

国际服装丛书·设计

[美] 莎伦·李·塔特 著
苏洁 范艺 蔡建梅 陈敬玉 译

服装·产业· 设计师

INSIDE FASHION DESIGN

(第五版)

 中国纺织出版社

国际服装丛书·设计

[美] 沙伦·李·塔特 著
苏洁 范艺 蔡建梅 陈敬玉 译

服装·产业·设计师

INSIDE FASHION DESIGN

(5th EDITION)

 中国纺织出版社

内 容 提 要

本书英文原版为第五版,是服装设计类经典读物,作者身处美国发达的服装工业第一线,运用大量的第一手素材和最前沿的设计理念贯穿全书,有助于读者洞悉时装设计相关的产业、时尚、创造、设计等方面的内容,带领您进入奇妙的时装世界。每章后还附有重点词汇及思考题,能促使读者进行更深入的思考。

本书对国外发达的时装产业进行了概貌式介绍,从设计事务、材质、分类设计、服装品类四个方面对服装设计的相关知识进行讲解,并配有设计师的手稿,使全书内容丰富、务实,适合服装专业师生和服装从业人员使用。

Authorized translation from the English language edition, entitled INSIDE FASHION DESIGN, 5th Edition, 0130453668 by TATE, SHARON L.; EDWARDS, MONA S., published by Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall

Copyright © 2004, 1999 by Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey 07458.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD., and CHINA TEXTILE & APPAREL PRESS Copyright©2008.

本书中文简体版经 Pearson Education, Inc. 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: 01-2005-5469

图书在版编目(CIP)数据

服装·产业·设计师 / (美)塔特著; 苏洁等译. —北京: 中国纺织出版社, 2008. 4

(国际服装丛书. 设计)

ISBN 978-7-5064-4805-5

I. 服… II. ①塔…②苏… III. 服装—设计 IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 196976 号

策划编辑: 陈良雨 杨 旭 责任编辑: 范 莉 责任校对: 余静雯

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

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河市永成装订厂装订

各地新华书店经销

2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 30 插页: 8

字数: 330 千字 定价: 49.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社市场营销部调换

译者序

《服装·产业·设计师》是美国服装领域著名学者及教育家莎伦·李·塔特(Sharon Lee Tate)所著的一本关于时装设计的艺术、商业和工艺的著作。该书为美国服装类经典畅销读物,从第一版至今已有近30年,此版为第五版。

作者依托美国发达的服装工业体系,经过多年的潜心研究和实践,从专业设计师的视角出发,着重介绍服装设计的流程与方法,服装设计师应该掌握的服装工艺知识和技能,服装从设计到市场的复杂过程等内容,使读者得以近距离审视时尚产业。

《服装·产业·设计师》以其清晰而浅显易懂的文字和卓越超群的插图著名,每个章节的内容和插图都随着时代的发展及时修正更新,紧跟快速多变的时尚潮流。本书从设计的相关事务讲起,阐释了时装设计师与时装贸易、品牌的诞生与商品企划、流行趋势、色彩构思、面料、设计图、价格、时装展示等方方面面的关系。全书内容新颖,覆盖面广,实用性强,对国内的服装设计教学及品牌经营具有良好的指导作用,可供服装专业学生、服装界的从业人员和广大服装爱好者使用。

本书的翻译由浙江理工大学服装学院的教师们共同完成,苏洁副教授主持翻译并最后校订,其中第一至第三章由蔡建梅负责翻译、第四至第六章由苏洁负责翻译、第七至第九章由陈敬玉负责翻译、第十至第十三章由范艺负责翻译。

本书在翻译、编辑过程中得到中国纺织出版社的大力支持和帮助,在此深表谢意。

由于本书涉及的内容广泛,文字富于哲理和文采,而译者的专业和文字能力有限,因此译本中错误疏漏之处在所难免,衷心希望广大读者、学术界同仁批评指正。

译者

2008年1月于杭州

前言

服装设计是一项令人兴奋且专业性要求很高的职业，需要特殊的技巧和能力。成功的设计师通常是一位技巧娴熟的画师，有时还是一位合格的样板师和缝制师。领导团队以及为特定客户从许多时尚信息资源中解读时尚趋势是其必备的技能。最重要的是，成功的设计师必须设计出畅销服装。其创作的服装必须能吸引一群顾客，并且以较低的价格生产，在特定市场销售。

特点

当我写第一版《服装·产业·设计师》(*Inside Fashion Design*)的时候，还没有其他书籍涉及时装设计的商业、艺术和工艺。30年之后，情形已经彻底改变，市面上已出现许多有关成为成功设计师必备基本技能的图书。关于时装速写和效果图可参考本人的《时装效果图全书（第三版）》(*Complete Book of Fashion Illustration*)和《时装速写速成》(*The Snap Fashion Sketch Book*)。关于时装制板方面的可以参考由海伦·阿姆斯特朗(Helen Armstrong)编写，普林迪斯霍尔(Prentice Hall)出版的优秀教材《时装设计制板》(第四版) (*Pattermaking for Fashion Design*)，这是一本非常全面系统的制板教材。

技术

近30年来，由于日益增长的计算机技术的普及和应用，服装工业已经发生了深刻的变化。在以前的版本中，计算机智能化被从生产过程中分离，并被描述成生产前的一种辅助工具。在本版中，计算机系统的作用被整合到服装设计和生产的每一个阶段中。计算机系统和软件逐渐变得便宜且易于使用。计算机技术存在于信息管理、服装设计以及对设计和生产过程的几乎每个方面的控制中。制造商和代加工商在应用这些系统方面存在很多的差别。代加工商通常将计

计算机应用于商务领域,比如放码或排板,或在制造商和零售商之间回馈一些与销售有关的信息。很明显,组织大量的信息和管理大型的服装公司越来越依赖计算机系统。然而,计算机日益广泛的应用并不能取代设计畅销服装的设计师的核心地位。计算机仅仅是一种工具,可加速信息采集过程、服装效果图绘制,更有效的制板和放码,并使生产过程更加合理化。对服装的理念和对面料、细部、辅料及装饰的融合还必须由设计师完成创意。

为了更好地应用计算机,样板师必须懂得一些传统技能,包括立体裁剪、纸样制作、服装合体度的修正以及纸样放码等。计算机化的缝纫设备仍然需要熟练的技工来操控面料和制作服装。这种强有力的工具将继续改变服装设计和生产的方式。体型扫描和大量的个性化服务将吸引许多客户。时尚的变化将更加快速。不可避免的是,一些客户还将继续需要独一无二、个性化手工制作的服装。将来的服装设计和生产将不可避免地计算机系统的使用紧密相连,唯一可确定的是这种变化将会继续加速。

应用

《服装·产业·设计师》第五版中介绍了所有服装种类是怎样设计和制作的。

将基于时装业的词汇与效果图及摄影图片链接起来。时装设计师所需的特殊才能和技术以及如何发展是此版书的核心。许多重要的领域要深入学习,比如:织物、时装画绘制、纸样制作和立体裁剪,有抱负的设计师将会了解这些新增知识的重要性,这些是构成设计师责任的必备部分。我尝试着去解释有关设计的事务,希望这些实用的技术、资源和美学描述将揭开设计过程的神秘面纱。

特注

在服装设计这个行业中,男人和女人都能做得很成功。创意和技巧——并非设计师和工匠之间的差异——而是成功的要素。在服装企业,男性和女性在绝大多数的职位上拥有平等的执行能力。甚至在像裁剪工作室这样的一些地方,传统的男性主导地位也正在逐渐消失。因此,在书中我经常交替使用“她”和“他”作为代词,以使人们了解两种性别都能在服装生产、设计和销售领域做出一番事业。

致谢

我非常感谢以下的专业人士和老师,他们帮助我完成了《服装·产业·设计师》这本书的准备工作。卡罗尔·萨波斯(Carol Sapos)和英格·布罗拉德(Inge Broulard)完成了计算机照片的排版;男装生产商夏辛·萨德奇(Shaheen Sadeghi),感谢他在男装领域的独特观点;感谢海伦·阿姆斯特朗在制板技术方面的建议。[TC]2(纺织/服装技术公司)的专家们提供了许多关于服装工业未来发展的观点和信息,特别是该公司管理部门的前主管乔·奥弗(Joe Off),在编辑手稿、解释[TC]2技术发展和非凡的研究进步中花费了大量的时间。同时感谢 [TC]2的格洛里亚·卡特(Gloria Carter)和迈克·法拉利克斯(Mike Fralix)的帮助。在此,特别地感谢格柏(Gerber)的沃伦·哈特斯坦(Warren Hartenstein)和贝思·戴文(Beth Devine)回顾了计算机技术方面的信息以及提供的照片和表格。我的老朋友比尔·格雷泽(Bill Glazer),一个时尚创新的梦想家,他从《西部报道》(Report West)和SnapFashun™——他的CAD系统中提供了图像和信息。拉里·卡斯腾迪克(Larry Kastendiek),金·塔克(Kim Tucker),乔·梅斯奇(Jow Messinger)和苏珊·拉肯(Susan Lakin)提供的照片阐述了这个产业的新的方面。乐贝尔的丽莎·米尔沃德(Lisa Millward of La Belle),罗伯特·沃尔特(Robert Walter),曼纽尔集团(the Manuel Collection)和弗兰克·沃尔特休闲服(Frank Walter Sportswear),劳拉·洪(Laura Hong),美国泡泡糖公司(Bubblegum)的管理者以及洛杉矶贸易技术学院时装中心(the Fashion Center of Los Angeles Trade-Technical College)提供了许多其他的照片。特别鸣谢迈克尔·麦娜马拉(Michael McNamara)和卡珊德拉·杜兰哈姆(Cassandra Durant-Hamm)棉花合作公司提供的摄影和专业色板。流行色的信息是由潘通(Pantone)提供,Doneger 创意机构、《布面》(Faces)和《时尚大窥视》(Fashion Snoops)等时装快报是这一版块中非常有价值的增补。多田庄次先生(Tadashi Shoji),友好的加利福尼亚服装新闻中心(California Apparel News)总经理莫利·罗达斯(Molly Rhodes)、琼·马丁(Joan Martin)、玛丽·贝斯·塞尔斯(Mary Beth Sales)、李斯(Lidz)兄弟、皮里特(Pleat)先生、大卫·沃尼特(David Vurnett)、苏珊·吴(Susan Woo)、夏辛·萨德奇

(Shaheen Sadeghi)、Kirk Nozaki 和 玛丽·艾索诺 (Mari Isono) 都同意被拍摄,以使广大读者近距离了解这个产业。

此外,还要感谢我的老师和学生,尤其是艾德里安娜·津 (Adrienne Zinn), 20多年来,他们阅读并提出了建设性意见,使本书不断完善。特别感谢本书新版的评论家:时装技术学院 (Fashion Institute of Technology) 的乔安妮·阿巴克 (Joanne Arbuckle); 奥伦治海岸学院 (Orange Coast College) 的布鲁姆 (Broome) 女士; 奥帝斯时装学校 (Otis School of Fashion) 的洛克利·皮安诺 (Lauric Viapiano)。

最后,特别感谢莫娜·爱德华 (Mona Edwards), 他为本书和许多其他项目配插图。俗话说“百闻不如一见”, 对我来说,更是如此。当我回想文中关于艺术和设计的令人难忘的理念时,我意识到图像比文字更具说服力。莫娜的素描使我的语言变得生动,我希望这能使读者更容易记住。

感谢每一个帮助过我的人,使这本书成为现实。愿此书能作为一个工具以帮助有天赋的未来时装设计师获得成功。

莎伦·李·塔特

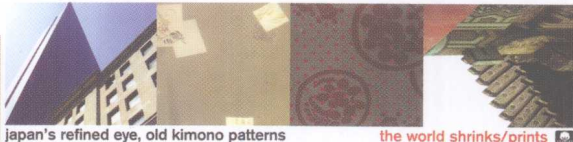
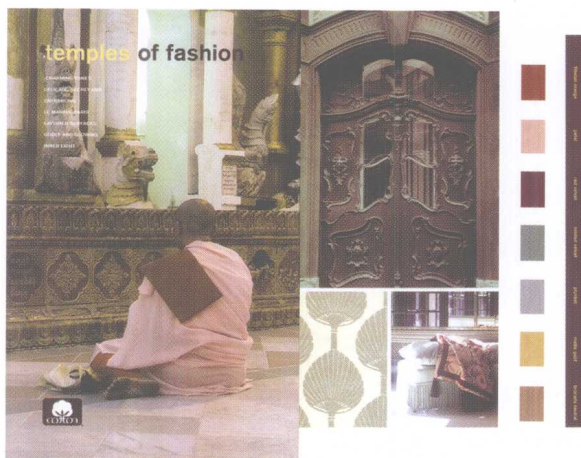
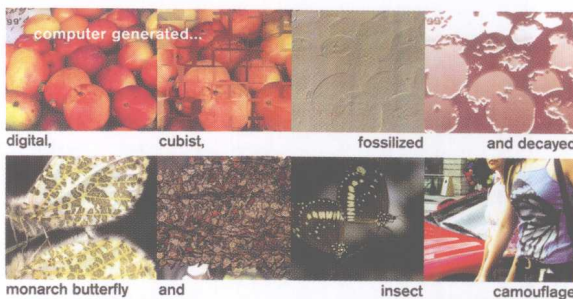
(Sharon Lee Tate)

第一步:调查

秋装色彩预测:女装

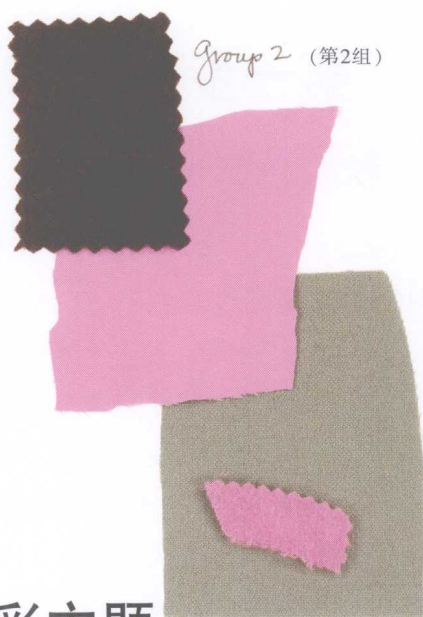
纺织品生产商、面料加工商、服装生产商、时装杂志、服装预测机构和专业色彩专家均会开展商业色彩预测。每个季节初期,服装设计师就开始调查收集尽可能多的此类信息。在大型服装市场中,设计师、生产商和零售商就季节色彩、面料和流行趋势/廓型举行研讨会。建立一系列色彩样品是第一步,然后对不同市场进行分析,并对美国设计行业中

前一年度秋装畅销品的色彩、欧洲高级服装和特定客户有所掌握,所有这些,对于调查工作来说是非常重要的。

色彩报告通常以族系的形式组织起来,并为设计师开发系列主题提供了可能的色彩搭配。优秀的设计师对商业色彩预测进行调查,以确定总的色彩导向,但他们以不同寻常的方式搭配色彩或创造出自身的色彩导向。

第二步:建立色彩主题

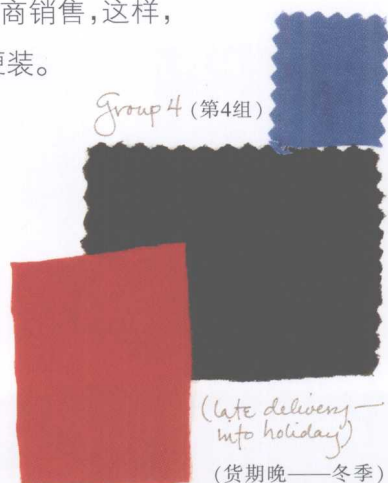
女式配套便装:秋装

配套便装是设计中最为复杂的产品类别,因为必须在同一交货时间开发、搭配和生产不同类别的服装、面料和饰物。

配套便装的设计师应该一开始即为每组面料计划好交货日期,因为服装销售时间决定着色彩、面料选用和服装款式。接着,设计师要为每组交期的服装选择色彩主题,并与销售人员和经销商一起确定组合的尺码和销售战略。某些配套组合是针对很短的交货期限销售的,而其他组合则有数个不同的亚组合,这些亚组合可丰富对基本产品的选择。

一个配套组合最少有3种色彩,通常是一种中性色彩和两种强调色彩搭配。每种组合应该不同,以便于采购商选择每一季节的数种组合。大型便装公司在—个组合中可能有2~3个主色彩

主题,以便向同一地区的竞争零售商销售,这样,则可采购款式相同而色彩不同的便装。

第三步:为秋季配套 便装系列选料

便装生产商一旦选定可以印染新色彩的畅销品,常常会以此为基本产品并加以重复生产。新的面料必须进行测试,以确保其能很好地剪裁,并可清洗晾干,且在服装中深受欢迎。设计师要检验很多纺织品以寻找辅助面料。现有的印花可以重新上色,可以开发新颖

毛衫针织品和面料,以便与基本产品匹配。有时该工序是以新颖面料开始的,为组合中的素色面料提供可选色彩范围。

一旦选定面料,设计师即以新颖面料和基本面料搭配,设计服装的款式,从而创造出尽可能多的搭配协调的套装。

Neutrals (灰色)

(红色) Red (深黄色) Mustard

(铁锈色) Rust

(玉米黄) Maize

(绿色) Green

(黑色) Black

(蓝色) Cobalt Blue

(紫色) Purple

(海军蓝) Navy

(棕色) Brown

秋季童装色彩主题

童装设计师受服装潮流的影响比女装设计师小。传统色彩系列是原始和复合的亮色,但不适合幼龄儿童。深色、浓艳的秋装色彩,如铁锈色、艳红色、品蓝色和一系列的绿色(从暗绿到蟹青)则常年深受欢迎。黄色和金色常常用作强调色彩。方格法兰绒历来深受秋装欢迎,并能与裤装和裙装的传统色彩很好地搭配。粗斜纹面料和卡其面料是传统的中性色厚实织物。黑色在童装中要比成人服装中使用得少。

(传统色调)
Classic Color Stones

(传统色调)

Classic Color Stones

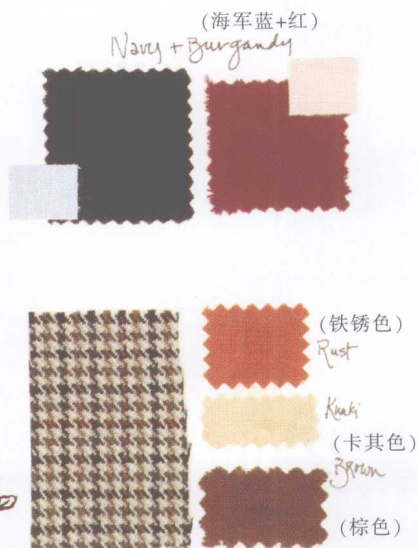
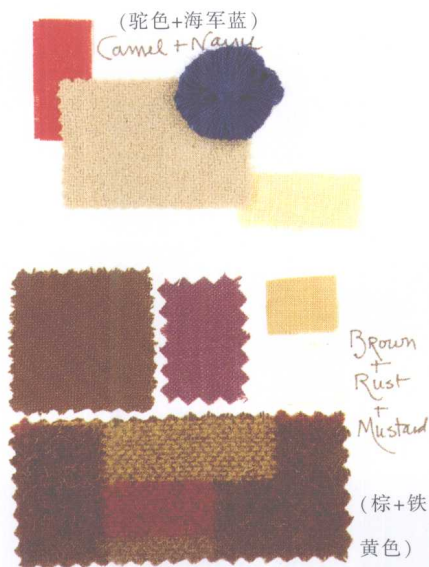
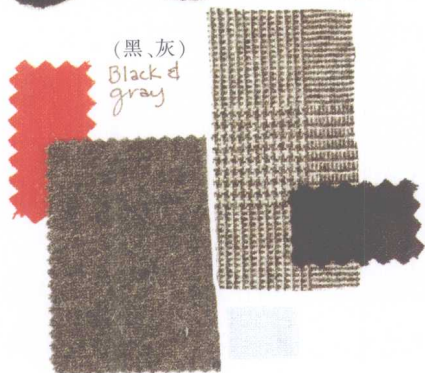
#4

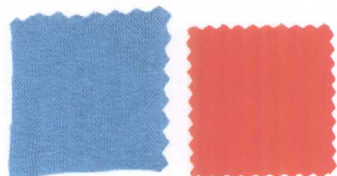
#3

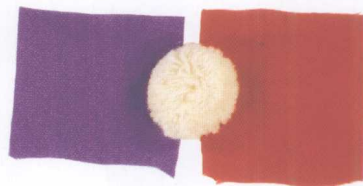
秋季男装色彩主题:休闲服

典型秋季男装的色彩主题包括原始亮色和粗犷、浓艳及传统的秋装色彩,强调中性的裤装和夹克色彩。休闲服装深受诸如滑雪、橄榄球、足球等寒冷季节运动的影响,同时还受诸如打猎这种冬季骑马运动的影响。正式色彩主题包括亮色(红色、铁锈色、暗红、金色或品蓝)轻质衬衫厚实面料,其与深色方格呢、厚实面料、粗花呢和法兰绒形成对比。深色衬衫搭配深色领带和套装,成为一组流行的色彩主题。

单品系列的典型秋装色彩

一个单品系列的色彩主题通常包括数种选择。一个配套组合内的单个色彩应相互联系,并呈现多样化,包括某些基本色彩、冷暖色和某些时尚强调色。为产品系列选择色彩应考虑与其配套服装的协调性。例如,外套色彩应该与季节性秋装基本下装面料色彩联系起来,以便为客户创造尽可能完美的组合效果。红色和鲜亮的“的士黄”是两种时尚色彩,几乎可以和所有中性色彩的厚实面料相搭配,并备受外套和汗衫的青睐。

所选择的色彩数量取决于产品的种类。对基本的产品,如套领或高领款式,选择8~10种色彩即可。

调查大型品牌零售商,如L.L. Bean, Lands End, Victoria's Secret, Clifford 和 Wills, 是把握各种产品系列色彩主题的良好途径。广告商将多种色彩组合起来,以使每一种色彩都艳丽夺人。

典型秋装花型和 附属面料

秋装花型采用深色和鲜亮的强调色,这种色彩的印花常常深受欢迎(以深色和中性色为对比)。男装或男性服饰毛料花型,如犬牙织纹格子呢、格子花呢和人字呢则较为传统。金属花式纱、丝绒、塔夫绸和雪纺绸是典型的晚礼服面料。高雅时尚的服装组合在假期销售,则最受欢迎;高档假期礼服组合偶尔采用冰封柔和色调。

中性色彩主题围绕黑色、灰色和棕色及米色进行,而不是采用亮白色作为印花背景。多

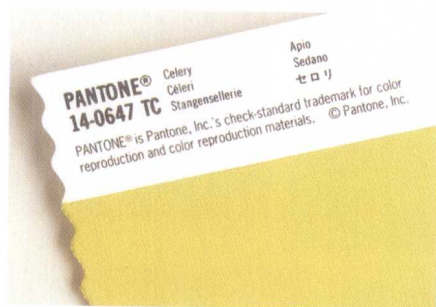
层的不同服装可以让设计师在同一套装中采用不同的色彩、花型或印花。

科学与艺术的汇合

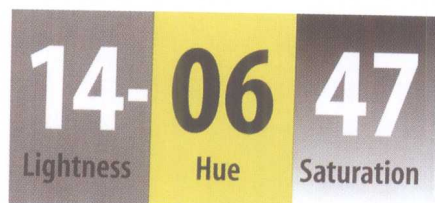
创立色彩主题是具有艺术性的,但您需要潘通纺织色彩系统的科学引导才能将该主题带入市场。

我们以整个谱系色彩空间为出发点,采用实用的系统对特定色彩进行定义,这种定

义可以取得最大而通用的准确度。这意味着,当您与供应商、零售商、客户或生产商洽谈时,不会因为翻译而丢失任何东西。

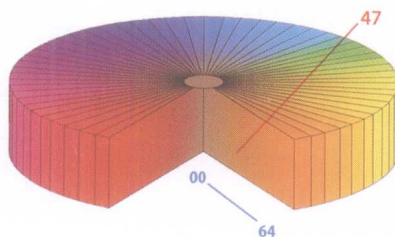
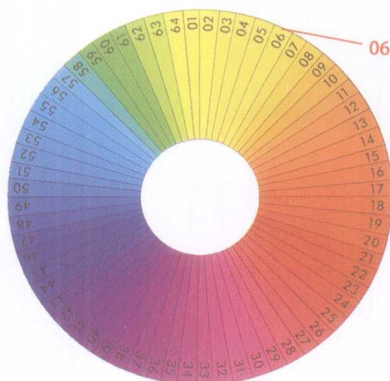
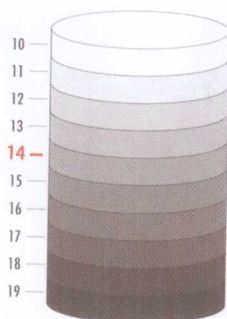
当您以潘通参考数字表述或阐明色彩时,则可使用该系统,并以色彩的三个“维数”,准确找到您在色彩空间中所选择的色彩。每对数字表示三个重要信息:①色彩的明暗度;②色调;③色彩的饱和度。潘通纺织色彩系统包含1701种色彩,并以圆柱体表示。圆柱体中每一色彩

的准确位置由6位数的潘通数字表示。

6位数的潘通数字可以确保准确性,并能为任何一种语言所理解。您一旦选定色彩,个人即可将其理解和解读。特定的色彩名称支持这种数字式表示方法。

潘通14-0647数字中的头两位指的是

该色彩的亮度。潘通纺织色彩系统提供10种等级亮度,并以数字10(最浅)至19(最深)来表示。

潘通14-0647中的第二对数字表示色调,该色调环分为64个部分,其以01部分(绿黄)开始,进而是橘色、红色、粉红色和蓝色,并以第64部分(黄绿色)结束。

潘通14-0647中的第三对数字规定了该色彩的饱和度,并分为64个步骤。以圆柱中心的00(饱和度最低)开始,进而发展到64,64表示最大饱和度。

潘通纺织色彩系统在每一阶段均可提供精确的色彩,所以我们要传递准确的信息。

PANTONE®
TEXTILE
Color System

使用潘通纺织色彩系统, 轻易走向全球。您可以追溯到内心世界, 并甚感自在, 因为该系统简单、协调且可靠。

PANTONE和Pantone Chip Design® 是潘通公司的商标, 含潘通标志的材料须得到潘通公司的允许才能生产。

CI-9