

时装设计行业职场指南

成为一名时装设计师

【美】 Lisa J. Springsteel 著

申 思 王成刚 译

 中国工信出版集团

 电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

› 成为一名 时装设计师

时装设计行业职场指南

【美】 Lisa J. Springsteel 著
申 思 王成刚 译

電子工業出版社
Publishing House of Electronics Industry
北京 · BEIJING

Becoming a Fashion Designer: a Guide to Careers in Design

978-1-118-14382-7

Lisa J. Springsteel

Copyright © 2013 John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. This translation published under license.

No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of John Wiley & Sons, Inc.

本书中文简体版专有翻译出版权由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授予电子工业出版社。未经许可，不得以任何手段和形式复制或抄袭本书内容。

版权贸易合同登记号 图字：01-2014-1831

图书在版编目 (CIP) 数据

成为一名时装设计师：时装设计行业职场指南 / (美) 斯普林斯蒂尔 (Springsteel, L.J.) 著；申思，王成刚译。

— 北京：电子工业出版社，2015.5

书名原文：Becoming a Fashion Designer: a Guide to Careers in Design

ISBN 978-7-121-25890-9

I. ①成… II. ①斯… ②申… ③王… III. ①时装—服装设计—指南 IV. ①TS941.2-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第076941号

策划编辑：胡先福

责任编辑：胡先福

文字编辑：白俊红

印 刷：北京中新伟业印刷有限公司

装 订：北京中新伟业印刷有限公司

出版发行：电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本：787×980 1/16 印张：19.25 字数：492千字

版 次：2015年5月第1版

印 次：2015年5月第1次印刷

定 价：78.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题，请向购买书店调换。若书店售缺，请与本社发行部联系，联系及邮购电话：

(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至zltz@phei.com.cn，盗版侵权举报请发邮件至dbqq@phei.com.cn。

服务热线：(010) 88258888。

“成功之门不挡衣着华丽之人。”

—— Thomas Fuller

Izak Zenou为兰蔻
公司绘制的草图。
Izak Zenou提供。

序言

从事时装设计的职业可能会让人望而生畏。但如果你对时装充满了强烈的热爱，那就不应该让任何事成为障碍。《成为一名时装设计师》是非常令人振奋的一本读物，因为书中详细地讲述了许多时装从业者为了创立并维持事业而不得不经历的成功和挫败。读者不仅可以从别人的错误中学到教训，还可以从别人的成功中学到经验。我们这些设计师的集体智慧很可能成为你能获得的最佳信息。这也是本书之所以对你如此重要的原因。

在我开始职业生涯时，没有任何获得成功的套路可循。现在，我明白要成为一名设计师，除了热情之外，还需要掌握大量必不可少的技术诀窍。一路走来，我发现最重要的领悟就是，我可以在纽约的零售妇女时装中心（Garment Center）生产我自己的衣服。如果没有这些小工厂一视同仁和无最低数量限制的培养，我就不可能获得今日的成就。现在这些工厂仍然在纽约营业，它们能够助你事业腾飞，并引导你安然度过前路上的跌宕起伏。

《成为一名时装设计师》是如此珍贵，因为它记录了我们这些设计师是如何犯下重大错误，以及如何抓住至关重要的机会的。我们的故事可以帮助你们避免这些挫折，并把握住你们的机会。本书同时还指出了在本行业中获得成功的最重要的经验，包括在诸事不顺的时候如何生存下来，以及在一帆风顺时如何处世待人。实际上，我很嫉妒你们。我真希望在我开始职场生涯时也能得到这些专业提示。但现在你可以从《成为一名时装设计师》中获得你需要的所有信息和资源，唯一的压力就是你如何加快并实现自己的梦想。现在该你上场了。你准备好成为一名时装设计师了吗？

Nanette Lepore

前言

作为一名高中生，我将我的职业道路缩减至仅两个可能性。我在时装界和儿童心理学行业中都实习过，以确定自己最适合的领域。虽然我非常喜爱儿童并且掌握了帮助他人的技巧，但我感觉到我真正热情还是在时装上。我自问，如果在某一时刻我认定这个职业并不适合我，那它是否会对我造成一定程度的妨碍？我记得在与祖母就我所担忧的问题进行谈话时，隔壁房间中无意中听到我们谈话的祖父问道：“Lisa，你热爱时装吗？”我回答道：“是的，祖父，我当然热爱。”他接着说道：“那就选择时装专业吧。做你热爱的事。”在听到他直截了当的建议之后，我更进一步明确了适合我自己的正确选择，从此之后我就再也没有停滞不前。

在高中时对专业有了明确清晰的概念之后，我将精力集中于时装课程选择上。我怀着莫名的兴奋的心情来到佛罗里达州立大学，这所大学的时装专业极为有名，那时位列美国第五名。一部分课程包括在大四进行的强制性实习工作。我前往位于巴尔港的内曼·马库斯百货商店，巴尔港地处佛罗里达州迈阿密市的高档海滨村庄。我那时负责商品展示设计，对于我这种级别的专业零售商来说，能在这种奢侈的环境中工作是非常令人激动的。在这个美妙而振奋人心的环境中，我记得概念草图总是源源不断地出现在我脑海中。我身边全都是令人惊叹而华丽的设计师定制礼服、精致的视觉展示、极为富裕的顾客及才华横溢的员工。

在大学毕业之后不久，我决定搬到纽约，继续追求我的时装生涯。我是在1994年的夏天搬过来的，这是我人生中所做的最正确的一个决定。长达20年的时装职业生涯，是我经历过的最激动人心和美妙的人生旅程。我参与过Ralph Lauren先生的设计会议；为出席艾美奖以及出现在杂志封面的社会名流选择过时装；2008年，与Sean Combs（吹牛老爹）在纽约举行的梅赛德斯奔驰时装周合作过，为秋季男士时装秀（同时拍摄MTV纪录片）选择奢侈时装；出席过各种明星璀璨的正式场合；与许多知名的时装业内人士进行过会面。我从每一个可能的情况、所经历的及没有经历的工作中获得经验，从而成为跌宕起伏的时装行业中的专家。正因为非常了解学习时装商业技巧有多么困难，所以我会非常热情地与那些选择同一道路的人们分享我所掌握的知识。我希望这些信息以一种真实可信且严肃实际的方式呈现，能够为心怀远大抱负的时装设计师提供时装业的真实情况，以及未来可能会遇到什么。

《成为一名时装设计师》是一本动态和综合的书籍，包括由顶级时装设计师、业内人士和知名高管提供的前所未见的业内提示，及其对于从事时装设计师职业的专业建议。这会指导你一步一步地经历这些过程，成为你职业生涯的首选参考。不论你正在考虑以在时装设计行业谋职，还是非常确定想成为一

名时装设计师，你都可以从中获得实现梦想的所有信息。如果你已经成为一名时装设计师，想将你的设计生涯推向一个新的高度，或者你已经准备好举办自己的时装展，本书仍然能够提供推动你职业梦想所需的各种信息。任何曾经尝试从事时装设计职业的人都能体会到这个选择会让人多么辛苦。时装行业是一个非常突出的领域，这会产生一个非常明显的高竞争度环境，同时非常谨慎而私密，很难渗入和生存。虽然时装行业中存在着各种各样的工作机会，但是时装设计师是最受欢迎的职位，使得其中的竞争更加激烈。本书格外关注这一点，阐述了使一个胸怀远大抱负的时装设计师在竞争中脱颖而出的若干方法。

第1章“时装设计职业简介”，为读者全面回顾了时装设计职业。本章界定出时装设计的含义，并介绍了时装设计师的工作内容。本章内容附有对传奇的时装设计师和行业高管们的采访原文，这些大师在访问中讨论了他们自身的教育情况、学徒期和职业生涯转折点，同时还从业内角度提出了建议。所有阶层的不同时装设计师讨论了他们各自的日常工作中所承担的不同困难的任务。本章还涵盖了时装设计的历史内容，包括对时装创始人Charles Frederick Worth的延伸解读及巴黎时装商店的增长和发展情况，并且突出了那些构成时装行业基础的女裁缝原型。讨论了全球范围内媒体覆盖率及其对时装设计的影响。本章还探讨了时装设计在全球范围中的影响力，包括全球和美国本土从事时装行业的人数及时装行业产品销售量等数据。本章的重点是对时装行业的内在工作进行详细描述，从这个行业如何运作，到如何使自己成功地适应这种工作文化。世界各地杰出的时装设计师和行业高管特别为那些胸怀远大抱负的时装设计师提供了宝贵的建议。与绝大多数时装设计书籍的不同之处在于，本节中含有寻找平衡的内容，以享受更加无压力的生活。

第2章“时装设计职业教育”，描述了成为一名时装设计师的教育要求。本章概述了大学的基本要求，包括2年制和4年制设计学位课程之间的比较。数位不同的时装设计师讨论了他们选择在大学中学习时装设计的原因。本章提供了对时装设计教育工作者、时装设计专业学生和实习生的采访。强调了实习工作的重要性，以及一个人能将实习工作转变为长期工作的方式。文中还讨论了在国外求学的益处。最后的内容包括研究生学位课程及继续再教育的价值。

第3章“就业市场”，引导读者通过若干必需的步骤来判断他或她自己独有的设计专长。本章同时还描述了在时装设计行业中可以获得的各种不同类型的工作，并附有相应的职位描述。本章还特别对个人品牌重要性和创造个人品牌宣言进行了探讨。本章阐述了如何成功地获得一份时装设计工作，为个人作品开发和简历创建提供了指导。这个领域中的各位专家探讨了每个时装设计师在个人的作品集应包含的内容。详述了网络化和建立商业网络的重要性。此外还包括一个可靠有效的工作搜索方法详尽清单，这些方法对时装设计师在时装行业找工作格外有益。本章论述了面试技巧、求职谈判指南及确保最终工作机会的方法。人力资源管理者、职业介绍所和时装设计行业高管表达了他们在雇用一名时装设计师时所看重的能力。

第4章“时装设计过程”，让读者按部就班地领略整个时装设计过程，从概念性开发到样品认可，再到产品分售。

第5章“举办自己的时装展”，对开创时装设计公司进行了全方位的描述。本章为读者真实描述了成功创建、管理和发展自己的公司所要做的大量工作和技能。我们可以从许多时装设计企业主那里了解到他们在举办自己的时装展时所面临的巨大挑战。总结了企业所有权的各种类型。讨论了逐步建立个人品牌的步骤。提供了对时装设计师进行采访的原始资料。提供了知识产权清单。我们可以从版权律师那里得到时装设计师保护作品免遭未授权的翻版和侵权行为的最佳方式。本章还包括其他相关信息：创建会计、预算和簿记制度；雇用雇员、承包商和实习生；建立营销规划及销售和订单执行策略，前者还包含确保成功的公共关系策略。本章中的采访对象还包括社会名流的专属造型师和电视明星、纽约时装周的创始人及时装总监。

第6章“时装行业的战略业务发展趋势”，包含涉及外包和全球化的相关信息，以及企业社会责任（CSR）的重要性和越来越多的意识。基于这一点，倡导CSR的创新型时装公司被作为案例进行剖析。一家时装公司的CSR负责人讨论了该公司的CSR项目，以及将CSR的概念融入公司框架中的重要性。分析了一家环境友好型成衣公司和饰品公司。我们可以从不同的设计师那里学到经验，关于可持续性面料在其总体设计哲学中所占的角色，以及他们在各自的时装展中使用的环境友好型面料。

附录包括成为一名时装设计专家所需资源的广泛列表。其中包括专业组织、协会和委员会；时装行业的交流网站、专业交流网站和社交网站；行业贸易出版物；在线作品展示网站；颜色和潮流趋势预测公司；时装主题的广播和有线电视节目、全功能电影和纪录片，以及主要的时装杂志列表等。

自我评价：时装设计是否适合你？

在下列每一个问题之后的“是”或“否”栏勾选，从而判断时装设计是否为你正确的职业道路选择。

问题	是	否
你是否喜欢制造并穿着你自己的衣服？		
你是否生来就具有时尚感？		
你是否能从周边的事物、景观、流行文化和人群中获得灵感？		
你是否具有精确的色感？		
你是否具有一种艺术的优势？		
你是否对你创造的每个设计作品或者模拟草图的每个细节都非常关注？		
你是否经常重新绘制插图直至你对它们完全满意？		
你是否喜爱阅读时装杂志并且有一本或者更多的杂志是你每月都希望看到的？		
你前往书店或者杂志店是否只是为了阅读时装杂志？		
你是否会因为能够为成衣制造商或者设计工作室设计系列时装而感到激动？		
你是否梦想着有朝一日能够发布你自己的品牌？		
你是否会意外地获得设计灵感并因为将其转化到画板上而感到激动？		
你是否能够引用和背诵 Tim Gunn 在《天桥娇子》中极为搞笑的俏皮话？		
你是否参加向新兴时装设计师开放的所有时装设计竞赛？		
你是否具有清晰表达设计概念以及吸引并影响他人来帮助你实现它的能力？		
你是否对多重任务等高压的工作环境而感到害怕？		
你是否愿意为了支付费用而从事管理工作？		
对你来说，与其他上百人一同在纽约的亨利班德尔公司公开亮相，是否不同寻常？		
你是否被你的朋友、家人和同事看作潮流引导者？		
你是否能够妥善地面对批评？		
你是否准备好让你的设计面对批评与修改？		
你是否准备好、愿意并能够应对长时间的工作，包括周末在内，特别是在时装周或市场周之前？		
你是否同时具有创造性和商业性心态？		
你是否真正地相信 Anna Wintour 应该至少是时装王国的统治者？		

如果你对绝大多数问题的答案都选“是”，那么你可能已经找到了最理想的职业方向！

致 谢

我想要在这里向时装设计师、造型设计师和行业高管们献上我最诚挚的感谢，他们当中的许多人都与我私交匪浅，也为本书的写作提供了大量的访问素材，贡献出他们大量的宝贵时间，并且格外地关注本书的进度。他们是Reem Acra, Dennis Basso, Manolo Blahnik, Guy Bradford, Randolph Duke, Daymond John, Chris Knott, Nanette Lepore, Deborah Lloyd, Fern Mallis, Bibhu Mohapatra, Maggie Norris, Pamela Roland, Ralph Rucci, Peter Som, Anna Sui, Todd Thomas, Zang Toi, Kay Unger, Robert Verdi, Stuart Weitzman及Stephanie Winston Wolkoff。同时，我还想向他们的经纪人、管理者、宣传人员和公共关系专家表示感谢，没有他们的帮助、贡献和坚定的支持，本书无法面世。

我希望能向著名的摄影师、艺术家和插画家表示无尽的感激，他们在视觉素材方面的贡献使得本书的内容表现生动而形象，他们是Deborah Anderson, Nigel Barker, Claire Benoist, Fidel Berisha, Ivan Clemente, Joseph Dolderer, Mariah Do Vale, Mark Drew, Jodie Edom, Nicky Emmerson, Yoshikazu Enomoto, Steve Exum, Richard Gleason, Timothy Greenfield-Sanders, Rick Guidotti, Eka Halim, Bernard Hunt, Joseph Hunwick, Greg Kadel, Anna Kiper, Lennart Knab, Dan Lecca, Corina Lecca, Elizabeth Lippman, Adrian Lourie, Giovanni Martins, Anders Overgaard, Michael Roberts, Udo Spreitzenbarth, Hannah Thomson, Maria Valentina, Adam Weiss, 还有画家Nelson Shanks, 感谢你精妙的演绎。这里要特别感谢Izak Zenou为本书的封面和全文提供如此炫目的华丽而又极具吸引力的插图。还有Izak Zenou的经理，即纽约交通创新管理公司的Michelle Edelman, 我对您所做的一切感激不尽。

我还要感谢参与本书采访的所有时装设计师、时装行业管理人员、行业律师、教育家、学生、自由撰稿人和实习生，他们对本书的贡献不可忽视，感谢他们分享的极具激励作用的知识、才华和专业技巧。

诚挚地感谢我的编辑Paul Drougas, 在他的专业知识帮助下我完成了本书的编写，他的从容自若及恰到好处的幽默感始终未改。我谨在这里向Wiley出版社中对本书的出版给予帮助的所有人表示感谢，包括高级制作编辑Nancy Cintron、市场销售经理Penny Makras、Foxxe编辑服务公司的文字编辑Devra Kunin和Mike New。最后要将无限的感激之情献给我的出版商John Wiley & Sons出版公司；非常荣幸能够成为贵公司作者家族的一员。

感谢我的父母Warren和Bess，还有我的姐姐Amy，你们无条件的支持和关爱是我能够取得今日成就的无比珍贵的基础。我将感激你们一生，也会同样地爱你们。我相信我的祖父母在天堂中会带着自豪和愉悦的心情看待我今日的成绩。他们对我的人生有着莫大的影响，我对他们的想念和热爱无法用语言表达。没有比对Brayden更大的爱了。

我要向Anne Bradstreet（1612—1672年）表达由衷的感谢，她在1650年成为美国首位女性出版作家，为世界各地的女性作家打开成功之门，并发出她们自己的声音。

目 录

序 言

前 言

致 谢

1 时装设计职业简介 1

什么是时装设计?	4
时装设计师做什么?	32
时装设计的历史:过去和现在	59
全球时装产业数据	76
拥抱时装世界	87
寻找平衡	109

2 时装设计职业教育 111

选择大学教育课程	111
本科教育	112
实习工作的价值	128
国外求学	136
研究生教育	137
继续教育	138

3 就业市场 141

确定设计专业方向	141
个人品牌化	152
作品集制作	155
制作受欢迎的简历	166
利用人脉找工作	171
行之有效的求职策略	176
完善求职面试技巧	180
求职谈判	201

4 时装设计过程 207

概念开发	208
制 模	211
样品制作	214
定型、展示与派送	215

5 举办自己的时装展 217

编写商业规划	218
选择所有权形式	218
定义自己的品牌	223

保护自己的设计	231
创建会计、预算和簿记制度	236
雇用员工、承包商和实习生	237
制定营销规划	239
制定销售和订单执行策略	251

6 时装行业的 战略业务发展趋势 261

外包与全球化	261
企业社会责任	262
结 论	279

附 录 281

专业组织、协会和委员会	281
时装行业社交网站	283
专业社交网站	284
社交网站	284
行业贸易出版物	285
在线作品集网站	285
色彩和潮流趋势预测公司	286
与时装主题有关的广播和有线电视节目	287
与时装主题有关的全功能电影	288
与时装主题有关的文献	289
主要时装杂志	290

1

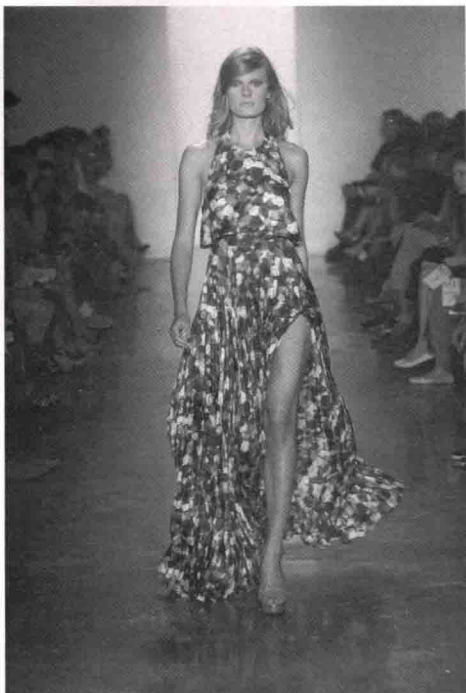
时装设计 职业简介

时尚不仅仅指时装而已，时尚存在于空气之中。它是带来新潮流的疾风；你能感觉到它的到来，你能在天空和街道中闻到它的气息；时尚对我们的观点、生活方式和正在发生的一切都有所影响。

Coco Chanel

不知怎么地，在你生命中的某一时刻，有一些东西激发出你内心的创造性火花。或许当你还是一个儿童的时候，你抛弃了你拥有的芭比娃娃的原始装扮，进而打扮出一个更加精致的玩偶。或者当你长大后，你的母亲精心打扮一番，准备出门参加一个晚会时，你完全沉迷于她无比惊艳的装扮中：她的时装、她的鞋子、她的珠宝、她的发型！不论你因何做出这个决定，总之欢迎你的加入。

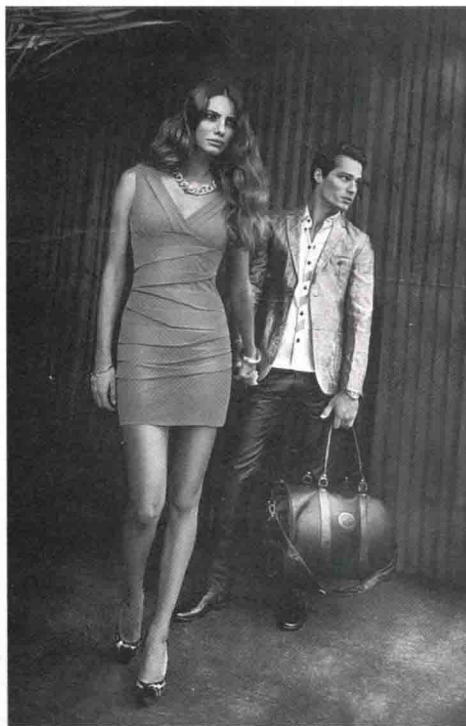
没有什么比作为一名时装设计师更有意义：一个具有创造性的预言家，从微不足道的头脑风暴概念出发，创造出完全能够销售的时装，可以在展台、商店和产品目录及世界各地的人们身上看到。从构思到最终产品，时装设计师需要完成的工作并不仅仅是设计。在一个典型的工作日中，一名设计师需要为即将到来的时装秀制造成衣模型，与公共关系主管就国际新闻事宜进行讨论，与技术设计小组一起排除样品适宜性问题，为确保商品标签符合政府法规而咨询法律部门的顾问，并与销售规划人员就上一季的畅销商品进行讨论。

2012年春季Peter Som时装展中的第34件作品。
摄影师：Dan Lecca。Peter Som提供。

作为一名总是梦想着能够举办个人专属时装展的时装设计师，你现在不仅拥有向全世界展示你自己独特的设计美学的机会，同时还能表达你对社会问题和过往历史中改变人生时刻的个人观点，从政治和世界和平运动，到慈善事业、同性恋权力和环境可持续性。知名时装设计师Kenneth Cole因其在广告宣传活动中表达强烈的个人观点而众所周知。这仅仅是若干令人激动的方式中的一个，你能够运用天生的审美观点、精准的色感、个性化的创造力和艺术才能，对他人、生活方式和潮流施加影响。所以从本质上来说，时装设计师不仅掌握着引领潮流创新的钥匙，同时还能够传达出同样重要的信息。

时装不只是一种产品；它是一种范畴，包含人们是谁，他们如何表现、认知、描绘和引导自身，以及他们是如何生活的。时装是一种心情升降机；它能够提升我们的生活质量，鼓舞我们的精神，其中最重要的是它能够给我们带来快乐。许多人都因为可以通过全身上下的时装及穿着方式来表达个人美感而感到自豪。时装也具有心理层面的含义，那就是当顾客选择特定的时装、鞋子、配饰甚至香味时，它会对顾客的心理产生显著的影响（例如带来一种自信或者压倒性力量的感觉），并且优秀的时装设计师在为目标客户进行设计时总会牢记这一点。

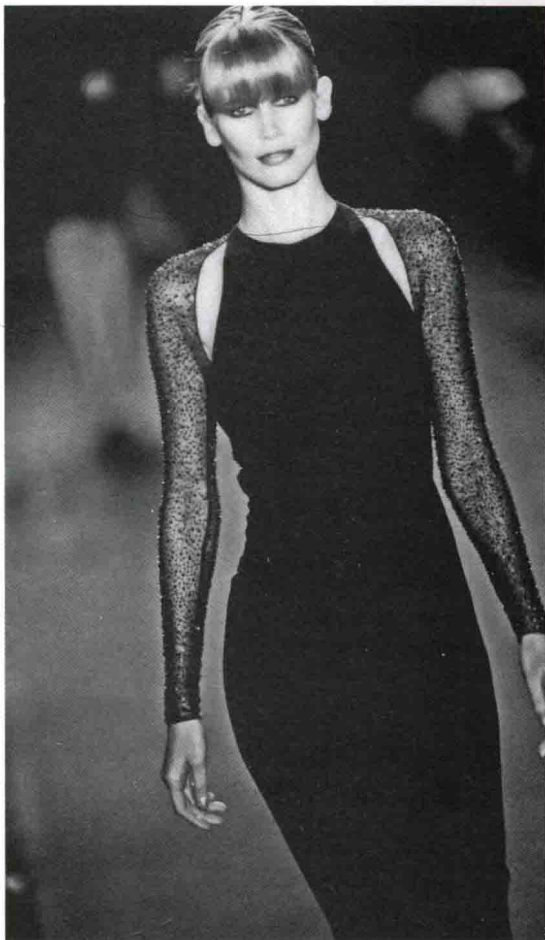
女模特：晚礼服。男模特：Panos Emporio的Kinsley夹克和Panos裤子。
Panos Emporio提供。

时装设计师有机会为顾客选择职业装扮和生活装扮,从他们最兴奋的时刻到他们最糟糕的日子。从医院第一天回到家的新生儿,到第一天上幼儿园的孩子,到参加毕业舞会的青少年,到步入毕业盛典的大学生,到确保能够把握仅有的工作机会的待业者,到紧张又激动地走入婚姻殿堂的待嫁新娘,你都会发现你为顾客在其生命中的重要场合所创造的时装,在支持和触动他们的生活中扮演相当重要的角色。

世界闻名的突尼斯设计师Elie Saab就实现了这个梦想,他为女演员Halle Berry设计了出席2001年第74界奥斯卡金像奖颁奖典礼时穿着的时装,她在那一年成为首位获得奥斯卡金像奖最佳女主角的黑人女性。她在极具感情的获奖感言中,一边任由眼泪滑过脸颊,一边啜泣着说道:“这一时刻远比我个人重要。这一时刻属于Dorothy Dandridge、Lena Horne以及Dianne Carroll。同时要献给所有站在我身旁的女性,包括Jada Pinckett、Angela Bassett、Vivica Fox,以及每一个默默无闻、未曾露面的有色人种女性,她们现在拥有了机会,因为今晚这扇大门已经打开。”即使Elie Saab先生并未与他的顾客一同上台,但他在两个至关重要的方面扮演了关键的幕后角色。第一,他帮助他的顾客在这个重要的

场合中找到了自信。第二,他与Halle Berry之间建立了一定的默契,这会促使她在以后的重要场合选择他作为时装设计师。在时装设计师和顾客之间形成的纽带,通常会为两者带来终身的友谊。

就是在这里,在这个令人着迷的世界中,这种独创性可以成为现实,创造性解释也不会有任何边界的限制。对于全球范围内成千上万的时装设计师来说,这种感觉、这种个人本质和自我表达方式的有机整体,能够成为你赖以生存的依靠。日以继日,通过繁重煎熬的长时间工作和各个非常紧张的时刻,这种激情能够激励你一个时装展接着又一个时装展、一个时装季又一个时装季、一年又一年地进行设计。

Claudia Schiffer在Halston个人首次时装展中的穿着, Randolph Duke拍摄。Randolph Duke提供。