

文章编号 :0253-9721(2006)07-0090-03

服装设计中功能和情感平衡的方法

帅敏,沈雷

(江南大学 纺织服装学院,江苏 无锡 214122)

摘要 讨论了在服装设计中使功能和情感达到平衡的方法。在服装设计风格多元化和多极化的时代,服装的功能与情感是服装设计中的重要组成部分。服装在满足人们最基本的御寒保暖功能的同时,同样也起到装饰和美化人体的作用。现代服装既要有很好的穿着功能,又要能满足人们追求美的心理。一件成功的设计作品,必定要使两者关系达到一定的平衡。协调好两者之间的关系,有助于使服装设计更为完善;正确处理好两者之间的关系,则要求设计师有较强的能力和素质。

关键词 服装;功能;情感;服装设计;平衡

中图分类号:TS941.2 文献标识码:A

Method to balance the function and sensation in fashion design

SHUAI Min, SHEN Lei

(School of Textile and Garment, Southern Yangtze University, Wuxi, Jiangsu 214122, China)

Abstract The article mainly discussed how to reach the balance between the function and the sensation in the fashion design. In the times of fashion design diversification and multipolarity, the function and sensation are important components. As the clothes meet the basic needs of keeping warming of the people, at the same time, it serves as decoration and beautification. Modern fashion design should meet the requirements in serviceability and satisfy people's desire for seeking after beauty as well. A successful product of design must make the two aspects reach balance in some way. Coordinating the relationship is helpful to make the design more perfect. Meanwhile, correctly handing the relation requires a designer to have good proficiency and quality.

Key words costume; foundation; sensation; fashion design; balance

服装设计具有两种不同目的:一种是为服装的穿着功能而设计,另一种是为满足对服装的审美情感而设计。服装的功能主要是指实用功能,是人们通过感觉器官的体验来评价服装在不同环境下满足人体生理需要的功能。服装的情感主要是指艺术审美情感,是人们通过心理的体验和社会的评价来满足对美与个性的本能追求的情感。

1 原始服装的功能与情感

原始服装一开始仅仅是自然的、随机形成的皮和裙,就是为了满足人们实际的物质需要。但在原始部落里产生的奇怪的、不可思议的装饰,最初认为

是有实用功能的,而后来这些装饰则演变为部落的一种标志或象征。这里的实用功能不仅表现为防寒护体,同时也表现为护符、标识等精神上的功能,而这种表现在精神上的功能很接近于现在的艺术审美情感。

在最初时期,服装功能和情感的关系是混淆的,而向现代服装发展的过程是一个“既非实用品,又非艺术品或者既是实用品,又是艺术品^[1]”的过渡时期。虽然这一时期服装功能与情感的概念不能完全等同于现在,但已经可以明确地看出,它们往往是同时存在于服装这个统一体当中,在这个特定的时期里服装功能与情感之间的包容性和渗透性特别突出,形成一种你中有我,我中有你的局面。

收稿日期:2005-09-12 修回日期:2006-01-19

作者简介:帅敏(1982-),女,汉,硕士生。主要研究方向为服装设计理论及应用。

2 设计大师作品中的功能与情感

时装形成之后,出现了许多赫赫有名的设计大师,这些大师的作品风格不一,有的偏向于实用功能,有的则更注重艺术情感的表达。

可可·夏奈尔是崇尚功能设计的大师,她以杜威的真实即效用的实用主义哲学为思想依托,以沙利文的形式服从功能的功能主义建筑设计思想为设计依据,发表了若干两侧轮廓线平直,松紧程度适宜,装饰简练,极为注重穿着功能的新式女装^[1]。夏奈尔崇尚易穿而生动的风貌成就了今天“如果你不知道穿什么,那就穿夏奈尔”这句名言。图1为2005年巴黎春夏时装发布会上的一件经典的夏奈尔套装。款式简洁大方,承袭了夏奈尔崇尚实用的作风。

与可可·夏奈尔相对的克里斯汀·迪奥一直是奢华和崇尚服装情感的代表。一如他所推出的“新风貌”,是一种裙长及小腿,臀部加垫,收腰,短装上衣肩部加软垫的款式。这个“新风貌”在功能上不如夏奈尔所设计的服装来得自然,便于活动,但是却满足了战后西方女性渴望重塑女性魅力的心理,是符合当时审美取向的。图2为2005年巴黎秋冬时装发布会上的一件迪奥女装。奢华而又隆重,透明面料,爱德华风格的繁复装饰都表达着极为浓重的服装情感。

图1 夏奈尔套装

图2 迪奥的奢华设计

无论是夏奈尔的经典套装还是迪奥的“新风貌”,它们的流行证明了大众的接受和喜爱,至少在当时这两种服装设计思路在某种程度上都达到了功能与情感的平衡。这说明服装的情感与功能不仅仅是独立存在的,也是相互依存的,同时受制于社会、文化、经济等条件。

3 职业装的功能与情感

职业装是功能和情感延伸达到平衡的典范。一方面借助情感设计完善了功能设计,另一方面情感设计也依托于功能设计背后的技术力量支持。“实用就是美^[2]”这句话明确表明了功能与情感往往是同时存在于服装中,两者相辅相成,互相促进。

不同职业的人因工作内容、环境、性质的不同,为了提高工作效率,树立企业形象等一系列的实际需要,在工作时需要有一个良好的着装环境^[2]。这说明职业装的设计有很明显的目的性,因此必需将实用功能放在首位。例如饭店工作人员的制服要考虑服装面料的易洗功能;医护人员的制服则往往采用松身型,在关键活动部位都需有一定的宽松度。这些都是为了方便穿着者的职业要求,充分体现服装的功能性。在科学技术日新月异的今天,尤其需要依托高科技提升职业装的功能。同时,在服装中运用流行元素,借助艺术情感设计来美化穿着者,一方面能增添功能中的美感,另一方面也能更好地突出行业精神。

4 服装功能和情感达到平衡的方法

在服装设计中使功能和情感达到平衡,要紧密地结合实际情况进行设计、制作,不仅要考虑服装最基本的三要素:面料、款式和色彩,还要考虑经济、文化和政治等因素的影响。

4.1 把握整体风格

功能和情感的平衡首先应当把握服装设计的整体风格,体现出和谐美、艺术美。服装的款式、色彩、材质、配饰,要形成整体的、充满魅力的外形效果,能在瞬间传达设计的总体特征,具有强烈的感染力,达到见物生情,产生精神上的共鸣。

2005年纽约时装周上,设计师们把握复古风格、浪漫主义风格、古典主义风格等在当今服装界的流行,发表了一系列代表着怀旧记忆的蓬蓬裙,见图3。过去呈现圆裙形态腰间打细褶的蓬蓬裙发展至今已变成了“实用版”的现代蓬蓬裙——A字型展开的大圆裙,短则及膝,长及小腿肚。这种翻新的蓬蓬裙可以随意搭配西装式外套、连身可爱小洋装,或是简单轻松的运动外套,成为一股街头新浪潮。

4.2 反映服饰文化

功能和情感的平衡还要反映出服饰文化的时尚主题。服装设计的多样性决定了服装要在一定程度上反映人们生活的品位和文化生活方式,也就形成了每一个时期的服装文化观。郭沫若同志说:“衣裳是文化的表征,衣裳是思想的形象。”也就是说,进入文明时代的人们已经越来越把服饰看成是一种文化现象,并且作为文化的服饰总是伴随着人类文明的进步,不同时代的服饰文化总是反映着那个时代的精神面貌。服装设计功能与情感的平衡应主动关心和适应社会的发展和人们的生活,体现时代的主题和人们喜闻乐见的时尚追求。两者的平衡既要来自自然界、历史和传统中寻找温馨的人情味,又要借助现代高科技的手段,用前瞻的视野来表现对未来世界的无限畅想。只有对多种的审美意向持有高度的敏感性,与时代主题和人们的文化生活相和谐^[3],才能使服装的功能和情感达到平衡,创作出既令人惊喜又耐人寻味的作品。

4.3 强调“以人为本”

功能和情感的平衡还在于强调服装、形象、气质的和谐。服装最终还是要通过人来表现其完整性,为此服装的功能与情感平衡总是要强调“以人为本^[4]”。这就是说服装要与个人形象、气质之间达到和谐,做到衣、形、人合一^[5],体现人的个性和素养。服装功能与情感的平衡在于其风格独特而自然,既能关注到人们的生活,又能反映出服装艺术和服装文化的内在含义,体现出服装款式、色彩、材质、配饰之间的完好搭配。意大利服装设计师阿玛尼十分注重生活的品位,善于挖掘吸引人的年轻元素,成功地将无拘无束的风格应用在休闲运动服的设计中,使得 Armani 品牌经久不衰,充满活力。图 4 为阿玛尼在 2005 年米兰春夏时装周上发布的时装,他将上世纪 80 年代崛起的男装女穿风气加以改良,使其摆脱俗气,展现温柔中不失干练的独特风格。

图 3 现代实用版蓬蓬裙 图 4 阿玛尼的休闲都市风格

5 结束语

服装作为一种实用型的商品随着社会的不断进步,人类文明的不断发展,在满足最起码的服用功能时,也可以让人产生精神上的联想、共鸣之类的审美体验。在服装最基本的功能之后,人们总能探寻出很多服装以外的东西,诸如社会心态、社会思潮、时代变迁、地域文化、风俗民情。

社会已经高度发展,物质文化空前繁荣。对于服装的要求,早已不再局限于满足人类最基本的生存需要,而更多地追求服装的情感表达。服饰已经成为一种不断成熟的文化现象。服装的功能和情感不是绝对对立和独立的,它们是相互存在于对方之中的。

FZXB

参考文献:

- [1] 张竞琼,蔡毅.中外服装史对览[M].上海:中国纺织大学出版社,2000.21,164.
- [2] 郭庆红.浅谈职业装的三个特性——实用性、艺术性、标识性[J].山东纺织科技,2005,(1):28-30.
- [3] 陈闻.服装设计的创意与表现[M].上海:中国纺织大学出版社,2001.86.
- [4] 魏雪晶.服装结构原理与制板推板技术[M].上海:中国纺织大学出版社,1999.104.
- [5] 袁仄.服装设计学[M].北京:中国纺织出版社,2000.73.