

重新構造 設計技術

Mary Ma 利用重新構造技術設計的作品，在 Redress 時裝表演中展出。

什麼是重新構造？

重新構造是升級再造的一種形式，及是一個先解構殘舊成衣或製成品，然後把織品重新構造成新設計的過程。

為什麼要做重新構造？

我們今天比二十年前多買了百分之四百的衣物。¹ 很多完好無缺的衣服白白地被送往堆填區，隨著時裝消耗量不斷上升，所造成的浪費亦大大增加。單在英國，每年約有總值 1.4 億英鎊的衣服被丟至堆填區。²

當我們丟棄紡織品，換個角度來看也是在浪費資源，無論天然或是人力資源，亦應被再次投放進紡織品中。透過將紡織物料重新構造，能夠延長紡織物料的生命週期，減慢不必要紡織品的生產，從而減輕對堆填區的負荷和天然資源的需求和依賴。

要怎樣才能做到重新構造？

1 先下決定

由於重新構造涉及不同來源的物料應用，以致不易大量重複生產，所以經常被誤以為這是一種獨特的設計技術。但其實這完全取決於你想設計什麼類型的服裝，例如名貴的高級訂造時裝或是輕便的 T 恤。首先應決定你的設計是否用作重複生產。如想大量生產，可重新構造 T 恤和牛仔褲成現成服裝；但如果是獨家設計，則需要更多人力和時間。

丘雪祺，何志恩，何國鈺，張潔雯，Kanchan Panjabi 和 Yuen Man Tse 運用從香港捐贈得來的二手衣服，重新構造成全新服裝，並於 Harvey Nichols 零售，為 Redress 籌款。

文玉儀，「Redress 設計大賽」香港 2011 年總決賽者，把二手裙子，蕾絲外套和內衣重新構造成全新服裝。

相片來源: Sakina M'sa

法國設計師 Sakina M'sa 重新構造街頭工人的舊藍色制服，變成全新及時尚重新構造衣物。

伊拉克設計師 Reem Alasadi 重新構造世紀末期的懷舊緊身胸衣及芭蕾舞服裝，創造出這件令人眼前一亮的時尚重新構造舞衣。

相片來源: Dreamandawake

瑞典品牌 Dreamandawake 於世界各地收集二手衣物，期後重新設計，轉化成與別不同的重新構造衣物。

2 然後採購

紡織物料的選擇對於你往後的設計有莫大影響。當開始採購時，多留意服裝樣品、廢棄成衣和二手衣服。同樣，你亦可以從自己衣櫃、二手服裝店、樣品房，甚至從網上找到心儀的紡織物料。某些東西有人棄如敝履，但對一些人來說就如獲至寶。

專家心得

— Kate Jones, Miele 創意總監 —

採購時揀選高品質的紡織品，別因物料沾了污漬或破洞而唾棄它，這些小瑕疵均可洗淨或修補。緊記，即便運用了重新構造，也沒人願意穿上一件又霉又臭的衣服，所以確保把物料清淨後才設計。

相片來源：張娜

Fake Natoo 品牌設計師張娜從朋友圈中收集和式同樣的二手衣服，利用色塊技巧設計出鮮艷奪目的服裝。

顧浩平，「Redress 設計大賽」香港 2012 年總決賽者，從香港地球之友回收箱中收集到二手衣，牛仔恤衫和短裙，重新構造新的服裝。

相片來源：Victor Fraile @ Studio East

德國設計師及「Redress 設計大賽」2013 第一名得主 Karen Jessen 重新構造廢棄二手牛仔褲及生產過剩的T恤，創造出這個重新構造系列。

香港設計師 Dorian Ho 以他設計工作室內的過時紡織樣版重新構造成這件高級訂製服裝。

香港設計師 Otto Tang 為品牌 Lu Lu Cheung 解構十件其品牌舊有系列的錯版衣物，重新構造成這件全新的高級訂製服裝。

3 現在設計

多留心衣服上不同的特徵，往往能夠帶給你無窮啟發。問問自己：衣服最獨特之處是什麼？如何從中獲得最多？某些細節應否被重用？我能夠由此創造出全新衣服？本來平凡的 T 恤也能搖身一變成為華衣美服。

專家心得

— Liora Lassalle 時裝設計師 —

多花心思在二手衣服的細節和摺邊，往往能變成更加新穎有趣的設計。

相片來源：Liora Lassalle

Liora Lassalle 運用工人的制服作重新構造設計，這些制服大部分都是廢棄的男性服飾，如反光背心、深色長褲、汗衫等衣物。再將其加入特別的細節，例如反光間條，創造出獨一無二的風格。

林春菊，「Redress 設計大賽」香港 2011 年得主，將 Esprit 的 T 恤樣品重新構造新的裙子。

中國內地設計師及「Redress 設計大賽」2013 總決賽者戴歆彥重新構造廢棄二手牛仔褲，創造出這條重新構造牛仔高級訂製裙子。

相片來源：Burning Torch

美國品牌 Burning Torch 循環再用不同的廢棄衣物及配飾，創造出多件重新構造服裝。這條裙子是由懷舊女性內衣重新構造而成的。

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

台灣設計師及「Redress 設計大賽」2013 總決賽者姜宗瑾解構兩件廢棄西裝外套，在 Redress 論壇：Miele 設計師挑戰中創造出這條重新構造裙子。

4 最後動手製作!

你的想像力是唯一限制。開始解構，切碎，紵縫，拼布和立體剪裁時，確保一切細節光鮮整齊，因為沒有人得到一件破落的新衣。

專家心得

— Claire Dawson, Traid 零售產品經理 —

紡織品能夠透過紵縫而變得更堅固耐用。

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。

陳沁孜，「Redress 設計大賽」中國內地人氣大獎 2012 年得主，從上海二手衣場中採購到不同款式的裙子，將其撕碎，重新構造成新裙子。

相片來源：Beautiful Soul

英國品牌 Beautiful Soul 重新構造來自其 1940 年代系列的懷舊和服，創造出全新的定製衣物。

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

香港設計師及「Redress 設計大賽」2013 總決賽者羅錦安解構三件廢棄毛織上衣，在 Redress 論壇：Miele 設計師挑戰中創造出這件重新構造服裝。

GARY HARVEY

談重新構造

125 Magazine 時裝設計師兼總監

相片來源：Gary Harvey

「重新構造就是運用一些舊有及沒用的東西創造新穎並可取的產品。」

在時裝界工作二十年後，我親身體驗到業界棄置紡織品及衣物的數量，因而創造了自己的可持續時裝系列。大眾的消費文化及快速時裝已改變了我們與衣物的關係。時裝成為了快速消費品，這一季流行的東西到下一季就不再流行，導致我們今天比十年前多買了百分之六十的衣物。老一輩曾珍惜、尊重、修補和回收衣物的日子已成絕響。代替的就只有大量高質素衣物被丟至堆填區的狀況。

重新構造就是設計師利用殘舊和沒用的衣物重新構造成一些嶄新而受歡迎的服飾的過程。這個做法的環保效益十分龐大。地球的自然資源有限，總有一天所有資源都會被耗盡，我們根本不能維持現時的消費狀況。因此到某個時候，循環再用及重新構造就會成為必然的做法，而非一個自由的選擇。

相片來源：Gary Harvey

Gary Harvey 的重新構造晚禮服運用各種不同古著，並由可持續時裝名人 Livia Firth 身穿出席奧斯卡頒獎禮。

我的重新構造小貼士

1. 風格和時尚決定你的選擇
2. 選擇合適並可輕易聯在一起的紡織料
3. 確保你所選的顏色可以互補
4. 選用一個好的圖案或考慮直接在身上剪裁
5. 使用有質素的構造技巧以確保一個上佳的效果

作為一個時裝設計師，我的首要目標是把每個設計做得獨一無二，令設計系列可以令人感到驚喜及受到啟發。重新構造的基本要求就是選擇有趣物料並創造獨特的組合，以提高其價值。我剪裁及構造的技巧都是由古著時裝所啟發，每件組件都由我親自手選。我仔細地結合個別衣物及古著紡織料，運用立體剪裁及縫紉的技術把這些不同的服飾重新結合在一起，創造出一件稱身的設計。

作為時裝設計師，我第二個想傳遞的訊息是有關紡織廢料和回收的做法。每件運用於我設計上的衣物都係百分之一百循環再用的。我所設計的系列獲得空前成功。全球各國的時裝週都邀請我的設計系列參展，當中包括倫敦、紐約、洛杉磯、巴黎和柏林。我設計的裙子亦在一些世界知名的博物館內展出，包括維多利亞·亞伯特博物館及紐約現代藝術館。

個案研究

MILCH

MILCH 於 1998 年成立，是由 Cloed Priscilla Baumgartner 創立的駐奧地利的可持續時裝品牌，於整個生產過程中考慮到環境及社會因素。MILCH 使用來自二手衣物的天然布料，而他們的所有衣物均是在奧地利維也納的良好工作環境下以人手縫製的。

可持續設計對你如何重要？你是怎樣對其產生興趣的？

我以前住在一條小村落中，那裡的年青人找不到適合的衣服，所以我開始自己縫製衣物，並尋找原材料。我把找到的都拿走，哪怕是丟棄或使用過的紡織品。說是這樣，我發現了重新構造的奇蹟。

重新構造對你有著甚麼意義？

重新構造令我感到快樂！對我來說，一件舊衣物就好像一個框架，任我自由地重新構造已存在的每個細節。我喜歡限制的框架，令我爆發創意。我從來沒有學習過紙樣製作，所以我都非常注重可以在重新構造設計中再用的每粒鈕扣、每個破洞、口袋及拉鏈。

你如何融入重新構造設計技術到你的作品中？

在 MILCH，我們利用經典的男士西裝及襯衣，重新構造成全新的女裝衣物，包括褲型長裙、短裙及外衣。這是個聰明及故意的兩性混淆！

哪一款重新構造設計令你最引以為傲？

最令我引以為傲的是這條由一條男裝長褲製作而成的裙子。數年前，我嘗試找出利用一條男裝長褲製造成裙子的方法。由於我不是個專業的紙樣師或裁縫，對縫製的規則一竅不通，所以我的第一步是反覆試驗。最初的五個原型曾展於一個以錯誤為題的藝術展覽，但最終，我的努力得到回報，成功設計了這個主要造型。

為了更快捷地製作最佳的原型，我學習到重新整理舊衣物，或把它們上下或內外翻過來，將現有的口袋或其他細節加以利用，發掘更多新用途。

你認為重新構造哪方面最具挑戰性？

缺乏專業的紙樣設計經驗在起初造成很大的挑戰，但憑著創意及堅持，以及不停的反覆試驗，最終成功克服挑戰。

相片來源：MILCH

重新構造哪方面令你最有成就感／令你感到鼓舞？

我最享受消費者發現衣物前身的一刻。我的衣物能說故事！它們令人大開眼界，宣揚更互相尊重的生活方式。

你最好的資源是甚麼？

每次想創作新款式的時候，我首先會到工作室附近的大型市集走走。在那裡，我看見無數劣質的二手衣物，那些紡織品令有毒的雲層出現。然後我實踐對自己的承諾：每次生產一件衣物前，我希望六度重覆思考自己的設計。這個 6:1 的承諾其實是給予我冷靜下來的機會。

你對重新構造設計有何秘訣？

反覆試驗大量相同的物料，找出它的秘密。拆解每一部分，數數它們，學習愛上它們。觸摸它，嗅嗅它，為它高歌，甚至與它共舞！真心嘗試欣賞我們祖先、裁縫、紙樣師、織布工人及針織工人的智慧。如果你能明白拆解後的原材料，你便能創造出一件奇妙的全新衣物。

個案研究

吳瑞億

來自新加坡的吳瑞億是「Redress 設計大賽」2013 其中一位總決賽入圍者。她關注時裝過度消費而造成對衣服浪費問題，並結合她獨特的設計能力，重新構造廢棄衣物。

相片來源：Victor Fraile, Studio East

可持續設計對你如何重要？你是怎樣對其產生興趣的？

全球在時裝上的花費和金錢，令時尚廢料也隨之增加。因此，我認為了解可持續時裝的概念是非常重要的，就如「減少，重用和回收」(‘Reduce, Re-use and Recycle’)活動一樣。

看到周圍的人產生的時尚廢料，我覺得如果這些廢物可以以另一種方式重新設計，這些被丟棄的衣服便可得到新生命。因此，作為一個設計師，我覺得有必要運用重新構造設計，為消費者提供另一種選擇，令舊衣不只有留落垃圾堆填區的下場。這便是我開始設計可持續時裝的原因。

重新構造對你有著甚麼意義？

對我來說，重新構造是為別人覺得無用的東西注入了新生命。很多材料可以用作重新構造，不論是傳統的時裝物料或從其他行業得來材料，你只需要一個敢於冒險的心態，便可創造出一些具巧思的設計。

你如何融入重新構造設計技術到你的作品中？

我先把二手衣服拆解，然後拼湊在一起來創造新服裝或細節。我甚至用胸罩的墊子用作肩墊，來證明任何物料都可以被重新構造！

哪一款重新構造設計令你最引以為傲？

這件衣服由二手襯衫和幾雙不同顏色的牛仔褲創造而成，是我把布料散後，以拼湊形式重新製成的。服裝上的細節則以小片布料折疊成三角形而成。

你認為重新構造哪方面最具挑戰性？

我覺得最有挑戰性的是有限的紡織廢料資源。因此，我經常要花費大量的時間去搭配不同的材料和紡織品，讓我有足夠的材料用於服裝設計中。再加上每一款重新構造服裝略有不同，所以搭配不同材料是一個很大的困難。

重新構造哪方面令你最有成就感／令你感到鼓舞？

看到那些人們認為「無用」或「過時」的衣服變成一個全新的系列給我很大的成就感。

你最好的資源是甚麼？你在哪裡能了解更多關於可持續設計的資訊？

我最好的資源是互聯網、社交媒體和網站，如網站Etsy 便是我首選途徑，從中可了解更多關於可持續設計的資訊。

你對重新構造設計有何秘訣？

你必須要大膽實驗。

Image credit: Victor Fraile @ Studio East

了解更多

請收看.....

「Redress 設計大賽」重新構造指導

YouTube youtu.be/YDkO52LG-U8

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

「Redress 設計大賽」中國內地重新構造指導，張娜

YouTube youtu.be/K-Mkf7IJFuc

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

Redress 論壇：Miele 設計師挑戰

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

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

請閱讀.....

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

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

在此獲得啟發.....

- 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 環閉式設計 是一個旨在保留產品、組件及物料以持續地流動於系統之中的設計方式，重新奪回它們的價值並使其得以繼續循環。

Clothing banks 衣服回收站 通常是由慈善機構或商業組織設立，讓消費者有機會捐出衣物用作回收。

Clothing samples 服裝樣品 是指服裝設計和生產過程中的部分整理加工或完全整理加工樣品

Cradle-to-cradle 從搖籃到搖籃 是指一種循環不息的設計過程，當中不會產生任何廢料。當一件產品失去其原有用途，便可成為另一種產品的原材料。

Cut-and-sew waste 布料碎屑 是指切割和縫製成衣過程中的紡織品 碎屑。

Down-cycling 降級回收 是把物料回收再用，但價值或品質比改造前的物料低。

Lifecycle 生命週期 是一件產品整個資源採集、製造、分配、使用、棄置及回收的過程。

Post-consumer waste 消費後廢料 是指消費者使用並棄置後所收集到的廢料。

Pre-consumer waste 消費前廢料 是指未接觸到消費者的工業廢料。

Reconstruction 重新構造 是升級再造的一種形式，及是一個先解構殘舊成衣或製成品，然後把織品重新構造成新設計的過程。

Recyclable 可循環再用 是指將廢料製成新的可用物料或產品。

Recycled 回收利用 是指一件廢棄物料或產品被再用並製成可再用的新物料或產品。

Reduce, reuse, recycle 減少, 再用, 回收 3R 的廢料分類管理是按照它們的重要性排序。減少消耗與使用量、重新再用物品和回收物料。

Secondhand 二手 是指一件已被人使用過的物品。

Secondhand clothing 二手衣服 是任何曾被擁有過的衣物或時尚配飾，然後遭消費者棄置 (可以是使用過或未被使用過)。

Secondhand textiles 二手紡織品 任何曾被擁有過的非衣物整理加工紡織品 (譬如窗簾、被褥等)，然後遭消費者棄置 (可以是使用過或未被使用過)。

Supply chain 供應鏈 是一件產品從原材料採集到消費者所涉及的資源和步驟。

Sustainability 可持續 是指持久的系統及方法，在滿足目前需要的同時，也能顧及未來的保育。

Sustainable fashion 可持續時裝 是指在製作過程中，關注其生命週期對社會及環境帶來的影響的服裝。

Sustainable textiles 可持續紡織品 是指在對環境造成最少影響下而製成的紡織品。

Textile recycling 紡織品回收 是指把已被使用的衣物，或從生產過程中所得的纖維物料和/或紡織碎屑在重用或加工。

Textile waste 紡織廢料 是指在製造成衣、織品、紗線或纖維過程中的副產品，對它們的物主而言，它們是不能用於其原始目的。

Unsold clothing waste 存倉成衣 是指未曾被出售的衣物 (整理加工或沒有整理加工)。

Up-cycling 升級再造 是將物料轉變成具有相等或更高品質的產品。套用在時尚界，即指通過創造力去延長物料的生命。

註腳

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