

国际时装设计精品教程

美国亚马逊
五星级好评

★★★★★

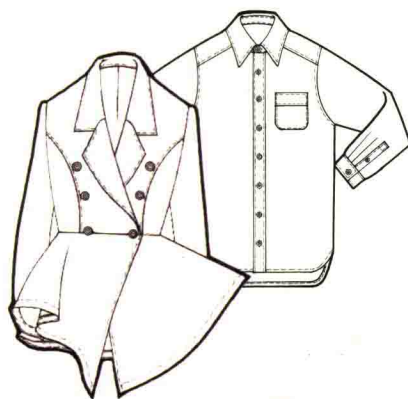
时装设计师
必备参考书

时装设计 与作品集规划

PORTFOLIO PRESENTATION FOR FASHION DESIGNERS

[美] 琳达·泰恩 | 编著 王玥 | 译

- 来自纽约时装学院、纽约帕森斯设计学院、美国时装设计师协会的师生作品集和作品展示研究
- 分享 Dana Buchman 设计总监谭红、Daniel Caron 副总裁莫尼克·赛琳娜、Mickey & Company 和 Cotton Inc. 的百余份案例及设计理念

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国青年出版社

国际时装设计精品教程

时装设计 与作品集规划

PORTFOLIO PRESENTATION
FOR FASHION DESIGNERS

[美] 琳达·泰恩 | 编著 王玥 | 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中国出版

Portfolio Presentation for Fashion Designers 3e
copyright ©2010 Bloomsbury Publishing Inc.
This book is published by arrangement with Bloomsbury Publishing Inc.
Translation © 2017 China Youth Publishing Group

律师声明

北京市中友律师事务所李苗苗律师代表中国青年出版社郑重声明：本书由Bloomsbury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。

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
010-50856028
E-mail: editor@cypmedia.com

图书在版编目(CIP)数据

时装设计与作品集规划 / (美)琳达·泰恩编著; 王玥译.
—北京: 中国青年出版社, 2017. 9
书名原文: Portfolio Presentation for Fashion Designer 3rd Edition
国际时装设计精品教程
ISBN 978-7-5153-4810-0
I. ①时… II. ①琳… ②王… III. ①时装-服装设计-教材 IV. ①TS941.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第164519号

版权登记号: 01-2017-3541

责任编辑 张 军
助理编辑 张君娜
专业顾问 蔡苏凡
封面设计 叶一帆

国际时装设计精品教程：时装设计与作品集规划

[美]琳达·泰恩/编著 王玥/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) 50856188 / 50856199
传 真: (010) 50856111
企 划: 北京中青雄狮数码传媒科技有限公司
印 刷: 北京凯德印刷有限责任公司
开 本: 889 × 1194 1/16
印 张: 11.5
版 次: 2017年10月北京第1版
印 次: 2017年10月第1次印刷
书 号: ISBN 978-7-5153-4810-0
定 价: 89.80元

本书如有印装质量问题, 请与本社联系
电话: (010) 50856188 / 50856199
读者来信: reader@cypmedia.com
投稿邮箱: author@cypmedia.com
如有其他问题请访问我们的网站: <http://www.cypmedia.com>

前言 致谢

CHAPTER 01 作品集——风格简述

1.1 材料的选择和技巧	11
1.2 作品集文件夹	12
作品集 / 展示文件夹	12

CHAPTER 02 设计速写——时尚的历史

2.1 1900: 变革的世纪	16
2.2 1914: 第一次世界大战前夕	17
2.3 20世纪20年代: 夫拉帕	19
2.4 20世纪30年代: 大萧条时期	20
2.5 20世纪40年代: 第二次世界大战	21
2.6 20世纪50年代: 型的变革	22
2.7 20世纪60年代: 时尚革命	23
2.8 20世纪70年代: 长度选择	24
2.9 20世纪80年代: 权力套装	25
2.10 20世纪90年代: 复古重现	26
2.11 21世纪: 个性化和折中主义	28

CHAPTER 03 客户定位

3.1 专注于作品集	31
运动服装类型与市场	31
3.2 “衣箱秀”: 非公开时装展演	32
3.3 地理因素	32
3.4 通过零售习得的知识	32
3.5 设计市场概览	33
高级定制	33
设计师品牌	33

年轻设计师品牌	33
副线品牌/高端线品牌	33
流行品牌	33
青少年系列	33
高端平价品牌/低端副线品牌	34
平价品牌	34
大众品牌	34
自营品牌	34
折扣零售商	34
3.6 顾客档案	34
练习 顾客图像	35

CHAPTER 04 组织和内容

4.1 传统的时装作品集	39
4.2 需要囊括的内容	39
4.3 专注与统一	40
4.4 突出特殊技能	40
4.5 尺寸	41
4.6 多样性	41
4.7 作品顺序	41
引人注目的开始和结尾	41
引人注目的开始、过程与结尾	41
令人印象深刻的开始	41
4.8 内容	43
简介页	43
赠送页	44
基调/主题/概念页	46
布料/色彩页	46
人物造型设计页	48
平面设计图/规格细则	48
折叠插页	49
4.9 多方面展示	50
产品手册	50
通知	50
设计日志	52
4.10 特别呈现	53
时尚摄影作品集	53

剪报/印刷作品集	54
特制作品集	55
练习 制作赠送页	56
4.11 作品集的评定	57
展示格式设计的实用技巧	58
作品集评估表格	59

CHAPTER 05 设计日志

5.1 如何选择和使用设计日志	61
风格与尺寸	61
缩略图	61
关于使用时尚速写	63
视觉效果	65
5.2 技术和展示	66
制作个性化的展示	68
练习一 顾客版设计日志	69
练习二 润色设计日志	70

CHAPTER 06 展示版式

6.1 开始	75
6.2 版式细节	77
页面方向	77
页面关系	77
平面版式	77
人物整合	78
人物版式	80
情绪板/主题板版式	86
面料板/色彩板版式	86
折叠式插页版式	88
定制展示	90
练习 两人及多人的组合	91
展示版式的有用建议	91

CHAPTER 07 平面款式图和规格图

7.1 平面款式图的绘制	95
练习一 提高线条质量	95
练习二 练习曲线	95
7.2 平面款式图的创建	96
绘制平面款式图的草图框架	97
绘制平面款式图的廓型	100
贴身衣物廓形	101
绘制针织服装的平面款式图	102
从图库中获得平面款式图参考	103
徒手绘制平面款式图	108
7.3 展示品或说明性平面图	109
7.4 生产用平面图	109
平面图绘制的有用建议	110
7.5 测量规范	113
常规方法	113
上衣/夹克/布雷泽夹克/外套的测量	114
两片式领	115
折边宽度	115
袖口和袖衩	115
夹克/布雷泽夹克/上衣/外套的口袋位置	115
垫肩位置	116
短裙的测量	116
长裤与短裤的测量：腰围	117
长裤与短裤的测量：裤裆与裤腿	117
裤装与短裤的测量：口袋与褶裥	118
腰带与腰带袢	119
裙装的测量	119

CHAPTER 08 展示板

8.1 展示板的类型	121
概念板	121
产品开发	121
趋势和面料服务	122

8.2 规划展示板	123
目的	123
关注点	123
展示板的质量	124
艺术用品	124
视觉元素	125
布局	128
工艺和技术	128
练习一 “简易五件组”——单幅展示板	129
练习二 “设计灵感源于艺术” ——双幅展示板	132

CHAPTER 09 男装设计

9.1 男装作品集	140
色感/色板	140
9.2 展示板	141
平面款式图	141
时装摄影大片	144
客户研究	148

CHAPTER 10 童装设计

10.1 定位年龄和性别	151
婴儿	153
幼童	153
儿童	154
女孩	154
青春期前儿童/青春期儿童	154
青少年	154
10.2 趋势和灵感	155
来自历史的灵感	156
来自民族文化的灵感	156
儿童文学作品	156
角色授权	156
面料和花边	156

10.3 特定领域	158
婴儿装	158
幼童/男孩和女孩	158
休闲装	158
裙装	158
睡衣和内衣	159
户外服	159
10.4 童装作品集	159
尺寸和定位	159
内容和架构	159
作品集版示和展示板	160
平面款式图	161
传统织物	162
确定主题	162
协调款式	165
用传统风格处理设计图	165

CHAPTER 11 时尚配饰设计

11.1 分类	168
练习 为整体外观搭配合适的配饰	174
展示板	174
特色展示	174
时尚摄影大片	174
零售设计	174

国际时装设计精品教程

时装设计 与作品集规划

PORTFOLIO PRESENTATION
FOR FASHION DESIGNERS

[美] 琳达·泰恩 | 编著 王玥 | 译

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中圆出版

前言

这本书出版的初衷，是想要为那些即将开启自己时装设计生涯的设计师们提供一份时装作品集参考。而对于那些已经在这个行业里工作的人们，以及那些希望重返这个职业的人们而言，这里所呈现的新思路，将可以为他们提供新灵感，重新打造或改革他们的作品。这本书也将为那些时尚行业的教育者、顾问以及从业者们提供有效的、标准化的作品集信息。

为了彰显设计师在这个瞬息万变的行业中的多面角色，每一个章节都强调了基础技能和技巧，以此帮助设计师们提升在这个行业当中的竞争力。设计师们通过关注逻辑鲜明且创意无限的解决方案，从而在打造个人作品集的过程中增强意识——从最终展示的作品中体现出概念。

第一章大致描述了时装作品集文件夹的不同类型和功能，以及媒介和技术对于一个成功而独特的造型的重要性。作品集/作品展的文件夹在这里得到了描述和佐证，从而表现出不同形式的文件夹的优缺点。

第二章关注设计师速写从世纪初到现在的历史发展进程，这里应用了大都会艺术博物馆和纽约时装学院博物馆特别馆藏的档案来作为实例。每一个针对个性化造型的讨论都强调和印证了绘画风格、剪裁和比例、演绎技巧以及媒介的作用，从而展示了时尚设计是如何通过不断地重新改变自己来跟上时代的潮流。这部分的历史概论为设计师们提供了视角，也提供了多样化的灵感源泉。

第三章表现了从客户和市场的角度来关注作品的重要性，从而带来从始至终保持一致的风格设计意识。纷繁多样的时装设计市场是讲究具体细节的，同时也包含了知名设计师们的高辨识度参考。客户形象及资料的不同案例在这里也被拿出来作比较参考。

第四章概述及定义了不同的作品集形式，同时也讨论了它们在作品面试过程中的不同角色。在这里，架构和每种形式的内容都通过相关的案例进行探讨。尽管这章内容主要集中关注了传统时尚设计作品集及其组成部分，尤其是将一些核心的作品展拿来展示和讨论，这章里还包括了一份作品集评估清单以及作品集评估表格，从而协助设计师们为其作品面试做准备。

第五章定义了设计日志，或者称之为草图书，这是作品集的好搭档，同时也强调了其在帮助你找到一份合适的实习或者入门级岗位时的重要性。这一部分也讨论了快速画图技巧如何在时尚大家庭的不同领域中为你表达想法和创意提供帮助。此外，设计日志还能充当设计师们的档案资料，它通过画图技巧、灵感来源以及色彩和材料的领悟，表现出了设计师们的独特设计思路 and 过程。这里也提供了展示技巧和一些建议练习。

第六章主要关注现实中作品展示的版式，并概述了整个计划的过程。作为支持形式，比如情绪/主题、布料/颜色以及平面版式等，这些方向定位、页面关系、数据组成、数据形式以及它们和设计类别的相关性都得到了非常细致的展现。

第七章呈现了一个前所未有的分析，以及通过谭红（Hong Tan）、杰弗里·格茨（Geoffrey Gertz）和安娜·基佩尔（Anna Kiper）等人上百份案例展示，从而来指导创建平面款式图以及规格图。因为该基本技巧在现代时装市场上是极其重要的，因此这里描绘了不同级别的绘图技能以及服装制造。而对于那些特殊服装剪裁，比如上衣、裤子、半身裙、夹克外套、外套、连衣裙以及内衣等，都在这章里有详细描述，从而可以帮助那些设计师们打造出属于他们自己的设计风格。不同的剪裁所带来的多样性在这里也得到了展示，从而印证了专业设计师们是如何打造出他们的平面设计资料库，这

些珍贵的资料会被应用于服装设计的规格表及展示板制作中。一份行之有效的有益提示会帮助设计师们打造出既精确又有视觉冲击力的平面款式图。

第八章探讨了展示板作为营销工具以及沟通工具的重要性。这里讨论了不同种类的展示板和它们的使用方式，同时也详细描述了设计师们是如何计划和创造属于他们的展示板的。同时，这里也通过一些已经得到认可的案例作为练习，从而通过分辨不同的材料和技巧来打造出专业的成果。

第九章关注了男装设计市场，突出强调了它的专门性和特别作品集需求。这一章里也讨论了色彩感觉和色彩搭配、展示板以及平面设计。此外，设计师还可以通过时装设计案例从而获得男士服装设计的剪裁经验和灵感。通过和女装设计市场的对比，突出了男装市场的独特性。这里也给出了一些附加案例，从而展示出概念、材料范例以及硬件设备等。这里还通过美国时装设计师协会（CFDA）获奖男装设计作品集极好地展现出了该领域在时装设计中的特别之处。

第十章讨论了童装设计师们的独特风格以及设计需求，以及该作品集的特别市场需求。在童装设计领域，年龄和性别不同带来了设计上的不同，在这里也得到了讨论。童装的特别潮流趋势以及灵感来源已经在该领域中得到了印证，比如说历史的灵感来源、民族的影响、儿童文学、布料和剪裁以及性格的认知等。这一系列的特别之处的概述和详述又与性别和年龄有着极大的关系。此外，主题的方向、运动装配置以及风格设计等，在童装设计作品集中都属于基本元素，它们也会帮助设计师们发展出专业标准的意识。特别打造的童装剪裁和服装案例在这里得到展示，从而表现出童装设计作品集的多样性。

第十一章整体展示了时尚配饰，同时也包括了这个

领域顶尖设计师们的观点和评论。这一章讨论了配饰的市场受欢迎度，以及它们所带来的心理作用。这里也提供了一个设计练习，从而帮助设计师们提高配饰与时装之间密不可分的意识。附有测量数据以及标识的详细设计图纸案例，从而印证了组合和设计技巧作为基础在这类产品制作过程中的重要性。设计师们一定会喜欢这类作品集的讨论、作品展的形式，以及这类作品中符合不同市场的不同风格需求的有效且独特的案例。概念和材料也如同在其他服装市场章节中讨论的一样，在设计作品展中得到了讨论。柏柯尔（Botkier）的一个手袋案例，充分完美地展现了设计、绘图和展示技巧。

在每一份工作当中，设计师们都增长了技能，提高了技巧，获取了重要的意识，加快了速度，也增强了自信心。这些被你选中的技巧同时也会成为你工作中的所观察到和实践到的经验和成果。你六个月前所满意的一切将会随着你的工作和成长而被彻底地改变。你的作品集应该体现出这样的改变，而且需要随着你的成长和改变而不停变化，从而展现出一个符合当下潮流的你。每一次的增加和删减，对于配合你的每一次作品面试而言，都是一次重要的练习。最重要的是，你要学会让自己用犀利的眼睛去发现并表现出身边的一切。请记住，用新技巧和材料去体验的这种想法和意愿是非常重要的，它可以为你的工作带来新鲜和活力。

创造出一份时装设计的作品集是一份充满任何可能性的创意过程，而且没有任何简单的路数。它可以由一个概念或者一个想法开始。改变是自然创意过程中的一部分，也是让我们变得兴奋的原因。你可以将自己的作品集的发展变化过程视为一份关于设计的独特的问卷，同时也可以将其视为一场寻找你自己独特解决方案的冒险旅程。

致谢

在很多优秀的、慷慨的人们直接或间接的帮助下，这本书得以呈现在众人眼前。我非常感谢理查德（Richard）、尼克（Nick）和琼（Joan），感谢他们的理解和耐心，也感谢他们带来的欢乐。感谢宝莲·思迪普曼（Pauline Stipelman）在这个项目过程中，用她的爱心和精心准备食物，关爱着我。这个项目需要我有足够的毅力和耐力，因此，我非常感恩洛雪儿·莱斯（Rochelle Rice）从身体和精神上帮助我获得足够的毅力，这既改善了 my 健康状况，又让我实现了职业生涯目标。

感谢那些给予我灵感以及发掘出我才能的老师们：特别感谢米尔德勒·格拉伯曼（Mildred Glaberman）指导我去纽约时装学院学习时装设计。在此，我真诚地感谢鲁斯·麦克穆雷（Ruth McMurray）、贝阿彩丝·杜安（Beatrice Dwan）、鲁斯·安瑟勒兹（Ruth Ahnholz）、比尔·罗宾（Bill Robin）、安娜·伊斯卡瓦（Ana Ishikawa）、法兰西斯·尼迪（Francis Neady）以及法兰克·沙皮洛（Frank Shapiro），他们教会了我要相信自己的才能，鼓励我去给更多人传授我的经验。

非常感谢安·坎（Ann Kahn）和尼古拉斯·波利提斯（Nicholas Politis），是他们从最早的时候开始教我使用电脑，而且对我一直都有奇迹般的耐心，永远在支持我。

我希望能在此对我的同事们表示感谢和认可，是他们尽心尽力为这本书收集到了不少出彩的作品：纽约时装学院的理查德·罗森菲尔德（Richard Rosenfeld）、纽约时装学院的凯伦·诗茨（Karen Scheetz），以及同样来自纽约时装学院的米歇尔·维森（Michele Wesen）。我也希望能特别感谢一下来自纽约时装学院的乔安·兰蒂斯（Joanne Landis），她帮助我审阅了一部分文字，同时

不断地提醒我要保持自己本来的“声音”。特别感谢来自玛丽山学院的珊迪·凯瑟（Sandi Keiser）对我的支持和鼓励。

感谢纽约时装学院的杜罗蕾思·龙巴蒂（Dolores Lombardi），她从一开始就鼓励我做这个项目，而且为我提供了大量珍贵的背景资料信息。感谢吉尔·艾姆贝兹（Gil Aimbez）慷慨地帮助二十五个学生准备他们的面试过程和作品展示。很感谢精明管理公司（Savvy Management Inc.）的总裁托尼·斯达费尔利（Tony Staffieri），他为我提供了与求职过程的方方面面相关的优秀讨论会，这些对我而言都有着极大的帮助。

我想向卡米尔·阿波尼特（Camille Aponte）致以感谢，她为本书的第四章“组织和内容”，以及第六章“展示板式”都提供了很有价值的意见和建议。感谢纽约时装学院的弗兰塞斯卡·斯特拉茨（Francesca Sterlacci）允许我在第三章“客户研究”的时装设计市场概览部分使用她的原创资料信息。

我同样感谢部分同事，他们为部分章节内容的文字和展示做出了重要的贡献。深深地感谢纽约时装学院的斯蒂芬·思迪普勒曼（Steven Stipelman），在整个项目过程中为我提供了内容、支持鼓励和个人见解，这些一直都激励和影响着我的工作。非常感谢迪亚瑞克·科努普（Derrick Knupp）为第九章“男装设计”提供了他富有想象力的男装设计内容，以及他一直以来的有效意见和建议。感谢纽约时装学院的雷纳尔多·A.巴内特（Renaldo A. Barnette）以及他那堪称典范的设计日志，尤其要感谢他允许我们分享他的个人设计过程。他从文字中所表现出来的完美插图，对于富有经验的设计师和有志成为设计师的朋友而言，都是极其珍贵的灵感源泉。非常感谢纽约时装学院和纽约帕森设计学院的米歇尔·维森，感谢她在第一章“作品集风格简述”中提供的作品集

和作品展示案例研究。特别感谢安娜·基佩尔为我们提供了她多才多艺且极具活力的插图,而且让大部分章节都完美地连贯到了一起。

我想特别感谢丹尼宝文(Dana Buchman)的设计总监谭红,感谢他在第七章“平面款式图和规格图”中提供了超乎我想象的建议和贡献。他在这一领域渊博的知识背景,以及完美的插图对于这章而言都是非常重要的,我感到非常幸运能够与他一起合作,这对我而言是非常有创造性意义的经验。他对我在平面设计和规格图方面的很多想法都有着极大的影响,而且他也在这个领域教会了我很多。这是标志性的一章,他的贡献和合作在这里都是分不开的,在这里他设置了新的行业标准,也在职业市场上为更多人打开了更多的大门。我要感谢杰弗里·格茨的慷慨大方、热情,以及他为这一章节和平面设计“图书馆”所提供的完美的电脑平面设计技巧。他大师级的插图、电脑精准及大量的实操教学经验,都为我们提供了一个新鲜而且前沿的视角。此外,我还要感谢美国汉佰有限公司(Hanesbrands Inc.)巴厘岛分部的安东尼·奴佐(Anthony Nuzzo),感谢他在这一章节中提供的有效的、有建设性的建议。

关于第九章“男装设计”,我想感谢以下为此内容付出努力的人士:丹尼尔·卡隆(Daniel Caron)运动品牌副总裁莫尼克·赛琳娜(Monique Serena)、萨尔·鲁吉尔罗(Sal Ruggiero)、纽约时装学院的文森佐·加图(Vincenzo Gatto),以及阿隆·邓肯(Aaron Duncan)。此外,我想感谢安德鲁·科特沃(Andre Croteau)、迪亚瑞克·科普努、亚历克斯·斯德哥(Alex Seldes)、雷德·古帆思(Leonid Gurevich)以及克里斯托弗·尤文诺(Christopher Uvenio),以及感谢末光正孝(Masataka Suemitsu)和艾伦·保罗·哈里斯(Alan Paul harris)极具活力的艺术作品。Alan是我之前的一个

学生,我的好朋友,也是极具天赋的设计师,在我写这本书的期间,他离开了我们。很多我们早期的对话、理念和实践都贯穿了这本书的很多章节。他的活力和对美学的感知会一直常伴我左右。

我很感谢伍德托贝-科本学院(Wood Tobe-Coburn)苏珊·科汉(Susan Cohan),她为第十章“童装设计”提供了意见、建议和编辑,这对于这一章而言是无价之宝。我同样要感谢纽约时装学院艺术设计院的院长乔安·阿布科勒(Joanne Arbuckle)的推荐,尤其感谢贝斯·凯(Beth Kay)对于童装设计产业的整体概览。特别感谢唐纳肯尼的米奇公司(Mickey & Company by Donnkenny)的克里斯·陶尔(Chris Tower),在帮助我选择约翰·理夫利(John Rivoli)的优秀作品是提供了极大的帮助,也为我在获得迪士尼企业授权许可的过程中提供了很大的指导。

特别感谢纽约时装学院配饰设计项目的主管艾伦·戈尔德斯坦因(Ellen Goldstein)的推荐,以及同样特别感谢瓦斯里奥斯·克里斯托菲拉克斯(Vasilios Christofilakos)一起在迷你系列照片的合作。瓦斯里奥斯慷慨地帮助我收集和编辑这一章中所需要的艺术作品。他的慷慨大方、热情、专业,以及在行业内的好人脉都给我带来了重大的影响,我觉得非常幸运可以和他一起创作,一起合作。我特别想感谢下面这些人,他们慷慨大方地分享了他们的观点和轶事,让这一章节变得更接地气:凯莉·阿底娜(Carry Adina)、帕特里夏·安德伍德(Patricia Underwood)、苏·希佩尔(Sue Siepel)。特别感谢柏柯尔提供他们漂亮的手提包设计。

我想借此机会感谢纽约时装学院博物馆,感谢他们允许我使用他们档案室的照片,感谢纽约时装学院特别系列展和雪莉·古德曼(Shirley Goodman)资源中心的凯伦·坎奈尔(Karen Cannel),她一直尽心尽力帮助我

在第二章“设计速写：时尚的历史”中选择特别的速写案例，非常感谢。此外，我还要感谢理查德·马丁（Richard Martin）和哈罗德·科达（Harold Koda）允许我从大都会博物馆的档案室中使用研究内容和照片，同时特别感谢德伊德雷·东诺胡（Deidre Donohue）在研究过程中提供的帮助。这研究对我而言就是一种爱的劳动。此外，我要还感谢棉花公司（Cotton Inc.）为第四章“架构和内容”提供了先见材料。

我还要向提供材料和信息的萨姆·弗拉克斯（Sam Flax）、布鲁尔·坎特雷默（Brewer-Cantelmo），以及其他设计伙伴们致以感谢。我特别要肯定比尔·路易（Bill Louie）的工作，他在写这本书的期间离开了我们，他我和我的学生们在提供艺术供应研讨会和样本上提供了极大的帮助。他为这本书的文字提供了很重要的内容，我们都非常想念他。

此外，我还要感谢玛丽莲·赫芬恩（Marilyn Hefferen）为我们提供了新秀美国时装设计师协会的作品集。她独自在这一版中为纽约时装学院的内容陈列做了沟通协调、美学摄影及数字化图像的工作。她作为学院成员的一员参与到这个权威的设计比赛，并给了我们一个独特的视角，这对我在做这一部分内容的时候也有着不可估量的价值。同样特别感谢劳拉·布本（Laura Buben），艾琳卡·诗库德（Erika Schuster）和勒维·斯塔福森（Levi Steffensen）允许我在内容中使用他们优秀的作品集。

特别感谢米歇尔·布鲁萨尔（Michelle Broussard）大量的内容贡献，包括第五章“设计日志”和第三章“客户研究”中的青少年和当代系列设计市场附加内容。

我想继续感谢仙童出版社（Fairchild）员工们为这个项目的努力和付出。感谢执行编辑奥尔加·孔兹亚

斯（Olga Kontzias）一直以来对这一版和未来项目的支持和帮助。特别感谢前助理发展编辑贾斯丁·布仁南（Justine Brennan）、资深产品编辑伊丽莎白·马洛塔（Elizabeth Marotta），以及前助理艺术总监艾林·菲兹西蒙斯（Erin Fitzsimmons），他们的耐心、敏锐力和全面的编辑是指导我们前行的力量。

我想感谢以下这些读者和评论者们，感谢他们对之前版本的贡献：杨百翰大学的凯西·君（Kathy Jung）、雪城大学的捷克琳·科勒（Jacqueline Keuler）、马歇尔大学的格兰达 L. 劳瑞（Glenda L. Lowry）、特拉华大学（纽瓦克）的玛丽·珍·玛特兰格（Mary Jane Matranga）、伍德托贝-科本学院的沙朗·拉普塞克（Sharon Rapseik）、科罗拉多州立大学的戴安·斯巴克斯（Diane Sparks）、阿迪斯艺术学院（Ardis）的玛丽·圣西博莱特（Mary St. Hippolyte）、波士顿时装设计学院的理查德·维斯（Richard Vyse），以及埃尔帕索社区学院的特里斯·温斯特德（Trish Winstead）。

最后，我想感谢我的学生们，在过去的几年里，他们为这本书从无数个角度做出过贡献——因为他们，这本书如今得以呈现在众人眼前。

——琳达·泰恩（Linda Tain）

前言 致谢

CHAPTER 01 作品集——风格简述

1.1 材料的选择和技巧	11
1.2 作品集文件夹	12
作品集 / 展示文件夹	12

CHAPTER 02 设计速写——时尚的历史

2.1 1900: 变革的世纪	16
2.2 1914: 第一次世界大战前夕	17
2.3 20世纪20年代: 夫拉帕	19
2.4 20世纪30年代: 大萧条时期	20
2.5 20世纪40年代: 第二次世界大战	21
2.6 20世纪50年代: 型的变革	22
2.7 20世纪60年代: 时尚革命	23
2.8 20世纪70年代: 长度选择	24
2.9 20世纪80年代: 权力套装	25
2.10 20世纪90年代: 复古重现	26
2.11 21世纪: 个性化和折中主义	28

CHAPTER 03 客户定位

3.1 专注于作品集	31
运动服装类型与市场	31
3.2 “衣箱秀”: 非公开时装展演	32
3.3 地理因素	32
3.4 通过零售习得的知识	32
3.5 设计市场概览	33
高级定制	33
设计师品牌	33

年轻设计师品牌	33
副线品牌/高端线品牌	33
流行品牌	33
青少年系列	33
高端平价品牌/低端副线品牌	34
平价品牌	34
大众品牌	34
自营品牌	34
折扣零售商	34
3.6 顾客档案	34
练习 顾客图像	35

CHAPTER 04 组织和内容

4.1 传统的时装作品集	39
4.2 需要囊括的内容	39
4.3 专注与统一	40
4.4 突出特殊技能	40
4.5 尺寸	41
4.6 多样性	41
4.7 作品顺序	41
引人注目的开始和结尾	41
引人注目的开始、过程与结尾	41
令人印象深刻的开始	41
4.8 内容	43
简介页	43
赠送页	44
基调/主题/概念页	46
布料/色彩页	46
人物造型设计页	48
平面设计图/规格细则	48
折叠插页	49
4.9 多方面展示	50
产品手册	50
通知	50
设计日志	52
4.10 特别呈现	53
时尚摄影作品集	53

剪报/印刷作品集	54
特制作品集	55
练习 制作赠送页	56
4.11 作品集的评定	57
展示格式设计的实用技巧	58
作品集评估表格	59

CHAPTER 05 设计日志

5.1 如何选择和使用设计日志	61
风格与尺寸	61
缩略图	61
关于使用时尚速写	63
视觉效果	65
5.2 技术和展示	66
制作个性化的展示	68
练习一 顾客版设计日志	69
练习二 润色设计日志	70

CHAPTER 06 展示版式

6.1 开始	75
6.2 版式细节	77
页面方向	77
页面关系	77
平面版式	77
人物整合	78
人物版式	80
情绪板/主题板版式	86
面料板/色彩板版式	86
折叠式插页版式	88
定制展示	90
练习 两人及多人的组合	91
展示版式的有用建议	91

CHAPTER 07 平面款式图和规格图

7.1 平面款式图的绘制	95
练习一 提高线条质量	95
练习二 练习曲线	95
7.2 平面款式图的创建	96
绘制平面款式图的草图框架	97
绘制平面款式图的廓型	100
贴身衣物廓形	101
绘制针织服装的平面款式图	102
从图库中获得平面款式图参考	103
徒手绘制平面款式图	108
7.3 展示品或说明性平面图	109
7.4 生产用平面图	109
平面图绘制的有用建议	110
7.5 测量规范	113
常规方法	113
上衣/夹克/布雷泽夹克/外套的测量	114
两片式领	115
折边宽度	115
袖口和袖衩	115
夹克/布雷泽夹克/上衣/外套的口袋位置	115
垫肩位置	116
短裙的测量	116
长裤与短裤的测量：腰围	117
长裤与短裤的测量：裤裆与裤腿	117
裤装与短裤的测量：口袋与褶裥	118
腰带与腰带袢	119
裙装的测量	119

CHAPTER 08 展示板

8.1 展示板的类型	121
概念板	121
产品开发	121
趋势和面料服务	122

8.2 规划展示板	123
目的	123
关注点	123
展示板的质量	124
艺术用品	124
视觉元素	125
布局	128
工艺和技术	128
练习一 “简易五件组”——单幅展示板	129
练习二 “设计灵感源于艺术” ——双幅展示板	132

CHAPTER 09 男装设计

9.1 男装作品集	140
色感/色板	140
9.2 展示板	141
平面款式图	141
时装摄影大片	144
客户研究	148

CHAPTER 10 童装设计

10.1 定位年龄和性别	151
婴儿	153
幼童	153
儿童	154
女孩	154
青春期前儿童/青春期儿童	154
青少年	154
10.2 趋势和灵感	155
来自历史的灵感	156
来自民族文化的灵感	156
儿童文学作品	156
角色授权	156
面料和花边	156

10.3 特定领域	158
婴儿装	158
幼童/男孩和女孩	158
休闲装	158
裙装	158
睡衣和内衣	159
户外服	159
10.4 童装作品集	159
尺寸和定位	159
内容和架构	159
作品集版示和展示板	160
平面款式图	161
传统织物	162
确定主题	162
协调款式	165
用传统风格处理设计图	165

CHAPTER 11 时尚配饰设计

11.1 分类	168
练习 为整体外观搭配合适的配饰	174
展示板	174
特色展示	174
时尚摄影大片	174
零售设计	174

作品集

风格简述

CHAPTER

在当今竞争激烈的时尚产业当中，你的作品集就是你最好的销售工具。而且它还必须能够表达出你与众不同的风格，通过作品案例反映出你的努力，让人们看到你的技能和专业度。简而言之，你的作品集要给别人呈现出的最重要的作品——你。

潜在的雇主都是非常善于表达、有创造力、视觉审美敏锐的人，他们通常都在高压和紧张的日程安排下工作。因此，他们自然需要雇佣那些有同样能力的设计师。一份强而有力的作品集和一份令人印象深刻的简历，是你进入时尚创意领域的关键。

你的作品集同样也会是非常有效的面试工具。尽管你可以声称自己掌握哪些技能，但你的作品集能够提供更好的视觉证明，展现出你的创造力、组织架构能力和专业技术技巧（比如缝纫、打褶、制作花纹等技能）、绘图能力，以及对时尚潮流的意识等。

时尚设计师们会把他们学习阶段的一些作品整合起来，如刚进入设计院校时的作品、实习期的作品集以及毕业作品集，以此来展现出他们学习的全过程、学习的能力和对时尚的感知等。此外，如果要继续进入研究生阶段深造，那么你也需要一份作品集；如果你需要以专业人士身份再次回到职业市场，你不仅需要一份作品集，还需要加上近期作品案例、媒体报道截图，以及发布过的作品等。

一份具有创意的时尚作品集应该是在不断发展进步，且永远不会随波逐流的。你也应该通过一些有个性的作品来吸引每一家不同的公司，因此能让他们感觉到你能为他们的发展提供潜力和热情。

1.1 材料的选择和技巧

选择作品集的内容固然重要，但是同样重要的还包括如何去展现这些内容。选择和使用适合的艺术原材料，需要认真周全的考虑。

几乎任何一种材料都能被当作是艺术的原材料。有时候一些最不常见或者非传统的材料会被设计师们运用得非

常成功。比如，一位具有表现力的朋友会使用真正的化妆品来表现其绘画，又如我认识的一位设计师，用咖啡印来做印花布料展示。永远用心去选择你的材料，会让你打开发现的大门，发现独特的可能性，从而最终在你的作品中表现出更多的个人创意。

如果不谈技巧，那讨论再多的媒介或材料也是没有用的，因为它们是相互依存的。这里说的媒介指的是表现艺术感觉的工具或材料。技巧是通过采用你所选的材料去创造出想要的效果的方式。可以说，你所选择的材料已经从源头决定了最后成品造型。

能让成品呈现你想要的效果的另一因素就在于掌握媒介的技巧，你要有依据地选择自己想要的展示技巧。首先，需要考虑到你都掌握了哪些技巧，并且能将其表现在最佳的成品当中。当你尝试过大量的新技巧和不同的艺术媒介后，你就能更好地辨别出哪些技巧使用起来更得心应手，同时也能认识到哪些媒介更适合使用。每个人都不可能做到尽善尽美。有些设计师喜欢水彩画的感觉，有些设计师却倾向于选择毡头马克笔的风格，而且有些设计师更喜欢用剪贴的方式来表现，但有些设计师却喜欢借助电脑设计软件来工作。不管选择什么样的技巧，它都应该能表现出你当下最好的水平和状态，而不是表现出你喜欢什么。你也许会喜欢水彩画，但是可能你会发现马克笔风格更适合你。发现不适合自己的技巧和材料也同样重要，而且它还可能会引导你去学习想要了解的一种技巧。

另一个在选择表现技巧的时候要考虑的重要因素就是行业意识。工作中的截止日期会要求设计师们不停地在工作中表现出速度、明确度和精准度。时尚行业中最常见的技巧和材料就是根据这些而选择出来的，这也被我们称之为“快媒介”。

对于那些住在偏远地区的人们而言，获得好的艺术原材料可能比较困难，甚至不可能。同样，一些设计师会发现本地的供应商无法提供制定品牌或者类型的材料。很少有艺术原材料的商家可以生产和提供他们所需要的材料，大部分商家都只能提供制造商们所提供的产品。制造