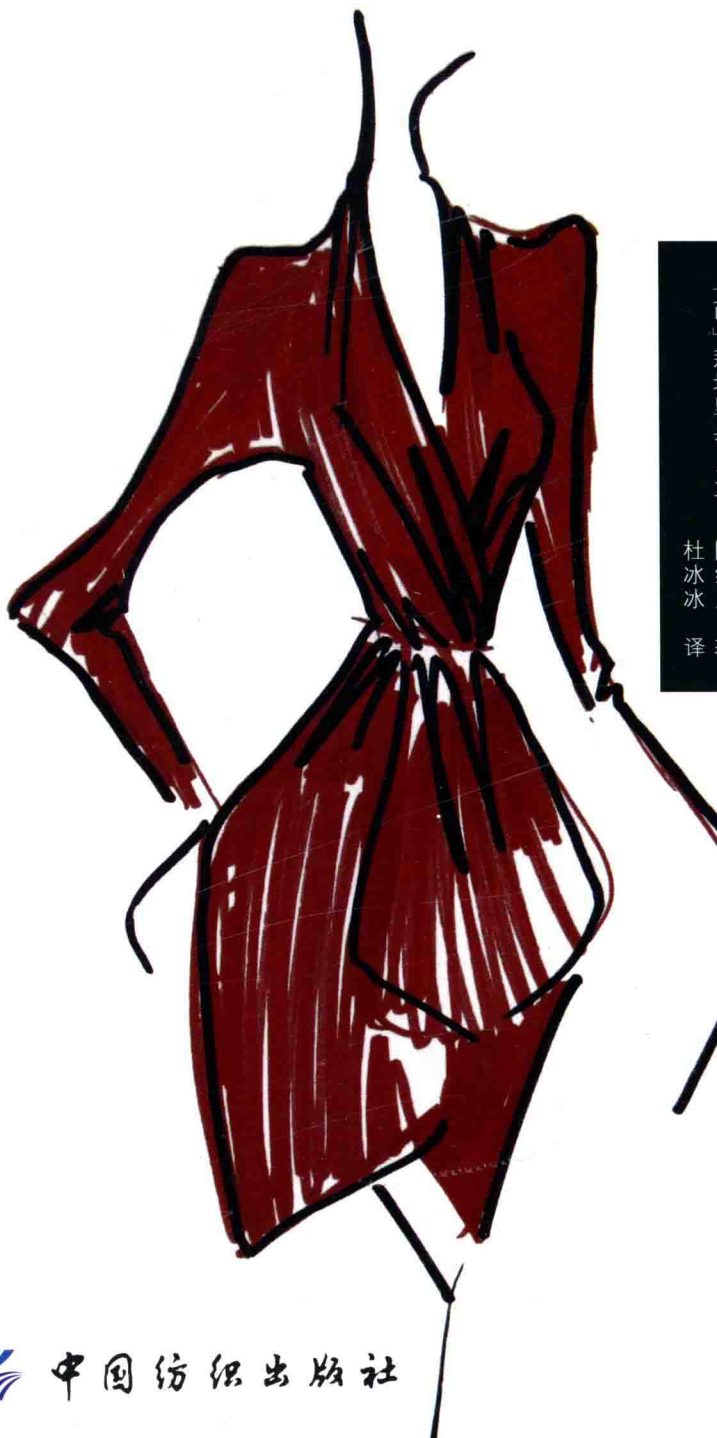

国际时尚设计丛书·服装

TOP 50 新锐国际时装 设计师

——时尚·创意·设计

杜冰冰
译

 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

TOP 50新锐国际时装设计师 ——时尚·创意·设计

[西]那塔里奥·马丁·阿约罗 著
杜冰冰 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作者访问了50位新锐时装设计师,向我们展示了著名设计师是如何给作品定位、寻找灵感源、进行创意设计,并通过独特的表现手法来展现其设计理念。这50位新锐国际时装设计师对时尚进行了各自风格鲜明的阐述,并将各自的时装设计创作过程全部展现出来,同时呈现给我们完美的设计作品。书中采用了超过2000幅的插图和图像,探寻了每种设计的灵感源、设计过程以及绝妙的成品。

本书内容新颖、实用,适合服装院校师生、时装设计师以及热爱时尚的读者阅读。

原文书名:1 BRIEF, 50 DESIGNERS, 50 SOLUTIONS IN FASHION DESIGN

原作者名:Natalio Mart ín Arryo

Copyright©2011 by maomao publications

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. maomao affirms that it possesses all the necessary rights for the publication of this material and has duly paid all royalties related to the authors' and photographers' rights. maomao also affirms that it has violated no property rights and has respected common law, all authors' rights and other rights that could be relevant. Finally, maomao affirms that this book contains no obscene nor slanderous material.

本书中文简体版经Quayside Publishing Group授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号:图字:01-2012-6828

图书在版编目(CIP)数据

TOP50新锐国际时装设计师:时尚·创意·设计 /
(西)阿约罗著;杜冰冰译.--北京:中国纺织出版社,
2015.9

(国际时尚设计丛书.服装)

ISBN 978-7-5180-1755-3

I. ①T… II. ①阿… ②杜… III. ①服装设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第139570号

责任编辑:华长印 特约编辑:何丹丹 责任校对:寇晨晨
责任设计:何建 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

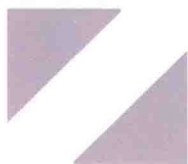
2015年9月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:24

字数:168千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目录Contents

- 8 激情洋溢的时尚设计 Passion for fashion
- 10 装点心目中的她/他 Dressing my It
- 12 *It Boy*典型人物访谈 佩拉约王子 PRINCE PELAYO
- 21 时装设计创作历程 The Creative Process in Fashion
  - 22 设计提要 Briefing
  - 26 灵感来源和设计调研 Inspiration and research
  - 56 创意设计 Creation
  - 72 设计结果及表现手法 Result and presentation
  - 78 不可或缺时尚信息 What no fashionista should miss
- 81 50个创意策略 50 Creative Solutions
  - 82 亚历珊德拉·维索尔伦 Alexandra Verschueren
  - 88 亚历克西·弗里曼 Alexi Freeman
  - 94 阿玛亚·阿苏亚加 Amaya Arzuaga
  - 100 安德里亚·卡马罗萨诺 Andrea Cammarosano
  - 106 赵雅罗 Ara Jo
  - 112 奥斯格·尤尔·拉尔森 Asger Juel Larsen
  - 118 埃沙·浪格 Avsh Alom Gur
  - 124 博瑟特/肖恩 Boessert/Schorn
  - 130 博格麦·多灵格 Bogomir Doringier
  - 136 保莱·阿克苏 Bora Aksu

-
- 142 布莱斯·德安尼思·埃姆 Bryce d' Anicé Aime
- 148 卡洛斯·多夫拉斯 Carlos Doblás
- 154 刘桓 Chris Liu
- 160 克里斯汀·万洛斯 Christian Wijnants
- 166 蒂丝·卡耶克 Dice Kayek
- 172 迭戈·比奈蒂 Diego Binetti
- 178 得洛丽丝·佩雷斯 Dolores Pérez
- 184 埃琳娜·马丁—马丁·拉莫斯 Elena Martín – Martin
Lamothe
- 190 法玛·爱沃尔 Fam Irvoll
- 196 弗朗求斯 Franzius
- 202 FXDXV
- 208 乔治娜·本德雷尔 Georgina Vendrell
- 214 乔吉·拉塔什维利 Georgy Baratashvili
- 220 汉娜·特·穆伦 Hanna Ter Meulen
- 226 H.弗雷德里克松 H Fredriksson
- 232 希尔达·玛哈 Hilda Maha
- 238 胡安·安东尼奥·阿瓦洛斯 Juan Antonio Ávalos
- 244 胡安·维尔达 Juan Vidal
- 250 基利恩·克纳 Kilian Kerner
- 258 德多LAD La Aguja en el Dedo
- 264 莱斯利·蒙宝欧 Lesley Mobo

- 270 曼纽尔·博拉若 Manuel Bolaño
- 276 马丁·哈维尔 Martin Havel
- 282 郑马胜 Mason Jung
- 288 玛雅·汉森 Maya Hansen
- 294 莫伊塞斯·涅托 Moisés Nieto
- 300 妮瑞·卢格恩 Nerea Lurgain
- 306 奥马尔·阿西姆 Omer Asim
- 312 奥斯特瓦尔德·黑尔加松 Ostwald Helgason
- 318 瑞琪尔·弗莱雷 Rachel Freire
- 324 拉斐尔·豪伯 Raphael Hauber
- 330 罗伯特·扎乌利帕 Roberto Zamarripa
- 336 西蒙·埃克里乌斯 Simon Ekrelius
- 342 斯佳克·贺立克斯 Sjaak Hullekes
- 348 堀内太郎 Taro Horiuchi
- 354 特立独行者 The Individualist(s)
- 360 托马斯·恩格尔·哈特 Thomas Engel Hart
- 366 维多利亚 & 卢奇诺 Victorio & Lucchino
- 372 约克斯·列弗特拉达斯 Yiorgos Eleftheriades
- 378 扎卓 & 百瑞尔 Zazo & Brull

384 致谢 Acknowledgments

TOP 50新锐国际时装设计师

——时尚·创意·设计

国际时尚设计丛书·服装

TOP 50新锐国际时装设计师 ——时尚·创意·设计

[西]那塔里奥·马丁·阿约罗 著
杜冰冰 译

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书作者访问了50位新锐时装设计师,向我们展示了著名设计师是如何给作品定位、寻找灵感源、进行创意设计,并通过独特的表现手法来展现其设计理念。这50位新锐国际时装设计师对时尚进行了各自风格鲜明的阐述,并将各自的时装设计创作过程全部展现出来,同时呈现给我们完美的设计作品。书中采用了超过2000幅的插图和图像,探寻了每种设计的灵感源、设计过程以及绝妙的成品。

本书内容新颖、实用,适合服装院校师生、时装设计师以及热爱时尚的读者阅读。

原文书名:1 BRIEF, 50 DESIGNERS, 50 SOLUTIONS IN FASHION DESIGN

原作者名:Natalio Mart ín Arryo

Copyright©2011 by maomao publications

All rights reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. maomao affirms that it possesses all the necessary rights for the publication of this material and has duly paid all royalties related to the authors' and photographers' rights. maomao also affirms that it has violated no property rights and has respected common law, all authors' rights and other rights that could be relevant. Finally, maomao affirms that this book contains no obscene nor slanderous material.

本书中文简体版经Quayside Publishing Group授权,由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可,不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号:图字:01-2012-6828

图书在版编目(CIP)数据

TOP50新锐国际时装设计师:时尚·创意·设计 /
(西)阿约罗著;杜冰冰译.--北京:中国纺织出版社,
2015.9

(国际时尚设计丛书.服装)

ISBN 978-7-5180-1755-3

I. ①T… II. ①阿… ②杜… III. ①服装设计 IV.
①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第139570号

责任编辑:华长印 特约编辑:何丹丹 责任校对:寇晨晨
责任设计:何建 责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里A407号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

http://www.c-textilep.com

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 http://weibo.com/2119887771

北京利丰雅高长城印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

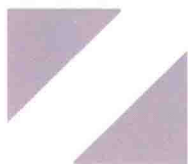
2015年9月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:24

字数:168千字 定价:88.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

目录Contents

- 8 激情洋溢的时尚设计 Passion for fashion
- 10 装点心目中的她/他 Dressing my It
- 12 *It Boy*典型人物访谈 佩拉约王子 PRINCE PELAYO
- 21 时装设计创作历程 The Creative Process in Fashion
  - 22 设计提要 Briefing
  - 26 灵感来源和设计调研 Inspiration and research
  - 56 创意设计 Creation
  - 72 设计结果及表现手法 Result and presentation
  - 78 不可或缺时尚信息 What no fashionista should miss
- 81 50个创意策略 50 Creative Solutions
  - 82 亚历珊德拉·维索尔伦 Alexandra Verschueren
  - 88 亚历克西·弗里曼 Alexi Freeman
  - 94 阿玛亚·阿苏亚加 Amaya Arzuaga
  - 100 安德里亚·卡马罗萨诺 Andrea Cammarosano
  - 106 赵雅罗 Ara Jo
  - 112 奥斯格·尤尔·拉尔森 Asger Juel Larsen
  - 118 埃沙·浪格 Avsh Alom Gur
  - 124 博瑟特/肖恩 Boessert/Schorn
  - 130 博格麦·多灵格 Bogomir Doringer
  - 136 保莱·阿克苏 Bora Aksu

-
- 142 布莱斯·德安尼思·埃姆 Bryce d' Anicé Aime
- 148 卡洛斯·多夫拉斯 Carlos Doblás
- 154 刘桓 Chris Liu
- 160 克里斯汀·万洛斯 Christian Wijnants
- 166 蒂丝·卡耶克 Dice Kayek
- 172 迭戈·比奈蒂 Diego Binetti
- 178 得洛丽丝·佩雷斯 Dolores Pérez
- 184 埃琳娜·马丁—马丁·拉莫斯 Elena Martín – Martin
Lamothe
- 190 法玛·爱沃尔 Fam Irvoll
- 196 弗朗求斯 Franzius
- 202 FXDXV
- 208 乔治娜·本德雷尔 Georgina Vendrell
- 214 乔吉·拉塔什维利 Georgy Baratashvili
- 220 汉娜·特·穆伦 Hanna Ter Meulen
- 226 H.弗雷德里克松 H Fredriksson
- 232 希尔达·玛哈 Hilda Maha
- 238 胡安·安东尼奥·阿瓦洛斯 Juan Antonio Ávalos
- 244 胡安·维尔达 Juan Vidal
- 250 基利恩·克纳 Kilian Kerner
- 258 德多LAD La Aguja en el Dedo
- 264 莱斯利·蒙宝欧 Lesley Mobo

- 270 曼纽尔·博拉若 Manuel Bolaño
- 276 马丁·哈维尔 Martin Havel
- 282 郑马胜 Mason Jung
- 288 玛雅·汉森 Maya Hansen
- 294 莫伊塞斯·涅托 Moisés Nieto
- 300 妮瑞·卢格恩 Nerea Lurgain
- 306 奥马尔·阿西姆 Omer Asim
- 312 奥斯特瓦尔德·黑尔加松 Ostwald Helgason
- 318 瑞琪尔·弗莱雷 Rachel Freire
- 324 拉斐尔·豪伯 Raphael Hauber
- 330 罗伯特·扎乌利帕 Roberto Zamarripa
- 336 西蒙·埃克里乌斯 Simon Ekrelius
- 342 斯佳克·贺立克斯 Sjaak Hullekes
- 348 堀内太郎 Taro Horiuchi
- 354 特立独行者 The Individualist(s)
- 360 托马斯·恩格尔·哈特 Thomas Engel Hart
- 366 维多利亚 & 卢奇诺 Victorio & Lucchino
- 372 约克斯·列弗特拉达斯 Yiorgos Eleftheriades
- 378 扎卓 & 百瑞尔 Zazo & Brull

384 致谢 Acknowledgments

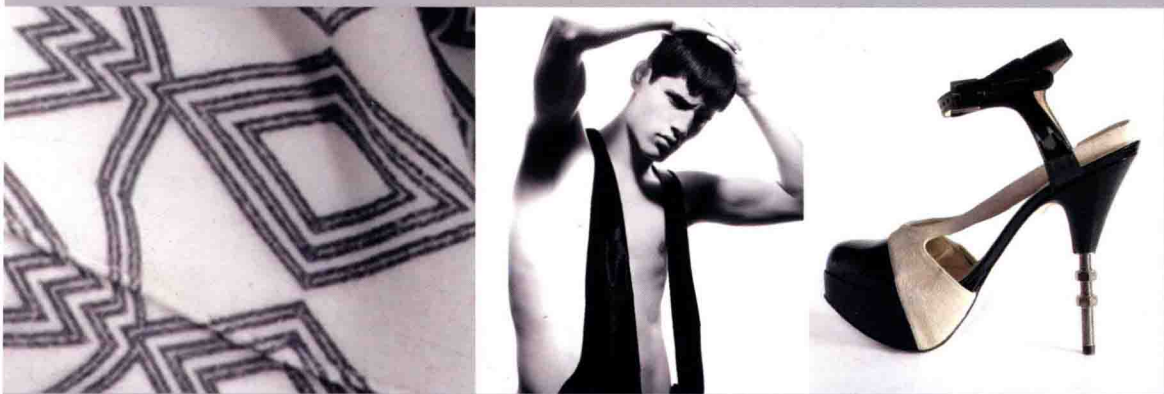
激情洋溢的时尚设计 Passion for fashion

此本以“时尚/创意/设计”命名的书籍给我们带来的是在时尚设计的康庄大道上如何妙手丹青，这些林林总总被记录在册的方案与策略的意图亦是在此。非常感谢50位设计师的合作，与大家分享他们精彩的创作经验和设计历程。

也许你还记得在电影《穿普拉达的女魔头》（*The Devil Wears Prada*）中，女主角安迪·萨克斯（Andy Sachs）（由安妮·海瑟薇饰演）曾经遭遇其女上司米兰达·普雷斯丽（Miranda Priestly）（由梅里尔·斯特里普饰演）的一个窘境；设计师奥斯卡·德拉伦塔（Oscar de la Renta）（美国著名时装设计师）在他首个系列中发布了一款蔚蓝色设计，其一鸣惊人，并且作为具有季节标志性的色彩遍及该设计师所开设的世界各地的时装店中，也为当时的时尚产业贡献了数以百万美金的业绩。再多的言语也是徒劳的，因为这一令人仰慕与尊敬的款式本身蕴藏了很多美妙构思。

了解并掌握时尚这一错综复杂的产业的运行与管理不是一件容易的事情。总有一些新鲜事物需要不断学习，如有细节的设计以及有趣味的组成部分等。有时我们会期待并提出问题，怎样一款大家从未见过且令人眼前一亮的款式即将出现在下个月的国际时尚杂志上？时尚流行趋势从何而来？是哪种文化影响了这个系列的设计？什么计算机软件的辅助服装设计是专家们推荐的呢？

这本书是针对那些对时尚充满了好奇心，并且在时尚创作实践旅途中保持正确姿态的爱好者们而准备的。因此，在具体介绍每一位设计师之前，我们从非常专业的角度综述概括时装设计创作的整个过程。这些内容从我们需要去了解的一些基本内容开始，来了解整个时尚创意产业。也许我们正向打造（下一季）Miranda Priestly而迈进，因为如同她一般，我们都热爱激情洋溢的时尚设计。

前一页：设计选自于郑马胜（Mason Jung）的面料设计，标题为Sleeping Suit；款式设计：堀内太郎（Taro Horiuchi）

本页：印花面料来自于亚历克西·弗里曼（Alexi Freeman）的最新系列，模特卢西恩·托姆金斯（Lucien Thomkins）的背心由FXDXV提供（摄影Rull&Ferrater），鞋子出自于阿玛亚·阿苏亚加（Amaya Arzuaga）2010~2011秋冬系列

敲门声……请进！

50位精彩纷呈的时装设计师在此将打开他们工作室的大门，并展示他们是如何进行设计创作的，以及如何从概念的构思拓展到最终的设计成果。他们当中包括了那些已经具有很深造诣的职业设计师和从声名显赫的时装学院新晋毕业的年轻设计师，同时还有一些用自己的睿智来表达时装设计且多才多艺的艺术家们。在此书的写作期间，有幸能够和他们中的一些设计师相聚在咖啡或下午茶时间，在聊天的过程中分享了他们设计中有趣的故事。每一位设计者都有着与众不同的状态，而最激动人心的是能够探索每一个蕴藏在设计师品牌名字标签下所展示出的真正面貌。

我之所以着重强调“每个人”是因为时装设计取决于每个设计师的个人品位、各自的感受以及所采纳的设计素材，并最终得以认可成为某消费者衣橱中的一员。这也是为什么在着手对50位设计师进行梳理时，我决定更多关注的是人（人与人），在此情况下选择了有型有风尚的——时尚男女（*It Boy*和*It Girl*）。

如果设计师们需要选择他们所对应的时尚男女（*It Boy*和*It Girl*），也就是提及的“设计目标”，那么他们到底是谁？有什么样的愿望与时尚态度？以及他们将会穿着成什么样？在标题为“Dressing my it”的内容中，设计师有机会诠释他们的设想，告诉我们这些设计目标针对的是谁，谁又是他们设计的灵感来源以及整个创作过程是怎样的。

装点心目中的她/他 Dressing my It

术语*It*是由小说家及剧作家艾琳娜·格林（Elinor Glyn）提出的，并用于描绘1927年好莱坞默片时代的女星克拉拉·鲍（Clara Bow）塑造的形象。据格林描述：“*It*是一种特性，拥有它的人就像具有一种强烈的磁力。如果是女性，*It Girl*具有吸引所有男性的魔力；如果是男性，*It Boy*具有吸引所有女性的魔力。*It*可以是肉体的吸引力，也可以是精神的吸引力。”

在几十年的演进中，它又被赋予了不同的内涵。曾经一段时间里，它被用于贬义的形容词，用于描绘那些只注重自己的外表，甚至是一些看起来比较精灵古怪装束的女孩。而如今，人们对*It Girl*和*It Boy*所关心的不只是其外在的美，还包含了是否优雅与友善等品质的内在美。他们寻找一种与众不同的时尚方式和生活信仰，或是一种截然不同的思维方式。互联网的发展赋予它更多的含义，特别感谢的是那些时尚博客们，在微博里能找到本季中他们最满意的时尚系列，以及在一些重要场合他们的穿着是什么样的，甚至还有微博暴露了在他们的壁橱里到底储藏了多少双鞋子。时尚设计专业的学生、模特们，一些音乐家、设计师、演员、摄影师以及形象设计人员等，在这些人之中，正逐渐涌现出不断被时装设计师和国际主流杂志所关注的新兴人群。

术语*It Girl*和*It Boy*还可以用来描述那些穿着时尚并具有强烈的吸引力甚至可以成为潮流制造者的一群人，他们独树一帜的时尚态度令人敬仰。

