

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 环保面料采购

[英] 艾琳·卡迪根 著
马玲 译

国家一级出版社
 中国纺织出版社
全国百佳图书出版单位

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 环保面料采购

[英] 艾琳·卡迪根 著
马玲 译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书以终端环保服装产品为目标,从纺织品选择、纺织品设计和服装设计三者之间的关联入手,以实例的形式为读者深入地解读纺织品与服装这两个产业间相互的影响。

本书可作为高等院校服装专业师生及服装相关从业人员的参考用书。

原文书名 SOURCING AND SELECTING TEXTILES FOR FASHION

原作者名 Erin Cadigan

© Bloomsbury Publishing Plc, 2014

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC 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:01-2013-6366

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素:环保面料采购/(英)艾琳·卡迪根著;马玲译.——北京:中国纺织出版社,2017.11

(国际时尚设计丛书.服装)

书名原文: SOURCING AND SELECTING TEXTILES FOR FASHION

ISBN 978-7-5180-3992-0

I. ①时… II. ①艾… ②马… III. ①服装面料—采购
IV. ① TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 214573 号

策划编辑:魏 萌
责任校对:寇晨晨

责任编辑:陈静杰
责任印制:王艳丽

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

2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/8 印张:25

字数:140 千字 定价:138.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

引言 / 6

第一章 / 10

时装产业中纺织品的角色

- 纺织品文化 12
- 纺织品设计的发展 22
- 全球纺织品生产 28
- 可持续发展的呼唤 30
- 认证与标签 34
- 聚焦设计——米索尼 (MISSONI) 38

第二章 / 40

材料

- 纤维 42
- 纱线 50
- 纺织品构造方法 54
- 织物染色 70
- 整理方法 74
- 聚焦设计——巴塔哥尼亚 (PATAGONIA) 78

第三章 / 80

外观设计

- 装饰染色效果 82
- 印花和图案 86
- 刺绣 96
- 三维表面技术 100
- 聚焦设计——安娜·苏 (ANNA SUI) 106

第四章 / 108

产品系列概念化

- 目标市场与时装日程表 110
- 灵感与潮流 114
- 时尚色彩 118
- 纺织品与廓型 122
- 外观与想法构造 126
- 聚焦设计——罗达特 (RODARTE) 130

第五章 / 132

采购织物

- 纺织品来源 134
- 纺织品展与网络采购 138
- 纺织品特点 140
- 定制纺织品的产生 144
- 策略 148
- 聚焦设计——普罗恩萨·施罗 (PROENZA SCHOULER) 152

第六章 / 154

纺织品与产品系列

- 纺织品选择与服装设计 156
- 绘制设计图 158
- 立裁和纸样制作 162
- 生产准备 166
- 修改产品系列 170
- 聚焦设计——三宅一生 (ISSEY MIKAYE) 172

采购采访 / 174

- 学生设计师 176
- 刚刚开始 178
- 独立的当代设计师 180
- 可持续性设计师 182
- 大众市场设计师 184
- 街头服装设计师 186
- 女装设计师 190
- 纺织品设计师 192
- 数字化定制 196

附录 / 198

- 图片来源 199
- 致谢 200

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 环保面料采购

[英] 艾琳·卡迪根 著
马玲 译

内 容 提 要

本书以终端环保服装产品为目标,从纺织品选择、纺织品设计和服装设计三者之间的关联入手,以实例的形式为读者深入地解读纺织品与服装这两个产业间相互的影响。

本书可作为高等院校服装专业师生及服装相关从业人员的参考用书。

原文书名 SOURCING AND SELECTING TEXTILES FOR FASHION

原作者名 Erin Cadigan

© Bloomsbury Publishing Plc, 2014

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the publishers.

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC 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:01-2013-6366

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素:环保面料采购/(英)艾琳·卡迪根著;马玲译.--北京:中国纺织出版社,2017.11

(国际时尚设计丛书.服装)

书名原文:SOURCING AND SELECTING TEXTILES FOR FASHION

ISBN 978-7-5180-3992-0

I. ①时… II. ①艾… ②马… III. ①服装面料—采购 IV. ① TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 214573 号

策划编辑:魏 萌
责任校对:寇晨晨

责任编辑:陈静杰
责任印制:王艳丽

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
2017 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开本:710×1000 1/8 印张:25
字数:140 千字 定价:138.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

1 2012 秋 / 冬 杜罗·奥罗伍 (Duro Olowu) 后台。Duro Olowu 的大多面料和印花纹样都是自己设计的，极具古典风格。

引言 / 6

第一章 / 10

时装产业中纺织品的角色

- 纺织品文化 12
- 纺织品设计的发展 22
- 全球纺织品生产 28
- 可持续发展的呼唤 30
- 认证与标签 34
- 聚焦设计——米索尼 (MISSONI) 38

第二章 / 40

材料

- 纤维 42
- 纱线 50
- 纺织品构造方法 54
- 织物染色 70
- 整理方法 74
- 聚焦设计——巴塔哥尼亚 (PATAGONIA) 78

第三章 / 80

外观设计

- 装饰染色效果 82
- 印花和图案 86
- 刺绣 96
- 三维表面技术 100
- 聚焦设计——安娜·苏 (ANNA SUI) 106

第四章 / 108

产品系列概念化

- 目标市场与时装日程表 110
- 灵感与潮流 114
- 时尚色彩 118
- 纺织品与廓型 122
- 外观与想法构造 126
- 聚焦设计——罗达特 (RODARTE) 130

第五章 / 132

采购织物

- 纺织品来源 134
- 纺织品展与网络采购 138
- 纺织品特点 140
- 定制纺织品的产生 144
- 策略 148
- 聚焦设计——普罗恩萨·施罗 (PROENZA SCHOULER) 152

第六章 / 154

纺织品与产品系列

- 纺织品选择与服装设计 156
- 绘制设计图 158
- 立裁和纸样制作 162
- 生产准备 166
- 修改产品系列 170
- 聚焦设计——三宅一生 (ISSEY MIKAYE) 172

采购采访 / 174

- 学生设计师 176
- 刚刚开始 178
- 独立的当代设计师 180
- 可持续性设计师 182
- 大众市场设计师 184
- 街头服装设计师 186
- 女装设计师 190
- 纺织品设计师 192
- 数字化定制 196

附录 / 198

- 图片来源 199
- 致谢 200

引言

本书旨在提升读者对纺织品选择、纺织品设计与时装设计三者之间重要联系的理解。纺织品与时装通常被认为是两个相近但完全不同的产业。而现在，设计师不仅可以设计最终的服装产品，还可以通过技术的发展、全球采购来参与设计纺织品。纺织品和时装，传统的书籍通常只选择其一深入阐述，对另一个仅做简要说明。而本书试图提供一个新的角度，深入探讨纺织品与服装这两个产业的相互影响与相互支持。

本书的目的是展现给学生通过正确选择纺织品来达成有创意的、美的、受人喜爱的服装产品系列的必要性。为了实现这个想法，设计师必须要理解纺织品的设计、功能和内在属性与二维概念性的设计转变为三维服装的过程的关系。款式和时尚一直在变化，而好的设计的基石是不变的。技术的进步让纺织品有了新的属性和更多设计的可能性，而对人体来说，形式和纸样的核心关系没有变化。本书提供了关于纺织品和设计的坚实的基础知识，这些知识在当前天马行空的时尚界是非常必要的。

本书适合以下读者：希望了解纺织品的选择如何影响服装设计的全面知识的时装专业学生，希望更好地了解自己的工作是如何影响最终产品的纺织品设计师。纺织品与时装的联盟是广泛的，也是一直在变化的。本书着重于纺织品与时装重要的、有影响力的联系，对两个领域的设计方法提供了可操作的指导。

本书内容是按照专业设计师在构建时装产品系列概念时所需信息的顺序来编排的。首先是对纺织品设计和它对时装的影响进行历史性和产业性的回顾，读者可以从中了解政治、贸易、科技、文化、环境对生产、可利用性和款式的影响。通过把时装使用的纺织品看作是历史的、文化的和社会的艺术形式，学生开始确立时装设计的个人风格和伦理方法。

接下来是对可用来制作纺织品的纤维、不同的生产方法和当前市场上可见到的各种类型的材料的调查。让读者对人造纤维和天然纤维以及纤维通过机织、针织或者其他处理方式制作出来的各种织物有总体的认识。关于整理和染色程序，本书着重于纺织品生产对环境和社会的影响。

设计师学习使用多种方式对基本纺织品进行表面设计，令纺织品得到加强。产业和 DIY 都需要一定数量的装饰应用，包括染色、印花、图案、装饰和织物处理。对织物表面设计的计划和定位的讨论开始了。

有了这些重要的知识，学生可以应用本章的下半部分，进行规划时装线或者时装产品系列所需用的纺织品的概念化、采购和设计。本书内容包括如何划定目标市场，选择灵感来源，思考流行趋势、色彩和廓型主题形象，思考是否需要织物表面设计。在选择的范围内，学生也应关注最终产品每个选择的成本 VS 价值。

下一章节指导学生如何为他们的产品线选择最适合的织物，并为处于不同阶段的设计师提供了关于选择供应链和零售来源的实用信息。常用纺织品的表格中提供了关于面料属性和特点的综合说明。这一部分包括如何创造、设计并生产定制纺织品的指导。

最后一章教授学生如何利用所选择纺织品的各种特点融入可销售的、有凝聚力的时装产品系列中。主要包括选择的纺织品和设计的外界条件，比如可利用性、成本、伦理观念等，以及如何将这些设计有激情且有创造力地结合在一起。本书中也能看到针对某一种织物的特定的创作思考。本书也提供了一些关于二维构想的方法，包括用手绘制和 CAD，还有三维的立体裁剪。最后指导学生如何运用信息技术在样本的基础上修改和改善产品系列。

增加的聚焦设计这一部分展示了针对不同市场的设计师在他们职业生涯的不同时期。这些会话展示了专业的采购、创作、概念化的不同方式。

书名的目录展现的是可接触到的时装。对于新手，信息最好以出现的顺序展现。这样，学生对时装中的纺织品和纺织品中的时装的概念形成系统的方法。一旦设计师熟悉了材料，本书就成为手边的参考书。本书应成为使用者不时查阅以确定设计工作方向的常用书。

另外，本书中有学生和专业设计者的绘画作品作为案例。通过本书中的内容——引用、重要信息、图表、聚焦设计和采访——吸引读者的兴趣并令读者感受到时装产业的联系。

第一章

时装产业中 纺织品的角色

要了解时装也应了解纺织品。艺术家对材料没有直接的了解就无法创作最好的作品。时装设计也不例外。好的设计从正确选择面料开始。设计师应如何选择正确的面料呢？

拥有纺织品知识的数据库，你就有充足的准备来提升设计能力，创作优秀的作品。有一定时间的工作积累和了解时装与纺织品的相互作用是很重要的。要考虑织物是从何而来，织物的印花和图案对观看者如何产生影响。根据廓型和结构，设计师必须理解面料的功能性。面料是否挺括？悬垂性如何？是否能够实现目标美感或者某种防护功能？最终成品是否需要特定的（可能是昂贵的）整理方式？如果对于灵感、功能、织物的特性、颜色和质地了解得足够多，就会成长为艺术家。

现在的设计师要面对复杂的考量。世界对于时装产业对环境的影响和生产企业的工作环境十分关注。全球化令很多传统的手工艺逐渐消失。幸运的是设计师还有很多可以选择的纺织品或时装可以选择，这或多或少有积极的影响。要有意识地朝着正确的方向努力。

时尚不只存在于服装中。
时尚在天空、在街道，时尚是
想法，是生活方式，是发生的
一切。

可可·夏奈尔（Coco Chanel）

纺织品文化

回首越深邃，前瞻越智慧。

温斯顿·丘吉尔
(Winston Churchill)

纺织品文化史是世界文化史的一个小小分支。每个曾存在的族群都利用纺织品的某种形式围裹身体。在原始社会，衣服只是起保护作用。随着社会文明程度的不断提高，装饰的符号性、围裹身体的方式与世界文化的关系越来越紧密。服装能够表达穿着者在社会中的地位 and 角色。

作为设计师，了解纺织品、时装和社会结构相关联的历史是很重要的。在人类历史上，纺织品和时装产业影响了政治、生活方式、法律和技术进步。社会结构同样影响服装的款式和时尚潮流。要有创新的眼光，设计师应该了解当前的社会如何影响设计选择，如同当前纺织品和时装产业如何影响产品并为产品设计赋予灵感的。

原始文化

原始文化中，纺织服装的发展与所在地域、功能性息息相关。部落中的人在本地寻找可以用来围裹身体的材料。考古和人类学研究发现世界上有多种动物、矿物、植物应用于纺织品。对于现代设计来说，古代社会的皮、毛、织物、自然染色和装饰元素都是重要的灵感之源。今天的设计师不太注重传统的结构和工艺，更关注可持续性的问题，我们应该寻找、保护原始设计和方法，了解其重要性。

1 立裁和收紧面料以适合人体的技术早期已应用于女性的时装中。