

巴黎·时装·教育

(第2版)

打破思维的界限

——服装设计的创新与表现

袁利 赵明东 著

中国纺织出版社

■ 巴黎 · 时装 · 教育

打破思维的界限

(第2版)

sortie de la routine

——服装设计的创新与表现

袁利 赵明东 著

内 容 提 要

本书系“巴黎·时装·教育”系列丛书之一。

在巴黎的时装氛围之中感受西方人的生活，感受西方的服饰文化，在拥有160年历史、享誉欧洲的ESMOD国际时装学院潜心钻研，作者将崭新的感受、多年的设计实践、原有的扎实基本功和专注的心态融合在一起，呈献给读者其对设计的深刻感悟，即：打破思维的界限，方能体验到高度自由的设计空间。在此，他们以超前的设计思维，结合国内读者习惯的领会方式，将作品结集归类，划分为八种创作方式，即本书的八个章节。无论是开发丰富想象力的创意设计，还是紧扣市场需求的主题练习；无论是追随大师的足迹，还是模拟或创建自己的品牌……每一种创作方式都将传递给你先进的设计思维和优秀品牌理念，对国内的设计教学及品牌经营具有很好的指导作用，对服装设计从业人员也将大有裨益。

图书在版编目（CIP）数据

打破思维的界限：服装设计的创新与表现/袁利，赵明东著. —2版. —北京：中国纺织出版社，2013. 1
(巴黎·时装·教育)
ISBN 978-7-5064-8448-0
I. ①打… II. ①袁… ②赵… III. ①服装设计
IV. ①TS941. 2

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第048451号

策划编辑：郭慧娟 责任编辑：李春奕 责任校对：寇晨晨
责任印制：何艳

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
北京新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2005年3月第1版 2013年1月第2版第7次印刷
开本：889×1194 1/16 印张：11.25
字数：138千字 定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

fédération
française de la
couture du prêt à porter
des couturiers et des créateurs
de mode fédération française de
la couture du prêt à porter des
couturiers et des créateurs de mode
fédération française de la couture
du prêt à porter des couturiers
et des créateurs de mode
fédération française de la couture
du prêt à porter des couturiers
et des créateurs
de mode

le président

Paris, le 18 février 2005

MM.Yuan Lli&Zhao Ming Dong

Chers Amis,

J'ai conservé avec plaisir les documents que vous m'avez fait parvenir et j'espère sincèrement que votre projet de publication a obtenu le succès que vous désiriez.

Je suis heureux que votre séjour en France vous ait laissé des souvenirs heureux. J'espère que vous aurez souvent l'occasion de revenir et que vous resterez un lien positif entre la France et la Chine. Conservez votre français qui est précis et romantique.

N'hésitez pas à faire appel à nous.

Je vous prie d'agrérer, chers Amis, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Didier GRUMBACH

致袁利、赵明东

亲爱的朋友：

我很高兴珍藏了你们赠予我的作品，并真挚地祝愿此书的出版获得圆满的成功，正如你们所期望那样。

我非常欣慰地看到法国留学生活给你们留下了珍贵而美好的回忆，也很高兴你们取得了丰硕的成果。希望你们能经常有机会重返法国，成为中法时尚交流的一条积极纽带。

你们的法语表达精确而浪漫，愿你们能够保持这样的状态。

希望我们保持联系，并衷心地希望你们接受我诚挚的祝愿！

法国时装工会主席 格兰巴赫

2005年2月18日 巴黎

序言 PREFACE

2002年，我在法国结识了两位年轻的同行朋友，他们曾是我的弟子，一位毕业于中央工艺美术学院；另一位毕业于西安纺织工学院。虽久未联络，但“他乡遇故知”，亲切之余倍感欣慰，一则为他们的好学，二则为他们的进步与成熟。到时装之都深造学习，是每个服装专业学生的心愿。对于具有扎实的专业功底和丰富的实践经验的他们，在ESMOD国际时装学院苦读苦练、孜孜以求，不仅意味着一种拼搏精神，更反映出一种向更高专业层次攀登的勇气和决心。与他们的接触，使我追忆起了中国留学生的传统本色。用才华横溢来评价他们，是见到了他们的作品和与他们进行了交谈之后所获得的认识。

在巴黎的时装氛围之中感受西方人的生活、感受西方的服饰文化，在拥有160年历史、享誉欧洲的ESMOD研修，他们的思维模式在变，创作思路在变，表现手法也在变。将崭新的感受、原有的扎实基本功和专注的心态融合在一起，深深体验着的是高度自由的设计空间。他们珍视每一个创作课题，牢记每一个创作环节，思索每一个创作感受，认真出色地完成了每一件作品。无论是开发丰富想象力的创意设计，还是紧扣市场需求的主题练习；无论是追随大师的足迹，还是模拟或创建自己的品牌，都是深入地体验、一丝不苟地操作。因此，当我见到那些深邃莫测的灵感来源，那些琳琅满目的原料饰品，那些既感性又颇具理性内涵的设计，那些熟练新奇的效果表现以及那些出自男生之手的毛线编织时，我尤其感到惊喜并真正体悟到设计所带来的极大愉悦。作为长期从事服装专业教学的一员，我常将国内教学与国外教学相比较。东西方文化背景不同，教学模式有所区别，我深感国内重视基础训练，而恰恰忽视了加强创造性培养方面的严重问题。“有设计自由的设计空间”，不仅仅是体现在“设计”的狭义范围内，它也包含在从基础教学到设计教学，从开发产品到市场运作以及生活体验和知识积累的过程当中。因此，学生的学习方法、教师的指导方法，无疑是十分关键的一环。当然，思维观念决定了这一切。看到这两位年轻朋友的成果，我十分支持他们做这项整理工作，将他们的感受和成绩，通过此书，向国内同行做一介绍。一方面总结自己；另一方面提示别人。这将对国内服装行业的学习、教学以及经营等各方面都有极大的益处。对于学以致用、勇攀高峰的他们，这也是一个新的起点。

清华大学美术学院教授 袁杰英

2005年1月

编者言

近代服装设计基本源于西方，只有深入西方生活，感受他们的文化，方能真正体会服装设计的内涵所在。巴黎每年四次的大型国际时装秀中，大师的作品精彩纷呈；众多的国际艺术沙龙展是设计师和艺术家开阔眼界、吸取灵感的地方。ESMOD国际时装学院因其拥有160年的历史而享誉欧洲，被誉为时装界的“哈佛”，由于其前身是一所裁剪学校，因而历来重视工艺制作和市场，其教学体系自成一派，这也是我们来欧洲求学首选其的原因之一。

在本书中，我们将作品集中分类，以我们的自身感受结合国内读者习惯的领会方式，将课题分为了八个程序，也就是八个章节。我们留法期间思维方式的转变以及每一段时期的不同感受，都是在大大小小的课题创作过程中形成的，如果读者在关注结果的同时，能更加注重主题思维的走向，就会得到更深的体会。希望读者在领会的基础上打破思维的界限，这是我们的真实目的。在法国，我们了解了相关的、不同形式的设计院校，其教学模式虽各有不同，但有一点相同，即在每一个课题之初，导师都不会给予具体的约束，也不会强调目的，这样在创作过程中才利于打开思维，最终获得自身的体会。表现手法、扎实的基本功和专注的心态是我们 的优势，但是由于文化背景和教学模式之不同，我们深刻感受到必须冲破思维的界限，才能体验高度自由的设计空间。我们将每个设计主题充分整理并以自身的理解更进一步地剖析其针对性，坦言自身的感受。愿把这些都付之拙作，以寻求思维的“唤醒”，同时希望能和广大设计师和爱好者有所交流、借鉴。

承蒙中国纺织出版社编辑们的厚爱以及广大读者朋友们的要求，《打破思维的界限——服装设计的创新与表现》即将再版发行。

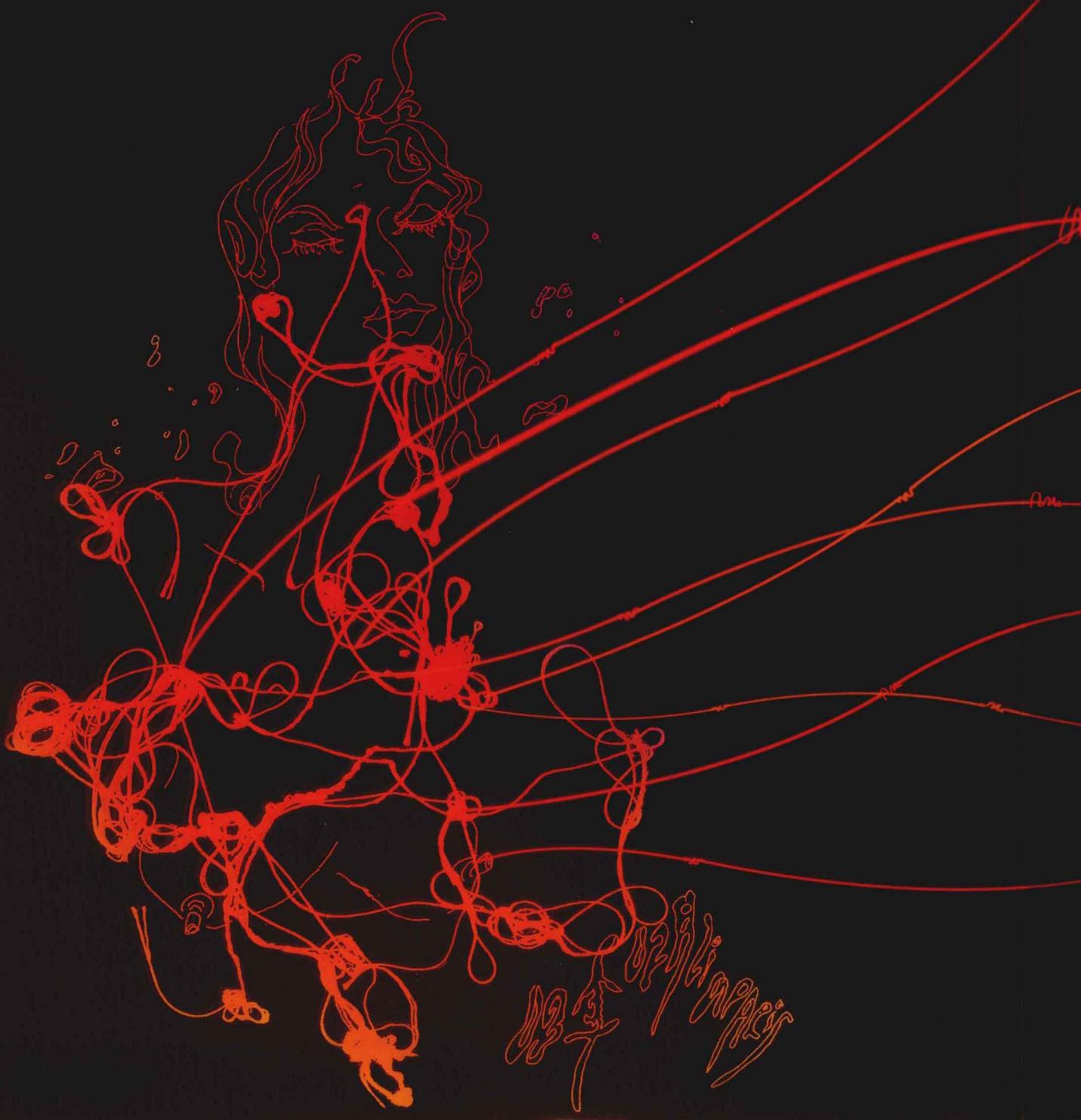
在第1版发行后，我们得到了许多读者的关怀与鼓励，

但同时也发现了书中存在的一些不足，并且希望新版在视觉形式上有更大突破。

然而当我们再次仔细研究此书的时候，觉得应当更多地保留原书的风貌，因为，它代表了那个特定时期和特定环境中，作为设计师的我们的真实感受。

目 录

Sommaire

第1章 以某一具体事物为出发点 /8

选择一个实物作为concept(设计概念)，如细胞。先要搜寻相关的资料及图片，了解其形状及生长特点，然后从自己感兴趣的某一方面入手，组合photo d'ambiance (自己对流行、色彩及图案在感觉上的集中表现)，将自我的、唯美的、凡是能和自己的大脑产生共鸣的concept进行挑选、组合，从点点滴滴、方方面面入手，将其融入photo d'ambiance，创作出和主题相关的一系列面料，集中体现个人的collection。

第2章 从一根纱线开始 /36

自选一个主题，然后为之组合photo d'ambiance，并从中提炼流行色，再从一根细小的纱线开始，确定纱线的颜色，根据纱线来做面料。如果面料本身就独具特色，那么最后完成的collection也必定独具特色。

第3章 追随大师的足迹 /70

此课题前期需要较长时间来查阅大量的资料，以了解你所喜欢的大师的成长历程以及每一个阶段的设计风格和理念。当然，这一切都要体现在个人的collection中。对于一个在顾客心目中既有权威又有模式的大师级品牌，能否仍准确保持其风格，而又赋予其新意，是这个课题的关键所在。以该大师的设计风格去确定自己的主题，把自己看做是这个品牌的设计师，预测来年的流行，尝试做一季发布会……

第4章 从一个概念出发 /77

没有具体的事物，没有具体的形状，可以是晨风袭来时瞬间的清凉感受，也可以是你对大自然的理解，没有应该和不能的，你的concept由你来确定。

第5章 提炼你的感悟能力——每幅作品均在3~5分钟内完成 /94

真人模特在台上任意造型，以不同的姿势，变化不同的服饰，而你要在modèle每5分钟改变造型的时间间隔内完成你的作品，这在法语被称为modèle vivant(活体写生)。但这可不是我们通常意义上的速写，而是在捕捉自己的感性认识。你眼中的模特可根据你的自觉任意表现，绝不限制材料，活体甚至可以被看做是一个物体。如果你的想象力不丰富，作品就没有说服力。

第6章 TEXTIL——设计应涵盖专业的方方面面，面料是重要的组成部分 /125

除了了解面料的成分及特性外，最让你觉得有意思的是：你可以在一块原始面料上任意发挥创意，让普通的面料因为你的创意而变得不平常。自己创作面料，你会乐在其中。系列面料是在你对流行因素有了全方位的认识之后才确定的。选择主题、确定photo d'ambiance的过程和你做一个品牌的collection是一样的。这个部分会让你对面料的兴趣大增。

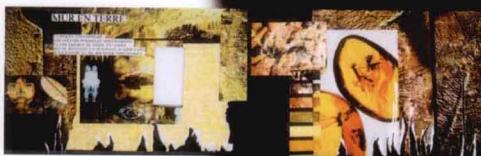
第7章 模仿一个服装品牌 /138

事先限定品牌的类型：sportswear、prêt-à-porter、prêt-à-porter lux或haute couture，从所限定类型中选一个自己喜欢的品牌，并假定自己是该品牌的设计师，为下一季的发布会做collection。在此，你必须了解该品牌创建的时间、设计风格、销售形式、专卖店的分布、装饰风格、产品的配置、主线及副线的风格区分等。

第8章 创建自己的品牌 /152

如同每一个好士兵都想做司令一样，你一定想拥有一个自己的品牌，但首先你必须说服marketing的老师，让他觉得你在创立自己的品牌之前，已经对自己品牌的市场竞争力有了充分的认识，对公司的Logo、marque及店面的形象等有了自己的概念要求，对collection也已经是驾轻就熟了。

第 | 章 以某一具体事物为出发点 CHAPITRE |

选择一个实物作为concept（设计概念），这种形式的主题并不陌生，如“细胞”或“蜘蛛”。先搜寻相关的资料及图片，了解其生活习性及生长特点，这个过程是极为重要的。所谓“知己知彼，百战不殆”。“知彼”可能，但“知己”在很多时候却不是自身可以把握的，尤其对于自我感觉良好的艺术家、设计师们……

以针对性较强的实物作为concept，*thème*（主题）通常会体现得更为具体，设计点会表达得更加直接。在某种程度上，设计师能将自己的感知能力和对事物的敏感度表现得更为透彻。所以看似最有型的东西，缺点也表现得最明显。因此，在前期的分析过程中，你要完全放纵自己的感觉，以千万条思绪去触摸概念的各个方面、各个角度，如同经历一场视觉与感官的意识之旅，不再局限于单纯的词面的象征意义，选择并从自己最感兴趣的一方面入手。当然，也可以选取已被表现过的实物，以此满足自己突破创意的渴望。

然而，在以具体的实物作为灵感来源时，最忌讳将其形体不加创意地原封照搬。当然，有些人认为只有将最根本的、最纯粹的东西原封照搬，才能得其精髓。两种思路的表现形式，对两种结果的不同反应，你都有权利选择。

设计思想的突破，取决于自己的观念和对服装的理解。充分地发挥想象力并不意味着要做惊人的构造，在这样一个崇尚自由的时代，恰到好处地表现装饰与形式之美是最难把握的。使创作具有趣味性、富于变化且让人感觉和谐愉快，是我们希望达到的最佳创作状态，体验到这样的境界会让你有意想不到的收获。

这一部分我们选择了三个课题，这三个课题在面料风格上都有重要的体现。从作品定位来看，*Cellule animé*（《活跃的细胞》）最具原创性，外在局限最少，重在张扬设计师的个性；*Mur en terre*（《土墙》）和*Formation de la ligne*（《线的构成》），则相对收敛了个人风格，融入了更多的市场理念。这些过程能锻炼设计师的感知能力、把握能力、控制能力和技巧运用能力。这样的顺序我称之为“递减”，但实际上，“递增”才是一个设计师的常规发展线路。在此，将作品按“递减”思维安排，主要是针对国内设计行业的现状而提出的建议。

我们的想法是，在感悟力和创造力相对弱势的情况下，应注重这方面的调整和积淀，希望设计师在商业化的今天，仍然能保持一定的创造力。作为刚入门的设计者，往往会陷入一种亢奋的创作状态，其中积蓄着一股轻狂、求变、敢于舍弃的力量，具有未经约束的想象力。这种状态，常常会成为商业规则的克星。此时的创造力虽强，但不易把握，如果不能在思维上加以引导、调整并将其合理地转化，则很有可能因为外在因素的侵蚀而越来越局限于商业规则的陷阱，最终失去创造力。近代的服装设计源于西方，我们还有待于积淀营造。虽然我们不赞成跳跃式前进，但至少可以通过一些有目的的创作为将来的收放自如打通道路。

将concept融入组合的photo d'ambiance

(自己对流行、色彩及图案在感觉上的集中表现)，将自我的、唯美的，凡是能和自己的大脑产生共鸣的concept进行挑选、组合，从点点滴滴、方方面面入手，将其融入和主题相关的一系列工作中，集中体现个人的collection。

在一个关于细胞图展的文章里，我发现了自己感兴趣的画面和色彩。虽然画面都不大，但细细观察，便可看到丰富的变化。每一幅画面都能将想象空间拉长，让人思如泉涌。我非常喜欢这组图片，在此把它们作为创意面料的题材。我把创作的主题命名为*Cellule animé*（《活跃的细胞》）。放大后的画面并不是很清晰，这样反而让我拥有更多的想象空间。每幅画面中的色彩都非常丰富，让我难以取舍，但最终还是确定了八个色调，这对于创意题材的主题也不算少了。这个课题的要求是：以这些图片为灵感来源，设计十个*retravail de matières*（创意面料），再根据每块创意面料设计服装。这让我很感兴趣。基于之前的想法，我决定调整自己，以轻松随意的创作状态来改变以前的创作风格，做一个小突破。调整后的状态让我收益颇丰，思维形式更加多变，创作时的状态也随之轻松自然起来。这类课题最能激发个人的感悟力和创造力，活跃思维，并能通过调整和积淀，使设计师在商业化的今天，始终保持一定的创造力。

不同以往的是，这个课题要求先设计面料，再设计款式，这样有助于设计师进一步注重面料的设计和开发，提高其对面料的敏感度，有利于其把握之后的产品整体设计，使自身产品更具有个性化和市场竞争力。目前，国内大多数公司也是这样运作的，唯一不同的是，国内企业基本上不自己设计面料，考虑到成本和技术，在没有条件开发理想面料的情况下，他们通常会选择面料供应商。围绕主题风格，寻找成品面料去进行产品设计，这也是一种方法，但在全球一体化的今天，品牌的竞争日趋激烈，品牌的个性化特征已使创意性面料开发成为一种必然趋势。

通过灵感来源的图片,制作的
retravaille de matière (创意面料)

*Cellule animé*从确定主题到设计稿,都比其他课题完成得轻松,时间也相对较短,但法国老师对完成后的这个课题的“强烈反应”让我有些不解。但正是这个作品,让我在设计思维上真正迈进了一步。

我的设计导师Raphel尤其喜欢这一系列作品。他认为这个课题极具原创性,轻松到位地把握了时尚因素而又不失个性。

*Cellule animé*不仅被作为示范作品拿到各个讲评,Raphel还找我谈话,建议我是否考虑将prêt-à-porter(成衣)专业改选为haute couture(高级时装)专业。说实话,我对自己的作品充满自信,但是这样突出的反应能说明什么呢?我开始重新审视整个思维的过程,分析状态,好在哪里……欧洲人的设计思维到底是以什么为出发点的?在创作这个主题时,我只知道最不同以往的就是非常轻松的创作状态。之前,我做每一个主题都会围绕它尽量充分地表达,绞尽脑汁希望collection的整体风格更有新意,每个主题做得并不是很轻松。但因为作品总是得到讲评,让自己有点自以为是,因而一直没有想到要改

要选择ESMOD的伦敦。英国SENTIGALE是无可比拟院校的通校,前

者顺应服装发展,偏重市场,注重提高综合能力;后者偏重高级时装制作,注重提高个人技能。经过认真思考,我们最

后选择了ESMOD。我的新导师Raphel特别具有本土自豪感,他听了我的介绍后得意地说:“bien sûr(当然了)”。Raphel也是巴黎小有名气的设计师,这位新导师给我的最深印象就是对自己身为巴黎人

的自豪。当讲到Dior、Gaultier、Galliano时,他的言语中无不流露着

作为引领时装潮流者的自豪……

当灵感来源给你第一感觉时,
无论是色彩还是形体,都不要忽略它。
只要抓住这个因素,
并以艺术的表现手法将其适度放大,便
可体现出设计作品的原创性,
同时凸显自己的风格。

看到这幅图时，先联想到的是马球，紧接着可以想到松绒，或者是什么样的生物，甚至更多，可以延伸出几十个相关联的面料设计。如果说你的思路连贯不开，有谁会相信呢？除非你人生就缺乏想象力和创造力。当你第一眼看到这件作品时，领口处立体设计的巧妙，且自然地成为视觉重点，并与造型简洁的宽松外套结合搭配，既独立个性，也更显随意。

他对亚洲服装发展的观点，让我感到他不太了解目前中国服装业的状况，于是我站起身来讲道：近年来，很多世界大牌也进入了中国，时尚信息的畅通，让中国消费者的观念在不断改变，而且不断地靠近国际化……

我希望通过我不太流利的介绍，改变他的观念。看到我有点激动的表情，Raphael只是微笑着，并不做声。我相信他有偏见，并发现在前几个小课桌上和我“唱反调”。因为我的一些坚持，所以他比较喜欢给我做工作，想耐心说服我。

当第一个大课题 *Mur en terre*（《土墙》）得到高分后，我正沾沾自喜，他却毫不吝啬地送了我一句：“*Classique et Less-ting*（古典）。”言下之意就是不够时尚。这下可真的

“打击”了我，当时的沮丧心情倒让我认真地思考了一番。说真的，我也意识到我的作品没有脱离那种束缚的影子，在表现方式和色彩运用上都相对学院派，而且在创作过程中完全不轻松。但出于屡次成为讲评作品，满足的心理让我在思维一直停留在某一阶段而未能提升，没有分析，没有意识到去改变一下创作状态。Raphael的不同反应激发了我，虽然当时有一种不服气的心态，可在很多时候，尤其是自身创作发展到一定阶段时，绝对需要相反的声音才会让你有所醒悟、有所提高，否则只能是眼高手低、自以为是。我认为创作阶段的核心是思维结构，思维的延伸和封闭将决定一个设计师的发展。具体的环境也很重要，没有相对强势的对比，不同风格的竞争，是一件很可怕的事情，如同井底之蛙，停滞不前，得不到新的启发，这是我的体会。

tissu (面料)

通过灵感来源的图片，制作的
rétravaille de matière (创意面料)

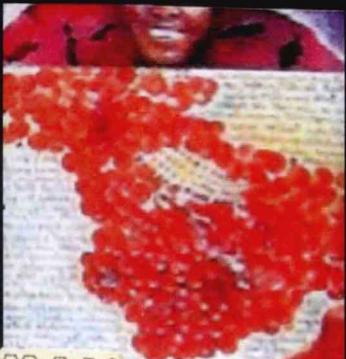

蓝色—海洋之蓝

蓝色让人产生的第一种联想就是海洋，我也不想违背这种感受而刻意寻求差异。深蓝色的海水中，淡蓝色的微生物像一朵朵漂浮的木棉花，用较细的、带有肌理的纱线织成，毛茸茸的亲切感是对此灵感来源的最佳诠释。

活跃的精子如同跳跃的音符，争相谱写生命的乐章。在某种形式下所呈现的状态，使画面具有创作般的美感，使我无须再在图案上深入探究。将底色直接印染在弹性牛仔面料上，纱织的立体小生物让整块面料更加精致并富有层次感。灵感来源让设计师产生冲动，滋生创作欲望，为了抓住在第一时间闯入脑海的创作元素，首先必须具备从感官到实践的能力，这样才能将眼中所见的、心中所想的融合，变为现实的作品。因为感觉不同，最终的结果也将是多姿多彩的，设计的空间由此体现。每个创作者都可以进入完全自我的原创空间，体会到创作的乐趣。

依然采用面料立体造型手法，
作为设计的装饰重点。

橘红色的锥形小蘑菇随意散落
在半山坡上，深褐色的
菱形小珠分布其上，
和闪光的黑色
花式线底纹形成呼应。

这是此主题中第二个用针织材料来表现的面料。
我从不考虑能否实现画面给我的感觉，
而只选自己喜欢的，
并能和我的感官产生共鸣的图片。
这幅画给我的第一感觉就像是海洋中的珊瑚花。
对于质地，没有多想，选择了针织，
这是因为珊瑚砂砾砾的硬度不是我所体会到的，
针织和纱线则更能体现我对珊瑚花的感觉。

似乎是宇宙间的幻化，星光交织的银色线条迷恍如点彩，华丽而美妙绝伦。采用立体裁剪的斜襟围裙，以外翻的方式来表现tissu 3。白色的裙身是为了更好地衬托腰间的色彩，也是协调上下身色彩及造型的必要设计点，显然已成为整套服装的视觉中心。上衣的设计体现了对传统刺绣的重新诠释，突显了tissu的特点。

tissu 3

这幅图的图案从感觉上像是用电脑绘制的，但这不是我想要关注的。图形给我的第一感觉就像是加了色的波纹，因此，在面料的设计上，我想到了更具形式感的表现方法。近几年，带有高级时装感的珠绣、拼贴及立体纹样等面料开始流行。在这一款的设计中，我充分利用了面料的特点，采用近年来的流行元素，营造立体效果。为了进一步强调面料的设计特性，我希望以面料本身的设计来减弱服装的造型设计。换句话说，造型设计和面料设计相辅相成是完成最终效果的有力保证。衣身的造型较为简洁，领口不规则的无缝份设计成为视觉的重心。

tissu 4

tissu