

风尚书系

SMG时尚传媒 著

MY STYLE FASHION GUIDE

魔法天裁
的时装词典

上海人民出版社

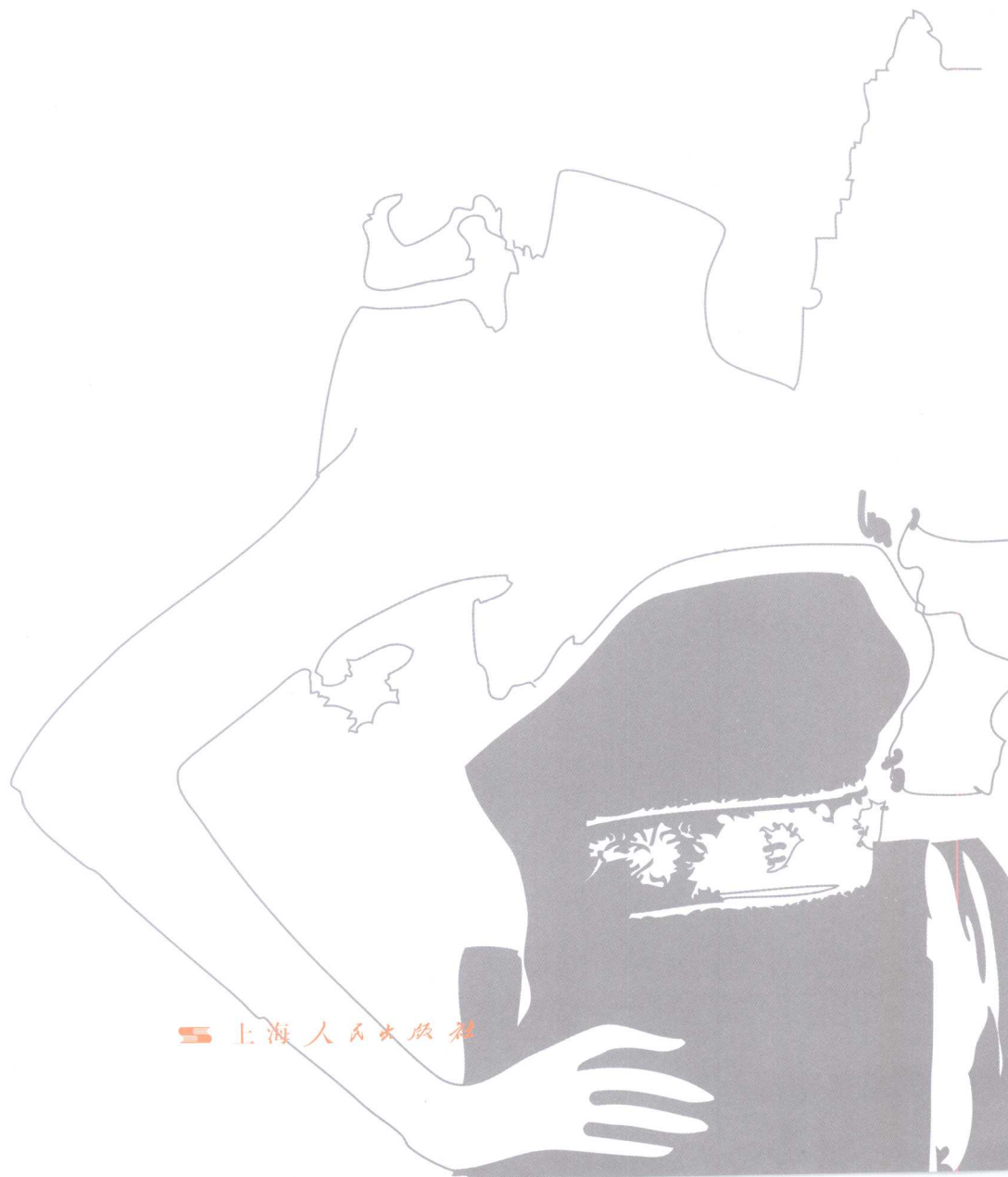
风尚书系

SMG时尚传媒 著

MY STYLE FASHION GUIDE

魔法
天裁

的
时
装
词
典

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

魔法天裁的时装词典/SMG 时尚传媒著. —上海: 上海人民出版社, 2009

ISBN 978 - 7 - 208 - 08384 - 4

I. 魔... II. S... III. ①服装—设计②服装量裁
IV. TS941.2 TS941.631

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 012573 号

责任编辑 曹 杨

美术编辑 傅惟本

魔法天裁的时装词典

SMG 时尚传媒 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本 787 × 1092 1/12 印张 13

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 208 - 08384 - 4/G · 1290

定价 40.00 元

谨以此书献给中国原创设计师

“风尚书系”编委会

鲍晓群 顾薛平 江 潜
田 芳 都和平 袁晓民

《魔法天裁的时装词典》

主 编：鲍晓群

副 主 编：江 潜 田 芳

责任编辑：孙 侃 吕 正 李 虹

撰 稿：狄文颀 成 靓

摄 影：丁晓文 马牧阳

视觉设计：东影广告

魔法天裁的时装词典 My Style Fashion Guide

《魔法天裁》评委后感

始自2008年夏天，CHANNEL YOUNG便联络我出任中国首次设计师选秀节目《魔法天裁》第一季的评委成员。那时我在加拿大，不可能出席。一直到十月初，才来到上海加盟这个“明日名师”擂台大本营的大家庭。再没有哪一个比赛令评委如此投入、难为、残忍！也没有哪一个比赛让参赛者明日的名利来得如此事先张扬！

有点后悔自己未能像老友刘天兰般从开始，DAY ONE像母鸡一般呵护着一群明日之星，看他们使尽浑身解数斗个你死我活，又要保持亦战亦友的风度爱恨PK，直至谁败谁赢已不再是最重要的结果。他们年轻、有天赋、有能力，是我们的骄傲，完全就是昨天刚在伦敦念完时装设计投身社会的自己的对照。他们更专业，在技巧及工艺方面的能力更成熟。一个比赛比读完三年时装设计课程更重要。

作为设计师，除了心思，最重要的还是一双巧手，能裁剪，能处理立体造型，能触摸面料感觉其成为衣服后对人体产生的反应，能坐到衣车后面将布料缝成衣服……很多设计师只晓得用电脑设计，能具有以手及笔汇合的绘画能力在今天年轻一辈已不容易，要求他们懂得不同面料使衣服产生独特的生命力难，能动手裁制完成衣服则更难；电脑时代让太多人迷惑于一“脑”在手横行天下的错觉，地老天荒不变。衣服是心、脑、手的融合，是面料与针线或许加上缝纫机的集成。

很多人都强调灵感是一切原创设计的灵魂，但长久以来，当人家来问我有关灵感的问题时，我会强调“工艺”对时装设计的重要性。事实上不要过分依赖“天才”，它们可能是瞬间流星，偶一不慎便消失于永恒。扎实的工艺，就像建筑工程一样，一块砖一块砖般平地起高楼，基建牢固，我只希望不予年青人以“浮”的启示。

灵感未免太漂浮，太不负责任！可事实回避不了，一切灵思妙想的第一步始终源自灵感，它源自我们的思维空间，一些来自前生，一些来自过目收集后的回光返照，一些来自实物的折射反映；当然最重要的还是每一个人不同的因子化学作用，所以站在同一个灵感源头，得到的启示人人不同；所以真正的优秀设计师永远不惧别人抄袭、不怕别人偷窥与模仿。

从过去到现在，“旅行”是我设计最重要的灵感源头。有幸，离家出门始自十六岁，再没有其他事情比旅行更令我心驰神往，从北美洲的东边跑到西边，从北边到南边，以“顺风车”的旅游方式跑一整个暑假。从葡萄牙里斯本，欧洲的西端坐火车一直到土耳其伊斯坦布尔。中国的大江南北……中东、北非、南亚、大洋洲、南美洲都留下自己不少甚至是重复的脚印。除了追求不同地域的风景，最重要的还是“人”。所有文化，历史源头都是“人”。

人间的风景才是设计灵感最重的因由，跟其他艺术类别不同，衣服本来不是艺术，它是人类的需要；它也有活动的的能力只是与人体骨肉相互配合。不同民族的传统衣着透露着这个地方本来的生活态度；求生的媒介，宗教的规条，道德的界限，与大自然的相互呼应……旅行让我沉迷，它带我离开已成习惯的生活意识形态避免我沉迷于既成的方便。每次出门都成了浮生中最大的憧憬与期望，孤独一人的旅行是身心最洁净的洗礼。撒哈拉沙漠边缘居民飘逸的长袍，古希腊、古罗马及古埃及人身上的叠褶布料制成的衣服成了我一生受用、不离不弃的布料处理的技巧及浪漫的原型。

当然现代生活有它一定的方便与轻巧的追求，所以街头与它一起生存的人及他们如何打扮自己也成了我对现代衣服最真切的灵感源头。

希望年轻同学不要抱几本著名时装杂志便视其为灵感的重要原产地。

事实上，所有城市都拥有一定数量的精神状态与所谓平常人有别的街头流浪者。他们不知道也不用知道世间发生的所谓规矩与流行水平，就按他们纯真的心，从街头找到别人丢掉的“废衣”，按照他们最本能的感应作一回衣服行为艺术，那才是我最心仪的“个性”。

当然，故衣店，OXFAM，救世军的二手衣店充满VINTAGE古着，那也是我多年来当作衣服图书馆的重要灵感宝地。

衣服本来无个性，个性源于穿着它或设计它的人。所以最具个性的还是人的勇气与心思。经历多年SOLIDTUDE的旅行与心理历程，练就自己一身的黑，最方便的打扮素材便是具弹性物料做成的衣服。而设计的个性，还是以可乘风的飘逸设计最合心意。

邓达智
时装设计师《魔法天裁》第一季评委
2008年12月8日

什么是时装设计师的“基础”，是拥有一双让人羡慕的“剪刀手”，还是脑袋里时刻迸发出天马行空的灵感？有人说时装设计师唯一的“基础”就是个性，那种特立独行的气质让他们面对华丽的T台不会迷失，勇往直前地追求心里对美的每一个梦想。《魔法天裁》正是提供了这样一个舞台，从最基础的环节开始，考验我们年轻的时装设计师……

目 录 Contents

序

001 **Part One 基础**

002 缝纫机vs面料

024 时装设计的灵感来源

032 个性，个性，还是个性

Part Tow 踏上天桥 059

作品 061

模特 081

103 **Part Three 众“声”魔法**

104 刘天兰

106 邓达智

108 王巍

112 声音

Part Four 魔法天裁的光芒时刻 121

2008年9月7日 天裁首战 122

2008年10月5日 郭富城 124

2008年10月21日 创意为王 126

2008年11月1日 红地毯 128

2008年11月16日 大师杯 130

2008年11月22日 诠释世博 132

2008年11月29日 巅峰对决 134

2008年12月6日 人人爱“魔法” 136

2008年12月7日 EY诞生 140

144 **主编后记**

缝纫机VS面料

虽说时装设计是脑袋的工作，然而制作裁剪却是手底下的细活。一件完美的作品从灵感构思到实际执行，对时装设计者来说就好比是个十月怀胎的漫长过程，其中的甜蜜与心酸只有当事者方能体会，少了任何一个部分都是不完整的。因为真正热爱创意的人们往往都是追求完美的个体，他们不太容易信任他人的手笔，更不允许自己美妙的想法毁于低劣的制作中。更何况最伟大的灵感往往来自实践本身，只有当你面对一匹白布，手起刀落的瞬间，才更能了解自己将赋予这块面料一种怎样鲜活的形态。

翻开时装历史，出身于裁缝世家的大师比比皆是。从小在面料与剪刀的世界中耳濡目染，自然能够更充分领会前辈手艺的精萃。即便是那些家庭生活与裁缝无关的设计大师，童年时期亦或多或少有过给家人甚至是人偶娃娃做衣服的经历。著名英国设计师Alexander McQueen^①就在某次采访中表示，他小时候最大的乐趣就是把自己关在小房间中，剪碎妈妈的旧衣服给布娃娃做新衣，哪怕被同龄玩伴嘲笑，也会独自玩得不亦乐乎。

这样的事情听上去虽然有些自闭症之嫌，却是所有真正出众的设计师都有过的经历。这些着迷于面料的人们，会因为发现了材质在不同组合或者缝制方法中产生的变化而欣喜不已。比利时六将中的女设计师Ann Demeulemeester^②就说过：“我希望能够掌控重力，因此总是从运动状态中着眼，把动态与服装结合起来，观察行走或奔跑时面料在模特身上发生的变化，并用一种方法将其表达在时装上。”

日本时装设计耆宿三宅一生^③更是一位终身致力于面料变化的玩家，他甚至冷面拒绝媒体送给他的“时尚设计师”的头衔，很有态度地向世界宣告：“我只是一个做衣服的人，我感兴趣的只是面料而已，并非时尚。”他始终在寻找最具有表现力的完美布料，“遇见那样的材质，有时我会表现出动物本能，完全不经过大脑的思考。那时我的脑海里总是在播放一种奇妙的旋律。我希望大家能够这样记住我：他很爱女人，他一定程度上改变了时装史，噢，不，应该是制衣史。”

无论是经典派还是先锋派，手工制衣本身的操作魅力，引历代设计师竞折腰。如果说时装的完成品的乐趣是与世界分享的话，打版、裁剪、拼接、滚边、修饰的快感则是属于设计师独享的。在那些看似狭小混乱的工作室中，他们如同一位勇敢的战士，独自面对不计其数的面料和辅料，进行一场用创意与想象征服面料的战争。无法亲身经历的旁观者如我们，是很难了解这场战争的困难复杂之处的。我们只知道设计师们有时会失败，甚至大部分时候都会失败，因为现实的障碍或缺失令他们无法制造出理想中完美的作品。但是当看过《魔法天裁》后我们就会明白，只要不放弃尝试，他们最终一定会取得成功，驯服面料就是设计师们逐渐寻找并完善自我的一个过程，此时作品就是一张最问心无愧的答卷。

《魔法天裁》的节目中亦有相当重要的篇幅展现了设计师们的手工制衣过程，考验的就是他们的实际操作能力。在上海有不少服装面料与辅料的聚集地，比如董家渡面料市场、城隍庙旁人民路的辅料城、轻纺市场等，这些都是设计师平时逛街时必不可少的去处。因为掌握挑选市场上最新款的设计原料，往往能够带给他们很多设计上的灵感，甚至有些作品最初的雏型，就是来自服装市场的一粒纽扣或者一块别致的布料。接下来就让我们听听设计师自己对面料与制衣的心得吧。

