

Gaojishezhuang
高级时装 gailun
概论
史林 编著

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书从高级时装曾经产生的品牌价值、经济价值、宣传价值、法国政府对其的保护政策以及今后它的市场前景等方面,论证了高级时装在 21 世纪将继续存在并会得到持续发展;同时研究分析了高级时装的艺术性质,指出注重装饰将是今后的发展方向;并对高级时装与人体美的关系、设计构思特性、设计形态语汇、美学原则、整体美以及材料、色彩、结构设计、物化工艺等各方面进行了分析、研究、认识和论证,提出了一些新的观点。

本书具有立论明确、图文并茂、深入浅出、通俗易懂的特点,可作为我国高等院校服装专业教学用书,对从事高级时装设计研究的专业工作者以及广大高级时装爱好者也是一本有价值的参考读物。

图书在版编目 CIP 数据

高级时装概论 /史林编著. —北京:中国纺织出版社,2002.4
ISBN 7 - 5064 - 2221 - 2 /TS· 1566

.高... .史... .服装 - 概论 .TS941

中国版本图书馆 CIP 数据核字 〔2002 第 009490 号

策划编辑:包含芳 姜娜琳 责任编辑:董友年
责任校对:余静雯 责任设计:何建 责任印制:初全贵

中国纺织出版社出版发行
地址:北京东直门南大街 6 号
邮政编码:100027 电话:010—64168226
<http://www.c-textilep.com>
E-mail: faxing@c-textilep.com
中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销
2002 年 4 月第一版第一次印刷
开本:889×1194 1/32 印张:8.5 插页:16
字数:176千字 印数:1—5000 定价:22.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

序

高级时装源于 19 世纪中叶，由于它自出现之日就处于一种无可比拟的超凡地位，因此至今仍代表着法国的传统服饰文化，被视为文化遗产的一部分而受到特别的重视。无论在它的萌芽期，还是在发展期，也无论是在高峰期，还是在萧条期，法国政府为其生存和发展始终采取着一系列扶持措施，给予法律保护。

高级时装被人们视为高不可攀的国宝艺术。若想成为高级时装协会的成员，必须接受严格条件的考核和约束。所以几个世纪以来，够条件被接纳为高级时装会员企业的才仅有几个，够资格被称为高级时装屋的也才有十几家，达到高级时装联席会员水平的也只有几位。

高级时装是指欧洲古代和近代宫廷贵族妇女的礼服。无论其设计和缝制，均要求达到极高极细的程度，充分显示了设计师的艺术修养和才华，充分反映了传统缝工手艺的精湛和独特。作为实用品，它使得人们获得极高的着装享受；作为艺术品，它又给予人们精神上的特殊需求和满足。因此，高级时装的发展，不仅具有可观的经济价值，同时还具有高深的美学价值。

高级时装是高级成衣的发源基础。从 20 世纪 60 年代开始兴起的高级成衣，后来迅速普及、发展并逐步繁荣，扭转了历史的潮流和过去的服饰观念。由于高级成衣受到高级时装的推动和启示，从而促使其进行了不停顿的创新和研究并取得了丰硕的成果。

高级时装的艺术根基及创造潜能极其深厚,除了时装本身的独特天地、绚丽多彩以外,还带动与时装相关的品类熠熠生辉,形成系列配套产品,比如鞋帽、手袋、首饰、化妆品、香水等,从而使高级时装的设计与生产形成了一定的领域氛围,其权威性和影响力倍增。

本书作者经过多年的潜心研究和实践,通过《高级时装设计·结构·缝制》(1998年出版)和本书两部编著,系统地概括总结了高级时装的起源、成就、价值和特性,展现了对西方高级时装从感性认识到理论研究的成果,可为读者对高级时装的学习和探讨,给予指导和帮助。

我国具有几千年悠久的服饰文化历史,精典之作与厚重的史实积淀,是取之不尽的学习宝库和探索资源。然而当19世纪中叶,欧洲高级时装缓缓出现的时候,我国正处于闭关自守、与世隔绝的满清皇族统治之时,政治经济的闭门锁国,加之近代服装业由于种种原因被切割而停顿,使得我国与先进国家时装业的发展形成距离。本书作者在此时为读者奉献了这样一个科研课题,显然对于正在蓬勃发展的现代中国经济和2001年被西方人称之为“中国——全球阴沉画面中的亮点”的时装业起到了推动的作用,填补了我国高级时装理论研究的空白。

袁杰英

2002年1月

前 言

今天,在高科技改变我们生活的时代,国际互联网络跨越南北,信息高速公路为人类塑造着未来,对于服装产业,无论是国际市场还是目前中国的服装产业,应运这个全球经济大气候而成的,是成衣工业势如破竹的迅猛发展。

然而,在我们急于要赶上时代的步伐,为使服装信息化而大踏步向前迈进的时候,不要忘了,还有一个既不被其左右、又不可忽视的重要角落,这就是高级时装。在这本书里,让我们一起放慢疾走的脚步,调整加速的心灵,一起来感受时装的最高境界——高级时装的美。既然品味最高境界的时装,当然在于你走进最高境界的心情。

真正的高级时装究竟是什么□它有着怎样辉煌的历史□它是如何在纷繁的世事中变迁□它在今天是怎样影响着人们的生活□它的未来又将如何继续□这是你、是我,是所有投身服装事业、热爱高级时装的人们所关注的话题。

作为一个从事服装教学研究近二十载的人,我有幸在1988年赴日师从著名设计师君岛一郎先生,与先生共同设计、缝制参加巴黎展演的高级时装系列,在两年的时间里,首次接触到高级时装并被它无与伦比的高贵所折服。加之日后的点滴探究,致使我一直欲求将高级时装的神与彩完完整整地捧出来,与大家共同分享,共同探讨。

高级时装——衣海中的瑰宝。它是传统精致的手工制品,是

设计师的艺术理念和高超技艺的完美结合；是科学和艺术的融会、功能与审美的统一；它在创造性的自由表达之空间里，一直被国际服装设计界所认同和崇尚。它是为展示设计师理念而定制的时装，评价它的惟一标准是审美领域中的美感因素及其美学价值。尽管由于种种因素，高级时装的市场缩小了很多，然而它一百五十多年的发展史，却在设计思维、美学原则、艺术特性、结构理论、色彩配置、物化工艺等多方面，成就了一部值得我们深入研究、探讨和学习的百科全书。高级时装业的成就和经验、兴衰和起落，可以赋予我们多方面的启迪与帮助。

50年前，法国高级时装设计师们驱逐二战的阴霾，打破了战中中性化服装的一统天下，以优美的女性曲线唤醒了人们爱美的天性，使巴黎的国际时装中心地位得以恢复和巩固，进而创造了高级时装的辉煌。

如今，时代改变了人们对生活、对物质世界的要求，也改变了对高级时装的观念。现实的世界和新时代名流的苛求，使高级时装逐步走向衰落，顾客数量直线下降。女性们一方面厌倦从流水线上走进市场的服装，渴望着高级时装那种高情感与人性味，但又为它一如既往的古老面孔所累。在现今商品经济一统天下的氛围下，那些具有经济实力和营销推广意识的大集团纷纷将高级时装招至麾下，让年轻设计师们主持高级时装的设计，使古老的高级时装焕发了青春。集团将高级时装进行品牌化运作，推向市场，在赢得了巨大的商业利润的同时，也扶植了高级时装的转化与发展。

高级时装的起起落落，既是历史的写照，也是发展的借鉴，它

所承载的时代意义,已经超出了它自身的美。也就是说,高级时装的设计理念、结构与工艺制作的经验和技術美,是值得我们研究的,而它在今天作为一个坚硬的品牌符号所赋予一个企业的经营理念、营销策略,公司运转、品牌延伸等方方面面,对我们起步不久的服装事业可谓是一笔不小的财富。

本书尝试将高级时装提到理论高度来分析认识、阐述和论证,但毕竟它是西方文化,尽管也借鉴了大量的文献资料和理论著述,然而如若要将高级时装阐述至尽,终究有着相当的难度。同时,时事周转,高级时装的时代性也将不断随之而变换,因此,这里的一家之言,是否妥当,亟盼得到专家学者们的指点。写书的初衷也是欲与大家共同探讨高级时装这一领域。

本书的面世得到了中国纺织出版社的大力支持和帮助;此外,还得到了我国服装界专家李克瑜、袁杰英老师的指点;北京第五元素时装设计有限公司无偿提供了图片;设计师宋文雯为本书整理了高级时装今昔概况文字资料。在此,一并表示诚挚的谢意。

作 者

2002年 1月

目 录

第一章 高级时装的概况.....	1
一、高级时装的诞生	1
二、高级时装的类别	4
三、高级时装风格的演变	9
四、高级时装业的现状.....	24
第二章 高级时装的价值与市场前景	33
一、高级时装的价值.....	33
二、法国政府对高级时装的保护与扶持	37
三、高级时装的市场前景	39
第三章 高级时装的艺术性质	42
一、高级时装是一门艺术	42
二、高级时装艺术的时空性	43
三、高级时装是动态艺术.....	44
第四章 高级时装与人体美	47
一、西方欣赏人体美习俗之源	47
二、高级时装与人体美的表现	48
三、展示人体美是高级时装的永恒主题.....	101

第五章 高级时装的整体形象美	105
一、高级时装整体形象的内涵与外延	105
二、视觉形象美	106
三、着装者的内在精神形象美	111
四、着装者的社交活动形象美	112
第六章 高级时装的构思特性.....	114
一、构思注重系统性与整体性	115
二、构思注重艺术探索与文化研究	117
三、构思注重原创	119
四、款式构思孕育在立体结构设计之中	122
第七章 高级时装设计的形态语汇	124
一、点形态	124
二、线形态	127
三、面形态	131
四、体形态	134
第八章 高级时装设计的美学原则	136
一、和谐	136
二、新颖	141
第九章 高级时装的设计方向	146
一、加速“新陈代谢”	146

二、吸取各民族文化之精髓	148
三、与高科技相结合	149
四、与高级成衣共融	150
五、创新“ 时装展示文化 ”	150
第十章 高级时装的廓型与装饰	154
一、廓型	154
二、以廓型为主线的设计师	156
三、装饰	158
四、以装饰为主线的设计师	160
五、注重装饰是高级时装的发展方向	162
第十一章 高级时装的材料	166
一、传统的时装材料	166
二、现代高级时装的材料	167
三、纺织品的改观与组合	171
第十二章 高级时装的色彩	177
一、色锥体	177
二、色彩的诱目性和视认性	179
三、色彩的心理感受性	180
四、高级时装的色彩设计	182

第十三章 高级时装结构概论	188
一、高级时装廓型变化的技术基础——结构设计.....	188
二、高级时装结构设计的文化基础——人文科学.....	193
三、高级时装结构的特征——紧密配合人体.....	197
四、高级时装结构设计的专业概述	206
第十四章 高级时装的物化工艺美	215
一、物化工艺与设计紧密结合	215
二、物化工艺塑造了欧洲的时装文明	218
三、特殊工艺创造了时装的精致与高贵	221
第十五章 高级时装业设计师简介	228
一、简弗兰柯·费雷 [Gianfranco Ferré].....	228
二、詹尼·范思哲 [Gianni Versace].....	229
三、“让·路易·雪莱”首席设计师——	
斯特凡·罗兰 [Stéphane Rolland].....	230
四、让·保罗·戈蒂埃 [Jean - Paul Gaultier].....	231
五、克里斯莱恩·拉克鲁瓦 [Christian Lacroix].....	233
六、瓦伦蒂诺·加拉瓦尼 [Valentino Garavani].....	235
七、艾曼纽尔·恩格罗 [Emanuel Ungaro].....	236
八、“迪奥”的设计师——约翰·加利亚诺 [John Galliano].....	238
九、帕克·瑞邦 [Paco Rabanne].....	239
十、“巴尔曼”的设计师——	
奥斯卡·德拉伦塔 [Oscar de la Renta].....	240

十一、“路易·威登”的设计师——	
马克·加克伯斯 Marc Jacobs □	241
十二、多浪迪·梅特 □Torrente Mette □	242
十三、捷利·缪格勒 □Thierry Mugler □	244
十四、亚历山大·麦奎恩 □Alexander McQueen □	244
参考文献	246

第一章 高级时装的概况

一、高级时装的诞生

高级时装是法国优秀的传统服饰文化，它诞生于 18 世纪中叶。其滥觞是欧洲古代及近代宫廷贵妇的礼服。在 18 世纪之前，宫廷贵妇们穿用的服装都是由裁缝在家里为其缝制，当时缝制礼服只能按照顾主的要求和理念行事。

1792 年，一位年轻的英国裁缝查尔斯·弗莱德里克·沃斯在巴黎经营干洗店时不幸破产，1795—1796 年来到巴黎，并于 1800 年在巴黎的和平街 27 号开设了第一家专为顾客度身定制的时装店。他把自己设计的一系列礼服介绍给巴黎的上流社会人士，让他们按照个人的喜好任意挑选，选定之后，先制造一个与客人身型尺码相同的人体模型，然后派一组裁缝根据这个模型的尺寸仔细地裁剪，并以手工缝制出客人所选的礼服。他还将自己的名字缝制在衣服上，以此象征着该作品的设计出自本人的手笔。缝纫师的眼力在制作中经受着锻炼，他们需要有耐心和鉴赏力，需要有对美的追求和谦虚的态度以及高雅的感觉和创新精神，并需要接受严格的训练和铁一般的规则。

是沃斯将“设计”带进了时装领域，营造了让顾主选择设计师的理念，并使时装的裁缝工作第一次走出了家门。人们称沃斯的时装店为“裁剪坊”——高级时装屋，设计师沃斯理所当然地被服装界誉为“高级流行时装之父”。

后来的设计师们：保罗·波烈、可可·香奈儿、克里斯汀·迪奥、伊夫·圣罗兰、皮尔·高迪、让-保罗·高缙、阿曼多·西尼、雷帕杜、阿德里安·帕雷洛、雷维

必须在巴黎设有工作室；

必须每年 1 月和 7 月参加高级时装协会举办的两次作品展示；

必须每次展示由首席设计师完成的 2 件以上的日装和晚装；

必须常年雇佣 2 人以上以上的专职模特；

必须至少雇佣 1 名全职工人；

必须每个款式必须量身制作，在此之前衣料绝对不能剪裁，并且基本应用传统手工缝制。

早期的高级时装屋还有“为顾客定做的时装，不能改变尺寸另作他用”的严格规定。以后随着顾客群的扩大和需求量的增加才逐步放宽要求，允许对自行设计的时装有复制权和出售权，继而允许扩大时装店的经营范围。

高级时装屋是一个独立的世界，有着自己的一套规则和不同的表达方法。每个时装屋都有套装制作场和礼服制作场。套装制作场以做标准日装为主，包括大衣、上装、短大衣和上下同料套装。礼服制作场主要缝制各种流畅的扎结、打褶连衣裙及各式夜礼服，这是个充满了乔其纱、绉缎、平纹细布、蕾丝等高级衣料的王国。大的时装屋由助理设计师负责与工作场的联络，缝工分为一手、二手和学徒工等级别，最新的礼服款式只能由一手来完成。工作场由领班负责管理学徒工，他对设计师的图纸有解释权，并可以直接用坯布进行三维形状的立体裁剪。时装屋另有销售机构，负责处理订单、验收面料、检查制作进程以及负责顾客的试穿，确保送货日期并亲自负责为顾客

送货。

除此以外，在允许扩大经营之后，至 19 世纪 50 年代，有些时装屋如迪奥时装屋、圣·洛朗时装屋、里奇·利泽曼和纪梵希 19 世纪 50 年代时装屋还设有以制作各式帽子为主的“时尚”制作场。

二、高级时装的类别

高级时装是正式社交场合穿着的礼服，一般有正式、半正式或略正式之分，但是界限并非十分严格，只是以场合的隆重与否来划分。而真正最大的原则性区别则是根据时间的不同，划分为日间礼服和夜间礼服两大类。之所以说这是原则性区别，就在于日间礼服与夜间礼服是绝对不能相互替代的，它们不仅在款式上大相径庭，在选料、用色和服饰搭配上也截然不同。倘若“黑白颠倒”穿着，将会遭到众人的耻笑。

一、日间礼服

日间礼服也称为“午后正装”，是白天的午后一时至三时左右参加社交活动，如赴宴、正式出访、观剧、听音乐会、参加婚礼、会见贵宾等场合所穿着的礼服。

由于是白天，室内外光线均十分充足，因此传统的日间礼服选择不透明、无强烈反光的羊毛、丝绸、化纤以及混纺等衣料制作；款式设计多用传统美学观念，尽量不裸露肌肤，讲究分寸感、庄重感、正式感，展示女性端庄、大方、高雅的气质和风度。根据场合的不同，可有与之相适应的搭配方式，如具有时代感、局部附加装饰点缀、精工制作的裙套装、裤套装、连衣裙，或雅致、考究的非一色两件套装等均可选用，而此时

应特别注重搭配的灵活性和适用性。传统的日间礼服多用素色，以黑色最为正规，特别是出席高规格的商务洽谈会、国家宴会、正式典礼等隆重场合，黑色最能表现庄重、自尊与大方。当然，白色或其他素色也可使用，但要以十分稳重的形象出现，不能给人以轻浮、幼稚的感觉；如果出席庆典活动，如朋友生日聚会、开张典礼等，气氛热烈而欢快，此时的礼服色彩则应明快而鲜亮。

日间礼服的服饰用品，包括帽子、皮鞋、拎包等，必须与礼服的尺寸、比例相当，造型、色彩、选料也要与礼服相协调。佩戴的首饰应十分正规，并与礼服相互呼应。仪容化妆不必浓妆艳抹，采用淡妆最为恰当。

二、夜间礼服

夜间礼服即通常所说的晚礼服，一般是下午六时以后出席正规晚宴、观剧、听音乐会以及参加大型舞会、晚间婚礼时所穿着的正式礼服，也称晚装、夜礼服。夜间礼服的款式多以袒胸露背、裸肩无袖的连衣式长裙最为正规，常以斜裁叠褶、打结造花、抽皱悬垂等形式营造不凡的气势，表现女性特立独行的魅力。夜晚举行婚礼时的礼服造型与晚礼服是相通的。衣料选用高贵的丝绸、天鹅绒、透孔蕾丝、锦缎、绉纱、塔夫绸、欧根纱等闪光、飘逸、价格不菲的素材；色彩总的倾向是高雅、豪华，如印度红、宝石绿、玫瑰紫、黑、白等最为常用，再配以相应的花纹以及各种珍珠、光片、刺绣，镶嵌宝石、人工钻石等装饰，充分体现晚礼服的雍容与奢华。

根据不同场合、不同目的、不同环境，晚礼服又有不同的