

古希腊服装褶裥元素与现代服装融合设计

夏周辰,梁盈春,许 旻

(陕西服装工程学院,陕西 咸阳 712046)

摘 要:褶裥服饰元素具有悠久的历史,体现了不同时代的科技水平、服装文化和设计思想,对现代服装设计具有重要的参考价值和借鉴作用。新复古主义思潮主张从传统服饰形态中汲取创新。从古希腊时期服装褶裥手法的自然属性、功能属性和审美属性三方面入手,传承褶裥工艺设计,结合现代服饰进行创新,寻求古今平衡设计点。将褶裥元素应用于现代服饰设计中,增加其功能性与审美性,传达传统服饰底蕴,体现现代科技水平、服装文化和设计思想,为服装行业“新复古主义”、“新风貌主义”提供更广阔的设计思维。

关键词:褶裥元素;新复古主义;新风貌主义;服装;融合设计

中图分类号:TS941.2

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2022)02-0055-03

将古希腊服装璀璨的褶裥设计艺术与现代服装设计运用相结合,从古希腊服装中褶裥的自然属性、功能属性和审美属性三方面入手,模仿古希腊服装中的褶裥工艺,结合构成形态进行创新,并寻求平衡设计的方法,将褶裥元素应用于现代服饰设计中,力求寻找新复古主义的平衡点和结合点,增加其功能性与审美性,体现现代科技水平、服装文化和设计思想,在传递优秀褶裥设计技法的同时力求创新,与当代流行服饰设计进行融合,传承文化底蕴,塑造服装新风貌。

1 褶裥服装发展及研究背景

1.1 古希腊褶裥服装发展研究背景

古希腊在早期就通过披挂或缠绕,将布包裹在身上,形成优美而丰富的衣褶,从而巧妙突出人体轮廓,遮盖人体不足之处,体现了古希腊人民的智慧和创造。发展到现代,衣褶处理、变化是服装设计中常用的设计手法,褶裥的使用能使面料更加立体化,富有变化性,为设计师提供了更多设计思路与设计手法,成为服装创作的灵感源泉。同时,褶裥悠久的历史也体现了各个时代的科技水平、服装文化和设计思想,对现代服装设计具有重要的参考价值和借鉴作用。

1.2 褶裥元素服装发展研究背景

2013年,继三宅一生之三宅褶裥(Pleats Please)为庆贺品牌诞生20年后,2013年9月开始发布的2014春夏时装周上,从纽约时装周的普罗恩萨·施罗

(Proenza Schouler)到巴黎舞台上的迪奥(Dior)、蔻依(Chloe),各大品牌纷纷推出百褶单品以及繁复多样的百褶面料时装,美国版Vogue网站的编辑干脆将此种潮流形容为“Pleats Please”,似乎有意无意将这股风潮定义为向三宅一生和三宅褶裥(Pleats Please)的致敬之作。自此之后,褶裥便被各大品牌设计师频繁运用于设计之中。古希腊服装中的褶裥元素作为后续相关设计的启蒙有着重要的研究意义,通过详细深入的调查、收集,归纳分析古希腊服装中所应用到的服装褶裥元素,与现代服装进行融合,力求将传统服饰文化传承、革新。

2 古希腊服装褶裥元素的分类与特点

古希腊服饰多采用矩形整块面料进行穿戴设计,通过在人体上的披挂、缠绕、别饰针、束带等基本方式^[1],形成了“无形之形”的特殊服装风貌,其样式主要有:多立安旗同(Doric chiton)、爱奥尼亚旗同(Ioric chiton)、克莱米斯(Chlamys)、佩普罗斯(Peplos)、希马申(Himation)、克莱米顿(Chlamydon)等^[2]。

2.1 古希腊服装褶裥分类

多利安式旗同(Doric chiton)是用一整块面料构成的,是一种长至膝盖的短袖束腰外衣^[3]。穿着时,将多余的部分向上折叠,使矩形对折,并围绕身体褶裥垂披于左边,将腰部与胸部用扣针固定于肩,胸部用腰带稍加悬吊,两侧各留穿孔以便双臂伸出,如图1所示。

爱奥尼亚旗同(Ioric chiton)是一种长至膝盖的短袖束腰外衣,上身没有向外面的翻折,只是用腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可^[4]。两肩系结处不止一个

收稿日期:2021-10-19

基金项目:2021年陕西省大学生创新创业基金项目(S202113125051)

作者简介:夏周辰(2000—),女,主要研究方向:服装与服饰设计,E-mail:2212189677@qq.com。

别针,而是多少不等,形成自然的袖状。

图1 多立安旗同

佩普罗斯(Peplos)是给女性穿着的长袍,由正方形布料做成的,它的侧边有开口,不像爱奥尼亚式是缝起来的,它是在肩膀两侧分别用胸针别起来的,如图2所示。

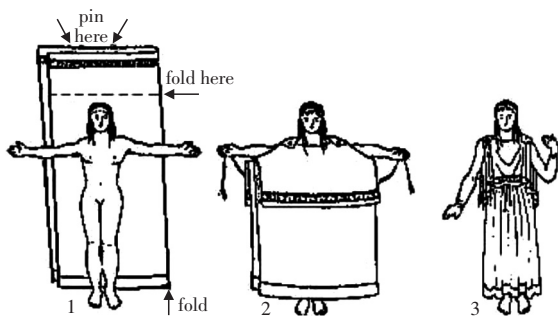

图2 佩普罗斯

克莱米斯(Chlamydon)是和希玛申(Himation)一样的大披巾,只不过希玛申(图3)是从左腋下穿过,而克莱米斯是包裹左右肩膀,于右肩处用胸针固定。希玛申通常是古希腊男子常穿的一种服装,类似于裹袍,女性希玛申类似。它最初被当作大衣,但之后,人们故意把下摆拖得很长,它的长度也就比原来多出许多;班德奥(图4)是一种乳带,是古希腊少女的胸衣,也是女性内衣的前身。古希腊年轻姑娘穿的衣服衣身宽松,垂坠,低领口,但很少露胸。她们的胸部以两条带子(乳带)交叉束缚以托住乳房,然后绕至腰间系结[5]。

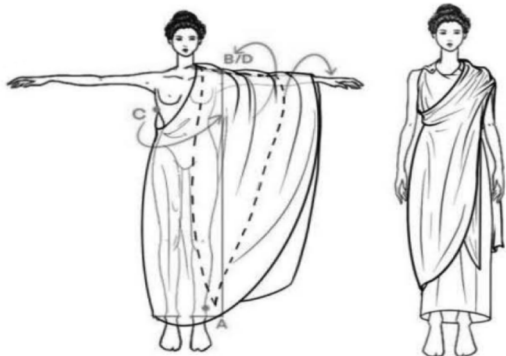

图3 希玛申

图4 班德奥

2.2 古希腊褶裥服装的特点

古希腊服装多选用轻薄羊毛、亚麻或薄纱来展现飘逸灵动感,自然悬垂,形成丰富的褶裥,让服装产生立体的肌理效果。古希腊服装样式的最大特点就是整块不经裁剪、缝合的矩形布料通过包裹、缠绕的方式在人体上进行穿着[6]。再利用绳、绑带和别针等辅件形成质朴简约、舒适自由的服装风格。使用的辅件数量、在服装上系束或别合的位置和方式,以及褶裥在人体上的聚散分布等设计,可随穿着者的审美或穿着需求进行自由的调节和变化,使其展现出多变灵动的款式风格。而缠绕型的服装则主要依赖面料在人体上围裹,形成延续不断、自由流动的褶裥线条,围裹的方式不同,所造成的款式各异[7]。

3 古希腊服装褶裥元素与现代服装融合设计

通过对古希腊时期不同形制、不同特点服装褶裥元素的研究,大胆进行设计。通过系列设计将古希腊褶裥服装元素与现代服装设计融合,注重延续古希腊褶裥元素的自然属性、功能属性和审美属性,将古典优雅的褶裥艺术很好地融入到礼服设计中。

3.1 褶裥元素自然属性与现代服装融合设计

设计吸纳了古希腊服装中缠绕式、一片式的设计理念,融合现代新复古主义形成新的设计特色。现代服装中人们并不追求由一片布所构成的服装式样,但是却保留了缠绕式中所形成的自然悬垂感以及层叠的褶皱。8套服装如图5所示,均在服装设计的版型上做了减法,利用大面积的服装面料,进行人体包裹,塑造灵动又顺滑的自然褶皱曲线,更好地凸显出女士礼服所需呈现出来的线条感和温柔感。整体设计保持了统一的节奏美,又符合现代的节奏生活。

其中,(1)、(4)、(5)、(8)套服装都采用大面积布料,进行人体包裹。通过自然悬垂形成大量褶裥,增加了单层礼服的立体感和复杂感,使服装更具设计感。

自然悬垂的面料塑造出线条的流畅性,随人体动静而变化,凸显女性美。

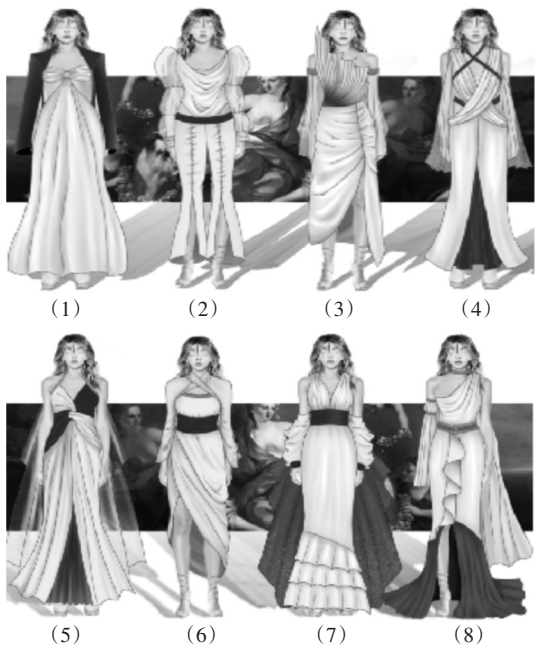

图5 古希腊服装褶裥元素与现代礼服融合设计

(2)、(3)、(4)、(8)套服装设计,则是打破整块布料,将布料进行碎片化式自然悬垂,达到装饰服装、丰富设计的目的。与整块面料的悬垂结合设计,既有古希腊服装的复古感,又有现代礼服的时尚感。

(3)、(6)、(8)套服装采用斜裁设计,丰富了自然褶裥的形制和起伏感,使服装设计看上去更具备空间感、灵动感。斜裁褶裥会使裙摆波浪均匀、坠纹自然、垂感很强,在腰部不用收省就能达到合体效果。

3.2 褶裥元素功能属性与现代服装融合设计

以缠绕式为基础,加重腰带的设计,把腰际线提高到乳房下,胸部内侧做出护胸层,改善身材比例,增加着装舒适度,突出女性身体的曲线感,宽松且不失优雅性感,突出现代设计感。且腰带将原本一片式的衣服进行分割,结合礼服式裁剪和立裁,使服装更加贴体。

本系列礼服胸部大多设计为自然形成或人工压制而成的褶裥。褶裥设计省去了省道的添加,使整套服装流畅而又舒适,减少紧绷感的同时也能体现人体美。

褶裥的阴阳面提供了收纳的可能性,在(2)、(4)、(6)套服装中,可添加隐藏的侧袋设计,(2)、(5)、(8)套服装在腰部设计自然褶裥,(3)、(4)、(7)、(8)在手臂设计褶裥袖,尽可能掩饰身材缺陷,改善人体结构,达到美观效果。

3.3 褶裥元素审美属性与现代服装融合设计

(2)、(3)、(7)套服装上半身褶裥设计打破了常规的自然褶样式,通过人工设计将褶裥复杂化,增加了审美的华丽感,更易突出华丽、雍容的气质;(1)、(4)、(5)套服装通过对称的褶裥设计将服装秩序化,使整体更加工整、优雅。其中(4)、(5)套服装又在对称中增添了层叠感,让服装看起来更为立体,增加了节奏感。

设计中,褶裥的运用在视觉上产生了很好的拉伸和放大效果。(1)、(7)套上半身的褶裥设计可以很好地突出胸部的轮廓感和曲线感,展现女性魅力;(7)、(8)套的高拖尾设计可以通过竖褶从视觉上改变人体结构比例,塑造黄金比例;(4)、(5)、(7)、(8)套服装进行了不同的色彩拼接设计,利用白色褶裥放大膨胀、黑色褶裥收缩的视觉差异,塑造了服装的起伏感和层次性,凸显了色彩节奏感和高级感。

4 结语

以古希腊服装中的褶裥元素为研究对象,结合现代服装的款式设计方法,完成了古希腊服装中的褶裥元素在现代服装中的应用设计。在设计中很好地将古希腊褶裥元素中的不同属性,融入具体的礼服设计,为之后更深入的研究打下了基础,开阔了古希腊服装与现代服装融合设计的思维与角度。但要将古希腊服装中的褶裥元素运用于日常服饰中,符合市场需求,让受众群体更庞大,以便更好推广还需要在造型多样化方面进行更深层次的系统研究。

参考文献:

- [1] 邢颖. 服装商业设计中希腊古典风格文化透视[J]. 辽宁丝绸, 2013, (4): 13-14.
- [2] 千村典生. 图解服装史[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2002.
- [3] 王静, 沈睿文. 《摩诃婆罗多》与大使厅东壁壁画[J]. 故宫博物院院刊, 2018, (3): 57-70, 159.
- [4] 晏焱. 论古希腊风格对现代女装的影响[J]. 湖南包装, 2009, (4): 40-42.
- [5] 周梦婕. 后女性主义在时尚摄影中的性感表现[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2019.
- [6] 伍曦. 浅析古希腊服饰风格的发展[J]. 纺织科技进展, 2010, (5): 85-87.
- [7] 陶小军. 论艺术风格的社会性维度[J]. 江苏社会科学, 2020, (2): 201-209, 244.

(下转第 60 页)

决服装出行破损的问题,避免人体完全暴露在户外环境中,引起病毒细菌传染^[8]。为此在耐磨损、破损的服装设计要素中,服装设计结合英国品牌 Wollebak 2020年发布的坚不可摧城市户外运动羽绒服、美国环保品牌 Coalatree 可自愈的城市户外运动防风衣等产品设计的灵感,采用了 DWR 轻薄面料作为服装主面料进行设计。DWR 面料为新型轻质耐磨防撕裂面料,借助其较好的面料阻效性(阻尘、阻油、防泼水),优质的耐磨特性,将服装面料革新融入到运动服装的设计中。

4 结语

以后疫情时代发展背景下的运动服装设计转变为设计方向的革新、设计理念的转换、设计要素的改变展开详细的研究,通过优秀产品案例、市场调研,得出后疫情时代下运动装舒适便捷性、安全防护性的设计转变、多变性要素和耐破损要素的设计革新,并大胆进行服装设计实践,为运动服装后疫情时代下具体设计应用开阔了思路。

Innovative Design Practice of Sportswear in the Post-epidemic Era

LIANG Ying-chun, YANG Xue

(Shaanxi Fashion Engineering University, Xianyang 712046, China)

Abstract: With the advent of the post-epidemic era, the healthy lifestyle of sports and leisure has entered the public eyes, the traditional sportswear design also has change. Consumers are more rational and cautious about the consumption concept of sportswear, and they are increasingly looking forward to seek health protection functions and practical performance from clothing. In order to cater to the mentality of consumers, some excellent domestic and foreign sportswear companies had tried to develop sportswear with functionality, leisure, beauty and variability, and had fulfilled many new needs for clothing design in the post-epidemic era. Taking the transformation of sportswear design as the main research point, through a large number of case studies, clothing design practice were carried out, the design points of sportswear in the post-epidemic era were got out.

Key words: sportswear; post-epidemic era; case analysis; product design; design point

(上接第 57 页)

Fusion Design of Ancient Greek Pleated Elements and Modern Clothing

XIA Zhou-chen, LIANG Ying-chun, XU Yang

(Shaanxi Fashion Engineering University, Xianyang 712046, China)

Abstract: Pleated clothing elements had a long history, which reflected the scientific and technological level, clothing culture and design ideas of different times, and had important reference value and reference function for modern clothing design. The new retro trend of thought advocated drawing innovations from the traditional clothing form. Starting from natural attribute, functional attribute and aesthetic attribute of clothing pleating technique in ancient Greece, the pleating process design was inherited, innovates were carried out combing with modern clothing, and the balance design point between ancient and modern were sought. The pleated element was applied to modern clothing design to increase its functionality and aesthetics, convey the details of traditional clothing, and reflect the level of modern science and technology, clothing culture and design thought. It could provide broader design thinking for "new vintage" and "new appearance" in the garment industry.

Key words: pleated element; new vintage; new appearance; clothing; fusion design

参考文献:

- [1] 周峻葵.轻运动风服饰流行现象解析与设计实践[D].武汉:武汉纺织大学,2020.
- [2] 陆水萍,邓陈亮,唐照华.休闲运动、生活方式与和谐人生——兼论休闲运动的健康价值[J].体育世界(学术版),2019,(9):67-68.
- [3] 任泉竹.服装设计风格泛化的表现方法及发展趋势[J].文教资料,2018,(25):66-67.
- [4] 赵明.“后现代”主义对当代艺术设计的影响[J].艺术与设计(理论),2017,(2):26-27.
- [5] 瞿磊.论城市轻运动的界定及发展[J].考试周刊,2017,(6):96.
- [6] 李小璐.一衣多穿在轻户外服装中的设计应用[D].武汉:武汉纺织大学,2020.
- [7] 李家懿.浅谈功能性服装的时尚性——户外服装的分析与设计[D].天津:天津美术学院,2018.
- [8] 纪兆伟,邓跃青.浅析“泛户外”理念下的户外服装设计[J].山东纺织经济,2017,(3):36-39.