第一章第1节《女装设计艺术导论》

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，将和大家一起学习《女装设计艺术》这门课，我们今天要讲的内容是女装设计艺术导论。	备注
2	我们知道，服装作为一种社会文化现象，它的特点是综合具备了物质文化、精神文化、社会文化三方面内容。	
3	其内容的发展演变与人类行为的进步、社会制度的改革以及历史背景的演化关系不可分割，而且服装服饰作为人类社会的物质发展水平和精神审美反映的产物，它们的发展无疑会受到一些因素的制约，其中最关键的是人的社会地位和经济基础，所以女性社会、经济地位的根本变化使女性服饰的流行周期加快，形成了丰富多变的时尚潮流。	
4	我们回顾服装发展史，在那些保持女性从属男性的文化中，女性的服装样式在几个世纪里几乎一陈不变。	
5	但是当女性拒绝接受这种无足轻重的“附属品”地位，开始寻求和男性一样的平等身份和社会地位时，就会发现女性服饰的风格开始迅速地发展、变化。	
7	现代女装形式变化更加丰富多样，这与女性在实际生活中的穿着需求和女性极力追求衣着上的视觉美感有关。	
8	为了迎合历来是由男性支配的社会形态所产生的地位、身份、审美观等象征的需求，女装的精心设计就显的十分必要了。	
9	女性的美丽通常是男性普遍尊崇与寻求的，很明显，女性不断地通过时髦的装束所塑造的魅力，在很大程度上是基于男性的审美志趣，而这种源自异性情动的暗示恰恰是女转发展的动力之一。	
10	事实上，女性与生俱来的体态身姿和风韵气质，比男性更易于展示各式各式服装的飘逸绚丽。	图1
11	虽然在过去的很长一段时间里，男性因显要的社会地位和盛气凌人的着装心态，他们华美的服饰曾一度胜过女性，但服装角色的特定划分与服装功用的意识加强，促使男装从女装争奇斗艳的角色中退却出来，转而注重服装上更为含蓄的内在品质，这给予了女装艺术更多的发展空间。	图2
12	在女装持续多变的发展中，居于特殊地位的贵族名媛、以及热衷于女装设计艺术的设计师，都曾有过相当重要的影响作用。	
13	像法国路易十六皇后、奥地利皇后、俄国女皇等欧洲宫廷的名流贵妇，还有包括早期的查理·沃斯、保罗·波列以及后来的香奈儿、迪奥、圣·洛朗、瓦伦迪诺、纪梵希等天才设计师，应该说是他们通过执着追求高雅品味和卓越设计，为追求迷人魅力的女性们在选择服装方面提供了更多的选择空间。	图3 图4
14	20世纪是女装艺术发展的黄金时期。	
15	一战开始至20年代，女装的发展表现出明显的功能化和轻便化趋势。	图5
16	一战期间女装的功能化和轻便化是为了适应战时环境的需要。	
17	一战以后，妇女取得了社会与经济上的权利，并因为积极参加社会工作和户外运动而改变了外观。这种功能化和轻便化的趋势发展到了30年代时又为典雅、美观、纤婉的女性风格所取代，服装的曲线轮廓代替了直线轮廓。	图6
18	到了40年代，年轻一代的影响力越来越大，休闲舒适的服装渐成流行趋势。	图7
19	50年代，经济富裕的人们再一次表现出了享受生活的愿望，从而使迪奥的“新面貌”时装得以成为时尚的主力军，玛丽莲·梦露成为全球性的时尚女皇。	图8
20	60年代，摇滚乐风行美国，披头士乐队开始征服世界，蓝色牛仔、皮茄克不分性别的装束出现在大街小巷。	图9
21	70年代是高级时装重组和重振的时代。	
22	80年代，民俗风兴起，美洲、亚洲、北欧、非洲等民族的服饰元素皆被运用到时装中来，新材料、新纹样不断涌现。	图10
23	90年代，科技日新月异，高科技在时装设计上处处显现，同时，世纪末的怀旧情绪也随之而来。	
24	经过从昔日的腰布裙、高腰裙、撑架裙、臀垫裙到现代的套装、晚装、裙装、休闲装的发展变迁，女装艺术的表现已达到了相当的水平。	
25	女装传统流行样式是某一特定时期社会文化的表征,作为文化现象的一种载体,反应了当时女性最具时代感的新形象,具有很强的“代表性”。	
26	这些代表性样式,已作为一种符号在现代流行中不断地演绎。	
27	例如图中四十年代二战军装样式在现代流行中演绎时保留了军装样式的特征性元素,在面料设计、细节设计、配饰设计方面进行了创新处理,产生了帅气的着装特征。	图11
28	六十年代的迷你样式在现代流行中演绎时保留了迷你样式造型特征,在面料设计、肩部造型设计,腰部细节处理等方面都做了创新设计,产生了性感女性的着装特征。	
29	对经典样式进行现代演绎时,会受当时流行的影响对其进行适当的设计变化,这个变化是基于经典样式的特征性元素而进行的适当调整,其结果是使某一样式保留精髓的前提下不断地推陈出新。	
30	例如二十年代的夏奈尔样式经历了近百年的时尚变迁,仍然活跃在流行舞台上,但每次映入我们眼帘的夏奈尔样式并不是一成不变的,我们看到的是加入了流行信息的夏奈尔样样式。	
31	例如图片中1985年的夏奈尔样式融合了八十年代的奢华感;1988年的夏奈尔样式在融合了了八十年代宽肩特点外加入了运动元素;1900年的夏奈尔样式没有了八十年代的硬感线条而变得更加柔和;2006年的夏奈尔样式结合针织面料和细节处理体现女性的休闲感;2008年的夏奈尔样式结合黑白色彩设计、特殊的肩部造型设计,在传统的女性化倾向中加入了摇滚因素；2010年的夏奈尔样式运用灰粉色、结合颈部和头部的花卉装饰体现柔美的女性化倾向。	图12
32	我们用现代审美重新审视传统女装,会产生不同于当代的审美感觉,这是传统女装的样式符号对当今流行产生影响的原因。	
33	例如1947年迪奥推出“新样式”由于其强调丰胸、细腰、丰臀而在当时的时装界引为“新样式”,其实她并不新,有着很多维多利亚时期女装的影子,正是有着这样的底蕴,加上迪奥的现代改观设计,再加上当时的社会环境需要这样的女性、高雅、享受趋向的流行出现,使得其大为流行。	图13
34	在当今多元化的社会背景下，女装设计艺术的创新被提到了前所未有的高度。时尚元素在女装设计中无处不在，而只有创新才能跟随时尚的步伐，迎合现有的社会需求。在科技发展的新时代背景下，传统的服装设计已经满足不了现有人们的需求，这就需要我们掌握女装设计艺术的创新方法与时尚流行趋势。	
35	《女装设计艺术》的课程内容包括女装的分类、女装设计的方法与流程、女装的色彩设计、造形设计、结构设计、图案设计、材料的应用；以及系列女装设计、单品设计、女装品牌、设计风格、流行趋势等方面知识的学习。	
36	本课程将知识要点概括为四个章节，将从女装的历史演变与流行趋势、女装与艺术的关系、女装艺术设计风格、国内外著名女装品牌四个方面来进行讲授。	
37	希望通过女装设计艺术课程的学习，大家能够了解女装设计艺术的历史演变及发展，掌握服装女装设计的流程和方法，掌握女装设计风格的特征；了解女装品牌与流行趋势，能够完成女装的艺术设计。	
38	好了，同学们，这一节关于女装设计艺术导论的学习，我们主要讲解了女装设计艺术的形成与发展、本门课程的学习背景、教学目标、教学内容等知识。希望同学们可以较好的掌握相关知识，为后续课程打下良好的基础。今天的课程就到这里，同学们再见。	

第一章第2节《20世纪女装设计艺术变化与流行趋势（上）》

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，我们今天要讲的主题是20世纪女装设计艺术变化与流行趋势。	备注
2	我们回顾历史，从1914年到20世纪末，人类的自然科学、人文形态、意识理念、设计创作等都经历了新的变革，其变化发展速度之快是前一个历史时期所无法比拟的。	
3	与以前相比，今天的生活越来越依赖于科学技术的发展和创新，特别是电子网络技术的发展使世界人民感到如同生活在一个地球村。	
4	在20世纪中，一方面由于两次全球性战争和持续不断发生的局部战争，以及不可避免的经济危机，不同程度地摧毁了人类创造的文明和财富，另一方面集团间国际冲突的一次次激化，冷战的态度和对生态问题的关注，又促使人类对自己共同面临的全球性的生存和未来发展问题进行探讨。	
5	矛盾与统一的并存使女装设计艺术的发展表现出了前所未有的多元和多极特性。	
7	第一次世界大战之前，欧洲的一些年轻妇女已经逐渐接受废除紧身胸衣的改革，女装向简洁、轻便的方向发展。	图1
8	但是，仍有一些年纪较大的守旧妇女坚持爱德华时代优雅和强调装饰的S形长裙式样。因此，战前因年龄而出现的女装穿着差别已经十分明显。	
9	1914年战争爆发以后，优雅的服装和妆饰很快被适应战时环境需要的服装所取代，裙子长度变短，露出双脚和踝关节，1915年，女裙长度缩短至小腿部位。	
10	同时，20世纪初期流行的风流寡妇帽也不见了，代之而起的是一种钟形女帽。钟形帽从1915年一直流行到1930年前后。	图2
11	女鞋除了路易跟鞋继续流行外，为适应战时环境需要又出现了一种用小牛皮制成的前面绑带的高统靴。高统靴一来保暖，二来跑动时不易脱落，加上这种靴子在鞋帮垫有布料，穿起来十分舒适，所以受到当时女性的追捧。	
12	战争期间由于不断需要年轻男子奔赴战场，英国的生产和服务行业很快就感到工人严重不足，许多行业的缺员状况十分严重。	
13	幸好妇女的适应性非常强，很快就学会了技术，于是越来越多的妇女大批到各工业；部门工作，穿起了工作服。	图3
14	常见的工作服造型为制服式大衣，宽松、有袋、长及小腿肚，有的还穿长裤，与衣服配套的是长统靴。	
15	另外，战争前线和军工厂也需要妇女，受训的妇女在军中担任护士工作，还在兵工厂担当起繁重而危险的工作，如制造炮弹、为炮弹填料、运输军用物质等。	
16	女性在第二次世界大战期间再次发挥作用，这个传统一直延续至今，对女装设计艺术的发展产生了深刻的影响。	
17	一战期间，美国的女装设计业开始发展。从巴黎来美国避难的设计师和模特儿以及法国、英国提供的纺织品，带动了美国设计业的兴盛，也大大促进了美国纺织工业的发展，这是美国染织与服装史上一个特殊的发展阶段。	
18	但在战争期间，世界纺织品贸易没有限定的配额，也没有价格的限制，材料、人工费、服装成本高得惊人。	
19	战争切断了德国对美国的染料供应，这使印染业本来就落后的美国困难重重。	
20	尽管如此，战争期间，美国的染织业与其他国家相比，还是一片欣欣向荣的景象；丝绸价格高得吓人；人造丝面料的介入导致了服装造型的变化；丰富的刺绣品代替了原来美国市场上流行的法国织锦。	
21	自20世纪以来，妇女参政运动一直是社会关注的一个热点，经过第一次世界大战以后，妇女的社会工作能力进一步得到了社会的承认。	
22	为此，一些妇女为了参政和参加工作，争取与男性平等的权利，对自己的形象也进行了重新设计，从而产生了与男性趋同的倾向。	
23	在这种思潮影响下，许多欧美的女性大胆地走出闺房，并将女性特有的丰胸、束腰、夸臀等特点掩饰起来，追求起平胸、松腰、束臀的男性化外观。	图4
24	由于体现体态特征的三围曲线被有意识地遮盖，结果女装呈现出直筒形的外观造型，在服装史上也称为管状式外观。	
25	为了塑造管状外观，20年代的设计师像马德里尼·切鲁德等人设计出了用弹性橡胶布制成的直筒形装饰内衣、直筒形的背心裙等服装款式。	
26	这些款式的领围、袖窿比较宽大，又不系腰带，结构特征与当时儿童服装相仿，再加上与服装配套的也是儿童式的短发、短袜，具有管状外观的女子形象很像未充分发育的瘦高个的儿童，所以这样的装束也被称为男孩式或男生式、轻浮少女款式，法语称男孩风貌。	
27	20年代妇女们所剪的短发，在美国被称之为男孩般女短发，在法国称为男孩式。	
28	男孩风貌在20年代初是一种交际花的形象，在20年代中期，它指的是剪短发，戴钟形帽或贝雷帽，穿女衬衫、短裙、及膝高的袜子和高跟鞋的迷茫的年轻一代。	
29	也有一些成年女性的管状外观并不具有男生式特征，而是突出一种瘦高个的端庄感。	
30	特别是英国女人和美国女性，她们为追求男性化外观而千方百计地使胸部平胆，甚至通过节食减肥和穿高跟鞋而塑造瘦高个的形象。	
31	与些同时，一些时装杂志上的效果图也开始迎合时尚，刊登出了小头长身躯的时装人物画。	图5
32	20年代中期以后，女子服装的男性化外观减弱，女性化特征又开始抬头。	
33	突出表现在缩短的裙子带来秀丽大腿的裸露，特别是查尔斯登舞的流行，查尔斯登舞旋转的舞步带动飘起的裙摆，大腿时隐时现，十分煽情迷人。	图6
34	人们为了尽情享受战后的和平安宁、弥补战争留下的创伤，狂热地追求享乐生活。	
35	这种生活态度使得具有即兴演奏风格的爵士乐迅速流行起来，所以20年代又称为“爵士乐时代”。在这个时代，“奇装异服的摩登少女”、查尔斯登舞成了一道美丽的风景线。	
36	社交界各种舞会盛行，交际舞也在战前探戈的基础上，增加了歇斯底里般的爵士舞和飞快旋转的查尔斯登舞。	
37	舞步急速有力的查尔斯登舞产生于美国南卡罗莱纳州的一个城镇，其名称即源自于这个城镇的名字。	
38	这种舞蹈引起了教士、政客以及形形色色好事之徒暴风雨般的抗议，他们认为它败坏道德，不适宜有身份的女子，容易把年轻女子引入歧途，更不用说年轻男子。	
39	但查尔斯登舞一出现即受到广大年轻人的喜爱，他们一有机会就跳这种舞。查尔斯登舞超越了一切社交界限；市民们在低级酒吧里跳这种舞，在高级的夜总会里也跳这种舞，最后连社交界的名流也在这股从美国来的新的狂热中与舞伴尽情起舞。舞蹈女郎大都穿奇装异服，突出性感。	
40	19世纪后期至20世纪，化妆技术有了显著进展，一方面是为适应面部和身体形态的美化而出现了许多新的美容法，另一方面由于棒形口红的发明，使红唇妆成为妇女中流行的美容法。棒状口红发明于1915年的美国，20年代时，美国生产的棒状口红风靡世界，采用棒状口红很适合于画当时流行的所谓“玫瑰花瓣小嘴”。	图7
41	20世纪初期，美容的重点是脸颊化妆，到了“爵士乐时代”，则是与服装相适应的浓妆艳抹，涂唇膏、抹胭脂、画眼圈、施粉之风盛行。	
42	爵士乐时代美国的烫发、染发技术已达很高的水平，理发师可以使妇女们随心所欲地模仿她们崇拜的电影明星米改变自己的发型。	
43	好了，同学们，这一节我们主要讲解了从第一次时间大战到“爵士乐”时代女装艺术的发展，重点讲解了战争对女装风貌的影响、“男孩风貌”的形成与特点。希望同学们可以较好的掌握相关知识。今天的课程就到这里，同学们再见。	

第一章第2节《20世纪女装设计艺术变化与流行趋势（上）

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，我们今天继续来了解20世纪女装设计艺术变化与流行趋势，重点学习30年代女装设计艺术的发展及特征。	备注
2	1929年10月间，美国股票市场的价格在连续几年上升后突然下跌，发生在华尔街的金融崩溃预示着经济大萧条的开始。	
3	随之，萧条和失业、贫穷和饥饿在大西洋两岸越来越严重，至1930年底，美国失业人数已超过450万，英国则超200万。于是世界各大城市反饥饿游行此起彼伏，社会骚乱接连不断。	
4	经济危机同时还导致了一些人对德国纳粹抱有幻想。	
5	在以后的近十年中，战争这一怪物犹如密集的乌云悬浮在空中。	
6	在远东，日军以极其野蛮的途径入侵中国。	
7	非洲、西班牙的政局也同样动荡不安。	
8	这样的历史背景下，服装表现出了阴郁、沉闷和怀旧的审美倾向。	
9	1930年前后，女装设计明显地反映出经济危机带来的影响。	
10	当时妇女们戴着低垂的帽子，或将帽子偏戴，发式、外套，以至里面的衬衫也都给人沉重向下的感觉，黑色的服装面料更加增加了这种沉闷的气氛。	
11	1929年女装的一个重要特征就是裙长多褶，流行的裙子几乎垂及地面。一些晚礼服的式样以露背为特征，追求一种修长的感觉。	图1
12	长裙流行起来以后，对于那些要赶时髦但又经济窘迫的妇女来说，只能将上个时期流行过的短小的夏奈尔装拿出来，然后在衣裙边上接上一截不同布料，镶上一道边。	
13	这种接长的办法后来成了30年代时装设计中一种常用的手法，即用两种不同的面料拼接做成长裙。	
14	这个时期女装的面料多选用柔软、松散的质地，以强调流动感和垂坠感为主。	图2
15	在发型上，原来的短发也相应地留得长了一些，大都以遮住耳朵为度。	图3
16	1933年危机过后，世界经济曾有过一个短暂的复苏阶段。	
17	富有的妇女们又开始热衷于过去和平年代中悠闲的生活，如喝午茶、参加鸡尾酒会、看马球、花园露餐、跳舞等社交活动，对服装的要求也越来越高。	
18	她们要求服装按不同的功能和使用场合设计。	
19	一个时髦的女子衣橱里挂满了各种适合不同场合需要的各式服装：有上街时穿的；有在乡村度假时穿的；有参加茶会和鸡尾酒会时穿的；有在非正式的晚会上穿的女主人服，也有在正式晚会上穿的礼服；还有各种适合不同体育运动项目穿的网球服、骑马服、棒球服等。	图4
20	甚至作为观众去看电影或看运动比赛也有专门的服装。	
21	这个时期的电影深刻地影响着人们的生活和穿着打扮，电影明星都是年轻女子模仿的对象，演员窈窕的身材也是她们羡慕不已的。	
22	30年代后期，花边、尤其是乌黑发亮的丝绸花边很时兴，妇女们用花边作装饰，表现出一种柔美的风格。	
23	另外，绫罗绸缎也时兴起来了，因此带动了丝绸套装的流行。	
24	此外，30年代还广泛地开始应用松紧带以及针织女装、拉链等，当时年轻女子都希望保持身材苗条，穿衣服也要求显出活泼建康的样子，这种审美倾向与弹性材料的流行刚好是相吻合的。	
25	像针织这类具有柔软、流动感和下坠感的服装面料和配件的推广使用，体现了30年代服装典雅、美观、大方的形态特点，对后来的服装设计影响深远。	图5
26	1935年，美国哈佛大学博士卡罗瑟斯在杜邦公司实验室主持一项高分子化学研究时，首先发明并制成了聚酰胺纤维—尼龙。	图6
27	虽然卡罗瑟斯本人在发明尼龙两年以后由于长期抑郁而自杀，但他的发明促使人们从此开始了探索供纺织用的、具有优良性能的合成纤维的历史，并先后研制出涤纶、腈纶、丙纶、维纶等。	
28	随着这些纤维的陆续开发和利用，世界纤维的格局开始产生变化，并导致了染色、纺织等相关技术体系的重大调整。世界服装史从此进入了以化学纤维作为主要原料的时代。	
29	化学纤维是用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。	
30	常见的纺织品，如粘胶布、涤纶卡其、锦纶丝袜、腈纶毛线及丙纶地毯等，都是用化学纤维制成的。	
31	根据来源不同，化学纤维可以分成以天然高分子物质为原料制成的人造纤维、以合成高分子物为原料制成的合成纤维，以及以无机物为原料制成的无机纤维。	
32	在30年代末及40年代，以尼龙为原料生产的尼龙丝袜风靡美国。	图7
33	1938年，杜邦公司在美国报纸刊登全版广告推销尼龙纤维，建议用这种纤维制造牙刷。	
34	1939年，用尼龙纤维材料制成的丝袜首次在纽约世界博览会中展示，随即风靡起来。	
35	妇女们竞相抢购，因为妇女发现穿上尼龙丝袜后双腿的线条和光泽增强了，尼龙丝袜顿时成为美感和性感的象征。	图8
36	妇女们买到了尼龙丝袜后,等不及回家,干脆就坐在马路边上,露出雪白大腿当众换上。	
37	当时的尼龙丝袜以每双2美元的高价格出售，仍供不应求，一家出售丝袜的商店，就曾因抢购群众挤压而导致橱窗破碎，造成几位女性当场昏厥，由此可以想见当时抢购风潮之激烈。	图9
38	高昂的价格也催生了一门新兴生意——丝袜修补。	
39	另一些囊中羞涩而又“求袜若渴”的女士，只好想办法把腿晒黑，或者用眉笔在小腿肚上画出模仿丝袜的条纹，以假乱真。	图10
40	据说，1939年这一年便有640万双尼龙袜被美国人抢购一空。但因生产能力有限，工厂一时无法满足需求，使得当时美国的许多女性为买不到尼龙丝袜而叹息不已。	图11
41	好了，同学们，这一节我们主要讲了30年代女装艺术的特点与尼龙袜的流行。希望同学们可以较好的掌握相关知识。今天的课程就到这里，同学们再见。	

第一章第2节《20世纪女装变化与流行趋势（上）》

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，我们今天继续学习20世纪女装变化与流行趋势。	备注
2	在第一次世界大战和第二次世界大战之间，欧美国家几乎同时出现了“装饰艺术”运动和“现代主义”运动两种内涵相似，但表现形式不同的现代设计运动。	
3	所谓的相似是因为它们都是在现代工业设计美学基础上发展的设计艺术形式，不同的是“装饰艺术”禀承了以法国为中心的欧美国家长期以来形成的设计传统，为富裕的上层阶级服务；“现代主义”则强调设计民主化以及设计的社会效应，强调设计为大众服务。由于受设计运动影响，服装的发展也出现了两种发展方向。	
4	“装饰艺术”运动的设计实践，于1925年在巴黎举办的“国际现代装饰艺术展览会”上被集中地展示出来。展览会包括建筑、室内装饰、陶瓷、家具、玻璃器皿、首饰和服装等。	
5	其中有波烈、朗万、夏奈尔制作的服装，画家杜飞设计的衣料，鲁尔芒设计的家具，以及杰拉德·桑多斯设计的首饰。	
7	此外，不少设计师把“装饰艺术”风格的一些特征，比如古埃及和中国图案风格、简单的几何造型风格，明快的色彩设计等，引入到首饰与服装配件的设计中去。	
8	与“装饰艺术”运动不同的是，“现代主义”更多的是从理性的和功能性的角度去思考设计，思考设计如何为大众服务。	
9	但是，面对历史性地形成的传统观念束缚，现代主义采取的只能是革命性的和个人主义的方式，去实现自己的设计理想。	
10	通过实验的手段，对已有的观念、流派进行彻底的否定、排斥甚至破坏，在历史上产生了深远的影响。	
11	“现代主义”运动起源于欧洲，其中德国、荷兰和俄国的设计师、建筑师对于这场运动的发展和进步起到了关键性的作用。	
12	德国的“工业同盟”、包豪斯设计学院、俄国的构成主义运动、荷兰的“风格派运动”等都是20世纪“现代主义”运动的重要内容。	
13	30年代，“现代主义”在染织与服装领域中得到了充分的实践，出现了服装设计中的“前卫派”。	
14	“前卫”的原意是指军队中的先头部队，前卫派”一词最初是在音乐、文学艺术中出现，后来泛指一切具有相同性质的艺术流派。	
15	在服装方面，前卫时装是笼统地指一些抢在大众流行之前的独创而又奇特的设计式样，或者用“前卫的”来特指一些设计观念奇特的服装设计师。	
16	一般来说，前卫的时装具有以下四个方面的基本特征：一是表演性，它与日常生活穿戴的服饰不同，看起来就像演员穿的舞台服装；二是这种服装的推出，都是通过时装表演的形式，并很快成为新闻界的热门话题，引人注目；三是这些服装性质首先是被作为艺术品，即突破衣服的一般观念的艺术时装；四是这些时装最初都只是少数人拥有，也可以称为最新式样。	
17	在染织美术领域，所谓“前卫的”是由于受到现代绘画艺术的影响开始的。	
	现代绘画的单纯性表现和平面纹样形式特别是印花艺术有许多相通之处，毕加索、马蒂斯、布拉克等这些著名艺术家的创作探索和他们晚期的作品，明显地反映出这一倾向。	
18	现代主义设计师和设计作品的基本特征是拒绝带有文学性的故事内容，同时也排斥将自然界具体视觉对象作为创作的目标和方向，因此都是以抽象的点、线、面等几何形式出现。	图1
19	例如女性连衣裙中的几何纹样或几何形图案面料。	
20	在习惯上，人们把20世纪20年代称为是电影史上的“好莱坞黄金时代”。	
21	当时的活动影像和有声电影正在趋于普及，电影的感染力和艺术表现力使人们感到无比的惊讶和喜悦，蓬勃兴起的电影业产生了像《寻子遇仙记》、《淘金》、《巴格达窃贼》、《禁闭的天堂》、《十戒》、《蒸汽船“威利”号》等影片以及一批名演员。	图2
22	随之，电影很快成为人们娱乐生活中不可缺少的一部分。同时，电影业的发展也极大地影响着女装艺术的发展。	
23	电影服装是一种使影片主要人物的衣着符合整部作品的环境气氛，并突出主人翁形象的服装。	图3
24	电影服装一般由电影公司管理员计划安排，并听取导演、摄影师和美术师的意见后进行设计。	
25	但是从事影业的投资者，把“包装”一个电影明星，看成是开发一个金库。明星一旦被社会认可，她的衣着甚至言行就会有人效仿。	图4
26	在整个20世纪中期，人们崇拜电影明星，以模仿她们的打扮、风度为时髦。	图5
27	而电影业为了塑造一个人们崇拜的偶像，不但在电影公司设立服装部，而且投入大量的资金。	
28	当时著名的电影制作人兼舞台监督德米尔首先意识到时装对于电影业发展的重要性，他成功地推出的大明星格洛丽亚·斯瓦松可以说正是这方面的尝试之一。	
29	30年代，报道电影动态的杂志受到女性的喜爱，同时，电影本身也成了活动的服饰杂志，引导服饰的时尚潮流。	图6
30	在这期间，明星和时装的关系已经十分密切。一个理想的女性形象产生后，她所穿的服装也马上跟着流行起来。	图7
31	格里特·加尔沃穿雨衣戴贝雷帽显得青春美丽，因此就有加尔沃风格的出现；德裔美国电影女名星玛琳·迪特里希的形象犹如梦幻般的美妙，因而也成了少女们竞相仿效的对象。	
32	在这个时代，美国的高级时装店所经营的时装，往往都是好莱坞某一个时期曾经流行的电影服装。并且，美国的电影服装还影响到巴黎的高级时装店。	图8 图9
33	好了，同学们，这一节我们主要讲了现代装饰艺术与电影艺术对女装设计艺术的影响。希望同学们可以较好的掌握相关知识。今天的课程就到这里，同学们再见。	

第一章第2节《20世纪女装变化与流行趋势（上）

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，我们今天要讲的主题是”二战后的女装设计艺术”。	备注
2	在1939年，由第一次世界大战结束时所签订的《凡尔赛条约》播下的种子，经过希特勒的精心培植，终于在人们毫无准备的时候结出了第二次世界大战的恶果。从此世界又不可挽回地发展成为新的政治格局。	
3	从1939年开始，世界又处于灾难的深渊，女装艺术的发展也由此进入一个非常时期，许多国家之间断绝了联系，巴黎不再是世界时装的中心。	
4	在战争影响下，生活中原来琐碎的事都变得简单化了，连结婚礼服也变得十分简朴，一些战争中的新婚礼服就是一件普通的连衣裙。	
5	战争使一些常用的货物从货架上消失了，如化纤丝袜等远离了人们生活。	
7	战时各国物资普遍紧张，人们养成了爱惜衣物的习惯，新闻媒体上开始介绍一些关于修补服装的知识。	
8	很多人自己动手做衣服或以旧翻新，所以这期间的时装杂志如《ELLE》除了刊登服装式样外，一般都附裁剪纸样，时装杂志附送纸样的做法由此开始。	
9	法国的许多年轻设计师都应征参加了反法西斯战争，没参加的纷纷逃往美国避难，从而带动了美国服装业的发展。	
10	英国的权威杂志《时尚》，1940年在美国出版了英文版。美国由于没有遭到战火的洗劫，时装业不仅稳步上升，而且在穿着方面形成了自己的风格和习惯，反过来对欧洲产生很大的影响。	
11	特别是美国组织力量对军用品进行的系统研究，在服装及其面料的卫生性、保护性、舒适性和服装的标准化、系列化，服装标志等方面所做的工作，使服装及面料的使用在科学性和标准化、功能化方面获得很大的发展，同时也带动了美国大工业化生产的成衣行业的蓬勃兴起。	
12	战争使功能化和制服化的服装走俏市场，妇女穿男式制服或衬衫的情况在战时的欧美国家中相当普遍。	图1
13	所谓的军服式女装就是在40年代产生的。	
14	军服式女装即从军服上得到启示而设计的具有男性特征的服装。军服的款式有陆、海、空三军的式样，均以垫肩、肩章、金缏子、盖式贴口袋或金属扣子等为其特征。	
15	在设计上强调直线的、机能的、活动的细部结构。当时美国纽约的设计师韦拉·麦克斯维曾因设计了许多实用型的军服式外观女装而受到人们的关注。	
16	战后一些军便装也变得非常流行。如艾森豪威尔茄克，因美国将军艾森豪威尔穿用而得名。	图2
17	艾森豪威尔在1943时任西欧战区司令，曾领兵进入法国，参与诺曼底登陆。艾森豪威尔茄克的款式特征为衣长至腰围，领型为翻领，前开襟用拉链，胸前有盖式和褶盒形褶大贴袋，袖口为有扣袖头。	图3
18	面料选用质地坚牢耐磨华达呢、斜纹布等，服装具有良好的机能性。艾森豪威尔茄克在20世纪40年代曾风靡欧美。	
19	第二次世纪大战奠定了现代军旅风格女装的的兴起。	
20	军装风格较早兴起于20世纪60年代中后期,当时英国的时尚青年钟情于源于二战英国海军的粗呢带帽长大衣,扣子是木制的。	
21	此外美国空军飞行员所穿的及腰长毛领皮茄克及标记图形也非常受欢迎,用灯芯绒或粗斜棉布制成的相同款式服装成畅销品。	图4
22	在70年代中后期,军装风格成为朋克服饰的一个重要组成部分,军靴、子弹皮带、臂章、卡其布茄克、染色或撕裂的军绿色多袋长裤、深绿色盖世太保式皮装是朋克的典型款式在T台上,设计师也从军服款式及配饰中汲取灵感,设定的全新感觉,迷彩服、海军服、前苏军军服飞行茄克、F1赛车服、摩托服、潜水服、甚至拿破仑 时代的军帽都能在T型合上找到影子。	
23	现代社会竞争的激烈,使现代女性具备了坚强的性格和独立性。	
24	就着装而言,军装风格女装符合现代女性的这一心理需求。	
25	军装风格女装表现出具男性味的帅气和冷峻,为原本妩媚女性增添几许豪迈之气。	图5
26	在现代女装设计中,军装风格演化出多样性,华丽,中性、异域等感觉均同时呈现。	
27	军装风格女装强调硬朗的线条结构,常规造型多以直线为主,肩部平且宽,使造型呈Y形、T形。	图6
28	如是收腰结构则呈X形,这种异样造型往往塑造出几许性感成分。	
29	军装风格于70年代登上时装舞台,更多体现在与朋克等前卫时尚的互为交融,但当时还未成为主流时尚潮流。	图7
30	80年代,随着朋克等街头前卫文化的迅猛发展,军装风格越来越成为一种时尚元素,每隔数年,军装风格都会在女装上留下痕迹。	图8
31	二战后的40年代，流行服装中出现了一种被人们称为儿童风格的服装式样。	
32	儿童服装本来就应该有自己的特点，但是40年代以后有一些成人也穿起了儿童服装特点的款式，所以有了儿童风格的说法。	
33	儿童风格成熟与美国，美国设计师麦卡德尔是儿童风格服装设计的代表人物之一。	图9
34	麦卡德尔曾于1938年因设计伞形修女装而受到设计界的关注。	
35	1940年秋他推出的一系列印有设计师名字的服装为后来美国服装界通用的姓名使用权制度奠定了基础。	
36	1946年麦卡德尔设计的娃娃式连衣裙(baby dress)风靡美国，后来又影响到了欧洲。	
37	不过从总体上看，40年代流行的儿童风格主要还是指一些个性较强的儿童服装而言，它包括两类：男童式和洋娃娃式。	
38	儿童风格出现的原因是由于战争造成的人员伤亡，使人们表现出了对培养下一代的关注，而儿童服装的个性化发展正是当时社会对下一代重视的具体反映。	
39	所谓的男童式，是指从发型到着装整体给人以无拘无束略带野气感觉的男孩子打扮。	
40	一些女孩子将头发统统梳到脑后束成一把，或在头的两侧分成两股，身穿长而过分宽大的绒线衫、直身裙或卷起脚边的牛仔裤，很像是一个顽皮的假小子模样。	
41	洋娃娃式是指女性味很足的少女装，主要是非常女性化的短上衣和裙子，面料多用红白或蓝白两色花格呢。	
42	有些上装的袖子做成灯笼形的，领口开得很大，装有松紧带，可以拉得很低，裸露出肩膀。	
43	发式一般长而松散，在额前用发夹卡住，或用扎成蝴蝶结状的箍发带把头发束在脑后，有的还在发梢上烫出小小的鬈，任其披落在肩上。	
44	另外，白色短袜和楔形跟的凉鞋也在此时开始流行。	
45	好了，同学们，这一节我们主要讲了二战后的女装艺术发展及特点，希望大家能够掌握期相关知识，我们下次再见！	

第一章第3节《20世纪女装变化与流行趋势（下）》

1	各位同学大家好。我是今天的主讲教师钟恒，今天我们要学习的主题是”女装艺术的休闲化趋势”。	备注
2	在第二次世界大战后，欧洲各国都处于非常困难的重建阶段，而“冷战”给各国政治、经济带来消极的影响。	
3	到了20世纪中期以后，西方国家度过了最为艰难的战后重建时期，逐步进入了美国经济学家加布尔雷斯所描述的“丰裕社会”阶段。	
4	在经济发展过程中，大部分西方国家都注意到了设计对于经济发展的重要促进作用，所以各国纷纷拟定自己的设计政策。由此，设计作为一个独立的职业，开始得到官方的肯定。	
5	但是各国拟定的设计政策因国情不同而有相应的差异。法国由于长期以来具有生产、设计豪华产品的装饰设计历史，所以对于现代设计采取听之任之的态度，女装艺术的发展仍以高级时装为主。	图1
7	相反，年轻的美国在两次世界大战期间在现代设计方面取得了很大进展。战后美国政策一直鼓励发展独立设计事务所，造成了为数众多的设计师。	
8	同时，美国还利用工业化生产手段，生产大量供平常百姓用的产品，普及大众商业文化，从而导致了大众成衣的迅速兴起。	
9	对于法国高级女装的设计师而言，服装设计的个性化和精巧的制作工艺十分重要，而对于美国的女装成衣生产而言，服装统一化的规格和生产的批量化是发展的两个必要前提，在二战以后的20余年中，无论是以法国为代表的高级时装还是以美国为代表的成衣业都有较大的发展。	
10	将两种趋势相比较，可以看到由于高级女装已经有较长的发展历史，所以显得成熟一些，特别是60年代年轻一代的崛起，使女装中的个性化表现愈加突出，流行变得十分重要；而成衣女装业的兴起较晚，从生产技术到设计管理都有待完善，但由于它所具有的规模化生产适应了社会发展的需要，所以充满活力，表现出了蓬勃的生机。	
11	从1945年至1970年，女装艺术的发展大致可以分为两大阶段：第一阶段从1947年开始至1957年，也称“迪奥时代”。	图2
12	以迪奥设计的所谓追回战争中失去的女性美的“新造型”装为开端，随后一直由迪奥领导的时装潮流大约持续了10年的时间。	图3
13	第二个阶段是女装艺术史上动荡变幻的年代，服装围绕着青年文化运动而出现了一系列流行现象，并开始向年轻化和无性别化趋势发展。	
14	二战以后的50年代，是生活比较丰裕的年代，丰裕的物质资源，使人们不用费很多心思考虑如何获得衣食，有了钱就可以按照自己的意愿挑选适合自己穿着的服装，特别是对名牌服装感兴趣，于是，个性化女装的需求量大为增加，女装行业的竞争也越来越激烈。	
15	与此同时，悠闲的生活方式带来了休闲女装服装的流行。这种倾向最早产生于美国，1950年前后美国成衣设计师蒂娜·莱斯设计的一些大众化的休闲女装被大量地生产，风靡美国，并迅速影响到其他国家和地区。	图4
16	休闲女装是指下班后业余时间以及闲暇时穿用的服装。包括乡村服、海滨服在内的度假服、旅游观光服、健身运动服等具有轻松、简洁、无拘束特点的服装。	
17	针对社会流行休闲女装的这种现象，一些著名的时装公司和时装设计师也逐渐摆脱“新造型”装那种非常女性化的、华贵的设计风格的影响，开始趋向简单化，在用料方面也注重节省。	
18	一些服装款式虽然还具有“新造型”装的某些特点，如肩平斜，胸、腰考究，紧身，强调臀部等，但裙子大都已改成了前身开衩的筒裙，而且裙子变短，从“新造型”装的长及脚踝缩短至现在的长及脚膝。	图5
19	但是，社会普通妇女的穿着似乎更加能够体现当时的休闲化的服装款式特点。她们开始穿一些较随意、无拘束的服装，而不穿像战前那些正经庄重或战争期间那些只强调功能的十分严肃的服装。	
20	她们平时在家或外出，喜欢穿长裤或与长至膝盖的袜子配套的短裤。男女的T恤衫式样繁多。	
21	针织面料有很大的销售市场，显示出巨大的发展潜力。1945—1955年间，绒线茄克开衫与裙子配套，宽大的短外套也是颇为典型的女子装束。	
22	年轻的姑娘们爱用缎带在后脑勺把头发扎成一束，再让它自然地垂下，这种发式称为马尾式，是50年代妇女发式的一大特色。妇女发型大多比较简单，有的剪短发，强调面部化妆，开始使用蓝色的眼影膏和假睫毛。	
23	女鞋的式样变化不大，有高跟皮鞋、系带平底凉鞋等，一些女大学生特别喜欢穿平底鞋，但鞋跟已从路易跟变成了现代流行的酒杯型跟。	
24	20世纪中期，欧洲著名的海滨城市相继开发成为世界著名度假胜地。	图6
25	在旅游的季节里，每日都有成群结队的晒得黝黑的年轻人在这个小城的街头漫步，或在海边的咖啡店里闲聊，同时展示他们身上多姿多彩的新衣裳。因而这些地方也成了最新潮的休闲和运动服装的发源地。	
26	像50年代末比基尼泳装以及套在泳装外面的短及大腿的短衣裙等对年轻人都很有吸引力。	图7
27	比基尼泳装最早出现于1946年，当时的比基尼是一种简单的两件套泳装，泳装的上装比胸罩小，下装比三角裤小，分别用带子固定在身上。	
28	穿上这种泳装几乎近于全裸，使当时许多专业时装模特儿也望而却步，但是却有一位舞女大胆地穿上这种泳装，并让媒体拍照。	图8
29	这引起的轰动不亚于同年美国在太平洋的比基尼珊瑚礁上进行首次核试验所产生的影响，所以媒体就将这种泳装称之为“比基尼”。	
30	比基尼虽然出现在1946年，但在欧洲真正流行是在50年代，美国直到1965年才接受这种款式。在70年代又出现了更加简约的带式比基尼。	图9
31	好了，各位同学，我们今天主要讲了20世纪女装艺术的休闲化趋势及比基尼的产生与流行，希望大家能够较好地掌握相关知识，我们下节再见。	