

浅谈服装与设计和美学

◆司加敏

(长春工业大学 吉林省长春市 130012)

摘要:随着人类文明的发展,人们对于美的要求越来越高,人们所消费的也不再是商品本身而是设计,而是一种非凡的创意。也正是这种设计和创意形成了产品的样式和风格,消费者对于设计所蕴含的含义和所附有的审美要求也越来越高。自古以来,服装就象征着穿着者的阶级地位以及审美,不同的时代,对于服装的审美和要求也不尽相同。

关键词:设计;美;审美;服装;流行趋向

设计是什么?是在创造人们之间的联系,一种人对生活世界中的物质新的认知方式,使用方式,交流和评价方式。生活中蕴藏着很多设计的可能,而设计又影响着生活,它们相互交错着。在《设计中的设计》一书中,原研哉认为,技能并不能被用来定义设计,对于事物背后所蕴含的意义的认知和把握才是真正的设计。对于设计而言,就是通过某种方法来认识我们所生活的世界,而这种方法可以是认知和发现。一个具有深层意义的认识或者发现,会让我们感到高兴和骄傲。人们生活或生存的意义可以通过设计,也就是可以被制作或生产的过程解释表达出来。设计并不能在短时间内达到目的,设计师必须进行反复的思考和更改,才能设计出满意的产品。作为一名服装设计师,要了解服装的专业知识,了解时尚和流行的演变。

设计又被称作艺术活动,是艺术生产的一个重要的方面,设计对美的不断追求决定了设计中必须具备相应的艺术含量。而服装设计在当今的生活中所占地位越来越高,现代服装的发展越来越快,服装流行演变也十分迅速。如何将传统演绎出新的样式和时尚是服装设计师要考虑的一个重要课题。

美在生活中无处不在,只是很多人都缺乏发现美的眼睛,然而对于设计师来说,这是必备的职业素养和能力。

美的含义十分广泛,而今天的时代,对于美的定义也不是很清晰,有不少人认为,丑到极致也是一种别样的美。其中美感是情景契合,物我交融,是人与世界的沟通,这就是美的生成。美学有着“启蒙沉闷的众生心理”“唤醒人的情感”良知的意义。美带有历史性。在不同的历史时代,民族,阶级,美一方面有共同性,另一方面又有差异性。以服装来说,时代的差异更加明显。我们古代的服装,特别是上层贵族的服装,往往十分繁缛和拘束,不过随着文化的演变和人们思想观念的变化,服装也变得越来越简洁大方,这种现象充分说明美的时代性。

在人们的日常生活中,审美活动是不可或缺的,因为它能丰富我们的精神文化世界。而且它还是我们基本的生存活动,代表了人性基本的价值。审美需要的发展不仅是一个历史的社会性过程,也是情感的个体性过程。

审美需要的不同层次,最初级的需要便是悦耳悦目,这种看起来非常单纯的感官的愉快就已经包括了想象,理解,情感等多种功能的动力中综合;人有千变万化的时装,这就和人们的感官容易疲劳有关系,进一步的需要便是悦心悦意,即通过对于形象意蕴的领悟从而突破感知的有限性,体验到事物深层的无限意味;更值得注意的审美需要便是悦志悦神,它主要培育着我们的感知,不仅是感官的感受,也包含了心理情感的理解,还有整个生命和存在的全部投入,即通过对精神的激荡达到超越道德的人生意境,获得人生价值的体验和志向的激励。

审美体现在服装上,表达出古人对于美的需求。中国服饰文化自古以来历经了朝代世袭与演变,其每次的变化必然有其历史,政治或文化因素。而服饰文化的变迁之中,也体现了古人对于审美的不同要求。例如,魏晋时期三百多年,这个时代是中国历史上最为动荡不安,战乱频繁的;同时这也是继“百家争鸣”以后又一个思想解放的时代。“魏晋风骨”就是在这一时期产生的,风流名士们开始崇尚自然,超然物外,率真任诞而风流自赏,也正因为此,宽衣博带成为这一时期的主要服饰风格。

现在的时尚发展的舞台,是十分宽广的,它为来自不同地域和民族的设计师提供了自由发挥自己才能的空间。

在当今时代,服装新的发展趋向有:

1.自然与环保:人们重新审视由于经济快速发展带来的环境变化;由于高节奏,高频率带来的生活变化。在服装设计中表现为强调的可持续发展策略,强调在旅行和健康话题中获取灵感,关注生态设计和绿色设计,包括可再生材料的运用;绿色的服装原材料,如人们越来越喜欢穿用棉,麻,丝等天然纤维;产品的可再生利用也受到人们的重视;产品使用寿命的延长;包装的绿色设计等。

2.科技与信息:人们的生活构成不断被科技信息的高速发展改变着。科技信息影响下的生活方式带来的新的可以推动消费增长的力量。科幻,未来等主题越来越受到设计师的关注,他们在其中挖掘灵感元素运用于其设计的产品。科学技术的革新带来各种新型的材料,新的工艺以及由此而产生的样式变化和流行成为设计关注的重要内容。当然,科技的发展给服装设计带来了新的设计方法和观念的变革,服装CAD早已运用到服装设计领域当中,各种相应的设计软件也被广泛运用。这些打开了设计师的思维,给设计提供了更大的平台。

3.物质和文化:高度发达的现代物质社会,带动了人们对文化的关注和对文化内涵的再度挖掘。设计师乐于挖掘以往的文化题材加以演绎,展示不同形象特征的样式。现代服装文化在生活中的地位与作用,特别在物质文明和精神文明带来的益处,几乎变成了人们某种生活方式的表达和宣泄。人们对于设计背后的文化内涵关注也越来越密切,要求也越来越高。

4.传统与现代:人们对于传统的审视和被现代文明的进程深深的影响着,现在,越来越多的人之所以回归传统,是因为他们面对社会的巨大压力不得不寻找心灵的慰藉。而以前那种慢节奏的传统的美好生活成为了人们能够短暂摆脱生活压力的好办法。设计师也越来越关注传统,他们善于从传统中提取元素和符号,加以重新演绎,这样既能够诠释传统的辉煌,也能够符合现代普罗大众的消费诉求。对传统样式,传统手工艺,图形,面料色彩进行现代演绎,在现代设计中注入传统的体现。

5.国际与民族:在这个多元发展的世界,人们希望体验更多方面文化的趋向使民族文化成了人们追求的方向。对地域性民族服饰的风格尊重是人们精神发展的重要标识之一,具有民族艺术风格的独创性服装将成为审美的热点。现如今,在时尚的领域中,一个流行的看点是用现代的表现手法将民族元素进行时尚演绎。服装设计师认为,绚烂多彩而又珍贵的民族样式和民间手工艺,还有各种各样的材质可以给现代服装的设计带来广阔无垠的想象空间。

参考文献:

- [1]叶朗《中国美学史大纲》上海人民出版社 1985
- [2]邢庆华《设计美学》东南大学出版社 2011
- [3]胡迅 须秋洁 陶宁《女装设计》东华大学出版社 2015

