

穿衣的基本

HOW TO

GET

DRESSED

你需要了解的一切
在穿对之前

【美】艾莉森·弗里尔 著 丁晓倩 译

穿衣的基本
HOW TO
GET
DRESSED

在穿对之前
你需要了解的一切

[美] 艾莉森·弗里尔 著 丁晓倩 译

图书在版编目(CIP)数据

穿衣的基本 / (美) 艾莉森·弗里尔著; 丁晓倩译

.- 北京: 中信出版社, 2018.1

书名原文: HOW TO GET DRESSED

ISBN 978-7-5086-8348-5

I. ①穿… II. ①艾… ②丁… III. ①服饰美学—通俗读物 IV. ①TS941.11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 278920 号

Copyright ©2015 by Alison Freer

Interior illustrations copyright © 2015 by Julia Kuo

This translation published by arrangement with Ten Speed Press,

an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Simplified Chinese translation copyright © 2017 by CITIC Press Corporation

ALL RIGHTS RESERVED

本书仅限中国大陆地区发行销售

穿衣的基本

著 者: [美] 艾莉森·弗里尔

译 者: 丁晓倩

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者: 北京顶佳世纪印刷有限公司

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 7.75 字 数: 120千字

版 次: 2018年1月第1版

印 次: 2018年1月第1次印刷

京权图字: 01-2017-7896

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-8348-5

定 价: 68.00 元

图书策划 中信·小满工作室

策划编辑 卢自强 那珊珊

责任编辑 卢自强

营销编辑 那珊珊

封面设计 周滕家二郎|中信创意工场

内文设计 申亚文化

责任印制 刘新蓉

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

服装设计师的秘密，让你的穿着合身、得体、有型

A Costume Designer's Secrets for Making Your
Clothes Look, Fit, and Feel Amazing

前言：好衣叩得百门开

我是一名影视服装设计师，在好莱坞居住和工作。你可能会好奇影视服装设计师是做什么的，这并不奇怪——我当初也同样疑惑，尽管当时已经同意做这份工作了！如果你觉得某场演出中你最喜爱的演员的装扮非常棒，你应该感谢设计师。因为这个角色并非天生就是这个样子，是一个聪明的设计师创造了你所喜爱的造型。

作为服装设计师，我对演员在镜头前穿戴的每一件衣饰（甚至包括内衣和袜子）都要负责——设计、制作、采购、搭配和修改。不管是为电影、电视节目还是广告工作，我每天都会去面料店、精品店、跳蚤市场、商场和其他各种服装店逛12~14个小时，每天如此。我的工作算不得“高大上”，演员服装设计师与明星红毯专业造型师是完全不同的两种职业。

后者的通讯录里有全世界顶级服装和珠宝设计师的联系方式，而前者经常靠兜里仅有的500美元和奇思妙想去搞定工作。通常你不会看见我往高级酒店的套房送礼服，或者在奥斯卡颁奖典礼的致辞中听到我的名字。更多时候，我站在尘土飞扬的演出服饰店的梯子上翻找广告女郎的服装，或者趴在地下工作室的折叠桌上，尝试着把苏打水易拉罐缝在一件毛茸茸的

外套上，用于下午的拍摄。然而我从不后悔自己的选择，因为我扎扎实实地花了数千小时解决演员的着装问题，这全面树立了我在服饰方面的权威——从搭配到选购。当然，在此过程中我也犯了很多错误。可以说，不管你遇到多么特殊的问题，我保证我都经历过，而且可能有解决方法。

其实，我当初是撒了个谎才得到这份工作的。（关于这一点，可以用一条很火的职业建议来解释：假装如此，直到真的如此！）一直以来，我都是衣服、鞋子、包包和饰品的狂热收藏家，收藏如此之多，以至于我在洛杉矶的第一个公寓简直成了一个特大衣橱。客厅墙边堆满了带水钻的牛仔靴，浴室里挂着一打剪开的老式舞会礼服，卧室里除了一排排的衣服和地板上的一张床垫，别无他物。有一天，我的邻居（恰巧是一个广告导演）过来借东西，看了一眼这疯狂的场面便问道：“呀，你是影视服装设计设计师吗？”

他甚至没有注意到炉子上沸腾的锅里有一条白色涤纶裙子：我原本想用印度墨水把它染成黑色，但是没成功。（篇幅有限就不谈那次试验有多失败了。对了，如果你喜欢改变物品的颜色，建议你直接跳到第10章，那一章会介绍一些专业的染色技巧。）我愣在那里足足有三秒钟，然后回答说：“是的，当然，我的确是。”我当时想，不管影视服装设计设计师是做什么的，我都能胜任。我一直觉得我的爱好可能会成为我的事业，而且我能做得跟别人一样好。第二个星期，这位导演打电话让我参与一个小型商业广告。就这样，我的职业生涯开始了。这算不得命运，而是一个令人难以置信的机会，我巧妙地抓住了，然后坚持至今。

人们经常问我，为成为一名成功的服装设计师，我学习了哪些特殊的技能，当我的答案是“几乎没有”时，他们通常会很吃惊。我不仅没有进修过时尚专业课程，而且大学都没上过几天。我早期的几份工作仅仅依赖于良好的沟通能力和说服别人的能力。我曾在服装店和珠宝店当导购员，正是这段接触普通大众的工作经历，帮助我之后成为服装设计师，因为打扮别人无非就是做推销。我会画图，配上一些文字展示衣服的上身效果，这让人们更加信任我，我也让他们花了很多钱！

当导购员之前，我曾在本地的一个非主流广播电台当主持人，当时我18岁。刚开始我只是电台前台，每天缠着同事，直到他们终于崩溃，给了我一个通宵直播的轮班，前提是会影响白天的工作。早上五点轮班结束，上午九点开始前台工作，中间这段时间我就睡在办公室（前台休息室），我学会了如何交谈、沟通、闲聊，以及怎样不惜一切代价把事情“搞定”，直到现在，我仍然在使用这些技能。

我每天早上起床前仍要思考这些问题：别人凭什么相信我？他们怎么了？如果我把事情搞砸了该怎么办？我已经学会了不过分逼迫自己，而仅仅专注于手头的工作，推动它们。这种一心一意、专注于目标、顽强坚定的品质，使我能够解决任何着装问题。（这也是为什么每次参加婚礼的时候，我常常在最后一刻被带出礼堂，帮助新娘系紧法式礼服或者处理左右滑动的胸罩肩带。）

回想起来，我一直在为成为服装设计师而做准备——只不过我以前没有意识到。当我还是得克萨斯州的一个少女时，父母每周六都会把我和五

个好朋友带到商场。我兜里揣着30美元，当朋友们将零花钱花在CD和思乐冰(Slurpee)上时，我在找我能买得起的符合我想象的炫酷衣服。(第一个被我打扮的人就是我自己！)这很重要，因为虽然有型是服装设计的要义，但是良好的预算控制能力才是这份工作的核心。人们不会雇用超预算的设计师第二次，常到清仓甩卖的货架前去转转是一项非常宝贵的技能。

作为影视服装设计师，出差错时我就是那个解围的人。比如在演播室现场观众面前，突然发现某位演员的白色古驰(Gucci)衬衫上有令人目瞪口呆的口红印——有人在录制过程中太过用力地拥抱了这位演员。录制节目时每分钟的花费大约是1000美元，所有人都在等着我解决问题。诸如此类的情况使我不得不制定一些固定的解决方案，而且需要处理得非常快。处理着装事故是影视服装设计师的一种生活方式，而且在我的职业生涯中，各种各样的事故我都经历过。所以下次当你遇到着装问题时，你可以想，你所经历的很可能也曾发生在你最喜欢的明星身上。你大可放心，因为你手里的这本书几乎涵盖了所有着装灾难的解决方法。

在接下来的章节中，我将拉开帷幕，向你展示幕后试衣间里的真实情况。我们会一起搞清楚你是谁，你的着装透露出哪些信息，我会告诉你关于风格的所有秘密，教你如何拥有一个顶级衣橱(是的，服饰也需要保养和维护)。我还会打开我的工具包，分享所有我用来使明星看起来像明星的小工具。有一句话说得好：好衣叩得百门开。我并不认为你需要穿得让别人侧目，更重要的是，你需要懂得怎么穿。当你读完这本书的时候，

你就会知道我所有的秘密。关于着装，每个人都可以从幕后的专业服装设计师和他的“百宝袋”那里获益，而这本书就由我，艾莉森·弗里尔，为您服务。

前言：好衣叩得百门开

IX

CHAPTER 1

第1章 明星的秘密：为什么他们看上去像明星

1

首先，你必须做准备 | 采购时间 | 开始试装 | 电视剧到底是怎么拍摄的

CHAPTER 2

第2章 合身：有型的基础

11

合适的裤子 | 更美的半裙 | 光鲜的上装 | 穿上夹克就是女王 | 完美的连衣裙

CHAPTER 3

第3章 剪裁：修改衣服，修剪生活

29

物超所值的修剪 | 有些修改的确不值 | 如何找到好裁缝 | 常用缝纫术语

CHAPTER 4

第4章 个人风格：做自己的服装设计师

47

你的风格就是你的签名 | 寻找适合你的衣服

CHAPTER 5

第5章 打破规则：打破愚蠢的“时尚规则”

57

愚蠢规则之一：横条纹很可怕 | 愚蠢规则之二：天冷之后不要穿白色 | 愚蠢规则之三：黑色不能配棕色或深蓝 | 愚蠢规则之四：不能混戴金属饰品 | 愚蠢规则之五：打底裤不能当裤子 | 愚蠢规则之六：夏天不能穿靴 | 愚蠢规则之七：短靴会让腿看起来又短又粗 | 愚蠢规则之八：图案不能混搭 | 愚蠢规则之九：不能全身牛仔 | 愚蠢规则之十：服饰颜色不能与发色相近

CHAPTER 6

第6章 衣橱小工具：让外表协调自然 69

三剑客：安全别针、双面胶和绒布贴 | 更多工具 | 拉链坏了该怎么办 | 笨蛋才用铁熨斗

CHAPTER 7

第7章 细节：穿衣时要问自己的六大问题 87

我的衣服干净吗 | 我的衣服是否皱皱巴巴 | 有没有露太多 | 我的衣服上有毛发、线头或起球吗 | 我的鞋子脏吗、旧吗、磨损了吗 | 这件衣服适合我吗

CHAPTER 8

第8章 衣橱收纳和管理：像服装师一样收纳衣物 97

把所有衣物直接挂起来 | 衣橱里没有足够的空间怎么办

CHAPTER 9

第9章 内衣：适合的才是最好的 111

第一件事：把塑身内衣扔进垃圾桶吧 | 别担心内裤轮廓线 | 衬裙为王 | 先别急着烧掉胸罩 | 任何胸罩问题都能解决 | 手洗内衣

CHAPTER 10

第10章 洗衣：洗衣是一门学问 135

充分利用洗衣机 | 干洗真的有必要吗 | 不想干洗？你最好学会手洗！ | 去除污渍的魔法 | 创建自己的抗污工具包

CHAPTER 11

第 11 章 鞋子：学会打理

157

保护鞋子不走样 | 使用橡胶保护底，并经常更换鞋跟 | 及时清理盐和泥沙 | 避免高温或其他干燥的环境 | 不要久穿一双鞋 | 别忘记防水 | 保养，保养，保养！ | 让鞋子起死回生 | 别让鞋子折磨脚

CHAPTER 12

第 12 章 旧衣的生命力：古着和二手衣购买攻略

175

二手店和慈善商店 | 古着店 | 寄售或转售店 | 旧衣店 | 开始寻宝之前，先做准备和计划 | 然后，你要知道选什么 | 学会有计划地出手 | 确保都试一下，并且再次检查 | 最后，准备穿上它吧

CHAPTER 13

第 13 章 男人装：帮助身边的男士

191

西装外套不合适，一切免谈 | 这样的裤子才合身 | 谈谈衬衫 | 如何量尺寸 | 关于西装，你需要感谢的人 | 西装扣原则：有时、总是、从不 | 可以脱掉外套吗 | 哎呀，这身西装不合身！ | 衬衫太透怎么办 | 领带该怎么打 | 如何穿无尾礼服

常见污渍处理一览表

209

护理衣物：面料术语表

217

致谢

229

关于作者

231

第1章

CHAPTER 1

明星的秘密：

为什么他们看上去像明星

想象一下，你走进一个房间，灯光温暖，四周是闪亮的镜子。你面前有一排排的衣服，都是按照你的身材专门定做。漂亮的鞋子整整齐齐地摆在地上，像列队等候检阅的小兵。饰品和珠宝在旁边一个个托盘里闪闪发光。此外还有几件胸衣和几条非常特别的内裤。

如果你是这个场景的主角，那么恭喜你，你现在摇身一变成了豪华衣帽间里的好莱坞演员。（如果你是个大腕儿，还会有制片助理在旁边伺候着端咖啡送餐。）听起来很棒吧？的确不错，只不过你必须在服装设计师、他的助手和裁缝面前脱下所有衣服，然后站在那里，任他们在你身上不停地换衣服，然后摆弄、裁剪、审视。最终呈现在镜头前的将是一个完美的你。在此之前，且让我们回头看看这满屋子的衣服是从哪里来的。尽管好莱坞的某些制片人觉得这些衣服就是这么神奇地出现在试衣间里，但事实并非如此。

开始一次成功的服装设计，其实取决于正在拍摄的作品——广告、电影、音乐短片或电视节目，每种作品都有自己的一套需求，对服装设计师来说，唯一不变的就是需求随时都在变。拍摄一部作品可能需要去唐人街，恳求女店主让她表弟中午之前再从仓库调50双忍者鞋，以便演员及时试穿；还有可能去宠物店，看看店里的13套宠物狗小礼服哪套能穿在乌龟身上。（是的，忍者鞋和乌龟穿的小礼服的确在同一场拍摄中使用过，好莱坞是不是很厉害？）

首先，你必须做准备

让我们以电视剧为例。首先我会仔细阅读剧本，充实每一个人物的背景故事。如果剧本写着“海瑟，25岁，一直单身”，我便会通过想象或者同节

目制作人(通常称作执行制片人)进行多次深入交流,填补空白。在拍摄电影时,服装设计师会跟导演一起确定每个人物的具体形象;在拍摄广告时,必须要从导演、客户、广告公司和制片人提出的海量想法和意见中筛选,然后才能开始设计。让我们回到剧本:这个一直单身的海瑟在哪儿工作?她赚多少钱?会去哪里购物?喜欢听哪种音乐?喜欢读哪种书?这些问题我必须在踏入商店采购服装之前搞清楚,因为答案会在很大程度上揭示这个角色的风格。

一旦填补了这些空白,我便开始我工作中最有趣的部分——制作着装相簿。着装相簿是每个人物形象的视觉参考。为制作相簿,我会利用网上的图片、杂志剪报、街拍照片、各式各样的电影、音乐或者参考书。这个过程包含了和老板们不计其数的反复沟通——包括数百次电话和大量邮件,除了刨根问底的人,没人会发这么多邮件。在这一过程中,大量的沟通是关键。通过视觉呈现来确定人物形象,在整个制片过程中都是十分有用的。一个好的着装相簿是每次挑选服装的指南。这就是为什么即便中途走进片场,我也能立马判断出衣架上的服装是否适合这个人物。

上一步结束之后,进入实际操作阶段。我会再看一遍剧本(这时剧本很可能已经重写了一遍)——根据剧中的日期、每个人物的服饰需求以及是否有演员需要多备几套同样的衣服,逐一分解问题。当剧中某种服装需要备三件以上时,它可能就要遭殃了。情景喜剧里,经常需要向演员脸上喷溅黏稠的东西,而且是越恶心越好,油、(假)血、土豆泥和蛋黄酱经常出现。当演员并不是人们想象的那样光鲜亮丽。说到这儿,你有没有想过在某个有名的儿童节目中使用的那种奇怪的绿泥到底是什么?配