

服装的生态设计与审美

吴蓉¹,陆小彪²

(1.武汉理工大学艺术设计学院,湖北武汉430000;2.安徽农业大学,安徽合肥230036)

摘要:生态服装设计已成为服装设计界的主要话题,生态服装的含义应从服装审美的自然和文化环境进行论证,对什么是服装的生态美应从服装的设计方法和面料制作两大方面去论证,并从简约和谐的设计角度以及健康环保的面料要求角度去进行,从而创建真正全方位的生态服装设计体系。

关键词:生态服装设计;审美;和谐美;健康美

中图分类号:J523

文献标识码:A

文章编号:1009-2463(2009)02-0137-04

Eco-fashion Design and Aesthetics

WU Rong¹, LU Xiao-biao²

(1. College of the Fashion Design, Wuhan University of Technology, Wuhan 430000, China;

2. School of Light Industry, Anhui Agricultural University, Hefei 230036, China)

Abstract: Eco-fashion design has become a hot issue in the fashion design industry. The paper holds that the meaning of eco-clothing should be discussed from natural environment and cultural environment of fashion design, the design of clothing and fabric producing, and the principles of simplicity designing and use of health fabric should be observed. Only in this way can a full range of eco-fashion design system be constructed.

Key words:eco-fashion design; aesthetics; harmony; health

人类的设计思潮经手工时代的“适存”到机器时代的“优存”再到全息时代的“悠存”的流变历程,“不只是生产工具和生产方式的变化,也不只是设计手段的变化,更是人类设计思想、观念的本质飞跃和走向成熟的过程。”服装设计原先以单纯追求市场利益为目的的走向以注重自然环境和人文环境的生态设计为目的。所谓服装生态学指的是服装与生态学的结合创造了服装新的角度。在对服装生态设计的理解中,设计概念不仅是对自然生态的把握,还应有对人文生态设计的扩展。

服装生态学是从生态环境与服装关系的角

度来研究的学科。服装的生态问题是随着人类对美的环境的追求,但是又由于人类生态环境危机的出现而产生的,人类必须思考自己的生存环境。服装生态学回答这样的问题:什么样的服装才是生态的服装?什么是生态审美?如何才能创造一个有利于人类身心健康的美的服饰。

一、服装生态环境

在对服装的认识还处于蒙昧阶段的人类社会早期,对于服装的认识是以功利性为目的的,衣皮带羽、树叶为裙只是一种遮羞和装饰的功能,在一些地区地方性的习俗甚至从原始时期一

收稿日期:2008-10-22

作者简介:吴蓉(1979-),女,汉族,安徽合肥人,武汉理工大学艺术设计学院硕士生,安徽农业大学轻纺与艺术学院讲师。

陆小彪(1972-),男,汉族,安徽合肥人,武汉理工大学艺术设计学院硕士生,安徽农业大学轻纺与艺术学院讲师。

直沿用延续至今。比如今天夏威夷的草裙、东南亚一些热带民族中的文身习俗以及用颜料染成的各种装饰物品等。这种就地取材、趋利避害和对美的追求热爱是人的一种本能。

(一) 服装审美与自然环境(气候环境、地理环境)

民族服饰深受各族聚居地的地理环境、气候环境的影响。在北欧,各国民族和我国的东北、内蒙地区民族有着相似的衣着习惯,喜欢穿皮制的服装,这是有寒冷的气候导致的习惯。而山地民族如藏族服装、皮袍和靴子都易于穿脱,并且拖着一只手袖。这是为了适应青藏高原寒冷的气候以及早晚温差大的特点。

而在我国云南地区的傣族、白族、水族、蓝靛瑶族等,属于近水民族,当地的气候环境给人的印象就是蓝天白云,非常干净单纯,而当地的服装也以白、浅蓝色为主,正与环境色彩吻合,非常形象。彝族、佤族、景颇族等山地民族,服装色彩以红、黑二色为主。这里的居民刀耕火种,轮闲休耕。无限崇拜火,对火有着一种神秘感,而他们的服装色彩也象征着火和山。

在用生态学进行服装审美的时候我们会发现,“大自然用它美的色彩、线条、丰富的声音、理性的有序与和谐,给人以启发、深思的力量。人类需要服装,就要了解自然、了解周围环境,需要找到适合周围环境的衣服,学会用周围环境中的元素来装饰自己的衣服,这是服装生态审美产生的一个原因”^[2]。

(二) 服装审美与文境

不同的文化环境,服装的式样、外形、局部特征、色彩、图案均不相同,有各自鲜明的民族特色。中国的服装不突出个性,以规矩、平衡、普通为美,是由于中国传统文化的向心观念、中庸观念、群体观念,强调“天人合一”,以“和”为贵,审美注意朦胧、含蓄之美。而西方的服装突出个性、自我,以人体、线条为美,是由于西方人突出个人、喜欢冒险、热情奔放的民族文化特色。由此可见,服装的类型、色彩、结构、面料,裁剪方式等与自然环境、文化环境息息相关。

庄子认为:“天地与我并生,而万物与我为一。”哲学家老子主张“师法自然”,把天地万物看做是一个有机协调的整体。《周易》中提出了人与自然的统一性和交融性,即人的一切活动从道德修养到功利实践,都必须遵循自然的启示,受自

然规律的制约。中国古代服装正是体现了人和物之间的审美和谐和自然表现形式的外化。

西方的哲人们把实用作为美。苏格拉底通过功用内涵的扩展而成为“有用就是美”的主张。保尔·苏约利提出并把实用与审美的关系并将之解说为内容与形式的关系,使人们对工艺造物之美的认识,从装饰之美或外观之美走向注重结构之美、功能之美。机械时代,技术与艺术完美统一是包豪斯组织起来的美学体系。在西方现代建筑设计中,将实用作为美学主要内容、将功能作为建筑追求目标。西方的功能主义导致了人们运用服装的形式来满足自身的精神需要。

二、生态服装简约和谐之美

工业文明的出现在为人类创造了物质财富的同时,对自然界的的影响也十分恶劣,从19世纪五十年代开始,西方在生物学领域和艺术领域分别兴起了生态学工艺美术运动,这两个领域都是以自然为中心主题思想。

服装的生态设计,除了面料的材质及其表现的生态设计外,在设计的风格与生态之间的关系却常被忽视。

服装界在八十年代后期出现一种回归自然、崇尚简约的设计理念,繁复与奢华的堆砌不再是人们的追求,华丽的面料与设计风格早已被厌倦。服装设计界提倡化繁为简、注重服装所表达的精神警戒、追求人性化的美学理念。这种设计观念其实就是在寻找服装设计与自然

统一的观念。“竹林七贤”成了人们追求的着装风格,他们的潇洒随意,追求精神生活的丰富吻合了现代人对生活的追求理念。“极简主义”、“低限主义”等极端的简洁风格弥漫服装界。

“我们可在建筑、艺术、音乐甚至技术中看到人类在历史的每一个阶段都试图使自己从多余和繁琐中解脱出来的现象。”意大利画家弗拉·安吉利科曾说过:“真正的财富包括怎样用很少的东西来获得快乐。”阿道夫·卢斯在他的《装饰与罪恶》一书中甚至大声疾呼结束装饰。“现代建筑大师密斯·凡·德·罗主张简约主义的设计观念。主张不断采用最先进的技术,并保持自然材料的原始形态,从感觉上尽可能接近材料的本质,构筑也就回归到构筑的本来意义上”^[3]。服装的绿色设计理念就是提倡节约,反对铺张浪费珍视自然资源,减少对材料资源及能源的需求。服装设计的意义在于产品功能本质的实现,俭约设计理念认为多余的装

饰和其他的附加因素是完全没有必要的。

三宅一生是日本著名服装设计师,他的著名不在服装本身,关键在于生态理念与服装设计二者结合的完美体现,其服装设计作品不仅在面料的设计上有着神奇的效果,在服装的造型上也能做到“人衣合一”、“和谐统一”的完美。三宅一生希望自己设计的服装像人体的第二层皮肤一样舒适服帖,“皱褶”是他设计的主要特色,在达到惊人的视觉效果同时也能够很好地给穿衣的人足够的活动空间,给他们充分展示自己人体美的机会。三宅一生的服装设计之所以能作为东方设计的代表是他不会重复西方人的道路,把日本的传统文化与东西方的经验结合起来,在时装上把东西方的服饰观念同时推向全世界,在古老的东方文明中探寻新的灵感。日本的资源环境不丰富,人们的生存基础环境选择余地小,地震市场发生,地理环境孤立,所以这是一个个性较强同时性格又十分内敛的民族,因此日本人十分珍惜自然环境,对于自然的力量十分敬畏。设计师将这种民族气质与服装设计理念牢牢地结合,体现在服饰中表现为:图案以反映自然的和谐趣味如花鸟等为主,还有凋落的樱花,冷艳的玫红体现出生命的凄美,色调偏重冷色的使用。这种独特审美趣味在三宅一生等当代日本服装设计师的创作中得到了充分体现,有人称之——物哀。作品充满着神秘的生命气息,同时从模特的动态选择来看又是孤立和充满动感的,展示的服装具有典型的日本民族的精神和情趣体现。

意大利著名服装设计师乔治·阿玛尼打破设计偏见,开拓以简约为信条的新观念。他设计的服装,给予时装领域以很大的冲击力。不刻意雕琢,简单而优雅,没有露骨的炫耀,将一切的精神气质收敛在俭约的服装廓形之下。色彩的灵感设计通常以大自然为主题,与人体运动方式紧密结合,注重舒适性。体现出了穿着者的内在气质,用检阅表达人的思想、内涵、形体。

本哈德是德国服装设计师,他的创作灵感来自于他的家乡,追求自然的回归,他设计的面料以绉褶恤衫、羊毛衫等为主,其图案特色是以他家乡的山水风情为主,就象缝在衣服上的风景画,达到了以小手笔却表达大山水独特审美境界。

中国自古就是一个具有全局、生态大平衡观念的民族,有完善的古代生态观,虽然不够系统,但是中国古代哲学思想的重要内容就是对人文

生态的重视。传统哲学思想对服装造型设计有着深深的启发。中国的天圆地方、天人合一的传统文化观念,就是表现天的永恒、地的稳固。在今天的环保主义者看来,“天”即自然界,“人”即人或人类社会,“天人合一”意味着“天地人和”,即人类社会与自然界的和谐相处。中国古代服装经历了那么多的朝代,具体来说是异彩纷呈的,但通过细细考证揣摩,也很容易把握其共同之处。其直观特征,概括起来有:结构简单,纹饰复杂,缝合处少,宽松。中国古代服装则追求布料的物尽其用,因此布料的包裹程度决定了其结构相对的简单。在布料的使用创造上,提倡社会勤俭的风气使审美观产生了与西方审美观的差异^[4]。墨子认为,即使圣人穿的衣服,也不过是合身舒适就行了,并不追求华丽的外表去骗人。可以看出,中国古代在设计审美观上就有了对自然这样的认识,导致了中国的服装一直以简为主。

中西方在服装设计审美情趣上的共同特征都是借助服装的材质、面料、色彩等来表现人们的对于自然的感受和自身观念。以服装为情感的表达方式人生哲理,展现精神本质。而且都有过简约至上为主要表现手段的时期,通过色彩的协调、款式的精简、面料的取材、图案的内容等来表达自己的精神层面。不通过任何语言和文字渲染,将服装与人的行为理念思想表达牢牢结合在一起,在这里,服装成了人类表达对自然的敬畏与依恋的情感最好的方式,所以,从东西方服装发展的比较我们同时能看出东西方对于自然环境的理解和反映以及表达方式的差别。

服装设计的简约之美真正意义在于尊重自然形态的存在与注重自然的和谐。以三宅一生、乔治·阿玛尼还有中国的吴海燕为代表的设计师们探索的简约设计思维模式,从简单追求形式上简约到注重对其思想精髓的诠释,给予穿着的人足够的思考和想象的空间,注重与满足了人类对自然的依恋和追求之情。深深地影响着人们的穿着方式,也为保护自然作出无声的呐喊。

三、生态服装健康美

人类赖以生存的自然环境失去平衡。人类的服装,从树叶、草裙和兽皮,经过棉布、麻布、丝绸、毛呢时代,到各种色彩缤纷的人工化学合成染料,包括各种各样的洗涤用品、防蛀产品,现代服装的在美观漂亮的同时给人们带来了不可预期的危害。“人工化学合成纤维,自合成出来后就很难被

微生物消解,穿在身上,会引起各种皮肤的病变,即使焚烧,也会产生很多有毒气体,成为令人烦恼的垃圾。“近 25 年来,洗涤剂的发明从古老的肥皂手中夺走了 2/3 多的市场,但却毁灭了数不清的河道、溪流。菊聚酯、薄荷脑、二氯苯等,在给衣物防蛀的同时,也带来了致癌、致突、或致畸作用”^[5]。今天的人们开始了探求生态平衡的条件,自觉维护地球的生态平衡。人类对服装美的认识有了新的标准和层次。在云南大理、贵州丽江、皖南等各生态旅游景点,随时可以看到旅游者购买当地百姓用天然植物染料如靛蓝、苋叶等染制的人工手织布料衣服、纺织品的景象。穿凉爽透气的棉制品、丝制品、麻制品会更加愉悦人的精神。这是人们在衣着服饰上开始有生态意识和生态品位的表现。进入 21 世纪后,崇尚自然,保护环境,对地球资源的珍惜的观念日益深入人心,生态服装即将成为 21 世纪服装发展的趋势和潮流。

中国是生产棉花第一大国,而棉布消费的第一大国却是美国。走在纽约大街,你会发现,理论的数据就鲜活地摆在你的面前,美国人衣服有 90% 都是棉布制成的,平均每个美国人拥有 9 条以上的牛仔裤,从裙子到衬衫都是棉布的。而我国作为纺织服装业的最大赢家,在顺利加入“WTO”后,却被随后而来的纺织品环保标准带来了巨大挑战。欧美等国在环保和维护消费者健康的名义下竖起一道道“绿色壁垒”,使我国的纺织品在国际市场上屡屡碰壁。并且“绿色壁垒”的设置速度进一步加快、设置力度进一步加大,对我国纺织品服装的出口带来了很大影响。“中国要成为真正的纺织品出口大国,只有改进绿色工艺,提高纺织品的环保质量,严格制定安全标准,严格立法,树立消费者、生产者的生态意识和自我保护意识”^[6]。起源于德国的生态服装概念目前尚处在初级阶段,国际上已经推出了许多生态面料新概念,如绿色纤维、彩棉织物、100% 的蚕丝织物、水晶织织物等,这些织物的特点都追求纯天然纤维面料、不含致癌物质的生态染料的生态环保理念。生态服装的消费潮流以不可阻挡之势进入服装消费潮流。我国的生态时装生态服装理念也层出不穷;国家级重大项目——上海“绿色纤维”开发基地,深圳“九彩罗”天然彩色棉服饰、北极棉、暖棉等等。媒体和对生态服装的宣传非常火热,但是其

价位让许多消费者望而却步,价格便宜的只不过在玩弄所谓的概念游戏,所以,生态面料的市场定位还是值得让人思考。

许多世界知名设计师将面料设计定位在“生态”植物纤维上。将天然纤维织物与态平衡这理念结合起来。德国著名制鞋品牌 Birkenstock,这个公司的特点就是注重材质的选择。原材料来源于生态农场,具有严格的生产标准。这种生态理念的推出引来了其他顶级名牌如 Dior 和 YSL 的跟风,积极生产生态鞋子。三宅一生的服装设计更是将生态理念直接延伸到面料设计领域,它设计的面料总是出人意料,有着神奇的效果。“喜欢使用传统的绗缝棉布,偏爱稻草编织的日本式纹染,甚至用香蕉叶片做纤维,改变了高级时装及成衣一向光整平洁的定式,以各种各样的材料,如宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等,创造出了各种肌理效果。将自古流传至今的传统织物,应用现代科技,结合个人的哲学思想,创造出独特而不可思议的面料和服装。新材料背后包含着新科技,象征着生产者的技术水平和经济能力。新颖合适的环保面料制成服装,常能引起消费者的购买冲动。很多时候对新材料的合适运用是服装厂商在市场竞争中胜人一筹的奥妙所在,这已成为现代服装业的一大特点。

未来生态服装设计应当适能使人类“悠存”——悠然生存又悠久生存的设计方式。服装设计的重点不仅在自然环境中,还能在文化形态中体现不同的特色,同时不脱离全球化背景,这才是真正全方位的生态服装设计体系,服装设计界正在一步步创建这一体系。

参考文献:

- [1] 翟墨.人类设计思潮[M].石家庄:河北美术出版社,2006:338
- [2] 王如松,周鸿.人与生态学[M].昆明:云南人民出版社,2004:225
- [3] (委内瑞拉)安东什么是简约主义[OL][2006-09-22]http://www.1630.net/design/pmsj2/sj11/200609/709.html
- [4] 叶立诚.服饰美学[M].北京:中国纺织出版社,2001:132.
- [5] 李乐山.工业设计思想基础[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:5.
- [6] 许平.现代十大设计理念——绿色设计[M].南京:江苏美术出版社,2003:67.

责任编辑:刘明来