

海威爾·戴維斯 Hywel Davies : 著

呂奕欣 : 譯

決戰 時尚設計伸展臺

全球時尚產業的靈感工場

Fashion Designers Sketchbooks Hywel Davies



窺探50位時尚設計師的私密創意／獨占50種經典品牌的靈感來源



適合書

Fashion Designers' Sketchbooks

Hywel Davies

決戰時尚設計伸展臺

全球時尚產業的靈感工場

海威爾·戴維斯 Hywel Davies : 著

呂奕欣 : 譯



決戰時尚設計伸展臺

全球時尚產業的靈感工場

FASHION DESIGNERS' SKETCHBOOKS

作者	海威爾·戴維斯 (Hywel Davies)
譯者	呂奕欣
美術設計	羅心梅
總編輯	郭寶秀
責任編輯	蔡雯婷
協力編輯	吳佩芬
發行人	涂玉雲
出版	馬可孛羅文化 104 台北市民生東路 2 段 141 號 5 樓 電話：02-25007696
發行	英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 台北市中山區民生東路二段 141 號 2 樓 客服服務專線：(886)2-25007718; 25007719 24 小時傳真專線：(886)2-25001990; 25001991 服務時間：週一至週五 9:00 ~ 12:00；13:00 ~ 17:00 劃撥帳號：19863813 戶名：書虫股份有限公司 讀者服務信箱：service@readingclub.com.tw
香港發行所	城邦（香港）出版集團有限公司 香港灣仔駱克道 193 號東超商業中心 1 樓 電話：（852）25086231 傳真：（852）25789337 E-mail：hkcity@biznetvigator.com
馬新發行所	城邦（馬新）出版集團 Cite (M) Sdn. Bhd.(458372U) 11 Jalan 30D/146, Desa Tasik, Sungai Besi, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia 電話：（603）90563833 傳真：（603）90562833
輸出印刷	前進彩藝有限公司
初版一刷	2012 年 8 月
定價	880 元（如有缺頁或破損請寄回更換）

版權所有 翻印必究

國家圖書館出版品預行編目資料

決戰時尚設計伸展臺：全球時尚產業的靈感工場 / 海威爾·戴維斯 (Hywel Davies) 著；呂奕欣譯。-- 初版。-- 臺北市：馬可孛羅文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2012.08
面：公分。—— (Act: MA0029)

譯自：Fashion designers' sketchbooks
ISBN 978-986-6319-49-5 (平裝)

1. 服裝設計 2. 服裝設計師 3. 訪談

423.2

101013024

FASHION DESIGNERS' SKETCHBOOKS © 2010 Hywel Davies

Complex Chinese edition copyright © 2012 Marco Polo Press, a division of Cité Publishing Ltd.

This book was produced and published in 2010 by Laurence King Publishing Ltd., London.

ISBN 978-986-6319-49-5 (平裝)

CONTENTS

推薦序 FOREWORD 林青玫 | 5

引言 INTRODUCTION | 6

6⅞ (SIX AND SEVEN EIGHTHS) | 8

艾美·麥克威廉絲 AIMEE McWILLIAMS | 14

艾特·索洛普 AITOR THROUP | 18

艾莉絲·坦波麗 ALICE TEMPERLEY | 24

安東尼奧·馬拉斯 (品牌高田賢三) ANTONIO MARRAS for KENZO | 26

巴梭與布魯克 BASSO & BROOKE | 30

布萊克 BLAAK | 34

波拉·阿克蘇 BORA AKSU | 40

布迪卡 BOUDICCA | 44

卡羅拉·歐拉 CAROLA EULER | 48

卡洛琳·麥西 CAROLYN MASSEY | 52

合作設計 COOPERATIVE DESIGNS | 56

德瑞克·沃克 DERYCK WALKER | 60

德賴斯·范諾頓 DRIES VAN NOTEN | 64

德奇布朗 DUCKIE BROWN | 66

E.陶茲 E. TAUTZ | 70

伊利岸本 ELEY KISHIMOTO | 72

艾瑪·庫克 EMMA COOK | 76

費德·費德 FELDER · FELDER | 80

法蘭克·雷德 FRANK LEDER | 82

芙瑞德·巴特勒 FRED BUTLER | 88

賈斯帕·尤基維奇 GASPARD YURKIEVICH | 90

葛雷姆·布萊克 GRAEME BLACK | 94

哈密許·莫若 HAMISH MORROW | 96

尚皮耶·布雷甘薩 JEAN-PIERRE BRAGANZA | 100

約翰·加里亞諾 JOHN GALLIANO | 104
J.W. 安德森 J.W.ANDERSON | 106
卡爾·拉格斐 (品牌香奈兒) KARL LAGERFELD for CHANEL | 110
金德·亞古吉尼 KINDER AGGUGINI | 114
魯茲 LUTZ | 116
布料商 MARCHAND DRAPIER | 120
瑪格麗特·赫威爾 MARGARET HOWELL | 124
馬克·費斯特 MARK FAST | 130
馬修·威廉森 MATTHEW WILLIAMSON | 134
三原康裕 MIHARA YASUHIRO | 136
納桑·詹登 NATHAN JENDEN | 140
奧斯曼·尤瑟夫札達 OSMAN YOUSEFZADA | 144
彼德·詹森 PETER JENSEN | 148
PPQ | 154
理查·尼考爾 RICHARD NICOLL | 156
辛哈—斯坦尼克 SINHA—STANIC | 160
席芙·斯多達爾 SIV STØLDAL | 164
史瓦希 SWASH | 170
堤爾曼·勞特巴赫 TILLMANN LAUTERBACH | 174
提姆·漢米爾頓 TIM HAMILTON | 180
堤姆·索爾 TIM SOAR | 184
薇薇安·魏斯伍德 VIVIENNE WESTWOOD | 188
沃特·凡·貝倫唐克 WALTER VAN BEIRENDONCK | 190
伍茲與伍茲 WOODS & WOODS | 194
山本耀司 YOHJI YAMAMOTO | 200
謝詞 ACKNOWLEDGMENTS | 206

適合書

Fashion Designers' Sketchbooks Hywel Davies

決戰時尚設計伸展臺

全球時尚產業的靈感工場

海威爾·戴維斯 Hywel Davies : 著

呂奕欣 : 譯

CONTENTS

推薦序 FOREWORD 林青玫 | 5

引言 INTRODUCTION | 6

6⅞ (SIX AND SEVEN EIGHTHS) | 8

艾美·麥克威廉絲 AIMEE McWILLIAMS | 14

艾特·索洛普 AITOR THROUP | 18

艾莉絲·坦波麗 ALICE TEMPERLEY | 24

安東尼奧·馬拉斯 (品牌高田賢三) ANTONIO MARRAS for KENZO | 26

巴梭與布魯克 BASSO & BROOKE | 30

布萊克 BLAAK | 34

波拉·阿克蘇 BORA AKSU | 40

布迪卡 BOUDICCA | 44

卡羅拉·歐拉 CAROLA EULER | 48

卡洛琳·麥西 CAROLYN MASSEY | 52

合作設計 COOPERATIVE DESIGNS | 56

德瑞克·沃克 DERYCK WALKER | 60

德賴斯·范諾頓 DRIES VAN NOTEN | 64

德奇布朗 DUCKIE BROWN | 66

E.陶茲 E. TAUTZ | 70

伊利岸本 ELEY KISHIMOTO | 72

艾瑪·庫克 EMMA COOK | 76

費德·費德 FELDER · FELDER | 80

法蘭克·雷德 FRANK LEDER | 82

芙瑞德·巴特勒 FRED BUTLER | 88

賈斯帕·尤基維奇 GASPARD YURKIEVICH | 90

葛雷姆·布萊克 GRAEME BLACK | 94

哈密許·莫若 HAMISH MORROW | 96

尚皮耶·布雷甘薩 JEAN-PIERRE BRAGANZA | 100

約翰·加里亞諾 JOHN GALLIANO | 104

J.W. 安德森 J.W.ANDERSON | 106

卡爾·拉格斐 (品牌香奈兒) KARL LAGERFELD for CHANEL | 110

金德·亞古吉尼 KINDER AGGUGINI | 114

魯茲 LUTZ | 116

布料商 MARCHAND DRAPIER | 120

瑪格麗特·赫威爾 MARGARET HOWELL | 124

馬克·費斯特 MARK FAST | 130

馬修·威廉森 MATTHEW WILLIAMSON | 134

三原康裕 MIHARA YASUHIRO | 136

納桑·詹登 NATHAN JENDEN | 140

奧斯曼·尤瑟夫札達 OSMAN YOUSEFZADA | 144

彼德·詹森 PETER JENSEN | 148

PPQ | 154

理查·尼考爾 RICHARD NICOLL | 156

辛哈—斯坦尼克 SINHA—STANIC | 160

席芙·斯多達爾 SIV STØLDAL | 164

史瓦希 SWASH | 170

堤爾曼·勞特巴赫 TILLMANN LAUTERBACH | 174

提姆·漢米爾頓 TIM HAMILTON | 180

堤姆·索爾 TIM SOAR | 184

薇薇安魏斯伍德 VIVIENNE WESTWOOD | 188

沃特·凡·貝倫唐克 WALTER VAN BEIRENDONCK | 190

伍茲與伍茲 WOODS & WOODS | 194

山本耀司 YOHJI YAMAMOTO | 200

謝詞 ACKNOWLEDGMENTS | 206

推薦序

FOREWORD

我一直相信，從一個人的生活方式、喜歡的事物，就可以看出此人的眼光好壞，這種感受與設計工作密切相關。培養好眼光，需要多觀察、多欣賞，讓自己的感受力更為敏銳。接觸設計工作二十餘年間，我經常透過拍照、收集圖片、寫下內在的對話，並經由許多的觀察，得到眾多的靈感，這些靈感即是我新 idea 的泉源，而速寫本記錄並貯存了這些點點滴滴。

工欲善其事必先利其器，速寫本可將設計師來自於內心深處的強烈直覺與想法，發展成清楚的意念，它是概念的溫床，促進設計師感知能力的重要推手。

本書《決戰時尚設計伸展臺》探究國際知名時尚產業設計師的創作過程，如何從無到有，從虛到實，從工作桌到伸展臺，透過本書，你可以了解設計師如何靈感激盪、設計發想、具體構思，讓飄渺不定的創意過程順利完成，讓懷抱的熱情和動力能夠實踐。

我誠摯地推薦，造就美麗的研究筆記《決戰時尚設計伸展臺》一書給大家，藉著此書的珍貴素材、靈感照片、設計草圖、格調展示等第一手資料，認識這些重量級設計師的內心想法、生活與創意，及私下平易近人的可愛一面。

台灣大力推動文化創意產業，希望透過設計、創新來帶動產業及產品升級，在創新的過程中，懂得站在巨人的肩膀上放大自己的視野，從中汲取養分，相信其創新之路將更寬廣，更扎實。

亞洲大學時尚設計學系主任、時尚設計師 林青玫

2012.07.16 於澳洲布里斯本

引言

INTRODUCTION

《決戰時尚設計伸展臺》探索的主題，是當代時尚從業人員的創意過程。對設計師來說，速寫本是隨身物品，能記錄研究，發揮輔助研究的效果，進而支持設計的發展，傳達出新穎的時尚概念。速寫本不只是繪圖工具，更能妥善保存五花八門的素材，啟發設計師最初的服裝構想，並給予養分，使之轉化為最終概念。

時尚設計師的創意過程不會依循一套慣例或固定的途徑。每個設計師有自己的方式與特質，這會決定他們的工作過程。《決戰時尚設計伸展臺》要彰顯的，就是設計師如何將平面的想法轉化為立體成果。從概念到完成、從最初的靈感到伸展臺上展出的服裝系列，都會在獨一無二、創意十足的精彩速寫本中反映出來。約翰·加里亞諾（John Galliano）認為，要展開設計的過程，「最重要的就是好奇心。」他說：「我認為一定要有好奇心，而且有勇氣堅持自己的信念。我會先做研究，從中找出靈感、想法來說故事，進而建立起一個角色、造型，最後發展成一整個系列。」加里亞諾是敘事專家，說故事是他的強項。他尋找靈感的足跡遍布全球，並造就了美麗的研究筆記。他相信，創意過程和作品的本質密不可分。

彼德·詹森（Peter Jensen）表示：「我向來喜歡為每一系列的作品賦予故事。」他用速寫本來發展每一季系列的虛構角色，或用來思考。理查·尼考爾（Richard Nicoll）也強調研究的價值：「研究非常重要，能夠界定並反映出每一系列的主題。」德瑞克·沃克（Deryck Walker）則如此描述自己對研究的觀點：「可以是一個字、一張或二十張圖片，總之是任何能開啓你的思考、打動你內心的東西。」品牌高田賢三（Kenzo）的前藝術總監安東尼奧·馬拉士（Antonio Marras）相信，靈感可以來自各處：「我需要許多東西來滋養靈感，例如物品、影像、故事與一塊塊的布。我得不停觀看新的東西與地點，認識新朋友，傾聽他們說話。」馬修·威廉森（Matthew Williamson）說：「我的靈感來自任何地方。身為設計師，必須對新想法保持開放態度。我在中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）的訓練，教我將靈感彙整，發展成清楚的意念，並從這裡展開研究。」

安卓亞斯·克隆賽勒（Andreas Kronthaler）是品牌薇薇安·魏斯伍德（Vivienne Westwood）的創意總監，他認為靈感是日常生活中重要的一部分。「我是很講究視覺的人。尋找靈感的過程可能牽涉到一部文學作品、一張照片或圖畫；這些東西全都能帶來影響。然而，我不會刻意出門尋找。靈感俯拾即是，而我的作品是不斷發展的，因此一個想法可能會經過不斷提煉而延伸好幾季。」

「任何東西、一切事物」也啟發了哈密許·莫若（Hamish Morrow）：「在激發創意的過程中，沒有什麼特別神聖。最美好的部分是一開始能夢想出一個系列，之後再落實到紙張上。最辛苦的部分則是將它轉化為真實之物，並完美執行。」

葛雷姆·布萊克（Graeme Black）也喜歡一個系列剛開始萌芽的時刻：「一切看起來充滿可能。每個新系列就像新的開始，那種心中冒出一個點子的興奮感，令人心滿意足。」

艾特·索洛普（Aitor Throup）則表示，研究的精髓在於：「你不覺得自己在做研究，而是在接觸有興趣、或能在某方面啟發你的事物。」

安東尼奧·楚托（Antonio Ciuotto）則提醒：「創意沒有固定時間表，該來就會來，不出現也勉強不得。」堤姆·索爾（Tim Soar）則將創意過程視為淨化的出口：「我認為許多設計師是不得不為。這不表示設計過程不愉快，但也不一定絕對樂在其中。我只是在服從我的習慣，而這個習慣剛好就是做設計。」德賴斯·范諾頓（Dries Van Noten）則將持續追求創意視為一種興奮劑：「多多少少像在吸毒。」

「靈感最先來自於內心深處的強烈直覺與想法。」紐約設計雙人組德奇布朗（Duckie Brown）表示：「我們對自己要做些什麼有很強的感覺，之後就照著進行。這是世界上最美好、最可怕也最刺激的過程，有時候不費吹灰之力，但有時只是在做苦工。」

速寫本是研究創意概念，並探索這些概念、解決其中問題的工具。本書探究設計師如何設計、發想，接下來又須經過哪些過程才能實踐目標。另外還調查了設計師何時最多產，採用哪些用具，讓飄忽不定的創意過程可以更輕鬆度過。「人笨怪刀鈍。」范諾頓說：「與其怪罪用具，不如說是心態的問題。」其他設計師則會採用某些工具來做設計，從特殊的鉛筆到特定用紙都包括在內。

慣例與儀式亦為創意過程的一部分。許多設計師提到他們喜歡在夜闌人靜時做設計。索洛普表示：「我在夜間最能感受到一股創作力。我喜歡感覺到自己是最後一個還醒著的人，這時的思緒比較清楚，我也覺得比較平靜。」卡羅拉·歐拉（Carola Euler）也提出相同觀點：「所有的事情都是在夜晚發生。我不知道有誰能在其他時間提出創意。」

設計師認為設計工作室是其活動的核心、基地與聖殿。然而，飛機、火車與旅館房間通常才是他們真正的工作環境，因此速寫本成為一個可以仰賴的工具，供他們將自己的時裝想法收集起來，並加以發展。速寫本是概念的溫床，能促進設計師的感知能力，提供能讓他們選擇、修改與重提概念的環境。無論是初期的筆記、塗鴉、拼貼、照片、設計圖、試衣（toile work）、連續圖、布樣或插圖，設計師都是靠著速寫本這個媒介來傳達靈感，培養大膽的新想法。

速寫本是私密的空間，讓設計師處理在藝術上尚不嚴謹、仍須進一步解決的觀念，也是時裝進入現實世界的最終空間。《決戰時尚設計伸展臺》所強調的，就是設計過程和最後的服裝成果同樣有啟發性、變化多端，而且能帶來刺激。本書將以獨特的方式，讓人一窺當代時尚設計師的內心想法、生活與創意。

在你們的工作過程中，研究有何重要性？

我們每一季或每一系列的作品，都經過研究才確立。首先是先確認我們要推出新的系列了，之後納入這個系列領域的所有事物，都將成為研究的一部分。因此在這個階段，我會讓自己沉浸在對新一季來說夠「貼切」的事物中，包括好書、好電影與好圖像。

一天中有沒有哪個時段，讓你最能發揮創意？

創意沒有固定時間表，該來就會來，不出現也勉強不得。

你們如何描述自己的設計過程？

每一季各不相同。可能是流動不羈、講究實效、混亂不堪或有條有理，但絕不是線性的。我們總在追求尚未實現的目標。

6⅞

(SIX AND SEVEN EIGHTHS)

安東尼奧·楚托（Antonio Ciutto）與大衛·瓦依托維奇（David Wojtowycz）在 2006 年共同創辦了品牌 6⅞（「六又八分之七」）。楚托出生於南非，在進入倫敦中央聖馬丁藝術設計學院取得時裝設計碩士學位之前，曾研讀建築。瓦依托維奇是烏克蘭人，在倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）唸美術系，接著成為童書插畫家。6⅞ 不拘泥於任何概念或設計哲學，而是專注於技術、研究與打版，為服裝設計提出富戲劇性的激進概念。

是否有什麼靈感來源，總會讓你一再探究？

我向來會去博物館檔案室找一些經典的服裝系列來看，也會反覆研究我心中歷久彌新的時裝大師，包括維奧尼（Vionnet）、查爾斯·詹姆斯（Charles James）、巴黎世家（Balenciaga）與迪奧（Dior）。每當我覺得茫然，就回頭去看看他們的設計。通常會引起我興趣的是版型與結構。我不是只對表面有興趣，而是設法從他們的觀點來理解。

依你的工作方式，有沒有什麼用具是不可或缺的？

其實就是在我周圍的一切。我常常搞丟文具，即使原本就放在手邊而已，因此通常我把所有東西在工作室裡到處擺了好幾份。我常把突然冒出的版型概念畫在紙上，所以手邊一定要有剪刀、捲尺、紙膠帶、速寫本與筆記本。我總是需要快速畫出草圖，向裁縫師與工作人員說明一些事。

你的設計流程中，是否有任何例行程序？

設計有別於生產或製造，對我而言是很冗長的過程。我曾經花了三週的時間設計肩縫，最後卻無法實現。有時我會請別人協助，以求客觀看待自己的繪圖，有時要看穿繪圖真正的模樣、意義或內涵，實在不容易。

你最享受設計的哪一個部分？

雖然我喜歡實體的成果，但最有興趣的卻是從無到有的過程。有時最有意思的反而是「迷惘」的時刻。

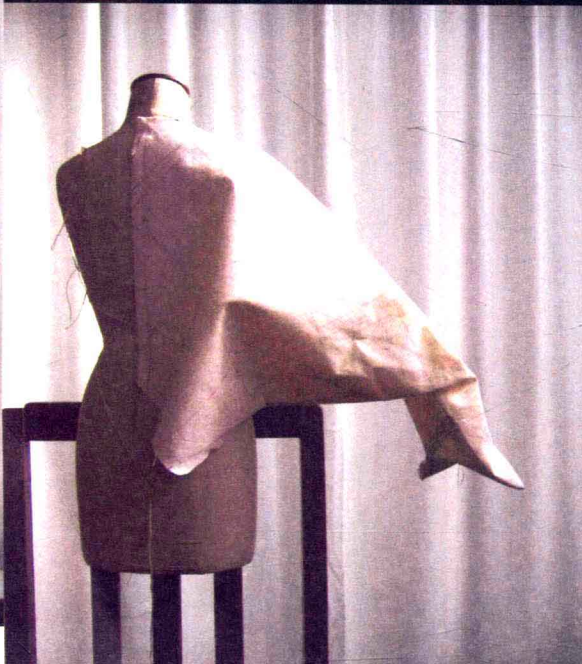
什麼會激發你的設計構想？

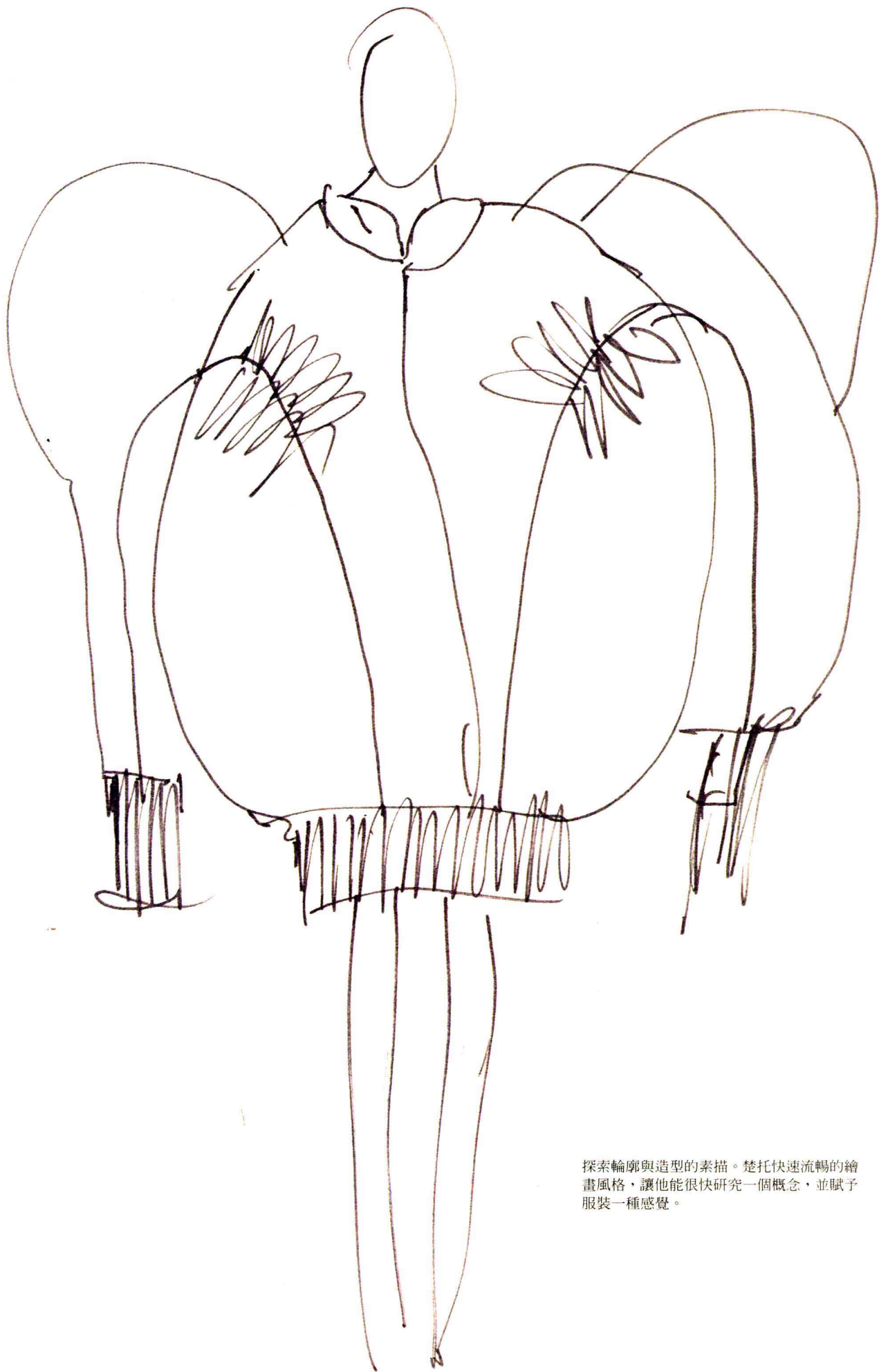
我從不會只對視覺或表面的事物有興趣，而是會關注某件事物背後的創造過程。



6% 2007 年春夏系列，以坯布作成的服裝局部樣。這件原型服正好是實際尺寸的一半，設計師可從中看出作品的比例是否恰當。

這是以坯布製成、掛在人模身上的局部服裝，為實際尺寸的一半。取自 2007 年春夏系列。





探索輪廓與造型的素描。楚托快速流暢的繪畫風格，讓他能很快研究一個概念，並賦予服裝一種感覺。

