

现代服装设计中的机能风格简析

董莹莹

湛江科技学院 广东湛江 524000

摘要:随着时尚潮流的发展,时装界早起煽动了一阵机能风格的时尚潮流,不管是价格亲民的街头服装品牌还是高级成衣,机能风格已然融入了很多品牌的设计中,尤其在男装设计里。服装受众已经越来越不满足仅仅具有装饰风格的服装,这种具有功能性审美的服装越来越具有吸引力。对于服装设计不应仅局限于服装的表层设计,更应注重结构的舒适合理性,面料的可持续性,以及以人为本的设计语言。

关键词:机能风;服装设计

随着户外运动、时尚潮流等文化的融合与碰撞,不少户外品牌开始采用时装化来表达,而时尚品牌也使用机能面料做服装的创新,人们将目光集中于一个更加未来化的风格:机能风(Tech wear)。其讲究的是实用性,这个风格的服装和饰品大量的使用了户外防水面料,以及现有的各种黑科技,这种鬼才的设计不仅包含了西装该有的霸气,也包含了户外服装里的各种运动元素,还有极强的街头风格,它横跨了时尚圈以及潮流圈,成为了大众喜爱的时尚风格。

一、机能风格的来源

机能风来自赛博朋克文化,可以说是高度发达科技的产物,或者说是立足于当下对于未来的想象,所创造出来的未来感服饰,很大程度上受到了未来主义风格的影响。最初以黑色面料为主,以灰、白、迷彩等一些同样低调的颜色辅助。户外服饰的面料材质,便于运动的灵活版型,再加上复杂夸张的口袋和绑带,这就是大众眼中的机能风格——和日常主流的潮牌相比,机能风在配色方面无疑要低调太多;和传统正装相比,机能风在设计方面显然要更加凸显个性;而和面向荒野活动的专业级服装相比,机能风格的服饰在结构方面自然显得特定功能有余而整体简洁不足。

机能风服装的重点集中在技术与功能,也就是说它所强调的是高科技感与实用性,诸如防风防水等,而机能风产品被理解为“Tech Wear”。简单地讲, Tech Wear往往采用高性能技能面料,外观、版型、剪裁符合潮流规格,兼具美学、舒适、功能、创新的特性,能够携带

更多东西,还可以应对城市级别的寒暑、雨雪天气,为人们日常通勤提供造型与功能兼备的穿着方案,提倡“出行无障碍”。因此,从设计上更强调功能性和防护性,甚至吸取了赛博朋克电影和游戏中充满工业味道、未来主义的元素(军工装、多口袋、蒙面侠、机器人,或电子、太空元素),这也是大家对机能风的最初印象。在科技驱动生活的今日,如今的 Tech wear早已打破时尚与功能性的界限,在设计上显然已经不再乏味,更具有街头时尚度。

在设计感逐渐加强以后,不少设计师加入了个性、另类的设计元素,让荧光色、金属亮面质感的布料和其他多种新颖的元素增强科技感和未来感,为机能风增添了更多来源和形式的酷炫,大胆跨越了功能与外观造型的界限,探索内在实用性 with 外观时髦性的关系。有了设计师的重视,机能风正式吹入时尚世界,被模特和明星带入普通百姓的生活,使越来越多的人看到这种新颖独特的服装风格,为人们的衣柜增添了新的血液。

二、机能风的风格特色及视觉表现

机能风创造出了独特的美学风格,从而使机械感和科技感的黑暗美学成为了机能风的主要视觉元素。拉链、编织带、大口袋、精密的包袋和零件以及机器人、未来感、暗黑风的视觉表现,不难与忍者、蒙面侠和硬汉所联系起来。

机能风格的服装推崇的是一种机械感,工业化视觉效果服装的体验,所以,很多机能风的服装都带有户外运动风格,同时会融合更多专业功能性服装的款式结构,我们不难发现机能风服装中会带有宇航服,滑雪服等服装款式的影子。同时,此类服装的结构并非常规的休闲户外服装可以媲美,它可以实现一衣多穿或具有其他功能的添置,如为跑步爱好者量身定制的耳机吸附设

作者简介:董莹莹(1993.9—),女,壮族,广西南宁,湛江科技学院,助教,硕士研究生,硕士学位,研究方向:流行服饰设计研究方向。

计。通常此类服装会在口袋、帽子、领子袖子等服装部件花费更多心思，设计上增加科幻元素，专注于技术感，就像将科幻电影中的角色设置整合到样式中一样。具有多个口袋的典型设计，质地坚固的反光面料，款式宽松，更多的偏向于休闲服装，但是有足够的光环遮盖这种休闲，因此这两种样式激烈地碰撞，形成了非常特殊的穿着效果，风格极具标志性。

其次，机能风将面料科技的创新与简洁的设计美学相互融合，发挥其最大的户外功能性，如透气防水性、使用环保面料、激光剪裁、石墨烯技术面料、可肩背功能等等。对于此类服装，它们更多追求的是防水、防油、防风、保暖等特殊需求，而这些功能的面料通常会用于专业防护服装中，这就是为什么机能风服装会具有专业功能性服装风格的影子的原因。机能风格服装品牌在面料的运用中更多的会选择一些高端的功能性面料，如Gamma涂层的防撕裂面料作为服饰表层、使用防水羊毛织物、透气膜层压制而成的服饰内里以及使用杜邦™生物绒等环保材料作为棉服填充物等。该面料可针对小型危险颗粒物（包括铅、石棉等）为穿着者提供卓越的保护，面料本身固有的防护性，旨在提高对穿着者的防护性和服饰的耐用性。

再者，为了使服装更具时尚性，在结构分割线的运用中更是别出心裁，面料的拼接设计就显得尤为重要。在设计过程中，机能风格服装会充分利用不同面料所呈现出来的外观效果进行粗与细、轻与重、厚与薄、硬与软的对比如拼接，从而增强服装的空间造型美感，给人带来不同的审美体验。这些设计特点让机能风格服装跃然纸上。

三、机能风格在服装艺术领域的渗透

机能风的视觉表现形式与其在服装设计中“冲突性”的美学特点，使得越来越多的设计师将服装设计与高科技技术、新型面料相结合，并融入了未来的元素，使服装看上去前卫又不浮夸，也让服装设计不再是单纯的穿着设计。机能风元素的融入不仅仅体现在服装本身的设计和造型的搭配上，还体现在其他领域的设计中。

1. 在成衣产业中的运用

曾经的街头拍摄基本都是西装和正装的天下，而现今的机能风出现，为潮流界赢得了一席之地，展望近几年的T台走秀和潮流文化，机能风的出镜率越来越高，很多的时尚大牌如今都是机能风包含着别的元素设计的风格，原本严肃的奢侈品牌们也开始慢慢偏向于机能风的演变。

设计师Tobias Birk Nielsen所主理的同名设计师品牌展现了高科技的视觉特点，冷冰冰的色调展现出科技感的同时，也将所谓的人类味道一概掩埋了，在Tobias的设计里有明显的反叛意识，2017年春夏系列主题为美好希望，秋冬系列就变成了暴力局势，每年固定的两个成衣系列，并不是立足于设计师的灵感以及表达欲望，而只是为了满足两季成衣这个长久以来的规矩以及消费者的习惯，一成不变且机械化。他在颜色上反抗这样的规矩，没有按照所谓春夏季节应有的、让人感到活力生机的颜色，而是大面积使用沉闷的黑白灰，把在高科技发达下人类的疏离和冰冷感展现得非常强烈，品牌设计的内核更具有机能与未来感。

意大利品牌Stone Island最大的特点是性能、创意和颜值兼备，功能、实用、创新、科技是Stone Island追求的哲学，Stone Island设计灵感源自军装和工作服，色彩丰富，在着色与印染、面料与涂层的搭配上很有创新性，具有极高的辨识度。过去的几十年，Stone Island一直致力于新面料的研发和机能化创新设计，在这方面堪称业界标杆。它研发了超过60000种染料配方，拥有Reflective反光技术、Heat Reactive热感变色技术、Nylon Metal 金属尼龙、Garment Dyed着色技术、超轻量物料、无涂层防风防水、多元迷彩等多种技术，并且某些Gore-tex面料是它独有的，很多创新用法也是Stone Island开创的。其中，Heat Reactive热感变色技术是Stone Island最引以为傲的面料技术，因为与Supreme的联名，为大众熟知。另外，Stone Island最新研发的面料科技，都会首先用于Shadow Project系列，这个支线产品不量产，每款最多100件，确定其可行性后才推广到主线。在一定程度上，它是一个实验性的项目。

在高端机能风品牌中，德国的Acronym也是备受瞩目的角色。Acronym秉持优美外观和极强功能性的理念，通过顶级的科技物料和独特的剪裁设计，打造灵活性高、可收纳，以及适用于全天候、全地形使用的机能服饰，成功虏获了众多时尚爱好者的芳心，黑色、墨绿、卡其色等深沉色调是Acronym常用配色，整体风格简约、低调。其主理人Errolson Hugh创立过一家研发高科技布料的公司，拥有不少顶级功能性布材的专利，公司还跟德国特种部队委任生产服装装备的公司Analog常年合作，几乎把Acronym变成了机能风的代名词。而与Nike联名设计的球鞋，也是原本普通的鞋型大放异彩，比如Air Force 1和Air Presto。

当然还有殿堂级的机能风品牌，来自德国的

ACRONYM, 以及NIKE的机能支线Nike Lab ACG, 乃至近几年非常火的ALYX, 以及爆款月牙衣的缔造者Marine Serre的服饰中, 多多少少都能窥探见机能风的影子。相比以前, ACG的设计重心由户外运动场景转为城市, 产品设计吸收了ACG传统户外性能和Errolson Hugh擅长的机能造型美学理念, 还融合了品牌崭新的运动风格; 剪裁更讲究舒适、灵活性和多功能性。同时, 搭载Gore-Tex、Gore Windstopper、Nike Tech Fleece和Dri-FIT Wool等性能面料, 以应对多变天气和环境, 提供灵活自如、随行贴合和周全防护的城市穿梭体验, 并以服装展现穿着者的身份和个性, 好看又体面, 自信又有风度。

2. 在游戏、电影服装中的表现

机能风产品融合了潮流设计和精致的剪裁, 颜值高, 颇具“都市感”, 恰好给游戏角色和电影服装提供了新的思路, 很多机能元素在动画、游戏、电影、时尚、音乐等诸多领域中出现。从Neuromancer、分裂矩阵、黑客帝国、银翼杀手2049、头号玩家、攻壳机动队到特工游戏《细胞分裂》等。

2017年真人化的《攻壳机动队》, 机能风服装就开始被大面积穿着, 以及早期的电影《黑客帝国》中, 机能感的服装就已经崭露头角。几乎只有单一的灰阶色调(黑白灰等), 让服装的面料以及剪裁成为了绝对的主角, 呈现出原本的质感。电影和游戏中充满工业味道、未来主义的功能化装备, 黑暗的地下城市, 或者肮脏的街道, 新宿风的霓虹灯, 总是下雨的天气, 层次穿搭、配件堆砌、充满科技风的人物衣着, 走进现实生活中, 就是如ACRONYM®般所呈现的——多口袋机能服、精致配件、包款, 组合而成的蒙面“机器人”造型。

俄国平面设计师Anton K所创作的不少插画作品都充斥着满屏的机能风, 如以《阿基拉》和《合金装备》为灵感的机能风插画, 并为俄国机能品牌NAMELESS设计

艺术概念海报, 甚至联手NikeLab ACG, 打造“MOVE. ADAPT.PROTECT”企划的插画等。

四、总结

机能风的实质是有内核、有思考的一种潮流态度抑或是生活方式。在现代科技的基础上加进经典单品中, 达到了实用与好看的双赢, 它所赋予人类生活的意义是显而易见的。机能风的不断演变和发展, 越来越多的人开始喜欢上了这个新奇的风格, 很多大品牌为了迎合消费人群, 越来越多的机能风设计理念相继推出, 并且机能风被各大品牌改造之后, 变得越来越潮流越来越时尚, 现在市面上碾压各种潮牌的设计, 它不仅适合追求时尚潮流的年轻人, 其偏向于防护和实用的设计理念还使很多思想保守的人开始对它情有独钟。

现如今, 随着科技的发展, 多元文化的渗入, 以及经济条件的改善, 高速、便捷是未来世界对人类生活方式的要求。人们开始重视精神领域, 不再满足于普通的服装追求, 而越来越注重服装的款式、色彩、元素、细节、搭配等问题, 科技感, 机能性服装的开发和使用, 将是未来服装发展的趋势。在赛博朋克文化下衍生的机能风格在视觉冲击和想象空间扩大了设计师们在服装设计上的灵感, 款式细节的设定、面料质感的选择、色彩的运用、机能的展现给服装设计带来了更多的可能, 在未来的科技世界中机能性服装风潮将会愈演愈烈。

参考文献:

- [1]张叶.户外运动装的设计研究[D].天津:天津工业大学.2007年
- [2]渠书承.浅谈新材料的应用和发展前景[J].科技风, 2019(1): 234.
- [3]桑盼盼, 沈雷.功能性服装的作用及分类[J].服装学报, 2019, 4(2): 112-116.