

《什么是时装设计》

图书基本信息

书名：《什么是时装设计》

13位ISBN编号：9787500697787

10位ISBN编号：7500697783

出版时间：2011-1-1

出版社：中国青年出版社

作者：吉尔米特·马塔鲁(Gurmit Matharu)

页数：256

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《什么是时装设计》

内容概要

《什么是时装设计》内容简介：聚焦行业关键词：《什么是时装设计？》是一本针对时装设计专业学生和从业人员的综合性指南。《什么是时装设计》带领读者去认识错综复杂又精彩纷呈的时装业，讲述了该行业如何历经一个世纪，从传统的手工制作发展成当今世界上规模最庞大的产业之一。在此基础上，《什么是时装设计》深入探讨了当前备受关注的行业关键词，如“时装周期”与“导入时间”对品牌发展的重要性；时装、媒体和现代“名流文化”之间的关系：“零号身材”的争论以及“快时尚”所引发的环境问题和人道主义问题。

解析设计全过程

古尔米特·马塔鲁编著的《什么是时装设计？》从时装的分类入手，结合当前时代背景和社会文化环境，全面而系统地解析了时装设计的全过程。作者对各个环节进行了提炼和整合，介绍了调查研究、获取灵感、绘制设计手稿、选择色彩和面料、运用比例和造型、细节修饰等基本设计方法。同时，《什么是时装设计》探讨了运用创造性思维创建一组风格鲜明的时装系列的技巧，以及如何通过有效的策划销售手段将产品投放市场。此外，《什么是时装设计》还介绍了时装产业中的行业细分，并对专业学生选择院校和就业提出了中肯的建议。

荟萃大师经典作品

古尔米特·马塔鲁编著的《什么是时装设计？》汇集了世界顶级时装设计大师的作品，既有克里斯汀·迪奥高雅、经典的传统样式，也有艾迪·斯理曼时髦、前卫的摇滚风格和Viktor & Rolf令人惊叹的实验性时装。才华横溢的大师们不仅向世人展示了时装的艺术魅力，还通过品牌运作和扩大产品线，创建了一个个由时装、箱包、配饰、香水组成的时尚帝国，从而引领时代的风尚！《什么是时装设计》精心挑选了大师们最为精华、最富创意的作品，对其进行了深入剖析，并附以丰富的发布会图片，展现给读者一个绚烂夺目的时尚世界。

《什么是时装设计》

书籍目录

要点 什么是时装设计? 时装与服装 标识性 艺术和时装 时装的故事 设计师的崛起
20世纪时装革命 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
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 时装和名流
明星代言 名流设计师 名流时装系列 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 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 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
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 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 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 时装设计作品选辑 Viktor&Rolf Boudicca 川久保玲
(Comme des Garçons) 华特·范·贝伦东克 艾迪·斯理曼 扎克·珀森 马克·雅克布
Duckie Brown 瑞克·欧文斯 德里克·林附录 术语表 参考资料 索引 版权

《什么是时装设计》

精彩短评

- 1、这本适合初学者看看，不是很难读懂
- 2、从时装史说起，到如何成为一个时尚从业者结束，缕清了我一直混沌沌的好几条线。BTW，YSL, Alexander McQueen, Balenciaga和Bottega Veneta都是Gucci集团旗下的你敢信吗？！反正孤陋寡闻的我是震惊了==
- 3、女儿要学时装设计，买了此书送给她看，顺便自己也读读了解一番设计行业的行情。觉得看后颇有收获。
- 4、书的印刷不错 内容也蛮好的 很基础 适合初学者 这样 呵呵
- 5、就是价钱太坑了
- 6、简直有点废话，非常入门的书还花了我80块
- 7、我觉得很实用的一本书，跟我的专业息息相关，写得比较生动，不死板，而且很全面的介绍了所有时尚产业中各种职业，可以自己考量。推荐推荐！
- 8、不错，介绍的设计师都是那种装逼亦成功的。
- 9、侧重于介绍时装设计的不同环节以及提出相关的建议，也深入介绍了许多服装设计和营销的方法。
- 10、看过类似系列的书籍，觉得挺棒的质量不错，价格略高。
- 11、入门
- 12、东西写的很多，比较全面，可以买本看看
- 13、我只是想找一个美少年。
- 14、图书制作精良，从行业角度出发，非常详细地介绍了一切与时装设计相关的事情。推荐给对时装设计感兴趣，想学习、想向这方面发展的人。
- 15、科普扫盲 很适合入门 了解一个产业啊 建议出一本书《什么叫在中国做学术》让热血青年好好睁开眼冷静下--总之到后面就不爱记笔记了 很喜欢川久保玲的先锋服装 zac posen觉得好丑
- 16、我觉得这本书的整体设计很好，很有时尚感，和本书讲的内容很切合，就算这本书的内容不怎么样，就是这本书的设计本身就很棒了，何况这本书里的内容调理还那么清晰。看完这本书，就可以了解时尚工业了。
- 17、因为自己学服装的，这本书讲得是基本概念，有助于初学者对服装有一个了解
- 18、书拿到手一大厚本像砖头，质量很好的，如书名所示里面对时装设计的各种概念和名次词了条理的阐释，对于快速了解这一行业很有用，后部分列举了一些设计师的作品个人认为不是很有代表性，除此之外都很不错。
- 19、荐个。
- 20、很详细！看了好多遍呢

章节试读

1、《什么是时装设计》的笔记-第232页

“纽约总是为我的工作带来灵感，这里是一个令人难以置信的各种文化的大熔炉；是美洲、欧洲、亚洲以及远东地区文化交流的中心。任何东西来到这里，都能找到容身之处，能与这里的思想文化相融合。”

美国的休闲装有着注重设计感以及实用性的优良传统。和克莱尔·麦卡德尔以及杰弗里·比恩（Geoffrey Beene）等早期休闲装设计师一样，德里克·林（Derek Lam）依然热衷于设计并创造一种介于休闲服与高级成衣之间带有随意性的优雅。

出生于服装制造业世家的林，很小的时候，就在自家位于旧金山的婚纱制作车间中了解到服装生产的过程。他沉迷于这些精美的服装，并且十分欣赏那些能够把布片缝制成美丽服装的技术。为了自己的时尚追求，林从旧金山前往纽约，在帕森斯设计学院学习时装设计。1990年毕业后，林找到了一份工作，与热衷休闲装及高级成衣设计的设计师迈克尔·柯尔斯共事。他把自己人生中最美好的10年时间用于协助柯尔斯以及寻找自己的设计方向。终于，在2003年林注册了自己的品牌。

对美国时尚潮流不可思议的洞察力，以及与柯尔斯的合作经验，使德里克·林发展出了对时尚休闲服饰所特有的审美观。林在2003年9月举办的2004年春/夏纽约时装周中首次展出了自己的设计，这次发布会获得了时尚界的好评。凭借精致与混搭到恰到好处的时尚风格，使林获得了大型时尚零售商巴尼斯精品店以及伯道·古德曼（Bergdorf Goodman）百货店的订单。

继承了美国休闲装传统的优雅风格，德里克·林随后的发布会依然沿用了他一直以来的审美观，集合了日常服装的各种款式，例如衬衫、羊绒衫、半裙等时尚的日装和晚装的款式。独特的外观结合了奢华的羊毛、丝绸、开司米，偶尔也会使用富有中国特色的织物。

有些类似艾琳·格瑞（Eileen Gray）的建筑，德里克·林的服装廓型具有很强的现代感，线条简洁，给人利落的感觉。他的服装还拥有精湛的制作工艺，例如刺绣、褶皱、花边，以及随着身体而摇曳的修身褶裥等等。这些标志性的特点使得林的服装成为了精致复杂又具有良好功用性的经典样式。“我对于现代的生活到底意味着什么一直很感兴趣”，林说，“我总是琢磨什么对当代女性有所帮助。对于我来说当代风格是一种随意的、舒适的奢华。”

在获得了包括2004年度爱步明天时尚基金奖（the Ecco Domani Fashion Foundation Award），2005年度美国时尚设计师协会施华洛世奇佩里·埃利斯天赋奖（Award for Emerging Talent），以及2007年度美国时尚设计师协会配饰设计师年度奖（CFDA's Accessory Designer of the Year Award）等大量时装设计大奖后，德里克·林继续把他的创作声誉与美国的当代时尚紧密相连。他为自己分布在世界各地的高级成衣、休闲装、鞋子、包以及珠宝生产线进行设计的同时，还负责意大利奢侈品牌Tod's的所有设计。2006年，他被委任为Tod's品牌的创意总监，监督成衣制造生产线，同时开拓该品牌的鞋子以及箱包领域。

<图片1>

2008/2009年秋/冬成衣系列

颈部以及腰部的黑色缎带，巧妙的构造并确定了这件紫色纱质礼服的比例。

<图片2>

2008/2009年秋/冬成衣系列

以“低调奢华”这一主题为灵感，林设计了一款带有毛领的贴身无袖夹克。这款服装剪裁“低调”，而毛领和无袖元素则表现了“奢华”。

<图片3>

2008/2009年秋/冬成衣系列

这间金色花纹的裙装充满了在林的作品中经常可以见到的东方气质。

《什么是时装设计》

<图片4>

2009/2010年秋/冬成衣系列

这件乔其纱露背礼服采用了垂褶和荡褶的剪裁方式，展现了女性身体的美感，从而产生了一种类似于拉斐尔前派绘画的浪漫情怀。

<图片5>

2009/2010年秋/冬成衣系列

灵感来自于伊夫·圣·洛朗室内设计的颜色和花纹，以及路易斯·马莱（Louis Malle）1958年拍摄的一部由珍妮·莫罗（Jeanne Moreau）担任反面女主角的充满邪恶气息的电影（通往绞刑架的电梯 Ascenseur pour l' é chafaud（1958））。林将充满戏剧性的狼皮大衣与灰色和米色提花连衣裙搭配在一起。

<图片6>

2009/2010年秋/冬成衣系列

这件灰褐色的针织紧身长裙，采用了斜向剪裁法，这使得设计者可以创造出美丽的希腊式服装的效果。

<图片7>

2010/2011年秋/冬成衣系列

褐色和黄褐色的皮革相结合，创造出一种有趣的视幻效果。搭配一件衬衣式连衣裙，旅行装变得年轻、性感的同时，还展现出大都会的风格。

<图片8>

2010/2011年秋/冬成衣系列

美国西部狂野的牛仔传说是这件服装主要的灵感来源。严谨的棕色鼯鼠皮外套搭配褐色复古皮革袖展示出现代修身造型。女帽制造商艾伯特斯·蒂斯柏（Albertus Swanepoel）设计了图中的牛仔帽。

<图片9>

2010/2011年秋/冬成衣系列

泥地灰斜纹软呢夹克以及一条长流苏围巾，软化了皮革为主料的服装带来的生硬感。

<图片10>

2010/2011年秋/冬成衣系列

及地的闪亮丝绸长裤搭配灰色短款毛衣，在视觉上突出了修长的腿型。

<图片11>

2010/2011年秋/冬成衣系列

仅仅通过把服装的面料从单调的尼龙改为层次丰富的皮毛，林将休闲夹克原本具有的都市风格转变为一种精致、时尚的风格。

2、《什么是时装设计》的笔记-第66页

时装的分类：

- 1、高级时装
- 2、高级成衣
- 3、副线时装
- 4、运动装
- 5、量身定制与现代男装

6、大众成衣。

3、《什么是时装设计》的笔记-第79页

时代精神

“Zeitgeist”的意思是“时代精神”，亦指时代思潮。设计师承担的任务不仅仅是设计，还包括预知什么样的面料、色彩、造型和比例能够迎合人们未来的喜好。通过调查研究，设计师寻找灵感来源、激发设计创意，并将其付诸实践。这时候，设计师需要变成时代思潮的领军人，去调查、获取、收集信息以捕捉时代的精神。

成功地把握时代精神，可以使设计师成为一位考虑周全、富有个性的思考者，从而使设计师的设计理念具有权威性。理解时代的精神可以让设计师的创意更加完整、更富于个性。许多学生把目光投向杂志，去寻找他们的灵感来源。这么做没什么错误，它至少可以帮助你了解行业、市场以及各种艺术运动。然而，杂志不应该被用作第一手的资料来源。从杂志中得来的资料，如时尚信息、摄影，以及目前的艺术动向，是经过别人加工改造过的。杂志的工作人员对杂志中刊载的信息都进行过调查、研究、开发，最后再以他们的方式进行诠释。要成为一名出色的设计师，你也要从起点开始，去搜集第一手资料。

最初的调查来源

下面三个领域被认为是调查研究时，第一手资料的主要来源。这些信息随后会转化成新的流行趋势和设计灵感的来源。

1. 高雅文化：美术、文学、古典音乐、戏剧、政治、哲学、人类学、社会学、心理学以及艺术电影。
2. 流行文化：电视节目、流行音乐、电影以及名人文化。
3. 大众文化：街头风格（如嘻哈风格，已经成为影响流行的主要因素之一，它已被转化成流行趋势向大众传播——这也被称为“沸腾效应”）、体育运动，以及不同的时尚族群。

激发我灵感的是生活！我认为，我们所受的教育形成我们的文化底蕴，也提供给我们创作的灵感源泉。随着我们生活环境的不断变化，创作的灵感源泉也会发生变化。

——马丁·马吉拉

4、《什么是时装设计》的笔记-第6页

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么？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。

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、打扮、性别和观念等

《什么是时装设计》

，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隶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。

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。

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。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。

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，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。

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 Werkstatte）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的物品，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节有很大的影响力，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，其灵感来自与传统的农民服装。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，时装设计师艾尔莎·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 Dali）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

《什么是时装设计》

注意，而他无疑获得了成功。

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，灵感来源于荷兰抽象画家皮特·蒙德里安（Piter 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）和当时最负盛名的艺术家——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。

《什么是时装设计》

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com