

[英] 刘国峰 (John Lau) © 著

国际时尚设计丛书·服装

毛琦 © 译

时装设计元素： 配饰设计

DESIGNING ACCESSORIES

中国纺织出版社

[英]刘国峰 (John Lau) 著

毛琦 译

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 配饰设计

 中国纺织出版社

内容提要

配饰作为人身体的延伸和扩展,是具有为人提供保护、隐藏或炫耀身体部位的功能并可拆除的配件。配饰是彰显穿戴者身份的、有影响力的符号。但是,在闲置不用时,配饰也必须能够自成一体,显示其无与伦比的存在,展露其独特的魅力。书中还描绘了当今配饰设计师的从业历程,这些昔日的传统专业工匠已成功转变为21世纪的时尚风格领导者。

原文书名: DESIGNING ACCESSORIES

原作者名: John Lau

© AVA Publishing SA 2012

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

AVA Publishing is an imprint of Bloomsbury Publishing PLC. This book is published by arrangement with Bloomsbury Publishing PLC, of 50 Bedford Square, London WC1B 3DP, UK

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC 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: 01-2013-2054

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素: 配饰设计 / (英) 刘国峰著; 毛琦译. --北京: 中国纺织出版社, 2017. 1
(国际时尚设计丛书. 服装)

书名原文: Basics Fashion Design 09: Designing Accessories

ISBN 978-7-5180-2442-1

I. ①时… II. ①刘… ②毛… III. ①服饰-设计
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第051977号

责任编辑: 张程

责任校对: 王花妮

责任设计: 何建

责任印制: 王艳丽

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

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 12

字数: 170千字 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

简介
006

配饰结构解析
008

什么是配饰
010

箱包
012

鞋履
020

珠宝首饰
030

行业观察:
乔治娜·马丁
(Georgina Martin)
036

女帽
038

行业观察
菲利普·特里西
(Philip Treacy)
044

设计任务1: 建立配饰设计资料库
050

创意产品开发
052

设计流程
054

开展研究
056

研究类型
058

潮流趋势预测
060

合作伙伴关系
062

产生创意
064

演示技巧
066

市场层面
068

设计开发系列产品
070

行业观察
斯科特·威尔逊 (Scott Wilson)
072

作品组合演示
076

设计任务2: 单板设计
078

行业观察

斯蒂芬·琼斯 (Stephen Jones)
080

制作技术
084

传承设计传统
086

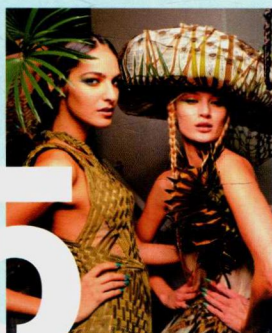
行业必备工具
088

行业观察:
设计师组合阿诺尔多
(Arnoldo) 和巴特斯
(Battois) 二人
090

探索制作技术
100

样本原型设计
110

行业观察:
贝娅特丽克斯·王
(Beatrix Ong)
114

材料

118

天然纤维和织物

120

天然毛皮

124

行业观察:

比尔·安姆博格

(Bill Amberg)

126

天然金属和宝石

130

新进展

132

行业观察

玛罗斯·谭博玛尔

(Marloes ten Bhömer)

136

表面加工

140

手工装饰

142

机器装饰

144

当代表面加工技术

146

行业观察

米歇尔·罗伊-赫尔德

(Michelle Lowe-Holder)

150

设计任务3:开发表面加工

技术

154

行业观察

贾斯汀·史密斯先生

(Justin Smith Esq.)

156

小配饰

160

眼镜

162

围巾

164

领带

166

手表

168

腰带

170

手套

172

设计任务4: 可持续式设计

174

行业观察

克莱尔·戈德史密斯

(Claire Goldsmith)

176

行业观察

克里斯蒂娜·布罗迪

(Christina Brodie)

180

参考书目

182

图片来源

183

术语表

184

词汇表

186

常用资源信息

187

专业词汇

188

致谢

192

[英]刘国峰 (John Lau) 著

毛琦 译

国际时尚设计丛书·服装

时装设计元素： 配饰设计

 中国纺织出版社

内容提要

配饰作为人身体的延伸和扩展,是具有为人提供保护、隐藏或炫耀身体部位的功能并可拆除的配件。配饰是彰显穿戴者身份的、有影响力的符号。但是,在闲置不用时,配饰也必须能够自成一体,显示其无与伦比的存在,展露其独特的魅力。书中还描绘了当今配饰设计师的从业历程,这些昔日的传统专业工匠已成功转变为21世纪的时尚风格领导者。

原文书名: DESIGNING ACCESSORIES

原作者名: John Lau

© AVA Publishing SA 2012

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without permission of the copyright holder.

AVA Publishing is an imprint of Bloomsbury Publishing PLC. This book is published by arrangement with Bloomsbury Publishing PLC, of 50 Bedford Square, London WC1B 3DP, UK

本书中文简体版经 Bloomsbury Publishing PLC 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: 01-2013-2054

图书在版编目(CIP)数据

时装设计元素: 配饰设计 / (英) 刘国峰著; 毛琦译. --北京: 中国纺织出版社, 2017. 1
(国际时尚设计丛书. 服装)
书名原文: Basics Fashion Design 09: Designing Accessories

ISBN 978-7-5180-2442-1

I. ①时… II. ①刘… ②毛… III. ①服饰-设计
IV. ①TS941.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第051977号

责任编辑: 张程

责任校对: 王花妮

责任设计: 何建

责任印制: 王艳丽

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

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017年1月第1版第1次印刷

开本: 710×1000 1/16 印张: 12

字数: 170千字 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

简介
006

配饰结构解析
008

什么是配饰
010

箱包
012

鞋履
020

珠宝首饰
030

行业观察：
乔治娜·马丁
(Georgina Martin)
036

女帽
038

行业观察：
菲利普·特里西
(Philip Treacy)
044

设计任务1: 建立配饰设计资料库
050

创意产品开发
052

设计流程
054

开展研究
056

研究类型
058

潮流趋势预测
060

合作伙伴关系
062

产生创意
064

演示技巧
066

市场层面
068

设计开发系列产品
070

行业观察：
斯科特·威尔逊 (Scott Wilson)
072

作品组合演示
076

设计任务2: 单板设计
078

行业观察

斯蒂芬·琼斯 (Stephen Jones)
080

制作技术
084

传承设计传统
086

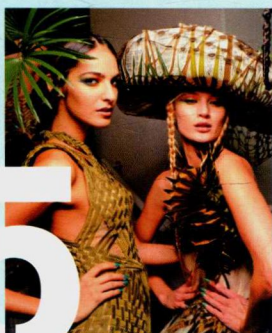
行业必备工具
088

行业观察：
设计师组合阿诺尔多
(Arnoldo) 和巴特斯
(Battois) 二人
090

探索制作技术
100

样本原型设计
110

行业观察：
贝娅特丽克斯·王
(Beatrix Ong)
114

材料

118

天然纤维和织物

120

天然毛皮

124

行业观察:

比尔·安姆博格

(Bill Amberg)

126

天然金属和宝石

130

新进展

132

行业观察

玛罗斯·谭博玛尔

(Marloes ten Bhömer)

136

表面加工

140

手工装饰

142

机器装饰

144

当代表面加工技术

146

行业观察

米歇尔·罗伊-赫尔德

(Michelle Lowe-Holder)

150

设计任务3:开发表面加工

技术

154

行业观察

贾斯汀·史密斯先生

(Justin Smith Esq.)

156

小配饰

160

眼镜

162

围巾

164

领带

166

手表

168

腰带

170

手套

172

设计任务4: 可持续式设计

174

行业观察

克莱尔·戈德史密斯

(Claire Goldsmith)

176

行业观察

克里斯蒂娜·布罗迪

(Christina Brodie)

180

参考书目

182

图片来源

183

术语表

184

词汇表

186

常用资源信息

187

专业词汇

188

致谢

192

配饰作为人身体的延伸和扩展，是具有为人提供保护、隐藏或炫耀身体部位的功能并可拆除的配件。配饰是彰显穿戴者身份的、有影响力的符号。但是，在闲置不用时，配饰也必须能够自成一体，显示其无与伦比的存在，展露其独特的魅力。书中还描绘了当今配饰设计师的从业历程，这些昔日的传统专业工匠已成功转变为当今21世纪的时尚风格领导者。

本书第一章介绍了箱包、鞋履、珠宝首饰和女帽的设计知识，解析了每一种配饰的各个组件，概括说明了各个组件之间相互连接的方式。其中探讨了每种配饰的历史，包括相关物件的起源，以及对该配饰目前形态的形成产生重大影响的动态和事件。

第二章完整介绍了配饰设计的流程，涵盖从理念和创意想法的产生到将理念和创意融入产品。这一流程的最初阶段是产品设计资料研究。研究是设计者需要掌握的一项基本技能，设计师以此积累和储备相关知识。这项技能也是支撑强大设计理念和创造性设计解决方案的基础。

第三章介绍了本书中的每个关键配饰所需要使用的不同设备，我们借此了解本行业设计师使用的基本工具，并探讨了二维和三维制作技术。

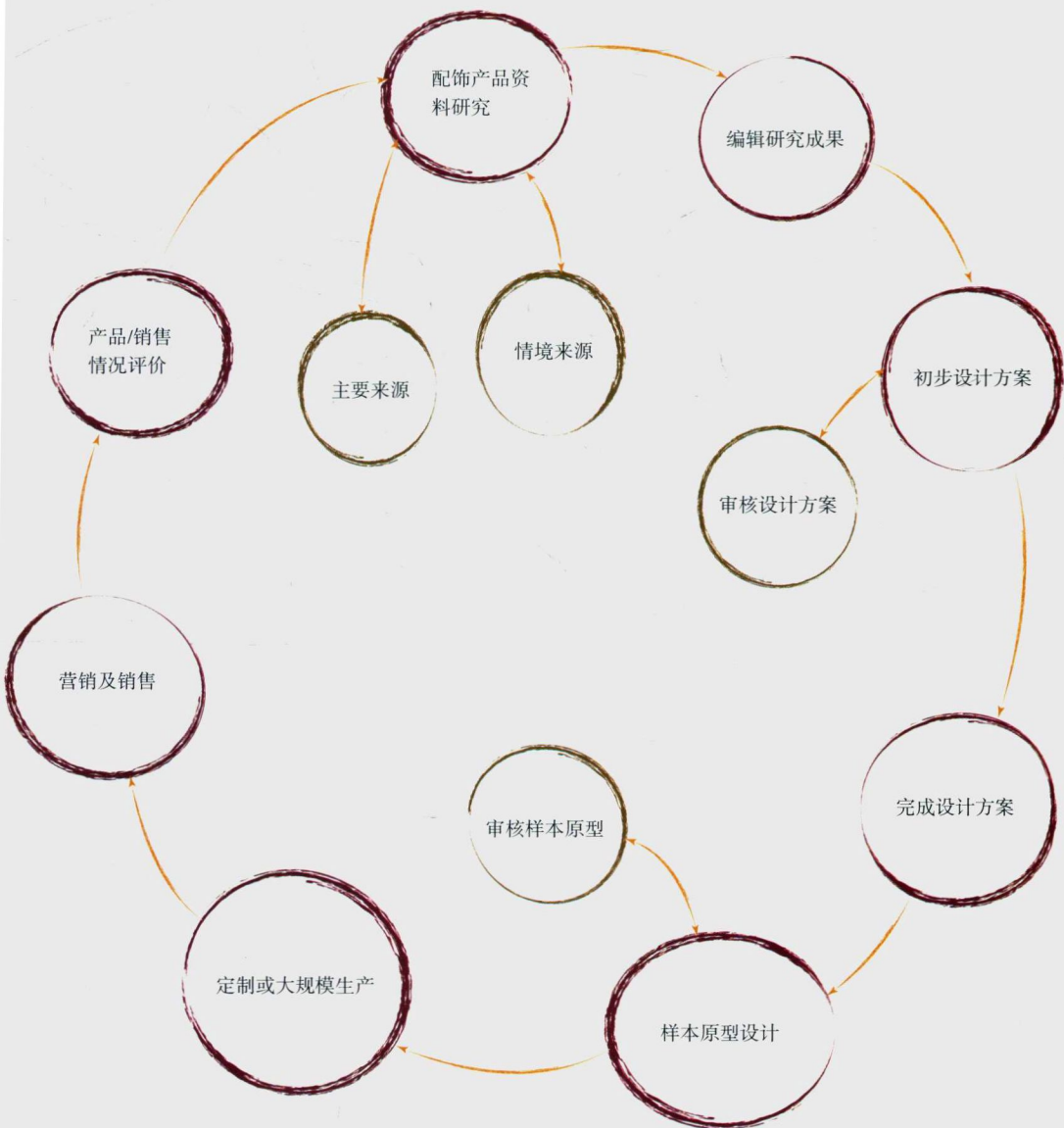
第四章介绍了天然及合成材料的特性，探讨从这些材料中优选出来的各类常用材料的性能，并提供最具创造性的设计解决方案，以应对可能会面临的技术挑战。只要具备这方面的知识，设计师就掌握了无穷无尽的资源，可以创造出无穷无尽的产品。

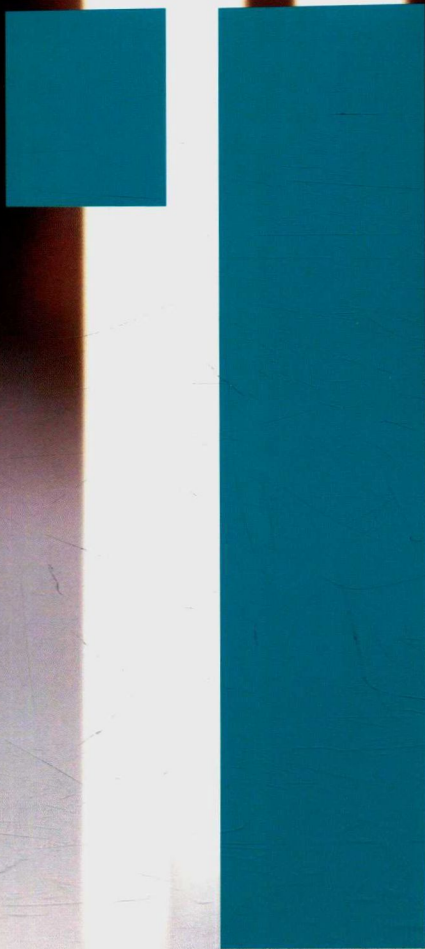
第五章介绍了传统与现代的表面加工工艺及使用手工和机械进行表面加工的技术。在配饰设计中使用的精湛工艺技巧，令本学科与其他行业相比显得与众不同。传统的手工表面加工技术工艺赋予每件配饰独特的特点，而使用机械进行表面加工可以使设计师在配饰装饰技术上取得新的突破。

第六章重点介绍了眼镜、围巾、腰带和手套等。这些配饰往往被视为设计师系列作品的重要组成部分。眼镜不仅满足医学上矫正视力的需要，同时还带来时尚感；围巾用料种类和设计风格多样，一年四季都可佩戴；腰带则承载了演示功能的额外的设计理念；手套在现代衣柜中同时扮演着具有功能性和审美意义的双重角色。

本书还包含了众多具有较高国际知名度的设计师在接受访谈时披露的想法和其他内容。这些设计师透露了他们的设计过程和背后的设计思维及理念，提供了他们关于配饰创意灵感的独到见解。您可以尽情浏览书中的美文美图——在这个成长中的、令人兴奋的、有影响力的行业中探索个人职业生涯的成功！

这个模板完整显示了每个设计师如何完成自己的配饰创意设计制作的全过程。这一过程的初始阶段是配饰产品资料研究，涵盖从概念研究到消费者需求研究等环节。

莎拉·博顿 (Sarah Burton) 为亚历山大·麦昆 (Alexander McQueen) 设计制作的优雅头饰，其中的网状透孔织物与T台上制作精良的女装相互呼应，相得益彰。

配饰是穿戴在人身上或由人携带、却又完全独立的物品。这类物品功能强大，被视为人类身体的延伸，种类成千上万。但总的来说，配饰有四种主要类型，包括箱包、鞋履、珠宝首饰和女帽。

千百年来，工匠、设计师、艺术家和制造商凭借他们拥有的、历经千锤百炼的本行业的专业知识和技能，开发设计出日益复杂精妙的配饰。发明配饰的目的，毫无疑问是要维持生活，或者为生活提供便利。箱包的发明，使人们可以将食物从一个地方运送到另一个地方；而鞋履的发明，使人类的脚部得到包裹和保护，人们因此能够经受变幻莫测的工作环境的考验。不仅如此，配饰还彰显出使用者高贵典雅的风范。装饰华丽的帽子用来突显佩戴者的社会地位，珠宝首饰则往往用来展示佩戴者所拥有的财富。

今天，通过使用配饰维持生活需求和展示高贵地位的愿望，继续推动配饰产品成为市场的宠儿。因此，配饰设计也必须在满足实际生活需求与符合审美考量之间寻找平衡：配饰日益成为重要的时尚单品及时尚理念演示的载体，承载着双重功能，其吸引力同时影响着配饰的使用者和观赏者。

如今的配饰设计师已经从最初的手工艺制作者转变为21世纪时尚风格的领导者。现在，对工作在时尚前沿的配饰设计师而言，至关重要的一点是，必须对那些代表着当今配饰款式风格最初来源的主要产品有清晰的了解。本章着眼于每个配饰类别中的关键样式，并逐一详细介绍其中的核心组件。

箱包分为三类：夹层包（The Framed Bag）、大容量软包（The Inset Bag）和无缝包（The Turned Bag）。在鞋履中，介绍了时尚鞋和运动鞋之间的细微差异。关于首饰，着重介绍了项链、胸针和戒指的复杂组件。最后介绍了有檐帽和无檐帽，因为所有的女帽风格款型都源于有檐帽和无檐帽的样式。

本章的概述旨在增进您对时尚行业的了解，为您提供成功制作美丽配饰所需要的知识。

1. 20世纪60年代英国模特兼演员简·诗琳普顿（Jean Shrimpton）。她佩戴着用珠子、小珠子和亚宝石精心制作的、具有部落风格的项链及与之匹配的耳环和手镯。

尽管在历史上，箱包主要是由男性使用的配饰，但是，时至今日，箱包已经演变成为妇女必须配备的关键配饰，其内涵已超越了早期箱包设计所着力满足的庸常功能的范围。箱包，尤其是手包，已同时成为富有和权力的有力象征。大多数箱包的基本组成部分是皮革或织物，这些皮革或织物与附加的其他硬件或组件缝纫在一起，使箱包拥有相应的承载物品的功能。箱包的设计也越来越复杂。由于市场竞争激烈，设计师需要努力将自己的作品与其他设计者的作品区分开来，因此，目前在箱包制作中使用的组件和标识的种类也比以往任何时候更多。

2. 迪奥（Dior）2007/2008秋/冬系列作品。约翰·加利亚诺（John Galiano）从结形装饰中获得灵感，在制作坚实的鳄鱼皮夹层包的过程中应用了大胆的技术。

箱包制作的历史沿革

箱包的基本设计功能是携带物品。在20世纪之前，箱包仅仅被用来随身携带必备物品，或展示财富。女性在去别人家作客或在社交场合携带的手包，在其中放置针线活及其他小件物品，如名片和小瓶香水等。此外，妇女们还精心制作小绣袋，因为制作美丽的手工制品是当时妇女家庭生活的重要内容。然而，随着时间的推移，针线活逐渐失宠，这种传统手工制品很快被其他物品取而代之。

20世纪初，时尚风格发生显著改变，大众追捧突显身材苗条廓型的服装。这引发了一个难题：以前可以轻易放置于袖子和口袋里的物件，现在要放在哪里？第二次世界大战期间，手包成为女性衣柜里的主要配饰，起因是妇女们在劳动力大军中占据了之前由男性占据的地位——男人们已经被派往战场。

如今，手包和箱包的尺寸进一步增大，因为现代妇女必须每天携带一大堆随身物品，例如笔记本电脑、手机、化妆品、记事本和其他个人物品等。这些女性需要随身携带的、必要的、数量种类繁多的物品，催生了箱包的种种子类型和样式，因为这些子类型和样式可以分门别类地放置不同的具体物件。根据需要携带的具体物品类型的不同，箱包可以细分为不同的子类型。由于每天使用箱包的男性人数持续下降，在20世纪，为男士设计的箱包样式始终很少得到更新，而中性化的运动包、背包、斜挎包样式现在已经是随处可见。本章着重探讨和介绍作为多数箱包风格渊源的三个关键款式：夹层包、（可调式）按键包和无缝包。