

Dior 经典服装廓形线变化研究

张杏¹, 郭建南², 许岩桂¹

(1. 南通大学 纺织服装学院 江苏 南通 226019; 2. 浙江理工大学 服装学院 杭州 310018)

摘要: 文章从服装设计学中的廓形和结构工艺知识的层面对迪奥经典服装造型线进行探讨,进而在理论上对其经典款式的服装做出廓形特点的分析 and 信息的梳理。在借鉴和参考现有研究成果的基础上,从服装裁剪艺术和服饰美学的角度,以 Dior 的经典作品为依托,分析不同时期服装造型线的变化,追寻其服装结构和廓形上的创新理念,感受这些 Dior 服装为何成为其品牌的经典传承。领略 Dior 是如何去芜存精地突破传统时装样式和结构,从而形成独特的服装廓形风格。

关键词: 服装廓形; 造型线; 工艺; 变化; 女性曲线; Dior

中图分类号: TS941.61

文献标志码: B

文章编号: 1001-7003(2018)11-0059-08

引用页码: 111201

Study on profile line change of classic clothing of Dior

ZHANG Xing¹, GUO Jiannan², XU Yanguai¹

(1. School of Textile and Clothing, Nantong University, Nantong 226019, China; 2. School of Fashion Design & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China)

Abstract: This paper discusses the modeling line of the Dior classic clothing from the aspects of profile and structure technology of costume design. And then, the characteristics of classic profile are analyzed and the related information is combed in theory. Based on the reference of existing research results and Dior's classic works, and from the perspective of clothing tailoring art and costume aesthetics, this paper analyzes the changes of clothing modeling lines in different periods, pursues the innovative concept of its garment structure and profile, and feels why these Dior clothes have become the classic heritage of the brand and how does Dior break through the traditional fashion style and structure so as to form a unique profile style of clothing.

Key words: garment profile; molding line; technology; change; female curve; Dior

1947 年第二次世界大战后的法国属于经济复苏阶段,也是时装界革命性的一年,克里斯汀·迪奥(Christain·Dior)在蒙田大道总店举行了自己首场时装发布会,继而举世闻名的新面貌开启了服装廓形新时代。初期创作的经典服装廓形的风格特征和结构特征,对其变化进行分析和研究,从服装设计学和结构工艺的视角梳理 Dior 初期服装廓形线的变化,可以清晰地看到该时期 Dior 经典廓形的发展脉络。

1 “新面貌”的基本特征

1.1 “新面貌”的产生

受战争影响,妇女成为社会主要劳动力,生活方式的改变也影响到她们的传统服饰。军队制服的简单和实用使得服装整体廓形突出劳动过程中的便利性和功能性。战后初期,裙装变得比较短小,露出脚踝,裙子的外部造型是直筒式的,服装廓形极其单一。1947 年, Dior 这位极具传奇色彩的服装设计师举办了一场时装发布会,给当时大战后的欧洲女人带来了新的希望。当时《哈柏氏杂谈》主编卡迈尔·斯诺把 Dior 的时装命名为“新面貌”,是因为这些时装完全颠覆了当时女装设计的传统^[1]。他首席推出的系列作品中不再是如男人般宽阔硬朗的肩部,而是柔和的肩线;将直筒的袖型转变为纤细的袖型;启

收稿日期: 2018-01-17; 修回日期: 2018-09-17

基金项目: 南通大学人文社科项目(17W11)

作者简介: 张杏(1983—),女,讲师,主要从事服装艺术设计与市场的研究。通信作者: 郭建南,教授,13336010586@163.com。

用传统束腰勾勒出的细腰丰臀强调从胸部到臀部的S曲线;通过大量用料塑造出裙身圆润丰盈的线条并提高裙摆至小腿处;利用圆形帽子、长手套、肤色丝袜和细高跟鞋等饰品衬托整体气氛,种种微妙装饰的细节呈现出极其妖媚的女性之美^[1]。Dior的新面貌设计使服装线条更流畅,裙装的长度重新让女性找回了自信、自由、优雅和生活中的欢愉感。

1.2 “新面貌”的廓形线特点

克里斯汀·迪奥先生说“我希望‘构筑’我的高级订制裙,按照女性身体的曲线塑造服装的整体造型。我着力突出腰肢的曲线及臀部的质感,提升胸部的视觉效果。”

首先,从线条上完全摒弃掉军装那种带有强烈模式感的刻板线条,反而强调了女性的特征:丰满的胸部、纤细的腰部、圆润的臀部。这些特征不仅满足了女性自身美感的享受,还带来了感官上的憧憬。相对于当时以简洁裁剪为主流的造型线条,Dior则非常强调女性化特征的曲线。

其次,在工艺制作上为了增强女性的优雅和精致,搭配如花朵盛开般的圆裙,表现出花冠般的雕塑感,Dior将紧身衣的侧缝与公主线上采用弹性辅料来支撑衣身的廓形,同时在下半身裙装中增加多层硬纱来代替传统裙撑,以保证裙型的外部廓形线条。利用饱满的下半身曲线,将女性身体当作是一件流动的雕塑艺术作品。

最后,Dior设计最重要的一点就是对服装轮廓线的把握和定义:将女性服装轮廓按照英文字母X、Y、H或者如图1所示数字“8”等作为其造型线设计的基础^[1]。Dior一直致力于服装造型的研究和创

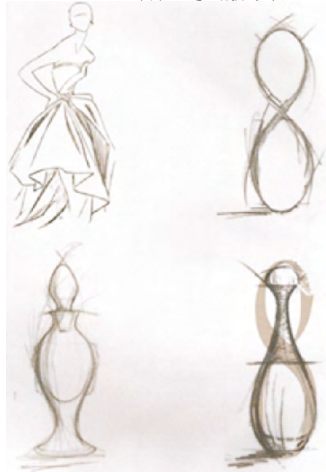

图1 数字“8”的神奇创意

Fig. 1 The miraculous originality of digital 8

新。数字“8”对于迪奥先生来说意义非同一般,自1947年起,Dior用新颖的曲线设计与难以超越的创新风格推动时装的革命,其灵感来源就是幸运数字“8”。柔和的肩部、如蔓藤般的纤腰、宽大如花冠的裙裾,这是Dior独特线条的诞生,创建了时尚与优雅转折并存的风格,图2中的“新面貌”彻底塑造了女性的新轮廓。所以服装很多时候不仅是一件衣物,更是反映一个时代生活状态、社会变迁,以及自我体现的媒介。

图2 “新面貌”的手稿和成衣

Fig. 2 Manuscripts and garments of “New Look”

2 “新面貌”之后的经典廓形线

2.1 曲折、飞行、插翅系列

1948年继“新风貌”之后,曲折(Zig-Zag)、飞行(Envol)、插翅(Ailée)系列应运而生^[2]。这些系列运用大胆简洁的服装廓形不仅赋予女人更时尚的优雅,也让女人的穿着显得更年轻、洒脱。图3为1948年飞行(Envol)系列,通过裱衬工艺达到服装的廓形效果,使其完全不同于传统的服装造型线。例如在裙装中垫高了臀部,以夸张的后部裙身线条增强立体感和流线感,扩大整体穿着的自由度,并塑造出新

图3 1948年春夏高定的飞行系列

Fig. 3 1948 S/S Haute Couture Envol

女性追求新奇和自由的新感受。另外,图4为1948年Dior推出的春夏经典款cocotte是不对称的层叠裙型,图5为曲折Z系列的caprice裙表现出一些新的服装造型线,裙身的内轮廓线出现了丰富的层次感。图6的插翅系列非常注重腰臀部的线条造型感,利用多层折叠工艺丰富臀部造型,强调女性新形势下的审美追求。图7为Dior在1949年推出“Trompe l'oeil”款式,这个词在法语里面是“欺骗眼睛”,是在1948年后“8”字廓形女装热潮逐渐冷却后出现的“Paneled skirt(多片裙)”,通过在贴身裙外增加了一块或多块的装饰面料即罩裙,使下半裙身具有更洒脱的变化。

图4 1948年春夏高级订制一款铅笔裙
Fig.4 1948 S/S Haute Couture the design of skirt

图5 1948年春夏Z系列caprice裙
Fig.5 1948 S/S Z caprice skirt

图6 1948年插翅系列
Fig.6 1948's Ailée

图7 1949年推出的“Trompe l'oeil”
Fig.7 “Trompe l'oeil” launched in 1949

该时期较为著名的就是1949年Dior先生亲自为他宠爱的妹妹设计了一件全身充满刺绣的抹胸礼服——Miss Dior^[2](图8)。相对于1948年的插翅系列,这款署名Miss Dior的礼服在其造型线上要简单得多,但在面料再造上却体现出了Dior工匠们的非凡技艺。白色透明的全丝硬缎上用平纹细布丝带绣出大小不一的花朵图案,每一朵小花都是手工刻模制作而成,再将一朵朵小花缝制到硬丝上形成栩栩如生的花丛。礼服腰部装饰着一条绣花丝带,裙身上手工制作的玫瑰花和铃兰花精美细致,呈现出半立体视觉效果,为这件礼服增添了很大的艺术价值。实际上这些传统的手工艺至今仍影响着Dior品牌的设计,每年的高级时装定制秀场上总能看到这些能工巧匠的作品,不时地给秀场带来惊喜。

图8 1949年的满身刺绣礼服——Miss Dior
Fig.8 Miss Dior, Embroidered dress in 1949

与最初的新面貌相比,曲折系列中带有Z字形线条的裙子轮廓使简洁的裙身更加多变,线条更流畅,但依然保留着“新风貌”时期采用立体裁剪中玛德丽·维奥内女士首创的斜裁技艺,为所有高支细棉布和塔夫绸面料系数添加衬里,以彰显其考究感与庄重感^[2]。相对于飞行系列,Z系列和插翅系列更加注重腰臀部的造型线变化,在常规的裙身上增加层叠、折线效果,使臀部线条看上去丰富而有趣。但

又区别于一些繁杂的臀部褶皱和层叠设计,使裙身线条产生变化而又不失简单明快。特别是1949年推出的“Trompe l'oeil”款式,正是为了区别于新面貌廓形而产生的较为灵动的变化,改变人们对新面貌廓形的视觉疲劳感。这样的设计既保留了裙身的体量感又推进裙身向内收紧的趋势。

2.2 1950—1952年的服装廓形线

1950年出现了“垂直造型”和“倾斜造型”。Dior虽然每年都会推出一些新的造型线,但基本上延续了“新面貌”的廓形特点:自然柔和的肩线、纤细的腰身。衣身细节处进行了变化,如领口、袖型、裙摆等。图9为“舒曼”白色真丝薄纱镶瓦朗斯花边舞会礼服的后腰饰以连续下坠的“迪奥玫瑰”,这是1950年春夏高级时装定制“垂直系列”。在垂直系列中,不难看出依然有“新面貌”的影子,其造型线还是延续着经典的细腰丰臀,只不过腰线位置稍加提高,体现出下半身的修长线条,并对裙子造型进行了夸张和层叠设计,增加其丰盈程度。图10中的“倾斜造型”领

图9 1950年春夏高级时装定制“垂直系列”
——“舒曼”舞会礼服

Fig. 9 “Schumann” Dresses, 1950 S/S Haute Couture
“Vertical line”

图10 1950“倾斜系列”
Fig. 10 1950 “Oblique”

口设计有明显的变化,利用斜襟改变衣服的内部结构造型线。虽然也延续了新面貌的格局,但对领口、袖口和裙身的变化进行了不断尝试。经典的铅笔裙将女性的下半身线条清晰地勾勒出来,通过对肩部和斜门襟的设计来提高服装的创新度。裙身的腰胯部进行了褶皱设计,使得本身紧实的裙身多了一些曲线装饰,增添一丝趣味性。

1951—1952年,“自然形”“长线条”“波纹曲线形”“椭圆形”和“黑影造型”相继推出^[3]。1951年的自然形和图11中的椭圆形,体现这个时候Dior开始放松腰部曲线、提高裙子下摆,下半身裙装也不是窄线型的铅笔裙了,整体服装廓形舒适自然了一些。尤其在椭圆形中腰身线条被进一步放松,这一个造型是Dior在酒桶形的基础上创作出来的。图12为1952年的Dior造型中显现出上松下紧的廓形,丰满线条的上衣搭配窄线形裙身使上下的服装廓形对比明显。

图11 1951年Dior的椭圆廓形
Fig. 11 Dior's Oval line in 1951

图12 1952年的Dior套装
Fig. 12 Dior's Suit in 1952

通过该时期的服装廓形特点分析,认为该时期前部分整个服装造型线以直线条为主。虽然有新面貌的影子但是裙身会通过立裁中的层叠和褶皱装饰技法增加裙子的空间感和体量感,这样的垂直线条运用在庞大的礼服上显得利落而有气势,同时不失典雅,庞大的下半身造型线反衬出了上半身的娇小。在倾斜造型中服装廓形线显得干脆利落,裙身不同于新面貌的花冠裙,反而是将裙下摆收窄,强调女性腰臀到膝盖的曲线。1951—1952年,服装廓形线变得圆润柔和,没有前期的窄细感,给女性上半身提供了舒适度和空间。但在该时期的倾斜造型中一些设计的重点由原先夸张的裙身和对比强烈的臀腰差转向简洁的裙身线条和强调胸部的造型线方向发展。这种设计特点在后期也越发明显起来。

2.3 1953—1955年的服装廓形线

1953年春季,Dior发布了图13所示的“Tulip line(郁金香形)”。这种造型线胸部往横向扩大,直接与袖子连接,肩线像拱门一样呈圆弧形,腰部收

紧,下身呈细长形,整体很像郁金香花茎的形状。该造型突出了女性肩部的柔润感,不仅强调肩部到袖臂饱满的线条,同时利用收紧的腰线塑造女性胸部的丰盈,如花瓣般的饱满曲线围绕胸、肩、背、腹部,使上身像充了气似的那样富有立体感和雕塑感。同年秋季,Dior又发布“Tour eiffel line(埃菲尔塔形)”和“Coupole line(圆屋顶形)”。图14(a)为埃菲尔塔形,因其造型类似于埃菲尔铁塔而得名,该裙将裙摆提高到离地面42cm的高度,当时整个服装界一片哗然。褶皱是服装设计中最常用的装饰工艺之一^[4],裙摆处利用褶皱装饰使裙身显得较为蓬松而有体积感。图14(b)可以明显感受到椭圆廓形的特点,袖子连肩的设计形成类似于花苞廓形的斗篷,没有明显的袖窿弧线,但在前衣身处设有袖口。门襟处有双颗纽扣设计,扣眼处的带状结构也是连接肩袖部的廓形,继而延续到门襟的设计。衣身廓形在下摆处收口,搭配修身的铅笔裙。整体上身近似于“O”廓形,像一个圆屋顶,因此被称为“圆屋顶形”。

图 13 1953 年的 NEW YORK HC AH Coat “郁金香造型”

Fig. 13 NEW YORK HC AH Coat “Tulip line” in 1953

(a) 埃菲尔塔形

(b) Dior的圆屋顶形

图 14 1953 年秋季发布的造型

Fig. 14 The modelling released in the autumn of 1953

1954年Dior推出了“H LINE”造型,也有人称之为“Flat line(扁平型)”。利用简洁的线条设计增强女性的活动性,有点类似于20世纪20年代的廓形,但更干练。该造型线的设计简洁年轻,却依然能感受到Dior经典的纤细华丽风格,将Dior传承的女性优雅特性表现得淋漓尽致。图15(a)中模特Renée展示的“公报”裙是Dior1954年秋冬高定系列,受到Dior器重的Renée确实很好地演绎了“H LINE”廓形的裙装,修长的下半身比例使裙身线条更加简洁流畅,配上一副长手套显得端庄而优雅。图15(b)中展示的Dior裙装也是典型的“H LINE”廓形,模特身着裙装的同时,搭配毛皮宽檐帽和长及手臂的手套,显得高贵而华丽。腰部拧起的裙褶装饰增添了时尚感,也使裙身的内部结构线丰富起来。相对于郁金香型的极速收腰线设计,整个“H LINE”造型显得平缓很多,从上至下肩、胸、腰、臀都没有明显的起伏变化,平直简洁。

(a)“公报裙”

(b)“HLINE”廓形裙装

图15 1954年展示“H LINE”廓形

Fig. 15 “H LINE” profile shown in 1954

直到1955年Dior发布了一个影响至今的造型“A line”和“Y line”(图16、图17),这两种造型线在现代服装中也被频繁使用。A廓形线让服装具有活泼、潇洒、流动感强、富于活力的特点^[5]。图16中A形裙使模特看上去娇俏而年轻,腰间的蝴蝶结设计也是Dior非常喜爱的元素之一。A廓形线不同于新面貌时期的8造型线,它收窄肩部线条,不用垫肩,放开腰线,拓宽衣身或裙身线条。Y廓形线的特点是肩部造型夸张,收紧下半身线条,着重突出上半身,整体服装廓形是上宽下窄,使服装表现出力度但不失女性柔美的线条感。

图16 A line 廓形

Fig. 16 “A line” profile

图17 Y line 廓形

Fig. 17 “Y line” profile

这个时期发布多种造型线,其中郁金香廓形与Dior提倡时装女性化,将女人比作花朵这一设计理念是一致的。这种廓形主要靠填充女性肩部到胸部以及收腰线以下的体量感来表现如花苞般的造型线。1954年的“H line”和1955年的“A line”^[6]、“Y line”这几种廓形都是极其重要的创作,表现为较宽松的直线条,相较于之前强调圆润的肩部、丰盈的胸部、纤细的腰部,这样的造型线条要简洁的多。从图17中的套装可以明显感觉到腰部线条没那么紧实,下半身的裙装线条也略有宽松和之前倾斜造型中的极窄裙型是有区别的。“A line”廓形线是上窄下宽,而“Y line”廓形线是上宽下窄。两种廓形线的形态完全不一样,表现出来的服装风格就不同。服装廓形对设计至关重要,什么样的廓形基本上决定了什么样的服装风格。所以,Dior对女性服装的轮廓造型线设计作出了重要贡献,很多造型线对后世的服装设计影响至深。

2.4 1956—1957 年的服装廓形线

1956 年 ,Dior 先后推出了“Arrow line(箭形)”和“Maganet line(磁石形)”^[6],如图 18 中的模特分别展示了箭形和磁石形。箭形顾名思义其造型线类似于箭的形状,其肩部的线条带有弧度且较为凸显,腰部线条略微放松,与下半身的直线条裙身组合,形成上弧下直的廓形,整体剪裁清爽利落。磁石廓形则反差较大,整件衣服的廓形非常宽大,衣身的外轮廓线条趋于钟形,衣摆处平直,这样的廓形给女性很大的活动性和体量感,并带给女性一点男性化的力量感,也是 Dior 在廓形上的一次大胆尝试,与最初的新面貌廓形差异很大。1957 年 ,Dior 又发布了新的服装廓形,分别是“Liberty line(自由形)”和“Spindle line(纺锤形)”^[6](图 19)。这两个廓形是 Dior 先生在后期的创作,明显区别于新面貌,他在创作后期开始专注女性美的同时也关注舒适性。图 19(a) 中自

由廓形在胸部的线条较“新面貌”有很大的宽松量,不再是近似于雕塑感的饱满胸部线条,而是轻松带有悬垂感的线条,整体上半身的廓形较为轻松柔和,肩线也自然贴合,不再是圆润丰盈的廓形,下半身依然是直身裙。图 19(b) 中纺锤廓形因整体服装廓形与纺纱用的纺锤相似而得名。衣身设计没有凸显胸、腰、臀的曲线,反而弱化了这些女性的特征,没有收腰线的设计,但肩部圆润了一些,腰部以下线条开始逐渐收紧,呈现上宽下窄的造型,类似于 T 形,但没有 T 形那样夸张的肩部设计,相对柔和些。

这个时期属于 Dior 先生后期创作的一系列廓形线。箭形虽然类似于前一时期“Y line”,属于上宽下窄型,但没有 Y 型那样夸张的肩部设计,显得更简洁利落。无论是磁石形还是纺锤形都已经显现出 Dior 在这个时期所提倡的廓形线概念,与早期的新面貌有极大的反差。这两种廓形几乎看不到女性特征,以极其夸张的外扩型线条设计强调了女性的力量感,很大程度弱化了女性的曲线。但这种廓形也带给女性很大程度上的舒适性和随意性,让女性在穿着时更轻松自如,使女性具有大方、洒脱的特性,且略带立体感。服装整体造型与人体结构形态密不可分,如人体的比例、外形、静态特征和动态特征等^[7]。该时期也是凸显了人体的舒适性。

(a) 箭形 (b) 磁石形

图 18 1956 年发布的廓形

Fig. 18 The profile released in 1956

(a) 自由形 (b) 纺锤形

图 19 1957 年发布的廓形

Fig. 19 The profile released in 1957

3 结 语

Dior 先生创作了多种服装廓形,至今影响着服装设计和制作。由于这些造型有很多是跟字母相关,所以 Dior 创作的“形时代”又被称为“字母时代”。Dior 从最初的新面貌廓形到后来的纺锤形,实际上是那个时代女性生活发生改变的缩影。他不断研究和调整服装廓形线就是要把女性当做一朵花来经营,所以 Dior 在创作和面料再造工艺上都大量运用玫瑰花和铃兰花这两种花的元素。他的“女人如花”设计理念至今也影响着很多人的创作,包括后世的 Dior 设计师,无论 Dior 品牌设计师如何改朝换代,但 Dior 的核心精神始终不变,这也是 Dior 能经久不衰的秘诀。

参考文献:

- [1] 王立辉. 克里斯汀·迪奥时装艺术研究[D]. 保定: 河北大学, 2007: 12-43.
WANG Lihui. A Study about Fashion Art of Christian Dior [D]. Baoding: Hebei University, 2007: 12-43.

- [2] 伍晶晶. Dior 高级订制编史 [EB/OL]. (2014-01-20) [2018-01-17]. http://fashion.ifeng.com/trends/special/2014sscouture/detail_2014_01/20/33183262_0.shtml.
WU Jingjing. Dior haute couture chronicles [EB/OL]. (2014-01-20) [2018-01-17]. http://fashion.ifeng.com/trends/special/2014sscouture/detail_2014_01/20/33183262_0.shtml.
- [3] 王立辉. 试论克里斯汀·迪奥时装艺术风格[J]. 文学教育, 2011(7): 90-91.
WANG Lihui. Discuss Christian Dior fashion art style [J]. Literature Education, 2011(7): 90-91.
- [4] 崔潇月. 探讨装饰工艺在服装设计中的运用[J]. 艺术科技, 2015 28(5): 224.
CUI Xiaoyue. To explore the application of decoration technology in costume design [J]. Art Science and Technology, 2015 28(5): 224.
- [5] 刘晓刚, 崔玉梅. 基础服装设计 9 [M]. 2 版. 上海: 东华大学出版社, 2015: 135.
LIU Xiaogang, CUI Yumei. Basic Apparel Design 9 [M]. 2nd Edi. Shanghai: Donghua university Press, 2015: 135.
- [6] 独角兽. 时装编辑天天都在说的“廓形”到底是什么意思 [EB/OL]. (2016-05-26) [2018-01-17]. http://www.yoka.com/club/notes/2016/0526/47927401040584_all.shtml#.
Unicorn. Fashion editor in everyday say what is the profile of the mean [EB/OL]. (2016-05-26) [2018-01-17]. http://www.yoka.com/club/notes/2016/0526/47927401040584_all.shtml#.
- [7] 张技术, 许静静, 张英姿. 基于人体工效学的过肩结构设计研究[J]. 纺织导报, 2017(5): 92-94.
ZHANG Jishu, XU Jingjing, ZHANG Yingzi. A study on the Yoke structure design based on human ergonomics [J]. China Textile Leader, 2017(5): 92-94.