

# 基于洛可可时期女装奢侈风尚的设计实践

梁惠娥<sup>1,2</sup>, 唐欢<sup>1</sup>

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 无锡工艺职业技术学院 名师工作室, 江苏 宜兴 214206)

**摘要:**随着经济文化的发展,人们对服装的审美日益多元化,并逐渐把目光聚焦于现代服装对复古元素的诠释上,其中包括洛可可时期女装元素。为探讨洛可可女装元素与现代设计的融合途径,采用文献与图片整理的方法,从奢侈风尚的角度着手,对洛可可时期女装造型与装饰元素进行了梳理和分析,并提炼出喇叭袖口造型、褶裥装饰等元素运用于成衣设计中,由此探索复古风格女装设计的更多可能性。

**关键词:**洛可可; 服装元素; 女装设计; 创新运用; 复古风格; 奢侈风尚

**中图分类号:**TS 941.1 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2019)04-0325-06

## Design Practice Based on Luxury Fashion of Women's Wear in Rococo Period

LIANG Hui<sup>1,2</sup>, TANG Huan<sup>1</sup>

(1. School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Master Studio, Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology, Yixing 214206, China)

**Abstract:** With the development of economy and culture, people's aesthetics for clothing are increasingly diversified. And they gradually focus on the interpretation of vintage elements in modern clothing, including the garment elements of women in the Rococo period. To discuss the combining way of garment elements in Rococo period and modern design, this paper summarized and analyzed the women's style and decorative elements in the Rococo period from the perspective of luxury fashion, through the way of literature review and picture finishing. The elements of the flared cuffs, pleats and other elements were refined and used in ready-to-wear design to explore the possibilities of retro-style of women's wear.

**Key words:** Rococo, costume element, women's wear design, innovative application, retro style, luxury fashion

洛可可(Rococo)一词是从法语“rocaille”转化而来,它具有“螺贝”的意思,故常用以形容造型艺术中善用蜷曲线条和繁复装饰的风格。洛可可风格起源于18世纪,指的是盛行于路易十五时期(1710—1774年)的一种涵盖建筑、绘画、服装的艺术风格,可分为初期(1715—1730年)、鼎盛期(1731—1770年)与末期(1771—1789年),被欧洲人称为“造作的艺术”<sup>[1]</sup>。洛可可时期服饰承接了巴洛克时期服饰的奢华,并将该特点强化,继续向女性化发展,裙撑、紧身胸衣、高耸的发髻以及繁复的装饰都是其代表。洛可可时期服装令着装的女

子犹如置身万花丛中<sup>[2]</sup>,总体而言突出女性纤细的腰部及丰满的胸部,风格华丽高贵,与现代服饰追求个性奢华之风正好契合。因此,如何恰当运用洛可可服饰的装饰与造型元素进行现代化设计,成为了设计师“常谈常新”的话题。文中对洛可可时期女装造型与装饰元素进行探讨,提炼其关键元素,并在成衣中加以设计运用。

### 1 奢侈风尚影响下的洛可可时期女装造型与装饰元素

18世纪中期,英国工业革命带来纺织技术的重

收稿日期:2018-11-05; 修订日期:2019-06-20。

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2018SJZDA021);江南大学自主科研项目(2019JDZD05)。

作者简介:梁惠娥(1967—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服饰文化与现代服装设计。

Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

大革新,面料生产及染色技艺得到快速发展,形成洛可可时期奢侈之风流行的物质基础;随着启蒙运动的兴盛,人们的思想开始进一步解放,不再盲目崇拜男权与贵族,转而享受自由快乐的生活,形成洛可可时期奢侈之风流行的思想基础。为彰显穿着者的地位与财富,柔美、娇艳、华丽的女装在洛可可时期愈发受欢迎,并逐渐成为服饰艺术历史长河中的一颗璀璨明珠<sup>[3]</sup>。在奢侈风尚影响下,洛可可时期女装造型与装饰元素逐渐形成了丰富多样、堆砌重叠等特点。

### 1.1 洛可可时期女装奢侈风尚

洛可可时期女装受巴洛克艺术的影响,注重装饰艺术的华丽精巧。17世纪,中西方贸易来往密切,中国的精美瓷器、丝绸以及各种精巧的装饰品契合了当时的奢侈风尚,得以在西方大量流行,使得洛可可艺术风格带有浓烈的中国风<sup>[4]</sup>。此外,从18世纪开始,法国不再有“禁奢令”<sup>[5]</sup>,只要有足够的财力便可模仿上层贵族的华丽穿着,服饰的社会等级作用消失。贵族为保持地位的尊贵,需要利用更奢侈的服装来维持外表的光鲜亮丽,以此巩固自

身地位。在多种因素影响下,洛可可时期奢侈风尚明显,女装愈发精致,贵族女装常用昂贵的面料,并缀以蕾丝、蝴蝶结、宝石等装饰。洛可可时期女装的代表人物——路易十五的情妇蓬帕杜夫人,更是将这种奢侈风尚带向巅峰,引得全国女性纷纷效仿。在奢侈风尚的影响下,庞大的裙摆、繁复的胸衣等结构元素,以及精致的蕾丝、蝴蝶结、华贵的面料、饱满的纹样等元素被广泛使用。

### 1.2 洛可可时期女装造型元素

洛可可时期女装造型元素主要有:裙撑造型、纤细的腰身造型、低开的U型领口造型、喇叭袖口造型等。这些元素用以塑造服饰的廓形,并通过女装轮廓造型对人体体形起到修饰作用<sup>[6]</sup>。

**1.2.1 裙撑造型** 裙撑是女裙塑形的重要元素<sup>[4]</sup>。洛可可时期,人们的思想随着启蒙运动的深入而不断变化,审美也随之变化。不同裙撑的造型如图1<sup>[7]</sup>所示。裙撑形态逐渐夸张、膨大,体现女性在奢侈风尚影响下对奢华的追求(见图1(a)、图1(b));到洛可可后期,裙撑形态又逐渐收拢(见图1(c))。



图1 裙撑造型

Fig.1 Modeling of bustle

**1.2.2 细腰造型** 洛可可时期胸衣及细腰造型如图2所示。当时十分流行可以突显细腰造型的紧身胸衣(见图2(a)<sup>[7]</sup>)。大裙摆与细腰形成鲜明对比,突出女性S型曲线的线条美(见图2(b)<sup>[8]</sup>)。这说明当时的审美倾向于表现女性凹凸有致的身材,但同时也让女性的身体备受勒腰带来的摧残。



图2 胸衣及细腰造型

Fig.2 Modeling of corset and waist

**1.2.3 低开的U型领口造型** 洛可可时期服饰领口为典型的U领造型,具体如图3<sup>[9]</sup>所示。U领一

般开口较低,露出女性洁白的脖颈与香肩,小露酥胸。领口的“显”与裙摆的“隐”形成鲜明的对比,相互映衬强调女性的魅力,令人遐想,并在领口缀以蕾丝、花边、蝴蝶结等装饰,使人群的目光更易聚焦于领口。



图3 领口造型

Fig.3 Modeling of neckline

**1.2.4 喇叭袖口造型** 洛可可时期服饰袖口造型如图4<sup>[10]</sup>所示。图4中,袖口为喇叭形,能够突显服装的精致优雅,营造轻盈感,整体袖部设计富有动

感。洛可可时期女装的喇叭袖袖口还会缀以蕾丝花边等装饰,使得袖子的造型更加华丽。



图4 袖口造型

Fig.4 Modeling of cuff

在洛可可时期奢侈风尚的影响下,女装造型夸张且庞大,目的是突显女性凹凸有致的身材,强化女性第二性征,提高女性的肉体吸引力和美感。

### 1.3 洛可可时期女装装饰元素

装饰元素是指点缀于服装主体上并用于美化服装的元素。洛可可时期女装装饰元素主要有蕾丝、花边、蝴蝶结、图案纹样、褶裥等。

**1.3.1 蕾丝、花边、蝴蝶结** 蕾丝是洛可可时期女装的典型装饰元素,时常出现在领口、袖口、裙子上,传达这一时期服饰的浪漫与精细。花边包括缎带花边、花型花边、褶皱花边等,常与蕾丝结合装饰在服装上。充满少女风格的蝴蝶结装饰让洛可可时期服饰的浪漫华丽风格体现得淋漓尽致,也使穿着洛可可服饰的女子被称为“行走的花园”。

**1.3.2 图案纹样** 随着17—18世纪中西方贸易往来的频繁,欧洲织造技术得到了提升,服装的装饰纹样越来越丰富。18世纪形成的欧洲织物纹样多以自然为主要题材,通过蕾丝纹样、伊卡特(ikat)、几何纹样等表现田园风光<sup>[11]</sup>,十分华美精致。其中以写实花卉、蜷曲藤叶、造型多样的佩斯利纹样(也称“佩兹利纹”“火腿纹”)等植物纹样为主,如图5所示<sup>[12]</sup>。蓬帕杜夫人对花卉纹样的喜爱也带动了花卉纹样在服装上的流行。



图5 植物图案纹样

Fig.5 Plant pattern

**1.3.3 褶裥** 洛可可时期,褶裥也是常用的服装装饰之一,男装与女装均有褶裥装饰。褶裥甚至是一种身份的象征,褶裥越多,身份越高贵,普通平民的服装不能有这种装饰。图6为洛可可时期较流行的服装款式——罗布<sup>[13]</sup>。罗布又宽又大,后领部的开口较低,并通过褶裥装饰向下延伸,呈现出背部的拖裙造型,显得厚重且奢华。另外,堆褶也是洛可可时期服装的鲜明特点<sup>[14]</sup>。堆褶是指在裙子下摆处每隔一段距离均匀向上系扎,从而在裙摆处形成弧形的堆褶装饰,露出内裙。现代裙装也常有这种装饰。



图6 罗布

Fig.6 Robe

在洛可可时期服装奢侈风尚的影响下,堆砌形式多样的装饰元素是为了在其夸张造型的基础上增加服装材料的使用,使得服装工艺更为复杂,风格更显华丽,并通过各种装饰强化着装女性的被观赏性,突显其家庭背景。

## 2 基于洛可可时期女装奢侈风尚的设计实践

洛可可服装在造型设计上多以古典优雅的X廓形为主,强调裙及袖的层次和质量<sup>[15]</sup>,在装饰设计上多以繁复的蝴蝶结、蕾丝点缀,强调精致华丽的服装风格。洛可可时期服饰的造型与装饰元素在现代女装中得到了广泛运用,设计师将洛可可夸张奢华的特点融入现代女装中,以表现华贵大气、娇柔美丽的风格特点<sup>[16]</sup>。在洛可可服装奢侈风尚的影响下,造型元素与现代服装的融合主要用以扩大服装的廓形、突出现代女性的曲线、诠释现代意义的性感复古风格;装饰元素与现代服装设计的融合主要用以增加现代服装的装饰美、强调服饰奢华



感,并通过各种服装材料的层叠诠释现代女性的娇柔。以往洛可可女装造型、装饰元素与现代女装的融合大多集中在夏装礼服中,而在秋冬日常成衣中的运用较少。

## 2.1 设计构思

文中探索洛可可时期女装造型与装饰元素运用在秋冬日常成衣中的方法,结合洛可可时期罗布款式的特定造型,以夸张的袖口装饰和大衣厚重的体量感来体现洛可可时期的繁复华贵。将洛可可女装奢侈风尚这一抽象概念通过造型与装饰元素的解析变为具象概念,提取相关元素运用在现代女装中,丰富现代服装设计中复古风格的设计思路。文中女装款式设计的灵感来自于洛可可时期的罗布造型,其复杂的工艺、膨胀的廓形,均是洛可可奢侈风尚的体现。具体设计灵感来源如图7<sup>[17-18]</sup>所示。



图7 设计灵感来源

Fig.7 Source of design inspiration

文中通过对服装的廓形、重领结构、圆形裙摆、背部、袖部褶裥进行设计,再现洛可可时期女装奢侈风尚。

整体造型灵感来源于洛可可时期女装的微喇袖口造型和宽大的裙摆造型;装饰灵感来源于洛可可时期女装的褶裥装饰元素。

色彩设计灵感来源于洛可可时期贵族女性对娇嫩色彩的偏好,参考白色、杏色、粉蓝、粉红、粉绿、淡紫等娇嫩的颜色,整体色调设计具有协调感,并最终选择粉绿色运用在大衣及连衣裙套装上。

面料倾向于悬垂性较好的秋冬面料,需有一定的纹路,因而最终创造性地选择了现代科技的产物——双层面料。双层面料厚实且柔软,表面有凹凸纹理感,可以表现出洛可可时期女装的柔美。

在收集灵感图片后,通过对洛可可时期女装造型与结构元素的研究、分析,将各元素合理运用于秋冬成衣中,运用重领、A字廓形的造型元素,突显夸张、奢华的风格。最终款式为重领喇叭袖大衣,内搭紧身连衣裙,具体款式设计如图8所示。



图8 款式设计

Fig.8 Fashion design

## 2.2 设计实现

综合考虑款式、穿着季节、色彩等因素后,选择粉绿色双层面料为大衣主体面料,如图9所示。大衣面料表面为斜纹,有毛呢感,手感较软,既满足秋冬大衣对保暖的需要,又易于穿着;内搭面料为薄纱条纹弹性面料。辅料选择了软网纱,如图10所示。将软网纱剪短后依次缝入袖摆及衣摆,可保持袖摆及衣摆的挺括。

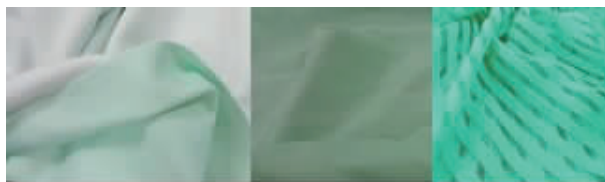


图9 大衣成衣面料

Fig.9 Coat fabric

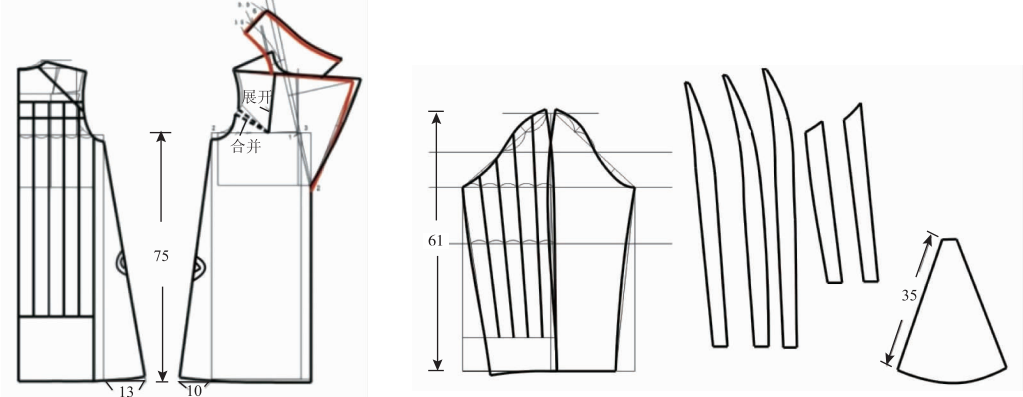


图10 软网纱辅料

Fig.10 Soft mesh accessories

在成衣工艺方面,大衣是在日本文化女装原型的基础上确定衣长、袖长、裙长、胸围、腰围松量等具体数据,确定分割片数,并画出结构图。衣身整体廓形呈A字形,具体如图11所示。在测量了面料厚度后,通过立体裁剪完善整体结构造型,衣领部分依据面料厚度提升或下降外领的翻折止点。图11中,外领翻折止点下降了2 cm,达到内领、外领折叠的平衡。同时,为防止胸省保留得太多导致衣身臃肿,在绘制结构图时,将胸省的1/2合并转移到领省。此外,服装褶裥、重领及大衣背部挡风布的

制作具有一定难度,需预先规划面料的使用,设计缝制顺序,避免缝制顺序不当而导致线迹外露等问题。



单位:cm

图 11 大衣衣身与袖子结构

Fig. 11 Body and sleeve structure of the coat

2.3 成衣效果展示

通过对洛可可时期服装造型与装饰元素的创新实践运用,采用夸张的领部、背部、袖部结构,将厚重的面料与半透明感的面料相结合,营造出女性的娇美,同时展现了洛可可时期女性对夸张美的喜

好。设计中着重提炼的喇叭袖、褶裥等造型与装饰元素夸张但不会束缚现代女性日常工作,将其运用于现代女装的大衣、连衣裙,通过重领、大裙撑等设计可以实现洛可可时期女装造型与装饰元素的创新实践运用,具体情况见表 1。

表 1 造型与装饰元素在服装中的运用

Tab. 1 Use of styling and decorative elements in clothing

类 别	元素图片		在服装中的运用	
造型元素				
装饰元素				

图 12 为最终成衣效果。图 12 中,紧身大摆连衣裙与半透明条格面料结合,突显女性身材的同时加强了女性的性感美,而夸张厚重的 A 字型廓形大衣增加了套装的体量感,突出了奢华庄重的感觉。



图 12 成衣

Fig. 12 Garment

3 结 语

洛可可时期女装的奢侈风尚源于中西贸易交流、贵族巩固地位等多重因素,女装整体有着浪漫华丽的特点,通过夸张的装饰、极致的造型体现女性特征,是许多现代服装设计师的灵感来源。但是洛可可女装的胸衣、大裙撑等元素会影响现代女性的日常生活、工作,因此在设计时需摒弃这些会对女性身体造成损伤的元素。洛可可服装元素包括造型元素、装饰元素,在洛可可时期女装奢侈风尚的影响下,提炼服饰的装饰美、形式美,反常规、反秩序地运用在现代服装中,结合娇嫩的色彩设计、细腻繁复的工艺,表达现代设计对传统古典元素的诠释与解读。

## 参考文献:

- [1] 吴建秋. 新旧时期洛可可女装样式比较研究[J]. 现代装饰(理论), 2014(9):146.  
WU Jianqiu. A comparative study on the Rococo women's dress styles in new and old periods[J]. Modern Decoration (Theory), 2014(9):146. (in Chinese)
- [2] 林晓波. 从蓬巴杜夫人的洛可可造型浅谈西方人对身体表现的审美趣味[J]. 大众文艺, 2016(10):69.  
LIN Xiaobo. A brief talk on the western people's aesthetic appreciation of body expression from Rococo's model of Mrs. Pompadour[J]. Popular Literature, 2016(10):69. (in Chinese)
- [3] 宋明霞. 洛可可时期服饰的艺术风格研究[J]. 艺术教育, 2016(10):191-192.  
SONG Mingxia. Study on the artistic style of Rococo dress [J]. Art Education, 2016(10):191-192. (in Chinese)
- [4] 伍丽, 刘静伟. 浅谈洛可可女装风格及其形成原因[J]. 国际纺织导报, 2011(7):63-64.  
WU Li, LIU Jingwei. A brief discussion on Rococo style of women clothing and the formation reasons[J]. Melland China, 2011(7):63-64. (in Chinese)
- [5] 高夏. 洛可可时期法国贵族女子服饰研究[J]. 设计, 2019, 32(5):94-96.  
GAO Xia. A study of French aristocratic women's costumes in Rococo period [J]. Design, 2019, 32(5):94-96. (in Chinese)
- [6] 谢玻尔, 肖立志. 女装轮廓造型对体形美感的修饰作用[J]. 服装学报, 2018, 3(5):400-405.  
XIE Bo'er, XIAO Lizhi. Modification effect of the contour shape of the women's dresses on the body-shape beauty [J]. Journal of Clothing Research, 2018, 3(5):400-405. (in Chinese)
- [7] 张竞琼, 孙晔. 中外服装史[M]. 合肥:安徽美术出版社, 2011.
- [8] 小刺猬. 服饰风向标——“服装史上的小珍珠”洛可可风格[EB/OL]. (2016-06-08) [2018-10-12]. [https://zhuanlan.zhihu.com/p/21321358?from\\_voters\\_page=true](https://zhuanlan.zhihu.com/p/21321358?from_voters_page=true).
- [9] Holly. 《绝代艳后》Marie Antoinette [EB/OL]. (2006-12-10) [2018-10-12]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_5436a01a010006kq.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_5436a01a010006kq.html).
- [10] 夏日芸草. 名画欣赏:蓬帕杜夫人[EB/OL]. (2018-06-08) [2018-10-12]. [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_beac244a0102y2qi.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_beac244a0102y2qi.html).
- [11] 柏继. 18世纪欧洲织物纹样研究[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版), 2012, 12(4):82-85.  
BAI Ji. A study on European textile patterns in 18th century [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University (Social Sciences Edition), 2012, 12(4):82-85. (in Chinese)
- [12] 拉图尔. 蓬帕杜侯爵夫人像[EB/OL]. (2015-10-15) [2018-10-12]. <http://www.mmia.com/product/detail/12390.html>.
- [13] 袁仄, 蒋玉秋, 李柏英. 外国服装史[M]. 重庆:西南师范大学出版社, 2012.
- [14] 王越. 高调的奢华——洛可可时期女装特点[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2014, 12(11):72-74.  
WANG Yue. On the luxury of women's costumes in the period of Rococo [J]. Journal of Huaihai Institute of Technology (Humanities and Social Sciences Edition), 2014, 12(11):72-74. (in Chinese)
- [15] 陈耕, 何晓彦. 论洛可可艺术风格对服装的影响[J]. 艺术与设计(理论), 2010(7):226-228.  
CHEN Geng, HE Xiaoyan. Analysis of the Rococo art style's impact on clothing [J]. Art and Design (Theory), 2010(7):226-228. (in Chinese)
- [16] 陈需霓. 17—18世纪法国的宫廷服饰[D]. 天津:天津师范大学, 2016.
- [17] FDC 面料图书馆. 1750—1775的西方时尚——法国长袍“Robe à la française”[EB/OL]. (2016-12-25) [2018-10-12]. [http://www.sohu.com/a/122544506\\_526635](http://www.sohu.com/a/122544506_526635).
- [18] REEBON 北美. 《绝代艳后》:欧洲贵族奢华衣橱曝光, 奢侈极尽的洛可可艺术[EB/OL]. (2017-07-19) [2018-10-12]. [http://m.sohu.com/a/158294317\\_559302](http://m.sohu.com/a/158294317_559302).

(责任编辑:沈天琦, 邢宝妹)