

设计

中国

IN CHINA FOR READY-TO-WEAR

Design

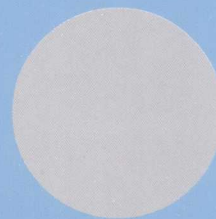
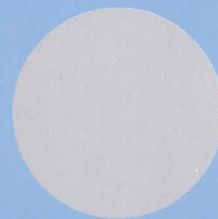
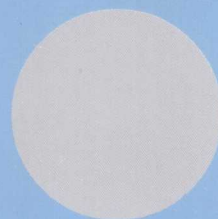
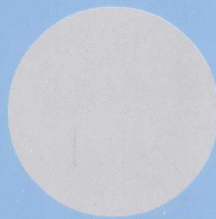
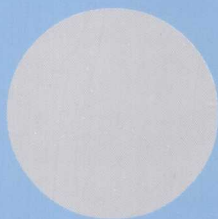
服装图书策划组 编

成衣篇

作为一名设计师，只有将自己的『作品』变成『产品』，再将『产品』变成『商品』，才算是成功的设计师。

中国纺织出版社

内 容 提 要

《设计中国·成衣篇》，连同《设计中国·礼服篇》一套共两本书，是在《设计中国》一书的基础上，分别集合了我国颇有影响的礼服、成衣设计师，通过对其服务品牌的设计风格理念、设计的策划定位、设计的实施、设计的意义、设计的愿景等主题的阐述，展现了当代中国优秀的本土时装设计的风采，真实纪录了中国礼服及成衣设计的最高水准，全面呈现我国礼服设计及成衣设计的实际现状。

对于服装设计领域的实践教学和有志于从事时装设计师工作的专业学子来说，具有一定的指导作用和积极的借鉴意义。

图书在版编目(CIP)数据

设计中国·成衣篇 / 服装图书策划组编. —北京: 中国纺织出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5064-5070-6

I. 设… II. 服… III. 服装—设计—作品集—中国—现代
IV. TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第148167号

策划编辑: 刘磊 金昊 责任编辑: 郭沐

责任校对: 俞坚沁 责任设计: 何建 责任印制: 陈涛

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街6号 邮政编码: 100027

邮购电话: 010-64168110 传真: 010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

北京画中华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2008年11月第1版第1次印刷

开本: 889×1194 1/16 印张: 11.25

字数: 170千字 定价: 58.00元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

设计 中国·成衣篇

服装图书策划组 编

DESIGN IN CHINA
FOR READY-TO-WEAR

中国纺织出版社

愿服装设计植根于中华民族文化
的肥沃土壤中，创造国人自己的品牌。

陈冬冬

我的一生大概只是为了做一件事，那就是做最好的苎绸。

梁子

我希望自己能给喜欢Cabbeen的朋友们带来不断的惊喜，让越来越多的人和我一起分享我所感受到的美。同时做走在时尚前沿的年轻人。

卡宾

寄

语

热爱生活，用爱设计。

张路路 2008

要耐得住寂寞，不要考虑太多功利的东西，要脚踏实地，设计师同艺术家还是有差别的，我们是要为他人提供服务的。

袁冰

永远不要放弃你对设计的最初梦想，只要心中存在梦想，坚持不懈，梦想终会成真！

梁洁

设计是一种生物工程，设计者将自己的智慧、感情以及经验高度地整合。这将推出倾注了生命的有血有肉的精神物种。

何海燕

我要设计6岁
的记忆里，永远
远的“小孩”

凌雅慧

08.5.27

保有一颗开放与包容的心很重要。藉由这份工作，能体会许多美好的人、事、物，也从经历中成长很多。

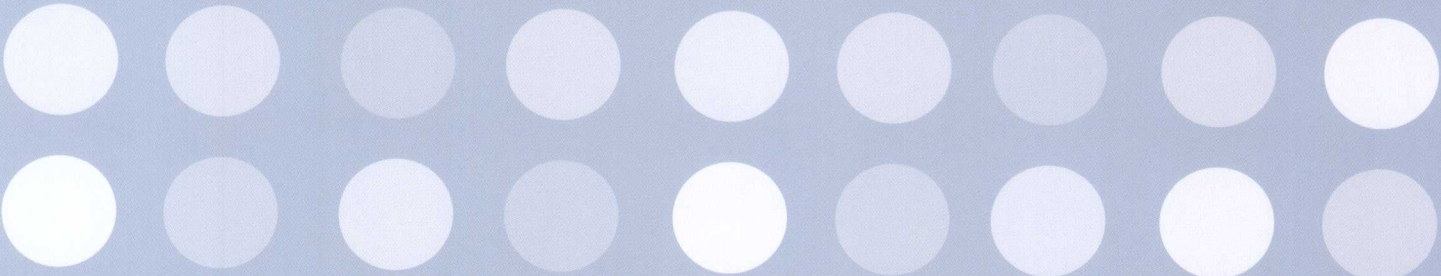
蒋文慈

立刻行动，不只是思考。凡事做了才有可能。不要在意别人的眼光，不要为了上台而设计，也不要为小小的成功而忘乎所以，坦荡地展现自我。

洪金山

想要在设计界有个位置，个人风格是唯一的条件，如果你做跟别人一样的东西，只能跟别人分享同一个成就；但如果西，你选择跟别人不同，就能有一片属于自己的天空。

张伊萍

DESIGN IN CHINA
FOR READY-TO-WEAR

目录

梁 子	5
梁 洁	21
卡 宾	37
孙秀琴	53
袁 冰	69
何海燕	85
张路路	101
蒋文慈	117
张伊萍	133
洪金山	149
凌雅丽	165

设计
中国

成衣篇

DESIGN IN CHINA
FOR READY-TO-WEAR

梁 子

渗透蕴涵着东方文化里潜移默染的力量。这种力量将事物之间的界限以柔和温润的方式化解，让不同的文化在时间、空间的作用下衍生出新的生命力。

梁子

LIANG ZI

“天意·TANGY” 品牌设计总监

中国时装艺术委员会主任委员

中国服装设计师协会理事

广东省服装设计师协会副会长

中国时装设计最高荣誉“金顶奖”获得者

梁子参与品牌服装设计的简历

- 1990 年 毕业于西北纺织学院服装设计本科，在校期间 6 次参加全国及省级服装设计比赛，并 6 次获奖
- 1994 年 创立“天意·TANGY”服装品牌，发现苧绸，并设计开发“天意苧绸”时装
- 1996 年 出版《服装原形裁剪及应用》、《服装效果图到平面结构图的转化》两本著作
- 1999 年 就读于法国高级时装公会学校
- 2001 年 就读于纽约时装学院
- 2002 年 应邀参加韩国汉城时装周时装发布会
- 2003 年 应邀赴法国参加巴黎时装周“‘时尚中华’当代中国时装设计师作品发布会”
- 2003 年 在保护传承的基础上成功深度研发“天意彩苧”
- 2005 年 应邀参加上海国际时装周时装发布会
- 2005 年 应邀参加马来西亚吉隆坡时装周时装发布会
- 2007 年 作为中国服装设计师的唯一代表受邀参加新加坡时装周

梁子的业内主要成就

- 2001 年 荣获中国国际时装周全国十佳服装设计师总排行、院校排行、商业排行 3 项第一
- 2004 年 荣获中国国际时装周“最佳女装设计”奖
- 2005 年 荣获中国国际时装周“最佳女装设计”奖
- 2005 年 荣获“中国设计业十大杰出青年”称号
- 2006 年 荣获中国国际时装周“最佳女装设计师”奖
- 2007 年 荣获中国国际时装周十周年“十大设计名师”称号
- 2007 年 荣获中国国际时装周最高奖项“金顶奖”及“最佳女装设计师”奖双重殊荣

A woman and a man are sitting on a rocky outcrop by a stream. The woman is on the left, wearing a dark dress and holding a white circular object. The man is on the right, wearing a dark long-sleeved shirt and red pants. Between them is a large, reflective sphere that shows the surrounding landscape. The background is a misty, mountainous landscape with a stream flowing through it.

梁子的设计理念 ——平和 健康 美丽

梁子出生在幽雅恬适的江南水乡，幼时的她便强烈地表现出了对时装设计的热爱与执着。她笃信禅意，深悟禅理，用传统东方文化缔造时尚，以服装诠释智慧人生。

她崇尚纯粹与天然，儒雅翩翩，不张扬，不奢华，于高贵优雅中体现淳美的本色，由内散发出知性气质，展现中国女人的独有味道，令人品味出一种中国式的穿衣哲学。

梁子的时装主要采用丝、麻、棉等天然面料，尤其对苧绸情有独钟。她是中国传统珍贵面料“苧绸”的发现者、保护者和艺术挖掘者。这种独一无二的环保面料曾一度濒临灭绝，却天意般与梁子相遇、相知，在她手中焕发出前所未有的迷人魅力。她致力于将这种传统环保面料与现代时尚相结合，赋予其更丰富的时尚蕴涵，并在她的艺术创作中一次次升华。

梁子与苧绸的这种机缘也有如天意时装的内涵——“天人合一”，当不可触摸的机遇与富有创新性的设计灵感和谐统一、有机结合的时候便产生了巨大的能量，这便成就了天意在时装界不可替代的独特地位！

天意时装精致灵秀、含蓄优雅，兼具形式美和神韵美，其浓郁的东方风格体现出平和、淡定、自然、流畅的气质，带有中式风情和人文雅韵。同时实穿性很强，绝大多数都能从光芒四射的T台上走下来，穿在你我身上，曲高而和不寡，以求达到设计艺术与商业价值的完美统一。

梁子设计已然形成“平和、健康、美丽”的理念，追求“天人合一”的和谐境界。她坚持原创，致力于将中国传统面料和文化元素与国际流行时尚相结合，并使之达到更深入、更浑然一体的程度，体现出个性大气之美。

梁子深谙东方文化底蕴，倡导绿色、健康的生活方式。她一直身体力行地倡导环保，在国内外时装界享有盛誉，被称作时装界的“环保大师”。环保理念体现在梁子设计的每一个细节，从面料到配饰、手工、绣染，每一项都从最环保的立场出发。这也成就了天意服装从形式到内涵自然健康的一贯风格。

一位服装设计师在机缘巧合之下偶遇苧绸，一见钟情，并从此开始了对这种国宝级丝绸的传承、改良、保护和发扬。她的“执迷不悔”，使得苧绸这只传统工艺的浴火凤凰，渐欲涅槃出国际化的时尚风采。

1994年，梁子邂逅了濒临灭绝的中国古老珍贵面料——苧绸，她被它独特的古朴气韵深深打动。作为本土设计师，梁子一直在寻找适合自己作品的面料。她作品中的那种古朴、含蓄，需要用一种东方的传统面料来体现。当她发现苧绸，她激动地意识到，自己终于找到了！其固有的纯天然、纯手工，绿色环保的品质，吸天地之灵气而成的独特工艺，正契合了天意“平和、健康、美丽”的品牌内涵。自那一刻起，梁子与苧绸再也难以割舍，“苧绸就像我的生命一样”。

梁子：其实在发现苧绸之前，我们已经注册了“天意·TANGY”这个品牌。因为我特别亲近大自然，一直偏爱天然、自然的面料与设计，追求“天人合一”的和谐境界，因此我们选用了“天意”这个富有禅意和东方文化韵味的名字。品牌以“平和、健康、美丽”为理念，走的也是这种自然的、富有东方底蕴而不失国际时尚的设计风格。

多年前，我在一个旧仓库里发现一块从未见过的、很特别的布头，正反两色。黑的一面泛着幽幽的光泽，如黑陶；棕的一面有着不规则龟裂纹理，如商周甲骨残片。布料手感很饱满，感觉很神秘，像聆听坝的声音，当时真是一见钟情！后来经过了解才知道这是苧绸。它纯天然、纯手工的特点，体现出人与自然无比亲近，彼此融为一体，完全符合我们“天意”品牌的设计理念。

天意苎缘

当时，传统的制苎工艺已基本失传，梁子多方寻访这项工艺的技师，并亲身投入研究。自有苎绸以来，就只有黑、棕两色，这对于成衣时装来说，毕竟是一种限制和障碍。于是，梁子开始研发彩苎，一门心思钻进苎绸的设计研发，路走得辛苦，但是也走得坚定。

1999年和2001年，梁子分别赴巴黎高级时装公会学校和纽约时装学院就读时装设计，并到美国考察面料加工技术、服装市场。学以致用，梁子心中一直有着改良传统苎绸的想法。她从欧洲引进符合环保标准的染料，自己研发了“渗透”式染色工艺，让染料从苎绸的布纹间渗透进去；而非直接覆盖在原色上。2003年，改良终告成功。提及研发期间遇到的种种困难与挫折，梁子只是淡然一笑：“服装设计本就是尝试的过程，哪有一次就成功的。”

从此，梁子致力于对苎绸的开发和保护，坚持采用纯天然还绸，既尊重百年沿袭的严格传统工艺、工序和精品苎绸的质量标准，结合现代生活的时尚需要，深度开发出天意彩苎、天意生纺苎、天意柯苎等新品种，结束了苎绸500年来一直只有黑、棕两色的历史和单一的面貌，赋予其更丰富的时尚韵味。

梁子：从那以后，每一届时装周“天意”专场发布上，我都会选用苎绸时装，苎绸逐渐被越来越多的人关注和喜爱。

十几年了，说不清是我发现了苎绸，还是苎绸发现了我，似乎我与苎绸前世便有夙缘。我们的相遇，也许就是天意吧！

对目前中国女性着衣状况的感觉如何？

中国女性的水平每一年都在进步，大家都穿得更时尚了，更会自己，需要注意的是，只有适合自己的东西才是最好的。

您心目中的现代女性是个什么形象？

自信、聪明、独立、柔软、有个性。她自己自己要的是什么，什么最适合自己，懂得什么才是最重要的。如何让自己过得快乐。

谈谈您的顾客。

我们的顾客通常都具有较高的文化和品位，她们有思想、有内涵，具备许多传统的美德；她们了解自己、关爱自己，注重心灵和精神层面的愉悦，讲究生活品质，在时尚和打扮方面，她们有主见，不跟风，懂得如何恰如其分地彰显自己的中国式“味道”，使自己看起来精致优雅，与众不同，我们的顾客里有很多都是大学教授、文化荏得，她们觉得，“天意的衣服是要慢慢品的”。

希望通过自己的设计，传达给人们何种样的理念？

“平和、健康、美丽”，我们不妨度着有意识地把生活的脚步放慢下来，尝试一下“慢生活”，去品味和感悟生活中美好的东西。

古老苧绸 生态手工

苧绸，又名香云纱、黑胶绸、拷绸。它产自我国岭南地区，是现今世界上唯一纯生态的天然环保面料，丝绸中的极品。目前发现的有关苧绸的史料始载于明朝永乐年间，距今已有至少五百年历史，工艺一直传承延续，几乎未变。

苧绸是目前世界纺织品中唯一用纯植物染料染色的真丝绸面料，挺爽柔润、贴合皮肤，抗晒、水洗牢度佳，防水性强、易洗易干，穿洗越久，手感、色泽越好，被称为“真丝中的极品”。因为这些品质，自五百多年前被发明出来，直至新中国成立前，苧绸始终是上流社会达官贵人的垂青之物，即使流入寒门人家，也是女儿出嫁压箱底的嫁妆，须代代传下去的。

作为中国独有的古老的生态环保面料，苧绸由纯手工制作，以桑蚕丝为原料织成白坯绸，再用广东地区特有的野生中草药——薯莨的汁液浸染。在日出前将经过浸染的白坯绸铺在草地上，绸面涂抹富含铁质的无污染河涌淤泥，使含有单宁质的薯莨汁与塘泥特有的铁矿物质在露水的蒸腾中发生化学反应。蕴含着天然植物和矿物精华的苧绸散发着浓浓的植物清香，色泽如陶，手感滑润，有着悠远而质朴的韵味。薯莨榨汁后的残渣既可入药，也可倒回土地化为肥料；而河涌淤泥，在清洗面料时又复归于水中，可循环利用。

苧绸服装穿起来冬暖夏凉，爽滑、不粘身。由于染料及加工过程都很天然，尤其是薯莨，本身就具有消炎止痒防过敏的功效，所以苧绸服装对肌肤也具有一定的保健作用。

超过五百年的传承历史、繁复的纯手工艺、地域与时令的严格限制、与皮肤极度贴合的品性、人文与生态的共融，都使这个上流社会曾经的宠儿，离奢侈品很近很近，然而，一度的没落又让它的工艺差点失传。20世纪末，由于市场、社会及环境原因，苧绸几乎灭绝，传统手工艺濒临失传，这一国宝级面料眼看就要被湮没在漫漫历史中。

幸而时装设计师梁子发现了苧绸，对它一见钟情，并执著地进行着保护传承和艺术挖掘工作。她不仅改变了苧绸五百年来单一的面貌，赋予其更丰富的时尚蕴涵，更以自己卓越的设计才华，使中国的苧绸时装以焕然一新的面貌，登上了世界T台。

2007年，苧绸成为广东省非物质文化遗产，2008年6月列入国家级非物质文化遗产。同时，在梁子的努力下，政府开始着手规划和筹建苧绸基地，加速了苧绸世界非物质文化遗产的申报。也因此，国家标准委员会正在制定相关标准，以更好地保护这一被拯救过来的稀世珍品。

设计与制板 设计与工艺

好的设计必须通过好的制板来实现。制板欠佳，设计再好也是白搭，创意再好也难以表达。工作中，梁子对服装制作的严格在公司里是出了名的，甚至可以用“挑剔”来形容，由于对整个流程特别熟悉，梁子在看板时，往往一眼就能挑出服装板型在哪些地方有问题，她会马上要求打板师改，一直到满意为止，一件新款式，她往往是自己构思好了之后，还要看面料、色彩及图案的印绣花，有时还亲自到板房指导制板，直到做出成衣的样品。

有好的设计而缺乏好的工艺，服装就上不了档次，甚至穿都不能穿。

如果不能合理地结合面料、结构、工艺去完成设计的作品，这件作品最终也不能成为成功的产品，有的时候，一件衣服一厘米要缝多少针合适，用什么型号的线，这些细小问题都要一一考虑到，如果你具备扎实的工艺基础，就能更圆满地实现自己的想法，假他人之手，你的创意很难充分表达出来，很难做到完美。

当然，如果没有好的设计，制板和工艺再好，做出来的衣服也只能算是合身的布料。

向阳光河泥讨匹苧绸

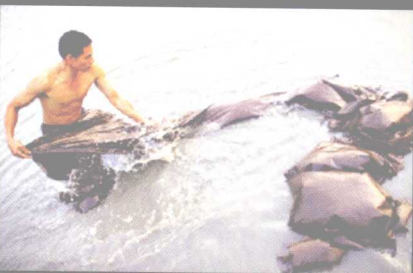
——揭秘古法制苧生态工艺

如果你向苧绸生产商询问每年的产量，没人会告诉你答案。这不是他们的商业机密，而是苧绸就像“庄稼”，谁也别指望旱涝保收，它靠老天爷作计划，只能数着日头“算收成”。每年4~11月是晒苧的好季节，而日照过于强烈的7月、8月和11月过后的大风天，晒苧场就只能“歇业”了。随机性、地域性、不可预测性，成就了苧绸的高贵路线。《广东省志·丝绸志》将苧绸评价为“广东丝织行业具有划时代意义和深远历史影响的创举”。

苧绸不是一种即时消费品，所以就算它全面完工，也不会马上被剪裁使用。通常，制作好的苧绸要在仓库里储藏半年左右，一是让面料更有光泽，二是使其表面色彩更加牢固。半年后，这些苧绸面料还要经过洗砂。这个步骤是过去没有的，所以那时的人们穿着苧绸还会发出砂粒摩擦的沙沙声。洗砂是将残存在绸料表面的砂粒清除掉，使苧绸手感更柔软，然后就可以拿来加工衣服了。

绸缎准备

晒苧厂边上有间小屋，堆满了各种材质的面料。两位女工用那种我们看上去根本是文物的手摇线车，做着绸缎印染的准备工作。将桑蚕丝裁剪成约20米一段，左右两边封上穿棒套，类似于我们现在的束口包，其目的是为了便于晾晒的时候固定使用。

1. 榨——懂调薯蓼汁的只有一两人

薯蓼粉碎机,是晒蓼厂里唯一靠电“维持生计”的,薯蓼果被一个个扔到漏斗形的木箱里,从另一个漏斗出来的就是小碎渣了。

晒蓼厂里五六个水池、一个大竹箩和三四个木桶,都是用来调配薯蓼汁浓度的,其比例我们不得而知。据说晒蓼厂的几十个工人里,也只要一两个师傅知道。

《广东省志·丝绸志》里介绍说,用竹箩筛兑的浓度最高的薯蓼水是头过水,而后依次是两过水、三过水、四过水。师傅会根据每天的进度和印染的数量,随时调整薯蓼汁的浓度,这种调配全凭经验。如果要像圆周率一样精确到小数点以后,恐怕有几十年从业经历的老师傅们也会抓瞎。

2. 浸——生坯要反复浸30次蓼水

生坯印染就是从浸蓼水开始的。白色的坯绸放入浸水槽中,浸泡在师傅调配好的薯蓼水里,工人用手不停地翻动,促使印染均匀。生坯还要经过30次左右的反复浸水,才能完成染色。在浸蓼水的过程中,蓼水的浓度分为由浅入深、再由深入浅两个阶段,前一阶段是为了染色,后一个阶段是为了固色。而就算在30余次印染结束后,此时的绸匹也不过是“半成品”。

3. 晒——要铺在“爬地老鼠”上晒干

每次浸蓼水后,绸匹都要经过晾晒,才能进行第二次浸染,这个晾晒的过程就叫晒蓼。通常,每个晒蓼场都有足球场大小。绸匹在浸蓼水之后,被平整地拉开,用竹竿穿过穿棒套,固定在草地上。绸匹上也能见到长长的竹竿压着,这是为了避免风吹起绸匹,染料四溢,不均匀。阳光和暖的时候,“爬地老鼠”就是绸匹暖洋洋的垫背;雨天后,工人们会拉着一个类似巨型猪八戒钉耙的大家伙,给草地除草,为晒蓼创造“优越感”。

4. 洒——洒蓼水似杂技过程

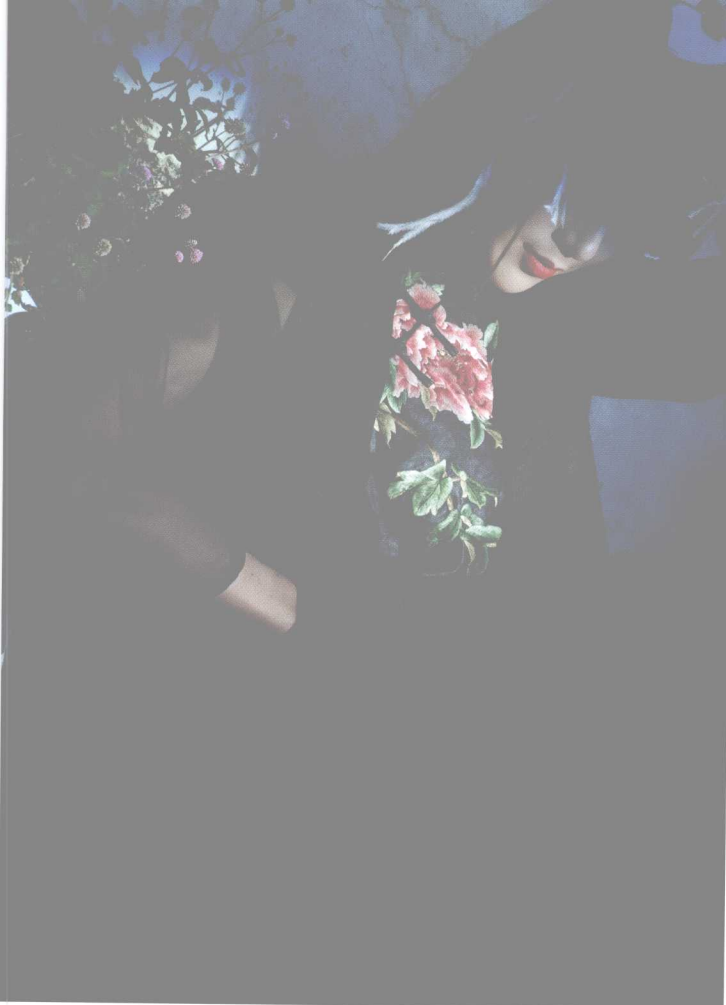
洒蓼水的工人有点像杂技演员,表演某种行进间的扎马步功夫。洒蓼水是针对那些只浸过几次蓼水的“新手”绸匹,为了让其染色更均匀,在晒蓼的过程中,用一个洒水壶长相的工具,在绸匹上播洒蓼水。

5. 过——凌晨四五点过河泥

工人将搅拌成糊状的河泥均匀地涂抹在绸缎的正面,让薯蓼中的单宁质与河泥中的铁质充分接触起化学反应变乌。由于这个过程不能见阳光,因此早上四五点就开工了。大批的绸匹铺排,工人不断跑动,接力赛似的很有趣。

6. 洗——日出前就把河泥洗掉

过河泥的化学反应需要约40分钟,乘着太阳出来之前,绸匹就要被工人们爽快地甩到河里,用河水洗了。而后,洗好后的绸匹被拿到晒蓼场晾晒。干了之后,再浸一次蓼水增强光泽度,再洗一次,就可以收卷入库了。

月亮唱歌， One night in Beijing

每一届时装周上，梁子的专场发布上都会选用苒绸。

第 11 届中国国际时装周，天意 2008 春夏系列的主题是“月亮唱歌”，非常唯美。此系列色彩强调极致素雅，以黑白搭配为主，辅以首次应用在苒绸上的精工银丝立体手绣设计，为一向内敛的苒绸服装增添了更为华贵的气息，使古朴的苒绸顿时呈现出环佩叮当的撩人意味。工艺上大量运用手绣、钉珠、印花等国际最流行的时尚元素，增添了苒绸的精致和灵秀之美。精美考究的苏绣与上品苒绸的结合，如梅蕊初绽，清灵秀气。苒绸月凉如水的挺爽风骨与“天意生纺苒”和“天意柯苒”的飘逸轻灵相互映衬，在矜持端庄中意欲翩跹如蝶……

梁子：苒绸、银饰、泥土、野草、天籁、月光……大自然中一切美好的事物都会是我的灵感来源。

是手工，是苒绸，是银饰……泥土的体味，野草的汗香，月亮均匀的呼吸，时光幽邃的眼神，打破岁月禁忌和界域的悠然自得。

“月亮出来亮汪汪，亮汪汪——”踏着遥远的鼓点，伴着云南民歌《小河淌水》那细腻优美、原始淳美的旋律，中国国际时装周“梁子·天意·月亮唱歌”2008 春夏专场发布会令整个时尚界为之惊艳。那东方式古朴高远的意境、时尚唯美的氛围，如同一阵清雅之风徐徐吹过，感动了在场的每一个人。梁子把她所领悟的东方文化，全部用心血凝结在这些作品中，使这些苒绸裙裳仿佛倏地有了生命，仿佛在向时光倾诉……

就在这届北京中国国际时装周“中国时尚大奖 2007 年度颁奖典礼”上，梁子一举获得中国时装界最高荣誉“金顶奖”和“最佳女装设计师”双重殊荣，成为史无前例的双奖同时获得者。赢得了中国时尚业界所有欣赏她设计才情的朋友们的欢呼。这是 2007 年 11 月中国国际时装周上令人难忘和回味的一幕。中国服装设计师协会主席王庆说：“我觉得梁子是非常具有传统文化内涵，而且也是具有独特生活感受的、很有思想的一个设计师。”

