

现代主义建筑对服装设计的影响

◆张雨卉

(天津工业大学 天津市西青区 300387)

摘要:在《激进的美学锋芒》一书中提到的现代主义建筑风格,要求建筑师要摆脱传统建筑形式的束缚,大胆创造适应于工业化社会的条件,设计的崭新建筑。因此具有鲜明的理性主义和和激进主义的色彩,这种建筑概念影响了服装的设计风格,结构,线条和人体,在服装设计中现代主义建筑元素得到广泛应用。

关键词:现代主义建筑;服装风格;《激进的美学锋芒》;理性主义

一、现代主义建筑风格

在《激进的美学锋芒》一书中提及的现代主义建筑是指二十世纪中叶,在西方建筑界居主导地位的一种建筑思想。它起源于赖特和鲁斯,现代建筑的代表人物有格罗皮乌斯,凡·德罗,库布西埃和阿尔托。现代建筑是源自于先锋派精神的独一无二的建筑运动,延续着西方理性主义传统的命脉。因此,现代主义建筑的风格,设计内涵都在历史上留下了一笔,现代建筑因为他严谨的线条和设计理念影响了许多设计师和他们的作品。这种建筑风格的特点是及其简练,少装饰,运用极具辨识度的立面和特殊质感的材料来表现现代主义建筑的风格和内涵。现代主义建筑涉及到了美学和艺术问题,它运用了几何的设计原理,拥有节奏和韵律来达到简单明了的效果。

现代主义建筑是随着时代的发展变化的,由于新材料和新建筑结构的出现,促使当时建筑技术的革新。现代主义又称为功能主义或理性主义,因此现代主义建筑第一强调功能性,提倡“形式服从功能”,第二重视发展新技术,通过技术的发展达到创新材料和结构创新的目的。第三,现代主义建筑摒弃来之前折衷主义的复古思潮和繁琐装饰,体现“少即是多”的原则,显现了一种新的审美观点。第四,现代主义建筑注重空间的组合和环境的结合,不再仅仅是单一的建筑设计,更加满足人的需求。

二、现代主义建筑的变化

对建筑设计实质性的新需求。建筑设计在生活领域不再是宫廷和教堂,而变成了图书馆,学校,歌剧院和剧场,在商业方面出现了更贴近生活的百货商场和展览大厅,生活区的出现更加生活化和实用化。新材料和新的建造技术的提高,为建筑物提供了多种建造可能性,突破了原有的限制。打破了原有的习惯和空间感。建筑要适应经济的要求,劳动力,土地和建筑的资本主义式流动导致了机器买卖,使房屋住宅可以分期投资,出租和买卖,适应了市场的要求,满足了公共和国家的规划。这时期最典型的建筑就是伦敦水晶宫的设计,它成为世界上第一个体现初期功能主义风格的重要作品,“水晶宫”虽然功能简单,但在建筑史上具有划时代的意义:它使用了新的材料和技术,产生了全新的功能并为造价节省了开支,实现了形式与结构、形式与功能的统一,向人们预示了一种新的建筑美学质量,其特点就是轻、光、透、薄,开辟了建筑形式的新纪元。

同时这时期的服装抛弃了“新艺术运动”的繁华,开始全力追求新的服装格调,这种新的风格就是用明快的线条,柔和的颜色塑造出清新的美感,在不同历史时期,这种简练的服装美一直贯穿其中。

三、现代主义建筑与服装

建筑与服装的关系由来已久,包括十三世纪哥特式建筑对欧洲服饰造型常用尖顶和直线来表达设计,应用于服装上的鞋,帽都是尖头状。随后欧洲的服装演变虽然受到文艺复兴,巴洛克,洛可可等思潮的影响,但是带有建筑外形特点的服装款式却一直存在。

建筑与服装是两个不同的门类,两者虽然都是围绕人体的空间造型艺术,但服装更贴近人体,空间小。而建筑则比较大。在材质上,服装是面料的设计,是软质的,而建筑是硬质的,服装可以跟随人体而移动,而建筑是静止的。但是二者之间仍有很多共性之处,它们都是造型艺术,也都需要符合美学设计原则,需要遵循一定比例感和规律性。同时,二者都有很强的使用功能,

通过不同的颜色变化,线条组合,空间搭配来符合人的审美需求。正因如此,不得不提到现代主义建筑对服装的影响。

现代主义建筑追求功能性和简约性的统一,摒弃繁复的装饰和不切实际的功能,受现代主义建筑风格影响到服装风格,表现出的是一种简练,朴素的美感。在服装上的特点是线条的明快,鲜明的轮廓,给人一种服装本身也具有建筑性结构可以使其脱离穿着者的身体而独立。使服装风格向实用性靠拢,更加满足人对舒适度的需求。服装设计师抛弃了多余的装饰,尽可能将外形,材料,工艺结构等要素进行合理排列,使现代女装向简约性方向发展,这种“减少主义”与现代主义提倡的“少即是多”不谋而合。

在服装中主要分为三种。第一种是柔和的曲线型,这种廓形可以展现人体的自然美感,即曲线美,由于服装廓形属于柔软型,在视觉上给人轻柔飘逸的感觉。第二种是将建筑中的几何图案与线条结合,塑造出硬朗的外形轮廓,例如蒙德里安裙的设计,受到了荷兰风格派的影响,建筑上提取出来的矩形或者横竖线条,运用在服装上,以抽象几何为特点,成为一种冷抽象几何式的造型,给人留下了想象空间。这类服装充分体现了现代主义建筑追求简洁的特点。第三种是悬垂类服装,它发挥服装面料本身的塑形功能,通过自然的下摆体现人体结构,从而给人简洁大方的艺术形态。

现代服装设计的一个重要哲学思想是“形式追随功能”,它打破了西方对紧身胸衣和裙撑对女性的束缚,是对传统女装造型的革新。20世纪20年代,香奈儿本着“简约原则和舒适原则”,她引导着一种截然不同的简单品味,通过剪裁和比例变化,使女性身体的优点得到强调,使身材具有吸引力。她的管子状女装,以黑色和米黄色为基调,将装饰的扣子和口袋实用化,并首创在短外套上加入假宝石装饰,把原来象征地位的物品变成装饰物,这是一种与现代生活结合非常紧密的,结构简练的20世纪代表实用性服装。

现代主义建筑是在工业发展的前提下进行的,所以它符合现代需求,把以前为权贵服务为中心的目的转移到为社会大众服务为中心去,在这种影响下,服装设计也越来越重视设计对象的要求,满足大众的审美考虑。现代主义的审美与功能表现在服装上就是服装设计不再以形式为出发点,强调功能的重要性和实用性,以人为本重视舒适度。进而产生了面料的革新,不再拘泥于形式主义。现代主义建筑风格对于服装的影响越来越明显,成为最近几年秀场中设计师的灵感来源和设计元素,它以其简练的特点和实用的功能成为服装设计的重要组成部分。

参考文献:

- [1] 柯桥哈贝马斯布尔德厄.激进的美学锋芒[M].中国人民大学出版社,2003.11.
- [2] 廖俊.现代艺术思潮影响下的中国新锐设计师[J].广西轻工业,2008
- [3] 刘元凤.服装设计学[M].北京:高等教育出版社,1997