

国际时装设计经典系列丛书

The Complete Fashion Sketchbook

国际时装设计元素

设计与调研

(英) 马丁·道伯尔 著 赵萌 译

东华大学出版社

国际时装设计经典系列丛书

The Complete Fashion Sketchbook

国际时装设计元素 设计与调研

(英) 马丁·道伯尔 著

赵萌译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际时装设计元素——设计与调研 / (英) 道伯尔著; 赵萌译. —上海: 东华大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5669-0939-8

I. ①国… II. ①道… ②赵… III. ①时装—服装设计IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第256236号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Batsford 2013

Text and images Copyright © Anna Kiper unless stated otherwise

First published in Great Britain in 2013 by Batsford,

An imprint of Pavilion Books Group, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

本书简体中文版由英国Pavilion Books Group授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-553

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽 鲁晓贝

国际时装设计元素——设计与调研

Guoji Shizhuang Sheji Yuansu—Sheji yu Diaoyan

著 者: (英) 马丁·道伯尔

译 者: 赵 萌

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm×1194 mm 1/12

印 张: 16

字 数: 493千字

版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0939-8/TS·660

定 价: 88.00元

目录

前言/6

介绍/8

第一章 调研：研究的范畴/12

色彩：千变万化的时装调色板/16

速写本任务：色彩与词语的关联性/24

速写本任务：色彩替换/26

廓型：服装的造型/28

速写本任务：3D - 2D - 3D/34

速写本任务：墨迹实验——你看到了什么？/36

线条与平衡：建立视觉上的均衡/38

速写本任务：反思对称/46

速写本任务：保持简单——60秒创作结构主义服装/48

造型、形式和肌理：服装面料/50

常用的服装面料/52

速写本任务：随手撕——纸质服装/54

速写本任务：多元时尚/56

案例学习1/58

第二章 调研：去何处寻找参考素材/62

一手来源：“真希望你来过这儿”——文化意识/64

学习观察：观察性绘画/68

超越历史：博物馆/72

此时此地：自然世界和城市环境/76

二手来源：屏幕上的时尚——电影和电视/80

书架上的资源：图书馆、书籍和杂志/84

预测未来时尚/88

“驰骋”时装信息的高速公路：网络和博客空间/92

速写本任务：时尚根源——挖掘你自己的时尚历史/94

速写本任务：“希望你来过这儿！”——装饰性缝迹/96

案例学习2/98

第三章 视觉思维：评估和判断/102

使无关的关联起来：思维导图/104

造型的变化：拼贴/106

打乱秩序：并置/112

再造艺术：解构/118

“很久以前……”：使用一个时装概念/122

全局考虑：将它置于一定的情境中/126

速写本任务：解构 / 重构/132

速写本任务：轮廓盲画——闭眼绘画/134

案例学习3/136

第四章 设计方向：何人、何地、何时？ /140

市场分类/141

高级定制/142

高级成衣/144

大众成衣（主流时装）/146

超值时装（廉价的时尚）/148

目标客户/150

店铺报告/152

时装日程表：了解时间和地点/154

速写本任务：大自然是“行家”——捕获自己的季节性色彩/156

速写本任务：“用时尚来描述它”——创造时尚字母表/158

案例学习4/ 160

第五章 设计开发：开启你的创意“阀门” /164

个性和身份/168

综合体/170

核心款式/172

原型/174

面料材质/176

服装队列：决策时刻/178

案例学习5/186

国际时装设计经典系列丛书

The Complete Fashion Sketchbook

国际时装设计元素 设计与调研

(英) 马丁·道伯尔 著

赵萌 译

东华大学出版社

·上海·

图书在版编目 (CIP) 数据

国际时装设计元素——设计与调研 / (英) 道伯尔著; 赵萌译. —上海: 东华大学出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5669-0939-8

I. ①国… II. ①道… ②赵… III. ①时装—服装设计IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第256236号

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the copyright owner.

Copyright © Batsford 2013

Text and images Copyright © Anna Kiper unless stated otherwise
First published in Great Britain in 2013 by Batsford,
An imprint of Pavilion Books Group, 10 Southcombe Street, London, W14 0RA

本书简体中文版由英国Pavilion Books Group授予东华大学出版社有限公司独家出版, 任何人或者单位不得转载、复制, 违者必究!

合同登记号: 09-2014-553

责任编辑: 谢 未

装帧设计: 王 丽 鲁晓贝

国际时装设计元素——设计与调研
Guoji Shizhuang Sheji Yuansu—Sheji yu Diaoyan

著 者: (英) 马丁·道伯尔

译 者: 赵 萌

出 版: 东华大学出版社

(上海市延安西路1882号 邮政编码: 200051)

出版社网址: <http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印 刷: 深圳市彩之欣印刷有限公司

开 本: 889 mm × 1194 mm 1/12

印 张: 16

字 数: 493千字

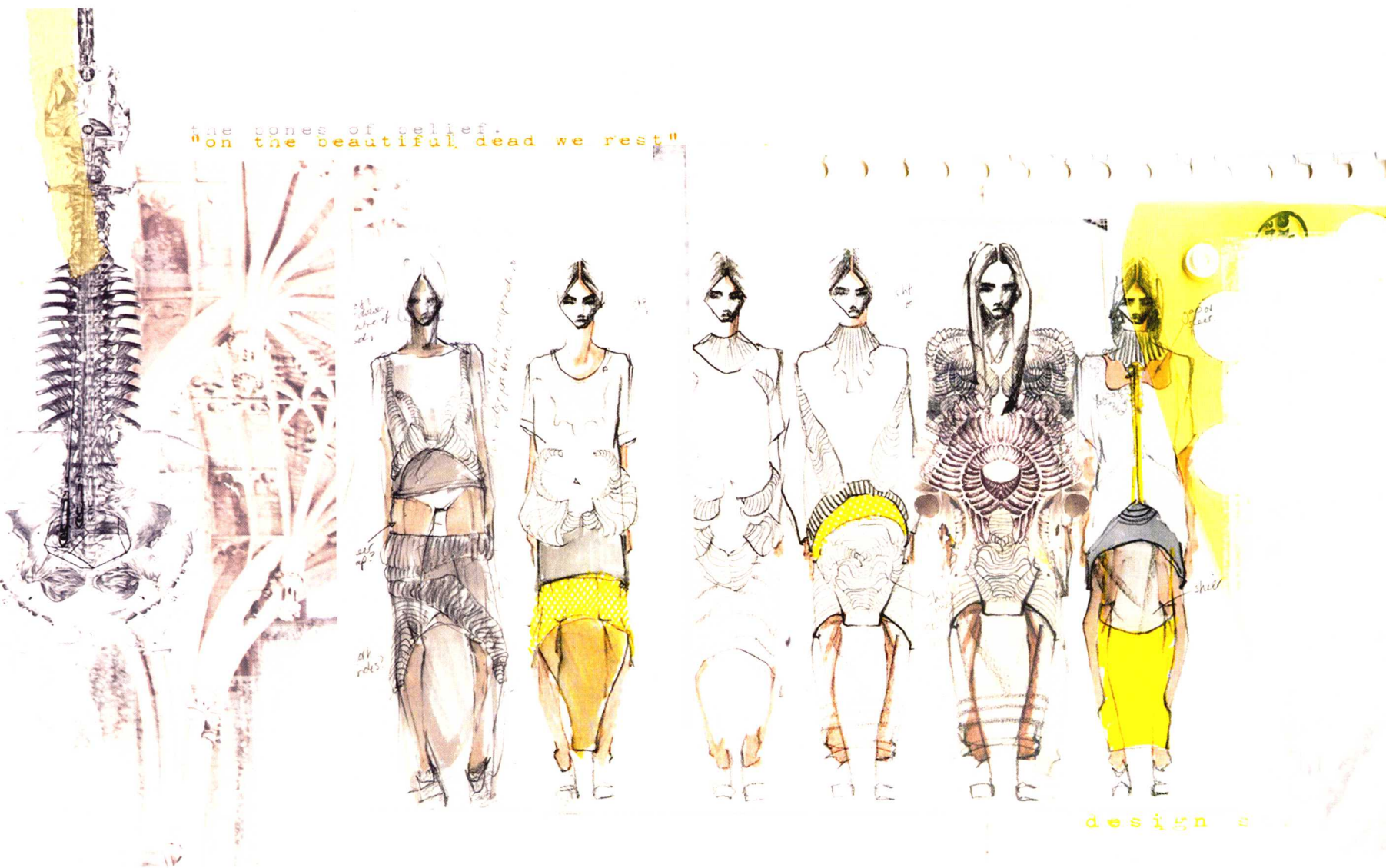
版 次: 2016年1月第1版

印 次: 2016年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5669-0939-8/TS·660

定 价: 88.00元

上图

朱利安·浦罗 (Jousianne Propp, 2012)

“技术表演者”，2012研究生毕业设计

目录

前言/6

介绍/8

第一章 调研：研究的范畴/12

色彩：千变万化的时装调色板/16

速写本任务：色彩与词语的关联性/24

速写本任务：色彩替换/26

廓型：服装的造型/28

速写本任务：3D - 2D - 3D/34

速写本任务：墨迹实验——你看到了什么？/36

线条与平衡：建立视觉上的均衡/38

速写本任务：反思对称/46

速写本任务：保持简单——60秒创作结构主义服装/48

造型、形式和肌理：服装面料/50

常用的服装面料/52

速写本任务：随手撕——纸质服装/54

速写本任务：多元时尚/56

案例学习1/58

第二章 调研：去何处寻找参考素材/62

一手来源：“真希望你来过这儿”——文化意识/64

学习观察：观察性绘画/68

超越历史：博物馆/72

此时此地：自然世界和城市环境/76

二手来源：屏幕上的时尚——电影和电视/80

书架上的资源：图书馆、书籍和杂志/84

预测未来时尚/88

“驰骋”时装信息的高速公路：网络和博客空间/92

速写本任务：时尚根源——挖掘你自己的时尚历史/94

速写本任务：“希望你来过这儿！”——装饰性缝迹/96

案例学习2/98

第三章 视觉思维：评估和判断/102

使无关联的关联起来：思维导图/104

造型的变化：拼贴/106

打乱秩序：并置/112

再造艺术：解构/118

“很久以前……”：使用一个时装概念/122

全局考虑：将它置于一定的情境中/126

速写本任务：解构 / 重构/132

速写本任务：轮廓盲画——闭眼绘画/134

案例学习3/136

第四章 设计方向：何人、何地、何时？ /140

市场分类/141

高级定制/142

高级成衣/144

大众成衣（主流时装）/146

超值时装（廉价的时尚）/148

目标客户/150

店铺报告/152

时装日程表：了解时间和地点/154

速写本任务：大自然是“行家”——捕获自己的季节性色彩/156

速写本任务：“用时尚来描述它”——创造时尚字母表/158

案例学习4/ 160

第五章 设计开发：开启你的创意“阀门” /164

个性和身份/168

综合体/170

核心款式/172

原型/174

面料材质/176

服装队列：决策时刻/178

案例学习5/186

前言 Introduction

1987年，我在赫特福德大学艺术设计学院（Hertfordshire College of Art and Design）学习基础课程时，第一次接触到制作速写本这样的设计方法。在此之前，我从来没有觉得速写本可以有其他的用处——也可能是我从没有听说过。此前我从不像一个孩子那样被鼓励而随便乱画。速写本设计法对我来说是全新的，并且我当时不知道它是那么重要，甚至会影响到我的余生。

我的基础课程老师总是要求我必须制作一本速写本——可以记录自己想法的形成过程，并且有一个地方可以将任何东西记录下来。当时我们都年轻，18岁，不知道自己真正要做什么。我那时没有一直保持制作速写本的习惯。不只是我自己，我的很多同学都没有做到这一点。我们都“背叛”了老师，我们只是想做大型的绘画和雕塑作品。

在基础课程结束的时候，老师要求我们展示自己的成果。每一个学生都有自己的展台去展示完成的艺术品、组合作品、草图和照片。老师还要求我们展示在过去的这一年里他要求我们做的10~12本速写本。

当时我真是想骂一句脏话！我只有半本完成的速写本！于是，为了完成老师的要求，我开始了我的学生生活中最强烈的体验之一：制作速写本。我在速写本中加入了油漆、灰尘、胶水、报纸、种子、鱼头、脚印、土豆版画、照片、版画，甚至是玩偶的头。我用我的左手来画，也用我的右手来画。我画呀画，终于在一个星期后我完成了全部的12本速写本，12本速写本都是满满的，连接处都破损了。在这些速写本中我将所有相关的任何想法都加入进去——包括适合的以及其他的。

但在制作这12本速写本过程中奇迹发生了，我意识到了速写本的重要性，体会到了速写本在记录我的设计过程中是如此意义重大。

今天，20多年过去了，我总是同时制作着5~6个速写本。它们一直伴随着我——我去哪里，它们就去哪里。我旅行的时候绘制了许多内容，尤其是在我乘飞机去旅行的时候。当我翱翔在天空时最有想象力。为Duckie Brown品牌设计的很多系列都开始于上午8点从纽约飞往伦敦的航班上。

Duckie Brown每个季节的设计最早都构思在Moleskine牌子的平滑纸面上——这个牌子的本子很方便携带，我可以带着它们去任何地方。

在过去的11年里我设计了22个系列，每个系列都以速写本上的文字记录开始着手。文字记录是我设计过程中很重要的部分，当然这样的写作可不是在学校里进行的练习。我不是一个作家，写作也不是我的强项。我先将词汇写下来，这些词汇表达了我在想象空间中所见的事物。我将我对这个系列的想想法写下来。每个系列总是基于我们的生活以及那一刻我们周围的事物。因此，有了词汇，我的想法便由此产生，接下来便有了草图初稿，整个系列开始成形。初稿通常都不理想，但我知道，这也无关紧要，因为速写本只为一个人而作，那就是我。我很少将我的速写本给其他人看。

随着草图的深入，它们变得更加具体，最终形成整个系列的面貌。这一切并不是神奇地出现的，在我找到合适的设计点之前，大概要绘制10张或20张甚至100张草图，这时候我知道我感觉对路了，并且可以预见到整个系列的走向。我一鼓作气，视野清晰，快速而放松地进行速写。随后我将速写本中最好的草图放大，用铅笔将它们拷贝到Bianfang牌马克笔专用速写本上，绘制服装效果图完稿。

介绍 Introduction

设计师 + 速写本 = BFF (永远最好的朋友)

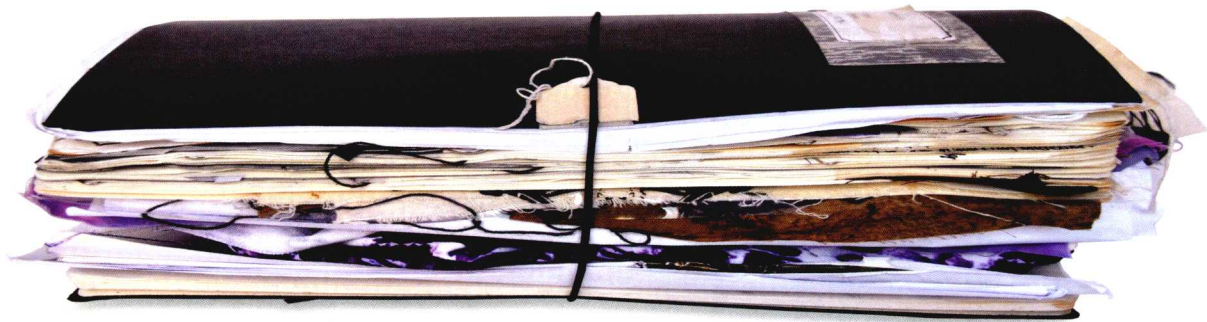
“我的速写本见证了我的经历，无论何时发生什么事情，它都记录下来。”——梵高（1853-1890）

在一个智能手机和ipad盛行的时代，时装创意人士仍坚持使用实体的日记本或速写本来表达他们的想法和观点似乎有些不合常理，就如同其他人都已经使用十进制货币的时候，你还在继续使用镑、先令和便士。然而对于大多数人来说，如果来做一个建筑着火的试验，他们将会不惜一切代价来拯救这些东西。为什么？在这样一个通过手指就可以阅读到任何信息的时代，是什么使这些数字时代之前的陈旧之物如此宝贵？

“我的速写本见证了我的经历，无论何时发生什么事情，它都记录下来。”
——梵高（1853-1890）

表面上看，这些速写本就像是毫无关联、杂乱无章的视觉DNA即将发生爆炸——可以毫不夸张地说——突破速写本实际的边缘界限。速写本有一成不变的外观。它们可以是便携式的小开本，也是A2开本的笨重尺寸。它们可以是预先购买的或者是自己制作而成。一些设计师喜欢在单张页面上工作，之后将这些纸张装订起来。其他人可能认为“速写本”这个名字并不恰当，因为所包含的内容远远超出了传统意义上速写本的定义——主要是速写和手稿。事实上，速写本还有其他一些称谓：记事本、图形日记、记录册、手册、设计日记、创意流程日志、笔记本、剪贴簿和思想记录本。速写本外观的多样性和名称的多样化都表明了其极具个性化的特质和特征。

初次看速写本内容的时候，你会感觉像在看一个人的手相，需要一位算命先生来解释一下。通常情况下每个设计师都会根据他或她自己独特的个性语言，使用自己特有的词汇，更加感性。但是，对于时装速写本而言，不能依据它的封面来判断其内容。尽管速写本最初给人以繁杂的印象，但是它们却能以图像的形式，精确而充分地表达每个设计师的思维和意图。设计师可以在速写本中整理信息，这些信息为最终完成设计任务，获得令人兴奋和具有创意的结果指明方向。将一层又一层通常被设计师认为只有潜在价值的各种微小信息一丝不苟地整合起来，不一定要遵循严格的目标模式，尽管每一页都很重要，但它们不一定要按照任何先后顺序。允许任何方式的自我放纵行为，这在其他地方也许是不允许的。速写本是一个允许错误产生并且也应

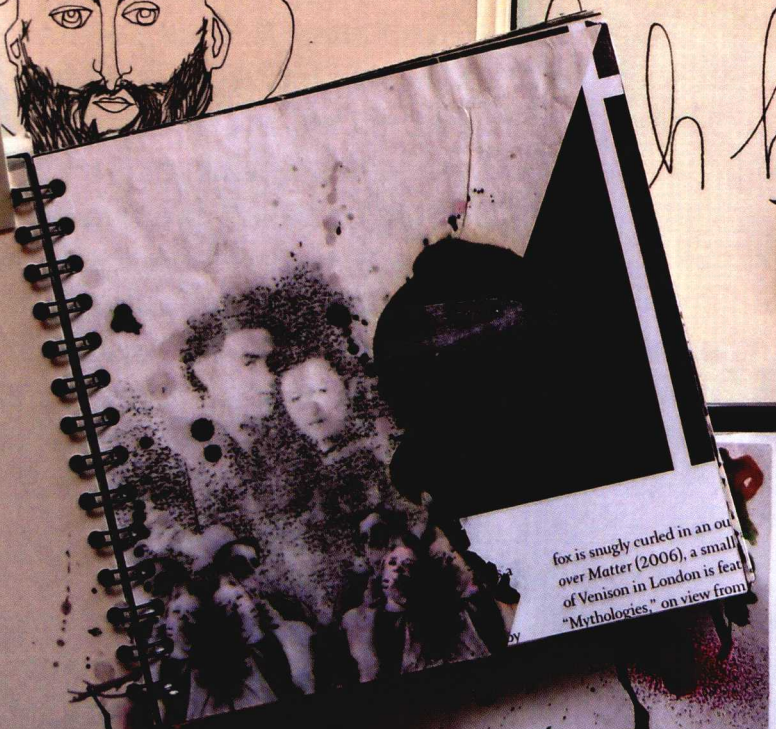
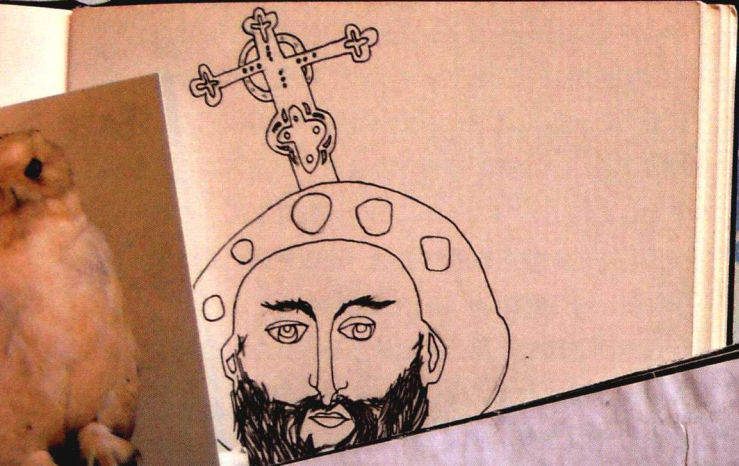
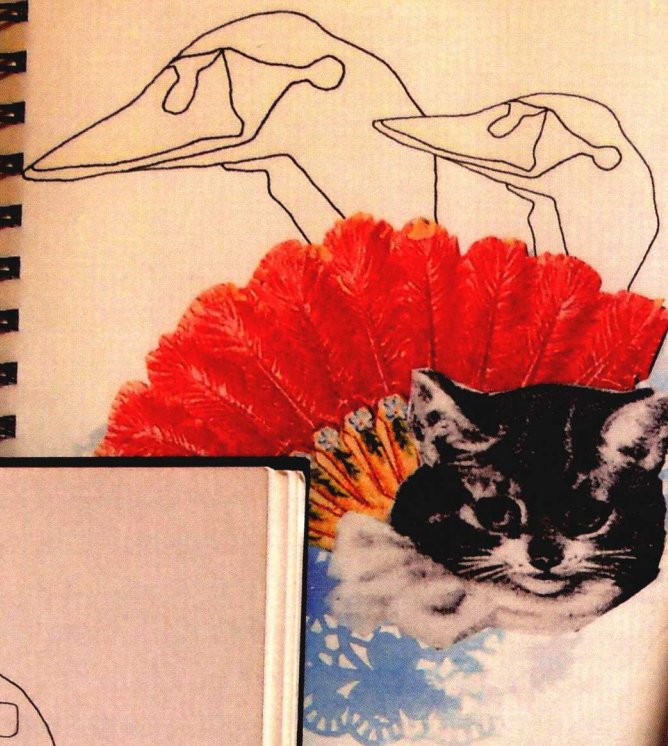

左图

杰德·伊丽莎白·汉南
(Jade Elizabeth Hannam,
2012)

右页图

汉娜·多德 (Hannah
Dowds, 2010-2012)

fox is snugly curled in an out-
over Matter (2006), a small
of Venison in London is feat
"Mythologies," on view from

GREY
Beryl Grey, a dancer with an easy class
magnificent line and great warmth. She m
a première danseuse during the war when,
age she was entrusted with many leading ro
classical and modern repertoires. Her heigh
undoubted handicap.

Loewe

Jaeger

Zacposen

Valentino

该存在的地方。需要对它们不断地更新，利用新获得的材料来保证它的新颖度。速写本可以帮助设计师去挖掘利用他们个人缓存的视觉信息，不需要担心最终成果必须得多漂亮，可以在速写本上进行尝试和试验，找到一个表达想法的最佳方式。本书将会帮助所有有抱负的时装创意者们去享受探索制作自己的时装速写本的各种方法和技术。书中将列举整合设计概念、解决问题的令人兴奋的方法，但不会提供所有的答案——这取决于你，读者——但它会告诉你如何用创造性的方法来识别、获取和编撰你的时装设计调研内容。这会提高你的创造力和想象力，使你可以在一本极具视觉冲击力和原创性的速写本中展现你所调研的内容。本书并不是一个模板，不一定要模仿——速写本应该要表现出你自己的个性和独特性。本书会让你踏上一条独一无二的个人发现之旅。你会从中学到所有必要的知识，使你在制作速写本的时候可以面对挑战，可以增强你的才华和自信。这是需要付出的，但每个人的收获，如何要看你们自己各自的付出。

时装设计速写本注重的是设计过程而非最终产品。完全关注于设计主题的探索和参与，并遵循一定的调研程序。时装设计速写本为我们提供了一个完美的媒介，去深入设计过程，而不必担心使用它作为最终设计的终点。我们不一定会依据速写本对设计师做出评价，但是速写本在确定设计基调方面发挥着至关重要的作用。

在剖析古往今来的艺术家和设计师的工作方法方面，速写本为我们提供了非常宝贵的资料。就像在阅读他们一直珍藏的私人日记，这种保护使他们的设计秘密更具有吸引力。这个此前被锁起来的私密世界凭借其自身的魅力已经获得越来越多的认可。这个曾经被束缚的幕后世界得到开放，使得速写本呈现在了人们的面前。越来越多的艺术画廊和博物馆在他们的展览中使用速写本，有的甚至将速写本装裱起来，仅作为展览之用途。

纽约布鲁克林艺术图书馆长期将当代艺术家的速写本存档，作为一个独特的收藏品进行收集，美国纽约现代艺术博物馆的绘画展区中藏有大量过去和现代艺术家的珍稀速写本。美国现实主义画家，欧文·格林伯格（Irwin Greenberg，1922 - 2009）曾经评价过：“一位艺术家是一本具有个人主义的速写本。”

定期举行会议，专题讨论速写本，如“隐私权的时代已经过去了”（英国林肯艺术和设计学院组织）以及“准备、布置、速写”研讨会（葡萄牙里斯本大学艺术学院教职工组织），这些活动都受到国际社会的赞助与关注。在英国，“拉布莱艺术项目”专门为艺术家的速写本设立了国家奖项。

历史上最有价值的艺术家的速写本是达·芬奇（Leonardo da Vinci，1452-1519）死后留下的笔记本。后来被出售。在1630年，又由旁派莱尼（Pompeo Leoni，1533 - 1608）根

上左图

罗莎·恩吉 (Rosa Ng, 2011)

上右图

朱奎恩 (Quinn Zhu, 2012)

时装设计速写本要有自己的设计语言，在传递信息的时候，这种语言完全是个性化的。

左页上图

洪珍妮 (Jenny Hong, 2012)

左页下图

亚历山大·兰波 (Alexander Lamb, 2012)

写生的价值在于：一方面通过绘制着装人体来获得信心；另一方面，这是一种记录服装款式的有效方法，以供后续参考。

据主题将笔记本一页一页地重新组装起来作为抄本。他们采用了非常有名的左手镜像法来抄录，这样可以保密，并保护了原版。1994年微软公司的创始人比尔·盖茨 (Bill Gates, 1955-) 购买了72页达芬奇的笔记本手抄版，内容包括达芬奇在天文学上的理论，价值3080万美元。他现在所拥有的这本抄本是世界上最有价值的二手手稿。

和所有的创意行业一样，时装设计速写本被公认为是信息资源的基本存储器，同时也可以用来试验创意的可行性。但是，不同于一些技术方面的蓝图，对于时装设计速写本，设计过程的开始并不意味着速写本的使用就结束了，它会不断更新，就像一个持续性的视觉日记来记录设计的进展，以及设计师的开发过程。时装设计速写本的产生既没有具体的规则，也没有任何灵丹妙药，在一个有60名学生的班级里，有多少学生就有多少种不同的方式去整理信息，但在收集信息以及将他们表达出来以得出有意义的结论方面，必然会有共同的特征存在。

一本好的速写本应该是充满着视觉意象（不管是直接的还是间接的），同时能够证明设计师具有激情和富有创造性的想象力。至关重要是速写本展示了设计师的创意开发能力和在整个设计过程中运用调查研究和评价的能力。美国艺术家罗伯特·马瑟韦尔 (Robert Motherwell, 1915 - 1991) 曾说过：“对于我来说，速写本更像是一个秘密和完全自然流露的‘诙谐的文字’，我喜欢它们就像我喜欢曾做过的任何事情一样。”

所以，你从何开始呢？这个速写本可能要支撑你已经定下的或者客户要求的特殊任务。它也可能是亲自检验一些新的创意和理念的机会，比如看到一座古老的大教堂，你可能会获得关于造型和廓型的设计灵感；或者当你看到海洋上的落日，可能会让你获得一个富有新意的色彩故事。每开始一个设计任务，设计过程的第一步都是不尽相同的。你需要将所有的事实收集在速写本中，但是根据你的灵感，先后顺序也会有所差异。

第一章

调研：研究的范畴 Research: areas to investigate

“如果你只是借鉴了一个作者的作品，这是剽窃；如果你是借鉴了许多作者的作品，这是调研。”

——威尔逊·米茨纳 (Wilson Mizner, 1876—1933)

“调研”这个词通常意味着科学事实和价值。并且，调研通常需要经过一段很长的时间，而且在这个过程中需要不断地测试再测试，一直到符合目标。那么，时装设计师如何运用调研来服务于他或她的设计？尤其是当他们并不会处理事实，而只是简单地将创意作为他们调研的渠道，或者是津津乐道地将未知和不可想象的东西作为他们设计的成果的时候。他们经常会争分夺秒地赶进度，有时候甚至要在几乎不可能完成的期限内完成任务。那么如何能称之为“调研”呢？

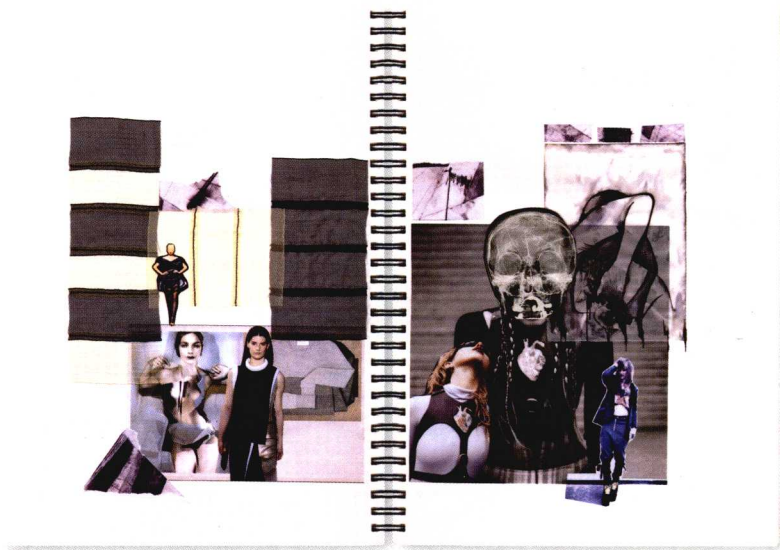
实际上很简单——对于设计师而言，调研依赖于直觉、创造力和想象力。

所有设计师与生俱来都有一种好奇心：他们对生活充满好奇，渴望获取信息，只有通过调研才能得到满足。调研永远是任何设计过程的生命线。在项目之初调研不充分势必会造成后续没有足够的养分滋养你的想象力。你需要广泛撒网，来获取大量有用的信息和想法。大多数设计师通常记录下他们需要了解的环境，如果需要，可以借鉴合适的参考素材。不要像一个狂热的集邮爱好者一样只是收集信息——信息收集量也要适合你调研的目的。

通过设计过程来维持一个项目需要大量的智力、耐力和创造力，这些因素又反过来依赖于持续不断的设计数据，这些数据可以根据需要进行解读与分析。前期获取和存储的参考数据越多，你开始调研的时候准备就越充分。

表面的挖掘固然有用，但你也需要更加深入地挖掘新的和未知的信息。信息财富越丰富，你的眼界就能得到更好的拓展，引领你去做出富有新意和原创的设计。总之，最重要的是在你的速写本中表达出你对这个主题的热情。

在设计界，时装产业有一个独特的声誉，即不耻于自给自足的能力，这点似乎还备受赞赏——每次新的发布会，没有秀场中最新流行趋势的重新创造带来的滴漏效应，快时尚的零售在何处立足？相反，街头时尚却适应于沸腾效应，作为一种可识别的流行趋势产生影响，通常通过媒体的曝光，随后“一举进军”高级时装设计领域。

上图

茱莉·坎贝尔 (Julie Campbell, 2011)

调研始终应该是对你感兴趣的领域进行的个人研究，这样你才能获得必要的参考资料，以此彰显你作为时装设计师的个性。