

重新构造 设计技术

由 Redress 制作

Mary Ma 利用重新构造技术设计的作品，在 Redress 时装表演中展出。

什么是重新构造？

重新构造是升级再造的一种形式，及是一个先解构残旧成衣或制成品，然后把织品重新构造成新设计的过程。

为什么要做新构造？

我们今天比二十年前多买了百分之四百的衣物。¹很多完好无缺的衣服白白地被送往堆填区，随着时装消耗量不断上升，所造成的浪费亦大大增加。单在英国，每年约有总值1.4亿英镑的衣服被丢至堆填区。²

当我们丢弃纺织品，换个角度来看也是在浪费资源，无论天然或是人力资源，亦应被再次投放进纺织品中。透过将纺织物料重新构造，能够延长纺织物料的生命周期，减慢不必要纺织品的生产，从而减轻对堆填区的负荷和天然资源的需求和依赖

要怎样才能做到重新构造？

1 先下决定

由于重新构造涉及不同来源的物料应用，以致不易大量重复生产，所以经常被误以为这是一种独特的设计技术。但其实这完全取决于你想设计什么类型的服装，例如名贵的高级订造时装或是轻便的 T 恤。首先应决定你的设计是否用作重复生产。如想大量生产，可重新构造 T 恤和牛仔裤成现成服装；但如果是独家设计，则需要更多人力和时间。

丘雪祺，何志恩，何国钲，张洁雯，Kanchan Panjabi 和 Yuen Man Tse 运用从香港捐赠得来的二手衣服，重新构造成全新服装，并于 Harvey Nichols 零售，为 Redress 筹款。

文玉仪，“Redress 设计大赛”香港 2011 年总决赛者，把二手裙子，蕾丝外套和内衣重新构造成全新服装。

相片來源: Sakina M'sa

法国设计师 Sakina M'sa 重新构造街头工人的旧蓝色制服, 变成全新及时尚重新构造衣物。

伊拉克设计师 Reem Alasadi 重新构造世纪末期的怀旧紧身胸衣及芭蕾舞服装, 创造出这件令人眼前一亮的时尚重新构造舞衣。

相片來源: Dreamandawake

瑞典品牌 Dreamandawake 于世界各地收集二手衣物, 期后重新设计, 转化成与别不同的重新构造衣物。

2 然后采购

纺织物料的选择对于你往后的设计有莫大影响。当开始采购时，多留意服装样品、废弃成衣和二手衣服。同样，你亦可以从自己衣柜、二手服装店、样品房，甚至从网上找到心仪的纺织物料。某些东西有人弃如敝履，但对一些人来说就如获至宝。

专家心得

— Kate Jones, Miele 创意总监 —

采购时拣选高品质的纺织品，别因物料沾了污渍或破洞而唾弃它，这些小瑕疵均可洗净或修补。紧记，即便运用了重新构造，也没人愿意穿上一件又霉又臭的衣服，所以确保把物料清淨後才设计。

图片来源：张娜

Fake Natoo 品牌设计师张娜从朋友圈中收集和式 and 样的二手衣服，利用色块技巧设计出鲜艳夺目的服装。

顾浩平，“Redress 设计大赛”香港 2012 年总决赛者，从香港地球之友回收箱中收集到二手毛衣，牛仔恤衫和短裙，重新构造新的服装。

相片来源: Victor Fraile @ Studio East

德国设计师及“Redress 设计大赛”2013 第一名得主 Karen Jessen 重新构造废弃二手牛仔裤及生产过剩的T恤，创造出这个重新构造系列。

香港设计师 Dorian Ho 以他设计工作室内的过时纺织样版重新构造成这件高级订制服装。

香港设计师 Otto Tang 为品牌 Lu Lu Cheung 解构十件其品牌旧有系列的错版衣物，重新构造成这件全新的高级订制服装。

3 现在设计

多留心衣服上不同的特征，往往能够带给你无穷启发。问问自己：衣服最独特之处是什么？如何从中获得最多？某些细节应否被重用？我能够由此创造出全新衣服？本来平凡的T恤也能摇身一变成为华衣美服。

专家心得

— Liora Lassalle 时装设计师 —

多花心思在二手衣服的细节和折边，往往能变成更加新颖有趣的设计。

图片来源：Liora Lassalle

Liora Lassalle 运用工人的制服作重新构造设计，这些制服大部分都是废弃的男性服饰，如反光背心、深色长裤、汗衫等衣物。再将其加入特别的细节，例如反光间条，创造出独一无二的风格。

林春菊，“Redress 设计大赛”香港 2011 年得主，将 Esprit 的 T 恤样品重新构造新的裙子。

中国内地设计师及Redress 设计大赛 2013 总决赛者戴歆彦重新构造废弃二手牛仔裤，创造出这条重新构造牛仔高级订制裙子。

相片来源：Burning Torch

美国品牌 Burning Torch 循环再用不同的废弃衣物及配饰，创造出多件重新构造服装。这条裙子是由怀旧女性内衣重新构造而成的。

模特兒：陳碧舸；造型設計：Denise Ho；攝影：Raul Docasar

台湾设计师及“Redress 设计大赛”2013总决赛者姜宗瑾解构两件废弃西装外套，在 Redress 论坛 Miele 设计师挑战中创造出这条重新构造裙子。

4 最后动手制作!

你的想像力是唯一限制。开始解构，切碎，绗缝，拼布和立体剪裁时，确保一切细节光鲜整齐，因为没有人得到一件破落的新衣。

专家心得

— Claire Dawson, Traid 零售产品经理 —

纺织品能够透过绗缝而变得更坚固耐用。

相片來源: Junky Styling

Junky Styling 為重新構造創新先河，以解構和重新剪裁二手衣服起家，重新構造成新衣服。

陈沁孜，“Redress 设计大赛人气大奖”中国内地 2012 年得主，从上海二手衣场中采购到不同款式的裙子，将其撕碎，重新构造成新裙子。

英国品牌 Beautiful Soul 重新构造来自其 1940 年代系列的怀旧和服，创造出全新的定制衣物。

相片來源：Beautiful Soul

模特兒：陳碧桐；造型設計：Denise Ho；攝影：Raul Docasar

香港设计师及“Redress 设计大赛”2013 总决赛者罗锦安解构三件废弃毛织上衣，在 Redress 论坛：Miele 设计师挑战中创造出这件重新构造服装。

GARY HARVEY

谈重新构造

125 Magazine 时装设计师兼总监

图片来源: Gary Harvey

“重新构造就是运用一些旧有及没用的东西创造新颖并可取的产品。”

在时装界工作二十年后，我亲身体会到业界弃置纺织品及衣物的数量，因而创造了自己的可持续时装系列。大众的消费文化及快速时装已改变了我们与衣物的关系。时装成为了快速消费品，这一季流行的东西到下一季就不再流行，导致我们今天比十年前多买了百分之六十的衣物。老一辈曾珍惜、尊重、修补和回收衣物的日子已成绝响。代替的就只有大量高质素衣物被丢至堆填区的状况。

重新构造就是设计师利用残旧和没用的衣物重新构造成一些崭新而受欢迎的服饰的过程。这个做法的环保效益十分庞大。地球的自然资源有限，总有一天所有资源都会被耗尽，我们根本不能维持现时的消费状况。因此到某个时候，循环再用及重新构造就会成为必然的做法，而非一个自由的选择。

图片来源：Gary Harvey

Gary Harvey 的重新构造晚礼服运用各种不同古着，并由可持续时装名人 Livia Firth 身穿出席奥斯卡颁奖典礼。

我的重新构造小贴士

1. 风格和时尚决定你的选择
2. 选择合适并可轻易联在一起的纺织料
3. 确保你所选的颜色可以互补
4. 选用一个好的图案或考虑直接在身上剪裁
5. 使用有质素的构造技巧以确保一个上佳的效果

作为一个时装设计师，我的首要目标是把每个设计做得独一无二，令设计系列可以令人感到惊喜及受到启发。重新构造的基本要求就是选择有趣物料并创造独特的组合，以提高其价值。我剪裁及构造的技巧都是由古着时装所启发，每件组件都由我亲手选。我仔细地结合个别衣物及古着纺织料，运用立体剪裁及缝纫的技术把这些不同的服饰重新结合在一起，创造出一件称身的设计。

作为时装设计师，我第二个想传递的讯息是有关纺织废料和回收的做法。每件运用于我设计上的衣物都系百分之一百循环再用的。我所设计的系列获得空前成功。全球各国的时装周都邀请我的设计系列参展，当中包括伦敦、纽约、洛杉矶、巴黎和柏林。我设计的裙子亦在一些世界知名的博物馆内展出，包括维多利亚·亚伯特博物馆及纽约现代艺术馆。

个案研究

MILCH

MILCH 于 1998 年成立，是由 Cloed Priscilla Baumgartner 创立的驻奥地利的可持续时装品牌，于整个生产过程中考虑到环境及社会因素。MILCH 使用来自二手衣物的天然布料，而他们的所有衣物均是在奥地利维也纳的良好工作环境下以人手缝制的。

可持续设计对你如何重要？你是怎样对其产生兴趣的？

我以前住在一条小村落中，那里的年青人找不到适合的衣服，所以我开始自己缝制衣物，并寻找原材料。我把找到的都拿走，哪怕是丢弃或使用过的纺织品。说是这样，我发现了重新构造的奇迹。

重新构造对你有着什么意义？

重新构造令我感到快乐！对我来说，一件旧衣物就好像一个框架，任我自由地重新构造已存在的每个细节。我喜欢限制的框架，令我爆发创意。我从来没有学习过纸样製作，所以我都非常注重可以在重新构造设计中再用的每粒钮扣、每个破洞、口袋及拉链。

你如何融入重新构造设计技术到你的作品中？

在 MILCH，我们利用经典的男士西装及衬衣，重新构造成全新的女装衣物，包括裤型长裙、短裙及外衣。这是个聪明及故意的两性混淆！

哪一款重新构造设计令你最引以为傲？

最令我引以为傲的是这条由一条男装长裤製作而成的裙子。数年前，我尝试找出利用一条男装长裤製造成裙子的方法。由於我不是个专业的纸样师或裁缝，对缝製的规则一窍不通，所以我的第一步是反覆试验。最初的五个原型曾展於一个以错误为题的艺术展览，但最终，我的努力得到回报，成功设计了这个主要造型。

为了更快捷地製作最佳的原型，我学习到重新整理旧衣物，或把它们上下或内外翻过来，将现有的口袋或其他细节加以利用，发掘更多新用途。

你认为重新构造哪方面最具挑战性？

缺乏专业的纸样设计经验在起初造成很大的挑战，但凭著创意及坚持，以及不停的反覆试验，最终成功克服挑战。

相片来源：MILCH

重新构造哪方面令你最有成就感／令你感到鼓舞？

我最享受消费者发现衣物前身的一刻。我的衣物能说故事！它们令人大开眼界，宣扬更互相尊重的生活方式。

你最好的资源是什么？

每次想创作新款式的时候，我首先会到工作室附近的大型市集走走。在那里，我看见无数劣质的二手衣物，那些纺织品令有毒的云层出现。然後我实践对自己的承诺：每次生产一件衣物前，我希望六度重覆思考自己的设计。这个 6:1 的承诺其实是给予我冷静下来的机会。

你对重新构造设计有何秘诀？

反覆试验大量相同的物料，找出它的秘密。拆解每一部分，数数它们，学习爱上它们。触摸它，嗅嗅它，为它高歌，甚至与它共舞！真心尝试欣赏我们祖先、裁缝、纸样师、织布工人及针织工人的智慧。如果你能明白拆解后的原材料，你便能创造出一件奇妙的全新衣物。

个案研究

吴瑞亿

来自新加坡的吴瑞亿是“Redress设计大赛（前称“衣酷适再生时尚设计”）”2013其中一位总决赛入围者。她关注时装过度消费而造成对衣服浪费问题，并结合她独特的设计能力，重新构造废弃衣物。

图片来源：Victor Fraile, Studio East

可持续设计对你如何重要？你是怎样对其产生兴趣的？

全球在时装上的花费和金钱，令时尚废料也随之增加。因此，我认为了解可持续时装的概念是非常重要的，就如“减少，重用和回收”（‘Reduce, Re-use and Recycle’）活动一样。

看到周围的人产生的时尚废料，我觉得如果这些废物可以以另一种方式重新设计，这些被丢弃的衣服便可得到新生命。因此，作为一个设计师，我觉得有必要运用重新构造设计，为消费者提供另一种选择，令旧衣不只有留落垃圾堆填区的下场。这便是我开始设计可持续时装的原因。

重新构造对你有着什么意义？

对我来说，重新构造是为别人觉得无用的东西注入了新生命。很多材料可以用作重新构造，不论是传统的时装物料或从其他行业得来材料，你只需要一个敢于冒险的心态，便可创造出一些具巧思的设计。

你如何融入重新构造设计技术到你的作品中？

我先把二手衣服拆解，然后拼凑在一起来创造新服装或细节。我甚至用胸罩的垫子用作肩垫，来证明任何物料都可以被重新构造！

哪一款重新构造设计令你最引以为傲？

这件衣服由二手衬衫和几双不同颜色的牛仔裤创造而成，是我把布料拆散后，以拼凑形式重新制成的。服装上的细节则以小片布料折叠成三角形而成。

你认为重新构造哪方面最具挑战性？

我觉得最有挑战性的是有限的纺织废料资源。因此，我经常要花费大量的时间去搭配不同的材料和纺织品，让我有足够的材料用于服装设计中。再加上每一款重新构造服装略有不同，所以搭配不同材料是一个很大的困难。

重新构造哪方面令你最有成就感/令你感到鼓舞？

看到那些人们认为“无用”或“过时”的衣服变成一个全新的系列给我很大的成就感。

你最好的资源是什么？你在哪里能了解更多关于可持续设计的资讯？

我最好的资源是互联网、社交媒体和网站，如网站Etsy 便是我首选途径，从中可了解更多关于可持续设计的资讯。

你对重新构造设计有何秘诀？

你必须要大胆实验。

Image credit: Victor Fraile @ Studio East

了解更多

请收看.....

“Redress设计大赛(前称“衣酷适再生时尚设计”)”重新构造指导

YouTube youtu.be/YDkO52LG-U8

Youku v.youku.com/v_show/id_XNTQ3MzlwMzg0.html

“Redress设计大赛(前称“衣酷适再生时尚设计”)”中国内地重新构造指导,张娜

YouTube youtu.be/K-Mkf7IJFuc

Youku v.youku.com/v_show/id_XMzk3MzE5ODcy.html

Redress 论坛 : Miele 设计师挑战

YouTube www.youtube.com/watch?v=hqtcclz_r0-M

Youku v.youku.com/v_show/id_XNjY1NDIwNzk2.html

请阅读.....

A Practical Guide to Sustainable Fashion by Alison Gwilt

Commentary and Critique – Design for Recycling

www.ecofashiontalk.com/2014/01/commentary-and-critique-design-for-recycling

Cradle To Cradle: Remaking The Way We Make Things by Michael Braungart

Design Is The Problem: The Future Of Design Must Be Sustainable by Nathan Shedroff

Eco-Chic: The Fashion Paradox by Sandy Black

Eco Fashion by Sass Brown and Geoffrey B. Small

Fashion & Sustainability: Design for Change by Kate Fletcher and Lynda Grose

Reducing Waste by Re-using Textiles by Rachel Gray, WRAP 2012

<http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/RWM%202012%20Rachel%20Gray%20Reducing%20waste%20by%20re-using%20textiles.pdf>

Remake It: Clothes: The Essential Guide to Resourceful Fashion: With over 500 tricks, tips and inspirational designs by Henrietta Thompson

Shaping Sustainable Fashion: Changing The Way We Make And Use Clothes by Alison Gwilt and Timo Rissanen

Sustainable Fashion And Textiles: Design Journeys by Kate Fletcher

Sustainable Fashion: Past, Present and Future by Gordon K. Farley, Jennifer Farley, Colleen Hill

The Sustainable Fashion Handbook by Sandy Black

在此获得启发.....

Beautiful Soul | www.beautiful-soul.co.uk
Benu Berlin | www.benu-berlin.com
Burning Torch | www.burningtorchinc.com
Comme des Garçons | www.comme-des-garcons.com
Daniel Kroh | www.danielkroh.com
Dr.noki | www.drnoki.com
Dreamandawake | www.dreamandawake.com
Elena Garcia | www.elenagarciastudio.com
Elvis & Kresse | www.elvisandkresse.com
Fake Natoo | www.instagram.com/fakenatoo_studio
Gary Harvey | www.garyharveycreative.com
Geneva Vanderzeit | www.apairandasparediy.com
Joann Berman | www.joannberman.com
LastbutnotLeast | www.facebook.com/LLastbutnotleastt
Liz Alig | www.lizalig.com
Lu Flux | www.luflux.com
Milch | www.milch.tm
Re;code | www.re-code.co.kr
Robert Cary-Williams | www.vogue.co.uk/brand/robert-cary-williams
Sakina M'sa | www.sakinamsa.com
Schmidt Takahashi | www.schmidttakahashi.de
REEM by Reem Alasadi | www.facebook.com/REEM-by-Reem-Alasadi-133334103408378
The Reformation | www.thereformation.com
The Yesterdayskin | www.the-yesterdayskin.com
Walter Raes | www.walterworks.co.uk

學習相關詞彙.....

Closed loop design 环闭式设计 指一件产品设计为在使用过后仍有其他功用，以避免一切的浪费。一件使用过的产品可成为另一全新产品或可用的资源。

Clothing banks 衣服回收站 通常是由慈善机构或商业组织设立，让消费者有机会捐出衣物用作回收。

Clothing samples 服装样品 是指服装设计和生产过程中的部分整理加工或完全整理加工样品。

Cradle-to-cradle 从摇篮到摇篮 是指一种循环不息的设计过程，当中不会产生任何废料。当一件产品失去其原有用途，便可成为另一种产品的原材料。

Cut-and-sew waste 布料碎屑 是指切割和缝制成衣过程中的纺织品碎屑。

Down-cycling 降级回收 是把物料回收再用，但价值或品质比改造前的物料低。

Lifecycle 生命周期 是一件产品整个资源采集、制造、分配、使用、弃置及回收的过程。

Post-consumer waste 消费后废料 是指消费者使用并弃置后所收集到的废料。

Pre-consumer waste 消费前废料 是指未接触到消费者的工业废料。

Reconstruction 重新构造 是升级再造的一种形式，及是一个先解构残旧成衣或制成品，然后把织品重新构造成新设计的过程。

Recyclable 可循环再用 是指将废料制成新的可用物料或产品。

Recycled 回收利用 是指一件废弃物料或产品被再用并制成可再用的新物料或产品。

Reduce, reuse, recycle 减少, 再用, 回收 3R 的废料分类管理是按照它们的重要性排序。减少消耗与使用量、重新再用物品和回收物料。

Secondhand 二手 是指一件已被人使用过的物品。

Secondhand clothing 二手衣服 是任何曾被拥有过的衣物或时尚配饰，然后遭消费者弃置 (可以是使用过或未被使用过)。

Secondhand textiles 二手纺织品 任何曾被拥有过的非衣物整理加工纺织品 (譬如窗帘、被褥等)，然后遭消费者弃置 (可以是使用过或未被使用过)。

Supply chain 供应链 是一件产品从原材料采集到消费者所涉及的资源和步骤。

Sustainability 可持续 是指持久的系统及方法，在满足目前需要的同时，也能顾及未来的保育。

Sustainable fashion 可持续时装 是指在制作过程中，关注其生命周期对社会及环境带来的影响的服装。

Sustainable textiles 可持续纺织品 是指在对环境造成最少影响下而制成的纺织品。

Textile recycling 纺织品回收 是指把已被使用的衣物，或从生产过程中所得的纤维物料和/或纺织碎屑在重用或加工。

Textile waste 纺织废料 是指在制造成衣、织品、纱线或纤维过程中的副产品，对它们的物主而言，它们是不能用于其原始目的。

Unsold clothing waste 存仓成衣 是指未曾被出售的衣物 (整理加工或没有整理加工)。

Up-cycling 升级再造 是将物料转变成具有相等或更高品质的产品。套用在时尚界，即指通过创造力去延长物料的生命。

注脚

¹The True Cost (2015), Environmental Impact | truecostmovie.com/learn-more/environmental-impact/

²The Waste and Resources Action Programme (WRAP) (2012), Valuing our clothes
www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/VoC%20FINAL%20online%202012%2007%2011.pdf