营业额超越二十亿美元。对服饰有兴趣又讲究的男女，无不熟悉皮尔·卡丹的名字。

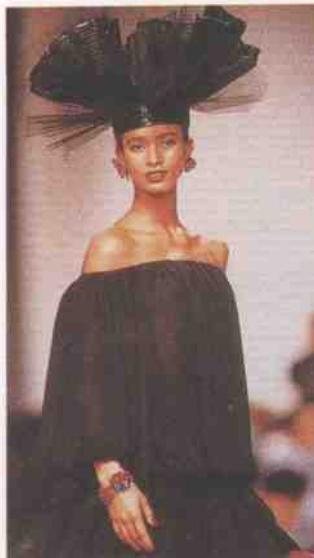
●服装界的熠熠巨星

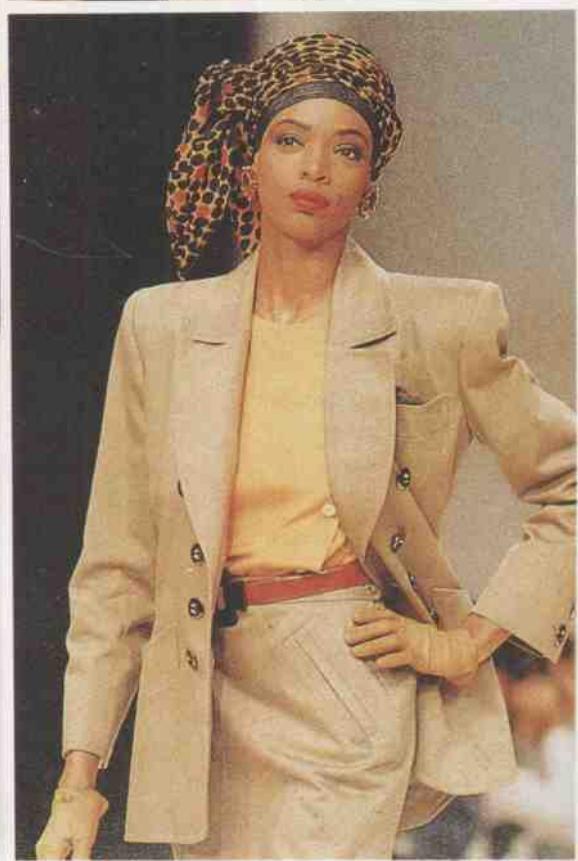
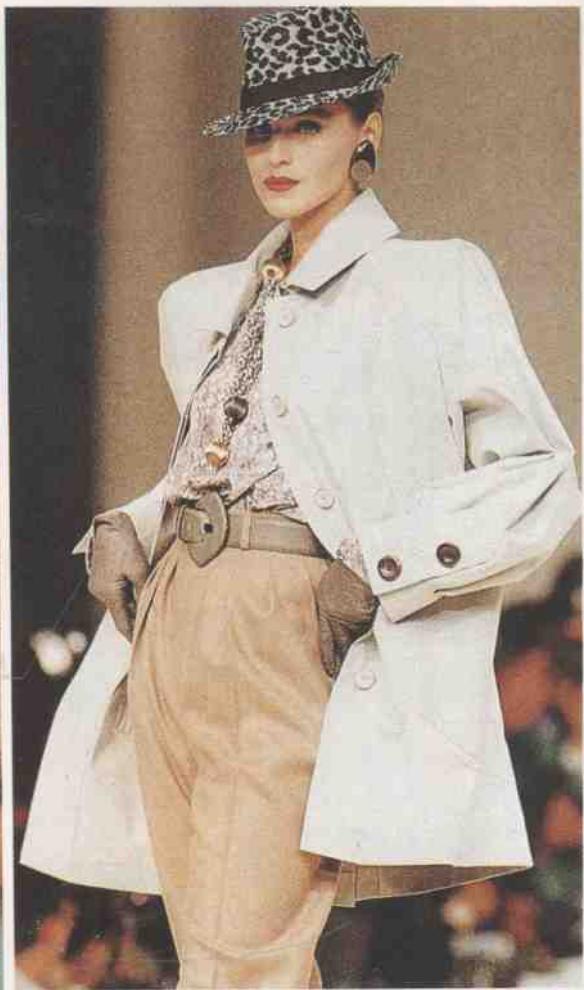
——伊夫·圣洛朗

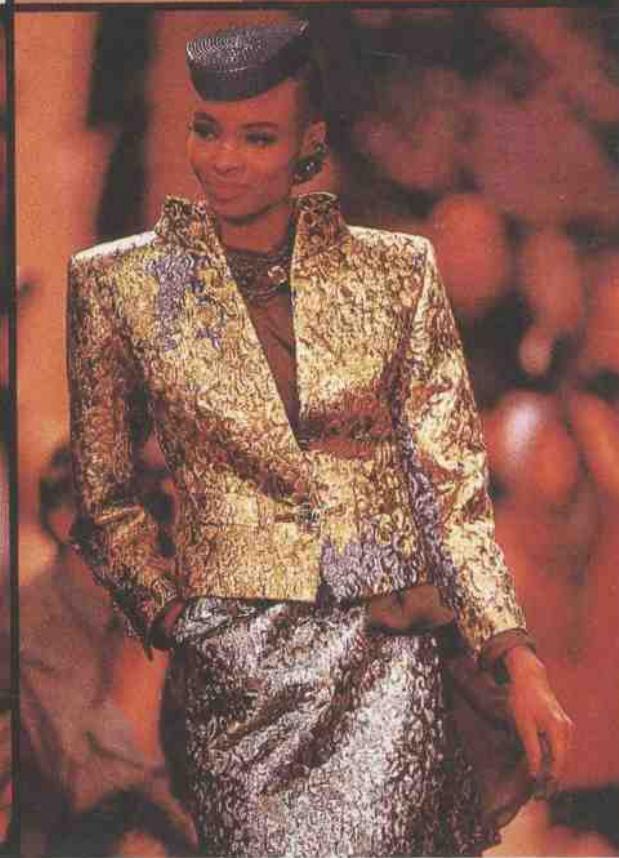
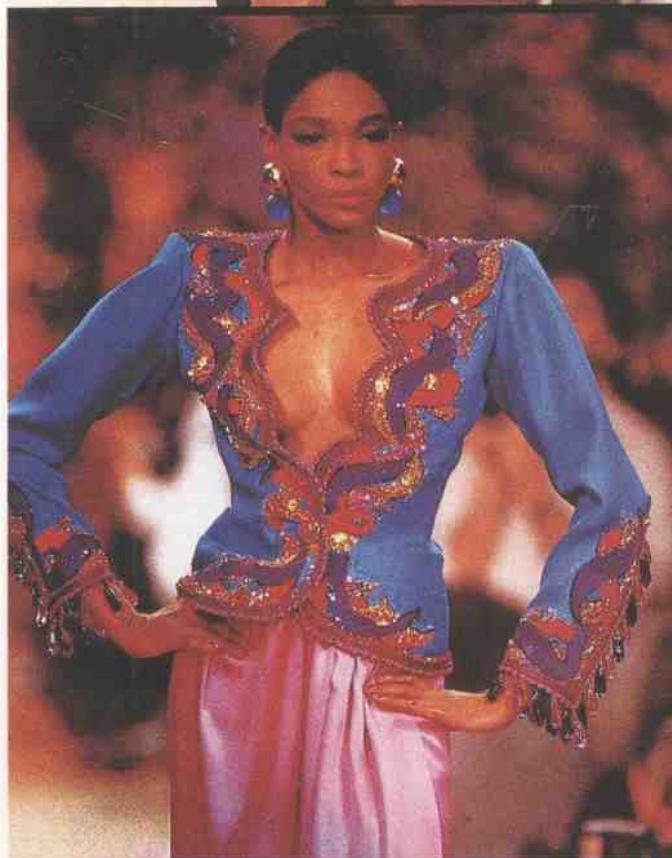
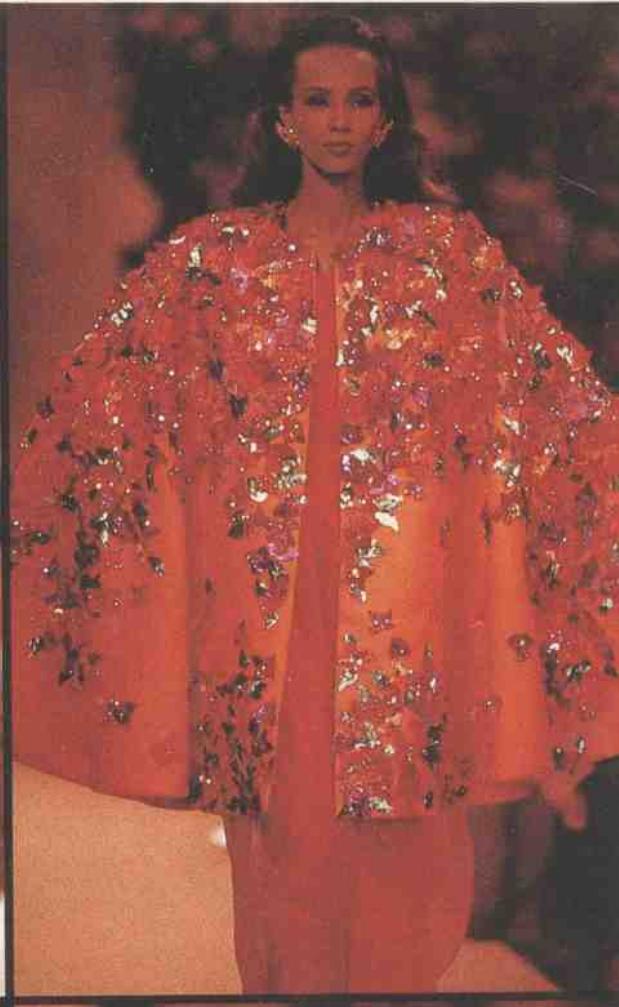
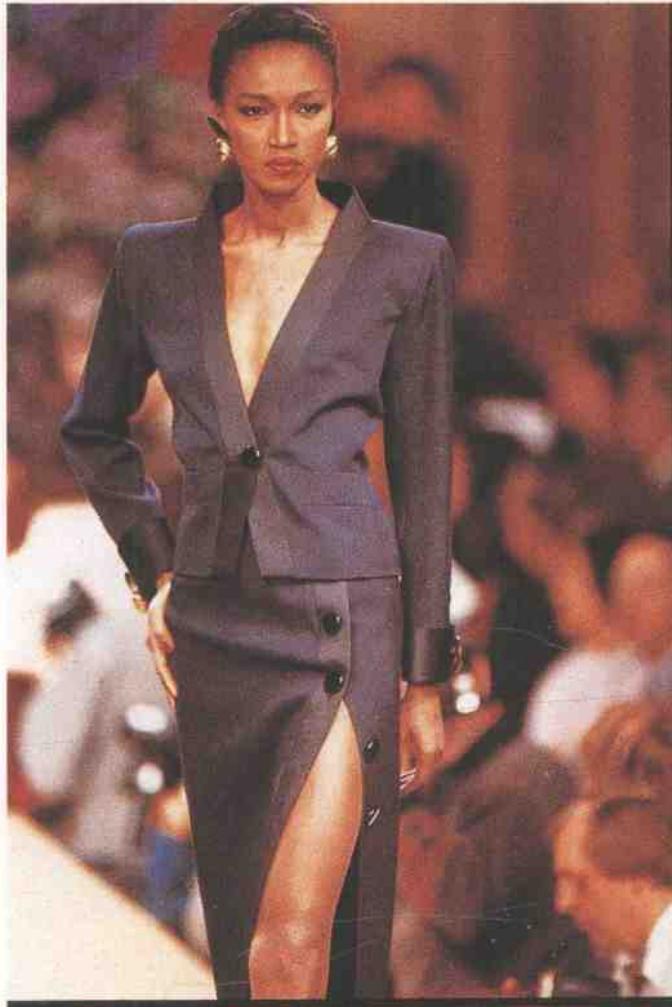
(YVES SALNT LAURENT)

伊夫·圣洛朗于1936年生于阿尔及利亚，18岁时他参加国际羊毛局举办的服装设计竞赛，荣获冠军，并受到当时的评审人迪奥的赏识，19岁时成为迪奥公司的设计师。1957年迪奥去世后，圣洛朗出任该公司总领导，他根据迪奥的A型线条，用黑色毛绸设计出饰有蝴蝶结的裙装而一举成名，被誉为“迪奥二世”。此后，他的郁金香线条、喇叭裙线等设计将流行带入了新的境界。1962年他单独创业并举行了自己的作品发表会，当时的巴黎新闻界将他誉为

与纪梵希、巴兰夏加齐名的设计大师。目前，他的公司在世界各地有130多种产品经销，年收入达25亿美元以上。他是一位重视品质的设计师。凡产品打上Y.S.L.字样的品质都能获得保证。他对所有的艺术表现形式都有很好的感受力，不论绘画、摄影、歌剧还是芭蕾舞，他皆能寻求到为己所用的艺术启发，做为他设计灵感的源泉，使作品成为主导流行趋势的先锋。他的公司在他的领导及策划下，已发展成了一个充满现代感又深具高雅格调的现代时装中心。

●时装世界的女王

——夏奈尔 (Chanel)

夏奈尔 1883 年生于法国奥弗涅省，20 岁时在巴黎开了一间女帽店，她设计的帽子令人耳目一新。1928 年她开设了一家著名的时装沙龙，即现在的夏奈尔时装中心。当时的妇女既无时装又没适当的运动衣，于是夏奈尔设计出许多全新样式的运动装款式，她利用船员的水手服制作出女性水兵服的套头上衣，顿时倍受巴黎妇女青睐，使她们终于摆脱了繁琐的传统服饰。1920 年，夏奈尔在巴黎的时装展示会中显露了她过人的才华和艺术眼光，开创了近代女装活泼、简朴和优雅的设计先河，跨出了她今后成功的第

一步。在她事业鼎盛时期，她不仅拥有一个年营业额高达一亿六千万美元的时装公司，还拥有珠宝饰物店、一家纺织品公司、九家香水工厂。在夏奈尔 50 年的时装生涯中其最著名的创作有喇叭裤、粗呢对襟滚边上衣、束蝴蝶结的衬衣和水手服，她的作品线条简练，所用的色调多为深暗色或中性色系统，具有独特的“夏奈尔”风格。1971 年，她逝世于二月展示会筹备期间。夏奈尔公司的设计师们继承了她的设计风格，至今使她的荣誉历久不衰，“夏奈尔”仍然是国际时装潮流的引导者。

