

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

STYLES OF FASHION DESIGNING 时装设计风格

本书以年代为主轴分成七章，在20世纪所发生的主要风格基本以十年作一章，这是本书的重点。每章节包括四方面的内容：风格产生的相关历史背景、在服装上的具体表现（风格、造型、款式、色彩、图案、材质、配饰等）、产生后的流行演变、设计师对此风格的不同诠释。作者以时装设计的风格为切入点，选取影响当代时装设计的一些具有代表性的风格，对其各个方面做了细致、深入的剖析，理清其来龙去脉和发展状况，并结合设计师的作品进行分析。书中围绕一个风格，引用了大量的历史相关照片和设计师作品实例，力图完整和系统地分析此风格的具体内容，并提出了一些新的观点。

陈彬 著

东华大学出版社

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材

STYLES OF FASHION DESIGNING 时装设计风格

陈彬 著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

时装设计风格 / 陈彬著. — 上海: 东华大学出版社, 2009.9

ISBN 978-7-81111-585-7

I. 时… II. 陈… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 111287 号

责任编辑 杜亚玲

装帧设计 比克设计

时装设计风格

陈彬 著

东华大学出版社出版

上海市延安西路 1882 号 200051

新华书店上海发行所发行

杭州富春印务有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16

印张 9.25

字数 325 千字

2009 年 9 月第 1 版 2009 年 9 月第 1 次印刷

印数 0 001—5 000

书号 ISBN 978-7-81111-585-7/TS·135

定价 55.00 元

前言

法国著名设计师 Coco Chanel 有句名言：时尚会变化，而风格永存。风格是时装中呈现出的具有代表性的特点，表现为形式的美感和设计的独特。风格是时装品牌的精髓所在，是时装设计的灵魂，是设计师独到的创作思想体现。没有风格的时装缺乏特色和生机，容易在时尚的潮起潮落中被快速淹没。

20 世纪是时装风格不断变化、快速发展的时代，尤其是产生于 20、40、50、60、70、80 和 90 年代的诸多风格和特点至今仍影响着时装界，并在众多设计师的作品中持续表现出来。起始于 20 世纪末的混搭 (Mix & Match) 设计手法更成为一股强劲风潮，广泛运用于当今时装设计领域。我们在 John Galliano、Alexander McQueen 等许多时装设计师作品中可以注意到，不同年代、不同时期的风格互相渗透和融合，涌现出不同于过去和历史的新时尚、新风格，这种混搭设计手法正是基于对以往时装风格的挖掘和再造，不是简单重复而是在旧有风格基础上融入最新设计理念进行再开发、再创造。因此如何正确理解时装设计的风格有助于辨别当今变幻莫测的时尚潮流，有助于对世界时装设计师风格和品牌的整体把握。

本书以时装设计的风格为切入点，选取影响当代时装设计的一些具有代表性的风格，对其各个方面做了细致、深入的剖析，理清其来龙去脉和发展状况，并结合设计师的作品进行分析。本书作者从事时装设计教学研究近二十载，深知时装设计中风格把握的重要性，将近年来在教学和设计实践中的探索和思考汇编成册，希望给时装设计专业学生、从业者和时装艺术爱好者以有益的启迪。

本书以年代为主轴分成七章，在 20 世纪所发生的主要风格基本以十年作一章，这是本书的重点。每章节包括四方面的内容：风格产生的相关历史背景、在服装上的具体表现（风格、造型、款式、色彩、图案、材质、配饰等）、产生后的流行演变、设计师对此风格的不同诠释。书中围绕一个风格，引用了大量的历史相关照片和设计师作品实例，力图完整和系统地分析此风格的具体内容，这正是作者在本书中所力求体现的特色。由于作者参阅了大量的欧美原著和杂志，对于本书主要涉及的人名基本采用英语原文，以避免因相关名称的翻译较为混乱而给读者带来的困惑。

本书的读者包括已具备时装设计基本知识的时装设计专业学生、时装设计师、时装艺术爱好者和其他相关业者。

陈彬

2009 年 7 月于上海

目录

1	第一章	哥特时期、古典主义和浪漫主义的时装风格
1		第一节 哥特风格时装
6		第二节 古典主义风格时装
14		第三节 浪漫主义风格时装
20	第二章	巴洛克和洛可可时期的时装风格
20		第一节 巴洛克风格时装
26		第二节 洛可可风格时装
32	第三章	20 世纪 10~50 年代的时装风格
32		第一节 20 年代风格时装
39		第二节 40 年代风格时装
46		第三节 超现实主义风格时装
52		第四节 50 年代风格时装
58	第四章	20 世纪 60 年代的时装风格
58		第一节 60 年代风格时装
63		第二节 嬉皮风格时装
68		第三节 波普风格时装
75		第四节 太空风格时装
80		第五节 摇滚风格时装
85	第五章	20 世纪 70 年代的时装风格
85		第一节 70 年代风格时装
89		第二节 朋克风格时装
96		第三节 迪斯科风格时装
101		第四节 军装风格时装
107	第六章	20 世纪 80 年代的时装风格
107		第一节 80 年代风格时装
114		第二节 女装男性化风格时装
118		第三节 预科生风格时装
123	第七章	20 世纪 90 年代的时装风格
123		第一节 极简主义风格时装
128		第二节 中性风格时装
135		第三节 解构主义风格时装
143	参考文献	

第一章 哥特时期、古典主义和浪漫主义的时装风格

第一节 哥特风格时装

一、哥特风格产生的相关背景

中世纪罗马帝国时期,君士坦丁大帝于公元330年迁都拜占庭,至4世纪末,帝国分为东、西罗马帝国。4世纪起,由哥特人、匈奴人、盎格鲁人、撒克逊人、法兰克人等组成的日耳曼部落横扫西罗马帝国,476年西罗马帝国被彻底摧毁,灿烂的古罗马文明随之结束,取而代之的是这些部落的习俗文化。12世纪起,西欧步入了封建社会的鼎盛时期,经济复苏,城市繁荣,商业兴旺,宗教活跃,并开始酝酿资本主义的启蒙。此时各地争相兴建教堂,并且大加装饰美化,将此作为身份和地位象征,于是出现了以建筑为主体,包括装饰绘画和雕塑的艺术风格——哥特风格。

哥特一词源于早期欧洲一个名叫西哥特的欧洲北方游牧部族,这个部族以破坏和掠夺为生,以无知和缺乏品味著称。受基督教的影响,这些部落在宗教上推行禁欲主义。历史上将西罗马帝国灭亡至文艺复兴(14至16世纪)开始,约长达1000年的历史时期称为“中世纪”。“中世纪”是文艺复兴时期崇尚古希腊、古罗马文化的意大利史学家对这段历史时期的贬称,他们认为这千年是处于古代文明与复兴之间的黑暗年代。哥特艺术(公元12世纪~15世纪)则是中世纪艺术的代表,在中世纪后艺术家们眼里,哥特这个词意味着艺术的倒退、粗野、不开化。“哥特式”一词最早出现在意大利著名画家拉斐尔写给教皇利奥的信中,借以批评文艺复兴运动之前中欧和北欧的建筑样式。意大利著名建筑师与画家乔吉欧·瓦萨里认为,那些哥特人大多是野蛮的,他们见解粗鲁,缺乏审美教养,却别出心裁地搞出些大尖顶与小尖顶建筑物,还装饰些奇怪的花边。

1. 哥特建筑艺术

哥特式建筑始于12世纪40年代的法兰西,13、14世纪传播至英国、德国,北欧、中欧各地,其影响力一直延续至15世纪。从12世纪到16世纪早期,绘画、

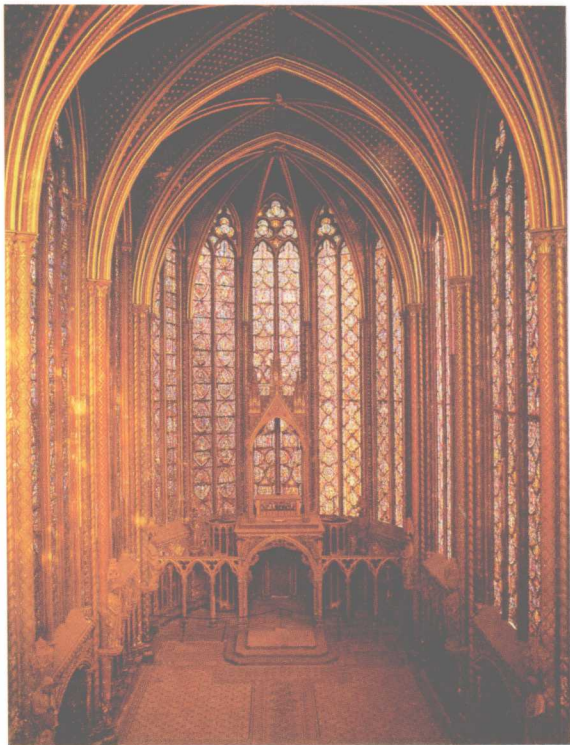

图 1-1-1 巴黎圣徒小教堂内景

音乐、小说、雕刻、玻璃制品、装饰物以及服装上都被贴上了哥特艺术的标签,其中13世纪的一百年是哥特建筑艺术表现辉煌时期。

哥特建筑师深受伊斯兰文化的影响,摒弃了罗马式的圆筒形屋顶,而创造出带肋拱顶结构,使建筑不必全由外墙和柱子承担,如此大幅的玻璃窗洞占据着拱柱下的所有空间,采光更好。总体上,哥特式艺术特征是“怪异、变化、无穷、奇妙”等等,通过频繁使用纵向延伸的线条,使建筑高耸入云,使人有置身于天国感受,如尖顶建筑,四根大柱支撑高高的拱顶,由此产生出直线和流线型的外观效果。作为哥特艺术的一大特征,呈锐角的拱窗还成为画家的绘画天地,油画由画家凡·爱克兄弟(Van Eyck)发明并用于玻璃上,彩绘玻璃的使用透过阳光的照射使教堂高旷的内部空间似“天堂世界”,在阴暗的室内交汇成奇异景象。(图1-1-1)

图 1-1-2 带有性感成分的哥特风格女装

图 1-1-3 呈倒三角形外形，作品掺入了中世纪骑士、女伯爵服饰元素

图 1-1-4 沉重浓烈的哥特风格设计融入了街头元素

图 1-1-5 哥特风格女装色彩庄重沉闷

从现代角度来看，哥特艺术并不像当初艺术家所形容的那样一无是处。相反，有很多相当有造诣的作品保留了下来并影响着后世，例如建于14、15世纪的牛津和剑桥大学、科隆大教堂等等。

2. 哥特女装

在漫长的中世纪，基督教所倡导的禁欲使女装脱离了女性体形曲线表现，裙装造型宽大，裸露部分甚少。同时哥特建筑风格对当时的女装产生了相当的影响，女装出现了与高耸入云的塔尖形建筑相协调的外形。虽然如此，12至15世纪的哥特式服装无疑在中世纪服饰中最具特色。

哥特时期女装廓形一般上身合体，下身逐渐宽敞。衣袖较有特色，多为半长袖的喇叭口状，露出内袖。袖形呈蝙蝠状，上臂宽松，肘部以下收紧，有的袖子腋下或臂弯处开口，使胳膊能自由伸出。一般领口、袖口和下摆均有饰边。腰部无接缝，腰带系得很高。日常主要款式裙装外形修长，下摆多褶，造型肥大呈喇叭状，裙后摆部分较长，走动时需托起以免碰地面。

二、哥特风格时装设计解析

1. 风格(图1-1-2)

哥特服饰丰富多样，因其中世纪的历史背景而带

有神秘色彩。在现代哥特风格女装中，设计师力求塑造具奇特、诡异、阴森、凄凉，甚至恐怖血腥气氛。整体设计呈现夸张和另类效果，并带有明显的中性感。

2. 造型

哥特女装受当时基督教和呈“锐角三角形”的哥特建筑影响，不刻意表现女性的体形曲线，造型尖俏奇特，以直线和流线型为主，如倒三角形、筒形和喇叭形，着力强调肩部的突出效果，贴体的上装体现穿着者修长感觉。(图1-1-3)

3. 款式(图1-1-4)

款式设计结合造型展开，结构复杂。借鉴传统长及地面的罩衫款式，大多采用短装配长裙，裙身极长，甚至拖地，裙摆向外展开。裙腰多堆褶，使腹部凸起似孕妇样式。近乎拖地的长袍、紧身的瘦腿裤也是主要款式。

肩部

肩部是设计重点，常采用立裁法和高垫肩，向上凸起袖肩。因与哥特风格建筑上“锐角三角形”相称，在服饰的细节处理上均出现带角的造型，如呈尖形和锯齿的衣服下摆设计、高企的立领或荷叶领结构。

袖

两臂缀有长长的垂袖，形成上紧下松的喇叭口造

型，与裙摆相呼应。

细节

服装上的分割线、装饰线多采用纵向的、垂直的线条，此外采用高腰结构这些手法加强视觉的高耸感。以衣料褶皱堆砌出的层叠效果突出了哥特风格的繁复，并增添了一丝奢华。配合中世纪感觉的胸前交叉的绳扣和捆绑束腰结构，拉长了人的视觉形象，凸现哥特风格特点。

4、色彩(图1-1-5)

分两大类：1、各类黑色系列。受宗教思想影响，哥特风格常用色彩为深浅不一的黑色，神秘、庄重的黑色最能传递哥特风格的精髓。2、各类纯色。哥特式教堂窗户上的各式宗教题材玻璃镶嵌画，色彩纯正浓郁，以此为灵感的色彩设计常选以纯色系列，但降低了明度和纯度，如深藏蓝、暗红等。

在色彩运用中常以左右不对称式，如衣身、衣袖、裤袜等，以强调对比效果。现代设计师常以各色面料进行穿插，以使色彩具有透叠感，表现哥特风格的虚幻效果。

5、材质

传统哥特风格女装以丝绸、亚麻和细棉布为主，而现代哥特风格女装表现重视视觉刺激效果材质，如透

图 1-1-6 歌手 Siouxsie Sioux 的哥特式发型和妆容

视效果的蕾丝、网眼状面料，隐约透出苍白的肤色。此外皮革、PVC、橡胶、乳胶、绸缎、天鹅绒等也是主要材质，设计师常利用面料的遮与露、厚与薄、光与毛之间的对比体现哥特风格独特氛围。为体现哥特风格，各类非常规材质也被用于设计中，如绳子、铆钉等。

6、配饰

主要配件如鞋子、帽子均呈现锐角三角形造型，这源于基督教精神，以长度来表现身份和地位，如尖头鞋、尖顶高帽。此外还有长头巾、披肩、斗篷、长手套、面纱等。

在现代时装设计中，为烘托哥特风格氛围常采用以下两类配饰：1、体现神秘感元素，如十字章（古埃及关于永恒生命的标志）、太阳神之眼、五角星、十字架（基督的象征）等饰品。2、来自于街头文化表现，如锁链、铁钉、领带、带钉子的项圈、丝绒绳等。

受哥特风格教堂玻璃镶嵌艺术影响，在衣裙、帽、鞋上均以镶嵌装饰。

7、化妆和发式(图1-1-6)

哥特时代女性发式多为圣母式，中分缝梳向两边，将头发辫起至耳之上成轮状，以镶有珠宝的网罩住。后演变为牛角形，眉毛被拔得有型甚至剃掉。现代哥特风格表现中注重渲染神秘和恐怖气氛，细眉、浓浓的黑眼线、黑色的指甲、深色的口红或黑色唇膏是常见妆容形式，此外苍白的皮肤体现僵尸般的效果。发型头饰夸张高耸，有黑发、漂白过的极浅的金发、红发或紫发等。

三、哥特风格时装流行演变

哥特风格流行主要反映在20世纪，尤其是70年代在英国兴起的朋克风潮。

70年代末期出现了朋克与音乐结合的产物——哥特摇滚(Gothic Rock)，当时一个重要摇滚乐团Joy Division在服装上采用大量的现代哥特风格元素，例如：带有大量蕾丝的衣服、象征浪漫的玫瑰、坟墓、吸血鬼、女巫、废墟、哥特大教堂等等，这些都是哥特服饰的符号象征。这些象征主义元素被很多摇滚乐队和时尚青年男女沿用至今。

80年代，哥特服饰时尚由哥特音乐风格发展而普及，染黑的长发、苍白的皮肤配紧身黑衣、尖皮靴和大量银饰（多采用早期欧洲和埃及宗教性的设计），黑色摩托皮茄克、黑色紧身牛仔裤、黑色网眼丝袜和黑色飞行太阳镜成为哥特族的注册商标。但是这些有点消极、激进、野蛮、散发着反抗情绪的服饰并不被当

图 1-1-7 图为 Kenzo 2001 年秋冬设计, 作品将哥特与民族元素融合在一起

图 1-1-8, 1-1-9 Antonio Marras 2003 年秋冬的中世纪风格设计

时主流时尚设计师所接受。

虽然 90 年代中哥特音乐渐渐失宠, 但哥特文化却愈发强大, 好莱坞维多利亚式恐怖电影恰在此时复兴, 《乌鸦》、《剪刀手爱德华》、《夜访吸血鬼》等一系列卖座恐怖片为哥特文化注入了新的兴奋点。哥特时尚也巧妙地随之有所改变, 发型包括卷发、长直发、高马尾辫, 材质有维多利亚式丝绒、花边、皮革和塑料, 以及由这些材料制成的服装。

2001 年美国发生“911”事件后, 带恐怖狰狞意蕴的哥特风格再次成为全球时尚界关注热点, 巴黎主流设计师纷纷推出哥特风格女装, 由 Tom Ford 等设计

师引领了黑色旋风, 到处是强调线条的剪裁与讲究比例的设计 (图 1-1-7)。2003 年秋冬哥特风格波及世界各大时装周, 如 Gucci 的时装秀上, 模特尚未登场, 整个环境便在群狼嚎叫及蝙蝠振翅的音响效果中显得鬼气十足, 走台模特们脖子上都挂着黑色十字架, 扎着黑色宽领带, 一系列黑色束腰缎子大衣、黑色斜裁长袍设计, 向人们展示出设计师精心准备的哥特风格, 优雅而又性感。而意大利设计师 Antonio Marras 将设计灵感延伸至中世纪, 作品中混融了多种服饰元素, 将中世纪的头饰、配饰、袍服与现代前卫的朋克服饰与装饰结合在一起, 显得神秘和时尚 (图 1-1-8, 1-1-9)。

图 1-1-10 Galliano 2007 年秋冬的哥特风格妆容

在 2006 年秋冬设计中, Alexander McQueen 的设计加入了对动物尸体的一些处理, 在款式、色彩等方面具有非常明显的哥特风格特征。同期的 John Galliano 则将秀场装饰得像一个充满血腥的刑场, 在设计中运用了锐角三角形和暗红色, 外加一些夸张而富有基督教风格的配饰, 突出了恐怖的哥特氛围 (图 1-1-10)。

四、哥特风格时装作品分析

1. 街头时尚与哥特混搭表现 (图 1-1-11)

英国设计师 John Galliano 擅长前卫风格表现。在 2007 年秋冬设计中, 他为自己同名品牌的设计定名为“最美丽的妖精”, 设计玩转于街头时尚和哥特之间, 从中可体味出矫揉造作、繁复娇贵以及些许他所着迷的 90 年初期风格, 加上 Galliano 最拿手的结构分割洋装, 建构出再迷人不过的百分百巴黎情调。这款深蓝色调裙装呈典型的哥特三角形结构, 颈部、胸部和袖侧充

图 1-1-11 Galliano 2007 年秋冬设计

斥着层层叠叠的薄纱和丝绒, 通过打折、抽褶堆积在一起。设计师配上鲜亮的丝袜与厚重的衣身进行对比, 加上妖魔般的化妆和奇异头饰处处散发无比妖娆的神秘贵妇风情。

2. 体现高贵的哥特风格 (图 1-1-12)

这是 2006 年秋冬 Rochas 品牌设计, 呈现冷艳、华贵和妩媚。阴冷的邪恶、淡调的高贵、隐世的皇族, 这便是 Rochas 秋冬发布会的服装给人的总体感觉。略显灰白色调的装扮、黑的眼线、诡异的烟熏眼妆, 用黑色发卡塑起的头发, 使脸部的颜色和头发的界限更加的分明, 设计师 Oliver Theyskens 运用这种设计效果让人想起了一种威严和压抑, 一种不可侵犯的力量, 一种可以在瞬间爆发的力量。这款长礼服裙身上收下敞呈锐角三角形造型, 裙长及地。嵌入的荷叶边自由散布在领口、衣侧, 自然分割出衣身结构。整款以蕾丝、薄纱巧妙重叠, 不乏高雅气息, 但也交混出神秘、阴冷的哥特味。

3. 诡异的哥特风格表现 (图 1-1-13)

在 2007 年秋冬时装秀中, Alexander McQueen 将触角延伸到冷僻的异教徒和巫术界, 在这种幻术的蛊惑下, 迷离错乱的气氛弥漫其中。这款设计以神秘的深红色为主调, 搭配眩亮的黑色和米色, 外套帽领层层叠叠, 带出诡异的巫术境界, 仿佛暗藏玄机。硬朗的上装分明带有哥特烙印, 时髦的超宽腰带和皮质短裙让人嗅出既柔化又刚硬的女强人风尚, 现代的、古典的、异域的、时尚的, 交相辉映, 这是 Alexander McQueen 一贯的设计手法。整体造型上, 稍宽松的针织外套由腰带束起, 微蓬的超短 A 裙形成完美的 X 造型。与神秘主题丝丝入扣的眼妆, 凌厉眉型和粗犷的眼线间抹满浓艳色彩, 在眉目间布置下勾心摄魄的迷阵, 歌剧般的浓墨重彩, 加重了触目惊心。

4. 神秘的中世纪骑士风采 (图 1-1-14)

英国年轻设计师 Christopher Kane 的 2007 年秋冬系列, 极具立体感, 又不失女性体态美, 将折褶元素运用得淋漓尽致。皮革、天鹅绒是主角, 这两种个性完全不同的面料在 Kane 手下展现出耳目一新的中世纪哥特风格。这款普通的暗红色皮革短茄克配紧身长裤, 内穿黑色高领内衣, 神秘而帅气。运用流行的纸折工艺、别出心裁的构思, 将女性的优美与帅气融为一体。设计师大胆地用皮革来表现女性感, U 型领口、门襟、衣下摆、袖口均以中世纪宫廷装的风琴褶装饰, 粗犷而又细腻, 显出设计师非同一般的功力。

图 1-1-12 Rocha 2006 年秋冬设计

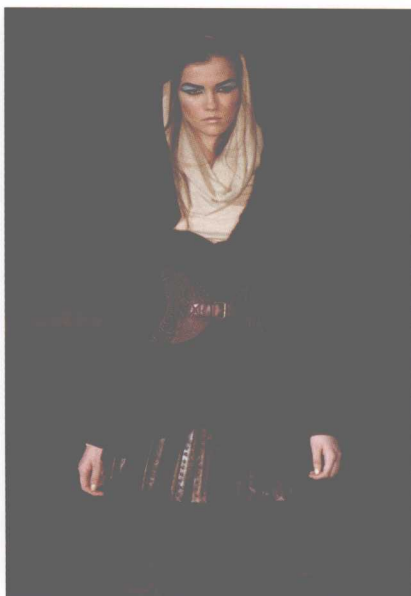

图 1-1-13 Mc Queen 2007 年秋冬设计

图 1-1-14 Christopher Kane 2007 年秋冬设计

第二节 古典主义风格时装

一、古典主义风格产生的相关背景

古典主义源于古典艺术，古典艺术通常包括公元前12至公元前4世纪的古希腊艺术、公元前8世纪至公元5世纪的古罗马艺术和14至16世纪旨在复兴古希腊古罗马艺术的意大利文艺复兴时期艺术，这些艺术主要体现出理性、典雅、优美、单纯等审美特征。古典主义是产生于17世纪法国的一种艺术思潮，它首先表现在文学和戏剧崇尚理性主义，倡导共性和严格的规范。古典主义同时影响到艺术，在美术中表现为以古希腊和古罗马艺术为楷模，以模仿写实为基本手段，在观察对象的基础上复制美的概念，强调理性和客观，排斥感情和主观。

古希腊艺术是西方文明的摇篮，推崇精确的造型、合理的比例和节奏变化。文艺复兴运动以复兴古希腊、古罗马的艺术和准则为目标，在雕塑和绘画作品中，无论在题材还是创作手法上都大量运用古希腊的审美理论，将古典艺术再次回归。17世纪古典主义的艺术审美标准源于古希腊艺术的创作法则，继承了欧洲文艺复兴运动精髓，并将此审美标准继续发扬光大。

1、古希腊的建筑与雕塑艺术(图1-2-1)

古希腊艺术在公元前450年~公元前410年达到鼎盛时期，代表古希腊艺术最高水平的建筑和雕塑均产生于这一时期。雅典卫城的帕特农神庙采用围柱式建筑结构，造型各异的希腊柱式富有张力，建筑内部之间形成一定的比例关系，整座建筑富有韵律感和节奏感。古希腊的男性雕像个个身材健美匀称，姿态各异，富有动感，各部位均呈优美比例关系。与此相对照的是椭圆形的脸庞，表情沉着、平

图 1-2-1 古希腊雕塑

图1-2-2 体现古典主义形式美的古希腊雅典卫城

静,没有任何富有激情的表现,正如德国美学家温克尔曼(Winckelmann)对古希腊艺术的评价“静穆的伟大和高贵的单纯”。(图1-2-2)

数、数学在古希腊人心中占据了重要地位,无论是建筑还是雕塑,均以数学的关系判断,讲究比例的匀称及和谐,古希腊人发明的黄金分割比例成为古典主义

主义艺术创作的重要手段。

2、古希腊、古罗马服饰特点(图1-2-3)

古希腊的基本服装为Chiton,服装以各类羊毛、麻或棉等为材质,不经缝纫,将一整块四方布料通过翻折包裹躯体,长度长于穿着者的身高,宽度为人手平伸开两指尖距离的两倍,在肩部以金属别针固定。虽然服装以布料自然状态包裹人体,没有一定的造型,但穿在身上随着走动即呈现出人体的自然曲线。因面料特别宽肥,腰间系带后衣身上下产生无数细密褶裥,在视觉上,这种褶纹与建筑的柱式有异曲同工之妙。此外古希腊还有Himation形式,男女皆可穿着,也是一块大的长方形毛织物缠绕包裹人体,但没有腰带,方便实用。Himation后演变为古罗马的Toga服装形制。

古罗马服饰沿袭了古希腊的样式和穿着方法,主要服装为束腰上衣和斗篷,其中Toga和Tunica是常见的服装。Toga属男性着装,拥有许多褶裥,因而厚重,体现出庄严、高贵和气派。Tunica以两块羊毛布披在身上,在肩膀处连接,腰间用带子束起来,成为一件有连袖的筒形衣,属于日常便装。古罗马服饰与古希腊服饰一样也是以悬垂褶裥为主要特色。

3、新古典主义风格及服饰(图1-2-4)

新古典主义运动(1789年至1825年)秉承传统古希腊美学,强调理性、严谨、客观,着力表现现实世界,它代表着上层贵族思想,有着众多学院派的条条框框,代表人物如安格尔。

1789年法国大革命爆发,追求自由与共和的理想与古希腊、古罗马政治制度不谋而合。18世纪下半叶在法国出现了学习和研究古代艺术的热潮,对象包括古罗马艺术、意大利文艺复兴艺术和17世纪以普桑为代表的古典主义,直至19世纪前期达到高潮。因不同于17世纪的古典主义,这场运动被冠之“新古典主义”。新古典主义的源流是古代罗马艺术、意大利鼎盛时期文艺复兴艺术和17世纪以画家普桑为代表的古典主义,提倡典雅、宁静和理性。之所以区别于17世纪的古典主义,是在大革命宣言共和以及为祖国而战的背景下产生的时代风尚和审美倾向。

新古典主义将矫饰、花哨、做作的洛可可审美情趣视为没落腐朽,夸张的造型随着裙撑的缩小直至消失而变得自然,装饰繁多的细节被抛弃,高腰长裙是新古典主义时期的主要样式。由于抛弃了紧身胸衣和多层衬裙,胸部更加突出,腰身曲线显得流畅,飘逸的长裙勾勒出人体的自然曲

图1-2-3 古罗马服饰结构的运用, 图为DELL' ACQUA2001年设计

图1-2-4 趋于简洁的新古典主义服饰, 图为1790~1795年英国女装

图 1-2-5, 帝政风格女装

图 1-2-6, 1929 年 Vionnet 设计的古典主义风格晚装

图 1-2-7, Vionnet 的设计体现出古典主义的审美特点

线。来自男装造型的短茄克 (Spencer) 是新古典主义时期又一种典型的服装样式, 茄克短到腰线以上或至袖窿底。通常是深色, 与浅色的裙子形成对比。短茄克套在长裙外面, 起保暖作用。

4、帝政风格服装

帝政风格是新古典主义风格的延伸, 特指法兰西第一帝国时期 (即拿破仑一世) 的样式。当时流行裙装腰线很高, 位于乳线下, 这种高腰线称为帝政线条。帝政风格裙装造型自然, 并具有以下特征: 领口线较低、泡泡袖结构、腰线收紧后向两侧微微张开 (图 1-2-5)。

5、古典主义风格设计师——Madeleine Vionnet (图 1-2-6)

法国设计师 Madeleine Vionnet 是 20 世纪 30 年代的风云人物, 20 年代她以擅长斜裁法设计礼服闻名, 在 30 年代达到鼎盛时期。Vionnet 设计蕴含着古希腊的精髓, 她在设计中不用设计稿, 直接在人台上进行, 巧妙地运用面料斜纹中的弹拉力, 进行斜向的交叉裁剪, 以布料的悬垂褶裯创造出瀑布般的流动感。Vionnet 运用菱形形式三角形的接合处理裙子的下摆, 其斜裁工夫出神入化, 有些衣裙甚至不用在侧边或后背开门, 仅仅运用斜纹本身的张力, 就能轻易的穿上脱下。斜裁

手法尤其适合设计礼服, 使服装更加自然生动, 贴合人体。这种斜裁法所设计的服装又称“手帕服装”。

Vionnet 用斜裁法设计的露背式晚装, 不仅是西方礼服史上的一大创举, 更使好莱坞女星珍·哈露 (Jean Harlow) 成为当时最性感的明星。她曾运用中国广东的绉纱面料, 以抽纱的手法制成在当时极受欢迎的低领套头衫, 独特的裁剪使这款服装被成为“Vionnet 上衣”。

二、古典主义风格时装设计解析

1、风格 (图 1-2-7)

古典主义风格女装注重外形的柔和和甜美, 以舒缓、合理曲线展现女性体形曲线, 展现一种田园般的宁静。女装概括为单纯、简洁、传统、保守, 没有冲撞和对比, 没有过多的装饰细节和复杂搭配, 但它注重穿着功能性, 注重服装的内涵, 重视穿着者的气质与服饰的协调, 以此配衬穿着者的个性。因此古典主义女装常常表现为优雅、完美、整体、实用, 并流露出精致舒适的生活方式。

2、造型

在女性的肩、胸、腰和臀部位不过分强调突出, 保持自然状态, 外形略带 H 形或梯形, 整体呈现带收腰

图 1-2-8 古典主义风格女装造型呈自然状态

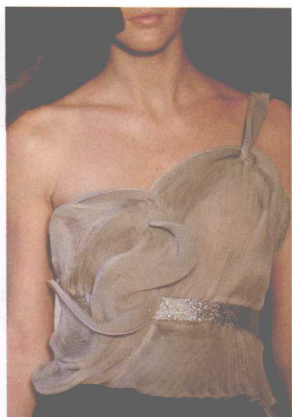

图1-2-9 灵感来自古希腊雕塑的女装设计

图 1-2-10 图为 1922 年 Vionnet 夫人设计的晚装

图 1-2-11 突出优雅感的细节设计的晚装

的圆柱形。帝政时期女装呈高腰式圆筒形。(图 1-2-8)

3. 款式(图1-2-9)

无论是古希腊、古罗马, 还是新古典主义服饰均遵循古典艺术的审美法则和情趣, 其中比例关系原理在古典主义风格服装中占据重要地位, 黄金分割比例(因比值为 1:1.618, 所以近似于 3:5 或 5:8) 是主要创作原则, 通过运用比例原理使上下、内外以及服装各部位保持优美的比例关系。在具体款式设计中力求简洁大方, 讲究结构对称均匀, 没有冲撞关系。

胸部和腰部

古典主义风格服装的胸部和腰部结构以合体为主, 不过分强调突出(图 1-2-10)。帝政时期甚至将腰线移至胸线以下, 这种高腰结构使视觉向上移(图1-2-11)。

结构和工艺

古希腊、古罗马服装均属披挂、缠绕式(图1-2-12), 受古希腊、古罗马建筑、服饰的启发, 折叠、披挂和抽褶形式被广泛运用于古典主义风格女装设计, 设计师通过各种工艺手段(包括斜裁)以表达面料的纯粹性, 围绕人体往往在肩、胸、后背和腰间设置大量细密抽褶(图1-2-13)。

在具体运用中, 裙装的设计尤其如此。常用无领结构, 领口很宽而深挖。肩部是表现重点, 运用面料褶裥、披挂或悬垂效果以单肩或吊带式出现。一般衣身结构简单, 以一整块布料抽褶围合而成, 或裙中或后中敞开, 露出内裙, 在腰间自然下垂形成褶

图 1-2-12 缠绕结构

图 1-2-13 细密抽褶

皱。裙长以中长裙为主,也可以裙长至脚踝甚至及地,表现出端庄感(图1-2-14)。

4、色彩

古典主义风格服装偏向于庄重素雅和明度高、纯度低的色彩,如米色、灰色、白色、棕色和黑色等。相互之间的配色注重协调和悦目,避免强烈和跳跃的对比。

5、图案(图1-2-15)

图案花形较简单和素雅,如碎花、点纹、格纹、条纹等,在运用时常以素色为主,碎花之类图案起点缀作用(图1-2-16)。

6、材质

选用上乘面料,侧重手感轻薄、清爽、飘逸的丝绒绸缎和薄纱料,这类面料适合斜裁工艺,能体现瀑布般的悬垂效果。

7、配饰(图1-2-17、1-2-18、)

配饰造型样式较简洁大方,所起作用只是稍加点缀,不过分强调。主要有腰带、围巾、手套和披肩,以及各类金饰品。

图 1-2-14 1944 年 Gres 夫人设计的具古典主义风格的晚礼服

图 1-2-15 花形简单素雅体现着古典主义精髓

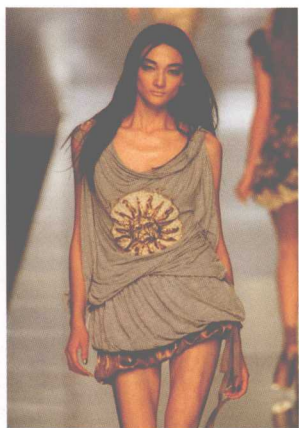

图 1-2-16 太阳神图案

图 1-2-17 灵感来自古罗马角斗士鞋的设计

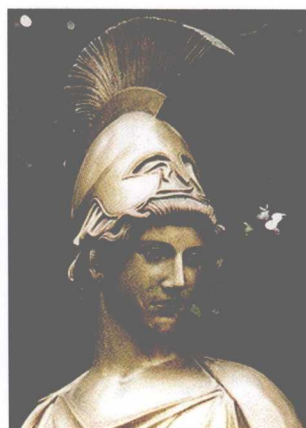

图 1-2-18 战士帽饰

三、古典主义风格时装流行演变 (图1-2-19)

20 世纪 20 年代前后, 古典主义风格曾一度复活, 法国设计师 Paul Poiret 早期曾以 “Nouvelle Vogue” 为名设计了一系列带帝政风格的裙装, 与之前不同的是, 没有紧身胸衣的加入, 所以线条流畅。这时期真正主导了这一流行的是法国设计师 Vionnet 夫人, 她以首创的斜裁工艺, 以古希腊服装为灵感设计了诸多晚装。在 30 年代, Vionnet 夫人主导了古典主义风格的流行, 她结合当时的流行, 运用绉绸设计了低腰结构裙装, 其中一款以古希腊的 Peplos 形制为灵感, 将布料披在肩上斜裁收至腰间, 设计收腰长裙, 充分体现了古典主义的美感。此外西班牙设计师 Mariano Fortuny 也曾尝试古典主义风格设计, 她设计出有褶状的丝质长袍。50 年代 Dior 的 “新风貌” 设计遵循了合理、秩序、简洁的古典主义美学, 呈现庄重典雅的艺术效果。日本设计师三宅一生从面料角度出发, 于 80 年代初以古希腊雕塑中悬垂服饰为灵感, 尝试带有古希腊风格的 “一生褶”, 这种褶料具有雕塑般的立体感 (图 1-2-20)。

21 世纪前后, 意大利设计师 Alberta Ferretti 的作品持续带有明显的古希腊痕迹和古典主义审美倾向, 她擅长轻柔、妩媚、浪漫风格的设计, 女性味十足的轻纱薄缕飘带是 Alberta Ferretti 标志性的设计。她的设计往往呈高腰结构, 将女性曲线完美勾勒, 如同希腊女神一样神圣而高贵。希腊裔英国设计师 Kokosalaki 在设计中时常流露出古希腊服饰的痕迹, 她善于在轻柔顺畅的布料上, 采用不同的打褶缝制技术 (打褶、折叠、悬垂), 流露出浓厚的古希腊痕迹, 并将希腊古典文化与另类前卫的街头风格相结合, 如她的 2002 年春夏和 2006 年春夏设计 (图 1-2-21)。2007 年新古典主义风格流行, 古罗马服饰成为灵感来源, 缠绕结构、角斗士鞋、铠甲等均在设计师作品中体现 (图 1-2-22)。此外具帝政风格的高腰结构裙装成为主要流行单品 (图 1-2-23)。

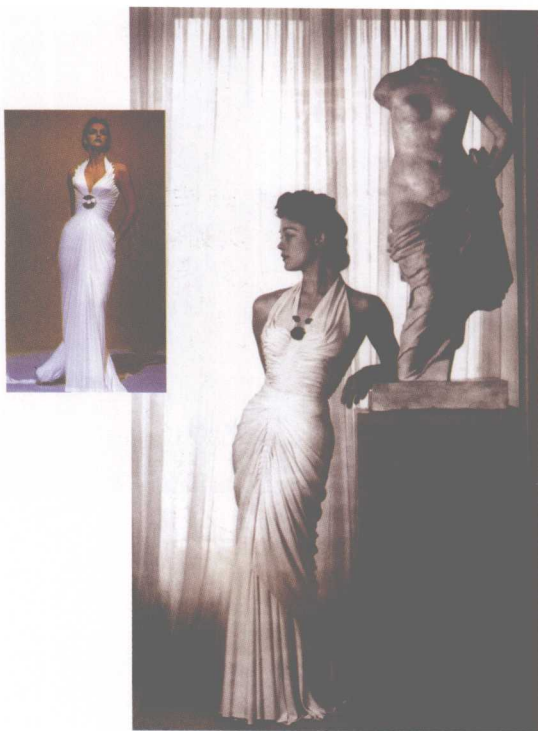

图 1-2-19 古典风格女装设计, 右侧是 Maggy Rouff 1941 年的设计, 左侧为 Thierry Mugler 1994 年据此重新演绎的作品

图 1-2-20 1998 年 Galliano 将 Vionnet 的设计重新演绎, 展现出现代时装魅力

图 1-2-21

Kokosalaki 2002 年春夏
古典主义风格的设计

图 1-2-22

Love Sex & Money 2007
年春夏灵感来自古罗马服
饰的设计

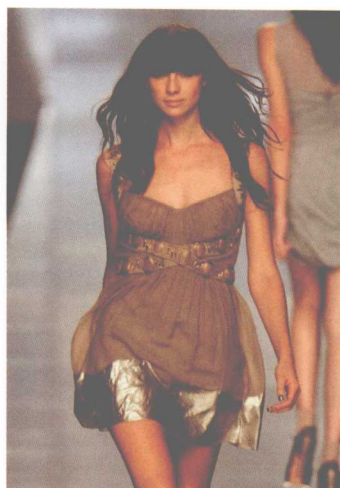

图 1-2-23

帝政风格裙装, 图为
Luca 2007 年春夏设计

四、古典主义风格时装作品分析

1、古希腊和古罗马永恒的古典美感表现(图1-2-24)

备受好莱坞明星喜爱的 Alberta Ferretti 的 2007 年春夏系列让人们见识到了她设计精髓, 这就是这位意大利设计师刻意追求的古希腊和古罗马永恒的古典美感。永远飘逸的 V 领雪纺裙, 呈高腰结构, 细密的抽褶使款型呈 X 字, 并将女性曲线完美勾勒, 如同希腊女神一样神圣而高贵。合理的比例、优雅的色调充分展现设计师古典主义审美取向。新奇而精美的薄绸, 随着体形变化而自然皱起泡泡袖, 内衬精致的吊带裙, 配以自然简单而妩媚的外裙, 这种性感的设计被 Alberta Ferretti 发挥的淋漓尽致。

图 1-2-24 Ferretti 2007 年春夏设计

2、古希腊雕塑感设计表现(图1-2-25)

作为一位有希腊文化背景的设计师, 英国设计师 Sophia Kokosalaki 具有得天独厚的优势, 她很自然将设计触角延伸至古希腊服饰, 如古希腊诸女神的垂坠长袍。图 1-2-25 这款设计是 Kokosalaki 2006 年春夏成衣时装发布上的作品, 大量的运用褶皱这一复杂的古典工艺元素, 呈现出了清新而简洁的外观。这款现代都市的短小晚礼服, 呈现出混合了现代风的古典美感。整体设计明显流露出希腊古典文化的影响, 以多层次重叠的彩纱表现出了古希腊的服装精神, 运用不同形式的抽褶方法, 层层堆积打褶或点状抽褶, 组成大小不一、造型各异的体块。真让人佩服设计师的才能, 如此轻薄的丝料材质, 经设计师的巧妙构思, 幻化出具古希腊雕塑感的款式造型。肩部的设计沿用了礼服感的 V 形结构, 胸部运用打褶在胸两侧组成优美的图形。如果腰以上是平面结构的话, 那么臀部则呈雕塑感, Kokosalaki 运用抽褶使面料自然隆起, 产生的不定的轮廓外形。充分展现了经典和怀旧的美感, 同时也不失现代意识的前卫感。

图 1-2-25 KoKosalaki 2006 年春夏设计