

升级再造 设计技术

由 Redress 制作

Redress 时装表演中的升级再造服装。

什么是升级再造？

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。

Redress进一步将在升级再造所运用的废料分成为“从未制成任何服装形式的纺织品”及“非服装产品的纺织品”。这些经转化而制成的成衣均被称为“重新构造”（见于<<重新构造设计技巧指南>>的分拆单元）。

为什么要做升级再造？

在衣服到达顾客手上之前，每年有数以百万吨纺织品已经生产过程中被浪费掉。大约百份之十五本应用于服装上的纺织物料最终被弃置于剪布房中¹。大量纺织物料最终沦为布料碎屑和卷轴尾端布料。

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。透过将纺织物料升级再造，能够延长纺织物料的生命周期，减慢不必要纺织品的生产，从而减轻对天然资源的需求和依赖。

再者，将损坏和冗余的纺织物料升级再造，你能够为这些本来弃之可惜的物料赋予更高的价值和质素，避免它们被降级回收和丢弃。

要怎样才能做到升级再造？

1 先下決定

首先，你希望设计出独一无二的衣服或者是能被大量重复生产的系列？升级再造会基于不同的物料使用和设计，给予你不同的创作方向。因此，你的决定会影响你的设计和纺织物料的选择。

专家心得

— Filippo Ricci, From Somewhere 联合创始人及 Estethica 联合总监 —

从纺织界收集大量的纺织废料，再透过利用升级再造技术，便能够大量生产有利顾客的再生系列。

相片來源: Goodone

Goodone 系列將回收利用以全新的紡織物料組合而成，將設計統一，易于重複生產。

曾浩賢，“衣酷適再生時尚設計”香港 2012 年得主，將 Esprit 冗餘的紡織物料升級再造成可大量生產的設計。

2 然后采购

看看自己处理纺织废料的流程，或是时装界对布料碎屑、卷轴尾端布料、样品废料和已损坏的纺织品的处置。属找不同尺寸，形状和风格的优质纺织品。

利用卷轴尾端布料进行升级再造，让你创作出独一无二的设计之余，亦因为布料尺寸较大的原故，让有更大的空间创作出被重复生产的设计。而布料碎屑则给你更大的想像空间和灵感。

专家心得

— Nin Castle, Goodone 联合创始人及创作总监 —

小心留意你所使用的纺织器的品质。当你已投放许多时间和心血实践升级再造时，当然希望得到如你所愿，创作出高质素的设计。

林春菊，“Redress 设计大赛”香港 2011 年得主，利用从工厂收集得来的余布创作出旗袍款式的裙子。

Victim Fashion Street 品牌设计师刘美惠经常把不同款式的复古布料与她的工作室剩余的布料东拼西凑，创作出独一无二的成衣。

图片来源：Victim Fashion Street

3 现在设计

假如你利用布料碎屑进行升级再造，不妨试试把布料东拼西凑，层叠出不同层次，发掘更多的可能性。若想创作能被重复生产的设计，可尝试在不同种类的布料上，利用色块和图案进行各种设计组合。

若要运用大幅的纺织物料，例如卷轴尾端布料，大可善用它的尺寸进行设计。

专家心得

— Nin Castle, Goodone 联合创始人及创作总监 —

请确保你的设计是最顶尖的，因为如果你的设计不吸引，没有消费者会喜欢你的产品。设计应该是善用再回收物料，而不是受制于它。

法国设计师及“Redress 设计大赛”2013 第二名得奖者 Louise de Testa 把自己生产过程中所得的卷轴尾端布料及布料碎屑升级再造成这个设计系列。

温嘉恒，“Redress 设计大赛学生大奖”香港 2012 年得主，把工厂收集得来的布料拼凑出升级再造服装。

相片来源：Victor Fraile @ Studio East

香港设计师及“Redress 设计大赛”2013 总决赛者罗锦安把生产过剩的牛仔布及卷轴尾端布料升级再造成这件高级订制开襟女式长服。

相片来源：People Tree

英国可持续时装品牌 People Tree 废弃的沙丽丝织品升级再造成其沙丽系列中的全新裙子。所有过程间剪去的布料则用于制作配饰。

相片来源：Lu Flux

英国品牌 Lu Flux 以打褶、编织及古风拼凑创作出风格奇特的升级再造服装。

4 最后动手制造!

通常纺织废料的形状和边缘都是参差不齐，利用拼凑、立体剪裁、交错和层叠方法，避免设计看似破旧凋零，让您的设计达到最佳效果。

专家心得

— Orsola de Castro, Estethica 联合创始人兼总监及 Fashion Revolution 联合创始人 —

即使你所设计是由纺织废料制成，但只要确保所有修饰和细节都是完美，你的设计便会精致无瑕。

王伟俊，“Redress 设计大赛”香港 2011 年总决赛者，利用立体剪裁将卷轴尾端布料升级再造裙子。

王碧珍，“Redress 设计大赛”中国 2012 年总决赛者，把自己生产过程中所收集得来的布料碎屑和卷轴尾端布料层层叠叠，行用升级再造技术设计裙子。

图片来源：Maison Martin Margiella

比利时品牌 Maison Martin Margiella 春夏 2014 的工匠系列，以升级再造的高级怀旧布料创作出当代的高级订制服装

图片来源：Rebecca Earley

驻英国研究人员及获奖设计师 Rebecca Earley 以叠印的技术及一件二手涤纶衣物，创作了这件升级再造的涤纶衬衣，效果惹人注目、设计意味浓厚。这件升级再造衬衣成为她长期的研究计画中升级再造织物的一部分。

图片来源：Mimi New York

美国设计师 Mimi New York 以升级再造布料创作出独一无二的手制高级订制服装。

图片来源：Piece x Piece

美国品牌 Piece x Piece 升级再造布料样板，创作出全年限定系列。

ORSOLA DE CASTRO

谈升级再造

Orsola de Castro, Estethica 聯合創辦人兼總監及 Fashion Revolution 聯合創辦人

相片來源：From Somewhere

“升级再造是有助解决环境问题的设计概念。”

这十五年以来，我一直在自己的可持续时装品牌中实践升级再造的设计技巧。我很高兴现时被称为“垃圾回收女王”。升级再造是一个很有创意的方法，运用回收的纺织废料去制造更高价值的产品。举个例子，把纺织色板、布料碎屑和卷轴尾端的布料升级再造成高质素的服饰。这是个倚重手工处理纺织废料的办法，当中只需要创意，而不影响生产工序。因此这是一个创新，以设计为主导、对环境有益的解决纺织废料方法。升级再造与循环再用或降级回收之间有着极大差异，后者虽然同样地回收纺织品，但普遍都只会制造成价值较低的产品。

今天，时装界过分生产衣物及纺织品的情况渐趋严重，而当中被丢弃的大多都可以让设计师以创意重新运用。我相信被丢弃的纺织品中，有约百分之八十可被重用。

图片来源：From Somewhere

我的升级再造小贴士

1. 在你开始设计之前，确保自己了解可用的物料
2. 跟随你所制的废料
3. 没有太小的废料
4. 丑陋也是一种美
5. 加工是好设计的关键

我和伙伴 Filippo Ricci 在 1997 年创立了可持续时装品牌 From Somewhere，一直沿用升级再造纺织废料。所有品牌的系列都由奢华品牌的纺织废料所制成，当中包括样板、色板、布料碎屑和卷轴尾端的布料。我们的服饰虽然可大量制造，但当中亦会保留个别的独特元素。例如我们与国际知名泳装品牌 Speedo 突破性的合作，就是升级再造的代表作。我们运用了 Speedo 制造“鲨鱼衣”(LZR Racer)时所剩的物料创造了一个限量升级再造别注系列，并在英国伦敦高级百货公司 Selfridges 出售。我们亦有为 Tesco 设计畅销的升级再造系列，系列中运用了 Tesco 自家剩余的纺织料。这两个系列正好示范了升级再造在商业上的可行性，而且受大众市场欢迎。

个案研究

温嘉恒

自从赢得了“Redress 设计大赛”香港2012年学生大奖，温嘉恒一直忙于发展他的可持续时装品牌。在2013年，他与合作夥伴建立了升级再造的男女装品牌 Wan & Wong Fashion。温嘉恒从工厂和布料供应商采购消费前纺织废料，并从自己的生产线收集碎布升级再造，以减少浪费，确保品牌能秉持可持续理念。

相片來源：Wan & Wong Fashion

可持续设计对你如何重要？你是怎样对其产生兴趣的？

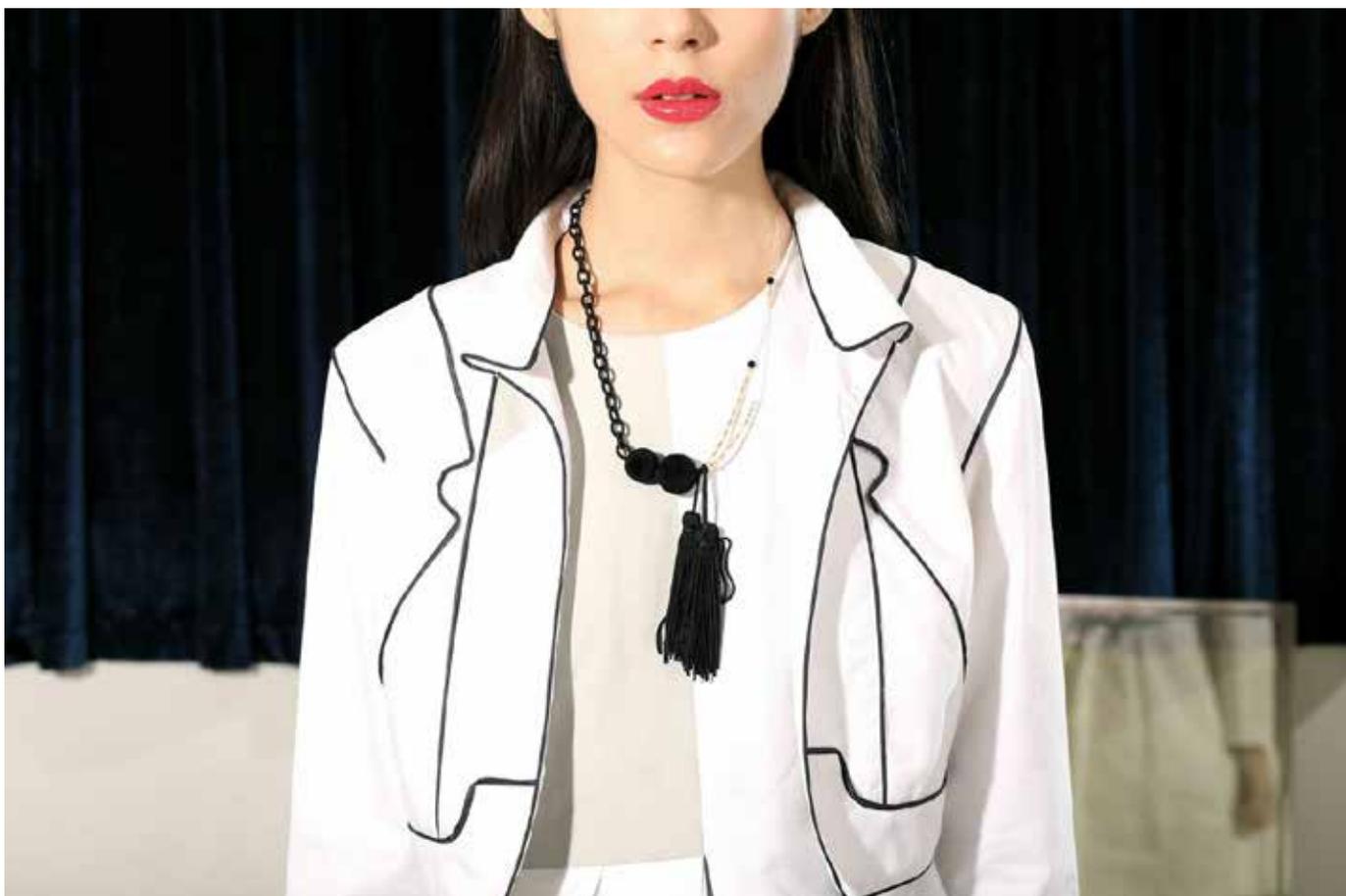
由於在外国等地方，可持续时装的发现已经相当成熟，但香港起步比较慢，所以我希望作为先锋，推动可持续时装，而我初次接触到可持续时装就是因为参加了“Redress设计大赛（前称“衣酷适再生时尚设计”）”。

升级再造对你有着什么意义？

升级再造是其中一项我喜欢使用的可持续时装的技术，是因为它能将一些看似没有用的布料增值成为华衣美服。

你如何融入升级再造设计技术到你的作品中？

在我的作品中，我会把被丢弃的布去变成衣服里的一些细节，大多会以拼布的方式去表现出来。

图片来源：Wan & Wong Fashion

哪一款升级再造设计令你最引以为傲？

这件外套是我最喜欢的作品之一，我用了滚边的方法去做成细节，但其实用作滚边的布料就正是被丢弃的布。

你认为升级再造哪方面最具挑战性？

最难的是寻找布料，因为不是很多厂家会愿意把他们的布碎赠送给设计师。

升级再造哪方面令你最有成就感／令你感到鼓舞？

每自己的设计受到别人欣赏时，就是我最大的成就。

你最好的资源是什么？

其实透过电视、书或身边的环境就可以得到更多的灵感去创作可持续时装。多看外地的可持续设计做参考，也是一个很好的方法。

你对升级再造设计有何秘诀？

我对升级再造设计的秘诀就是思考被丢弃的布应放在我的设计中那一个位置才是有美感，把它价值化。

个案研究

CLÉMENTINE SANDNER

“Redress设计大赛（前称“衣酷适再生时尚设计”）”2013 总决赛者之一 Clémentine Sandner 一直推崇可持续时装设计，并将此理念加入其作品中。她结合敏锐的设计眼光和蒐集碎布以作升级再造之用的嗜好，设计出“Redress设计大赛（前称“衣酷适再生时尚设计”）”2013 时装表演中的衣裳。

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？

对我来说，可持续设计在时装或日常生活中都是非常重要的。我认为重用比消费更好，所以便把循环再造的概念融入到我的设计中。

升级再造对你有著甚麽意义？

纺织品升级再造对我来说是一个机会，去创造一些崭新、独特和更高质量的设计，为纺织废料赋以新生，而不是随便丢弃。

你如何融入升级再造设计技术到你的作品中？

我经常把不同碎布、卷轴尾端布料及已损坏的织物缝合在一起，甚至把二手衣服裁成碎布结合作升级再造。

哪一款升级再造设计令你最引以为傲？

我最引以为傲的是这条运用卷轴尾端丝绸升级再造的裙子。衣服的纹理由羊毛线和丝绸由毡合而成，并加入了布屑和金色蕾丝工厂样品。

你认为升级再造哪方面最具挑战性？

我觉得最具挑战的地方是质量。质量决定服装是否耐用耐穿，正是可持续设计的重点。

升级再造哪方面令你最有成就感／令你感到鼓舞？

我喜欢升级再造能够赋予旧东西新生命，把废弃物转化成令人意想不到的作品。由于要善用现有资源，这有时会让你创造出突破框架的设计。

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？

我喜爱阅读有关回收和可持续生产的书籍、文章及纪录片，不局限于时装。这些资源带给我无数意念，也让我明白可持续发展是一个大课题，可以构成很多不同的生活方式。但当涉及到设计，对我来说，最好的学习方法是亲自试验不同的技术，并设法找出创造布料的新方法，因为这是我设计过程的第一步。

你对升级再造设计有何秘诀？

采购时谨慎选择布料是非常重要的。必须以舒适度及质量为先，这才能令人喜欢穿你设计的服装。

个案研究

TRAID

TRAID 是一所驻英国的慈善机构，透过回收废弃衣物，减少堆填区的负担，继而减少衣物对环境及社会造成的影响。TRAID 在英国管理超过一千五百个衣物回收站，协助英国政府机构、公司、学校及社区减少衣物废料，向衣物零废弃迈进。透过衣物回收站，TRAID 每年改变三千吨的废弃衣物进入堆填区或焚化炉的命运，以不同的循环再生途径再作利用。TRAID 亦有其自家时装品牌 TRAI Dremade，升级再造废弃纺织废料，包括怀旧衣物及卷轴尾端布料，在指定的 TRAI D 慈善商店发售。

Image credit: TRAI D

可持续设计对你/ TRAI D 有着怎样的重要性？你是如何开始的？

TRAID 就是可持续性。

在公司层面上，TRAID 以减少生产、消费及弃置衣物的影响为目标，把废弃衣物循环再用。这个过程带出可持续教育，并为我们在全球改善时装界情况的其他项目筹款。

具体来说，我们亦着重透过自家的时装品牌 TRAI Dremade 推广可持续设计，运用升级再造及重新构造的可持续设计技术，以现有的资源，从废料中创造出全新的服装。在 2002 年，TRAID 的行政总裁 Maria Chenoweth-Casey 坐在我们的衣物分类输送带上，看着废弃衣物在分类的过程中经过自己身边，她看到升级再造及个人化技术可以挽救高质量的破损衣物。不久以后，TRAID 就这样诞生了。

升级再造对你有着什么意义？

升级再造是一个重新利用纺织物料的方式，把现有资源转化成全新服装。

你如何把升级再造设计技术应用到作品中？

我们的第一个 TRAI Dremade 系列包括重新构造的男士西装外套及袋，来自 Levi's 的旧手工印制T恤。消费者反应非常热烈，在 Topman 旋即售罄。今日，品牌已进化至融合卷轴布料及碎布，以及破损衣物，在设计过程中加入更多创意。

哪一个升级再造设计最令你引以为傲？

每个系列都有几件特别优秀的设计，要选一件实在困难。在我们 13 年的秋冬系列中，一件夹棉外衣特别受消费者欢迎。这件外衣利用消费前后的纺织废料制成，融合了一个世界知名的高级品牌所捐出的卷轴尾端布料、回收棉被及碎布。

我亦为我们以动物为题的套头毛衣系列感到十分自豪。这个系列由 TRAI D 基金在印度德里设的衣物装饰合作社里的女工匠刺绣而成。这个项目让这些刺绣工人与供应商直接沟通，令她们得以脱离中间人的剥削，得到合理的报酬，通常是她们一向的收入的一倍。

对 TRAI D 来说，升级再造最具挑战性的，以及最令人有满足感的是什么？

最令人有满足感的及最具挑战性的都是巧妙利用现有资源。我们必须以有限的资源配合无限的创意，大胆尝试及试验。

你最好的资源是什么？

从新兴的网志到著名的作家，可持续时装其实有很多很好的资源。社交媒体的兴起把很多原本可能分开工作的人连接起来。有兴趣了解可持续设计的，Twitter 是一个十分好的起点，与全球日益增长、致力于可持续及道德时装的群体联系。

关于升级再造设计技术，你有什么秘诀？

超越技术，了解自己作可持续设计的动力及理念。只要这样，你就可终生成为可持续设计师！

了解更多

请收看.....

“Redress设计大赛(前称“衣酷适再生时尚设计”)”升级再造指导

YouTube youtu.be/U_f_MNIUC54

Youku v.youku.com/v_show/id_XNTQ3MzY1NDQ4.html

“Redress设计大赛(前称“衣酷适再生时尚设计”)”升级再造指导, Orsola de Castro

YouTube youtu.be/b7n8AVUE_dg

Youku v.youku.com/v_show/id_XMzY4NTE3MjA0.html

Redressing the Fashion Industry: Orsola de Castro at TEDxLondonBusinessSchool 2013

YouTube youtu.be/1mbqwOK9kNM

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

Economies of Recycling: The Global transformation of materials, values and social relations by Catherine Alexander and Joshua Reno

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

Recycling in Textiles, Edited by Y Wang

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>

ReFashioned: Cutting-Edge Clothing from Upcycled Materials by Sass Brown and Natalie Chanin

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

Sustainable Fashion: Why Now? A conversation exploring issues, practices, and possibilities by Janet Hethorn

The Circular Economy: A Wealth of Flows by Ken Webster

The Sustainable Fashion Handbook by Sandy Black

Trash to Trend, Using Upcycling in Fashion Design by Reet Aus | issuu.com/runnel/docs/reet-aus

Waste to Wealth: The Circular Economy Advantage by Peter Lacy and Jakob Rutqvist

在此获得启发.....

Absurd Laboratory | www.absurd-laboratory.com

Ada Zanditon | www.adazanditon.com

Christopher Raeburn | www.raeburndesign.co.uk

Freitag | www.freitag.ch

Goodone | www.goodone.co.uk

LLB | www.l-l-b.no

Louise de Testa | www.redressdesignaward.com/alumni/2013/louise-de-testa

Lu Flux | www.luflux.com

Luis Valenzuela | www.luisvalenzuelausa.com

Maison Martin Margiela | www.maisonmartinmargiela.com

Mimi New York | www.miminewyork.com

People Tree | www.peopletree.co.uk

Rags2riches | www.rags2riches.ph

Victim Fashion Street | www.instagram.com/Victimfashionst

Wan & Wong Fashion | www.facebook.com/WanandWongFashion

Worn Again | www.wornagain.co.uk

学习相关词汇.....

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。

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。

Damaged textiles 已损坏的纺织品 是未被使用或已损坏的纺织品，例如有颜色或列印缺陷的纺织品，以致不能再用。

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。

End-of-rolls 卷轴尾端布料 是成衣制造工厂的盈余纺织品。

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。

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。

Sampling yardage 样品废料 是指工厂制造样品所剩下的纺织品。

Secondhand 二手 是指一件已被人使用过的物品。

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 swatches 纺织色板 是指生产过程中的剩余纺织色板样品。

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。

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

¹Timo Rissanen (2005), From 15% to 0: Investigating the creation of fashion without the creation of fabric waste
www.academia.edu/3762020/From_15_to_0_Investigating_the_creation_of_fashion_without_the_creation_of_fabric_waste