

“百变服装”——低碳语境下服装设计新思路

文 / 彭茹娜,张希承

摘要:“一衣多穿”的“百变服装”既能够满足人们变换着装的需求,亦能够通过“百变”来延长服装的使用周期,缓解服装产业对能源的消耗与环境的污染,是为低碳语境下服装设计新思路。文章结合实例分析“百变服装”之“变”,将其概括为包裹、反穿、分解组合以及智能高科技4类。

关键词:低碳;服装设计;百变服装

“节能减排”、“低碳生活”是当今社会的流行语汇,亦是关系到人类未来的战略选择。面对能源危机与环境污染,人类创造了再生纸来减小对森林资源的破坏,发明了环保袋来杜绝白色污染,却通常忽略了服装消费上的浪费,以及由此对地球资源的过度消耗和对环境造成的严重破坏。“fast fashion”(快时尚)是20世纪80年代在服装领域提出的设计理念,其初衷是要让寻常百姓能够以低廉的价格享受到迅速被更新的流行时尚。从设计服务生活、服务大众的目的性来看,fast fashion将设计的面向从精英转向大众,让设计软着陆于生活,固然有其积极意义。然而,若从可持续发展的角度重新审视fast fashion,其弊端则令人堪忧——fast fashion快速的时尚更迭给人类带来了太多的“时尚垃圾”。人类在追逐频繁更新的“时尚”的同时,亦在不断地增加自己衣橱里“过时”服装的数量,而大量的“过时”服装被闲置抛弃,不仅对社会经济造成巨大的浪费,亦对人类的生存环境构成严重的威胁,并挑战着人类的道德标准。毕竟,“节俭”曾是人类广泛提倡并引以为豪的美德之一。基于这样

的现状,关心人类命运的有识之士开始呼吁,服装设计师亦应该将可持续发展纳入设计的考量范畴,探索服装设计的“绿色”路径。“百变服装”由此而诞生。

1 “百变服装”之“变”利

仔细观察大众的服装消费行为会发现:在通常情况下,人们购入的每一件新衣服,总会在款式或色彩等方面与自己现有的衣服有所区别;通过变换着装使自己呈现新的形象是人们频繁购置服装的主要原因。由此,我们假设:若能设计一种服装,使其在色彩、图案和款式,甚至尺码或功能上具有可变性,人们就不必再依靠频繁的消费行为来满足自己变换着装的需求。“百变服装”正是根据这一假设而推出的新型服装产品。

近10年来,随着“低碳”、“节能”设计理念的日益高扬,各种令人眼花缭乱的“百变服装”开始频繁亮相于世界各地的时装发布会,并逐渐影响着人们的生活着装。图1(见下页)是普通服装与“百变服装”的生产使用周期对比图。如图所示,每一件普通的服装产品均要经历设计、生产、销售、使用和抛弃5个环节的生产使

基金项目:2014年湖北省教育厅人文社会科学研究项目(14G177)

作者简介:彭茹娜,博士,武汉纺织大学艺术与设计学院副教授;张希承,江汉大学美术学院副教授

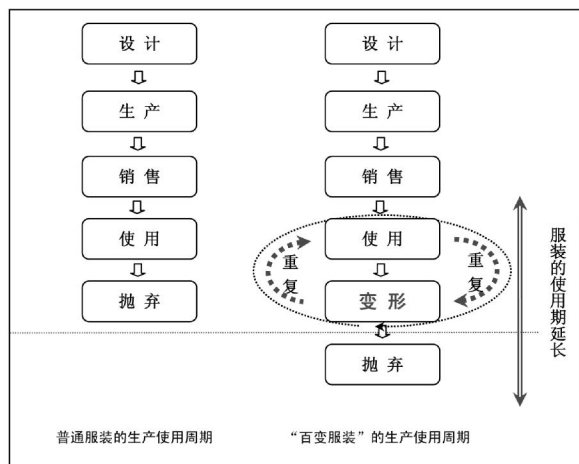

图1: 普通服装与“百变服装”的生产使用周期对比图
用周期,而“百变服装”则在使用与抛弃环节之间,多出一个“变形”的环节——通过“变形”来改变服装的款式,满足人们的不同着装需求,进而减少服装消费的频率。这样,与普通服装相比较,“百变服装”的重复使用率更高,使用周期亦更长,由此能够从源头上缓解整个服装产业对

能源的消耗和对环境的破坏,为服装设计师应对能源危机和环境污染提供了一条新的思路。

2 “百变服装”之“变”析

分析“百变服装”之“变”,既是对现有成果的梳理,亦将对服装领域的“绿色”设计提供有益的借鉴与启示。总体看来,目前已经研发出来的“百变服装”大致可以划分为表1中的4种类型,下面将结合设计案例分而叙之。

2.1 包裹

著名的印度纱丽(Indian Sari)和夏威夷巾(Hawaiian Pareo)从形态上看就是一大块方形的布料,但通过不同的折叠包裹手法,再系上不同样式的结,即可“变成”各种不同款式的衣衫或长裙,可谓“百变服装”之鼻祖。

受其启发,墨西哥服装设计师 Ximena Valero 2006年在纽约时装发布会上推出了一款名为 OMG 的神奇“百变裙”,并因其“百变”之

表1:“百变服装”的类型与特征

“百变”类型	主要特征	设计案例
包裹	以不同的包裹方式实现“百变”,通常会配合折叠、打结等手法	 图2: Ximena Valero 2006年推出的 OMG 神奇“百变裙” ^①
反穿	可两面穿着,且正反两面的质地、色彩、图案等有所不同	 图3: “衣色色”两面穿夹克 ^②
分解组合	以打散重组的方式来变换风格与款式。通常将服装分解为多个部件,再用可拆卸的拉链等辅材相连接	 图4: Geoffrey Edwards 推出的“g. moda”系列 ^③
智能高科技	通过科学技术手段使之发光、变换图案或色彩	 图5: CuteCircuit 公司的发光礼服 ^④ 图6: Amy Winters 的水至变色泳衣 ^⑤
	通过科学技术手段变换造型和款式	 图7: XS 团队的 Vilkas 裙 ^⑥ 图8: Teresa Almeida 的“太空裙” ^⑦ 图9: Hussein Chalayan 的“111”系列 ^⑧ 图10: Hussein Chalayan 的“111”系列 ^⑨

特色,在美国拿下了一项设计大奖。如图2(见上页)所示,OMG裙选用富有弹性的聚酯纤维面料,其变化空间集中在衣领和肩部,通过不同方式的包裹、打结、褶皱、牵拉,使之演变为上百种不同的风格样式,成为一件能够出席职场、休闲、聚会等各种场合的万能连衣裙。让现场的观众无不惊叹——整个夏季只要这一件衣服即足矣!

2.2 反穿

正反两面穿的服装早为人们所熟知,故在此不多做赘述。需要指出的是,正反两面穿的服装在款式上通常难以获得较大的变化空间,其变化主要集中在色彩、图案,以及配饰等细节。如国内知名服装品牌衣色色设计的这款两面穿夹克(图3,见上页),正反两面的款式,甚至图案和印花工艺都完全相同。但不同的基底色彩不仅营造出明朗活泼的撞色效果,亦使得正反两面的风格有所区分,从而给消费者更多的搭配选项。

2.3 分解组合

这种以打散重组的方式来变换风格与款式的“百变服装”,其原理与“组合家具”类似。用方便拆卸的拉链、松紧带或吊带等辅材来衔接被分解的服装部件,是此类服装的典型特征。

意大利85后新锐设计师Flavia La Rocca设计的“百变服装”对连衣裙的腰部以及裙摆处进行了横向的“分割”,将其分解成宽窄不同的4个部分,并在每个部分的分割处缝上同等长度的拉链,使之能够互相连接。这样,使用者就可以根据自己的着装需要,有选择地“组装”这些裙摆“部件”,使之呈现出长裙、中裙、短裙或仅仅只是上衣的着装效果。此后,加拿大服装设计师Geoffrey Edwards推出的“g.moda”系列“百变服装”(图4,见上页)则将这种“分割”由局部扩展到整体,他甚至对衣服的每一个部件、每一个细节都进行了多次“分割”,并采用同等长度的拉链将分割下来的每个零

散部件互相衔接。由于分割的细化,“g.moda”的“百变”性能得以最大化的加强——不仅能够实现同类服装的款式变化,还能够通过不同的组合方式,改变服装的尺码大小,甚至可以在上衣、裤子、裙子、背心等不同类型的服装,以及背包、帽子等服饰配件之间变换自如,从而更大限度地满足了消费者对服装的“万能”与“百变”需求。

组合式“百变服装”以分解组合的方式让消费者购买的服装产品一衣多用、常穿常新。其独有的拆卸组合性能,不仅满足了消费者的“百变”需求,亦让其具有其他服装望尘莫及的优点:衣服脏了,只需将弄脏的局部拆卸下来进行清洗——省力、省水、省电、省时;若局部破损,亦不必抛弃整件衣服,而只用将破损的部分进行更换;此外,尺码大小的可变性,则免去了许多家长的烦恼,再也不必担心自己的孩子长得过快,新买的衣服在不断地“变小”。

2.4 智能高科技

智能高科技“百变服装”属于服装行业的尖端产品。中国目前对此类服装的研发尚处起步阶段,但美国、德国、瑞士等科技发达国家,已经凭借着高新技术的优势,在智能“百变服装”的研发上遥遥领先,其成果大致分为两种类型。

第一,将发光二极管(LED)、发光纤维、各种变色材料,以及电子油墨等科学技术领域的最新成果运用到服装设计中,研发出能够发光、能够变换色彩和图案的智能“百变服装”。

来自伦敦的CuteCircuit公司为著名歌星Katy Perry设计的一款长裙在2010年度“红毯秀”中成为万众瞩目的焦点。设计师别出心裁地在这袭硬纱质地长裙的内衬上缝缀了数千根2毫米见方的迷你LED灯管,并用一块隐蔽的iPod电池提供电力。LED赋予传统服装闪烁的星光,使之有了银河般的璀璨(图5,见上页),但通过在衣裙上缝缀灯管来实现这一效果,难免会以牺牲不同程度的舒适性作为代

价。所幸的是,法国的 Lumigram 公司近年研发出一种能够发光的光纤织物,由此带动了一场时尚领域的“视觉革命”。这种光纤织物深受服装设计师欢迎,其触感如丝缎般轻柔,在较暗的环境中,会漫射出与织物固有色相对应的令人迷醉的光芒,从而赋予时尚全新的视觉体验。

科技领域研发的变色材料受到了服装设计师的关注。英国设计师 Amy Winters 2011 年推出了一系列遇水会产生变色反应的泳衣。图 6(见 52 页)中模特所穿的泳衣就采用了特殊的水致变色材料——原本素雅的白色泳衣,在接触到水的瞬间变成了活泼明媚的糖果色彩。除水致变色材料之外,各种光致变色、温致变色、电致变色、压力致变色材料也被广泛运用到服装设计中。如意大利奢侈品牌 Stone Island 就将温致变色材料用到设计中,推出“光与热”系列 T 恤,而温致变色材料独特的热敏感性,会让 T 恤的色彩随着装者的体温和环境温度的变化而改变。

电子油墨与投影技术为服装图案之“百变”提供了有力的技术支撑。用电子油墨取代传统的织物印花油墨,相当于在面料上“安装”了一台特殊的“软体显示器”——只需将图案的电子数据上传到隐蔽的电子芯片上,就可以在印有电子油墨的区域显现出图案,这样,人们就可以像给自己的电脑更换桌面背景一样,随时更换服装的图案;投影技术让图案不再局限于“静态”的呈现方式,而能够动态地“播放”一组图案,甚至通过与摄像头的连接,将周围的环境作为一种有趣的“图案”,“现场直播”到服装上。尽管目前电子油墨与投影技术在服装上的运用并未普及于市场,但设计师已经在概念设计中,开始尝试着运用这些新的技术,相信在不久的将来,消费者就能够拥有这样的“百变服装”。

第二,将记忆合金等新型材料、充气材料,甚至微型发动机等机械装置运用到服装设计

中,研发出能够自由“变形”的智能“百变服装”。

加拿大蒙特罗 Concordia 大学的 Joanna Berzowska 教授率领了一支 XS 实验团队,致力于研发一种能够根据人类的肢体运动而“变形”的智能服装。图 7 所示的 Vilkas 裙是他们最新的一项研究成果:裙子下摆处那块黄色的面料下隐藏着一片薄薄的镍钛合金,这种神奇的金属材料不仅能够变形,更具有独特的形状记忆属性。因此,在运动的环境下,裙子的右下摆会自动地向上皱起,从而让下肢的运动不受阻碍;在静止的状态中,裙摆又能迅速恢复到原来的模样。

Teresa Almeida 博士希望设计一种能够帮助人们在拥挤的环境中“占领”一定私人空间的“百变服装”。于是,他选择充气材料设计了款有趣的“太空裙”(图 8,见 52 页)——裙摆部分采用充气材料,当着装者希望与周围的人群保持一定距离的时候,就可以开启隐蔽的控制器,让裙摆充气膨胀,由此避免与陌生人身体触碰引起的尴尬和不愉快。

英国服装设计师 Hussein Chalayan 对现代科学技术的发展一直具有相当敏锐的洞察力,其作品以未来风格著称。早在 2000 年,他就开创性地设计了一款利用远程遥控装置让服装摆脱地心引力而漂浮起来的“飞行服”。在 2007 春夏时装发布会上,他再度推出“111”系列——由分别代表 1906 年、1926 年、1946 年、1966 年和 1986 年女装风格的 5 套裙装组成,每套裙装在 T 台上展示时会发生缓慢的“变形”,在原有款式的基础上向前“进化”20 年。所有的这些“变形”均由隐藏在裙子里的微控制器来操作完成。如这款维多利亚风格的裙子长至脚踝的裙摆会逐渐缩短至膝部,原本箍紧的领口则缓缓地放松至锁骨,短袖亦相应地缩短成无袖(图 9,见 52 页);在另一款如盔甲般的长裙的裙摆处,每一块银色的方形金属片均与微控制器相连接,使之能够像蝉翼一样优雅地

徐徐张开,再缓缓地落下(图 10,见 52 页)。

智能高科技在服装设计中的介入,不仅丰富着服装的视觉形态,更扩展并细化了服装的原有功能,使之不再局限于遮体与保暖的原始效用,而是从更加纵深、更为广阔的意义上,不断突破每一项细节的需求,去挖掘创造的潜能。

3 结语

“百变服装”灵活多样的“百变”特性,不仅能够满足设计受众变换着装的需求,更能够通过“百变”,延长服装的使用周期,增加服装的使用频率,进而影响人类的服装消费与使用行为,使之更加符合可持续发展。低碳、节能的“绿色设计”是人类面对生态危机所采取的积极应对策略,“百变服装”即是应和这一策略,在服装设计领域崭露头角的新兴产物,亦为未来服装设计提供了一条重要的发展思路。欧美等国家正在积极地致力于“百变服装”的设计开发,而在中国,“快时尚”仍是大多数服装企业和服装设计师所奉行的设计理念,《中国纺织报》2014 年 2 月甚至发表文章,倡导“内衣也要‘快时尚’”。^[1]令人欣慰的是,在 2014 年中国国际服装服饰博览会(CHIC)上,台湾参展企业率先提出绿色设计理念,推广以回收饮料瓶作为原料的再生纤维服装产品。^[2]台湾企业对再生产品的研发和对环保问题的关注是对服装设计可持续风的高扬,但毕竟生产工序复杂,成本高昂,其市场推广阻力可想而知。鉴于此,介绍分析发达国家的“百变服装”研究成果,对中国服装企业和服装设计师在低碳语境下追

问设计的社会功效,在时尚领域开拓可持续推广的“绿色设计”路径,必将有所裨益。

注释:

- ① 选自 <http://compulsivas.com/omg-dress-vestidos-multiformas-de-ximena-valero>; 参见视频 <http://video.sina.com.cn/v/b/53434784-2146749867.html>.
- ② 选自 http://www.lmall.com/item/7768048_6?ref=1_1_52_search.ctg_1.
- ③ 选自 <http://www.gdotmoda.com/>.
- ④ 选自 <http://www.yoka.com/dna/m/d11738>.
- ⑤ 选自 <http://www.talk2myshirt.com/blog/archives/4636>.
- ⑥ 选自 <http://xslabs.net/kukkia&vilkas/photo.php?photo=kukkial>.
- ⑦ 选自 <http://www.electricfoxv.com/2008/12/dress-provides-personal-space/>.
- ⑧ 选自 <http://www.vatzer.com/A-tribute-to-Hussein-Chalayan>; 参见视频 <http://video.sina.com.cn/v/b/58274890-2022748381.html>.
- ⑨ 选自 <http://www.vatzer.com/A-tribute-to-Hussein-Chalayan>; 参见视频 <http://video.sina.com.cn/v/b/58274890-2022748381.html>.

参考文献:

- [1] 路妍. 内衣也要“快时尚”[N]. 中国纺织报, 2014-02-21(003).
- [2] 任晶晶. 台湾环保服装的时尚之旅[N]. 中国纺织报, 2014-03-31(002).

(收稿日期:2014 年 4 月 7 日)