

时装设计

个

创 意 关 键 词

100个创意关键词通过真实案例完美呈现，带来100次灵感闪现，启发不同的设计思路，为你的创作提供新起点！如果你是一名刚踏入时尚行业的新人，本书将为你勾勒出精彩纷呈的行业全貌；如果你作为专业设计师想要开始一项新的设计项目，可以深入探索书中的创作理念而受益匪浅；如果你的创造力目前停滞不前，本书将帮助你突破瓶颈，顺利进入下一个阶段。每一个设计灵感的提出，都是为了鼓励你举一反三，掌握高效的设计方法并不断进行新的尝试。

[美] 杰伊·卡尔德林 | 编 著

中青雄狮

中国青年出版社

时装设计

100

↑ 创意关键词

律师声明

北京市邦信阳律师事务所谢青律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由美国 Rockport 出版社授权中国青年出版社独家出版发行。未经版权所有人和中国青年出版社书面许可，任何组织机构、个人不得以任何形式擅自复制、改编或传播本书全部或部分内容。凡有侵权行为，必须承担法律责任。中国青年出版社将配合版权执法机关大力打击盗印、盗版等任何形式的侵权行为。敬请广大读者协助举报，对经查实的侵权案件给予举报人重奖。

短信防伪说明

本图书采用出版物短信防伪系统，读者购书后将封底标签上的涂层刮开，把密码（16 位数字）发送短信至 106695881280，即刻就能辨别所购图书真伪。移动、联通、小灵通发送短信以当地资费为准，接收短信免费。短信反盗版举报：编辑短信“JB，图书名称，出版社，购买地点”发送至 10669588128。客服电话：010-58582300。

侵权举报电话

全国“扫黄打非”工作小组办公室

010-65233456 65212870

<http://www.shdf.gov.cn>

中国青年出版社

010-59521012

MSN: cyp_law@hotmail.com

E-mail: cyp_law@cypmedia.com

Copyright © 2011 Rockport Publishers, Inc.

版权登记号：01-2011-7188

图书在版编目 (CIP) 数据

时装设计 100 个创意关键词 / (美) 卡尔德林编著；曹帅译.

— 北京：中国青年出版社，2011.12

ISBN 978-7-5153-0505-9

I. ①时… II. ①卡… ②曹… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 273107 号

时装设计100个创意关键词

[美] 杰伊·卡尔德林 | 编著 曹帅 | 译

出版发行：中国青年出版社

地 址：北京市东四十二条21号

邮政编码：100708

电 话：(010) 59521188 / 59521189

传 真：(010) 59521111

企 划：北京中青雄狮数码传媒科技有限公司

策划编辑：蔡苏凡

责任编辑：郭光 唐丽丽 陈恬

封面设计：王世文 王玉平

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

开 本：787×1092 1/16

印 张：13

版 次：2012年2月北京第1版

印 次：2012年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-0505-9

定 价：68.00元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：

www.lion-media.com.cn

“北京北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体：

封面用字包括：方正正黑系列、方正雅宋系列。

[美] 杰伊·卡尔德林 | 编 著

曹帅 | 译

时装设计 100[↑] 创意关键词

中国
青年
出版
社

简介	7
----	---

创意

1. 历史资料和参考文献	8
2. 模仿和创新	10
3. 流行趋势:	
流行、过时和过渡期	12
4. 不同年代的服装风格	14
5. 形成自我风格	16
6. 感受时尚	18
7. 时尚等式	20
8. 盔甲套装	22
9. 与客户合作	24
10. 定制	26
11. 限制、冲动和冲击	28
12. 思维导图	30
13. 高级成衣和高级时装	32
14. 一次性服装的发明	34
15. 环境因素	36

必需品目录

16. 获取	38
17. 合作	40
18. 风格界定	42
19. 构建和突破模型	44
20. 制版工具	46
21. 缝纫工具	48
22. 绘图工具	50
23. 选择面料	52
24. 字母: 样板	54
25. 单词: 服装	56
26. 句子: 套装	58
27. 故事: 发布会	60
28. 标点符号: 细节	62
29. 固定物	64
30. 特殊需求品	66
31. 时尚话语权	68
32. 服装的保养	70
33. 传统的工具和工艺	72
34. 配饰	74
35. 复古风尚	76

专业技能

36. 时尚解码	78
37. 四季: 时间轴	80
38. 模式、规则和草图	82
39. 手眼到位	84
40. 检查与修正	86
41. 缝纫机与设计师	88
42. 裁剪、悬垂和褶皱	90
43. 支撑物和配件	92
44. 丰满的廓型	94
45. 身体导图	96
46. 制服	98
47. 合体度	100
48. 修补和修改	102
49. 解构和重构	104
50. 结构和面积	106
51. 全面了解人体	108
52. 另辟蹊径	110
53. 掩盖和弥补	112
54. 口袋的运用	114
55. 为他人而设计	116
56. 重塑和重组	118
57. 改头换面	120
58. 裁剪至上	122
59. 流苏和毛边	124
60. 加法、减法和保留	126
61. 多功能服装	128
62. 视觉重点	130
63. 对称与不对称	132
64. 嵌花: 难题和缺失的环节	134
65. 锋芒外露	136

艺术效果

66. 引领时尚	138
67. 策展经验	140
68. 文化过滤器	142
69. 多多益善	144
70. 少即是多	146
71. 服装冥想	148
72. 基本款	150
73. 边缘时尚	152
74. 态度调整	154
75. 神话和原型	156
76. 机智幽默	158
77. 放空与全身心投入	160
78. 具象与抽象	162
79. 符号	164
80. 动感	166
81. 视觉陷阱	168
82. 空间和雕塑	170
83. 尺寸: 穿出身体的曲线	172
84. 为鲍伊设计服装	174
85. 艺术至上	176

设计导航

86. 设计师的传承	178
87. 洗尽铅华	180
88. 赝品的危害	182
89. 搭建平台	184
90. 商标图示	186
91. 大师和学徒	188
92. 设计工作	190
93. 外界影响力	192
94. 生活型态: 罗塞塔石碑	194
95. 时尚媒介	196
96. 多元化和专业化	198
97. 众包模式	200
98. 爱的劳动: DIY	201
99. 快速成型: 24小时的时尚	202
100. 什么是好设计?	204

索引	206
致谢	207
关于作者	208

丰富的经验和专业的技能是激发创意的源泉。

这本书向时装设计师提出了一个挑战：设计师如何不断扩展自己的视野、磨练自己的技能、有策略地进行创新？对时装设计重要法则进行收集和归类的意义在于为设计师构建一个自我检验的框架，使设计师可以经常翻阅此书获得创作上的灵感和启发。这本书献给所有热爱时尚的人士——资深时装设计师、学习时装设计的学生、还有痴迷DIY的时尚达人。

时装设计界一直都处于潮流的不断更替当中，上个月很时尚的单品今天也许已是昨日黄花。但是如果你知道如何让自己一直都紧跟时尚的潮流并能始终都熟练地掌握设计技能，那么你肯定能走在时尚的前沿地带。《时装设计100个创意关键词》告诉我们设计的相关法则、用到的工具和设计的过程，从而帮助我们成为一位成功的时装设计师。

作者按照优先顺序对书中列出的100种概念进行组织和编排，从而最大限度地方便读者查阅。每一页中使用的参考资料都经过精心挑选，与文中的主题实现完美的契合，让读者产生不同的解读和见解，而不是简单的复制和模仿。

五个主要的研究领域构成了本书的框架结构。从许多方面讲，它们可以说是培养创造力的最佳方法。

创意

脑力训练是形成创造力的催化剂。

必需品目录

设计师使用的工具、人力以及原材料的定义和运用。

专业技能

执行和实现时装设计创意的基本技能。

艺术效果

创造性的技巧，用来帮助培养和实现服装设计师天马行空的想象力。

设计导航

不同的策略让设计师找到一条属于自己的成功道路。

每一个基本的概念最后都可能成为灵感的来源，但必须经过设计师的自我阐释，然后再进行调整，为自己所用。在作品的审查阶段关注作品的细节，这样可以扩展设计师的视野。

为了更全面地阐述设计的方方面面，作者把一些哲学性争论也写进书中，例如利益分配问题和现在的设计师对可预见未来产生的深远影响。

皮尔·卡丹 (Pierre Cardin)
设计的外套和帽子。
1959/60 秋/冬

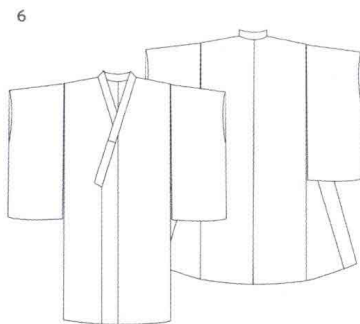
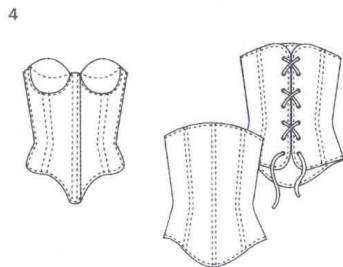
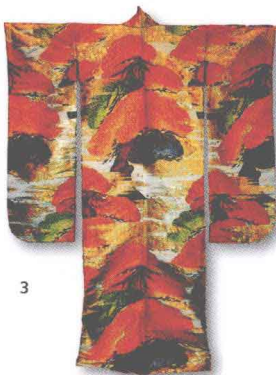
图片来源: RDA / AGIP / GETTY IMAGES公司

1 历史资料和参考文献

读史使人明智，不从中汲取经验教训的人，必然重蹈历史的覆辙。同理，在设计界，那些不了解服装史的设计师，注定会损失一大笔财富，那就是丰富的灵感来源。在时装设计界，流传至今的三个重要款式被后人不断地翻新和改造，它们分别是紧身胸衣（corset）、围裙（apron）以及和服（kimono）。

紧身胸衣最初只是用来打底的服装，现在它却是设计王国里最热门的单品之一。通常紧身胸衣和哥特风（gothic）、复古风联系在一起，最近又出现在蒸汽朋克（steampunk）风格的服装设计中。紧身胸衣如今脱胎换骨，成为标志性的服装单品。许多设计师为紧身胸衣的兴盛立下了汗马功劳，比如蒂埃里·穆勒（Thierry Mugler）、让·保罗·高缇耶（Jean Paul Gaultier）。

围裙最主要的功能就是保护服装，避免磨损和破旧。它在独立设计师品牌 Alexander McQueen、Miu Miu、Marc Jacobs 的秀场上大放异彩。在大部分女性的日常生活还是以做家务为主的那个年代，女主人的围裙上布满了精致的装饰；还有一种低腰围裙（Short-waist）则使用经久耐磨的面料；在许多长款围裙中，有一种小酒馆围裙（bistro apron）在服务业中十分常见；围兜（bib-style apron）通常使用皮革、橡胶或厚重的帆布面料制作而成，适用于繁重的体力工作；带护胸的围裙（pinafore）是一种装饰性的款式，通常会把大草原上的生活场景编织在围裙上，这样的款式在20世纪70年代非常流行；补鞋匠围裙（cobbler apron）是一种套头样式，有前片、后片设计，并在两侧进行系带固定。总之，围裙不管是作为实用性的单品，还是用来表

1. 乔·卡尔（Joe Carl）设计的紧身胸衣

2. 复古围裙——Poor Little Rich Girl品牌

3. “古日本”新娘穿的和服（19世纪80年代）

4. 紧身胸衣

5. 围裙

6. 和服

现怀旧风格，都可以融入到设计作品中，它依旧是时尚界的一朵奇葩。

和服是长款的T形袍服。它作为传统的民族服装时，需要用和服宽腰带进行固定。制作和服的面料通常采用固定的尺寸（35cm×12m）。面料通常会分为四部分，用来缝制服装的前片、后片以及两个袖子。衣领和贴边是将小条布料连接而成。最初的和服为了清洗方便，可以进行拆卸，然后再手工缝制起来。

图片来源：托马斯·霍埃克斯（THOMAS COAX）/ AFP / GETTY IMAGES公司

法国模特奥黛丽·玛内（Audrey Marnay）身穿Thierry Mugler品牌的格纹紧身胸衣。1998/99 秋/冬高级定制系列

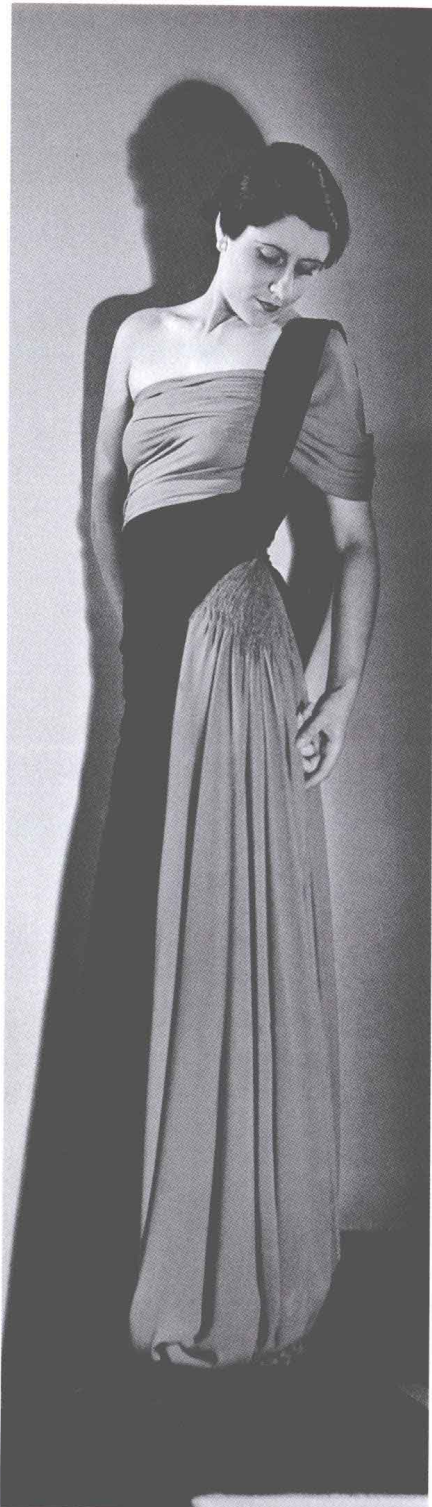
2 模仿和创新

在时装设计中，从历史演变而来的风格通常都会经久不衰，因为所有的设计都是以传统为基础。对于镌刻在大理石上优雅的希腊长袍，设计师不仅仅是简单地复制，而是经由许多设计师天马行空的想象力将其发扬光大，这个例子就充分证明了时装设计中创意理念的强大影响力。20世纪20年代，马德琳·维奥奈特（Madeleine Vionnet）从伊莎朵拉·邓肯（Isadora Duncan）的舞蹈中找到新的设计灵感，而伊莎朵拉·邓肯则是从希腊的雕塑中得到的灵感，于是维奥奈特发明了斜裁。然而，侯司顿（Halston）在20世纪70年代利用针织面料把垂褶和褶裥又发挥到极致。Halston品牌现在依然在向希腊风格致敬。

在世界上的任何一个地方、任何一个市场，女神般的长袍依旧层出不穷地出现在众多设计师的作品中。因为这些设计师能够真正理解它的魅力所在，也希望自己能够完美地诠释这种风格。设计师可以以此为例，探索设计作品和其历史原型之间的相似程度。

下图 希腊风格的雕像。

右图 马德琳·维奥奈特设计的长款礼服。
1935年9月

图片来源：LIPNITZKI/罗格·维奥奈特（ROGER VIONNET）作品/GETTY IMAGES公司

Halston品牌时装秀。
2008/09秋/冬 纽约

图片来源：卡尔·普劳斯 (KARL PROUSE) / 秀场图片 / GETTY IMAGES公司

3 流行趋势：流行、过时和过渡期

尽管流行趋势难以驾驭，但是许多时装品牌还是会花大量的时间和金钱去预测流行趋势，从而使其成为可能。设计师希望自己能够在市场上占有一席之地，就必须清楚地了解和掌握什么是正在流行的，什么可能成为新的流行趋势，以及什么是过时的。虽然对流行趋势敏感的设计师可能会成为媒体的宠儿和大众追随的对象，但是有些时候那些故意忽视流行趋势的设计师，凭借自己独特的设计视角，在不经意间也会创造出属于自己的流行趋势甚至是反流行趋势。当下流行的服装设计作品可能会因为相同的设计理念而变得过于泛滥。为了避免最新的流行趋势过度狂热，设计师可以以更含蓄的方式把最新的流行元素融入自己的作品，而不至于使其大面积地曝光。消费者也可以用同样的方法避免撞衫的尴尬场面。如果设计师很清楚自己所代表的流行趋势，那么他就能为自己的作品找到合适的消费者。

豹纹和其他动物纹样已重获新生，每隔几季就会以全新的面貌呈现在我们的眼前。确实，设计师们每一季的作品都会以不同的方式诠释出最新的潮流趋势，总能创作出与众不同、新鲜有趣的作品。如果设计师决定让正在流行的款式作为本季主打的服装或配饰，那么他就更容易得到自己客户的认同。在经典时尚电影《甜姐儿》(Funny Face)中，描写到一位时尚杂志主编玛姬·普雷斯科特(Maggie Prescott)在城市间掀起粉红色的流行。电影中她的下属问：“两周来我所见的女人都只穿粉红色的服装。你又怎样？”玛姬回答道：“我？我可不会出乖露丑。”事实上，许多流行趋势不是预测出来的，而是由行业自身决定的。

左图 模特娜奥米·坎贝尔(Naomi Campbell)头戴一顶豹纹图案帽子。2004

下图 安娜·温图尔(Anna Wintour)身穿豹纹图案的外套。2007

图片来源：伊凡·阿格斯提尼(EVAN AGOSTINI) / GETTY IMAGES公司

图片来源：托尼·巴森(TONY BARSON) / WIREIMAGE公司

女演员奥黛丽·赫本 (Audrey Hepburn) 头戴一顶宽沿帽子，身穿一件白色的衬衫，出现在导演史坦利·多宁 (Stanley Donen) 拍摄的电影《甜姐儿》中。

1957

图片来源: PARAMOUNT 图片 / GETTY IMAGES 公司免费提供

4 不同年代的服装风格

对于设计师而言，除非他们拥有时光机，否则服装史就是他们的不二之选。各式复古物品会让那个年代的潮流趋势重新焕发光彩，像是服装、配饰、插画、图片或是电影录像带。每个时代都由错综复杂的事物拼凑而成，从科学到社会名流无所不及。比如，在20世纪50年代的服装特点就受到冷战、青年文化、摇滚音乐和热播电视剧《我爱露西》（I Love Lucy）的影响。

在20世纪60年代，服装设计师帕高·拉邦纳（Paco Rabanne）的服装被认为是“最杰出的作品”。当时美国与前苏联的太空竞赛愈演愈烈，对未来和外太空的大胆幻想成为一批设计师的创作灵感。拉邦纳和设计师雅克·方特瑞（Jacques Fonteray）合作，为经典的另类电影《太空英雌芭丽娜》（Barbarella）设计戏服。这些服装现在看起来虽然有些过时，但其中的未来元素却依然活跃在T型台上。

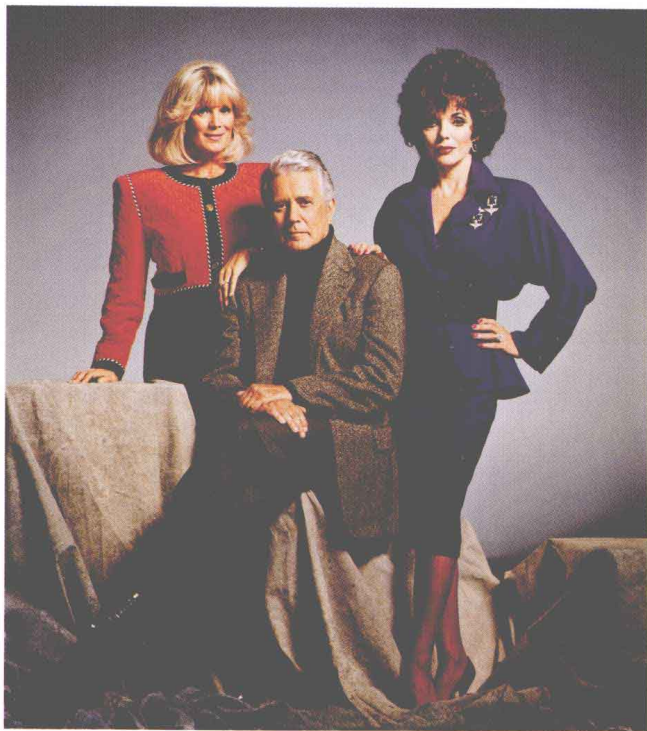
20世纪70年代的服装特点就是女装男性化，中性服饰混淆了性别间的差异，而且时尚和名流之间的关系变得越来越重要。虽然裤装一直都没有成为时尚的主流趋势，但却扮演着越来越重要的角色。时尚也逐渐标识化，品牌标识不再藏匿于服装的里面，而是大胆地出现在牛仔裤的后袋上。80年代的东西都朝着“大”的方向发展——头发、珠宝、腰带与最明显的垫肩构成了这个年代夸张的造型。时装设计师兼戏服造型师诺兰·米勒（Nolan Miller）为当时最热播的电视剧《豪门恩怨》（Dynasty）设计戏服，这些服装就是这个年代最具代表性的服装。对过往年代（或当下）服装特点进行仔细研究，可以帮助设计师界定他所生活的时代。

右图 莫琳·麦科密克（Maureen McCormick）和巴瑞·威廉姆斯（Barry Williams）正在排练60分钟电影《脱线家族》（The Brady Bunch Hour）。1977

下图 《豪门恩怨》电视剧中的三位明星演员：琳达·伊万斯（Linda Evans）、约翰·福赛思（John Forsythe）和琼·柯琳斯（Joan Collins）。

图片来源：迈克·奥奇斯（MICHAEL OCHS）/GETTY IMAGES公司

图片来源：ABC PHOTO ARCHIVE公司/ABC VIA GETTY IMAGES公司

女演员简·方达 (Jane Fonda) 出演了罗杰·瓦迪姆 (Roger Vadim) 导演的电影《太空英雄芭丽娜》。
1968

图片来源: 卡罗·巴瓦诺利 (CARLO BAVAGNOLI) / TIME & LIFE 图片 / GETTY IMAGES公司

5 形成自我风格

“岁月并未使她容颜减色……”莎士比亚的这句话用来形容如今时尚界永葆青春的设计师贝齐·约翰逊 (Betsey Johnson) 再合适不过了。每场发布会结束时, 打扮夸张的贝齐·约翰逊总会以侧空翻的方式来谢幕, 否则这场发布会就不算完整。抛开体操的专业水准, 这种姿态表现出的勇气才是最重要的。品牌是时尚界至关重要的东西, 在这里年轻的灵魂、性感的女性气息、野孩子般的玩味性让贝齐·约翰逊设计的服装拥有独特的风格, 从而使她成为设计界一颗耀眼的明星。

所有优秀的时装品牌都有一个共同的特点: 它们传递的流行信息、设计的产品以及提供的服务从来都不会和品牌创立之初的理念发生颠覆性的变化。设计师会抓住手中的一切机会来形成自己独特的设计风格。

设计师贝齐·约翰逊在2009年春/夏Mercedes-Benz时装会上以侧空翻的方式出来谢幕。

2008, 纽约

图片来源: 斯坦·宏达 (STAN HONDA) / AFP公司 / GETTY IMAGES公司