

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 10000 册

ISBN 978-7-81111-483-6

定价 18.00 元

序 一

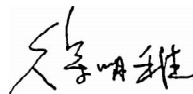
服装产业素来是我国重要的支柱产业。今天的中国不再是世界服装的初级加工厂,已从“中国制造”走向了“中国创造”。中国的服装设计师、中国的服装品牌、中国的服装教育纷纷登上世界舞台,崭露头角。在服装产业繁荣发展的今天,无论是本土的还是世界的服装设计教育格局都出现了很多变革性的因子。产业环境对我国的服装教育提出了全新的要求,既要符合全球化、国际化的趋势,又要坚持本土化的中国特色。

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 1980 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(彼得·邓达斯)	源
摇摇二十七、孕集阅世(菲比·菲洛)	源
摇摇二十八、孕集阅世(川久保玲)	源
摇摇二十九、孕集阅世(索尼娅·里基尔)	缘
摇摇三十、孕集阅世(斯特凡诺·派拉帝)	缘
摇摇三十一、孕集阅世(凡妮莎·布鲁诺)	缘
摇摇三十二、孕集阅世(薇罗尼卡·布朗奎霍)	缘
摇摇三十三、孕集阅世(薇罗尼卡·里洛伊)	缘
摇摇三十四、孕集阅世(维克特·驭洛夫)	缘
摇摇三十五、孕集阅世(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(托马索·阿奎拉诺 驭罗伯特·里蒙迪)	远
摇摇二、孕集阅世(艾伯特·菲瑞蒂)	远
摇摇三、孕集阅世(亚力山德罗·戴拉夸)	远
摇摇四、孕集阅世(安东尼奥·贝拉尔迪)	苑
摇摇五、孕集阅世(克里斯托弗·贝利)	苑
摇摇六、孕集阅世(康斯薇洛·卡斯蒂廖尼)	苑
摇摇七、孕集阅世(多尔切 驭加巴那)	苑
摇摇八、孕集阅世(唐娜泰拉·范思哲)	苑
摇摇九、孕集阅世(阅二次方)	苑
摇摇十、孕集阅世(伊尼欧·卡帕沙)	愿
摇摇十一、孕集阅世(弗朗克·马勒诺提)	愿
摇摇十二、孕集阅世(弗里达·贾尼尼)	愿
摇摇十三、孕集阅世(詹弗兰科·费雷)	缘
摇摇十四、孕集阅世(乔治·阿玛尼)	愿
摇摇十五、孕集阅世(格内木·布莱克)	愿
摇摇十六、孕集阅世(约翰·瑞奇蒙德)	愿

摇摇十七、配饰赠宰圣老(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	员园
摇摇一、关于纽约	员园
摇摇二、纽约时装设计师的设计风格	员园
第二节 纽约设计师及作品分析	员园
摇摇一、约翰·加利亚诺(菲利浦·林)	员园
摇摇二、卡尔·拉格斐(安娜·苏)	员猿
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·普里蒂(唐娜·凯伦)	员怨
摇摇七、云妮莎·比亚蒂(弗朗西斯科·科斯塔)	员蒙
摇摇八、詹姆斯·加勒特(杰里米·斯科特)	员圆
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)	员怨
摇摇十三、亚历山大·麦昆(奥斯卡·德·拉伦塔)	员圆
摇摇十四、亚历山大·麦昆(邓志明)	员圆
摇摇十五、亚历山大·麦昆(拉夫·劳伦)	员猿
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)	员怨
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)	员圆
摇摇二十二、亚历山大·麦昆(哲洛·玛利亚·科奈约)	员猿
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

十二、云露顿(意大利设计师弗里达·贾尼尼)

1 援与设计师相关的品牌背景

云露顿是家族企业,首创把自己的名字印在商品上,云露顿年创始人云露顿在佛罗伦萨开始开店出售旅行箱给时髦漂亮、热爱奢侈生活的意大利客人,经过几代的传承,已发展成立足时尚界的精品品牌,目前已传到第四代的云露顿现今展现出领导国际时尚的风范。

都会摩登气质的云露顿服装系列,以“黑”作为必备的基本色,而性感的女装系列更是常常以男装的元素作为设计的触发。以皮件起家的云露顿运用了竹节等传统元素,设计了线条材质都简洁而摩登的皮件,席卷了全亚洲女性目光,鞋子部分更是以“性感危险风格”赢得众人的瞩目。自云露顿年起,美国人裁皂云露顿正式从女装设计部负责人升任为云露顿创意总监,将这个行将倒闭的品牌起死回生,风格老土的品牌倏然转变为崭新的摩登形象,一连串的改变将这百年历史的意大利品牌,推向另一个高峰,成为世纪交替新摩登主义的代名词。

2 援设计师背景

曾为裁皂云露顿助理的云露顿在他离任后,于云露顿年开始被任命为整个云露顿品牌鞋、包、行李箱、小皮具、丝绸、高级珠宝、礼品、手表以及眼镜的设计总管。同年云露顿,她在纽约发布了自己的处女秀,获得不少的掌声,无论是媒体,还是零售商方面,都是好评如潮。

云露顿年,云露顿出生于罗马,曾就读于罗马时装学院。毕业后,她先是在一间很小的时装屋做设计工作,云露顿年在云露顿开始了在品牌时装屋的设计生涯,在那儿,她成为云露顿最亮眼手袋的幕后策划首脑。一季一季地,她把那法国棍子面包状的手袋花样翻新地推荐到人们的眼前。云露顿年,时任设计总监的裁皂云露顿将云露顿挖至云露顿品牌,担当了手袋的设计总监。

3 援设计风格综述

随着云露顿在云露顿的走马上任,她很快找到了云露顿女人的新感觉。云露顿以自己的低调感性改变了云露顿的裁皂云露顿烙印。相比云露顿在云露顿世纪云露顿年代为云露顿营造的那种性感华丽形象,云露顿手下的云露顿相对收敛一些,显得更女性化更感性且更精致。云露顿对性感的表现是以不那么夸张的方式进行,招摇在裁皂时代的粗野性感,被她拒之门外。“从豪华轿车中跨出来的女人、派对女王,这些想象中的女性形象,在我看来并不是现时真正购买的云露顿女人希望获得的形象,”她强调:“我会被那种更自信、充满乐趣好奇心的女人打动。”

4 援作品分析

酷爱佛罗伦萨安静精致生活的云露顿也是书迷,许多有个性的女性带给她无限的灵感,上世纪云露顿年代的云露顿就是她的云露顿年秋冬设计的灵感缪斯,这位有着模特从业背景,后投身战地摄影的超现实主义人物触动了云露顿,她将触觉延伸到云露顿世纪云露顿年代。在具体设计上,云露顿将重点放置在腰线和肩部的设计,高腰和肩线得到强化,双带搭扣塑造的帝王式腰线比例,在整体上奠定了冷酷的基调。上世纪二战后的女装潮流也得到清晰的回溯,具爽朗冷酷的暗色调又极抢眼的斜条纹真丝衬衫与同料的长围巾营造出立体的视觉效果,束于高腰裤中,强调了时代交接中的知性女人严谨又不乏浪漫的个性。尽管如此还是掩藏不住一些小小性感的女性化设计,包括深深的灾领、金色的夸张灾型项链等细节处理,这就是云露顿最为经典、招牌的风格。(图云露顿)

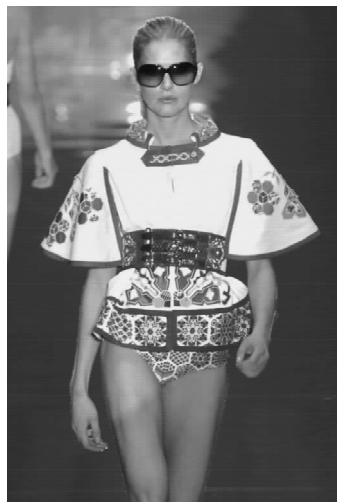
云露顿擅长为那些古老经典的元素增添摩登新鲜的感觉,云露顿深厚的传统是她灵感的来源。在云露顿年春夏秀中,云露顿重点表现军士风格的硬朗飒爽,阐述现代女性把持时尚

的深度和真实。狂热炙烈的朋克浪潮下,撕裂的重金属、泛滥的硬摇滚、性感的紧身衣装束、炫耀的鲜亮色调、方兴未艾的黑人街头文化……这些具深刻时代烙印的 20 世纪 70 年代元素被设计师运用得如指掌。于是,极端的短裤、教士袍的檐状坎肩、搭扣款式的宽腰带,加上热带风情印花的冷艳铺陈,不由分说地就将你拽回至 70 年代喧嚣的迪斯科舞厅,你甚至有随着那些耳熟能详的节奏摇摆身体的冲动。细节处理一样精妙和耐看,中等尺寸的方形漆皮鞋跟、搭襟处的边线、遮盖半脸的茶色太阳镜片、曳动生姿的孔雀尾羽绘图,目及之处尽是岁月无声的永恒印记。(图 2-12-1)

▲图 2-12-1(彩页 15)

▲图 2-12-2(彩页 15)

十三、男装设计师——阿莫·詹弗兰科·费雷)

1. 设计师背景

阿莫·詹弗兰科·费雷 1928 年 1 月 1 日出生于意大利北部 维琴察 一个劳工家庭。1952 年毕业于米兰工艺学院建筑系,在此期间,他非正式地首次进入时尚领域,为他的女性朋友和学生们设计首饰和饰品,其设计受到时尚编辑们的注意,并将作品照片刊登在杂志上,他初次亮相就获得了成功。1957 年,阿莫设计并发布第一个女装品牌“阿莫·贝拉”。1968 年,是阿莫一生中最重要的时刻,同年的 10 月,第一个以他名字命名的女装及饰品系列品牌问世,一个世界级品牌从此诞生。与此同时,阿莫成立了公司,开始在全世界开拓市场。1972 年 10 月,在罗马首次举办阿莫·詹弗兰科·费雷高级女士成衣品牌发布会,次年阿莫在巴黎的处女秀“阿莫·詹弗兰科·费雷”获得惊人的成功。1982 年更获得了顶尖的 阿莫 品牌总设计师的殊荣直至 1992 年离任。

阿莫的产品线覆盖休闲路线至高级订制服,包括技艺精湛的套装、连身衣、晚宴服、上班服装、针织衣、泳装系列与外出休闲系列,其中动物皮纹的紧身皮装、修身的高腰紧身裤、宽肩女衬衫向来是品牌最时髦的单品。鉴于阿莫的卓越贡献,意大利政府曾六次授予阿莫“意大利最佳设计师”称号。不幸的是 1992 年 10 月阿莫因病去世,由曾任 阿莫 创意总监的 阿莫 出任设计师。

2. 设计风格综述

曾称雄意大利的 阿莫 品牌之一 阿莫 是极简主义与现代派的综合体,以简洁却十

分突出的线条感来架构服装,设计师来自建筑艺术的修养运用于服装设计中,表现出极度完美的架构造型和线条比例。云澜巧妙融合了剪裁与颜色两者的契合,使穿着者能展现更佳的身型轮廓,塑造出自信、利落的新时代女性形象。

云澜的艺术理念是:时装是由符号、形态、颜色和材质构成等语言表达出来的综合印象和感觉,时装寻求创新和传统的和谐统一。云澜极度不满时尚界的流行趋势导向,他一直坚持自己建筑师般的设计风格,喜欢把服装当作建筑物来设计,所以他的服装都有一种磅礴辉煌的气势感,服装造型棱角分明,线条硬朗,在时装界独树一帜。云澜的设计以简洁著称,线条明快而不缺少细节,一眼看上去很简单,细看却韵味独特,他的极简主义理念并不是“少即是多”,而是“层次再多、再复杂也看上去简单”,他被称为“时尚界的建筑师”。云澜的设计常常混合了意大利高级订制时装及戏剧的效果,摇滚元素、中世纪骑士服、绅士装束等在其设计中经常被运用。因此,云澜的设计融入浓烈的中性成分,穿上云澜服装的女性有着鲜明的独立、自信倾向。

3.2 作品分析

云澜2015年秋冬新装系列,以雌雄同体的中性概念为总轴,从开场的西装裤套装、坚挺外套到白衬衫都可以看出其明显的设计概念。云澜从摇滚乐及1950年代黄金时期作品汲取灵感,创作出极具感染力的女人系列。本款白金单车手皮夹克,配紧身华丽的哑金色窄裤,帅气、干练又充满了坚毅、刚强的气质,这种新奇的搭配体现出云澜的典型设计构思。孔雀蓝的亮饰装点,在皮装衣片上,充分展示了摇滚与奢华的完美结合。裤装上纤细的装饰,呼应了上装,同时也是设计师注重细节表现。下摆和袖口的简单宽橡胶罗纹,恰如其分地展现合体外套的利落感。在饰物方面,斜挎包、手套、腰带都与整体服装保持一致的色调,和谐流畅。这款夹克装在廓型上呈匀型,也切合设计师要表现的中性风格。(图 2-13-1)

▲图 2-13-1

除了中性风格,直率、华丽、温柔也在云澜这一季的发布会中完美表现了出来。选用淡淡的金银色作为设计的主色,简洁而又隐隐欲含着高贵气韵。曾到访过中国、游历过印度的云澜对古老东方文化有很深的印象,这款银色的厚缎上装,就融合了不少中装元素。宽袖连肩的平面式结构是典型的中装风格,厚缎衣身和袖口拼接的花纹都是传统的中国纹样,银色缎料配上凹凸花纹演绎出超级华贵,银色衫束上了紧身小马裤,利落而有点运动风格,整体上混溶了古今、东西方等多种对立元素。在细节上,设计师巧妙地在上装上开了个领口衩,银色镶条勾勒出马裤的腰线和裆位,此外在膝处还有贴条装饰,不能不佩服云澜的独到手法,而所有这些细节又不能不令人联想起设计师的建筑设计背景。(图 2-13-2)

▲图 2-13-2(彩页 15)

十四、乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)

1. 援设计师背景

乔治·阿玛尼1913年出生于意大利的皮尔琴察,在校内主修医科,服兵役时担任助理医官,之后在米兰一家百货公司担任过橱窗布置。1951年,阿玛尼迈出人生的重要一步,他在曼弗雷多·托里奥公司做设计,并持续超过20年,对男装的裁剪和布料有了全面系统地知识。1975年,阿玛尼成立了自己的品牌公司,当时刚流行过“嬉皮士”、“朋克”风格,许多人对这些纷杂混乱和光怪陆离的打扮方式已经心存倦意,这时候阿玛尼将男装简洁的裁剪手法运用至女装设计,他的设计删除不必要装饰,强调舒适性和表现不繁复的优雅。这种高雅简洁、庄重洒脱的服装风格使人耳目一新,也恰好满足了人们的时尚追求。阿玛尼因此被认为是20世纪70年代简约主义的代表人物之一,阿玛尼公司也发展成意大利的顶级品牌。

2. 援设计风格综述

与整天戴太阳镜摇着纸扇的玛丽莲·梦露和艳丽放纵、作风另类的黛安娜·温亚德相比,阿玛尼更像一位苦行僧——风格既不新潮亦非传统。追溯阿玛尼的经营历史,很少有可笑的或非常过时的设计。他能够在市场需求和优雅时尚之间创造一种近乎完美、令人惊叹的平衡,阿玛尼引领女装迈向中性风格,他打破阳刚与阴柔的界线,以男装剪裁运用至女装上,表现低调、中性的优雅气质。

时装界有阿玛尼是时尚界中的禅师之说,因为在他的设计中,除了优良昂贵的面料,考究精细的做工和别树一帜的款式外,还有一种渗透其中的中性主义和禅学般的思想。他手中掌控着一座神奇的天平,拿捏平衡的临界点是他令人称绝的拿手好戏。阿玛尼的设计既不特别摩登,也绝不拘泥于传统,他的设计犹如淡淡的绿茶,只有细细体味才能品尝出异样情趣。阿玛尼的日装多偏向于使用一些不张扬的中性化的单色调,如黑色、灰色、深蓝、米黄色,还有其独创的生丝色,即一种介于淡茶色和灰色之间的颜色。它们的使用使女装设计既保留了女性的妩媚感,又多了一些阳刚之气。

3. 援作品分析

在2005年秋冬的作品延续着阿玛尼一贯的传统风格:简洁、利落造型并伴一丝中性感。外套吸取了男装的枪驳大翻领造型,收腰结构,因圆垫肩的使用而外形微耸,轮廓挺括。一粒扣上装结构线条流畅,干脆利落。生丝色的小吊带衫、灰色的窗格纹套装与黑色腰带、白色裙组合在一起。荷叶边的及膝裙、堆叠绞花边的装饰、系扎如流苏般的腰带,让人目不暇接。整体设计上,既有男装的元素运用,又不乏女性柔美表现,属于阿玛尼式的中性风格。这款半正式的套裙装上小晚宴圆帽、银色的手抓包和腰带,既适合上班需要,还可以参加下班后的聚会、半正式晚餐、工作娱乐晚宴等,无论如何都游刃有余,从中可充分体味出阿玛尼那著名的实用主义设计理念,正是这样他在传统风格和时尚新颖之间取得一个狡猾的平衡,在舞台上为我们上演高潮迭起的时尚盛宴。(图圆14-1)

阿玛尼在2005年秋冬伸展台上展示了浓浓的中世纪风情。如图圆14-2圆,带着编织头罩的模特们仿佛跳脱了时空的限制,看上去年龄莫辨。高贵优雅的露肩小礼服,搭配平底鞋履更显从容,整体呈现为简约的阿玛尼造型,绣满刺绣的紧身裹胸勾勒着身体的曲线,束腰的结构将女性柔美娇媚的身形魅力完全表达。连接着柔软蓬松、质地轻盈的膝上短裙,柔和的淡雅灰色调一如往常,半截裙的衬里设有绢网骨撑,平添脱俗帅气。同色系长及上臂的编织袖套,呈现细

致摩登的优雅,增添了几许年轻生动的气息,为经典性感添新意。意式时尚与简约主义碰撞出既年轻优雅又明朗利落的新风貌。(图 2-14-1)

▲图 2-14-1(彩页 15)

▲图 2-14-2(彩页 15)

十五、品牌背景(格内木·布莱克)

1 援与设计师相关的品牌背景

欧洲南部一直是世界皮革的中心,这里有密集的家庭式的皮件皮革企业,以出产精致的皮鞋闻名于世的意大利,就是其中具代表性企业之一。

品牌起源于美国,创始人于 1957 年在好莱坞开设第一间纯手工制鞋的专卖店,成为明星们的最爱,但他仍试图继续找出“永远合脚的鞋”的秘诀。品牌为当时风气解放贡献不少,他首先开放并降低鞋款的线条,创造出第一双凉鞋,而舒适耐穿与着重自然平衡的设计,打响了品牌的国际知名度。1967 年,品牌已成为“意大利制造”的代名词。二次大战后,品牌持续推出崭新设计,并创造不少令人难以忘怀的作品,如因玛丽莲梦露而声名大噪的镶金属细跟高跟鞋,成为设计史的经典。1976 年,品牌完成了第一个时装表演,开始涉足时装领域,1985 年辞世时,品牌留下了一个鞋业帝国和一个梦想——将品牌转型为时尚界的一大品牌。之后其妻(卡罗琳·旺达·米勒提)与六名子女接手生意,将品牌扩展至男女时装、手袋、丝巾、领带、香水系列,发展成一家“装饰男女,从脚到头”的时装品牌,1995 年取得法国时装品牌集团的控制权。如今,已是全球最著名的奢侈品牌集团之一。

秉持传统、发挥创意以及品质上力臻完美是品牌坚守的原则,品牌以深厚的造鞋工艺为基础,把意大利的传统设计精神延伸到他的时装王国,每一季所展出的皮件、服装系列设计,始终展现着意大利精品的特色——色彩丰富、线条浑圆,每项作品都拥有极为精致迷人印象,予人成熟优雅的感觉,一种永恒经典的形象。

十六、约翰·瑞奇蒙德(约翰·瑞奇蒙德)

1 援设计师背景

约翰·瑞奇蒙德出生于曼彻斯特的十几岁的时候深受滚乐巨星(如披头士、滚乐、乔治·迈克尔)、(如迈克尔·杰克逊)和(如安妮·蓝妮克丝)等的影响,因为爱音乐开始喜欢上了时尚。后就读于(如)工艺学校,走上时装设计之路。毕业后,作为自由设计师,曾为(如)、(如)、(如)工作过。后,与(如)合作创立了他的第一个品牌(如)。后开始单干成立自己的品牌,现在他已拥有三条品牌线:主线(如)、休闲系列(如)和牛仔系列(如)。他的生意合作伙伴(如)为他提供了一个全球的展示、销售网络,在那里,有他的标志性单品:单车手皮夹克、油印 裁恤衫、酸汁细褶裙和长条运动衫。凭着双方共同的努力,他的各系列得以迅速踏足于各大城市,品牌在短短十年间取得辉煌的业绩。

2 援设计风格综述

出生于英国的约翰·瑞奇蒙德是一个前卫的新生代设计师,他从新音乐先锋的世界中汲取灵感,把服装设计成在竞技场逍遥、游荡的感觉。他的英伦摇滚个性风格被所有业界认定为是“标志性的建筑”。约翰·瑞奇蒙德用自己独到的设计语言演绎着时尚,他的设计作品融合街头、华丽、时尚元素,受到(如)文化追随者及音乐明星的追捧,得以在(如)年内成为欧洲热销品牌。

约翰·瑞奇蒙德酷爱音乐,他的设计一直都在把玩他的摇滚主意,他又是一名天才的裁缝师,以精确的裁剪和缝制出名。对摇滚的疯狂热爱一直贯穿在他的创作中,结合精密的剪裁与街头灵感,塑造出华丽气派而又反叛不羁的形象。“街头文化”是约翰·瑞奇蒙德创作哲学中另一基本的素材,特别在他常用的一些口号中显而易见,如“(如)”、“(如)”、“(如)”等。约翰·瑞奇蒙德追求一种国际化的流行风向指标,爱好街头文化,他将时尚前沿的女性彻底解放出来,让性感风潮大行其道。

3 援作品分析

约翰·瑞奇蒙德喜欢用水钻、流苏、蕾丝等华丽的元素来诠释自己的设计,无论男女装都极尽性感的风格,紧密地包裹和贴身的裁剪将穿着者身体的线条展现的更加彻底。(如)年春夏也不例外,他给模特涂上黑黑的眼线,穿上性感的内衣和表示妩媚的丝袜,将头发盘起使刘海低垂,制造出一种性感摇滚风。约翰·瑞奇蒙德的设计有着华丽的外衣,黑色皮的材质和柔软面料相互搭配,珠饰材质和网纹丝袜的应用,使约翰·瑞奇蒙德的不羁性感与狂野时尚具有了几分高贵,就像是把玩重金属乐器的贵族们,在朋克与奢华之间游荡。这款透视装设计中,女性流行的长短搭配着装被约翰·瑞奇蒙德给予新的注解,上身皮衣与缠于腰间挂链的长短搭配,把服装原本井井有条的界线给予了打破。此外黑色薄纱、银色饰链及装饰挂件的搭配,将金属乐的感觉再一次展现。约翰·瑞奇蒙德对于女装的性感元素的运用也是值得一提的,网纹丝袜的运用和身体内部的 裁裤的混搭,还有起于胸部的透明小短衫都把女性的性感完美地表现了出来,女性的柔美气质被约翰·瑞奇蒙德加上了极富金属个性的定义。性感的面料、丰富的细节配合硬挺的廓型,约翰·瑞奇蒙德女郎拥有了深邃的魅力,也是约翰·瑞奇蒙德对(如)世纪(如)年代朋克元素的重新

定位。(图 2-16-1)

1996年秋冬的设计中,设计师将主题转向哥特式的奢华风,他选择了多种面料,如尼龙、毛皮和皮革,都穿插在系列设计中。这款抹胸小黑裙,极端超短设计,衣料紧裹包臀,配合超长的皮手套,性感逼人,是设计师一贯的摇滚风格。黑色的披风,有哥特式风格的影子,传达诡秘的时尚精神,吊带上简单串绳的装饰仿佛把不羁压制在身体内部,这一切使其设计尽显高贵的放肆。在面料上,三种性格完全不同材质被设计师巧妙融和在一起,皮革的狂野、绸缎的光滑、雪纺的飘逸,拼出新鲜的感觉。领部的皮质黑带条是设计的亮点,显现出戏谑清冷,设计师从细节入手,给戏谑加上了缰绳,给欲望限定了边界,制造出一种疯狂的摇滚风情。(图 2-16-2)

▲图 2-16-1(彩页 16)

▲图 2-16-2

十七、配饰(马修·威廉姆森)

1 援与设计师相关的品牌背景

在林林总的品牌中意大利的 是极具特点的,它将波普艺术在服装上淋漓尽致地运用,波普艺术气味的印花图纹与柔软轻飘的丝料质材交织融合,加之鲜艳欲滴的明亮色彩,营造出极为摩登气息的现代时髦气韵,成为所有潮流女子必备的装扮。

马修·威廉姆森于 1959 年出生于意大利的佛罗伦斯贵族世家,在运动方面表现杰出,曾经是意大利奥林匹克滑雪队的成员之一,个性大胆勇于挑战,在第二次世界大战时,更服役于空军。在同时拥有贵族血统、运动家、飞行军官等多重身份的相互影响下,马修·威廉姆森成为当时的战时英雄,迅速为他赢得声誉地位,在上流体系社会中叱咤一时。大战结束后,马修·威廉姆森前往美国就读西雅图大学,继续醉心于滑雪运动,但对于市面上販售的滑雪服装不甚满意,因此干脆为自己与身旁好友操刀设计了独一无二的滑雪服,引起时尚传媒的关注,从此,马修·威廉姆森便开始展开他的时尚事业。1986 年,马修·威廉姆森正式成立他的时装公司,并将事业版图向外延伸,在罗马、米兰、佛罗伦斯等地皆陆续成立形象店,产品更在美国最大的百货公司内出售。另一方面,亦将他诠