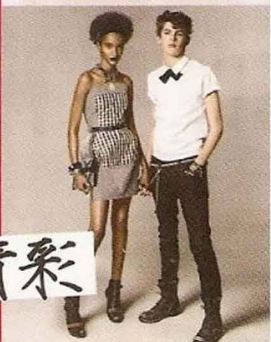
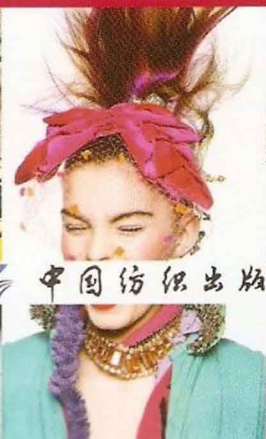

【美】Teen Vogue 著
周明 赵媛 译

teen VOGUE 时尚手册

权威时尚圈中人揭秘时尚幕后精彩

中国纺织出版社

[美] Teen Vogue 著
周明 赵媛 译

teen VOGUE 时尚手册

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书是*Teen Vogue*杂志推出的,一本写给那些立志要闯入时尚业的年轻人看的书,书中收录了包括卡尔·拉格菲尔德、麦克·雅各布,还有电影《穿普拉达的女王》(*The Devil Wears Prada*)的原型安娜·温图尔。本书由*Teen Vogue*主编亲自作序,这些时尚大腕们提供了自己的宝贵经验和建议。全书分别从服装设计、时尚媒体人、造型师、模特星探、化妆师、摄影师等领域分别阐述,使每个渴望进入时尚业的年轻人了解准备工作及工作流程,甚至也包括如何准备简历、面试如何着装、如何得到实习机会等,并且在每章的最后很贴心地附录了工作过程中需要的必备用品。

本书适合时尚从业者、渴望进入时尚业的年轻人及希望了解时尚业的读者们。

原文书名 the *Teen Vogue Handbook*——An Insider's Guide to Careers in Fashion

原作者名 *Teen Vogue*

©Razorbill 2009

All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Razorbill,a division of Penguin Young Readers Group,a member of Penguin Group (USA)Inc.

本书中文简体版经Razorbill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:01-2010-2626

图书在版编目(CIP)数据

*Teen Vogue*时尚手册/美国《*Teen Vogue*》著;周明,赵媛译.—北京:中国纺织出版社,2011.1

ISBN 978-7-5064-6413-0

I. ①T… II. ①美… ②周… ③赵… III. ①服饰美学-通俗读物

IV. ①TS976.4-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第082549号

策划编辑:来佳音 刘 磊 责任编辑:魏 萌 特约编辑:孙 阳

责任校对:楼旭红 责任设计:何 建 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

北京外文印务有限公司印刷 各地新华书店经销

2011年1月第1版第1次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:17.5

字数:280千字 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

目 录

中文版序·····	1
前 言 ·····	3

设计师

罗达特·····	6
麦克·雅各布·····	10
塔库恩·帕尼克歌尔·····	18
斯特拉·麦卡托尼·····	22
亚历山大·王·····	27
托里·伯奇·····	30
菲利·林·····	34
帕特里克·罗宾逊·····	38
里德·卡尔科夫·····	43
普罗恩萨·施罗·····	46
贾斯丁·基安塔·····	50
布雷克·迈克斯基·····	54
卡尔·拉格菲尔德·····	58
设计师的工具箱·····	62

时尚媒体人

艾米·艾斯特里·····	66
Teen Vogue团队 ·····	74
简·凯尔特娜·····	80
依娃·陈·····	84
奥义夫·瓦瑟尔·····	88
楚克·楠和布莱克·英格里斯·····	94
实习生工具箱·····	98
罗宾·基翰·····	101
纳塔利·马斯内·····	104
吴佩瑜·····	108
纳塔利·霍米拉·····	112
安娜·温图尔·····	116

主编工具箱·····	122	美容工具箱·····	200
------------	-----	------------	-----

造型师

吉立安·德伟森·····	126
安德丽娅·利伯曼·····	132
哈瓦纳·拉菲特·····	136
卡米拉·尼克尔森·····	142
爱丽莎·珊蒂西·····	148
造型师的工具箱·····	154

模特星探

拉拉·博诺莫·····	159
卡洛琳·特伦蒂尼·····	164
夏奈尔·伊曼·····	168

化妆师

古琦·威斯曼·····	174
纪多·保罗·····	180
帕特·麦克格拉斯·····	186
塞尔日·诺曼·····	192
杰玛·基德·····	196

摄影师

帕特里克·德马谢里尔·····	204
弗雷德里克·海尔维格·····	212
布鲁斯·韦伯·····	216
纯粹的拍摄者·····	222
马里奥·泰斯提诺·····	228
亚瑟·艾尔戈特·····	235
谢恩娜·希斯·····	242
琳娜·库茨伏斯卡瓦·····	248
摄影工具箱·····	254

附件

结论·····	258
设计学校·····	260
词汇表·····	266
索引·····	268
笔记·····	270
特别致谢·····	272
向图片提供者致谢·····	274

中文版序

“I love fashion! 怎样才能进入时尚圈?” “如果想当设计师,是不是一定要念设计专业?” “我想成为时装编辑,该为这个工作做什么样的准备?”……生活中,常常遇到年轻的读者和朋友们向我提出这类的问题。其实,现代意义上的“时尚”在中国出现还只是短短的时间,但它的发展却是令世人瞩目的。而对于许多中国的年轻人来说,在时尚散发的魅力和光环深深吸引他们的同时,也带来这一类的疑问:到底我应该为进入时尚世界做什么样的准备?

在国际上创刊已经一百多年,被称为“时尚圣经”的*Vogue*,一直是创造时尚、引领潮流的媒体先锋。我们不但关注、报道国际时尚圈的人物、事件、趋势,也十分注重对国内新生时尚力量的培养和支持。当我看到在中国的读者朋友中,有那么多怀有热情,梦想和有天分的年轻人在为描绘未来的时尚蓝图而积极地准备着,就感到十分兴奋。

这也是为什么,我非常高兴看到这本《Teen Vogue时尚手册》将在中国出版。在美国,Teen Vogue可以算是*Vogue*的“预备班”——在成为*Vogue*的读者之前,很多少年都是从Teen Vogue开始了解时尚的。在这本书里,从设计师Marc Jacobs、Alexander Wang,到模特Lara Bonomo、Caroline Trentini,摄影师Patrick Demarchelier、Mario Testino等等我们的老朋友,都十分亲切、诚恳地解答了年轻人所关心的问题。

因此,我相信本书能帮到爱时尚的你!我更希望在这之后,你能与《Vogue时尚与美容》一同探索时尚世界的奥妙与魅力!

张宇

《Vogue时尚与美容》编辑总监

读者的问题

*Teen Vogue*的读者们提出的一些问题鼓励了这本书的出版。

我怎样才能能在
杂志社找到**实习机会**呢？

我想要在**时尚界**工作，在**大学**里应该**主修**什么科目呢？

我参加工作
面试应如何**穿着**？

我喜欢**照相**，如果要
做**摄影师**，是否有统一的职业
发展模式？

我今年**高中二年级**，
现住在**中西部**。我
若想在**时尚界**找工作，
需要搬到**纽约市**吗？

如果想成为一名
时装**设计师**，我需要
去**艺术学院**学习吗？

*Teen Vogue*的
主编们果真像电视剧
《**好莱坞女孩**》(*Hills*)
里演的那样，经常去巴
黎等**城市**参加**时装秀**
和**晚会**吗？

艾米·艾斯特里 (Amy Astley)

这本书将会解答前面提的每个问题，以及更多相关问题。

几乎我见到的每一个 *Teen Vogue* 的读者都会问到前面提到的至少一个问题，甚至有人问到其中几个问题！这些年轻人对事业的执着让我印象深刻，我认识到需要出版一本书来解答这个疑问——怎样才能进入时尚业呢？

真相是，做一名造型师、设计师、模特、时尚评论家，或者是一名摄影师，和成为一名医生或律师并不一样。你可以不用进入专业学校学习固定的科目，却可以随时被雇用。在时尚业，*Teen Vogue* 拥有最多的专家——他们从事设计、造型、摄影和写作——在我们的时尚手册当中介绍了这些天才（从行业传奇人物到新兴达人）。他们为我们讲述他们独特的成功之路，他们的建议和经验为年轻人提供了无价的指导。因此，这本书是一本实用的参考指南，内容包括如何建立文件夹，面试时如何着装，以及如何取得实习机会等。这本书，*Teen Vogue*，还为您提供了丰富的视觉藏品。时尚是我们共同的，我们邀请您共同加入，并找到一条通向创意生活的道路。

设计师

问题=

我想要成为一名时尚设计师，该做哪些准备工作呢？

回答=

时尚巨头和新兴达人将向您揭示怎样进入时尚业。

梦幻织工

罗达特 (Rodarte)

穆里威(Mulleavy)姊妹俩来自北加州一个恬静的小镇，但她们独特的哥特式设计风靡时尚业。

穆里威姊妹俩，姐姐凯特今年（指2009年）30岁，妹妹劳拉29岁，她们是至上高端品牌罗达特的幕后设计组合。她们看上去并不像时尚明星：她们从小在毫无风尚可言的加州小镇阿普拖斯(Aptos)长大；她们没上过帕森斯设计学院，也没有去过普拉特学院，而是上了加州大学伯克利分校（凯特主修艺术史，劳拉主修英国文学），成为她们当植物学家爸爸的校友。大学毕业之后，她们为未来的事业做准备，读了大量有关女装缝纫的书籍。为了给恐怖片设计服装，她们看了“一年的恐怖电影”。

令人意想不到的，穆里威姊妹俩刚把她们新设计的10件服装带到纽约展出时，就立刻成为时尚业的宠儿。2005年2月，也是她们到达纽约后的数天，她们的作品就登上了《女装日报》(Women's Wear Daily)的头版，这是业内人的必读报纸。2006~2007年，她们被提名“妇女时装”奖，2008年她们终于赢得了这个奖项。目前姊妹俩把工作室设在洛杉矶市中心，工作室内点缀着造型奇特的动物娃娃，书架上放着超大的艺术类书籍，书都根据书脊的颜色整齐地排放着。

妈妈是艺术家，爸爸是科学家，你们怎么对时

尚感兴趣呢？

劳拉·穆里威(LM)：在我们生长的地方，人们都善于观察事物。虽然镇上的人不把穿着当做生活中最重要的一部分，但是那里富产红杉木并拥有许多潮塘，这些都对我们有影响。

凯特·穆里威(KM)：我们经常去蒙特利尔海湾水族馆，水下情形就像一个美丽的夏奈尔女装秀——每件东西都动感活泼且五彩缤纷。那时影响我们审美观的还有居住在圣克鲁斯(Santa Cruz)的溜冰者、朋克和嬉皮士。

LM：就像《失落的男孩》(The Lost Boys)这部电影中描写的一样，实际上我们第一次接触时尚是通过电影和时装设计。

KM：电影使人产生幻觉，令人遐想一件漂亮衣服的魅力，憧憬这件衣服能够改变人的生活。

那你为什么不去时装学校呢？

KM：我想过这件事，但是我并不确定——我对许多事情都感兴趣，比如写作和艺术。我们没有接受过专业培训，但上过许多有意思的课，比如19世纪的威尼斯和法国摄影，这些都给我们奠定了基础。

智慧之言

凯特：“和与你有关系的人在一起工作比独自工作有意思，因为有时工作既具有挑战性又呆板无趣，需要跟别人一同完成。”

劳拉：“一名设计师需要去图书馆，它可以向你提供视觉参考，你也可以随时向时装和艺术书籍讨教。京都时装学院和大都会博物馆有非常好的书籍。”

在2008年秋季时装发布会上，穆里威姊妹俩（左为劳拉，右为凯特）穿着日常服装出现在T台上。她们穿着T恤、牛仔裤、新式运动款高跟鞋以及漂亮的漂染网状针织衫。

服装分步介绍

穆里威姊妹分享设计服装的过程。

“我们的 2008 年秋季发布会主题是日本恐怖电影，因此我们让模特搽黑红色唇膏和月光色眼影，头发的造型受电影《女士先生们》(Ladies and Gentlemen) 和《污点》(The Fabulous Stains) 的启发而设计，后面做了条状漂染。”

“短衬衫看起来像丝绸屏幕，被染成恐怖灰色。我们想让它看起来像笼罩在皮肤上的雾。”

“我们用紧身裤搭配看起来褴褛的针织衫。每位模特都穿紧身裤，配上及膝的袜子非常自然。”

“我们想通过针织衫来反映我们最喜欢的爱娃·海斯的雕塑风格。针织衫看起来像被精心散开的破蜘蛛网，有的地方织得紧，有的地方织得松，材质大部分是马海毛加一点其他毛线。我们将它们染色，看起来像血管一样，好像它们在渗血或遮住一个渗血的伤口。”

“鞋子使整个轮廓完整。鞋子影响整体，包括裤线、衣服甚至模特廓形。我们将鞋子和衣服紧密地联系起来。我们在设计衣服之前就把鞋子的细节全都描绘出来。鞋子上使用了尖钉型装饰，因为我们想让它看起来有点恐怖感。”

LM: 在文科教育学习中,科目涉及广泛,但是它们能帮你形成分析事物和看待审美文化的方法。总之,你需要时尚业之外的参考。

KM: 我们制作的衣服,视觉观念最重要。

LM: 大学毕业后我们想上时装学院,但是上大学时欠了很多钱,所以就决定先自己干。

你们是在哪儿开始你们的事业?

LM: 毕业回家后,我们原计划和一位朋友去意大利旅游,后来取消了行程,手上剩了点钱。我找了一个当服务员的工作,凯特卖了她的磁带藏品。

KM: 我们一直都在做衣服。

LM: 我妈妈教我们制作衣服,但实际上我没给自己做多少衣服。我从来都不想为自己设计。

即使是现在?

LM: 如果为自己设计服装,我只设计裤子和T恤!有意思的是,我喜欢美丽的东西,但不会留给自己,我创造给大家使用。

KM: 我们开始试着制衣。我们可以做出来,但为自己做有什么意义呢?我们找到了自己钟爱的事业。最终我们准备了一个小型的10件衣服系列,但不知道应该怎么办,因为我们不知道如何卖衣服。我们给卡玛朗·斯沃写了一封信(他是洛杉矶古典女装店的老板),我们问他应该怎么办,他告诉我们去纽约。

LM: 我记得在那时这是一件生死攸关的事,因为这是我们的一切。我们没什么钱,到纽约跟一个朋友住在一起,后来同巴尼斯纽约精品店(Barneys New York)和波道夫·古德曼精品店(Bergdorf Goodman)的老板见了面。他们同意意见面是因为我们给他们打了无数个电话。他们是非常好的人,给我们提了很多建议。后来,《Women's Wear Daily》给我们打电话,我们设计的产品上了杂志头版。这一切都发生得非常快。

现在你们每天的工作日程是怎样的?

LM: 我们每天做很多事情:生产、储运、同商场打交道、人事管理,还要做下一季的时装设计。我们根本停不下来。

KM: 我们办公室是个团队,从最开始就为我们做缝纫。他们负责打板,另外还有一个织工和一名生产人员。我们也自己动手做。如果需要刺绣,我们不是把它送到意大利,而是自己做。

上图:2008年10月号《时尚》(Vogue)封面上一件罗达特裙装。

右图:罗达特品牌梦幻般的设计是好莱坞具有冒险精神的女星娜塔利·波特曼的最爱。图为波特曼在2008年电影首映礼上。

你们俩人有分工吗?

LM: 每天我们都有分工,但是没有确切的责任范围。我们俩既有创造力,又有经济头脑。

你们是否觉得商业和设计创新很难平衡?

LM: 人们通常有一个错误的认识,如果做有创造力的事情,就会忽视商业效益。对我来说,创建一个人们信赖的愿意长期投资的品牌是一件非常有创造力的事情。

KM: 这两者是有趣的动态关系。你需要同时关注创造力和商业机遇——这同音乐家不一样,音乐家可以去印度做一个“实验性”的唱片。在时尚业,你可以实验性地设计,但结果一定要受大众的欢迎。如果像我们一样,你知道你想做什么,那么选择的方式并不重要,重要的是要行动起来。

Teen Vogue 小建议

“努力学习基本技能。你一定要学会素描。对一个设计师最重要的两件事是,要有想法并能把这个想法表现出来。”

——凯特·穆里威

耍酷国王

麦克·雅各布 (Marc Jacobs)

诱人的服装、前卫的广告、坐满前排的明星，这些都确保了这位风尚大师的王牌地位。

麦克·雅各布在曼哈顿西城有名的嘎里瓦里精品店做小工的时候只有16岁。在那里他第一次遇到了派瑞·艾利斯。这名设计师鼓励他申请帕森设计学院，并成为他学生时期的导师。8年之后，雅各布为派瑞·艾利斯品牌设计了并不太受欢迎的摇滚款成衣。后来，他设计的第一批成衣在嘎里瓦里店销售，这些衣服是他在设计学院设计的超大号手工编织毛衣。上市后风行，他说这是他的“首次突破。”

雅各布是当今世界上最有名、最受关注的设计师之一，他拥有自己名字的品牌和一个二线品牌，同时也担任路易·威登（LV）的艺术总监。但是他羞于为想要了解他成功之道的人提供建议：“我不喜欢建议这个词，这不是一个数学问题。我很高兴分享我的经验，但是每个人的道路都不同。”

你是什么时候开始对时尚感兴趣的？

我小时候就对时尚感兴趣。小时候去露营，他们会为我提供一个所需物品清单，这可是我展现想

象力的时候。比如，如果他们让我带上棉布裤，我就带上一条手绘的裤子。那时，我把服装当做一种表达自我的方式，就像剧院一样。我也特别喜欢做万圣节的服装。我猜想时装是将梦幻融入现实的一种方式。我十几岁的时候总是没有足够的钱买我想要的东西，但这也不是什么问题——这令我更有办法。我会去一个制服店买一套空调修理工的连身衣裤进行再加工，我也会买一条木工的裤子再重新上色，或者买一件无领长袖运动衫再剪掉袖子。总之，我总能想办法得到我想要的东西。

16岁的时候我就确定要当一名时装设计师。我在嘎里瓦里店遇到了派瑞·艾利斯，我问他我该怎么办。他说我如果是认真的，就应该去帕森设计学院，我就这么去了。

你认为上设计学院对于有抱负的设计师重要吗？

我觉得接受教育并没有什么坏处，很多设计师

雅各布在他的纽约SOHO
工作室小憩的照片。

雅各布2006年秋季服装发布会上模特的穿着。这种服装款式据说是受到好友玛丽·凯特·奥尔森（Mary-Kate Olsen）游牧时尚风格的装束启发而设计的。

没有时装设计的背景。但是上过设计学院能帮助你很容易地找到第一份工作。它帮助你迈进时尚业的门槛。

在后来的时装秀中，我做了这些超大号的针织衫。嘎里瓦里的一名董事非常喜欢，她问我是否能为她的服装店设计。后来《纽约时报》在街头时尚栏目刊发了一组女性们身穿针织衫的照片，于是人们开始问谁是“麦克·雅各布”？这可以算是我事业的开端。那年我21岁，我知道我做的东西能卖出去。这个经历使我意识到有些人认同我的设计。关键是要有人相信你。我想，如果我的针织衫能够流行，那么我的其他作品也可以流行——我的事业从此发展起来了。

现在看到越来越多的人使用你的设计，这对你来说一定是稀松平常的。它还使你兴奋吗？

是的！这对我来说是最大的恭维。当我看到我的产品启发了另外一个设计，我会非常欣慰。这是我做这一行的原因。我从来没有想过要去变革时装或使服

装在博物馆里展览。我只想创造有品位的服装，看到人们喜欢穿着，我希望人们喜欢我的设计。

你现在的工作包含哪些内容？

实际上我有两个工作。我同时为自己的公司和路易·威登公司工作，但是在两个公司里我的职位是相同的。我是整个团队的一员——一大群有创意的人们组成了优质团队：包括设计师、缝纫师、打板师和销售人员。我们组织模特秀，做大量的媒体发布，我也设计鞋子、手袋、香水等产品。但是所有的程序是相同的：有了一个灵感，认真思考颜色、面料、手感、品质，最终通过三维形态体现，然后重新检验、纠正微调，在有限的时间内完善你最初设想的东西。

Teen Vogue 小建议

把你的衣服穿出来！当雅各布设计出第一批毛衣时，他的朋友穿着它满街走，毛衣的照片后来上了报纸，引起了人们对设计师的关注。