

服裝設計叢書 8

設計靈感的啓示

陳美芳服裝研究室企劃・陳美芳 陳季芳編譯

藝風堂

設計靈感的啓示

陳美芳・陳季芳 編譯

編譯者簡介

陳美芳

- 台灣省嘉義縣。民國四十四年生。
- 省立嘉義家職服裝設計科畢。榮獲保送大專院校資格。
- 日本文化服裝學院暑期班進修。
- 日本桑澤設計研究所研究。
- 經歷／民國64年妮妮服飾公司禮服設計師、打版師。
民國65年徠妮服飾公司設計師。
民國65年～70年主持台北服裝學苑。
民國67年主持全省家事學校保送生設計師、打版師養成訓練班。
民國68年主持省立嘉義家職服設科服裝發表會。
民國68年～69年台北中山女中服裝訓練班講師。
民國69年在台北天王西餐廳主持服裝發表會。
民國70年～75年間：
芭芭拉時裝公司設計師、打版師。
伊妮服裝公司設計師。
金愛服飾公司設計部主任。
台南式式服飾公司通訊設計師、打版師。
三度考察歐洲、日本、香港時裝趨勢。
民國75年起歷任：

台北·高雄國賓大飯店服務員制服規劃設計。
福華大飯店制服設計。
墾丁凱撒大飯店制服設計。
美商都騰成衣貿易公司約聘設計師。
美商美翳思服裝公司設計師、打版師。
合成布業公司布料設計開發顧問。
宜良纖維公司常任設計企劃顧問。
代理國內十大廠牌服飾設計、企劃、打版
稻江家職服裝設計班指導老師。
77年底再赴巴黎、羅馬、米蘭考察時裝趨勢。

- 主持／陳美芳服裝學苑。
陳美芳服裝設計工作群。
陳美芳服裝視聽教育資訊中心。
陳美芳服裝研究室。
- 著作／國際傑出服裝設計師專輯（藝風堂出版社）。
實用服裝設計（藝風堂出版社）。
實用服裝畫（藝風堂出版社）。
巴黎近代服裝史審訂（藝風堂出版社）。
服裝的色彩學

地址／台北市民權西路42號2樓
電話／(02)562-9379

陳季芳

- 台灣省嘉義市。民國五十五年生。
- 省立嘉義家職服裝科畢業。
- 日本文化女子大學服裝科畢業。
- 經歷／阿芭朵精品服飾設計。

盈紡企業有限公司設計。

婕嫻精品服飾設計。

中興百貨公司織品企劃設計

陳美芳服裝研究室研究員。

陳美芳服裝學苑講師。

陳美芳序

台灣服裝界在民國65年至民國75年之間，可說是蓬勃發展的黃金時期，在這期間，內銷服飾工廠、服飾公司如雨後春筍般設立，外銷成衣廠亦接獲大批國外訂單，紛紛擴廠或成立新廠，一時間，投入服飾相關行業的人口，總計達30萬人以上，成為全球知名的四大製衣王國之一。可惜，台灣在服裝設計與相關資訊、技術人才的培育方面，缺乏長遠的政策，錯失了往下紮根的良機，以致在今天台灣工資高漲，環境情勢丕變的情況下，外銷服裝加工廠紛紛移往工資低廉的中國大陸，而內銷高級服飾卻還無法以自有品牌打入國際時裝市場，實在是非常令人扼腕的事。

檢討其缺失，乃在於國內服裝教育與人才的培訓方面做得不夠紮實，以致，外銷成衣廠一直無法轉型為生產高品質與高附加價值的高級時裝，擠入國際市場之林，若長此以往，則往後台灣服裝業的前景也實在堪慮。

反觀鄰國日本，在服裝教育與各項服裝活動的推展，是那麼的有系統、有眼光，致使日本在最近這幾年來，不因其人工高昂，服裝業尚能維持相當興盛的局面，其國內服裝設計師在國際時裝舞台上，亦成為備受注目的亞洲代表，也是唯一黃種人能擠身國際級服裝設計師的國家，其設計師品牌在這幾年內也大舉入境台灣，成為進口服飾中非常醒目的一群。

早在第二次世界大戰之後，日本服裝業的發展，就採取有計劃、有策略的長遠眼光，從其教育政策與各項培訓活動的推展，可以感受到他們所一貫堅持的魄力與毅力，目前日本服裝教育單位是全世界密度最高的國家，服裝資訊與雜誌、書籍的出版亦無其他國家可以比擬，服裝競賽與活動亦是最頻繁的。從以上這些紀錄，可以得知，日本服裝界能在國際時裝舞台上大放異彩，絕非偶然。

他山之石可以攻錯，本書編輯的主要目的，乃是介紹日本在服裝教育、訓練與發展上紮實的歷程，提供國內有心從事服裝工作者參考，希望對本地服裝業界具有激勵深省的作用。

陳季芳序

我在日本求學期間，曾有回台渡假的同學帶回藝風堂出版社發行，陳美芳老師策劃編寫的服裝設計叢書數本，由於編排精美、內容紮實，理論與實務結合，完整地介紹服裝設計、打版上的各種新觀念與技術，因此深獲同學們的喜愛，一時間爭相傳閱，有些人甚至透過在台親友或返鄉同學代為購買，「台灣也有如此高水準的服裝叢書著作！」對在異鄉研修此項課程的遊子來說，何嘗不是件令人感到驚訝與欣慰的事。

回國後，經師長的推介，有幸參與陳老師服裝研究室的工作。這個研究室，所蒐集的各國服裝雜誌、書籍、布卡、色卡、影片、幻燈片……等等，資料豐富完備；此外，陳老師的設計教學觀念務實新穎，打版技巧熟練是我相當佩服的，無怪乎受到學習者的好評與服裝界推崇。

這本書是我進入這個工作室的研究項目之一，在翻譯過程中，除了佩服日本在服裝教育上所投注的紮實功夫外，對我啓示最深的是，在服裝設計觀念上使我獲得更為具體與正確的體認。從每位作者闡述其作品的設計靈感來自於何處？如何著手去縫製？過程中所遭遇的困難在那裏？怎樣去克服……等，這些都是每一位剛踏入服裝設計工作領域者，所必然會遇到的棘手問題；此外，針對每件完成作品，都經由日本國內、國際知名服裝評論家、設計師等講評，指出其作品的優缺點，如何改進等意見，這些精闢的見解，正是我們國內服裝教育與服裝資訊上所最欠缺的，希望經由本書的翻譯與出版，能為國內服裝教育、服裝設計觀念提供一份較為具體而踏實的參考資料。

筆者才疏學淺，譯文或有辭不達意處，非常感謝陳美芳、李少華兩位老師費心修飾、整理，本書才得以較為平實而口語化的內容呈現，謹此表示由衷的謝意。

陳季芳

目錄

- 2 • 作者簡介
 - 4 • 序言
 - 7 • (一)專文介紹：從日本「裝苑獎」的舉辦歷程
／追尋流行的軌跡
 - 19 • (二)設計靈感的啓示
 - 151 • (三)名家作品介紹與欣賞
 - 152 • 高田賢三 (KENZO TAKADA)
 - 154 • 小篠順子 (JUNKO KOSHINO)
 - 156 • 三宅一生 (ISSEY MIYAKE)
 - 158 • 山本寬齋 (KANSAI YAMAMOTO)
 - 160 • 山本耀司 (YOHJI YAMAMOTO)
 - 162 • 巴可瑞邦 (PACO RABANNE)
 - 164 • 卡爾·拉格費德 (KARL LAGERFELD)
 - 166 • 克麗絲汀·拉克華 (CHRISTIAN LACROIX)
 - 168 • 捷利·繆格雷 (THIERRY MUGLER)
 - 170 • 克勞德·蒙他那 (CLAUDE MONTANA)
 - 172 • 吉安法蘭歌·佛瑞 (GIANFRANCO FERRE)
 - 174 • 羅密歐·吉利 (ROMEO GIGLI)
 - 176 • 附錄：日本服裝設計比賽
-

專文介紹

從日本「裝苑獎」的舉辦歷程／ 追尋流行的軌跡

在日本國內所舉辦的流行設計比賽中，最古老也最具有歷史性的要數「裝苑獎」，目前活躍於服裝工作第一線上的設計師，有很多都是由裝苑獎中脫穎而出的。

「裝苑獎」自1957年舉辦至今（1991年），已有35年的歷史，每年分上半年與下半年，由為數頗多的參選作品中，各決選出「裝苑獎」1名，佳作2名。歷年來，得獎的作品，大都能將當年時代的氣氛反映出來，也充分的表達了作者對新世紀時代特有的感受及想像力。

1989年起，「裝苑獎」變更了以往的評選模式，將所有當年度的入選作品，集中在公開審查會中決選，每年只產生1位「裝苑獎」得主及2名佳作，其獲獎的困難與競爭的激烈程度，可以想像得到。

由歷年來初選時入選的作品中，可以發現，有許許多多的創作者，雖然經常在初選中幸運入選，但也一再的於年度中的公開審查會決選時敗下陣來，痛失獲得「裝苑獎」的殊榮。但其再接再勵的奮勉精神與勇氣，是值得嘉許與鼓勵的。

「水準很高」、「一定要得到這個獎，是一個很令人期待的榮譽」……等，很多的讚美之詞附加在「裝苑獎」上，因此，不管

中林洋子

山本寬齋

稻葉賀恵

金子 功

小池千枝

竹野千鳥

山本耀司

花井幸子

松田光弘

小篠順子

三宅一生

●裝苑獎目前的評審委員。

比賽的結果如何，參與者藉此參與機會中，磨練、成長，從此順利的踏入服裝界工作，甚至成為世界級的服裝設計師，這應是「裝苑獎」最感欣慰與值得讚許的成就。

「裝苑獎」邁入了第35年的歲月，對於許多的獲獎者而言，現在他們也都有很高的成就，並且獨自擁有屬於自己的一片天地，他們的蹤跡到底如何呢？我們可從以下的記載瞭解，也順便藉此探索流行時裝在演變過程中的一些蛛絲馬跡，對於有心從事服裝工作者而言，應是一份相當值得參考的記錄。

1957年

第二次世界大戰結束後的第12年，也是第一位「裝苑獎」得獎者的誕生，從這時起，日本服飾界才開始有舉辦一些活動。在注重衣服穿後的感覺是如何？以及仍以衣服的外型製作為主流的時代裡，「裝苑獎」的適時創立，確實相當吸引年輕者而又有強烈設計慾念的人來參與。

第1屆的「裝苑獎」獲獎人是佐藤昌彦先生，作品是以長方形的洋裝以表現修長的體型效果，配著白色的鈕釦，表現年輕富朝氣的時代感，這一流行也的確影響了世界的潮流。可惜的是，在作者將崛起於服裝界的時刻，卻不幸於當年的10月逝世了，這一消息，確實令日本服裝界感到相當惋惜。

1960年

第7屆的「裝苑獎」是由小篠順子、松田光弘、高田賢三等三人同時入選為佳作，經過激烈的競爭後，裝苑獎終於由小篠順子獲得，小篠順子的作品是以前開襟有鈕釦的長大衣，配上短喇叭褲及很大的鈕釦，讓人留下深刻的印象。

第8屆的裝苑獎是由高田賢三得到，作品是有點像披風似的西

● 名服裝設計師小篠順子於1959年榮獲第7屆「裝苑獎」的作品。

●國際名服裝設計師高田賢三於1960年榮獲第8屆「裝苑獎」的作品。

●國際名服裝設計師三宅一生於1962年榮獲第10屆「裝苑獎」的作品。

裝外套，設計成圓弧形的肩部，配上旗袍式的外型，在二者間得到一個平衡，是一項很新的搭配挑戰。

佳作的2位是由松田光弘和芥川滿子獲得，另一位值得一提的人是金子功，他曾入選候補作品多次，但一直沒有得獎，是由於他的作品屬於傳統、守舊派的風格，而未能獲得評審委員的垂青。但是他的設計圖，繪畫程度卻是三人中最優秀的。金子功同時也是文化服裝學院設計科第七期與高田賢三、小篠順子同班同學。

由於，男性創作者在服裝表現上的優異成績，因而成為此後其他服飾學校招收男性學生的一個考慮對象。

1961年

第10屆所決選出的佳作得主是三宅一生，（三宅一生在接下來的第11屆同樣又獲得佳作的榮耀）當時，三宅一生還是多摩美術大學的在校學生，他也是第一位不是本科系出身的參加者。由於當時他所認識的老師中有一位是審查委員，也因此，他向這位老師學習衣服基本的製作方法和技術。

1962年

第11屆是河村 重，作品是像斗蓬似的白色大衣，搭配黑色

●國際名服裝設計師山本寬齋於1967年榮獲「裝苑獎」的作品。

的毛皮領子，他不只從事服裝設計工作，並逐漸將事業重心移轉至布料的設計開發與製造業上，目前，其事業仍繼續的在經營成長中。

1963年

第13屆是川上繁三郎，作品呈現出很完美的形式，感覺上好像是高級時裝店出品的套裝。同年，日本服飾製造商的時代開始來臨，東立與法國聖羅蘭、帝人與紀梵希、嘉麗寶與迪奧等訂立合約，開始在國內產製時裝，從此，服飾廠商主導流行期開始在日本萌芽。但是，此時，纖維業在日本卻面臨暴風期的威脅。

1967年

公開審查會的會場好像是只為一個人舉辦的氣勢。因為第21屆的得獎者是由被稱為裁縫師之子的山本寬齋所獲得，作品是利用羊毛料，製作出很簡潔、曲線又很巧妙的迷你小禮服，這一次山本寬齋的得獎，可意味著他從事服裝設計時代的來臨。

第22屆是山縣清臣，他獲得裝苑獎後，便被聘為裝苑雜誌社的半專屬設計師，作品在裝苑上發表；不久，山縣清臣急欲在服裝設計上求發展，因此辭去裝苑的工作前往巴黎研習，回國後，設立了ZOUZOU品牌的服裝。

這一年，迷你在世界得到空前的流行，倫敦早在1965年由設計師瑪麗·蘭發表迷你裝而轟動英倫；同時巴黎的設計師辜耶基也發表迷你裝，引爆了全球的迷你風潮。這一年，可說是繼寬鬆調、虛榮革命之後的迷你的全盛時代，也是日本流行界開始蓬勃發展的時期。

1968年

第24屆的裝苑獎得主是熊谷登喜夫，作品是以人造棉紗搭配

蘭花花邊組合成頗為新穎的褲套裝。對於熊谷先生的才能，審查員一致的認同，令人眼睛一亮。得獎後熊谷前往巴黎，成為一名鞋子的設計師，活躍鞋子設計舞台上，但令人深感遺憾的是，熊谷先生卻在隔年即去世了。現在，該公司仍然繼續延用熊谷的商標生產服裝、鞋子，是爲了紀念並延續其才能與名氣於不墜。

1969年

第25屆裝苑獎的得主是山本耀司，山本耀司也是第24屆裝苑獎的佳作得主，此次裝苑獎的得獎作品是使用南美栗鼠的毛皮和厚的羊毛料搭配裁製而成的大衣。就布料的使用技巧而言，山本將毛皮切割搭配得相當具有現代感的格調，因此得到很好的評價，也因此刮起了帶亮灰色的米色系之流行旋風。也間接的影響了注重體型的講究風氣，此後，山本開始嘗試衣服立體感的製作技巧。

這一年，日本高級時裝店的布料來源開始和布料製造廠的生產配合。此時，巴黎服裝在製作本質上也產生了很大的變化，從原本專爲一些人製作的高級訂製服轉爲製作適合許多人穿的成衣服飾，以致造成大衆化的流行趨向。這是從1968年法國5月革命之後，巴黎的流行界才有很大的改變，更因此而影響了世界各地的流行潮。

因此，對今年得獎者的山本耀司來說，身處從高級時裝店轉型至成衣服飾的時代裡，也是他在思想上最混雜而設計風格最搖擺的一個時段，山本先生不久即前往巴黎研習，由於受到當時巴黎服飾轉型期的衝擊，使他倍覺挫折感很深，他曾經感慨的說：「我好像又退回原來的地方，我在日本學習的東西竟然無法適用」。

同樣的環境，對照另一個人高田賢三來說，卻表現得相當成功。旅居巴黎一段時間的高田賢三，在對高級訂製服的製作，經歷一段掙扎的反思之後，毅然地放棄了高級訂製服的製作路線，投入設計生產成衣服飾的行列，並堅信「自己也能製作出自己品味的衣服」。從此高田賢三即活躍在成衣服飾的第一線舞台，並成為備受國際時裝界注目的設計師，也是亞洲籍設計師擠身國際時裝舞台的第一人。若仔細來推算，此時高田賢三之成名，距離他獲得「裝苑獎」的殊榮，已經過了10年的歲月。

1970年

第26屆由田中三郎獲獎，作品是褶邊像花瓣似的樣子，剪裁成圓弧狀的洋裝，現在田中三郎是サブ工作室的主宰人。

1971年

1971年起高田賢三、三宅一生、山本寬齋等開始在海外展開他們的時裝秀。

1973年

第33屆的裝苑獎得主是加藤徹，佳作是吉羽恆夫和民部律子，從這時候開始，呼喊流行個性化的聲音響徹流行界。流行風潮所致，設計師租一間公寓或大樓成立個人工作室，製作自己喜歡的衣服蔚為一股潮流，其中如川久保玲就是這種工作室中最具代表性的設計師。

1974年

山本寬齋、三宅一生初次參加巴黎裝飾藝術博物館的服裝展，並獲得館方收藏其作品。

1975年

第38屆是由羽根久美子獲獎，作品是安哥拉毛的褶邊，富伸縮性，像是立體褶子似的洋裝，設計理念上相當新穎，她目前也是一位專業的設計師。另外，值得一提的是津森千里，她是羽根久美子在文化服裝學院同一期的同學，雖然她總是得不到裝苑獎，但也在第40屆、41屆、42屆連續獲得3屆佳作，現在是「IS」品牌的主要設計師之一，也是目前年輕設計師中最令人注目的一個。

1976年

第39屆是西 秀通獲得，他利用皺紋的趣味性來製作衣服，也是裝苑獎舉辦以來第一位以皺紋表現的作品。從這時候開始，裝苑獎得獎作品開始有些改變，即素材的選擇也是評選上重要的要素之一。

西 秀通之後不久前往紐約，開始收集裝飾用的西洋花瓣圖案而受到注目，並定居紐約從事設計工作；1987年，西 秀通回到日本發表他在紐約工作的成果——西洋樣式。

同樣在紐約發展的尚有第40屆得獎相見真理子，他目前正從事手繪飾品的學習和研究工作。

■歴届「装苑獎」得獎名單

年	届	装苑獎	佳作一位	佳作二位
1957	1	佐藤昌彦	伊藤幸雄	神谷則子
	2	伊藤幸雄	石井キミヤス	麻生惠美
1958	3	貝淵悦子	石川キミヤス	なし
	4	入江 豊	押木利夫	なし
1959	5	仁田敬也	押木利夫	今村耕治
	6	鈴木南奥子	小篠順子 竹内千賀子	今村耕治
1960	7	小篠順子	松田光弘	高田賢三
	8	高田賢三	芥川満子	松田光弘
1961	9	鹿間弘次	田中亮子	佐藤賢司
	10	藤堂紀代子	三宅一生	河村 重
1962	11	河村 重	三宅一生	田中 優
	12	佐藤賢司	城山 領	金沢廣子
1963	13	川上繁三郎	廣松睦子	櫻木泰子
	14	永井賢次	城山 領	細川和夫
1964	15	末田富美子	中村常子	細川和夫
	16	中村常子	細川和夫	深川公子
1965	17	中山保子	下國千恵子	小林昌子
	18	渡邊信泰	小林昌子	藤崎俊子
1966	19	藤崎俊子	川崎末雄	奥村宜子
	20	横川勝典	川崎末雄	山縣清臣
1967	21	山本寛嘉	中神勝英	遠藤長治
	22	山縣清臣	松田數夕六	近藤淳子
1968	23	小南館 浩	熊谷登喜夫	宇喜多正平
	24	熊谷登喜夫	山本耀司	宇喜多正平
1969	25	山本耀司	田中三郎	井上弘子
	26	田中三郎	小林曉枝	齊藤けい子
1970	27	白川 明	新崎正人	小富義文
	28	勝 みとり	川崎末雄	坪井 泉
1971	29	宇喜多正平	森本弘美	佐久間和弘
	30	川崎末雄	平野陽子	渥美 林
1972	31	辻村昭造	須田英志	栗栖 一
	32	蜂矢健二	吉田三郎	松山榮子
1973	33	加藤 徹	吉羽恒夫	民部律子

	34	吉羽恒夫	入井幸歌	檜山和夫
1974	35	永山美都子	大泉和子	五味瑞之
	36	なし	出本正彦	かわいきみ子
1975	37	出本正彦	岸野三枝子	藤田紀美子
	38	羽根久美子	原 秋二	西 秀通
1976	39	西 秀通	牧野桂一	清水佳代子
	40	相見真理子	佐川純子	津森千里
1977	41	藤谷弘照	鳴添信子	津森千里
	42	佐川純子 黄國榮	津森千里	齊藤 茂
1978	43	ささきつとむ	朴 美恵子	宇治正人
	44	丹愛	鹽塚哲郎	工藤雅生
1979	45	加藤明實	鹽塚哲郎	渡邊あきら
	46	堀口尚愛	鹽塚哲郎	菱沼良樹
1980	47	森タカコキ	早田鐵也	市川マサオ
	48	安部兼章	石川ヨシオ	カンノ泰明
1981	49	宮里美沙子	小林 歩	石川ヨシオ
	50	石川ヨシオ	遠藤雅弘	中原 淳
1982	51	サトウエミコ	遠藤雅弘	黒坂 崇
	52	津村耕佑	中原 淳	川島伊和夫
1983	53	中村とも子	松本崇子	西鷹ヒデアキ
	54	近藤善久	小川美恵子	西鷹ヒデアキ
1984	55	田原英明	山本浩史	田原英明
	56	岩男雅文	松井しげる	カンノ泰明
1985	57	西鷹ヒデアキ	針尾ヨシタカ	田村 吏
	58	カンノ泰明	谷沢邦彦	襟川 隆
1986	59	徳永俊一	谷沢邦彦	濱井弘治
	60	伊藤 昇	塚田正弘	瀧沢圭二
1987	61	濱井弘治	大川美香	中西教夫
1988	62	なし	高橋美貴	中畑満博 青木 計 村上久男
	62	中村 順	原田美行	中西教夫
1989	63	佐藤里恵	研壁宣男	龍野功嗣
1990	64	本間 遊	佐藤直人	永田雄嗣
1991	65	淮田明子	オーヤヒロアキ	笠石誠

從本世紀以來，流行潮流是從巴黎形成後傳播至紐約，而後再擴展至世界各大都市，此時巴黎流行界卻也受到紐約自由民主思潮的影響，開始重視兼具活動性與機能性而且又能表現美麗的衣服，可說這種思潮確也為巴黎服裝界注入了一股清新的力量。

1978年

第43屆得主是ささきつとむ，從這一次的比賽起，由高田賢三先生提供了一項副獎「KENZO」獎，高田賢三也特地從巴黎返國頒贈該獎。

第44屆得獎者是丹愛，作品是利用白色的木棉質料，加以擠縫，使用陰影加強其印象，是一件洋裝。

1979年

第45屆的得獎者是加藤明實，其作品是以白色的皮革製作成女緊身連衫褲，從這時候開始，裝苑獎的作品好似無形中被定位於「白色」，這一屆的佳作是菱沼良樹、早田鐵也2人。此時，可以看出隨著時代的轉變，商標也漸漸萌芽，品牌受重視的程度也越具影響力。

另外，男性化與由皺紗搭配黑為自我主張的流行趨勢開始，這種主張也是最先驅的，此後，黑色的流行延續至今。

1980年

第48屆是由安部兼章獲獎，作品是將很多的褶子集中在一起的白色褲裝，安部兼章對設計比賽的建議是：「作品的假縫，應在公開審查會場實地製作，以避免有些人不會製作而請人操刀之嫌」。

得獎後的安部兼章在花井幸子的工作室中從事助理設計師的工作，不久旋獨自設立了「KENSHO」的品牌，目前是日本國內相當活躍的年輕設計師。

1981年

第50屆的裝苑獎是由石川ヨシ才獲得，石川將橙色很巧妙的應用在懸褶上，是件很前衛的作品。大約從這個時期開始，服飾廠商即開始啓用新人設計師，如果服飾廠商樂意為新人設計師創立自己的品牌，那是相當幸運與風光的事，但如果自己的主張和廠商的利益衝突，不能完全依照自己的意思去創造，也是相當無奈的事，因此，新人設計師受到挫折的比例也相當的多；此外，