

WHAT IS FASHION DESIGN?

什么是
时装设计？

(英) 古尔米特·马塔鲁
GURMIT MATHARU
编 著

ESSENTIAL DESIGN HANDBOOKS

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

RotoVision

WHAT IS FASHION DESIGN?

ESSENTIAL DESIGN HANDBOOKS

(英) 古尔米特·马塔鲁 (GURMIT MATHARU) / 编著
江莉宁 刁杰 / 译

什么是 时装设计？

当你第一次遇到一个女人时，如果你只记住了她的裙子，那么只能说明这是一条丑陋的裙子；但是如果你记住了这个女人，那说明这个女人有一条漂亮的裙子。

——可可·香奈尔 (Coco Chanel)

中国青年出版社
CHINA YOUTH PRESS

中青雄狮

RotoVision

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：本书由英国RotoVision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
E-mail: cypaw@cypmedia.com
MSN: cyp_law@hotmail.com

Copyright © RotoVision SA 2010

版权登记号：01-2010-7199

图书在版编目(CIP)数据

什么是时装设计 / (英) 马塔鲁编著；江莉宁，刁杰译. —北京：中国青年出版社，2011.1
ISBN 978-7-5006-9778-7

I. ①什… II. ①马… ②江… ③刁… III. ①服装—设计—基本知识 IV. ①TS941.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 250745 号

什么是时装设计？

(英) 古尔米特·马塔鲁 (GURMIT MATHARU) / 编著
江莉宁 刁杰 / 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

印 刷：利丰雅高印刷(深圳)有限公司

责任编辑：郭 光 唐丽丽 蔡苏凡

封面制作：王玉平

开 本：787×1092 1/16

印 张：16

版 次：2011年1月北京第1版

印 次：2011年1月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5006-9778-7

定 价：78.00元

本书如有印装质量问题，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.21books.com

要点

- 6 什么是时装设计?
 - 时装与服装
 - 标识性
 - 艺术和时装
- 18 时装的故事
 - 设计师的崛起
 - 20世纪时装革命
- 38 时装传达
 - 时装和电影
 - 时装杂志
 - 时装秀
 - 时装摄影
 - 时装与互联网
- 44 时装业是一个巨大的产业
 - 全球经济和时装
 - 奢侈品牌及其帝国
 - 奢侈品的民主化
- 52 时装和名流
 - 明星代言
 - 名流设计师
 - 名流时装系列
- 58 时装业的职业道德
 - 身体美丽的标准
 - 关于毛皮的争论
 - 环保时装
 - 工人的权利
 - 符合商业道德的供应链

具体分析

- 66 时装的分类
 - 高级时装
 - 高级成衣
 - 副线时装
 - 运动装
 - 量身定制与现代男装
 - 大众成衣
- 78 流行趋势与时代精神
 - 时代精神
 - 流行趋势与时尚预测
 - 纺织品贸易博览会
 - 时装造型师
 - 时尚编辑
- 86 时装业的日程安排
 - 时装周期
 - 生产日程表
 - 时装系列
 - 时装周的作用
- 96 设计流程：从设计手稿到成品
 - 为谁设计?
 - 调查研究
 - 研究来源
 - 灵感来源——缪斯
 - 整理研究
 - 设计手稿的重要性
 - 廓型
 - 比例、线条和平衡
 - 色彩和面料
 - 设计开发
 - 时装系列的整合
 - 提交设计方案
 - 样衣

- 118 时尚从业者
大学和学院的课程
入学申请资料
你希望学到什么
毕业作品集
毕业后的生活
创建独立品牌

附录

- 246 术语表
248 参考资料
254 索引
256 版权

时装设计作品选辑

- 130 Viktor & Rolf
140 Boudicca
148 川久保玲
(Comme des Garçons)
160 华特·范·贝伦东克
172 艾迪·斯理曼
182 扎克·珀森
192 马克·雅克布
206 Duckie Brown
216 瑞克·欧文斯
232 德里克·林

什么是时装设计？

时装与服装

不管是有意识还是无意识，时装和服装在我们的日常生活中扮演着重要的角色。每天早晨我们都需要选择服装，无论是去工作、休闲还是参加体育活动，我们都需要决定自己以何面貌示人以及如何穿着才能舒适得体。买衣服时，我们再一次陷入选择的困境：这种颜色是不是太鲜艳了？穿这件衣服上班合适吗？这件衣服会不会使我显得胖呢？当我们跟同伴进行交流或者在大型购物中心闲逛时，或浏览杂志，或看电影、电视节目时，我们可能被服装的风格、色彩、造型所吸引。这些日常的接触使我们与服装之间建立起联系，帮助我们对服装做出判断和决定。

受上述各方面因素的影响，人类学家、哲学家、心理学家、社会学家、理论学家以及教育学家把服装和时尚的话题推到了现代文化的前沿。

随着市场的不断扩大，产品的种类也增加了，从而使时装与服装的概念有了很大的不同。简言之，服装可以解释为覆盖人体和保护人体的物质。它的功能性比风格、形式更具有优先权，色彩、面料和细节很少改变。当地的气候、地势、文化和社会价值观在着装上也起着重要的作用。功用性服装，如制服、工作服，以保护性和实用性作为最基本的要素。偶尔，为了重塑形象或者利用先进科技带来的面料的突破性创新，功用性服装的基本要求、色彩、面料和风格才会发生改变。然而，这些改变可能是非常微小的，最重要的目的还是保持它的功能性。

另一方面，每年主要的时装系列有两类，一类是春夏系列，一类是秋冬系列。时装发布会上展示的时装系列是由款式、面料

和细节的快速、持续变化为先导的，风格占据着至高的统治地位，服装的功能性和其他基本属性退居次要地位。

时装最基本的作用之一，是季复一季地向消费者传递最流行的风尚和趋势。这听起来似乎有点反复无常和虚夸，然而时装有非常复杂的潜在特征，比我们的眼睛第一次看到的要复杂得多。设计师努力工作，以便在审美和情感上与消费者建立良好的关系。一些重要的话题，如性感、身份、性别和观念等，经常通过时装、秀场表演和时尚媒体进行讨论。设计师也会从历史、历代服装和不同的文化、政治、经济、科技等方面寻找灵感。在准备每年两季的时装发布会的同时，设计师还要与造型师合作来展现新的发型以及本季的新妆容，目的是吸引消费者购买产品，使自己立于不败之地。

标识性

我们以“穿什么和怎么穿”来表达不同的个性，这是一个自由的视觉表达形式。穿着打扮的方式可以使穿着者属于一个特定的群体，这个群体的成员有着相似的思想、喜恶、出身、文化和信仰。古代的亚洲、非洲和美洲对身体的装饰形式各有不同，如文身、刺青、人体绘画、穿着动物毛皮等等，以此来表达穿着者的个性、隶属关系以及身份地位。同样，20世纪40年代的青年文化或者西部的部落风格影响了几代人，使有着相似思想的年轻人聚集在一起。每个群体都以其独特的着装方式、音乐品位、政治或社会价值观为标志。最有代表性的群体有：泰迪（teds）、粗鲁男孩（rude boys）、朋克（punks）、摩登派（mods）、新浪漫主义（new romantics）和哥特（goths，一群喜欢听电子摇滚乐和重金属音乐、穿黑色衣服并以黑白色进行化妆的人）。稍晚一点的群体，如跳霹雳舞的小伙子（b-boys）和啦啦队女孩（flygirl），他们来自于纽约贫民区，以独特的快节奏打击乐和霹雳舞为特色。他们的风格成为非裔年轻人向世界展示贫民区生活的一种方式。

服装也可以成为区别不同群体的一种标志。通过不同的着装可以区别别人的宗教和信仰，包括特定场合穿着的礼仪服装，或者是代表不同职业的职业服装。着装的差异通常还可以帮助人们判断和区别着装者的社会等级和权力。古代罗马人用服装来显示他们的社会等级：奴隶留长头发并且从来不剪，获得自由的奴隶则剃头并且戴一种叫“pileus”的伞状帽，以此作为区分。罗马市民的穿着非常自由，但很少有人戴帽子。只有皇帝可以戴皇冠——用金子打造的月桂树叶形状的

花环，用以强调他的权力和地位。那时，在正式场合或全国性的重要场合，皇室通过穿着装饰华美的服装以及配戴的珠宝，来显示自己的地位。

许多国家的人们依然按照传统穿着象征性的服装出席重要场合，如婚礼和葬礼。不同文化之间的差异很大但也很有趣。例如，在西方，新娘通常在婚礼上穿着白色的婚纱代表贞洁，但是在亚洲许多国家的结婚仪式上，新娘配戴隆重的饰品，并穿着色彩鲜亮（如红色）的服装，以表示喜庆。在亚洲国家，大多数寡妇都穿白色服装，这与西方文化传统也有很大的不同。

制服是职业服装的代表形式，许多机构人员都穿着制服，如警察、军队，以及紧急救援队。制服表示出穿着者所属的机构，而且在人群里，穿着制服的人更容易被人识别出来。在社会上和组织内部，制服都象征着力量、权力和等级。

时装和服装可以帮助人们区分性别。“中性”这个词表示性别模糊，或男性和女性性征的混合。在20世纪20~30年代，居住在巴黎的一些女性开始穿着具有男性特征的服装，如法兰绒衬衫和沉重的靴子；一些男性却穿着外观柔和的修身服装，展现出女性化的气质。到20世纪80年代，“中性”的概念已经渗透到西方的主流文化中。摇滚男歌星如大卫·鲍伊（David Bowie）、乔治男孩（Boy George）走的是中性路线，如留长头发、画很浓的眼线，而女歌星安娜·伦诺克斯（Annie Lennox）则留超短发、穿着很阳刚的套装。

1965年，伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）在时装界开创了中性风格，具有深远的影响。他的灵感来自于某些巴黎女性

跨越性别界限的装扮方式，以及当时在年轻男女中盛行的中性着装风格。他设计了女性穿着的塔士多礼服，并将其称为“吸烟装”（Le Smoking）。伊夫·圣·洛朗通过把男装的基本轮廓女性化，在时装界创立了一种新标准。他不仅在女装上应用男装的元素，也把狩猎夹克（Safari jackets）、带有铜纽扣的水手短大衣（Pea jackets）和飞行员制服（flying suits）用于女装。

P7图：
亚历山大·麦奎因
（Alexander McQueen）

亚历山大·麦奎因以戏剧化、发人深省的设计以及对现有时装的颠覆而闻名于世。这里展出的时装展示了耶稣受难时的情景。

右图：
拉夫·西蒙
（Raf Simons）

男装设计师拉夫·西蒙在2008年秋/冬时装中引入了较为女性化的服装廓型。拉夫·西蒙以挑战男性的阳刚形象而名声大震。

艺术和时装

艺术和时装之间的紧密联系已经存在了几个世纪。但是在很长一段时间里，两者之间的联系是单向的，艺术家只在他们的绘画和雕塑作品中应用时装信息，作为描述社会的一种途径。

直到文艺复兴时期，时装才作为一种媒介起到了越来越重要的作用。艺术家们，如安东尼奥·皮萨内洛（Antonio Pisanello，1395—1455）不仅在他们的绘画中描绘时装，还主动地设计织物和刺绣。时装不仅仅是服装和外表——随着这种观念的发展，当代的设计师和艺术家越来越紧密地结合起来。现在，艺术与时装之间的界线已经变得模糊起来。设计师们对艺术及其特征的理解使他们有能力去探究和描绘那些在情感、性感、性别、政治、现代主义、浪漫主义艺术方面具有震撼力的内容，表达一系列具有符号性和颠覆性的信息。

斯特凡诺·皮拉蒂
(Stefano Pilati)

皮拉蒂是Yves Saint Laurent品牌的创意总监，在2009年秋/冬的巴黎时装周上，他以“吸烟装”的设计再现了现代版本的中性风貌。

在20世纪早期，艺术界前卫派运动席卷了整个欧洲，并且通过时装来表达他们的理念。受英国工艺美术运动的影响，由艺术家、建筑师、设计师组成的维也纳工坊（the Wiener Werkstätte）将艺术和设计中的美学观点融合在一起。他们的灵感来自于功能性物品，他们把家具、玻璃器皿、餐具、陶器等的设计方法应用在时装设计中。这种类型的作品以不同寻常的色彩搭配为特征，选用对比强烈的色彩，以及几何图形、条纹和非写实的花卉图案。

尽管他们并没有对服装的外观和廓型有所创新，但是他们独创了色彩的搭配方式，并娴熟地加以应用，这影响了那些没有加入维也纳工坊的独立艺术家和设计师，例如索尼娅·德洛内（Sonia Delaunay，1885—1979）。德洛内作为艺术家在巴黎学习和工作，她因对奥费主义（Orphism，是大约盛行于1912年的一种现代艺术画派。这个画派以各种方式从事纯色彩实验，开抽象主义绘画之先河）的诠释而享有盛名。她热衷于立体派的抽象绘画，相信色彩是表达思想的最基本方式。她可以利用色块与几何图形在面料上的对比创造出流动的视觉效果。她认为服装的裁剪构思应该与纺织面料的设计相结合，这个观点对艺术和时尚都有相当大的影响。由于德洛内的作品富于创造性且在艺术界有很大的影响力，香奈尔曾与她合作设计电影和戏剧的服装。

俄罗斯结构主义学家（Constructivists）瓦瓦拉·史蒂潘诺娃（Varvara Stepanova，1894—1958）和里尤波夫·波波瓦（Lyubov Popova，1889—1924）根据思想意识来创造时装。他们的设计既有创造性又舒适、实用，并致力于通过时装重建社会环境。他们

将自己的想法付诸实践且不受消费主义的局限。他们的主要设计特点是将服装的功能性和简单的廓型结合起来，其灵感来自于传统的农民服装。他们设计的服装带有灵活的可拆卸式口袋和袖子、拉链、对比强烈的色彩和材料，这种革新使时装变得更加现代化。

在第二次世界大战期间，超现实主义（Surrealism）以巴黎为中心，在文化艺术界开创了一种新思维。沉迷于超现实主义的概念，时装设计师埃尔莎·夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli）拒绝20年代的现代主义风格，她对一些新材料（塑料、玻璃、玻璃纸、降落伞丝绸）进行试验，用以夸张她的饰品。她和超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利

（Salvador Dalí）的合作是20世纪艺术和时装结合的最佳范例。达利设计的两种印花图案成为30年代最为人们称道的服装，即“眼泪装”和在薄纱上绘制的“龙虾装”。眼泪装给人破烂、暴力的感觉，它的灵感来自于达利的一幅绘画《三名年轻的超现实主义妇女怀抱着乐器》（Three Young Surrealist Women Holding in their Arms the Skins of an Orchestra）。龙虾装带有隐含的意义：龙虾被安放在正面最显著的位置，似乎要爬进穿着者的体内。达利希望用“龙虾装”引起人们的注意，而他无疑获得了成功。

约翰·加利亚诺
(John Galiano)

约翰·加利亚诺在1999年春夏巴黎时装周为Dior品牌发布会上发布的时装，灵感来自于俄罗斯结构主义的几何图形，他使用的颜色和几何图案符合俄罗斯艺术运动的美学观点。

ELIZABETH TAYLOR, RICHARD BURTON "SO FORTH" MARY TYLER MOORE, JAMES GARNER, THE SHAGGY DOG
 GEORGE PEPPARD, DON KNOTTS, "THE SHAGGY DOG IN THE WEST", PAUL NEWMAN, "THE SECRET WAR OF HARRY FRISK"
 SHIRLEY MACLAINE, "SWEET CHARITY", JULIE ANDREWS, "THOROUGHLY MODERN YOUNG WOMAN"

20世纪60年代的激情给艺术和时装带来了新的面貌。高级时装失去了它在时装业中的影响力，因为消费者的需求发生了变化，消费者开始转向成衣和大众产品。由于这个原因，伊夫·圣·洛朗设计了一种休闲的羊毛束腰宽松外衣，灵感来自于荷兰抽象画家皮特·蒙德里安（Piet Mondrian）的作品。后来这种服装被称为“蒙德里安风貌”——裁剪简单，不像高级时装那样小题大做，它以相交的黑线和大胆的原色色块为特征。伊夫·圣·洛朗使用蒙德里安的抽象绘画和几何图形达到了非常好的效果，简直把服装当成了他的画布。1966年，伊夫·圣·洛朗又一次被艺术激发出创作灵感，这一次他的设计基于波普艺术（Pop Art）和当时最富盛名的艺术家——罗伊·利希滕斯坦（Roy Lichtenstein）和安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的艺术风格。时装由充满活力和卡通感觉的图案组成，反映了当时的大众文化和消

费主义。

在20世纪后期，艺术和时装继续融合。同时随着摄影技术的发展，摄影被认为是艺术形式的一种，对艺术和时装的结合起到了重要的作用。摄影师激发了时装颠覆性和符号性的特质，时装业开始利用媒体进行公开宣传，并推举设计师和品牌。

时装是现代文化中最突出的部分，电影、摄影、橱窗展示等都成为时装的“画布”，时装在这些“画布”上尽情地描绘着图画。以前时装只出现在绘画和雕塑上，如今它们被陈列于艺术馆中供人观赏。全球性展览对时装的发展起到了重要作用，举办时装设计师回顾展成为司空见惯的事情。过去和现在的艺术反映了人类的文化、社会和生存条件，时装也同样能够反映出社会的时代特征。时装已经成为了艺术的一种重要表现形式。

对页图：

伊夫·圣·洛朗

这些“A”形裙的灵感来自于安迪·沃霍尔的作品，它们由纸制作而成，代表一次性物品。过度纵容、以消费者为导向的时装业非常符合安迪·沃霍尔的艺术信条，伊夫·圣·洛朗在波普艺术的传播中起到了重要的作用。

P16~P17图：

侯塞因·卡拉扬

（Hussein Chalayan）

概念时装设计师侯塞因·卡拉扬在2001年春/夏伦敦时装周上发布的作品。两个模特在剥掉裙子上的材料，服装如同正在加工中的雕塑。这一情景看起来更像是行为艺术而不是时装发布会。

