

DOI: 10.19333/j.mfj.2018030070105

基于解构手法的当代女性羊毛毡服装设计

刘 丹¹,任祥放¹,刘哲同²

(1.生态纺织教育部重点实验室(江南大学),江苏 无锡 214122; 2.香港理工大学,香港 999077)

摘 要: 针对目前羊毛毡工艺传承保护不力和使用日益减少,将羊毛毡的拼毡与戳毡技法用于当代女性服装设计,以解构手法对女性服装进行空间改变、材质图案重组、冷暖色彩差异融合等创意设计,实现了对女性羊毛毡类服装的传承与创新。从理论层面,强调解构手法对艺术表现的统一性、规律性,以及功能性设计的单调、过分装饰及其模式化趋势的颠覆;在实际应用上,采用解构原则,对女性羊毛毡类服装进行拼接裁剪、图案重组、色彩重构等工艺制作,总结出具有解构艺术韵味的排列重组、残缺构图、超常表现、失重特性的一般艺术规律,综合体现解构的服装局部与局部之间的内在联系,加强了女性羊毛毡服饰的整体外在效果,丰富当代女性创意服装的设计风格,满足现代人讲究服装多样性,追求个性的穿戴乐趣,对当代服饰的创新设计提供借鉴。

关键词: 羊毛毡; 解构; 重组; 色彩反差; 人物图案; 一般规律

中图分类号: TS 106.826 文献标志码: A

Design of the contemporary feminine felt costumes based on deconstruction

LIU Dan¹, REN Xiangfang¹, LIU Zhetong²

(1. Key Laboratory of Eco-Textiles, Ministry of Education (Jiangnan University), Wuxi, Jiangsu 214122, China;
2. The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong 999077, China)

Abstract: Many deconstruction methods were used to apply the spelling felt and poke felt techniques in garment design, such as changing structure, pattern restructuring, cold-warm color blending etc. On the theoretical level, the deconstruction emphasized the subversiveness of performance unity, ordinal structure, mode of structuralism's monotonicity, model trend and over-decoration. On the practice level, the deconstruction connotation was fully displayed in feminine costumes by use of felt costumes' spell and color composition to form. It was expressed the arrange recombination, incomplete composition, supernormal performance, weightlessness, and illustrated an inner connection between a costume part and another parts. The design method enriched the design style of contemporary feminine creative costumes, satisfied an enjoyment of clothing diversity and individual pursuit of the modern people, and further promote the inheritance and innovation of clothing culture.

Keywords: felt; deconstruction; re-organization; color contrast; human pattern; general rules

羊毛毡制作工艺形成于石器时代,是将羊毛毡原料剪裁成不同形状,制作成手感舒适、保暖性^[1]强的衣物。随着当今工业化大规模生产,羊毛毡使

用日益减少,一方面由于羊毛毡逐渐被丙纶毡取代,另一方面因为现在少量使用羊毛毡制作衣物的区域主要集中在气候偏冷的少数民族地区,如藏族、蒙古族、白族等。尽管羊毛毡工艺尚有保留,但真正掌握该项传统手工技艺,将其作为文化符号的载体予以传承^[2]的民间艺人却越来越少。

从服装设计领域来看,经羊毛毡化后形成的羊毛毡,不仅适用于日常用品的创意制作,如家居日用、摆设、玩偶等,还以其独特的保暖和舒适的原生性,采用可裁剪出任意形状突出空间设计的手段,设计出现代秋冬服饰系列,既满足了驱寒的

收稿日期: 2018-03-06

基金项目: 江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2017SJB0800); 基于拉班舞谱系统的表演专业教学实践改革研究(JG2017062)

第一作者简介: 刘丹,讲师,硕士,主要研究方向为服装表演与服装设计理论。通信作者: 任祥放,博士, E-mail: 53083765@qq.com。

日常穿衣功效又显现出了羊毛毡类服饰的艺术创新。因此,本文结合现代女性在重服装舒适,讲究穿戴美感、突出个性特点的穿衣格局上,对羊毛毡制作工艺在服装设计上的应用,采用与结构相对立的手法,即解构手法予以艺术创新。主要通过“解构”艺术的认知,实现羊毛毡的不规则拼接与重组、抽象人物图案材质以及色彩重构,将这一民间手工艺与当代艺术讲究的虚实审美意味相融,最终设计出富有时代特征、表现多样性、同时追求个性化^[3]穿戴乐趣的服饰产品,探索并总结羊毛毡面料经解构手法再造,应用于当代女装设计中的一般艺术规律。

1 解构概述

20世纪60年代,犹太裔思想家雅克·德里达通过对欧洲的文学、电影、美术、建筑、设计等艺术门类所进行的访谈,提出了可将文本进行重构的方式方法。重构,意味着对原有事物结构拆分、重新组合,拓展原结构^[4],最终形成新的事物。重构的深层意义则是构建“解构”范畴,同时这一范畴也包含重构的含义,而以此反映出进行重构的最终需求。毕加索、侯赛因、川久保玲、山本耀司等艺术家,是从绘画与服装的艺术风格中将解构意义予以表达的先驱艺术家^[5]。由此看来,“解构手法”赋予了艺术家及其艺术作品一种全新的、另辟蹊径的艺术创作思路,体现对以往作品的一种突破,不论是在形式还是内容上。传统艺术作品的结构讲究统一性,从完整的一致性结构来表达某种深层的审美涵义。而表达解构意味的艺术作品,形式上通常给人们带来一种悬而未决之感,不断打消的视觉期待,这种形式的改变也是“原本单一媒介拢在一起的结构进行拆解”^[6],从而借助新的构成方式向传达某种新的情感表达,也使得可以采用不同的艺术思维空间去推敲作品所要表达的其他艺术内涵。

“解构思维”在对想要表达造型空间感的艺术品上如何表现出塑造力提出了理论参照,这对当代女性羊毛毡服装造型设计呈现结构多样性和性别差异性有帮助;再者,伴随着西欧与美国地区羊毛毡工艺的复兴使用,羊毛毡开始焕发新的生命力,一度成为时尚界大热的主角。国内外某些高端品牌将其应用于服装设计,重拾羊毛毡手工艺价值与自然材质的美感。因此,在当下对羊毛毡手工艺如何在服装中应用是一个亟待解决的问题,传承与创新亦显得很重要。

2 解构手法在羊毛毡服装结构及图案材质中的应用

传统服饰一般采用规整对称性结构经设计打版后开始制作,其结构通常包含了缝合前服装局部的前片、后片;上衣的袖和缝合线,裤装的腰线、裤缝、脚底边以及相应预留的缝合线等,主要采用左右对称、前后对称使之平整有序;色彩选择大多以单色为主;最后加入相应的服饰配件进行风格一体化搭配处理。上述常规结构的服装制作工艺有助于服装设计师对服装结构的整体性和服装风格的一致性进行了解,从而应用于平面打版、立体剪裁的环节中,明确了通过结构构成并体现服装上各局部特征,体现出清晰明朗且具有基本法则的服装式样及其状态。

在服装设计成熟阶段,可实现对服装原有结构进行拆分、重构的全新手段进行艺术创意,如舞台装置艺术中对物的拆解(如肢体解构装置,见图1),或者关于建筑的解构(见图2)。在服装设计中,根据人体不同局部采用不同的剪裁,形成新的图样与空间的拼接重组,不仅可打破原有结构式样形成“解构”,也以其不可言喻的、带有艺术创意的手段丰富了当代服装的艺术风格。

图1 肢体解构装置

图2 建筑的解构

不仅如此,解构还意味着对服装所用面料进行再造、重组,从而为设计制作出一件新的服饰而形成具有更深层次意味的艺术创意作品。在具有庞大可选择性的服饰面料系统中,并非用于服装的任何面

料都适用于解构表达。基于艺术的解构思维,需对构成艺术的材质本身所有的特定要求进行考察,图 1 是根据作为艺术创造材料的人的肢体进行解构所带来的内在心理变化,描绘出欧洲工业革命所带来的巨大工业化发展对人性的影响,本身构成了一部主题鲜明的舞台装置艺术作品案例,更是对“人类与工业化共生”这一主题的探讨。由此可见,质料对于艺术的创作与选定艺术作品主题同等重要。

随着机器化工业生产的成熟,天然纤维面料与化学纤维面料共同充斥面料市场,考虑到所制作对象的具体要求,选择服装面料是设计师在灵感创造初期考虑的重点。比较来看,解构性服饰对面料的原有的特性要求不高,可以直接使用或进行二次改造,比如加入缝制的新图案或进行电脑印花处理,而对设计师在结构把握上要求较高;而经解构的服装设计,需打破面料制作原有法则,因此所选面料能否体现解构艺术风格尤为关键。如较为轻盈的丝绸,由于其本身质地单薄,则较难实现解构服饰设计,因此更适合于服饰内衬或作为服饰的装饰部分加以使用,软性纱质面料也是如此。

为了能够体现艺术解构的空间层次和拼接重组创造,筛选出挺括、厚实类造型感强的服装面料作为解构服饰制作的基本材料。在与本文理论阐述相关的艺术实践环节中,进行了名为《Just put it on》带有解构意味的女性羊毛毡服饰系列作品的设计。首先,加工处理选定羊毛毡材料,从反面对其进行戳毡处理而形成厚实的圈层,即作为构建解构女装外在风格形式的基本面料;其次,不同类型的羊毛毡可作为与厚实羊毛毡拼接的面料,作用于不同服装部位,形成轻与重的对比,如图 3~5 所示。

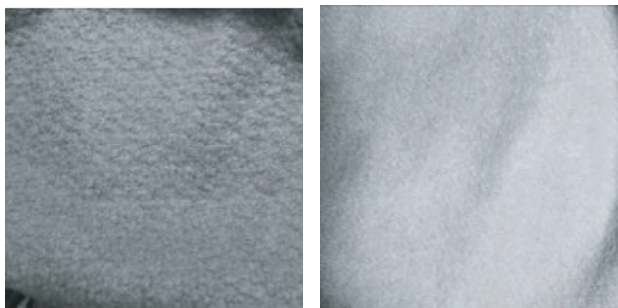

图 3 橙色羊毛毡戳毡处理

图 4 明黄色羊毛毡

在确定了基本面料后,经打版制作成服装的基本式样。按照已确定设计思路,在基本式样上进行细节制作,先将拉链拆分至只剩下链齿,用它们固定出上衣平面的基本空间,再将上衣左侧分割出 3 个各自独立的平面空间后进行齿链与羊毛毡的缝合,然后,使用齿链进行人的面部结构的划分,分别是单眼与嘴的侧面部分、独立的单眼部分、正面的嘴

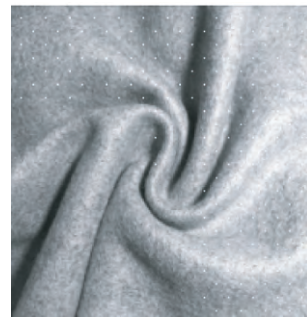

图 5 灰色羊毛毡

和鼻子部分,解构的人的面部见图 6。在齿链与齿链之间又以不同的缝合线,表现出经解构手法拆分后的人的面部情绪特征,抽象但富有意味。

图 6 解构的人的面部

为了能够表现出不同的解构意味,采用羊毛经扭拧工艺形成的线性排列空间,见图 7,以及羊毛的纵向拆分即色彩反差的拼接图案体现出解构意味,主要是通过将羊毛面料经过扭、拧的手工处理,于无序中见有序地以纵向排列组成对襟的 4 个小方块,缝制于羊毛毡成衣上。该系列设计女装还综合了经解构所形成的羊毛毡拼接图案,见图 8,其表达出解构意味在上衣下裳中的体现。

图 7 羊毛线性排列空间

3 解构手法在羊毛毡服装色彩中的应用

马尔科姆·理查兹对德里达的解构表述:解构

图8 羊毛毡拼接图案

一座房子存在不止一种方法^[6]。同理,解构意味不止体现于服装式样上的设计与制作,还通过弱化了的色彩平衡性的强烈对比^[7],面料色泽以夸张^[8]打破了色彩美感的形式法则在服装设计中的应用,使之与其色相、纯度和明度的谐调形成了鲜明且浓厚的对比。色相、纯度与明度构成了色彩的3要素,色相在色相环中体现,如图9所示,色相环角度可以显现出色彩的相似、对比、反差或互补;纯度是指用色时色彩的比重,比重越大、颜色越浓,比重越小、颜色越淡;明度则是对色彩明暗的概括,三者既各为独立,又相互辅助。

图9 色相环

3.1 冷暖色的解构手法表达

在体现一般色彩规律的服装设计中,面料颜色是基于色相的不同选择而形成。通常,处于色相环内 30° 的不同色相表现为类似色,其色彩无明显反差、只有深浅不同,作用于追求同色系且注重单色纯净效果的服饰;处于色相环内 60° 的不同色相为临近色,作用于色彩渐变或服装的蜡染工艺中,其表现是符合一般结构规律的审美效果;处于色相环内 90° 的不同色为中差色,作用于讲究色彩上成正态布局的服饰效果,如上衣下裳各选其中一差色可相互映衬;而处于色相环内 120° 的对比色则形成色差对比,具有深沉与浅表、明亮与灰暗的审美内涵,较为适合在解构意味基础上设计的服装,同时也显现出解构并不认同的“一切纯粹与绝对的本质”^[9]。

3.2 色彩纯度与明度的解构手法表达

色彩的纯度与明度在当代女装设计中同时出

现。图6中所用棕色在纯度深浅上对比,眼睛的黑色(纯度较浓)以及宝蓝色(纯度居中)色彩,与眼底的白色(纯度为0)构成相反差的色彩而加强了视觉立体感。而在所设计成衣中更是突出了服装上色彩明度中色彩共同表达出与明度较强的黄色、纯度居中的宝蓝色所构成的对比色。同理,图8所设计女装的上衣下裳也是采用了色彩反差的解构手法,完整的表达服装设计及其表现中的解构意味。

4 解构手法在当代羊毛毡服装设计中的应用规律

经对比所呈现的设计上衣中所形成的人与动物的不同面部器官轮廓内,分别以黄色、白色、宝蓝色及深棕色等不同色相的羊毛毡面料构建头部和五官中的眼、鼻、嘴局部,其中位于色相环 120° 内,代表暖色和冷色的黄色与宝蓝色作为服装面料的主要基色,表现出可中和的色彩反差,由此形成对襟上衣的立体感,为服装的解构意味奠定了基调。

作为哲学范畴的解构,受到作用于建筑、绘画的启发,在使用艺术和表演艺术中表现得更加具体和充分。承载于服装的结构重组、图案拼接、色彩反差所形成的视觉效果,不仅实践了解构的理论,也为将其如何用于艺术创作、表达解构的意味、丰富当代服饰设计创造的风格,开辟了另一条蹊径,体现出现代人追求个性、玩味时尚的心理趋势。解构手法的加入,使服装设计者把握住对事物本质内容感受的沉淀,以及对主题内容的升华^[10]。

通过对解构手法在当代服装设计制作的实践发现,其应用表现出以下几种特征:第一,排列重组:将原有规整有序的结构有意破坏,分别在横、纵走向上进行扭、拧处理,打破原有秩序性构图方式,采用不规则处理。第二,残缺构图:残缺是指将服装的某些部分故意设置为缺失的空间表现,来突出服装款式的不完整结构,突出解构的意味,如设计师在服装特定部分制作出撕扯、破碎、残缺的服装形态。第三,超常表现,一种反常规性的扭曲夸张。第四,失重特性,通过转移服装重心制造出错位,表现出重心下沉、偏移等艺术心理表征。以此作用于当代女装设计,从面料选择、图案重组、拼接构成、色彩反差处理,并非“对某些东西的复制”进行的摹仿^[6]、重新创造等,体现出上述一般规律。解构手法多用于空间表现艺术,是对常规结构、叙述内容以及情感表现的打破。羊毛毡设计的女装见图10。构建解构在当代服装中的应用,强调外在形态在版形、构图及色彩组合上的重构,内在则是对人或物的非常规性探索,既有抽象的明暗、冷暖色彩上的表达,也有具象

的图案设计烘托而出的非常规性创造。

图10 羊毛毡设计的女装

5 结束语

基于解构手法对当代女性羊毛毡服装设计,从解构在设计和艺术中的表现,分析了如何通过结构性分割重构、材质图案拼接与重组,以及服装颜色选择上冷暖色色彩运用所形成的反差,体现解构手法的深层表达。在实践中分析并总结了能够体现出当代艺术创作和解构意味的一般规律,主要有:排列重组法、残缺构图法、超常表现法、失重特性法。以此用于当代女装设计,从面料选择、图案重组、拼接构成、色彩反差处理,并非“对某些东西的复制”进行的摹仿、重新创造等,体现出解构的一般规律。一方面,丰富了服装艺术设计与方法,将当代人所追求的时尚个性和审美趣味贯穿其中;另一方面,以解构

手法的非常规性、非结构化的理论内涵,使当代服装设计实践富有创意,增添了人性趣味和中西方文化中典型性的时代气息,在对文化传承的同时也进行文化创新。

参考文献:

- [1] 张锐,马晓陈.手工魅力:羊毛毡产品的设计与制作[J].美与时代(上),2015(6):76-79.
- [2] 杨熊端.白族羊毛毡手工艺技艺探寻:怀旧人类学的视野[J].北方民族大学学报(人文社会科学版),2012(2):109-116.
- [3] 陈慧.毛纺面料特性对服装设计的影响[J].毛纺科技,2016,44(8):48-50.
- [4] 肖锦龙.德里达的解构理论思想性质论[M].北京:中国社会科学出版社,2004:82.
- [5] 王蕾.当代服装设计中的“立体主义”影响[J].南京艺术学院学报(美术与设计版),2008(5):151-152.
- [6] K·马尔科姆·理查兹.德里达眼中的艺术[M].重庆:重庆大学出版社,2016:86-91.
- [7] 陈玉刚.当代服装设计对中西方绘画色彩形式语言的传承[J].纺织科技进展,2015(5):88-90.
- [8] 高琛.解构手法在服装材料中的时尚运用[J].现代装饰,2013(7):128.
- [9] 王晶,刘彦喆.从服饰色彩的变迁看中国女性自我意识的转变[J].云南民族大学学报(社会与科学版),2011(5):68-72.
- [10] 梁惠娥,张冠峰,王潮霞.基于数码印花技术纺织面料肌理图案设计[J].纺织学报,2013,34(9):103-107.