

设计

中国

CHINA Design

中国服装设计师协会

策划

中国十佳时装设计师原创作品选萃

中国纺织出版社

设计 CHINA
Design 中国

——中国十佳时装设计师原创作品选萃

中国服装设计师协会 策划

 中国纺织出版社

内 容 提 要

中国服装设计师协会成立十年来,已经建立起一支优秀的设计师队伍,其中包括了9位获时装设计“金顶奖”的设计师和96位“十佳时装设计师”。本书从中列选了张肇达等29位十佳时装设计师,讲述了他们与时装的故事,“设计”已然融入了设计师的生命,通过将其发布会作品与手稿、效果图、工艺图等组合陈列的方式,集中展示了中国顶级设计师的原创设计,更有2007年设计师们在米兰时装周、纽约时装周中展演的最新作品的手稿,带您近距离地体验设计之旅。

图书在版编目(CIP)数据

设计中国:中国十佳时装设计师原创作品选萃/中国服装设计师协会策划. —北京:中国纺织出版社, 2007.3

ISBN 978-7-5064-4308-1

I. 设… II. 中… 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(2007)第026004号

策划编辑:刘磊 金昊 刘艳雪 责任编辑:金昊

责任校对:俞坚沁 责任设计:何建 责任印制:初全贵

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

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2007年3月第1版第1次印刷

开本:889×1194 1/16 印张:11.5

字数:159千字 印数:1—5000 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

前言

时装设计师已经成为新兴的社会职业

在中国服装设计师协会成立之初的1993年,“时装设计师”只是一个名词,还没有明确的职业内涵。十多年来,我国时装设计师经历了职业化发展的历史阶段:1993~1997年,是时装设计师职业探索和群体形成初期;1998~2002年,是时装设计师职业内涵充实和群体规模扩张的发展时期,涌现出一批具有良好专业素养和职业风范的代表人物;2003年以后,随着经济全球化和成衣业发展、时尚产业的兴起,“时装设计师”已经成为走向成熟的社会职业。

原创设计是时装品牌的核心竞争力

中国服装设计师协会多年来一直致力职业人才培养、推动产业进步,利用中国国际时装周这一具有国内外影响力的推广平台,不断“挖掘专业人才、推广本土品牌”,并且实施“职业技术培训和设计师品牌孵化”工程,大力培育自主创新能力和设计师原创品牌。

今天,中国服装设计师协会已经建立起包括9位“金顶奖”设计师和96位“十佳”设计师在内的专业人才队伍,设计师品牌将成为产业发展和衣着消费市场的一支生力军。

设计手稿是设计师创作灵感的艺术体现

时装是时代精神的生活表现、手稿是设计师创作历程的见证。

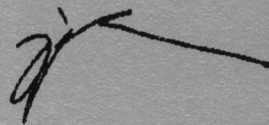
曾几何时,设计稿只是个人艺术风格的自我表现,不能成为现实商品,但市场消费需求的变化促使时装设计开始从教学研究和艺术表现转向产业服务。

设计是商品的概括,商品是设计的延伸。设计师作品发布是流行的先导和市场求证,品牌成衣的推广是设计师作品的商品转化与延伸,两者相得益彰,互为促进。

优秀的时装设计手稿,既体现设计师的艺术素养和审美倾向,又折射出鲜明的时代特征。这是手稿的研究价值所在,也是本书的意义所在。

中国服装设计师协会主席

2007年2月

CONTENTS

目 录

张肇达 /	6
刘 洋 /	12
武学伟 /	18
张继成 /	24
吴海燕 /	30
武学凯 /	36
房 莹 /	42
计文波 /	48
罗 峥 /	54
曾凤飞 /	60
梁 子 /	66
朱 琳 /	72
王玉涛 /	78
陈 闻 /	84
李小燕 /	90
蔡美月 /	96
张义超 /	102
王鸿鹰 /	108
刘 薇 /	114
王晓琳 /	120
卡 宾 /	126
吕 越 /	132
郭 培 /	138
邓兆萍 /	144
赵伟国 /	150
周 红 /	156
任 平 /	162
马 可 /	168
邹 游 /	174

附录1 历届中国“十佳时装设计师”名单 / 180

附录2 历届中国时装设计“金顶奖”名单 / 181

ZHANG ZHAODA

首届中国十佳时装设计师

中国时装设计师最高奖“金顶奖”获得者

张肇达

□中国服装设计师协会副主席、时装艺术委员会主任委员

□亚洲时尚联合会中国委员会主席团主席

□MARK CHEUNG 系列品牌联席会议主席

□清华大学美术学院兼职教授

ON THE WAY
设计之路

- >> 1963 年 出生于中国南方
- >> 1985 年 为 OLEG CASSINI 设计高级成衣
- >> 1986 年 为 BLACK TIME 设计时装
- >> 1988 年 为 A. J. BARJ 设计高级成衣
- >> 1989 年 为 LAYCE DESIGNS 设计高级时装
- >> 1991 年 创立 MARK CHEUNG 品牌, 推出高级女装系列
- >> 1993 年 任香港奥斯卡泰姆集团设计总监
- >> 1994 年 任《中国纺织美术》杂志副理事长
- >> 1995 年 当选首届中国十佳时装设计师
- >> 1996 年 获联合国教科文组织颁发的“二十一世纪东方之星——中国服装设计师优秀代表”荣誉证书;
任中国杉杉集团首席时装设计师
- >> 1997 年 获首届中国时装设计“金顶奖”
- >> 1999 年 任国家文化部和国务院新闻办组织的“中华文化美国行”服装艺术总监;
推出 MARK FAIRWHALE 时尚男装成衣系列
- >> 2000 年 推出 MARK LAZENEL 男装高级成衣系列
- >> 2001 年 被清华大学美术学院聘请为兼职教授;
任第二十一届世界大学生运动会闭幕式服装设计与服饰设计的艺术总监;
获中国服装协会、中国服装设计师协会颁发的“中国名师勋章”;
推出 MARK FAIRWHALE JEANS 男装系列
- >> 2002 年 任中国汉帛国际集团艺术总监;
推出 MARK LAZENEL 女装高级成衣系列
- >> 2003 年 在清华大学美术学院举办“在东方” MARK CHEUNG 高级时装作品大型专题静态展
- >> 2004 年 推出 MARK FAIRWHALE JEANS 女装系列
- >> 2005 年 获中国时尚大奖年度最佳女装设计师称号;
获第九届中国时装设计“金顶奖”;
在广州美术学院美术馆举办“张肇达国画展”;
推出 MARK CHEUNG HAUTE COUTURE 高级订制系列;
推出 MARK LAZENEL WEEKEND 周末系列;
推出 MARK LAZENEL UNIFORM 职业装
- >> 2006 年 中华人民共和国文化部官方媒体《中国文化报》、《文化月刊》和国际慈善名流会组委会授予“华人时尚文化大使”荣誉称号

“时装梦是我生命里一项意义重大的选择，
在追寻真与美的路上，一切都源于积沙成塔的默默修行。”

我 *about me*

的设计之路难从生活、艺术、游历、感知中分离出来，它们在我的心路历程中是难分难舍、彼此交融、互相影响、综合互动的，在一起构成了我最真切的生存状态。

我的成长并没有和普通人有太多的不同，它不是那些被各类媒体多次转载的链型结构。当每个人的经历被语言所表述出来的时候，已经丢失了太多重要或不重要的细节。人们传说、江湖戏说、身份A+身份B+……像做语义分析，几个标签迭加起来组合出一个人的社会坐标，虽然没错，却完全陌生化了活生生的表述对象。

说起我的所谓设计之路，仿佛看见坐标上标出的从我生命中抽离出来的重要时刻、重要事件，然后用突兀的直线连接着那些孤独的点，怪诞而冷漠的图形，倾向性的肯定和欣赏，宣告着一个传说中“时尚巨子”的成长之路，甚至会被一再误读乃至流传。

艺术在人心，绘画、雕塑、音乐、服装设计，是为了更便捷地管理所做的命题归类，而实际上艺术是人学、心学，像空气，伸手抓不到，却又无处不在。

我的少年时期长在广东中山沙溪镇后山村，那里很美，没有喧嚣，只有青青的山、潺潺的水、缓慢的时光、淳朴的乡息。小时候，我骑着自行车在青石板路上，清凉凉的空气，湿润润的风，无端地让我高兴，快乐在宁静的街道上流淌。那段日子，我习武读书，心无杂念。生在武术、风水世家，我读《易经》、《金刚经》至痴迷。少年时候的记忆里，感觉自己在做许多于设计无关的东西，跟爷爷习武术，跟伯父张国雄学画，随画家黄霞川先生习中国画，随画家谭雪生先生、徐坚白先生学油画。我从小就在这样一个自然和谐的环境下，受到了各类传统文化艺术的濡染和熏陶。一切都是启于天性，看似全无关联，事实上多年以后却影响着我的设计创作。

早年在欧美的经历以及在国内所获得的那些殊荣，成为我这些年来前行的压力和动力。在国外受到过多少的肯定，或者为中国服装作出怎样的成就，这些都已经过去。过去的一切都垒了起来，好的坏的，都是成长带给我的礼物。能来到人间，来到时尚界，看到了人类美丽的“表情”，我认为是我莫大的福祉和幸运。

我是喜欢思考的人，成败荣辱都要沉淀成生命里的养料。多一点时间给身体里的自己，多一点反思给未来的训诫。几乎每次发布会结束之后，我都悄无声息的离开，不是惧怕镁光灯，而是需要一个人的空间。

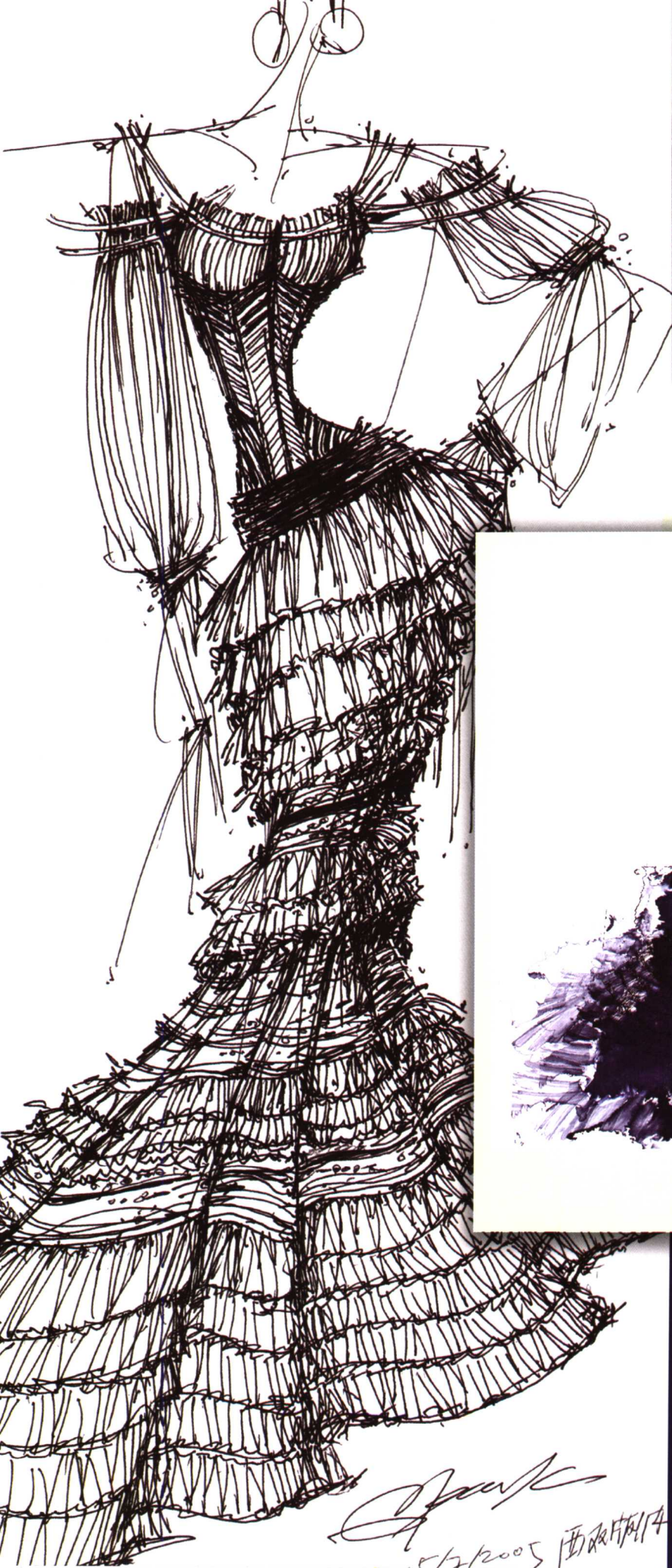
时装梦是我生命里一项意义重大的选择，在追寻真与美的路上，一

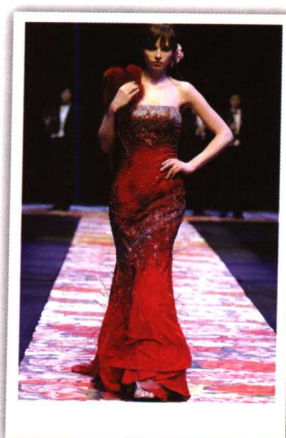

切都源于积沙成塔的默默修行。淡定、沉静，守望着心底的梦寐，怀着微弱而执拗的憧憬，把我带到了现在的人生坐标上。

创作是艰苦的，创作的苦并不在于高原大漠、餐风饮露的跋涉，旅途行走的艰苦恰恰是我快乐的源泉。面对自己的手稿，我感觉到一丝轻弱的欣慰，因为它们都是在历经了艰难的孕育之后获得的崭新生命。没有什么成功是白白得来的，创作上最大的艰苦对我来说是面对无边无垠的艺术瑰宝、充盈满溢的天地灵气，感觉到个人的渺小、表达形式的苍白与局限。内心虽然充满了激情与感慨，流到笔尖时却感受到强烈的酸涩，生命令人感动，自然令人感动，而渺小的我怎样才能最大限度地把这种伟大的感动表现出来，这是一个永恒的话题。天地有大美而不自言，我的手稿永远都只是极有限的呈现，而这对我来说将是终生探寻的终极梦想，尽我那一点点绵薄之力，为服装艺术的花园增添一抹浅浅的亮色。

最喜欢的艺术家：安哲罗普洛斯、张大千
 最喜欢的艺术作品：让我思考而且愉悦的
 最喜爱游览的风景胜地：未去过的都是喜欢的
 最喜爱居住的城市：北京、青岛、普罗旺斯
 最喜欢喝的饮料：沙溪凉茶、可乐
 最喜欢吃的菜：蒸水蛋、烤荷包蛋
 最喜欢听的单曲：《四季》、《春天奏鸣曲》、《十面埋伏》
 最喜欢看的电影：充满民族主义和浪漫英雄主义色彩的
 最喜欢读的书：《周易》、《金刚经》、《奇迹》
 最喜欢阅览的杂志：充满了视觉美感的
 最喜欢逛的店：书店

ON THE WAY 设计之路

- >> 1987年 毕业于广州美术学院服装设计专业;
获全国艺术院校52名品学兼优大学生奖
- >> 1989年 获首届中国青年时装设计大赛一等奖、二等奖和两个三等奖
- >> 1990年 在广州成功举办个人首场发布会——“刘洋的服装世界”，将大胆、性感的服装展现在服装舞台上，引起了国内外的关注
- >> 1993年 成功地为东亚运动会闭幕式设计百套前卫服装
- >> 1994年 举办中国首台大型男装发布会，开辟了中国男装表演的新纪元
- >> 1995年 当选首届中国十佳时装设计师;
被日本《朝日新闻》评为中国五佳服装设计师
- >> 1996年 编剧、主演十集电视连续剧《风起霓裳》，并担任该剧的服装设计、剪辑工作;
成立广东刘洋艺术创作有限公司;
在德国莱比锡国际博览中心第一届服装博览会上,成功展示了三场个人专场服装发布会
- >> 1997年 被世界著名的《ELLE》时装杂志评为“1997年世界杰出青年服装设计师”
- >> 1998年 被中央电视台《东方之子》栏目专题报道;
在中国国际时装周上,举办“与狼共舞”七匹狼刘洋男装发布会;
获第二届中国时装设计“金顶奖”;
当选第四届中国十佳时装设计师;
获中国服装设计师商业排行第一名,媒体排行第一名;
获中国时尚大奖年度最佳男装设计师称号
- >> 1999年 被广州市政府授予广州十大杰出青年称号;
作为中国当代最优秀的服装设计师参加“'99巴黎·中国文化周”;
被《名牌时报》社评为“影响中国服装业的50人”之一;
获中国公安部颁发的中国新警察服装设计一等奖
- >> 2000年 举办中国首台大型高级职业服装发布会,开辟了中国高级职业服装表演的先河;
被收入《中国服饰大词典》
- >> 2001年 3月在北京成功举办了高级女装发布会“轩妮·女人香”
- >> 2002年 带领广州服装代表团在法国巴黎演出,获得成功
- >> 2003年 被洛阳市政府授予洛阳市形象大使称号;
获星际风云时尚广东代表人物大奖;
被《南方都市报》评为广州最具时尚权利人物榜首
- >> 2005年 4月在中国国际服装服饰博览会(CHIC)成功举办“宝贝·刘洋·兔仔唛儿童时装发布会”,引起业内外轰动
- >> 2006年 4月在中国国际服装服饰博览会(CHIC)成功举办“感动青春‘YISHION 以纯’国际足联2006世界杯休闲服授权主题新闻暨‘YISHION.S’”发布会
- >> 2006年 接受凤凰卫视《鲁豫有约》专题采访;
11月在中国国际时装周举办“黛 YISHION.S”刘洋高级成衣发布会,荣获中国国际时装周品牌大奖最佳女装设计奖
- >> 2007年 1月获《广州日报》颁发的“新广州,大未来——爱心慈善之星”

LIU YANG

第一、四届中国十佳时装设计师

中国时装设计师最高奖“金顶奖”获得者

刘洋

- ☐ 中国服装设计师协会副主席、时装艺术委员会主任委员
- ☐ 中国流行色协会理事
- ☐ 亚洲时尚联合会中国委员会理事
- ☐ 美国美中时装协会常务理事
- ☐ 广东服装设计师协会主席
- ☐ 广州纺织学院教授
- ☐ 中国著名旅美高级服装设计师
- ☐ 广东刘洋艺术创作有限公司高级设计总监

1990年草编女装

我 *about me*

出道从事服装设计职业时，是20世纪80年代前，当时人们对服装设计师的概念就是一个做衣服的，和裁缝没什么区别。父亲也责怪过我，说一个大男孩做服装真没出息。在世俗的压力下，我深感，如果要想成就中国的时装设计事业，必须要有人率先用自己的行为去改变人们对设计师的偏见。我既然选择了这个职业，我就有责任用自己的作品、用自己的言行去实践、去诠释设计师的职业价值。

对于中国时装设计师来说，我们走过的是一条从无到有的路。在这条充满诱惑且坎坷无比的路上行进，除了要有勇有谋、要有极坚韧的个性和耐心外，更需要的是“用生命去创作”的设计精神。在我近20年的设计师职业生涯中，我用心坚守着这种精神，虽然很疲惫，但对我的人生来说，却是有益的。

我从广州美术学院服装设计专业毕业后，每月的薪水才125元，在公厕对面连玻璃窗都没有的租居小房子里，苦苦奋斗了6年。当时条件虽艰苦，但我乐在其中，每天有使不完的劲。在激情燃烧中，我创作的冲动如脱缰的野马，在脑海里尽情驰骋，那时就觉得，只要努力，没有什么办不到的。为将自己的作品展现在世人面前，我没日没

Only when you
devote your life into it.
The **design** has its
own **spirit**

当你用生命创作时， 作品才会有灵魂

夜地设计创作着。没钱买配饰，我用铁片一下一下地敲出了发布会用的耳环；请不起试衣女模特，我就将衣服穿在自己身上，对着捡来的一块破镜子自己试穿。身体被过度透支，持续的劳累疲乏使我出外寻购面辅料时，骑自行车上就睡着了，摔倒在地上，一觉醒来车都不知哪儿去了。

为了举办自己的第一个时装发布会，为了筹备发布会必须支付的钱，我咬着牙向别人一百、五十的四处筹借，甚至到大街上去卖衣服，很久才拼凑齐发布会所需要的8万元钱。1990年，我在国内举办了个人的第一场时装发布会，引起了海内外的极大关注，人们终于认识到，时装设计师原来是个创造美丽的时尚职业。

设计师要引领时尚生活方式，就要善于学习，敢于尝试，勇于标新立异，不断超越自己，树立时装设计师新形象。我在被评为“学雷锋标兵”时，留着长发，穿着喇叭裤；我成为全国艺术院校52名品学兼优大学生时，染着黄发，穿着红裤子；我荣获“广州十大杰出青年”时，留着非洲粟米头……当我不断以明星形象出现在社会中时，时装设计师不是裁缝而是时代时尚引领者的观念，终于被社会认同了。

有了精彩的人生，才能创造出精彩的作品。当我第一个将性感服饰大胆地展现在中国T型台上，第一个拍摄中国男性写真集，第一个担任编剧、服装设计和电视剧主演时；当我举办中国的首台大型男装发布会，第一个代表中国设计师在德国莱比锡国际服装博览会举行时装发布会时；当我第一个举行中国

1998年“与狼共舞”

2001年“丝蒂玛”作品

首台大型高级职业服装发布会，第一个在北京举行中国最大型的儿童时装发布会时，业界也将“中国服装界的弄潮儿”、“一个时尚的符号”等称谓冠在我的头上。

如果说，对服装创新的执著信念，推动着我走到了时尚的风头浪尖，那么，对设计师引领时尚责任感的深刻认识，则是让我在设计行业努力耕耘、乐不思蜀，用生命去创作作品灵魂的关键。

1998年，我为了把“与狼共舞——七匹狼刘洋男装发布会”做得尽善尽美，从总体构思到服装、音乐选择，从场景布置、片头剪辑到模特的表现方式，每件配饰的选择，都亲历亲为，不放过任何一个细节。在那创作的一个多月时间里，我几乎没在床上睡过一觉。当我与“七匹狼”公司合作，赢得设计“金顶奖”，奠定了“七匹狼”在中国男装设计霸主的地位后，我高兴得抱头痛哭了一场。对我来说，用生命创作并不是“摧残”自己的身体，能用自己的设计为企业赢得巨大的社会效益，能将艺术灵感与我服务的企业经济效益结合在一起，才有价值，才是对我投身创作的最大肯定。

登上了中国时装设计师荣誉的顶峰后，我开始反思自

我了。“若不静，省身也不密，见理也不明，都是浮的。”记得刚出道时，我还带着强烈的英雄主义情节，很幼稚的扬言“我一定要得法国的金顶针”，而这时我已经慢慢地领悟到了，荣誉是不能推动人奋进的，一个欲引领时尚的设计师，他的职业责任，才是催促他不断提升自我的关键。

1999年，我毅然决定放弃名利，去了美国。在纽约，我积极与来自世界各地的设计、艺术人士交流，跑到服装学院听课，到百老汇以及聚集各种异域文化特征的艺术家村、纽约第五大道服装名街去体味时尚文化。当我感觉自己的脉搏与世界的脉动越来越近，自己的设计思维在新的环境中变得更加清晰时，我感受到了生命如此美好，感受到了我创造更美好生活的需要和更努力工作的责任。

人们都说我是外柔内刚的性情中人，在生活中我很少掉泪，但在美国却曾经大哭一场。落日余晖下，我驾着敞篷车行驶在回家的路上，遥望远方高楼林立的都市和茫茫大海，曼哈顿那万家灯火的帝国张力深深触动了放弃名利、远离亲人的我，伴着车中“橄榄树”的流行歌曲，积聚一身的情感顷刻间汇成了两行热泪。是为美景感动？还是为自己感动？我说不清楚当时的感受，或许陌生，或许

2001年“轩妮·女人香”作品

怅然，是成功，是失落，是压抑，是释放，是思念……一时百感交集，任凭风吹拂满面热泪的脸庞，第一次痛快地释放着自己的情感。

虽然我在美国生活得很舒适，但神秘而宏大的东方情结仍令我难以割舍，设计师的职业责任让我休闲得不安，强烈的责任感让我的灵感不断涌现，要“将东方的娟秀与西方的浪漫融为一体”，为自己的祖国设计更时尚的服装，为中国服装业做更多的工作，这些想法驱使我从定居的美国回到了祖国，回到我热爱的时装设计工作岗位，去实现自己为服装企业的设计创新努力尽一份责任。

当我设计创作的时装发布会重新在业界引起反响时，当我组织设计的产品畅销海内外并为企业带来效益时，当

我尽量谢绝一些务虚的活动而把更多精力投入到设计创新中时，当我的工作得到与自己合作的企业认可并成为企业的董事时，我意识到了自己生命的双重含义。

意大利一位著名设计师说：“时尚界就是一个巨大的名利场。”置身于名利场时，保持平和心态和淡泊意识，是能够超脱于此的更高境界。古人云：“君子之行，静以修身，俭以养德，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”多年来，我一直将此至理名言作为自己努力遵循的座右铭，它蕴涵着一股强大力量，教我如何静观天地之变化，如何淡定地对待每一件事，让我看清很多东西。

我是一个设计师，也是个佛教徒，传达美其实是普世的。我会继续用我的时尚语言，传达出我对生活的热爱，对理想生活方式的诠释。

“将东方的娟秀和西方的浪漫融为一体，是我永远的设计理念。”
Weaving the elegance from the East with the romance from the West is
the eternal soul of my design.

一件服装的创作过程

作为一个设计师，要善于观察，敢于联想，大胆尝试。创作是一个既快乐又痛苦的过程，快乐是一种内心情感的表达，一种心灵释放的感受，一种享受着梦想成真的喜悦，痛苦是实现过程中的曲折、繁琐，各种各样的制约、限制。但是对于创作的热爱，使我乐在其中。

构思、草图

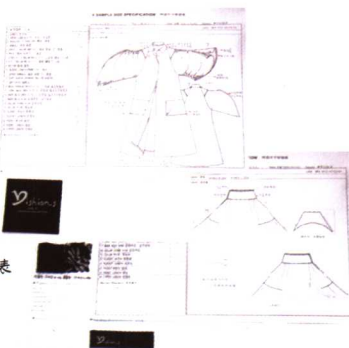
如何在服装上进行突破？用什么方式表现？是我一直思索的问题。领子、袖子、门襟、结构线、前幅、后片……思维不停地游荡着。突然一个想法一闪而过，用袖子当领子，头从袖子里出来，进行乱穿，也许全是一个全新的效果。有了这个念头，就马上在纸上随手画起了草图。

参考样衣

灵机一动，找到以前做的一件宽袖样衣套在模特身上，头从袖子里出来，胳膊从领口出来，结构哪里要改一下，尺寸哪里应该缩小、加大，几番摆弄，基本的打板结构图就出来了。

样板尺寸明细表
面料料明细表

寻找面料辅料，开始打板

在市场上四处寻找适合的面料，终于找到一块带肌理的厚针织面料，容易造型，又有厚重感，有一点遗憾的是颜色不够黑。配上相同颜色、带有中国编绳特色的扣子，制作出详细的样板尺寸明细表、面料料明细表后，终于可以打板了。

服饰搭配

搭配是一项很重要、很讲究的工作。在反复实践中，一件大衣搭配出了多种穿法。

