国际时尚设计丛书·服装

鞋靴设计
——从创意到制作

【英】阿基·乔克拉特 著
陈 望 译

中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

鞋靴设计

——从创意到制作

[英]阿基·乔克拉特　著
陈　望　译

中国纺织出版社

内 容 提 要

本书介绍了鞋靴设计的整个过程，从了解脚部解剖知识、鞋的基本构成、对脚与鞋如何协调形成认知讲起，直至独立完成交付厂家的设计稿，最后还包括职业和教育的机会，为有心跻身于这个行业的人提供前期信息。本书也解答了有关鞋靴行业你可能遇到的问题，描述从灵感到最终表现的设计过程，包括实用的提示和作品设计的分步指导，并展示了重要设计师和鞋靴专家的作品。

本书揭示行业背后的关键技术，是鞋靴设计师和钟情于鞋靴爱好者的第一指南。

原文书名：Footwear design
原作者名：Aki Choklat
Text © 2012 Aki Choklat
Translation © 2013 China Textile & Apparel Press

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in the Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版经 Laurence King 授权，由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可，不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号：图字：01-2012-2522

图书在版编目（CIP）数据

鞋靴设计：从创意到制作 /（英）乔克拉特著；陈望译 . —北京：中国纺织出版社，2013.11
（国际时尚设计丛书. 服装）
书名原文：Footwear design
ISBN 978-7-5064-9913-2

Ⅰ. ①鞋… Ⅱ. ①乔…②陈… Ⅲ. ①鞋—设计 Ⅳ. ①TS943.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 173777 号

策划编辑：来佳音　责任编辑：张思思 宗 静　责任校对：梁 颖
责任设计：何 建　责任印制：何 艳

中国纺织出版社出版发行
地址：北京朝阳区百子湾东里 A407 号楼　邮政编码：100124
邮购电话：010—67004461　传真：010—87155801
http：//www.c-textilep.com
E-mail：faxing@c-textilep.com
天津市光明印务有限公司印刷　各地新华书店经销
2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开本：889 × 1194　1/16　印张：12
字数：172 千字　定价：68.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

目 录

序言 7

第一章

鞋靴设计的今昔 8

17~18世纪：时尚与声誉 13
19世纪：高级时装与季节性流行周期 14
20世纪：创新与街头时尚 14
21世纪：鞋靴设计的未来 16
鞋靴行业 18
案例研究：莉莎·斯努克 22
案例研究：凯瑟琳·威廉姆斯 24

第二章

鞋靴基础 28

足部解剖学 30
鞋的构造 34
鞋楦 40
鞋样 42
制鞋用材 44
鞋的款式 46
案例研究：塞巴斯蒂安·塔里克 50

第三章

设计研究 52

灵感 56
调查 60
加工 65
编辑速写簿 67
基调板 70
数字化研究 72
制作创意手册 74
色彩与材料 76
趋势分析与预测 82
案例研究：尼古莲·范·恩特 84
案例研究：尼尔斯·霍尔格·维恩 86

第四章

作品集设计 90

设计与开发 92
作品集理论 110
案例研究：明娜·巴黎卡 124
案例研究：罗莎妮·伯格斯马 126
案例研究：斯图尔特·韦茨曼 128
案例研究：帕科·吉尔 130

第五章

设计表现 132

设计构思表现 134
绘图 136
技术性绘图和线稿图 154
混合媒介 164
设计包 166
作品集 168
毕业后 170

第六章

鞋靴行业的培训和工作 174

培训 176
鞋靴职业 178
案例研究：雷切尔·琼斯 180
季与商贸展 183
案例研究：苏·桑德斯 184

专业词汇表 186
有用的信息 187
图片出处说明 189
致谢 191

相关研究材料可以在金劳伦斯网站
www.laurenceking.com 获得。

鞋靴设计

——从创意到制作

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

内 容 提 要

本书介绍了鞋靴设计的整个过程，从了解脚部解剖知识、鞋的基本构成、对脚与鞋如何协调形成认知讲起，直至独立完成交付厂家的设计稿，最后还包括职业和教育的机会，为有心跻身于这个行业的人提供前期信息。本书也解答了有关鞋靴行业你可能遇到的问题，描述从灵感到最终表现的设计过程，包括实用的提示和作品设计的分步指导，并展示了重要设计师和鞋靴专家的作品。

本书揭示行业背后的关键技术，是鞋靴设计师和钟情于鞋靴爱好者的第一指南。

原文书名：Footwear design
原作者名：Aki Choklat
Text © 2012 Aki Choklat
Translation © 2013 China Textile & Apparel Press

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in the Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

本书中文简体版经 Laurence King 授权，由中国纺织出版社独家出版发行。

本书内容未经出版者书面许可，不得以任何方式或任何手段复制、转载或刊登。

著作权合同登记号：图字：01-2012-2522

图书在版编目（CIP）数据

鞋靴设计：从创意到制作 /（英）乔克拉特著；陈望译 . —北京：中国纺织出版社，2013.11
（国际时尚设计丛书．服装）
书名原文：Footwear design
ISBN 978-7-5064-9913-2

Ⅰ . ①鞋… Ⅱ . ①乔…②陈… Ⅲ . ①鞋—设计 Ⅳ . ① TS943.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 173777 号

策划编辑：来佳音　责任编辑：张思思　宗　静　责任校对：梁　颖
责任设计：何　建　责任印制：何　艳

中国纺织出版社出版发行
地址：北京朝阳区百子湾东里 A407 号楼　邮政编码：100124
邮购电话：010—67004461　传真：010—87155801
http：//www.c-textilep.com
E-mail：faxing@c-textilep.com
天津市光明印务有限公司印刷　各地新华书店经销
2013 年 11 月第 1 版第 1 次印刷
开本：889 × 1194　1/16　印张：12
字数：172 千字　定价：68.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

国际时尚设计丛书·服装

鞋靴设计

——从创意到制作

[英]阿基·乔克拉特　著
陈　望　译

中国纺织出版社

目 录

序言 7

第一章
鞋靴设计的今昔 8

17~18世纪：时尚与声誉 13
19世纪：高级时装与季节性流行周期 14
20世纪：创新与街头时尚 14
21世纪：鞋靴设计的未来 16
鞋靴行业 18
案例研究：莉莎·斯努克 22
案例研究：凯瑟琳·威廉姆斯 24

第二章
鞋靴基础 28

足部解剖学 30
鞋的构造 34
鞋楦 40
鞋样 42
制鞋用材 44
鞋的款式 46
案例研究：塞巴斯蒂安·塔里克 50

第三章
设计研究 52

灵感 56
调查 60
加工 65
编辑速写簿 67
基调板 70
数字化研究 72
制作创意手册 74
色彩与材料 76
趋势分析与预测 82
案例研究：尼古莲·范·恩特 84
案例研究：尼尔斯·霍尔格·维恩 86

第四章
作品集设计 90

设计与开发 92
作品集理论 110
案例研究：明娜·巴黎卡 124
案例研究：罗莎妮·伯格斯马 126
案例研究：斯图尔特·韦茨曼 128
案例研究：帕科·吉尔 130

第五章
设计表现 132

设计构思表现 134
绘图 136
技术性绘图和线稿图 154
混合媒介 164
设计包 166
作品集 168
毕业后 170

第六章
鞋靴行业的培训和工作 174

培训 176
鞋靴职业 178
案例研究：雷切尔·琼斯 180
季与商贸展 183
案例研究：苏·桑德斯 184

专业词汇表 186
有用的信息 187
图片出处说明 189
致谢 191

相关研究材料可以在金劳伦斯网站
www.laurenceking.com 获得。

一双鞋能改变你，它让你仿佛成为了另一个人。这只出自希瑟·布莱克（Heather Blake）的鞋，温文尔雅，却全然不失性感。

序　言

本书应这样的单纯之需——在没有现成的鞋靴设计指导书的情况下应运而生。《鞋靴设计——从创意到制作》将带领你了解鞋靴设计的过程，以个人的设计研究材料为基础，开发并设计品类丰富的鞋靴作品集。同时，本书也解答了有关鞋靴行业你可能遇到的问题。

本书分六章，开篇是鞋靴发展史。这章不仅是编年形式的史料内容，也探索了如何向过去学习，古与今该如何联系的问题。第二章，我们将了解脚部解剖知识和鞋的基本构成，让你对脚与鞋如何协调形成认知。

不过，《鞋靴设计——从创意到制作》的核心重点是第三章和第四章，分别是设计研究和作品集设计。第三章阐述了如何捕捉灵感并把它转化为具有活力的鞋靴作品集；第四章引入了一些创意训练，包括垂褶和外形练习，帮你进行设计开发。

第五章涵盖了基本设计图的形式，是表现作品（包括作品集）的有力手段。这样，你可以生成完整的交付厂家的设计包，包括设计的出发点（基调）、图样（创意点）和技术说明（用料、色彩和线稿图）。

最后，第六章谈及职业和教育机会，给希望获得深入学习机会的人士提供前期信息。本书原始资料取自博物馆存档文件、世界各地的设计师档案和设计作品集；对成功设计师、学者、制造商和流行趋势发布方分别做了访谈，体现了行业的多姿多彩。

《鞋靴设计——从创意到制作》旨在鼓励设计上的个人体验、个性和独立见解。它必将为鞋靴世界带来全新的创意。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

第一章
鞋靴设计的今昔

鞋靴设计大概是人类所知最古老的职业之一。鞋靴拥有一成不变的基本功用——保护双脚免受外界伤害，这也是鞋子的首要作用，从发掘出的早期足部防护品的简洁造型可以窥见那时的鞋靴设计。本章并不着意于呈现完整的时间轴，而是选择性地展现了有史以来的鞋靴设计佳作。

尽管没有任何鞋靴实物留存，人类钟情于鞋履之物可以追溯到史前时期。首先，远古鞋履的间接证据可以把时间上溯至 40000 年前，从那时起，人类小脚趾的骨骼结构开始发生改变，说明脚上穿了某些物件。留存至今最早的鞋子是 9500 年前的，由俄勒冈大学的卢瑟·克雷斯曼（Luther Cressman）于 1938 年发现于俄勒冈中部。这是一种不露脚趾的鞋，用绳子编结而成，看起来出奇的现代。最早的皮鞋遗物是在亚美尼亚一个洞穴发掘出来的，距今大约 5000 年。这件模制成型的莫卡辛式软皮鞋用皮条连在一起并以干草填充，舒适又保暖。看得出来，当代鞋靴设计的很多方面在那时已经被考虑在内：合脚、美观以及舒适。

从 5000 年前西班牙洞穴壁画，到世界各地各大博物馆中古埃及、古希腊和古代东方的艺术，鞋靴的参考图形在历史长河中触目皆是。这些艺术品描绘出了很多有趣的便鞋和鞋履式样，让人不禁感叹鞋子悠久而丰富的历史。鞋子伴随人类最重要的活动之一——步行的脚步应运而生，向我们揭示了不同时期穿着者的社会地位以及更多相关信息。

很多博物馆的藏品都展现出对鞋靴历史的生动诠释。这是大约公元 1 世纪的古罗马雕像局部，石质的脚上穿着典型受到希腊风格影响的凉鞋。

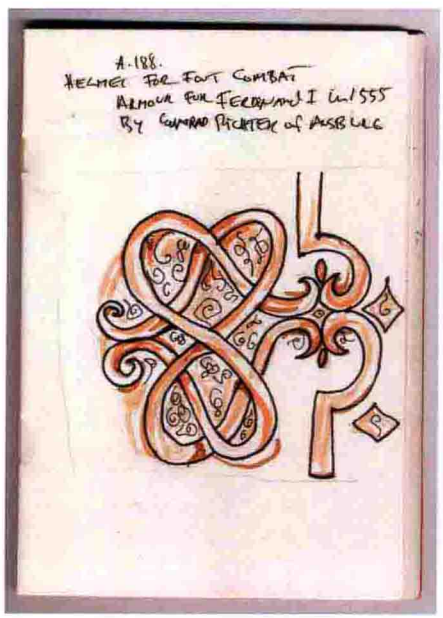
这些亚美尼亚鞋保存得极为完好，展现出 5000 多年前皮革是怎样精巧地被用于鞋靴设计中。

这种以绳子编结而成的平底鞋可上溯至 10000 年前，在材料与设计方面均表现出了悠久的历史传承。

早期鞋靴的印迹对今天的设计师有什么作用呢？研究鞋靴发展史不仅有利于设计，更是必不可少的。了解鞋靴的发展演化过程，从鞋子的构造到文化内涵都非常重要，知道鞋靴的历史会让你成为更优秀的设计师。经过岁月的洗礼，大部分鞋靴构件被沿用下来，它们经历了穿着体验和设计研究的双重考验。从很多层面看，早期的鞋靴式样在缝合工艺方面和装饰纹样方面都能提供出人意料的设计方案和创意灵感。

18 世纪的调马师靴（一般叫马靴），为骑马时保护穿着者的脚部而设计，是有着现代外形的古老鞋靴。

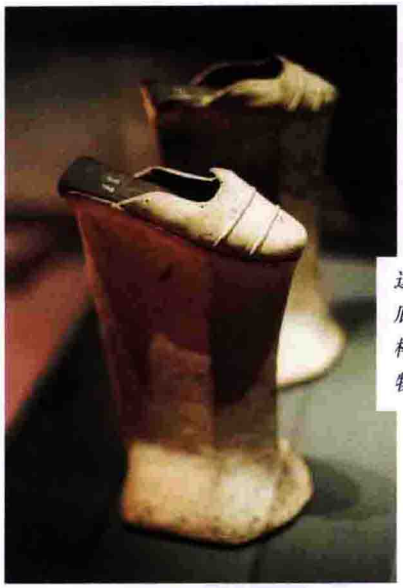
这些 18 世纪 90 年代的低跟尖头鞋均配有套鞋，在当时是为了保护穿着者的脚和鞋免受街道上的尘土污染。



博物馆中的藏品能带来很多设计灵感，但是很多博物馆都不允许拍照，所以要随身携带笔记本和书写工具帮助记录。这只鞋的装饰纹样就是从 1555 年的金属头盔的雕饰（左图）上获得的灵感。

古代的鞋在表现奢华方面丝毫不逊于现代设计。只要看一看 16 世纪的高底女鞋，就会懂得女人为什么总是希望站得高傲和自信。高底女鞋是一种厚底鞋，盛行于当时威尼斯的高级娼妓之间。其创意源自套鞋或高架鞋，它可以帮助避免在泥泞的街道上行走时弄脏鞋子。人们很快发现过度地加高（有时竟高达 50cm）鞋底并不怎么实用，因为穿上这种鞋，经常连行走都需要人帮忙。近年的流行趋势正在效仿高底鞋，鞋跟和鞋底又高到令人眩晕的程度了。

来自文艺复兴时期另一个极度狂热的流行风尚是尖头鞋，它在当时的男士中广受欢迎。随着时尚走向极端，这种鞋的尖形鞋尖越来越长，往往要用鲸鱼骨支撑。如果不把尖头前端系在脚踝上，长度已经达到了妨碍走路的程度了。正如时装史上很多流行趋势一样，尖头鞋的长度因人的社会地位而不同。不久，基本的生存需要把这一风尚送上了绝路——逃离敌人时，尖头鞋的长鞋尖太碍事了。有了这次教训，人们意识到鞋子实在没有必要做那么长，除非是赶时髦。



这些 16 世纪威尼斯高底女鞋表明极端的鞋履样式已经不再是新鲜之物了。

日本当代设计师鎗鼻则孝 Noritaka Tatehana 设计❶的鞋通常能达到令人眩晕的高度，这是高底女鞋的当代版本。

尖头鞋的长鞋尖没有实际功用，只是虚幻的时尚符号而已。

正如在列宁格勒牛仔乐队（Leningrad Cowboys）的照片中所看到的那样，在当代，鞋也是身份的表达。

❶ Noritaka Tatehana：日本当代设计师，为 Lady Gaga 设计“黑夜漫步者（Night Walker）”高跟鞋而广受关注。——译者注

17~18 世纪：时尚与声誉

17~18 世纪的西欧国家增加了同遥远大陆间的贸易往来。刺绣和补绣等新的表面装饰元素被应用到鞋靴设计之中。鞋子采用精巧昂贵的用料和配饰，以迎合这一时期盛行的服饰奢华之风。只有上层人士才负担得起繁琐装饰的鞋，一般男鞋和女鞋差不多都采用常见的纺织面料。不过，也有更大众化的版本，鞋履爱好者们可以选择相对低廉的仿品。这些鞋子如今出现在博物馆的藏品里，证明了由声誉主导的时尚比预想的周期更长。相比之下，更实用的皮制鞋受到了更多底层人士的青睐。

当时欧洲还兴起过另一种“潮流”，引入路易十四宫廷的风尚——穿红跟鞋，或者叫“红蹄”（talon rouge）。红跟鞋起初是贵族身份的象征，不久便被欧洲社会其他阶层所逐渐采纳。

法国大革命时期，随着贵族统治的结束，人们开始放弃高鞋跟，鞋跟高度趋向更加合理。女式高跟鞋直到 19 世纪中叶才逐渐复苏，而男式高跟鞋的再次出现则要等到 20 世纪 70 年代。

红跟鞋一度盛行于欧洲宫廷。图示为 1701 年路易十四肖像画中的红跟鞋。

17 世纪亨利埃塔·玛丽亚女王（Queen Henrietta Maria）的鞋，用丝绸和深红色丝绒制成，缀以浮雕金属片和银线刺绣，成为当时极致奢华的鞋品。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com