

# “东方新时尚”

## ——从服装流行学角度看东西方潮流

敖 欢

华南师范大学创意设计学院 广东汕尾 516600

**摘 要：**随着东方国家经济的发展，文化多元发展，东方各国的国际地位明显提升，东方元素被越来越多人关注并获得灵感，尤其在服装流行方向上十分明显。东方悠久绵长的历史、神秘厚重的文化、丰富多元的民族令世界所有设计师都为之神往。在各大秀场和很多品牌产品中越来越多的中式元素被发现被运用，服装作为人类文化的重要组成部分，不仅反映了社会、经济和文化的变迁，也体现了不同地域和民族的审美观念与价值取向。本文从服装流行学的角度出发，探讨了东西方潮流在历史发展、文化内涵、设计元素以及时尚传播等方面的差异与共性，东方服饰文化引领潮流的现象。通过对东方服饰文化的特点、历史演变以及现代创新的分析，揭示其在全球时尚舞台上逐渐崛起并引领潮流的原因。

**关键词：**东方服饰文化；服装流行学；潮流引领

### 引言

服装作为社会发展的一面镜子，反映了不同时期、不同社会的文化背景。同时影响服装发展的原因也是比较复杂的，不仅是政治、经济、文化、宗教、战争、意识形态，还有地域上的差别。在当今全球化的时尚语境中，东方服饰文化正以其独特的魅力和强大的影响力逐渐引领潮流。从传统的汉服、旗袍到现代融合东方元素的创新设计，东方服饰在世界范围内受到越来越多的关注和喜爱。服装流行学作为研究服装流行现象及其规律的学科，为我们理解东方服饰文化的潮流引领提供了有力的理论支持。

### 一、早期：以西方服装为主导流行趋势

在全球时尚领域，西方长期以来在塑造和引领服装流行趋势方面发挥着主导作用。这种主导地位不仅体现在设计理念和风格上，还对全球的消费市场和文化产生了深远影响。

工业革命带来了生产技术的革新，使得大规模的服装制造成为可能。西方的工厂能够快速生产出大量款式新颖、价格相对低廉的服装，从而满足了更广泛人群对时尚的追求，早在1858年，英国人沃斯在巴黎德拉佩斯大街7号开设了欧洲第一家高级女时装屋，他大胆地把时装的意识引入到广大市民中，让时装走出了宫廷。开创了高级女装时代。成衣是机器大规模生产的、规格化的服装，它起始于美国。皮尔·卡丹和伊夫·圣·洛朗等

人将高级女装的设计特征和成衣生产特征合成为高级成衣，并成立高级成衣创造者协会，与高级女装协会竞争，带动成衣业迅猛发展。与此同时，巴黎、米兰、伦敦和纽约等西方城市成为全球知名的时尚之都。这些城市汇聚了顶尖的设计师、品牌和时尚资源，通过时装周等活动展示最新的设计，引领潮流走向。各大品牌像香奈儿（Chanel）、迪奥（Dior）、古驰（Gucci）等西方奢侈品牌，凭借其精湛的工艺、高品质的材料和独特的设计风格，成为时尚界的标杆，引领着高端时尚的潮流。再加上快时尚品牌的普及Zara、H&M等品牌以快速响应潮流、价格亲民的特点，迅速占领全球市场，使西方的时尚风格能够更广泛地传播和被接受。

在时尚传播方面，《VOGUE》、《ELLE》等西方传统时尚杂志具有广泛的影响力，通过精美的图片和专业的评论，向全球读者传递最新的时尚资讯和流行趋势。Instagram、TikTok等社交媒体平台上，西方的时尚博主和名人拥有大量粉丝，他们的穿搭和推荐能够迅速引发潮流，推动服装款式和风格的快速传播。

早期西方主导的服装流行趋势在很大程度上塑造了全球消费者的审美观念，使得人们更倾向于追求西方风格的服装。以西方为主导的服装流行趋势在过去几个世纪中占据了重要地位，通过不断的创新、品牌建设、媒体传播以及对多元文化的融合，持续影响着全球的时尚潮流。然而，随着全球经济和文化交流的日益频繁，其他地区的时尚力量也在逐渐崛起，未来的服装流行趋势

也在日新月异得发生着变化。

## 二、当今：东西方服饰文化碰撞与交融

东方服装潮流在历史上深受儒家文化、佛教文化等的影响。而西方服装潮流的发展受到古希腊罗马文化、基督教文化以及工业革命等因素的推动。东方文化强调含蓄、内敛和和谐,这种文化观念体现在服装上表现为注重款式的简约、色彩的素雅以及图案的寓意,强调服装与身体的贴合度以及线条的流畅性;西方服饰则更倾向于展现个性、突出身体曲线和强调立体感。西方文化注重个性、自由和创新,在服装潮流中体现为款式的多样化、色彩的大胆运用以及设计的夸张与独特。西方服装常常通过展现身体曲线和强调个人魅力来表达对自由和个性的追求。在审美标准上,东方审美强调素雅、端庄,色彩上偏向柔和;西方则追求鲜艳、对比强烈的色彩和夸张的造型。这种审美差异在时尚舞台上形成了鲜明的对比。

20世纪七八十年代,日本设计师打破了近百年来西方设计师牢牢掌握的时尚话语权,对世界服饰流行趋势产生了深远影响,日本设计师将东方美学融入设计中,如三宅一生提出并贯彻“一块布”的概念,仅用一块布料制衣,阐释人与自然和谐共生的哲学;川久保玲将服装结构解体,设计出怪诞的带有孔洞、填充棉花的针织衫,把“概念时尚”发挥到极致;山本耀司是极简主义设计之父和剪裁大师,他使用大量面料进行多层次设计,让服装宽松地包裹身体,其设计为女性身体曲线重新做了定义,日本设计师的作品体现了日本侘寂美学,与西方讲究精巧、规整、对称和高雅的高级时装风格不同,创造了全新的女性形象。

上世纪90年代末,国际一线大牌的中国风服装设计引爆人们对于东方文明古国的关注,背后的现实原因在于中国经济的快速发展和极大的市场潜力,对于西方人而言,中国是一个充满神秘感的国度,1997年,刚刚上任迪奥(Dior)首席设计师之位的约翰·加利亚诺(John Galliano)在当年秋冬系列的首秀中,重现20世纪30年代上海女子形象的中式时装设计,抹厚脂粉,擦腮红,刘海儿发、细眉黑眼睛,身穿旗袍,细致而玲珑的雕花刺绣从胸口蔓延至腰腹两侧,背部面料被处理成鲤鱼纹理,肩部则分别垂坠有细长的流苏穗带,在肩部采用不对称剪裁,密集而纤细的尼龙绳呈网状交叠至脖颈处,背部则是赤裸而直白的大面积镂空。同场出现的还有一件与西式礼服无异的中国红色旗袍。作为国际一线大牌的掌门人加利亚诺引爆了人们对于东方文明古国的关注,

当然其背后现实的原因也在于中国经济的快速发展和极大的市场潜力。

2001年,法国时装设计师让·保罗·高提耶(Jean Paul Gaultier)推出以京剧人物为灵感的“刀马旦”系列高级女装。该系列设计具有鲜明的历史厚重感,钉珠裹身的缎面洋装俨然是西洋版格格的专属行头,龙袍刺绣的风衣以及对襟立领束腰衣拥有慈禧风范。此外,服装细节,如黑发头饰被编制成公主扇、流苏伞、绣花框等元素极具中国风格。这个阶段的中国风格时装作品,对于国际品牌发布会而言,宣传和营造口碑的意义更大。

在全球化的浪潮下,东西方服饰文化之间的交流日益频繁,碰撞与交融成为了当代服饰领域的一个显著特点。这种交流不仅丰富了人们的着装选择,也对时尚产业和文化遗产产生了深远的影响。东方的丝绸、旗袍领、盘扣等元素被巧妙地运用到西方服装设计中;西方的立体剪裁、时尚面料也为东方服饰注入了新的活力。在国际时装周上,越来越多的设计师展示了融合东西方元素的作品,让不同文化背景的观众都能欣赏到这种交融之美。同时随着全球化的推进,消费者的视野更加开阔,他们在日常着装中主动选择融合了东西方风格的服装,推动了市场对这类产品的需求。东西方服饰文化的碰撞与交融是时代发展的必然趋势,它为时尚界带来了新的机遇和挑战。在这个过程中,我们既要尊重和传承各自的文化传统,又要以开放的心态拥抱创新和变化,让服饰文化在交流与融合中不断焕发出新的魅力。

## 三、未来：东方服饰元素引领潮流

中国元素正成为西方服饰文化源源不断的时尚灵感来源。不过在清华大学美术学院教授贾玺增看来,“中国风”时装更多的指的是一种感觉,似有似无之间,不是具体的中国式样。它需要建立在世界流行时尚文化体系之中,是国际化的中国风格。中国生产的华美丝绸通过“丝绸之路”源源不断地运往西方,极大地丰富了西方服饰文化。除了纺织材料本身,中国的花机和花本纺织技术,更是对欧洲影响甚重,中国文明是在经历了石器文明、青铜文明、铁器文明上万年不间断的发展基础上而形成的,其辉煌成就在人类历史上具有重要作用。它不仅拥有包括“四大发明”在内对世界科技发展有着重要贡献的众多发明,还拥有发达的农业和手工制造业,如青铜工艺的博大、玉器工艺的精湛、瓷器和漆器工艺的精美等,无不令人惊叹与钦佩。

21世纪初,中国市场对奢侈品的消费已经显现强大势头,越来越多的国际时尚大牌加入东方元素,中国风

尚也越来越成为主流时尚界的宠儿。当传统被充分挖掘时，中国风的内涵便开始扩展。它更多的是一种感觉，似有似无之间，不是具体的中国式样“新中国风”之盛已在奢侈品领域迅速蔓延，甚至被《金融时报》评论为“中国财富复兴中国时尚”。东方服饰文化的优势在于其深厚的历史底蕴、精湛的手工艺以及独特的审美价值。旗袍、汉服、和服、韩服等都具有鲜明的特色，能够体现出东方人的温婉、优雅和含蓄。这些服饰在设计上注重细节、线条和色彩的搭配，传达出一种独特的艺术意境。同时，随着全球化的发展和文化交流的增加，越来越多的人开始关注和欣赏东方文化。东方服饰文化也在不断创新和发展，与现代时尚元素相结合，以满足当代人的审美需求和生活方式。一些设计师将传统的东方工艺和图案运用到现代服装设计中，打造出既具有东方韵味又符合时尚潮流的作品。

“浒城古娘”2024年抖音上热门的国风女装品牌。该品牌的衣服灵感大多来自古衣上积累的中国数千年工艺和设计，比如其“游龙双面呢外套”的灵感来自一件古苗衣，今年618热卖的一款爆款马面裙的灵感原型则是曲阜博物馆中的一件清朝马面裙。品牌把中国的中庸哲学思想融入到服装中，提出了光明温暖、朴素厚重等产品理念。同时，浒城古娘的国风衣服注重与现代服装设计相融合，实穿性强，能满足人们通勤、上课、出游等多种日常场景的穿着需求。劲霸男装的高端系列连续7次登陆米兰时装周。其设计将武士汉服廓形、连袖、闽南古厝窗格等中式元素，与意式面料、风格设计等相融合，有的服装还凝练了兰花元素，通过多种工艺运用，展现出东方韵味。2024年该品牌在著名的pittiuomo男装展上刮起“中国风”，向全球时尚界展示了中国设计的力量，以其独特的劲式东方美学，引领着高端新国货的潮流。作为海派服饰品牌的培蒙服饰，创始于1942年上海，它将传统手工艺与现代时尚潮流相结合，把中国元素、东方神韵融入产品，传递人文情怀，展现中华文化。经过80多年的发展，已成为以西服为主的全品类高端商务男装品牌，其西服制作会融入刺绣、龙凤等中国元素。这些品牌在设计上都充分融入了东方元素和美学理念，通过独特的设计风格和品牌文化，在国内外市场上取得了一定的成功，引领了东方服装潮流。当然，成功的东方服装品牌还有很多，而且时尚潮流不断变化，新的品牌也在不断涌现。

中国国际时装周等时尚活动一直致力于推动中国美

学、非遗创新等元素与现代时尚的融合。例如在2024秋冬中国国际时装周的开幕大秀「六礼·张效奇」中，设计师从中国苗族非物质文化遗产工艺中汲取灵感，呈现代表中国设计和文化的作品。杉杉、迪尚、南山智尚等行业头部品牌，以及众多优秀设计师也通过多元形式演绎新消费语境下的“国货荣耀”，展现中国时装的万千气象。东方服饰文化的优势在于其深厚的历史底蕴、精湛的手工艺以及独特的审美价值。旗袍、汉服、和服、韩服等都具有鲜明的特色，能够体现出东方人的温婉、优雅和含蓄。这些服饰在设计上注重细节、线条和色彩的搭配，传达出一种独特的艺术意境。同时，随着全球化的发展和文化交流的增加，越来越多的人开始关注和欣赏东方文化。东方服饰文化也在不断创新和发展，与现代时尚元素相结合，以满足当代人的审美需求和生活方式。一些设计师将传统的东方工艺和图案运用到现代服装设计中，打造出既具有东方韵味又符合时尚潮流的作品。此外，社交媒体和互联网的普及也为东方服饰文化的传播提供了更广阔的平台，让更多人了解和喜爱东方风格的服饰。

## 总结

随着全球一体化进程加快，亚太经济迅猛发展，中国国际地位提升，越来越多的人关注到东方大国力量及其大国市场，如今，越来越多的设计师发现并挖掘东方文化并试图投其所好运用并创新中国元素来赢得东方市场。作为东方人的我们更应该用自己文化壮大自己并将民族魅力发扬光大。

## 参考文献

- [1] 华梅.《中国服装史》.天津人民美术出版社.
- [2] 李当岐.《服装学概论》.高等教育出版社.
- [3] 徐复观著.《中国艺术精神》华东师范大学出版社, 2002年12月.
- [4] 赵静.《服装流行学》.中国纺织出版社.
- [5] 华梅.中国服装史(修订本).天津人民美术出版社(1999-04出版).
- [6] 诸葛铠.《文明的轮回:中国服饰文化的历程》.中国纺织出版社.
- [7] 陈芳.《时尚及其社会议题:服装中的阶级、性别与认同》.北京大学出版社.
- [8] (日)深井晃子.《日本服饰史》.新星出版社.