

HOW TO CREATE
YOUR FINAL
COLLECTION

国际权威时尚精品教程

时装系列设计 拓展与创意

【英】马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著

随书附赠超值光盘
精彩呈现15套独具创意的系列设计
分享来自全球的设计体验

中国青年出版社

国际权威时尚精品教程

时装系列设计 拓展与创意

【英】马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著 于杨 / 译

中青雄狮

Text : © 2012 Mark Atkinson
Translation : © 2013 China Youth Press

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd.

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 Laurence King 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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2013-6163

图书在版编目(CIP)数据

时装系列设计拓展与创意 / (英)阿特金森 (Atkinson, M.) 编著 ; 于杨译 .

—北京 : 中国青年出版社, 2013.9

国际权威时尚精品教程

ISBN 978-7-5153-1918-6

I. ①时… II. ①阿… ②于… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 217572 号

国际权威时尚精品教程：时装系列设计拓展与创意

(英)马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著 于杨 / 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

策划编辑：蔡苏凡

责任编辑：易小强 刘冰冰

封面设计：唐 棣 孙素锦

印 刷：北京顺诚印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：12

版 次：2013 年 11 月北京第 1 版

印 次：2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1918-6

定 价：59.80 元

本书如有印装质量等问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

“北大方正公司电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

INTRODUCTION

简介

如何使用这本书.....	8
你的毕业设计系列.....	10

Chapter 01

女装市场 14

女装：五个时尚市场.....	17
专业化市场.....	23

Chapter 02

时尚界的时间观 26

时尚卖季.....	29
从设计到零售的循环周期.....	31
流行趋势.....	35
流行趋势预测.....	42
完成你的毕业设计说明.....	49

Chapter 03

创意研究 50

寻找灵感.....	53
你的速写本.....	56
灵感与风格的潜在来源.....	58
寻找素材.....	60
处理素材.....	60
为你的主题板选择并组合风格.....	62

Chapter 04

发展设计与制作样衣 64

发展设计与制作样衣的策略.....	67
服装设计元素与构造技巧.....	68
技术拓展.....	82
创意实践.....	84
阐释你的作品如何运作： 概念展示板和情绪板.....	86

Chapter 05

服装设计和产品线规划 88

精彩的时装设计.....	91
服装：系列设计的基础.....	93
服装行业的产品线规划.....	94
如何为毕业设计系列进行产品线规划.....	95
服装设计.....	96
服装加工全过程.....	100

Chapter 06

时装发布与展示环节 102

时装秀.....	104
毕业设计系列展示.....	106
时装发布.....	107
展示你的毕业设计系列.....	109
展示你提交的作品.....	113
充分把握学年末时装秀.....	114
专业时装发布.....	116

Chapter 07

拓展你的毕业设计系列 120

为什么商业时装设计师 都会开发副线服装?.....	122
拓展你的设计系列.....	124
实用建议.....	125

案例研究 126

术语表.....	182
拓展阅读.....	184
索引.....	185
图片版权.....	188
参与的院校与教学机构.....	189
作者致谢.....	192

国际权威时尚精品教程

时装系列设计 拓展与创意

【英】马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著 于杨 / 译

中青雄狮

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com

Text : © 2012 Mark Atkinson
Translation : © 2013 China Youth Press

This book was produced and published in 2012 by Laurence King Publishing Ltd.

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 Laurence King 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	中国青年出版社
010-65233456 65212870	010-59521012
http://www.shdf.gov.cn	E-mail: cyp_law@cypmedia.com
	MSN: cyp_law@hotmail.com

版权登记号：01-2013-6163

图书在版编目(CIP)数据

时装系列设计拓展与创意 / (英)阿特金森 (Atkinson, M.) 编著 ; 于杨译 .

—北京 : 中国青年出版社, 2013.9

国际权威时尚精品教程

ISBN 978-7-5153-1918-6

I. ①时… II. ①阿… ②于… III. ①服装设计 IV. ①TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 217572 号

国际权威时尚精品教程：时装系列设计拓展与创意

(英)马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著 于杨 / 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

策划编辑：蔡苏凡

责任编辑：易小强 刘冰冰

封面设计：唐 棣 孙素锦

印 刷：北京顺诚印刷有限公司

开 本：787 × 1092 1/16

印 张：12

版 次：2013 年 11 月北京第 1 版

印 次：2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5153-1918-6

定 价：59.80 元

本书如有印装质量问题，请与本社联系

电话：(010) 59521188 / 59521189

读者来信：reader@cypmedia.com

如有其他问题请访问我们的网站：<http://www.cypmedia.com>

“北大方正电子有限公司”授权本书使用如下方正字体。

封面用字包括：方正兰亭黑系列

【英】马克·阿特金森 (Mark Atkinson) / 编著
于杨 / 译

国际权威时尚精品教程

时装系列设计 拓展与创意

INTRODUCTION

简介

如何使用这本书.....8
你的毕业设计系列.....10

Chapter 01

女装市场14

女装：五个时尚市场.....17
专业化市场.....23

Chapter 02

时尚界的时间观26

时尚卖季.....29
从设计到零售的循环周期.....31
流行趋势.....35
流行趋势预测.....42
完成你的毕业设计说明.....49

Chapter 03

创意研究50

寻找灵感.....53
你的速写本.....56
灵感与风格的潜在来源.....58
寻找素材.....60
处理素材.....60
为你的主题板选择并组合风格.....62

Chapter 04

发展设计与制作样衣64

发展设计与制作样衣的策略.....67
服装设计元素与构造技巧.....68
技术拓展.....82
创意实践.....84
阐释你的作品如何运作： 概念展示板和情绪板.....86

Chapter 05

服装设计和产品线规划88

精彩的时装设计.....91
服装：系列设计的基础.....93
服装行业的产品线规划.....94
如何为毕业设计系列进行产品线规划.....95
服装设计.....96
服装加工全过程.....100

Chapter 06

时装发布与展示环节102

时装秀.....104
毕业设计系列展示.....106
时装发布.....107
展示你的毕业设计系列.....109
展示你提交的作品.....113
充分把握学年末时装秀.....114
专业时装发布.....116

Chapter 07

拓展你的毕业设计系列120

为什么商业时装设计师 都会开发副线服装?.....122
拓展你的设计系列.....124
实用建议.....125

案例研究126

术语表.....182
拓展阅读.....184
索引.....185
图片版权.....188
参与的院校与教学机构.....189
作者致谢.....192

INTRODUCTION

简介

写作这本书的目的是为了帮助服装设计专业的学生完成自己女装系列的制作。这项练习往往在服装设计课程的最后一年才开始，通常被称作是“学位设计作品系列”或“毕业设计作品系列”。这本书给服装设计专业的学生提供了一个“渐阶式”的指导方案，引导学生自主完成高质量的作品系列，并且在整个创作过程中最大程度地给予学生帮助。

服装设计专业的学生也可以在毕业设计年开始之前参考这本书，这样可以在正式开始毕业创作前就更好地了解所需的关键技巧，从而帮助学生更加顺利地完成任务；让学生从一开始就把需要完成的项目和练习，提前置换到毕业设计系列的“语境”中，帮助学生更好地适应毕业设计的氛围。

最后，这本书对所有想创作“时装系列”的人都会有所帮助，书中呈现的技巧不仅适用于服装设计专业的学生，同时也适用于专业设计师，因为创作过程是相似的；其实，书中所列举的作品来自两个途径：一些是学生的作品，另外一些则是专业设计师的作品。

如何使用这本书

要设计出成功的时装系列，需要很多不同的技能，大体上分为三种：商业技能、技术技能、创意技能；其中每种技能都有不同的发展和评估体系：商业技能需要关于市场的知识，技术技能需要通过不断的练习来提高，而创意技能则依靠灵感启发。这本书的重点，不是要向大家赘述每种技能的细节，而是强调设计一个系列所需要的“过程步骤”。

好的设计师之所以能够从众多设计师中脱颖而出，就在于他能对自己的创作深入思考，并且做出正确的评价。掌握服装产业的背景知识对你有很大的帮助，随着设计工作逐步展开，就需要你在更广阔的背景中评估自己的作品，当作品不太令人满意时就要做出正确的判断。

让人惊奇的是，毕业设计系列的创意过程，其实是可以“方程式”复制的。当然，这里没有什么所谓的魔法方程式。但是把整个创作过程分解为一系列条理清楚的阶段，是完全有可能的。也许你自己的途径和书中描写的理想途径有少许出入，而且你所采用的素材也可能不尽相同，但是书中提到的值得注意的问题，以及建议的逻辑结构，应该能帮助你更好地认识设计的整个过程，并且随着设计过程逐步展开，它也能引导你的思路。书中引导整个“设计旅程”的“路标”是比较个人化的。

在本书的最后章节和随书附送的CD中，包含了来自世界各地的服装设计专业的学生创作的毕业系列范例。这些作品集中，学生们通过图片说明了本书中所描述的设计的各个阶段，展示了不同学生服装设计工作的多样性；在每个章节中，也列举了服装作品案例的图片。

《时装系列设计拓展与创意》中的每个章节都分别探索了设计过程中一个特定的阶段。Chapter 01和Chapter 02着重展示了设计师的工作背景：每个服装系列的设计都需要切实可行，同时给予设计师创作的时间又是很有有限的。这两章着重强调了设计师在开始深入细化设计指导意见之前必须要考虑的各种问题，举例来

说，主要包括了解市场需求、选择某个季节、分析时尚潮流等。

Chapter 03为创意研究，主要探讨的是设计工作的探索阶段，在这个阶段中你需要进行设计研究，选择一到两个主题，可以给你的设计作品以启发和影响。把那些具有启发性的素材整理在一张“**主题板**”上，可以在下一个设计阶段提醒你最初确定的风格。

Chapter 04主要是拓展设计和制作样衣，这个阶段是充满实验、尝试乐趣的阶段；这个阶段你将酝酿出创意，同时尝试着把这些想法实施到服装设计的各个方面：比如面料色彩选择、面料材质选择、面料印染、表面装饰、服装廓型、服装**造型线/拟合线**或者服装结构。这项工作可以帮助你把自己服装作品中的创意，规划成“概念”；通常是通过一个“**概念展示板**”的形式展现出来，展示板上会有文字描述来解释你的服装系列想要传达的概念；还要创建一个“**情绪板**”，帮助你告诉大家你打算怎样实现你的想法。“概念”是你整个服装系列的导引，它让该系列的全部作品都保持风格上的延续性。

Chapter 05将进一步完善那些在服装设计过程中，经历“设计发展”和“样衣制作”阶段后产生的其他不同想法。“产品线规划”可以将这些设计组织起来，并且形成新的、具有延续性的服装系列，同时优化出每一套完整的方案。

Chapter 06主要关注的是方案陈述环节和服装最终款式，这些就是你将提交给评委会评审，并且最终在秀场上展示的东西，它们容不得任何失误。

最后，Chapter 07说明了如何把自己的毕业设计系列涵纳在自己的作品集集中；也会给你提出建议，帮助你以后拓展这个系列，并且发展出副线设计作品。这些都可以让你有针对性地为“未来雇主”准备作品集。

2011年6月，马兰戈尼设计学院（Istituto Marangoni）的学生们在伦敦毕业季时装周上展示他们设计的令人印象深刻的毕业作品

市场调研

Chapter 01

流行趋势预测

Chapter 02

设计说明

创意研究

Chapter 03

主题

发展设计与制作样衣

Chapter 04

概念

服装设计和产品线规划

Chapter 05

作品

时装发布

Chapter 06

服装展示

系列设计拓展和未来展望

Chapter 07

作品集

你的毕业设计系列

你的毕业创作是很重要的项目，将会用到你到目前为止所学到、所拥有的全部技巧和技能。同时，毕业创作也是一个很好的机会，给予你最大的自由去创造、创新，表达自我。这样的过程估计也会成为你全部学习课程中最有收获和最有成就感的经历。如果在创作过程中你感到紧张，并且略带激动，这是完全可以理解的。这样复杂的情感状态也许会让你感觉慌乱，你必须清醒认识到这最后一个阶段的训练将是你职业生涯的跳板。要仔细考虑一下，你所作出的众多选择都会给别人什么样的暗示。你要意识到你的毕业设计系列将会为你带来什么，以及这个项目中参与的服装工程人员应该是为你的设计目的服务的。

毕业创作设计和商业化设计之间有什么区别？

毕业创作应该和商业化的服装设计很相似，但在两个方面有所不同：样衣的自然属性，以及服装系列的作品数量。

你的毕业设计系列是学业的要求，正是这个原因，你的毕业创作只需要得到学校的认可；但是一个商业服

装系列的成功与否，只能由市场来验证。为毕业创作而制作的样衣系列，恐怕也很难最终完成，而是留下一个相对开放性的结尾。

样衣数量决定了毕业系列的规模，这样的规模数量明显小于多数商业服装设计师需要创作的规模。商业服装系列有足够的数量，设计风格就可以通过系列化的展示表现出来，这种风格蕴藏在作品的不同和相似之中；同时所有的服装作品又必须能够独自成立，各自叙述各自的故事，它们必须能够为整个服装系列的精神气质做出自己的贡献。在毕业设计系列中往往很难达到这样的平衡，因为你可能只能制作4~8件衣服，但是却要通过这些有限的设计表现出尽可能广阔的视野和创新能力。每一件设计作品都要和其他作品在气质上相互呼应，但同时也不能太过相似。这些作品放在一起的时候也必须能够展示出尽可能多样的技术手段。

发展你的风格和技术技巧

学术环境给学生提供了一个安全的环境，可以任由学生展开实验设计，毕业创作允许你自由地进行艺术创作。像这样的机会在服装职业氛围里就不大可能再有

来自韦蕾娜·泽勒（Verena Zeller）所设计的一系列服装（见第158页的案例研究）

了，因为那里永远都有商业活动带来的设计限制。好好利用这样的“自由”，可以帮助你更在时装设计中更深入地探索属于你自己的观念和想法。毕业设计系列往往可以呈现出设计师的自我风格，是一种标志性创意的结晶。

你的教育机构也会提供设计资源和丰富的经验技术支持。基于这样的条件，你应该知道自己要往时尚行业的哪个方向发展，并且最终确立自己的职业方向。毕业设计系列可以帮助你确立自己的发展方向，就把它想成是一条裙子正式上秀场前的预演好了。这个训练也可以帮助你完善自己的技术技能，而这些技术技能是确保你在自己选择的职业方向上成功的关键。评估一下你自己已经具备的技术，确定还有哪些技术需要在规定的时间内磨练精湛，这样才能保证你具有符合行业标准的生产创造力。举例来说，如果你想设计一个内衣系列，你可能就需要掌握一些内衣领域的特殊技术，比如，紧身衣剪裁、束身衣缝制、蕾丝设计和表面装饰，然后还要接触并且掌握如何操作绷缝机器。查看一下你们系能否提供所需要的资源，然后要接受相关训练确保你能顺利完成自己的设计项目。

你的毕业设计系列和自己的作品集

你的毕业设计系列应该不仅仅对取得学位有用，这

很重要，因为当你进入服装人才市场的时候，你的毕业设计系列就是当时你所完成的、最能完整代表你创造力的工作结果。所以你就需要考虑如何更恰当地把它容纳到你的作品集中，它应该体现出你想要从事的职业方向。当你寻求雇主的时候，需要向他们展示你已经具备了在这个职位所必需的技术技巧和专业知识。你的作品集必须能够显示出你能为想要加入的企业团队带来什么样的益处和帮助；想要达到这一点，你不仅要在作品集中展示你的创造力，也要展示你对该公司、公司客户、公司产品的了解。只有你所寻找的职位和你的毕业设计系列有关系的时候，才需要把毕业设计系列纳入到你的作品集中。如果它们不相关，一种可能的解决方案是：根据毕业设计作品进行调整，再创作一个**副线服装**系列，这个副线作品的灵感应该是来源于毕业设计的。将这两次设计结果同时展示出来，可以很好地说明你的创造能力，同时也能证明你有天资可以针对不同的市场进行设计创作。这是一个很好的节省生命的办法（注：重新设计肯定会很累，耽误时间、浪费生命），同时也能更好地利用毕业作品。

另一方面，你可以通过自己的毕业设计系列确立自己独立设计师的地位。有时候一些顶尖的精品店会支持刚毕业的年轻设计师，帮助他们推广、销售毕业设计作品，比如伦敦的Browns，这家店在1984年买下了约

来自田中凉介（Kai Ryosuke）所设计的一系列服装

翰·加利亚诺 (John Galliano) 的毕业创作系列, 或者巴黎的Colette。想要成功地创立自己的品牌, 你不仅要设计一个激动人心的服装系列, 而且要建立一种可行的独特风格, 把强有力的视觉印象和商业性很好地平衡起来。只有完全彻底地了解你所针对的市场, 才能得到这样的成果。

你的学校是如何给你的毕业设计系列打分的?

毫无疑问, 你的毕业设计系列中所有的设计作品都要让步于接二连三的委员评定。有些学校会有一次最终答辩, 还会有评审委员会参与, 这个评审委员会可能会有外校的学者和业界专家。具体评定方式和评价标准每个学校都不尽相同。但是, 总体来说你工作的努力与否, 你对方案的探讨发展, 还有你全部作品的执行结果都会接受专家评定, 同时你和专家之间语言、视觉上的交流也要接受评价。

大多数时候, 他们会提供一份明确而详细的评定标准列表, 并且标明每项标准各自的比重, 同时会附上一份项目摘要。你也可以从课程负责人那里得到任何需要的信息。你有义务搞懂你的作品会被如何评定, 既要关注评定标准, 也要关注评定过程。

接二连三的评定会让你意识到自己的作品表现如何, 并且在一年里不断调整你的作品。

尽管评审会和最终评定看起来无法预测, 学校仍然会尽力为学生的创作提供客观、可靠的评定, 他们也会给评审会一份详细的评分标准。你也应该确认你的毕业创作系列是否可以寻求别人的协助。上一届的学生就是很好的借鉴, 他们能对你们学校实践中的任何事项给以回馈。你应该根据他们的得分来评价他们的毕业作品。

每项评定标准的相对比重都能帮助你高效地利用时间。只有满足所有的评定标准, 你才能取得最好的成绩, 如果只关注设计和创作作品集, 你很容易忽略这一点。所以在你熟悉评价过程时, 应该做笔记以供将来参考, 并且要定期复习这些笔记, 才能保障你步入正轨。

你要确定你的优势和弱势领域, 并且要对你自己在现有资源下能获得的结果有实事求是的态度。举例来说, 如果创作的质量在评分中占很高比例, 你也打算在你的时装系列中使用皮革, 那么你是否具备必需的技术和机器, 以保障创作出的服装有足够好的质量? 不论什么时候, 服装产业的专家如果参加评审, 他们一定会从

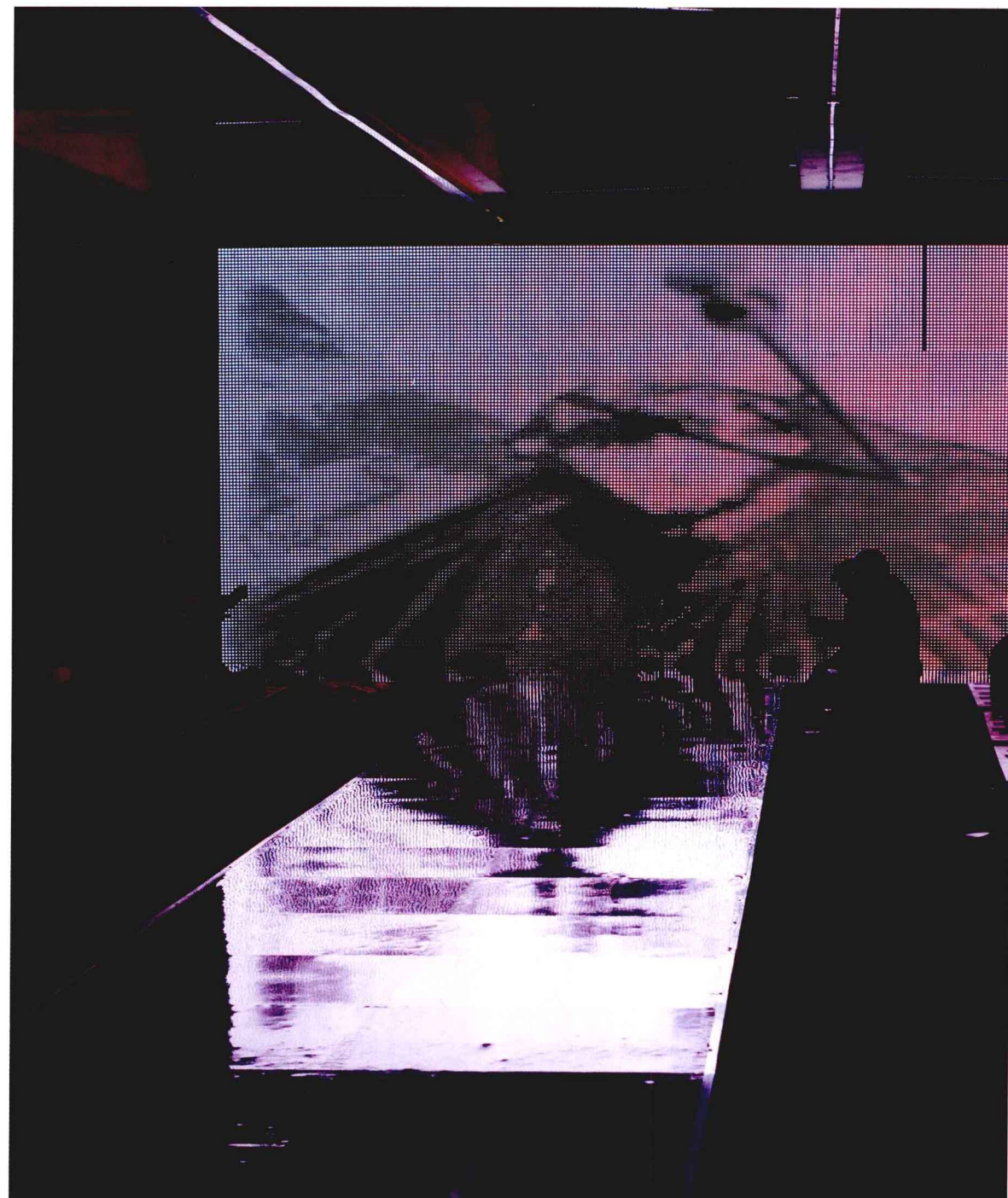
这个系列在现实生活中的可行性角度给出专业的意见。他们所关注的是, 这个创作系列从商业和技术的角度是否适合他们选择的市场。你要保障能按着这个标准来设计和创作。

通常情况下, 评审取决于创作过程的记录和报告陈述, 最终也取决于你的毕业设计系列里创作出来的服装。本书的每一章都会指引你, 说明在创作的每个阶段可能会遇到的事项。总的来说, 你要明确地展示你对你的服装和设计的所有权, 并阐述你的创作之旅。过去的和新近的潮流风尚能为你提供丰富而有效的灵感, 但是抄袭这些设计是绝对不允许的。在学术领域, 抄袭会导致被暂时除名或永久除名。而且如果学生们认为他们的作品被别人使用了, 这也会导致班里的气氛紧张。设计的原创性应该充分体现在你的研究和创作作品中, 同时也要体现在从设计灵感到成衣的明显进化过程。

总结

毕业设计系列的设计说明通常是开放式的。即使学校没有要求你这样做, 如果你能制订自己的设计说明, 并且逐步完善它, 你会发现它对设计十分有帮助。设计说明就是一个参照和指导方针, 着重于要达到什么目标。你可以通过缩小原来设计说明的范围, 来确保你的作品能够达到学校和你自己设立的目标。最简单又行之有效的方法就是选择一个市场、一个季节, 并对能启发你的灵感源进行精挑细选。接下来的三章将概述这些决策所必需的信息。在考虑重新制订设计说明之前, 先仔细研读这些章节, 并且在深入调查后对其做出补充。请注意, 对于商业设计师来说, 并没有先选择市场和卖季再开始设计的待遇。对于他们来说, 这些限制毫无商量余地。

到目前为止, 你的训练可能一直专注于技能和创造力, 而较少关心现实的商业时尚。你的毕业设计系列是从舒适的学术界到现实的工作环境之间的过渡。在现实世界中, 你将为市场而设计。当别人评估你的作品系列时, 他们会问到你作品的目标市场, 所以当务之急是要研究和了解你的客户。

后台有如活动繁忙的蜂巢，
在你的作品即将在伸展台上
展示前的最后时刻，人们满
怀兴奋和期待