

国际时尚设计丛书·服装

【英】苏·詹金·琼斯 著
张翎 译

时装设计(第2版)

 中国纺织出版社

国际时尚设计丛书·服装

【英】苏·詹金·琼斯 著
张翎 译

时装设计

(第2版)

 中国纺织出版社

内 容 提 要

这是一本全面阐述时装设计的书,它详细地描述了时装设计师应具备的技能和素质。书中审视多变的职业机会,从一个公正的内行角度出发,对今天的时装行业提出了独特的观点。书中连接历史、理论和实践,内容涉及如何理解设计任务书、草图绘制、织物选择、服装裁剪与制作以及时装营销等方面,并为时装设计初学者的职业规划提出了指导和建议。作为极具价值的职业指南,时装设计(第2版)旨在对新一代设计师进行引导、激发和训练,可以作为时装设计师的从业必备书。

原文书名: Fashion Design (Third Edition)

原作者名: Susan Jenkyn-Jones

Text © 2002, 2005, 2011 Central Saint Martins College of Art & Design, the University of the Arts London.

Translation © 2013 China Textile & Apparel Press.

Third edition published in 2011 by Laurence King Publishing in Association with Central Saint Martins College of Art & Design.

This book has been produced by Central Saint Martins Book Creation, Southampton Row, London, WC1B 4AP, UK
本书中文简体版经Laurence King Publishing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: 01-2011-4026

图书在版编目(CIP)数据

时装设计/(英)琼斯著;张翎译. —2版. —北京:中国纺织出版社,2013.11

(国际时尚设计丛书. 服装)

ISBN 978-7-5064-9823-4

I. ①时… II. ①琼…②张… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第114505号

策划编辑: 张 程 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 余静雯 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: 北京市朝阳区百子湾东里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

北京昊天国彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年3月第1版 2013年11月第2版第3次印刷

开本: 635×965 1/12 印张: 24

字数: 307千字 定价: 78.00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

【英】苏·詹金·琼斯 著
张翎 译

时装设计

(第2版)

 中国纺织出版社

内 容 提 要

这是一本全面阐述时装设计的书,它详细地描述了时装设计师应具备的技能和素质。书中审视多变的职业机会,从一个公正的内行角度出发,对今天的时装行业提出了独特的观点。书中连接历史、理论和实践,内容涉及如何理解设计任务书、草图绘制、织物选择、服装裁剪与制作以及时装营销等方面,并为时装设计初学者的职业规划提出了指导和建议。作为极具价值的职业指南,时装设计(第2版)旨在对新一代设计师进行引导、激发和训练,可以作为时装设计师的从业必备书。

原文书名: Fashion Design (Third Edition)

原作者名: Susan Jenkyn-Jones

Text © 2002, 2005, 2011 Central Saint Martins College of Art & Design, the University of the Arts London.

Translation © 2013 China Textile & Apparel Press.

Third edition published in 2011 by Laurence King Publishing in Association with Central Saint Martins College of Art & Design.

This book has been produced by Central Saint Martins Book Creation, Southampton Row, London, WC1B 4AP, UK
本书中文简体版经Laurence King Publishing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: 01-2011-4026

图书在版编目(CIP)数据

时装设计/(英)琼斯著;张翎译. —2版. —北京:中国纺织出版社,2013.11

(国际时尚设计丛书. 服装)

ISBN 978-7-5064-9823-4

I. ①时… II. ①琼…②张… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第114505号

策划编辑: 张 程 责任编辑: 韩雪飞 责任校对: 余静雯 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: 北京市朝阳区百子湾东里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

北京昊天国彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2009年3月第1版 2013年11月第2版第3次印刷

开本: 635×965 1/12 印张: 24

字数: 307千字 定价: 78.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目录

简介

- 本书的目标读者 7
- 如何使用本书 7
- 你做好准备了吗 8
- 第一步 10
- 院校教学大纲 13

第一章 背景

- 概述 18
- 历史背景 19
- 时装发展历程表 20
- 服装的作用 28
- 关于生态及道德问题 35
- 时尚的语言 46
- 全球背景 48
- 时效性和适时性 62
- 年度时尚活动 64
- 文化背景 65
- 媒体 67
- 互联网 68

第二章 从生产到市场

- 历史背景 74
- 今天的服装制造业 75
- 生产商的类型 76
- 市场细分 84
- 零售商的类型 86
- 价格 93
- 价格循环 97
- 公司的标志和品牌 97

第三章 人体及时装绘画

- 人体：灵感之源泉 102
- 人体骨骼结构 103
- 时装绘画 106
- 使用参考线绘图 109
- 时装绘画的人体比例 110
- 模特造型 112
- 头部和脸部的画法 116
- 电脑绘图 123
- 数码设计和制作电子作品集 126

第四章 色彩和织物

- 色彩基础 132
- 颜色是怎样形成的 134
- 纤维的类型 142
- 织物 146
- 时装生产流程 156
- 设计范围的确立 159
- 面料供应商 160
- 面料博览会 162

第五章 工作室

- 学院工作室 166
- 测量和制图 168
- 设计要素 170
- 时装分割线的比例及长度 174
- 分割线和细节变化 178
- 设计原则 181
- 打板 184
- 坯布样衣 188
- 在人台上进行立体裁剪 191

裁剪样衣 196

缝制 196

服装的定制 202

服装附件 204

试装和服装的发布 207

第六章 项目实践

什么是项目实践 210

目标和规划 211

灵感 215

个人创造力和风格 216

发表作品 220

评审 223

评分体系 224

第七章 毕业汇展及其他事项

毕业设计作品 228

校园作品会演 228

学生作品展览 234

你的作品集 236

就业定位和工作实习 238

规划职业生涯 240

撰写个人简历或简历 255

面试的注意事项 256

附录

术语表 260

有用的地址 264

面料及来源 265

时装商业出版物 265

织物资料馆、资讯及色彩服务 265

流行织物种类 265

时装院校 267

博物馆和服饰展览馆 268

网站 268

电影和文学作品 269

学生事务信息 270

商店和供货商 271

制板和缝制术语 273

后记 278

书目：服装 283

致谢 287

简介

时装关乎某种浓厚的兴趣。在世界的各大中心城市里，时尚广为传播，尤其受到年轻人的追捧。对服装和休闲品的购买行为目前已经被当作一种文化和金融现象被研究，这种研究因其魅力和普遍的接受度而与文学、戏剧和绘画的研究地位等同。

时装是一种国际语言 and 一项全球性事务，时装设计师和模特所获得的赞誉和名气如同政治家、运动员及电影明星一样多。对于涉世未深的少女来说，时装界的生活似乎永远是五光十色、光彩照人和无忧无虑的；而实际上，只有一小部分最有才华和最幸运的专业人士才能过上这样的生活，其余的大多数人则不得不非常辛苦地工作着，期待“一夜成名”的时刻早日到来。

许多年轻人进入时装界，是为了寻求能够表达和印证自我的方式，然而时尚之中却有那么多未解之谜：优雅、漂亮和昂贵已经不能代表所谓的“酷”；在T型台上赢得喝彩的衣装，放在商店里却乏人问津；在职场和休闲场合，传统的着衣规范已经改变或荡然无存；人们在刚刚适应了一种“外观”之后，却发现其对立的形象又开始悄然流行。为何人们总是需要或希望持续不断地进行自我认定和自我欣赏？是谁制定了时尚的标准，然后又去打破它们？也许时装应该对这种“故意破坏”承担责任，但另一方面，它也带来了令人激动的款式以及巨大的财富。那么，如何才能成为时装界的专业人士？是凭运气、天赋、个性，还是所受的教育？我们该如何选择？

时装业是一个深受人们青睐的行业，时装设计也是高等教育中最供不应求的专业之一。尽管的确有一些20世纪最伟大的设计师仅受过很少或几乎未受过正式的专业训练，但在今天，这一领域里已经几乎没人能不做准备就取得成功了。一张大学文凭仍然是求职者装备中的最佳武器。那些不愿承担额外培训费用的雇主越来越倾向于招聘来自正规院校的毕业生。高等教育课程的目的在于教授和培养市场需求的技能，虽然不能保证人人都获取成功，但却能提供全面且适应市场的培训。此外，院校与企业和成功设计师之间的密切联系使这些高等教育课程对学生未来的职业生涯大有裨益。想要成为一名专业的时尚界人士——无论将来从事的是零售、管理、设计或是营销——都并非一蹴而就的事情，创造力、个性、智力、技巧以及健康状况都将作为考量的重点。

“设计师必须扮演很多角色——艺术家、科学家、心理学家、政治家、数学家、经济学家、推销员——还要具备长跑运动员的体力。”

——设计师海伦·斯托里 (Helen Storey)

大多时装从业人员都从未有过名气和财富，但他们却能在或高或低的薪金水平上找到工作的乐趣。而且，若是被人请去做最爱的工作，这也未尝不是件乐事。

纪昀·拉普松 (Jiyun Laphorn) 设计的女装。

本书的目标读者

本书主要是供有远大志向的学生们以及时装爱好者阅读使用。本书试图从客观、专业的角度看待时装和时装设计教育，并详细介绍了学生在进入时装产业工作前必须具备的才能、技术和职业精神。在此之前，大部分的时装书籍几乎不涉及职业基础训练、现代时装产业以及由灵感到产品的创作过程，它们大多偏向于文化历史、设计师个人经历和工艺技术等方面的内容，而本书将介绍设计师和经销商如何将流行美学加以调整，并以令人接受的市场化的方式将富有想象力的成果运用到人体上。

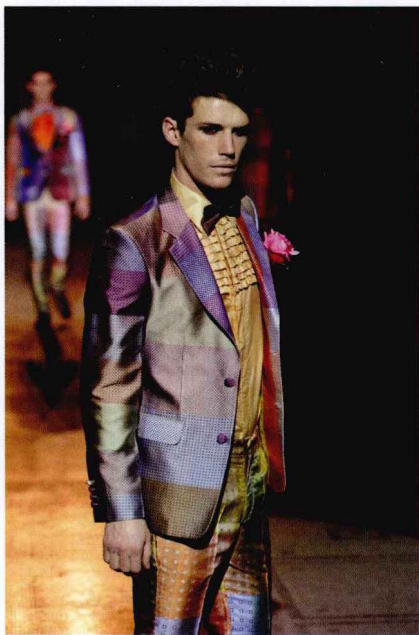
从20世纪80年代后期开始，大部分欧美时装厂商将生产的重心逐步移到了东亚、北非及南美地区。目前在西方国家，时装业俨然已经成为一种服务性产业，它们通常和创意商店、环球贸易及综合技术联系在一起。本书探索了不同类型市场及制造商之间的区别，还有传统方法和当代计算机辅助系统之间的不同之处。

尽管本书涉及很多方面，但也仅能提供一个概要，而对于打板、制衣和市场实践等内容恕不能一一详述，因为这方面的很多技能要靠实践积累，而不是从书上获得。尽管本书没有为读者提出具体的从业方案，但是提供了许多关于思考、深入阅读和调查的建议。本书也没有给出如何穿衣的建议以及对未来时装发展的预测，而是为那些想投身于服装业的人提供了一些见解，并意图用走过这条职业道路的人们的证言，来启发、引导读者走向成功。

如何使用本书

本书既是一本手册又是一本职业指南，尽管其中的一些信息来自实践，但成为一个时装专业人员或产生一个有效的时尚方面的成果并无正确或错误的道路可言。时装的从业人员通常是一些打破已有规矩的叛逆者，就我的经验而论，每一个学生和学生团队都是独一无二的——无论是他们的个性，还是他们对这个世界做出的回应。同一个创作主题，会因为不同的创作者在不同的时间进行而结果迥异。做学生的最大乐趣，其实也是做老师的最大乐趣，就是分享那些惊喜、成功和错误，并从中进行学习。主题创作训练、讲授和学习时尚风格的方法、获得消息的渠道和教学大纲都不是固定不变的。我很荣幸能够享有对学生、同事和专业人士进行观察、参与及提建议的权利。

本版《时装设计》(Fashion Design)在前一版本的基础上进行了内容上的增补，并试图阐明传统教学所教授的“忠实于时间的时装业”与21世纪“快速反应的时装业”在生产、销售和推广方面的不同。时装不会停滞不前，学生必须适应时尚的潮流变化。目前，时装的发展空间、实践经验和技术能力都已经大大地提高，资料信息渠道、时装理论和工业生产的方法也变得更为复杂。那些即时完成的草图、艺术品和摄影技术都可以用来捕捉专业氛围。考虑到扩大的读者群以及正在蒸蒸日上的全球贸

罗翰·凯尔 (Rohan Kale) 设计的男装。

易, 本版书拓宽了历史、地理和文化的探讨角度。在最后一章可以找到关于在时装业中如何把握就业机会和如何创造工作条件等这些笔者增补的内容, 它们将有助于学生选择正确的深造形式和学位课程。

时装学位课程大纲的制定, 是为了使学生熟悉日益复杂的实践和学术要求, 课程模仿了一系列设计过程中设计师必须面临的任务和要掌握的技巧。本书用七章的内容涵盖了学生可能遇到的信息和概念, 学生可以根据自己的阅读习惯到书中查询想要的信息。与其他行业一样, 时装业也有自己的术语, 此类词语在本书后的“术语表”或“制板和缝纫词汇”中都有解释说明。棕色的纸边有助于你迅速查找到目录、表格和插图等辅助性的学习内容; 列表、细节信息和分类说明会在正文旁边以“文本块”的形式列出; 在每一章的末尾, 有相关的实用资讯列出; 在全书的最后, 还附有供货商、时装机构、教育机构以及与研究工作相关的部门资料和地址。

你做好准备了吗

在走向这条或许是漫长艰辛的时装道路之前, 你有必要试检一下, 看自己是否具备相应的资质, 且是否对自己的优缺点有现实的认识。以下所列出的就是进入这个领域所需要具备的个人素质和技能。对照此表, 与你的朋友或老师讨论一下你的能力, 然后找出你的优缺点。

首先, 你需要天赋。时装设计天赋尽管包含了绘画或缝纫的才能, 却远不止于此。你应该具备探索、吸收和将想法与技巧进行综合的能力。当代背景下的时尚创造力, 就是指在遮蔽人体这一古老问题上能找到新的解决办法, 从而开启和提升人们对于时装的认识。

“诀窍就在于给人们提供那些他们想要得到、却从未意识到的东西。”

——戴安娜·弗里兰 (Diana Vreeland), 1963~1971年任美国
Vogue杂志主编

曼吉·迪伊尔 (Manjit Deu, 中间者)设计的亮片晚礼服。

个人素质和技能表

志向和雄心	想要在实践中、观念上、财务上成功的强烈愿望
艺术上的二维能力	二维想象、素描和彩绘的能力
艺术上的三维能力	在三维空间运用材料构思和创造艺术品的能力
坚定	清楚地陈述观点；坚持自己的理念
商业头脑	具有一定的计算能力，能够抓住机会，有“成本”和“利润”观念及逻辑思维能力
个人魅力	和别人友好相处；良好的沟通技能和合作能力
色彩感觉	此种素质在确定色彩范围和印染时很重要，尤其对于童装和针织服装设计而言
全心投入	努力工作，善于学习，准备“走弯路”
交流技巧	接受委托、解释、倾听和协商的能力；向团队成员表达的能力
竞争力	凭能力而非恶意地获取优势
信心	相信自己和别人的想法及才能；在自大和谦卑之间取得平衡
诚恳	精细、勤勉、有职业道德；宠辱不惊
创造力	原创能力；经常产生新想法并乐于实践
好奇心	对社会、人群、设计、功能和形式等方面怀有好奇心；见多识广
决断力	快速决断并承担相关责任
效率	合理安排时间，能组织信息和资源；办事敏捷
精力	具备良好的体力、健康的体魄，能不懈地工作
讲究修饰	虽辛苦地工作，但看上去毫不吃力；修饰打扮得漂亮、时尚
灵活性	习惯于别人的品评；接受变化
健康	有耐力；没有吸毒、肥胖或酗酒等不良嗜好
谦虚	请求帮助的能力；承认缺点，明白自己的局限性
幽默感	能看到事物有趣的一面，不刻板，能创造轻松氛围
想象力	能将抽象的想法和激情很好地转化成任务所需
独立性	是指思维而非行为的独立性；能在没有监督的情况下工作的能力
主动性	想好就做，用实践而非思考解决问题
语言能力	流利地使用非母语的语言并乐于在出差旅行时使用
领导能力	具有发言人的地位或提建议的权威
文学能力	语言和文字修养良好，语调宜人
组织能力	对时间、计划、会议、工作等都有统筹安排
激情	对时装全心投入，用想法和服装激发他人
耐心	能看到事物的整体；能忍受重复性的任务；能忍受愚蠢的人
悟性	迅捷的洞察力；能眼疾手快地作图；能直击问题的要害
实践技能	有可以被学习的实际经验（但必须对工作适用）；技能范围广泛
准时	良好地把握时间很重要
应变能力	足智多谋，心灵手巧；横向思维；解决问题的能力
敢于挑战	大胆；具有前瞻力及创业能力
天赋	有不寻常的能力（尤其在速写和造型方面）及商人的素质
团队角色	喜分享，善于协作，能适应自己在宏伟蓝图前的角色分配
性格因素	对人态度友好，保持好情绪和平静心态
多才多艺	能接受不同性质的任务，泰然接受挑战
写作技能	良好的书面交流和书写报告的能力

第一步

如果这张列表还没有让你气馁，并使你更加相信时装事业适合你——那么就去干吧！一开始你要收集学校的简介和宣传手册，选择理想的学校，了解其入学资格。学校会在最后一学期为毕业生的毕业设计作品做一个展示，时装专业常常有时装秀以及作品展览，有时这是相互独立的，你需要和学校办公室联系并了解情况。别被毕业作品的标准吓倒，因为这是学生在校期间要追求的目标，而不是在第一年就必须达到的。通过参观时装表演，可以知道该校未来的专业发展方向、课程的质量以及资源的范围。咨询一下已经在读的学生，他们的亲身感受是很好的参考。

院校的选择

时装课程的培训应尽可能地与这个行业的工作相关。然而，在培训的重点、方法和设施方面，不同院校之间的差别很大。有些院校有良好的技术设备，而有些院校则有充满激情和灵感的、技能高超的教员。囊括所有这些有利因素的学校虽然令人向往，但现实中往往无法实现。

如今，学校一般提供全日制和非全日制的课程。若课程安排紧凑，则学生们可有一段时间进行工作实习；若有国际认证的学分培养计划，则学生们可以在其他院校或是国外学习一段时间。有些课程偏重技术工艺，有些则强调实际技能；还有一些是结合商务及文化学习的课程。不同的课程在不同的工作室进行，各工作室用来指导学习及实践的时间长短不一，在取得资格证的时间安排上差别也很大。

学校热衷于向学生展示其硬件设备，以此展现自己的实力。在学生提交入学申请书之前，为达到展示的目的，学校在开放日往往会精心布置展厅。因此，在选择学校的时候，不要仅凭宣传册内容或口头之言。通过参观学校，才能对校园的位置、氛围和基础设施做到心中有数。参观者最好争取看看一般情况下不对外开放的校园部分。通常，对没有事先参观过校园就直接参加面试的考生，导师不会留下什么深刻印象——当然，除非你住在国外。

课程的选择

大学或者学院的网站会告知你何时以及如何填报一份申请书。学校说明书中通常会列出一长串令人目眩的课程，要在众多可能性中选择你要走的路非常困难——除非你一直就有想做针织品设计师或女帽制造商的强烈愿望。在申请任何课程之前，你应该了解课程申请资格、课程计划、全部课程内容、学习方式、专业方向或其他可能的选择、学费以及课程的日期安排和时间跨度。很多学校会要求你在申请表上就确定自己的专业方向；但另一些学校也会提供阶段式的学历证明（例如证书或是文凭），以帮助你在确定专业之前的第一学年能够发现自己擅长的领域。

在英国，大学和学院招生服务中心（Universities and Colleges Admissions Service，简称UCAS）集中负责所有本科学历以下的荣誉文学学士学位的课程管理，并严格控制课程的截止日期。UCAS会将你的申请转递给你所选择的学校，在他们的

安吉莉娜·阿曼特（Adelina Amante）设计的面料，灵感来自于葡萄牙的陶瓷制品。

网站上你可以查询或是链接到所有院校（包括英国各所大学授权经营的海外分校）的课程表，上面清楚地标有课程代码以及所需的教育资格。一些学士学位课程会在确定专业方向之前的第一年提供一种称为“诊断”的课程模式；如果想要攻读预科生课程或是假期课程，那么你需要直接向这些学院递交申请表（你完全可以选择在线提交）。如果你在美国、亚洲或是欧洲已经取得了一定的学历（譬如学士学位），那么你所选择的大学会指导你如何获取适合你目前知识水平的课程。总体看来，最热门的课程选择是女装设计，在这一领域申请培训的人通常是申请其他专业方向的人数的七倍，因此，有一些规模较小的学院或大学会将办学的重点甚至只集中在这一科目上面。诚然，专业热门也预示着日后竞争的激烈——那将是一份高淘汰率和极其不稳定的工作。

如果你对除女装设计之外的其他时装类科目感兴趣的话，你可以向那些由专家组成的更大的专业机构递交申请。大型院校的艺术系一般都开设男装设计专业，配有印染、针织、刺绣工业设备的面料设计专业，时装商业、营销和零售专业等。有一些学校会专门设立童装设计、鞋类设计及服饰品设计等科目，另一些则设有内衣及运动装设计的课程。相关的专业，例如时尚新闻、造型、推广、媒体或是戏装、美发、化妆、模特表演等课程在一些大学里都可以找到，一般设有此类科目的院校都配有专业的摄影棚。

在一些专业的学习中，通常会有史论、当代多媒体、社会学和时装绘画等辅修课，上这些课是为了获取足够的学分，也有少许的课程则取决于学生本人的兴趣了。大一点规模的院校可能会开设人数较多的大课，一些大学还会允许学生将不同的主、辅学科合并学习以取得“联合学位”（Joint Honours Degree）。

致电学校或者点击学校的网站索要招生手册，确保你的申请表填写正确，尤其要注意各项收费状况及额外的那些要求。

语言要求及学习难点

沟通能力是“教”与“学”的先决条件，理解对方的期望、读懂任务分配并且用本地的语言将之反馈给对方是基本技能，对于任何一门课程来说语言都是必备的基础环节。所有的大学都欢迎国际学生并且会帮助你取得留学通行证，一些大学还设有语言训练课程以帮助你通过“雅思考试”（International English Language Testing System，简称IELTS）。绝大多数的院校还会为残疾人以及非正常状况的人士提供特殊的场所和奖学金。如果你是在海外填报的申请表或是不能够亲自到场，你可以选择通过电话或是视频的方式来接受面试。

学分制

欧洲国家一直都在致力于推行联合学分制。从2006年开始，学分转换与积累体系（Credit Accumulation Transfer System，简称CATS），亦称为欧洲学分转换与积累体系（European Credit Transfer and Accumulation System，简称ECTS）逐步被全世界的教育机构所认可，这个系统可以让你通过单个科目来累计学分，或是以学年为单位累

计学分，也可以是终身制的学习过程，它允许不同体制内或者国家里学生求学所得的学分互相转换或累计。绝大多数（并非全部）的进修教育（Further Education，简称FE）或是高等教育（Higher Education，简称HE）学院都会提供技术上的或是理论研究方面的职业资格认定学分体系（通常偏向于一种实践能力）。

面试前的准备

各学校的申请程序差别很大。一般地，除要求列出学历资格和工作经历外，还要求申请者写一份简历，介绍其兴趣、取得的成就和申请理由。为此你应准备一份草稿。写简历要力求简洁，避免陈词滥调。要仔细检查拼写，尤其是激发你灵感的设计师的名字，并在正式填表之前找个人看一看，听听他的意见。保留好备份，在面试之前看一遍，因为考官很可能根据你写的简历来提问。他还可能会要求你提供相关教师或雇主的证明信或参考意见。

一般情况下，大多数艺术学校要求学生在面试时交一份作品集，以评估其成绩。不同学校的面试方式，尤其是在所需的面试时间上互不相同。有时申请者不被接见，只由教师组成的专家组审查其作品集。因此，应重视作品集中作品的数量和种类（参见下文）。大多数申请人利用作品集，或通过参加其他的预科课程使简历显得更有分量。一些学校开设作品集展示的短训班或夏季课程，帮助学生找到其兴趣所在，并协助设计其作品集。

面试作品集

在大学低年级入学考试或者第一学位水平的面试中，考官会关注学生广泛的艺术才能，而不仅仅局限于其对时装领域的兴趣。学生需要对真实生活进行观察和研究，比如说对人体三维进行认识以及绘制出体现流动性和运动性的速写线条。对色彩的研究（不是学院练习）、彩绘和素描的水平可以说明你对多种媒介的控制能力。

速写草图本（Sketchbooks）表明了你在视觉上的探索、构思和实验，会帮你加分。可以在草图本中记录织物的使用情况和构思，以表明你对织物的感受。作品集中可以有时装素描，但并非必需。千万不要从印制的照片、插图或其他资料中抄袭。要运用你自己的素描技巧，试着表现对线条和比例的良好感觉，即使它们还没有成熟。

大学的面试教师总是希望能看到学生记录作品的速写簿、草稿以及实物作品。

你的作品集里应该有什么

- 线描的或是色彩的人体素描作品
- 时装设计草图和时装效果图作品
- 色彩设计、纺织品图案设计、面料创新和拼贴作品
- 作品构思介绍和3D设计作品
- 成型作品的正视图及背视图
- 成衣作品的照片，包括服装细节或制作过程的展示照片
- 对其他设计师的研究报告、店铺调查报告以及专业文字写作

如果你有三维的作品或雕塑，那就出示照片，无需带着实物；同样，如果你做了服装，也不要实物展示，出示照片即可。总之，教师基本上对你的专业技术不感兴趣，而只会对你的想法感兴趣。

组织一下作品，使其较易浏览，可以用系列的形式排列，也可按照重要性而不是时间顺序排列作品。不要对作品装裱、加框或润饰，这会让作品看起来太精致或沉重。把木炭画或蜡笔画放在塑料套中或夹在纸夹中防止弄脏。熟悉你作品集的组织方式，你可能被要求指出最喜欢的作品，或要对某个设计进行解释说明。你需要准备好谈论自己的设计过程，并说明如何找到解决方案。

面试教师可能会使你觉得，自己是在批评的审视下或一定压力下进行自我表达或应对。他们可能会问及你所欣赏的服装设计以及崇拜他的理由，并且还会要求你描绘一下自己的未来。面试时你可以表现出自己独特的着装风格，整洁的外表容易得到认同，切忌“奇装异服”。尽量使整个过程在轻松的气氛下进行，同时也要认真回答所有问题。

在第七章有一个部分是关于如何整理出专业的作品集，这也许会对你有所帮助。但是要注意，在这个职业生涯的早期时刻，面试教师寻求的是你尚不成熟的潜力，而不是熟练的“全知”表现。

院校教学大纲

教学大纲的内容根据专业和学生的特殊需要和兴趣编制。不同科目的学时长短不同，导师会把他们个人的专业技能融入课程中。

大致地说，一个综合性的时装设计教学大纲旨在传递以下内容：

- 对服装史及现代时尚的了解
- 视觉媒介及文化的熏陶
- 调研技巧和方法
- 绘画及绘制服装效果图的能力
- 将设计深入化的技能
- 对面料性能、类型、特征和开发的认识
- 时装的设计法则：轮廓、比例、色彩、细节处理
- 制板及立体裁剪的技术
- 简单的服装缝纫、构造和技术处理

何帽姿 (Connie Ho) 设计的休闲装

- 技术说明、排料及成本核算
- 构造一个小型的产品系列
- 计算机辅助设计 (CAD/CAM)
- 作品发表 (或是作品集展示) 以及口头沟通能力
- 独立研究的能力
- 团队协作能力
- 营销、品牌推广和商务能力
- 利用社会或道德事件感动业界及消费者的才能
- 写作诸如报告和文化研究的论述文章
- 个人及职业发展

可以向学院索要课程时间表并了解课程是如何建构的。通常时装设计专业的学制是三年 (尽管两年、四年或五年制的课程也存在), 每年分为2~3个学期。

第一学年

第一年, 课程的安排通常紧凑而多元化, 这样可以使学生在与时装相关的不同领域打下一个广泛的基础。其重点是强化学生吸纳信息和进行研究的能力, 这些积累日后可能转变成原创性的设计作品。用一部分时间让学生完成真实的设计项目, 以此使学生提高技能、增强信心、加快速度。其项目课程的设计成果将被汇总在一个作品集中, 几年之后会成为学生的能力和风格代表的一部分。

第二学年

第二年, 学生对研究方向可能有了更强的认识, 也会对自己的能力产生信心。通常他们已掌握了基本技能以及如何与老师、同学沟通的能力。这一年的重点是提高学生的能力, 协调团队合作与个人风格发展之间的平衡。项目课程的设计作业通常持续4~6周, 这一过程将帮助学生在已选的课程中确立他们的兴趣和天赋。

二年级学生常会做一些更有设计想法的服装, 参加竞赛或赞助的设计项目。在这一阶段, 学生常常通过团队合作或两人合作来培养其合作和相处技能。他们不像从前那样被密切监督, 校方希望他们能达到所要求的成熟和自我约束水平, 以便进入课程的下一个阶段。

“想做但又无从下手, 怎么办?”

——一名二年级学生

上图: 时尚产品及饰品设计的涵盖面很广, 从传统工艺到新型材料都有所涉及。图为杰西卡·克莱顿 (Jessica Clayton) 设计的作品。

下图: 无论入学的初衷如何, 在大学里你会发现自己被包围在拥有同样时尚兴趣的人们之中, 而且会迅速地找到盟友。