

纺织服装高等教育“十一五”部委级规划教材
东华大学服装设计专业核心系列教材

主编 摇刘晓刚

国际服装设计作品鉴赏

陈摇彬摇编著

上海市重点学科建设项目资助
项目编号 B601

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际服装设计作品鉴赏/陈彬编著. —上海:东华大学出版社, 2008. 12

(东华大学服装设计专业核心系列教材/刘晓刚主编)

ISBN 978-7-81111-483-6

I. 国... II. 陈... III. 服装—设计—作品集—世界—现代 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 173434 号

责任编辑 徐建红

封面设计 李摇峻

版式设计 高秀静

东华大学服装设计专业核心系列教材

国际服装设计作品鉴赏

陈彬编著

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1128 号 邮编 200070)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787mm×1092mm 1/16 印张 6.5 字数 160 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印数 1000 册

ISBN 978-7-81111-483-6

定价 18.00 元

序 一

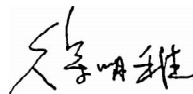
服装产业素来是我国重要的支柱产业。今天的中国不再是世界服装的初级加工厂,已从“中国制造”走向了“中国创造”。中国的服装设计师、中国的服装品牌、中国的服装教育纷纷登上世界舞台,崭露头角。在服装产业繁荣发展的今天,无论是本土的还是世界的服装设计教育格局都出现了很多变革性的因子。产业环境对我国的服装教育提出了全新的要求,既要符合全球化、国际化的趋势,又要坚持本土化的中国特色。

服装设计学科是东华大学的特色学科。作为中国最早设立服装设计学科的高等学府之一,学校以“崇德博学、砺志尚实”为校训,自觉承担起培养我国优秀服装设计专业人才、引导我国服装设计学科发展的重任。中国的服装设计教育从 1950 多年前的借鉴与摸索期发展到如今的成熟与创新期,离不开我校几代服装设计学科专业教师的耕耘与奉献。

立足中国、面向世界,上海繁荣的都市产业与时尚产业成为我校服装设计学科成长的沃土。秉承“海纳百川、追求卓越”的精神,我校服装设计学科带头人刘晓刚教授领衔,服装学院专家教授共同参与,在全国率先推出了大型的服装设计专业系列教材。这套教材涵盖服装设计的方法、思维、技术、品牌、审美、营销、流行等各个方面,理论与实践并举,内容全面,时代性强。可以说,这套教材凝结并展示了我校服装设计教育精英的集体智慧、敢为人先的创新精神,以及严谨求实的学术风范。

一份耕耘,一份收获。衷心希望这套教材的出版能够对我国服装教育与服装产业的发展有所促进。

东华大学校长

2016年 远月

序 二

我国高等服装教育从 20 世纪 80 年代初起始, 屈指算来已有 40 余年历史, 作一个形象的比喻, 她已经进入一个朝气蓬勃、活力四射的青春时代。细分起来, 服装学科有许多分支, 在我国大多数设有服装专业的高等院校中, 研究生层面有服装人体科学研究、服装工程数字化研究、服装舒适性与功能服装研究、服装产业经济研究、服装设计理论与应用、服装史论研究等研究方向, 本科生层面有服装设计与工程、服装艺术设计、服装表演与设计等专业之分。为了表述的方便, 我们姑且统称为服装专业。

与一些拥有百年历史的欧美老牌服装院校相比, 目前我国的服装专业还只能算是一个新生专业, 尽管我们在教学的许多方面是在摸索中成长, 在前进道路上遇到不少问题, 但是, 我国服装教育也因此而有了自己的特色, 虽然我们应该学习国际先进的教育理念, 然而, 教育本身必须注重创新的规律告诉我们: 不必事事效仿伦敦纽约, 更毋须言必称巴黎米兰, 在全国服装教育同行们的辛勤努力下, 从零起步的我国高等服装教育已经卓有成效地为服装产业输送了大量专业技术和经营管理人才, 为我国服装产业的腾飞做出了不可磨灭的贡献。

当然, 我们也应该看到, 与突飞猛进的我国服装企业所取得的成绩相比, 后者在发展速度和品质提升方面以自己辉煌出色的成果交出了似乎比服装教育更为显著的答卷。在服装进入品牌化时代的今天, 服装企业的进一步发展需要更高水平的服装教育等相关领域的支持, 为服装教育提出了新的深化课题, 因此, 我们不能以已经取得的成绩而自喜, 更不能以此为由而裹足, 必须进一步理顺教学体系, 更新教学内容, 深化教学内涵, 为我国服装产业尽快出现国际有影响的品牌和建立自主知识产权的设计创新体系而培养高级设计人才。

教育也是品牌, 特色是品牌的内涵, 每个学校办学都应该有其自己的特色, 东华大学(原中国纺织大学)是一所以纺织服装为特色的综合性大学, 服装专业倚靠得天独厚的国际大都市——上海的服装产业背景, 在学校致力于建设“国内一流、国际有影响、有特色的高水平大学”的办学思想指导下, 以“海纳百川、追求卓越”之勇气, 重视服装学科规律, 关注服装产业变革, 倾听服装企业建议, 广泛开展国际交流, 以“根植产业土壤, 服务社会需求”为专业教学理念,

取得了颇有特色的学科建设成效和经验。为此,作为教育部“服装设计与工程”唯一的国家级重点学科所在院校——东华大学服装学院,深感自身在我国服装产业转型期所肩负的责任,从建设《服装设计专业核心系列教材》着手,进行一系列顺应时代需求的教学改革。

本系列教材集东华大学服装学院全体教师 10 余年专业教学之经验,涉及 10 余门服装设计专业核心课程,由我的学生、也是我国服装设计领域首位博士刘晓刚教授担纲主编,整个系列涵盖本科生和研究生的服装设计专业课程,以专业通识类、专业基础类、专业设计类、专业延伸类和专业提高类五大板块构成立体框架,注重每个板块之间的衔接关系,突出理论与实践、模块与案例、现实与前瞻的结合,改变常见的插图画家式的设计师培养结果,重点在于培养学生的创新思维、表现技能和企划操作之完成能力,其中部分教材为首次面世的课程而撰写,目的在于缩短应届毕业生与企业磨合的时间,使他们能够“快、准、实”地成为品牌企划和产品设计的生力军,也能够为毕业生自主创业提供必须掌握的知识结构。

我相信,凭借东华大学服装学院为本系列教材提供的鼓励和保障措施,以及全体编写教师的集体智慧和辛勤努力,也凭借刘晓刚教授多年来一贯严谨的教风、与服装企业合作的成功经验和已经出版 10 余本教材的业绩,这套系列教材应该非常出色的。

据此,我很高兴为本系列教材作序,并期待其发出耀眼的光芒。

东华大学服装学院学术委员会主任

教授 博士生导师

 摇摇

2016年 远月于东华园

摇摇二十六、孕集阅世译(彼得·邓达斯)	源
摇摇二十七、孕集阅世译(菲比·菲洛)	源
摇摇二十八、孕集阅世译(川久保玲)	源
摇摇二十九、孕集阅世译(索尼娅·里基尔)	缘
摇摇三十、孕集阅世译(斯特凡诺·派拉帝)	缘
摇摇三十一、孕集阅世译(凡妮莎·布鲁诺)	缘
摇摇三十二、孕集阅世译(薇罗尼卡·布朗奎霍)	缘
摇摇三十三、孕集阅世译(薇罗尼卡·里洛伊)	缘
摇摇三十四、孕集阅世译(维克特·驭洛夫)	缘
摇摇三十五、孕集阅世译(山本耀司)	缘
本章小结	远
思考题	远
练习题	远

第二章 摇摇米兰时装设计师及作品分析

第一节 摇摇米兰设计师概述	远
摇摇一、关于米兰	远
摇摇二、米兰时装设计师的设计风格	远
第二节 摇摇设计师及作品分析	远
摇摇一、远苑——孕集阅世译(托马索·阿奎拉诺 驭罗伯特·里蒙迪)	远
摇摇二、孕集阅世译(艾伯特·菲瑞蒂)	远
摇摇三、孕集阅世译(亚力山德罗·戴拉夸)	远
摇摇四、孕集阅世译(安东尼奥·贝拉尔迪)	苑
摇摇五、孕集阅世译(克里斯托弗·贝利)	苑
摇摇六、孕集阅世译(康斯薇洛·卡斯蒂廖尼)	苑
摇摇七、孕集阅世译(多尔切 驭加巴那)	苑
摇摇八、孕集阅世译(唐娜泰拉·范思哲)	苑
摇摇九、孕集阅世译(阅二次方)	苑
摇摇十、孕集阅世译(伊尼欧·卡帕沙)	愿
摇摇十一、孕集阅世译(弗朗克·马勒诺提)	愿
摇摇十二、孕集阅世译(弗里达·贾尼尼)	愿
摇摇十三、孕集阅世译(詹弗兰科·费雷)	缘
摇摇十四、孕集阅世译(乔治·阿玛尼)	愿
摇摇十五、孕集阅世译(格内木·布莱克)	愿
摇摇十六、孕集阅世译(约翰·瑞奇蒙德)	愿

摇摇十七、配饰赠宰圣老烈(马修·威廉姆森)	怨
摇摇十八、配饰量米索尼)	怨
摇摇十九、配饰孕裙(缪西娅·普拉达)	怨
摇摇二十、配饰量拉夫·西蒙)	怨
摇摇二十一、配饰打(瑞法特·奥兹别克)	怨
摇摇二十二、配饰(罗伯特·卡瓦里)	怨
摇摇二十三、配饰(罗赛拉·嘉蒂妮)	怨
摇摇二十四、配饰(罗赛拉·塔拉毕尼)	怨
摇摇二十五、配饰(托马斯·迈耶)	怨
摇摇二十六、配饰(图莎蒂)	怨
摇摇二十七、配饰(瓦伦蒂诺·加拉瓦尼)	怨
摇摇二十八、配饰(维罗尼卡·艾巧)	怨
本章小结	怨
思考题	怨
练习题	怨

第三章 摇伦敦时装设计师及作品分析

第一节 摇伦敦设计师概述	怨
摇摇一、关于伦敦	怨
摇摇二、伦敦时装设计师的设计风格	怨
第二节 摇设计师及作品分析	怨
摇摇一、配饰(亚历山大·麦奎因)	怨
摇摇二、配饰(布迪卡)	怨
摇摇三、配饰(克里斯托弗·凯恩)	怨
摇摇四、配饰(格雷丝·皮尤)	怨
摇摇五、配饰(贾尔斯·迪肯)	怨
摇摇六、配饰(胡塞因·卡拉扬)	怨
摇摇七、配饰(朱利安·麦克唐纳)	怨
摇摇八、配饰(曼尼什·阿罗拉)	怨
摇摇九、配饰(迈克尔·赫茨 驭格雷姆·菲得勒)	怨
摇摇十、配饰(保罗·史密斯)	怨
摇摇十一、配饰(普瑞恩)	怨
摇摇十二、配饰(索菲娅·可可萨拉奇)	怨
摇摇十三、配饰(斯特拉·麦卡特尼)	怨
摇摇十四、配饰(薇薇恩·韦斯特伍德)	怨

本章小结	员苑
思考题	员苑
练习题	员苑

第四章 纽约时装设计师及作品分析

第一节 纽约设计师概述	员愿
摇摇一、关于纽约	员愿
摇摇二、纽约时装设计师的设计风格	员愿
第二节 纽约设计师及作品分析	员愿
摇摇一、约翰·加利亚诺(菲利浦·林)	员愿
摇摇二、卡尔·拉格斐(安娜·苏)	员苑
摇摇三、汤姆·福特(卡洛琳·海伦娜)	员缘
摇摇四、迈克尔·杰克逊(德里克·赖)	员远
摇摇五、薇薇安·韦斯特伍德(黛安娜·冯·弗斯滕伯格)	员愿
摇摇六、阿曼多·西尼(唐娜·凯伦)	员愿
摇摇七、云妮莎·希拉(弗朗西斯科·科斯塔)	员苑
摇摇八、詹姆斯·麦卡沃伊(杰里米·斯科特)	员愿
摇摇九、亚历山大·麦昆(马克·雅克布斯)	员源
摇摇十、亚历山大·麦昆(马克斯·阿兹里亚)	员远
摇摇十一、亚历山大·麦昆(迈克尔·高斯)	员苑
摇摇十二、亚历山大·麦昆(纳西索·罗德里格斯)	员愿
摇摇十三、亚历山大·麦昆(奥斯卡·德·拉伦塔)	员愿
摇摇十四、亚历山大·麦昆(邓志明)	员愿
摇摇十五、亚历山大·麦昆(拉夫·劳伦)	员苑
摇摇十六、亚历山大·麦昆(里克·欧文斯)	员缘
摇摇十七、亚历山大·麦昆(艾迪·安吉、加比)	员远
摇摇十八、亚历山大·麦昆(汤米·希尔费格)	员苑
摇摇十九、亚历山大·麦昆(王薇薇)	员愿
摇摇二十、亚历山大·麦昆(谭燕玉)	员员
摇摇二十一、亚历山大·麦昆(扎克·珀森)	员愿
摇摇二十二、亚历山大·麦昆(哲洛·玛利亚·科奈约)	员苑
本章小结	员缘
思考题	员缘
练习题	员缘
参考文献	员远
后记	员苑

巴黎时装设计师及作品分析 | 第一章

本章列举在巴黎时装周亮相的时装设计师计 10 位，内容大体包括设计师的成长历程、具体设计风格、针对设计作品的具体分析（设计思路、设计手法、设计特点等）。排序以设计师或品牌的起始字母作依据。

第一节 摇巴黎时装设计师概述

一、关于巴黎

时尚代表着一种生活形式,是时髦的、流行的抑或是一种习惯……时尚到底是什么?谁能够最好地诠释时尚?那就是巴黎!

巴黎是世人公认的“时装圣地”,它的高级订制女装(高定时装)在世界上独一无二,其设计、结构、工艺、面料和装饰附件代表着时装设计和制作的最高境界。巴黎是一个优雅与时尚相结合的浪漫都市,是引领时尚潮流的地方,爱美的人们可以在巴黎时装发布会上触摸到时尚的最前沿。巴黎洋溢着浓郁的时尚气息,时装作为一门艺术向来与绘画、音乐相提并论,巴黎人因其上乘的穿着品位而享誉世界。

巴黎是流行之源,世界四大时装周之一的“巴黎高级成衣时装周”源自1957年,每年1月和7月举行。此外纱线博览会、面料展览会、内衣展、时装及便装展、服装及纺织品定牌贸易展、布料展等具有规模大、专业性强、国际化程度高、服务质量好等特点,支撑着巴黎的“世界时装之都”地位。巴黎拥有一流的时装设计与教育院校,巴黎时装学院、法国高级时装公会学校、法国工艺美术学院等都是设计名校。

在每年巴黎的时装舞台上,我们可以观摩到世界不同的文化风情,充满俄国情调的华丽皮草、吉卜赛的复古嬉皮、日本的折纸文化……它就像一个时尚黑洞,吸引了世界上可为之所用的各种社会文化元素,设计师用最新的时尚理念诠释着时装设计的新观点、新方向。所以,巴黎的时装永远充满着源源不断的艺术创意,包罗万象又独具风格,爆发出惊人的力量,驰骋四面八方。

巴黎是一个设计师的“摇篮”,它博大的胸怀融会了各国、各民族、各种文化和艺术所长,在这里诞生了许多令世界沸腾和经久不衰的时装服饰,也因为无数杰出的设计师们的奋斗才开创了它前所未有的辉煌。在巴黎云集了来自世界各地的优秀设计师,他们为有自己朝一日崭露头角而奔波。除了法国外,有来自欧洲本土的设计新锐,如比利时、荷兰、瑞典、意大利、克罗地亚等,他们因其前卫意识和独特理念而在众多不同的品牌担当了主设计师;有来自遥远的东方日本,山本耀司、川久保玲等,他们给传统的时装王国带来了新鲜空气,如今在时装之都的巴黎构筑了一道独特的风景线;有来自“时装小国”,如摩洛哥、新加坡、黎巴嫩等,他们带来的冲击波不可小觑,如今在巴黎也出现了中国设计师的身影,1997年马可和谢峰都在“时装之都”亮相,而且谢峰的作品之后连续几季走秀,可以预见不久的将来还有更多年轻设计师登上巴黎时装舞台。

二、巴黎时装设计师的风格

1 援巴黎的经典设计师

巴黎与其他时尚之都最大的区别在于巴黎拥有“呼风唤雨”的设计大师以及令人可望而不可及的奢侈大牌,大师们赋予时装以美轮美奂的设计,细腻精致的手工以及缤纷夺目的色彩……经典老牌(香奈儿夏奈尔)、(迪奥迪奥巴伦夏加)、(纪梵希)和(路易·威登)都享有简洁典雅的美誉。

由运动装界大师卡尔·拉格菲尔德)担纲设计的悦慕简洁却凸显华丽,廓线流畅,他手下的女性年轻娴美,从1970年起就由男装界大师尼古拉斯·盖斯基埃)操刀的月夜精工缝制,典雅与孤傲同在;悦慕(克里斯汀·拉克鲁瓦)高贵豪华,璀璨夺目;则更是高手如云,男装界大师(亚历山大·麦克奎因)、女装界大师(朱利安·麦克唐纳德)以及现在的意大利籍设计师(里卡多·提西),他们都将悦慕高雅而低调奢华的传统精神发挥至极;由男装界大师(让·保罗·戈尔捷)担任总设计的(爱马仕)精致典雅,超凡卓越,在巴黎时尚界有变色龙之称的悦慕(克洛伊)有容乃大,大胆起用了不同设计风格的设计师,有风格浪漫的时装大师(也有活泼性感的(斯特拉·麦卡特尼),亦有充满怀旧情怀的现任设计师(菲比·菲洛),他们以各式不同风格、特色的成功设计演绎悦慕服装。

2 援巴黎的前卫设计师

在巴黎这个展现梦想的舞台上,少不了这么一群设计师,他们诡异奢华,变化多端,每一季发布会都是花招百出,令人没有头绪可又不得不为之惊叹疯狂。

当怪诞前卫的(约翰·加里安诺)碰上雅致传统的(迪奥),才知道什么是真正的高贵奢华。(那充满了想象力的设计无时无刻不在刺激着我们的视线,他让世界所有女性华丽的梦境更加璀璨真实。同时还创办了自己的时装品牌,他成功地将古典风格与现代潮流相结合并完美的融入到服装中去,这成了他设计时装中最重要的元素。走隐晦设计风格的(里克·欧文斯),他的服装以明朗的不对称剪裁,配合简约低调的色彩为特色,模糊了男装与女装的界线,创造出看似时髦简约却又富有年轻朝气的风格。众人皆知的巴黎时尚界搞怪“金童玉女”(和(薇薇安·威斯特伍德),他们有一个相似之处便是夸张诙谐且不拘一格。的设计领域之中完全没有界限,只有不断的创新,充满了前卫、古典、民俗、奇异风格;则是集天真与冒险主义为一身,设计中怪招频出,不循常规。有英格兰“坏男孩”之称的(最著名)的设计即是性感又晦暗的流浪主义服装,他的服装设计通常充满了戏剧性,总是让服装界的卫道人士张嘴凸眼、惊吓不已,1991年,推出面向年轻人的副线品牌(麦蔻),它比主线产品更年轻,更叛逆,但依旧保持的显著特征。荷兰的双子星(维克特·霍斯汀和洛尔夫·斯诺伦)也是在巴黎的时装秀上尽显怪诞风格,狂放而大胆,殚思竭虑地把服装带进一个奢华的梦境。他们虽然让人摸不着边际,可是细看服装便能感受到他们的别有用心,高贵的奢华与活泼、舒适的感觉完美结合,自然而优雅,精湛的剪裁令人叹为观止,徘徊在刚柔之间,前卫艺术的风格传递着优美的内涵,高雅的本质。

3 援巴黎的东方设计师

随着人们对民族时尚的日益亲近,世界的各大洲、各个民族纷纷涌向了巴黎这座时装金字塔。在西方人为主流的设计师中,有几个东方面孔的设计师,他们的出现给时装周带来了不小的震动,也在向来以高雅、经典著称的巴黎时装周刮起了一股有力的亚洲风。

1995年,(川久保玲)带着“从身体到身体”的设计理念来到了巴黎,从那时起便引起了全球时装界的注目。她将日本沉静典雅的传统元素、立体几何模式、不对称的重叠创新剪裁,呈现出很意识形态的美感,就如同她为其品牌——(命名)一般,创意十

足!与 矶崎宗雄一同位列“先辈”的还包括 山本耀司(山本耀司一生)他们充满东方哲学性的设计风格和不断突破创新的裁剪技巧,向全世界的人们演绎了日本美学中的不规则和缺陷文化,受到了各方的瞩目。有趣的是,在日本设计师中似乎还存在着 一根无形的“传帮带”, 渡边纯弥曾在 为 的助手,现在自创品牌 设计手法较 更贴近生活。随后, 又力捧自己的学生 栗原大)。这种师生情在日本设计界数不胜数。现在,他们都是巴黎舞台上的佼佼者。然而,在 1995年还有一位年轻日本设计师引起了世界的关注,那就是 的女儿山本里美,她自创品牌 在日本设计师逐渐隐退和交捧之际,这位充满才气的新生代设计师和未来山本集团的接班人,成就指日可待。

除此以外,还包括以演绎经典女人味为特色的品牌 邓昌涛),它是由拥有四分之一上海血统的新加坡设计师邓昌涛创立。自上一季起,中国设计师谢锋以及他的 社(吉芬)品牌,马可和她的品牌 也参与到了巴黎时装周中。我们惊喜地看到了以前在巴黎时装周上从未出现过的元素、从未出现过的面孔,给这个绚烂的巴黎注入更多活力。

4.4 援巴黎的比利时设计师

来自比利时的服装设计师为巴黎的舞台增添了不少光彩。上世纪 60年代,熟悉世界服装时尚潮流的人,对“安特卫普六君子”的名号,一定不陌生,因为是他们将比利时推入了国际时尚的前沿。除了 马瑞那·伊)于八十年代末期退出时尚界,七年后再回到时尚界重新开始之外,其他五人,现今均已在世界服装界占有举足轻重的地位。如在巴黎舞台上常看到的 安·德默勒梅斯特)、 杰斯·凡·诺顿)以及后接替 成为六君子一员,也是其男友的 马丁·马杰拉)等等。

擅长黑白色彩的运用,对织物有独到的理解,设计风格时尚前卫; 的服装,低调而充满了清澈和不安分的元素,就算是一块普通的材质,在 也可以巧夺天工;至于 他的设计历练纯粹到可以不问世事,粗大的线迹,微妙的结构,是一个典型的“解构”形式主义。可以说是他们奠定比利时设计师于全球时装设计界不可动摇的独特地位。同样是来自安特卫普皇家艺术学院的还有 费利浦·阿瑞克斯)、 安·凡德沃斯)、 维罗妮卡·布朗奎霍)和 克里斯·范阿舍)等安特卫普新军,则一代代捍卫着“安特卫普六君子”的美名。其中 和 共同创办的 品牌,这个品牌极具优势,针织衫和性感格调是他们的拿手好戏;年纪轻轻即大放光芒的 擅长将黑、白、灰色系配合经典传统的时装元素,重新演绎成具有古典氛围的沉静时装,多以无色调的用色以及结构严谨的线条来呈现,不过,从她的作品中,往往很难找到一个确切的答案来界定她的服装风格,而 已荣升 的主设计师,他的才华横溢可想而知。来自比利时的“安特卫普人”几乎成为了时装界的一个现象,开始主导世界服装流行趋势的话语权。

在巴黎,每一个品牌都可谓是“身怀绝技”,各具特色,每一个设计师带给巴黎时尚最经典的极致表现,而每一个品牌也给我们呈现出不同且非凡的视觉效果和服装印象。今天的巴黎依然延续着浪漫和奢华的气息,让我们记住传奇、经典、高贵的 富丽华贵、美艳灼人的

优雅(埃瓦伦蒂诺)、清丽脱俗、高贵典雅的喜悦(莫黛席琳)……这是历史与文化沉淀而成的一种态度,或许这就是巴黎和巴黎设计师诠释的时尚。

第二节 摇设计师及作品分析

一、粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)

1. 设计师背景

在上世纪 20 年代初比利时涌现出著名的“安特卫普六君子”,包括 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)、阅爱援艾世黛琳(德克·比克贝格)、阅爱援艾世黛琳(莫黛·范沙恩)、宰爱援艾世黛琳(沃特·范·拜伦东克)和 粤爱援艾世黛琳(再森)。他们于上世纪 20 年代初毕业于安特卫普皇家艺术学院(粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特), 粤爱援艾世黛琳(再森)六人在伦敦时装周外做出一场令时尚评论家惊叹的前卫服装秀,这是一场“叫醒评论家们”的时尚新体验,因而被英国的媒体冠上了“安特卫普六君子(粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特))”的封号。他们以全新的解构理念、具冲击力的前卫街头风格给时装界带来了一袭春风,为比利时时装设计赢得了荣誉。经过数十年的积聚发展,如今这些设计师已在业内占据了举足轻重的地位。随后新一波设计师逐渐抬头,其中有 粤爱援艾世黛琳(译拉夫·西蒙斯)、粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)等。粤爱援艾世黛琳(生于 粤爱援艾世黛琳(年))和 粤爱援艾世黛琳(生于 粤爱援艾世黛琳(年))与其前辈相似,同样毕业于安特卫普皇家艺术学院,其中 粤爱援艾世黛琳曾在著名的六君子之一的 阅爱援艾世黛琳公司负责女性系列设计和首饰设计,而 粤爱援艾世黛琳则在另一位的 阅爱援艾世黛琳手下工作过三年。在短暂的兵役后,两人开始了自由设计师和造型师的工作。粤爱援艾世黛琳(年)他俩共同组建了“粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)品牌——一个由他们名字组成的品牌,在巴黎推出了他们首秀的 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)系列设计后,引起媒体和业内的广泛好评。第二季作品即获巴黎时装周为提携新秀而设的“未来设计师大奖”。这一夫妻设计组合还曾为意大利皮革屋“ 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)设计 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)春夏和秋冬两季系列。丰富的设计经验使 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)品牌成功推向市场,成为广为人知的著名服装品牌,也使 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)成为比利时新生带设计师的代表。如今他们设计触角已涵盖了鞋、配饰、内衣多个领域。

2. 援设计风格综述

粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)品牌的风格前卫而不失浪漫,优雅不失性感,与时尚节拍相呼应,受到时尚年轻人的青睐,成为有影响力的服装品牌。粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)的设计一直被评为充满“愁绪”和“个人情感”,事实上,他们的设计经常以表达女性复杂而多变的情绪为主题,通过强烈的对比,展现女性内在的矛盾和向往自由的渴求。作为“结构派”中的实力选手,粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)通过平易近人却独具匠心的系列成衣,凸显其结构派形象,这也是 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)在大牌林立的时尚舞台上得以立足的杀手铜吧。

3. 援作品分析

粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)在结束了他们上个季节的 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)巡演后再度重返 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)舞台,为人们带来了他们新的灵感和创意。单纯简约与高纯度色彩的娴熟运用,为我们展示了 粤爱援艾世黛琳(凯凡德沃斯特)

对于 21 世纪初复古风潮的思考与探索,提醒人们不要忽略他们的先锋精神。设计师对本季的服装系列作了这样的概述:我们采用了僧侣般的围巾式帽饰——从上衣、连衣裙,再到晚装,我们喜欢这种独特的装饰为整体带来的高雅圣洁的感觉。在色彩上,你可以发现很多内衣般柔和的色调,如白色、肉粉色、淡灰色,而那几件亮眼的蓝色则突出了宗教的主题。此款上装款式简洁,无袖的马甲与圆领裁恤结合,别具朋克风格的黑色链饰装饰格外抢眼,将原本空旷的纯白色点缀出一些嬉皮的轻松幽默。精心布局的褶裥凸现出有夸张外轮廓的手帕裙,群身剪裁利落干净。设计师运用繁简对比,在造型、裁剪、布料、装饰上动足脑筋,从而传达出设计师所要表达的意念。(图 1-1-1)

每季 2012 年的最新设计,你都品味出品牌独具的时尚魅力。在其 2012 秋冬秀场中,厚实的粗棒针织成为主打,不同针法的运用幻化出出彩的肌理效果。粗针大衣在侧开领形上形成不规则的层层堆砌,这是整款设计重点,在视觉上别具冲击力。袖口的翻折与领部处理相呼应,并加重了服装的粗犷质感表现。宽松、舒适的长袍结构在腰间以束腰处理,带出几分轻松随意的休闲感觉。一抹艳丽的红色从密实的大衣底端窜出,与大面积的灰色相衬格外显眼明亮,仿佛一下子点亮了沉寂的冬季。这种设计手法正是设计师所要传达的 2012 年的设计内涵,即传统和现代、平淡和惊艳本为矛盾因子互为交替。(图 1-1-2)

▲图 1-1-1(彩页 1)

▲图 1-1-2(彩页 1)

二、男装品牌设计(小野冢秋良)

1. 援设计师背景

在 2012 年(祖卡),原名为意大利文,意思为南瓜,品牌创建者兼设计师小野冢秋良,1974 年出生于日本新潟县,1997 年从日本衫野设计学园毕业,立即加入日本重量级服装大师三宅一生的设计团队担任助理一职。在经过长达十年之余的经验累积与学习研修,1999 年首度发表男装系列,三年后(1999 年 10 月)在巴黎发表个人女装品牌,在 2001 系列,果然大受欢迎,获得法国时尚媒体的高度赞赏而展露头角,多年来也获奖频频,如 2002 年荣获“最佳男装设计师”称号,与

1999年的日本 珠悦大奖。

2. 设计风格综述

在**COMME des GARÇONS**的设计天真浪漫却没有太过花哨的孩子气,简单与自由是品牌的宗旨。

小野强调“健康是一种美”的意念,他没有离谱或无法穿着的服装,也没有日本服装一贯的肃静色彩,只是用通常被认为是世俗的元素,把我们带到另一个世界去欣赏他的前卫与流行。即使长期耳濡目染三宅式的风格熏陶,小野所诠释出的时装见解丝毫没有一点雷同相似之处。一幅农夫耕地的风景画中,却激发出日后在**COMME des GARÇONS**品牌的精神主轴。小野认为服装应该是很贴近日常生活,能够轻便穿上街、购物、参加聚会,而非在一次晚宴曝光后,就得打入冷宫,在衣柜中永不见天日。因此他热衷于演绎巴黎新型态的每日穿着,设计风格简单而易搭配,虽是日常穿着的服装,却兼顾新鲜感,传达健康的活力。所以,没有繁复的线条构置,小野以简约的款式,融合着细腻的细节设计和鲜艳色彩,企图藉此让服装成为美好生活的一部分,而且永不厌烦!有别于其他日籍设计师多以肃穆沉静的色彩、解构轮廓的曲线来突显个人见地,小野以大胆活泼的色彩与多元化的材质运用,并来展现他的前卫本性,例如:荧光布料、格子布料是他重要的创作取材之一。他的设计注重服装的动态表现,常以面料的悬垂感和折叠效果表现出现代廓形。充满少女味的连衣裙、及膝裙都是小野拿手的单品,大方典雅却不失青春本色。他也曾将中国文字,如“桃花源”、“祝君早安”等这些颇有意思的文辞,搬到裁恤上玩味。

3. 援作品分析

1999年春夏在**COMME des GARÇONS**的秀台上,小野像是把我们引进了一个太空时代。满载浪漫气息的褶皱、悬吊缀饰、花边等细节相互交错应用,体现出服装的不同层次感,阔大身型的上装遮盖了下面的短裤,令女性的身材更显纤幼。这一系列没有大胆鲜艳的颜色,以黑、白、灰、卡其色作为主调,蓝色是点缀色。配合复杂而又出神入化的精巧剪裁,别有一番风情。在布料的选用上粗棒针织面料,与最具代表性的荧光布料构成亮点。整款呈帐篷式上紧下松自由张开。高腰结构、沿胸线至两侧自由排列的荷叶边散发出浓浓的新浪漫主义倾向。具有浪漫色彩的荷叶边沿胸线至两侧自由排列,不对称的结构将裙摆随意垂荡,使服装带点小公主的娇蛮,又透出一股成熟女性的优雅。领口呈圆形结构,以珍珠缀边,细致高贵又不落俗套。黑色胶袋与深色口红映衬了模特白皙的皮肤,也使得整套服装多了一些天真和纯洁。胸前的镶珍珠缎带像是流星划过天际般,简单而颇具新鲜感。(图员·圆员)

向来形象鲜明的**COMME des GARÇONS**在1999年秋冬设计中以雪纺、绸缎、丝绢、天鹅绒等配上冬季感觉浓厚的皮裘,塑造出一袭袭突显女性曲线美的衣饰。设计师利用不同物料的特性,透过各式手工及细节如打褶、皱褶、荷叶波浪为其衣饰添上富动感的线条,形象古典的模特们回归了欧洲中古世纪的仕女形象。黑色统治了**COMME des GARÇONS**的舞台世界。黑色的皮革,黑色的亚光丝缎,黑色的绒质面料,黑色的粗呢面……一种低调的性感和神秘的魅力。绸缎,皮革,针织物的拼接组合,在黑暗中凸显出雕塑般的气质,散发出隐隐的光泽,将女性个性演绎得丝丝动人。这是一款修身的粗棒针织外套,设计师以营造的典雅氛围,同时配有希腊似的妆容形象,凸显出具现代理念的时尚风范。门襟采用偏襟结构,隐隐透出东方情调。领子针法采用粗犷的上下交错针,给服装增添了力量感。针织毛衣的悬垂效果所产生的自然感在领子、肩线、袖型表现得突出,配以棉质的修身裤,深灰色的手套,有一点矛盾的不协调,又似乎能带给人一丝灵动。腰部的皮草包裹隐约看见了日本和服的影子。整体色调呈米黄,乳白色点出轻盈的色彩效果。(图员·圆圆)

▲图 1-2-1(彩页 1)

▲图 1-2-2(彩页 1)

三、粤造(法国著名设计师阿尔伯·艾尔巴兹)

1 援与设计师相关的品牌背景

粤造(朗万)是法国历史最悠久的高级时装品牌,它开创的优雅精致的风格为时尚界带来一股积淀着深厚文化底蕴的思潮。其创始人 粤造(珍妮·朗万)自小即对于鲜明的视觉艺术持有极高的兴趣,她热衷于采用干净而女性化的色彩,如秋海棠色、淡粉色、樱桃色、杏仁绿、矢车菊蓝等。她深受 粤造(拜伦)壁画风格的感染,并从中古世纪的彩色玻璃中获取灵感,创造了著名的 粤造(蓝),这也是她本人最钟爱的色彩。在近半个世纪的孜孜进取中,粤造凭借自己不盲从潮流的硬朗作风、出类拔萃的艺术涵养、简单利落的剪裁及颜色搭配的深厚功力,赢得了无数时尚人士的追捧。粤造(1945年)这个传奇品牌由摩洛哥人 粤造(1945年)接手,在完美承袭 粤造(1945年)的优雅经典传统基础上,粤造融合了个人创新,丰富、多变的设计灵感,赋予这个悠久品牌以蓬勃生机。

2 援设计师背景

粤造(1945年)生于摩洛哥的著名小城卡萨布兰卡,父亲为犹太人、理发师,母亲是西班牙艺术家,粤造毕业于 粤造(1945年) (申科纺织服装学院)。粤造(1945年)来,粤造到纽约为美国设计师 粤造(1945年) (杰弗里·比尼)工作,粤造(1945年)他又转战巴黎成为 粤造(1945年) (纪·拉罗什)创意总监。粤造也曾再 粤造(1945年) (伊夫·圣·罗兰)、 粤造(1945年) (克丽扎)担任过主设计师,在顶尖品牌的辗转历练,让 粤造的思维日趋包罗万象,触觉日趋灵敏尖锐,而在摸索过程中融合个人特色的设计风格也初具雏形。他曾被具有权威性的美国版 粤造(1945年) (安娜·温托)赋予“当今世界 粤造(1945年)顶级时装设计师之一”的称誉,更一举捧得美国时装设计师协会(粤造(1945年))“国际设计师奖”的殊荣。

3 援设计风格综述

粤造自担任 粤造(1945年)主设计师以后,遵循 粤造(1945年)女士于 粤造(1945年)所创立的这一品牌精髓:设计的衣服简单而不失高贵,奢侈而不烦琐。他誓言“唤醒 粤造(1945年)睡美人!”已经成为让众人心潮