

从香奈儿设计经历看服装设计思维创新的五种方法

时雅菁

(闽江学院 服装与艺术工程学院, 福建 福州 350108)

摘要: 本文是对服装设计思维创新的方法进行归纳和探讨。结合加布里埃·香奈儿的设计经历, 提炼出服装设计创新的五个方面, 将每种创新内容给与充分的例证及目前发展现状分析, 并对五种创新内容的层次进行分类, 对未来服装设计创新的方向进行展望, 最终, 得出三个结论: 一是服装设计思维创新的层次是逐级递进的; 二是色彩运用的全新理念和服装材料、穿着方式的重新理解与和社会科技发展进步程度息息相关; 三是时代造就伟大的设计师——服装审美、衣着品味的革命与进步往往和社会发展进程密切相关。

关键词: 服装; 设计思维; 创新; 加布里埃·香奈儿

中图分类号: TS941.2

文献标识码: A

文章编号: 2095-414X(2019)03-0022-05

服装设计是一种创造性思维活动, 创新是服装设计的本质与生命。就服装设计而言, 创新的内容主要包括五大部分: (1) 具体形象的更新与创造; (2) 组合形式的变革和创新; (3) 色彩运用和色彩搭配的全新观念; (4) 服装材料、穿着方式的重新理解; (5) 服装审美、衣着品位的革命和进步。^[1]

对于服装设计师而言, 能在其中的两三个方面取得一定的创新成果的较为常见, 但能在这五个方面都有卓越成果的并不常见。细究加布里埃·香奈儿 (Gabrielle Bonheur Chanel 1883-1971, 下文中简称为香奈儿) 女士的设计, 就发现其设计完美的诠释了时尚创新的五种方法。她对现代女装的形成起着不可估量的历史作用, 在某种程度上可以和发明电灯的爱迪生相提并论。^[2]

一、具体形象的更新与创造

(一) 百年经典——香奈儿套装

套装是香奈儿的签名式设计, 就是将香奈儿风格发挥到极致的香奈儿两件套。1925年, 她设计了无领外套搭配贴身短裙套装的形象, 成为了她的风格。香奈儿两件套由无领夹克式上衣和齐膝百褶裙搭配而成, 整体干练而优雅, 这种源自于男性夹克衫灵感的设计有着宽大的轮廓, 因此活动方便, 美观实用。

(二) 香奈儿短发加钟型呢帽的 Garconne 形象

胸部扁平, 瘦骨嶙峋、齐耳短发的二十世纪二十年代理想美人的形象^[1], 加上香奈儿设计的特质的人造珍珠项链, 搭配帽山很深的吊钟型女帽成了经典的香奈儿造型, 这种干练又优雅的香奈儿造型在二十世纪二三十年代的巴黎大街上如海浪般席卷, 被称为 Chanel Level。

(三) 时代长河中具体形象的更新与创造可谓数不胜数

纵观服装流行史, 经典的现代女装形象有很多, 如保罗·波烈 (Paul Poiret 1879-1944) 创造的霍步尔裙, 克里斯汀·迪奥 (Christian Dior 1905-1957) 1947年发布的“新样式” (New Look) 造型, 伊夫·圣·罗兰 (Yves Saint Laurent 1936-2008) 1965年推出的“蒙德里安样式”, 1966年发布的“吸烟装”等服装形象都是令人过目不忘的经典服装形象。每年四大时装周秀场上更是创造出无数更迭不断的服装形象。甚至一些影视剧服装中也还原再现了一些历史经典服装形象, 如电影《绝代艳后》中就再现了法国18世纪洛可可风的经典服饰形象, 电影《阿凡达》中创造出了人类想象中的潘罗拉星球上人类与纳美人 (潘多拉星球土著) 的DNA混血, 身高近3米高的“阿凡达”人物形象。近年来一些明星煞费苦心的红毯造型, 机场、街拍造型, 潮人、网红的服装搭配示范, 都可以说是对服装具体形象的更新与创造, 但这些秀场造型、影视剧服装、明星潮人示范创造出的服装形象从流行的广度, 与深度上都不可与香奈儿套装相比较。香奈

儿套装创造了在全世界范围内，百年间经久不衰的流行奇迹，时至今日，穿着香奈儿套装，仍是女性时尚、美丽、经典的象征。

二、组合形式的变革和创新

（一）从男装中吸取灵感组合到女装造型中

从男装挖宝取经，转移到女装设计当中，是香奈儿惯用的手法。她的无领修身外套灵感来自男装外套。有一天她去看打马球，情人把他的夹克披在她身上，很快的，香奈儿便把它变成女性经典的盒式夹克。

将男士裤装引入女装中。女士穿裤装，在现在看来再正常不过，但在百年前的欧洲，裤装不应由女性着装，人们认为独立裤管让双腿曲线毕现，腹部、臀部等性感部位也会凸现出来，身体的隐秘变得公开，这实在“有伤风化”。在20世纪的欧洲，身着蓝白海军条纹衫，搭配裤装的香奈儿走在巴黎街头时，遭遇的却是路人的指指点点。

（二）一件式到分体式的转变

回顾一下西洋服装史可以看出，在20世纪以前，西方女装的组合方式绝大多数均为上衣与及地长裙相连接的一件式连衣裙，裙长及地，遮住了鞋子，虽有内外层之别，但从着装后的最终形象来看，只能看到一整件服装，或偶尔在领口露一些衬裙，这种服装的着装效果的多由服装制作者来决定，能留给着装者改变或者搭配的部分很少。而高级的服装设计师多为宫廷服务，导致从近世纪到近代，服装的流行源头都是以宫廷沙龙为舞台的王宫贵族和资产阶级贵妇的穿戴，是一种自上而下的流行方式。^[3]而到了20世纪，女装开始变为上衣搭配裤子、裙子的分体式组合形式，或者外套加内裙的组合内外组合形式，裙子加丝袜加靴子的组合形式等多种组合形式，这使得着装者有一定的自由可以根据自己的审美进行服装色彩及款式搭配，为高级成衣的兴起和流行的转变奠定了基础。

（三）女装中混搭思想的启蒙

香奈儿用羊毛搭配丝绸，追求面料质感、肌理感上的对比；与维斯特密特公爵在苏兰旅行时得到了启发，把英国式的金色纽扣运用到了斜纹呢香奈儿两件套中；教人们用假的珠宝装饰自己，用珍珠搭配冬衣，珍珠的瑰丽色彩和高雅气质与毛呢面料相得益彰，可谓是女装中混搭思想的启蒙。1920年香奈儿女士去威尼斯度假，还因受拜占庭建筑华丽绚烂的启发，从中汲取灵感，奠定了拜占庭艺术系列设计的开始，她将款式夸张，以经典金色为主色调，中间以白、紫、蓝、黄、粉、绿、红、黑等颜色，强调了色彩的耀目和绚丽，造型富有艺术感的CHANEL“巴黎-拜占庭”系列高级珠宝搭配当时她设计的那些廓形简约、剪裁利索的衣服相比，可谓是画龙点睛，后来占庭风格从90年代起就被Chanel的艺术总监Karl Lagerfeld再度运用到了秀场上。

（四）当今人们对于服装组合形式的变革与创新仍孜孜不倦

环顾当下的流行时尚，长大衣配阔腿裤造型、连衣裙搭配长裤造型、长衬衣外面套半身短裙等，外套搭配马甲等造型，都是人们对于穿着方式的人类对于服装的组合形式依然在大胆的尝试、变革与创新。

图1 拖地裙摆 Polo 衫搭配裤装的新组合形式

图2 单袖围脖式毛衣内穿外套的新组合形式

图3 长衬衫外搭配短裙的新组合形式

图4 高开衩礼服裙内搭配裤装的新组合形式

三、色彩运用和色彩搭配的全新观念

(一) 时装革命——黑色礼服裙

1921年诞生的香奈儿小黑裙。众所周知,黑色在法国是哀悼死者的专用色,人们参加葬礼时才会穿着,香奈儿却制作出了世界上第一件全黑色的连衣裙,这对当时日常不穿着黑色的法国人来说,是个巨大的冲击。在香奈儿的记录片中还浪漫地遐想,香奈儿是为悼念车祸死亡的爱人 Arthur 而为自己设计的。但是人们很快就迷上了这款简练又雅致的连衣裙,甚至被誉为巴黎之服。她打破传统让女人用另一角度看到丧服的颜色也可以很高贵典雅。这件小洋装后来成了女人衣柜里的必备品,能在不同场合搭配不同饰物,经典耐穿。

(二) 无彩色系现代服装色彩审美开创者

香奈儿喜欢运用无彩色系,她说:“黑色与白色包含、代表了所有的一切,它们的美是绝对的。”这与以前西方女性服装中追求女性柔美气质的服装配色方法是截然不同的,香奈儿爱用黑色来打造出端庄、高贵的不朽时尚感。但她嫌黑色太单调,于是便从孤儿院抚养她长大的修女、以及女佣的制服取得灵感,在衣领、袖口褶边加入白色,打破乏味与肃穆。并巧妙的运用了色彩对比与调和原理中的重复和呼应的手法,让配色更加的和谐。在沿用至今的香奈儿品牌标识中的配色也是与其风格完全统一,黑色底上面一个简单的品牌双c标志图案,或者纯白色的底色上一个简约的黑色品牌双c标志图案。这种低长调、或高长调的配色设计给人以前卫、强烈、明快、坚定、威严、庄重之感,且具有很强的视觉冲击力和辨识度。香奈儿在色彩上引领女装进入了现代简约审美。

图5 Chanel 品牌中善用
的低长调明度关系

图6 Chanel 套装中的
明度高长调

图7 2018 春夏的 Chanel
秀场中的莫兰迪配色

图8 Chanel 广告中的
莫兰迪配色

(三) 将当下色彩流行注入经典香奈儿套装

而在 2018 春夏的 channel 秀场上,现任艺术总监卡尔·拉格斐(Karl Lagerfeld 1933-2019)将服装色彩流行的新趋势——莫兰迪色系引入到经典的香奈儿套装中,经典的香奈儿套装款式配合低纯度的高级灰色彩,使其焕发新的生机,更加贴近当下年轻人的喜好。

四、服装材料、穿着方式的重新理解

(一) 廉价男士内衣面料制作时装与花呢布的应用

香奈儿以前巴黎的时尚教主保罗·波烈(Paul Poiret 1879-1944)擅长为上流人士设计华丽而又充满异国情调的衣服,保罗·波烈的礼服采用顶级的面料,这种坠地长裙需要耗费大量的布料,且点缀众多华丽配饰,因此,价格不菲,华贵气质扑面而来,那个时候的流行。但香奈儿认为,穿着昂贵的礼服就是奢侈的,香奈儿决定为中产阶级设计一种即实用又舒适的礼服。在材料、颜色上打破常规,用当年大量用来制作男人的内衣裤的棉织布料,来制作女性的外衣,这种材料舒适、透风、吸汗、轻巧,让女人在战争时期行动更方便,卖得满堂红,一个时装经典就这么诞生了。

1950年代,香奈儿用花呢布裁剪外套,把这沉重的布料引入高级时装,也纳入她的招牌设计。与她当

年的竞争对手 Dior 相比，香奈儿的花呢外套更写意、简单、舒服，很受女性欢迎，也被其他品牌拷贝，缔造了她事业的第二个黄金期。^[4]

（二）香奈儿经典手包——解放女性的双手

在香奈儿女士设计这款手包以前，女士们都是拿着精致的手包来搭配礼服的，虽然好看，但却十分的不方便，香奈儿女士决定要设计一款包来解放女性的双手，经过多次的制作与改进，她的经典包包“2.55”诞生了，皮革上的钻石形及菱形格纹灵感就是取自马场男生穿的格纹大衣，用皮革和金属链条编织的包袋可以轻松的挂在肩膀上，让女性的双手可以解放出来做一些更重要的事，服装及配饰的功能性被作为设计的出发点。^[5]

（三）服装材料、穿着方式的重新理解是未来服装设计发展的趋势

重新理解服装的材料、穿着方式与功能，兼具实用与美观的能性的服装是未来服装设计发展的趋势。例如，顺丰为员工定制的 NIKE 牌工作服“黑色闪电衣”，就具备为恶劣天气打造的防风、防泼水、透气以及轻量化等系列功能，制服两肩都配置着类似 3M 的反光贴条，来增进安全性，非常适合顺登小哥在日晒雨淋的工作环境中穿行。秀场上常见的结合功能的设计，如腰带式、口袋式女包，加绒加厚打底衫，可拆卸领高领毛衣、袜靴等也不失为实践实用与美丽相结合的经典案例。

五、服装审美、衣着品味的革命与进步

（一）简单就是高贵的现代审美雏形

1923 年香奈儿对 Harper's Bazaar 杂志说：“真实的高贵，关键在于简单不浮夸。”她也说过：“奢华(luxury)若不舒服，哪还算哪门子奢华？”^[6]

（二）解放女性的身体，完成女装的现代化

香奈儿把裙摆缩短到膝盖，露出腿部，方便行走。把领口拉低，让颈项胸部呼吸：“女人埋在衣服底下，大脑怎么能够活动？”她的设计一切从简，以女人的身体、需要、思想为本。她在 1923 年的 Harper's Bazaar 的访问中说：“我给了女人自由。之前她们被精致的时装装置：蕾丝、束衣、内衣、厚垫层层包围，汗流浹背。我现在把她们的身体还给了她们。”^[7]

六、结论

（一）服装设计思维创新的层次是逐级递进的

服装设计思维创新的五个方面：一、具体形象的更新与创造；二、组合形式的变革和创新；三、色彩运用和色彩搭配的全新观念；四、服装材料、穿着方式的重新理解；五、服装审美、衣着品味的革命和进步。这些创新属于不同层次，构成一个创新层次的“金字塔”（见图 9）。其中，最低层次的——具体形象的更新与创造较为容易，处于第二阶层的——组合形式的变革和创新难度相对提高，随着金子塔的不断增高，创新的难度也不断增强，需要较强的设计能力或美学天赋，甚至需要与社会发展水平及科技发展水平相匹配。

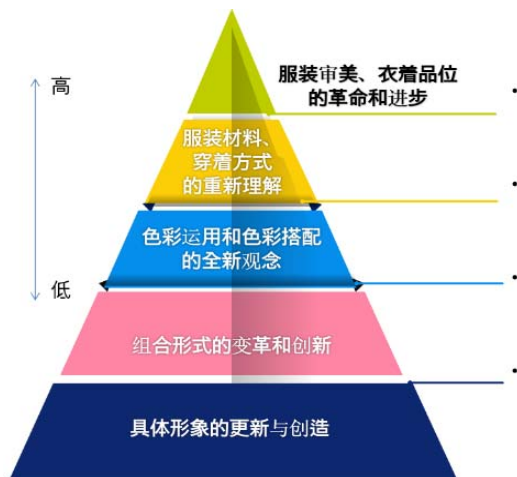

图 9 服装设计创新的五个方面

（二）色彩运用的全新理念与服装材料、穿着方式的重新理解与社会科技发展进步程度息息相关

服装图案的染织方法由扎染、蜡染、蓝染、草木染到如今的热转印、数码印花、3D 打印，色彩的审美从高饱和度对比色，到高级灰、莫兰迪色盛行，甚至从色彩呈现方式的本质出发，将光源色引入到服饰品当中，夜光纤维、亮灯服饰等无不与科学技术的发展息息相关，今后，柔性显示屏技术、功能性纤维及制造技术的提高，必将对色彩的运用与服装材料的运用产生巨大的冲击。

（三）时代造就伟大的设计师——服装审美、衣着品味的革命与进步往往和社会发展密切相关

古往今来，优秀的服装设计师有很多，但形容其设计是革命的却屈指可数，香奈儿却被《时代》杂志选为“改变 20 世纪 100 位最富影响力的人”，她是唯一的时装界代表，可见其对服装审美、衣着品味的

革命意义。但这并不意味着其设计作品的艺术价值要远高于其他设计师,而是其对社会发展变化的敏锐感觉。遍及欧洲各国的第一次世界大战师女装现代化的真正推手,战时男人们几乎全部奔赴前线,妇女成了战时劳动力的唯一资源,这使得女性走上社会成为一种现实,女装因此产生划时代的大变革,20世纪20年代,加布里埃·香奈儿顺应历史潮流,敏锐地抓住了社会的变化,推出了一系列符合新时代精神的现代女装,发明了现代服装的语言与美学,成了现代主义的一个符号、一整个视觉语言的图腾,在恰当的时候最大的满足了这个时期女性对于服装的需求,引发了波及范围最广、时间最长的流行,所以称其为服装审美、衣着品味的革命与进步无可厚非。反观时装界的“鬼才设计师”亚历山大·麦昆(Alexander McQueen, 1969年3月17日-2010年2月11日)的设计,总是充满天马行空的创意,极具戏剧性,常以狂野的方式表达情感力量、天然能量、浪漫但又决绝的现代感,创造了无数具有很高的辨识度和极高的艺术价值的经典作品,为众多明星、设计师、艺术家奉为天才设计师,但却也因大胆、前卫、科技、有深意、充满未来感的设计风格被称之为“超前于时代太多的设计师”。

参考文献:

- [1] 冯利, 刘晓刚. 服装设计概论[M]. 上海: 东华大学出版社, 2017. 135-136.
- [2] 李当岐. 西洋服装史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2005. 315-316.
- [3] 穆慧玲. 服装流行趋势[M]. 上海: 东华大学出版社, 2016. 34-35.
- [4] 姚少玲, 吴萍. 香奈儿[M]. 哈尔滨: 哈尔滨出版社, 2015. 320-321.
- [5] (法)埃德蒙·夏尔·鲁. 香奈儿传[M]. 武汉: 长江文艺出版社, 2015. 299-300.
- [6] 雷马利. 香奈儿[M]. 胡若玮, 顾晨曦译. 上海: 上海书店出版社, 2011. 259.
- [7] (英)贾斯迪妮·皮卡蒂. 可可·香奈儿的传奇一生[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2011. 344.

Five Ways of Innovative Thinking in Clothing Design from Chanel's Design Experience

SHI Ya-jing

(Clothing and Design Faculty, Minjiang University, Fuzhou Fujian 350108, China)

Abstract: This article is a further study, demonstration and expansion of five ways of innovation in fashion design thinking. Combined with Gabrielle Bonheur Chanel's design experience, this paper gives sufficient examples and analysis of current cases and status, classifies the five levels of innovative contents, and looks forward to the future direction of fashion design innovation, and draws three important conclusions: 1. The level of fashion design thinking innovation is progressive; 2. The New concept of color application, re understanding of clothing materials and ways of dress is closely related to the progress of social science and technology development; 3. Times make great designers and the revolution and progress of clothing aesthetics and dress taste are closely related to social development.

Key words: clothing; design thinking; innovation; Gabrielle Bonheur Chanel