

科幻风格服饰的发展趋势与设计应用

许可¹, 李坤元²

(1. 金陵科技学院 艺术学院, 江苏 南京 211169; 2. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122)

摘要:随着科技的进步和人们对太空探索的加深, 科幻风格服饰已逐渐进入大众生活, 并得到广泛认可, 以传达未来理念和时尚。通过归纳整理科幻风格服饰的相关理论, 分析其发展趋势与特点, 总结科幻风格服饰的设计原则与方法, 以及其对服装市场的影响, 并进行创新设计实践。

关键词: 科幻风格; 科技; 服装; 发展趋势; 设计

中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2017)04-0328-05

Trend of Development and Application of Design of Science Fiction Style Clothes

XU Ke¹, LI Kunyuan²

(1. School for the Art, Jinling Institute of Technology, Nanjing 211169, China 2. School of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: In recent years, science fiction style clothing joins in people's lives and has been widely acknowledged in modern society with the increasing exploration of people in space. Science fiction clothing convey new ideas and fashion of future works. The development trend and characterists of science fiction style clothing were analyzed based on the study of the theories related to these style clothing. The principle and method for the design of science fiction style clothing abdits influence on clothing market were summarized. The innovative design for this style clothes was practiced.

Key words: science fiction style, science and technology, clothing, trend of development, design

科幻主义是基于科学现有部分和假设部分的综合^[1]。在瞬息万变的社会发展大趋势下, 科学技术引领着时代的发展。科幻风格服饰具有前卫性、艺术性、科技性等特点, 在满足人们日常基本生活需要的同时, 在服饰中加入了对未来的幻想和新的技术材料, 成为现代时尚潮人必备服饰之一。近年来, 科幻风格服饰被越来越多的国际品牌服装设计师推崇, 影响着时尚潮流, 也成为人们日常穿搭的一部分。科幻风格服饰反映着基于前沿科技的设计理念, 要求设计师在捕捉灵感上有长期的思考, 对未来世界有独到的理解和感悟。科幻风格服饰设计的具体方法有原型移位法、立体造型法、几何造型法3种。

1 科幻风格服饰及其发展历程

近年来, 科幻风格服饰一直是炙手可热的话

题, 随着科学技术的发展, 越来越多的高科技、科幻、太空元素被运用到人们的日常生活中。在服装界, 高科技环保面料和新型穿着方式改变着人们的穿衣时尚^[2], 科幻风格服饰也因其奇特的造型和先进的穿着使用方式备受追捧。

1.1 科幻风格服饰

科幻风格服饰大致分为两类, 一类是通过造型上的体量感、廓形感以及特殊材质体现未来强大的能量。此类科幻主义时装具有一定的前瞻性, 并与科幻电影息息相关。科幻服饰最早起源于科幻电影, 随着电脑特技的发展成熟, 科幻电影的表现力也越来越强, 逐渐改变人们对未来的认知。科幻电影服饰是根据剧中人物形象来传达不同信息并基于科学法则的合理幻想, 为完全虚拟的角色设计的服饰^[3], 这些服饰刺激着人们的感官, 常常被现实生活模仿, 甚至成为一种时尚。

收稿日期: 2017-03-10; 修订日期: 2017-04-20。

基金项目: 江苏省前瞻性联合研究项目(SBY2016020113)。

作者简介: 许可(1969—), 女, 讲师, 硕士。主要研究方向为服装设计与文化。Email: xuke_0209@126.com

另一类科幻风格服饰是在服装或面料中加入高科技,具有一定的功能性,是未来服装与科技结合的必要环节^[4]。科技本身就是一种创新,也是未来发展的动力,是表现未来必不可少的力量。现代科技时尚将科学技术与服饰潮流融合,其表现方式大体分为两种:一种是通过纺织材料的高科技创新,改变织物性质,实现特殊功能需要;一种是通过附加微型的电子元件或传感器,与服装融为一体。正如加拿大哲学家麦克卢汉所说:“服装,作为皮肤的眼神,可以被看作是一个对人体周围温度进行调节的机械装置和区分人与人之间社会性的文化装置”^[5]。太空棉及 PVC 面料在日常生活中日益流行,一些具有科学预测性的戏剧性服装带给人们无限的视觉冲击,同时使观众对未来世界的生活状态产生不断的联想,激发了人们科技创新的动力,也给影视艺术的发展带来全新亮点^[6]。

1.2 科幻风格服饰发展历程

20 世纪 60 年代,美苏太空争霸日益激烈,科幻电影呈井喷式发展,科幻服饰大受追捧:皮尔·卡丹设计的一系列服饰,硬朗 A 字廓形的连衣裙、银色涂光面料鞋靴、太空服款式连体装和立领造型夹克一时成为了时代鲜明的标志;科幻电影《2001 太空漫游》中未来主义科技性时装大行其道;时尚舞台上,安德烈·库雷热和帕克·拉巴尼相继推出科幻风格金属材质服饰,极具视觉冲击力^[4]。然而,随着美苏争霸的结束,科幻风格系列服饰慢慢冷却。

21 世纪后,随着科技的高速发展,太空探索事业不断进步,科幻主义服饰再次登上了时尚的舞台。科幻风格主张创新,在设计上着力表现色彩的光泽感和线条的动感,将前卫造型、特殊材质、速度感等元素融入到整体造型设计中。最为著名的是侯赛因·卡拉扬 2007 年春夏系列^[7](见图 1),极具未来主义风格的高科技新型材料服装:帽子形似飞碟,并在裙子中安置了机械装置^[8]。2009 年春夏秀场的造型同样营造出了太空的感觉^[9](见图 2)。

如今,科幻元素在时尚秀场、都市街头、高端零售商店的艺术作品中随处可见。2011 年,皮尔·卡丹更是在品牌 60 周年之际推出了具有复古意味的科幻主义风格服饰:异形衣袖和裤管,夸张的项链,搭配外太空风格的太阳镜,强反光材质犹如科幻片中的高科技战士^[9](见图 3)。

图 1 侯赛因·卡拉扬 2007 年春夏秀场

Fig. 1 Hussein Chalayan spring/summer fashion show in 2007

图 2 侯赛因·卡拉扬 2009 年春夏秀场

Fig. 2 Hussein Chalayan spring/summer fashion show in 2009

图 3 2011 年皮尔·卡丹科幻主义 60 周年纪念秀

Fig. 3 Pierre Cardin's 60th anniversary memorial show about science fiction in 2011

Lady Gaga 对怪诞造型情有独钟,偏爱选择科幻风格的服饰。在 52 届格莱美颁奖典礼上,她以一袭银白色光圈礼服裙亮相,璀璨夺目。在她的唱片造型中也不乏科幻风格服饰,如其飞行服造型,穿上甚至可以小幅度飞行几秒^[5]。可见对未来世界的幻想是人们永恒的向往,也是明星们创造视觉焦点的形象符号。

电影《星际迷航》中的科幻电影服饰大多被赋予特殊超能力,体现智能化和科技化,这也给了当代设计师们很多灵感。如 2013 年纽约时装周中展现了大量富有创意的色彩镶拼,使用皮革和氯丁橡胶等材料,或采用立领等具有未来感的服装造型。

蒂埃里·穆勒 2013 年秋冬发布会的主题就是“空中旅行”,整个秀场呈现出科幻主义的机械感。2017 年春夏发布会中,他通过使用极致的剪裁方式、强烈锋芒感的面料,带给人璀璨的视觉冲击^[10](见图 4)。

图 4 蒂埃里·穆勒 2017 年春夏秀场

Fig. 4 Thierry Mugler spring/summer fashion show in 2017

科技的发展同样支撑科幻服装的崛起^[11],服饰的科技性将是未来发展的重点。科幻服饰中常运用反光另类的面料和独特穿着方式来吸引观众眼球,并日益成为明星的时尚单品,无疑也是媒体关注的焦点,是服装未来的发展趋势^[6]。

2 科幻风格服饰设计

科幻风格服饰在功能上、设计上多体现科技性以及原材料的创新性和超前性。科学幻想实现了现实与想象间的融合,使人们的着装不单只注重舒适性,更为科幻怪诞风格的产生和新颖穿着方式的形成提供无限可能。

2.1 科幻风格服饰设计发展趋势与特点

科幻风格服饰在当代已经形成一种势不可挡

的流行趋势。科幻风格不仅可以影响到时装的材质,更是从人们的穿着理念、对时装的理解、对细节的把握等方面体现出科幻艺术与文化生活激烈碰撞产生的新的美学思想。设计是为人服务的,需达到艺术与技术的统一,而科幻风格服饰正体现了在现代科技基础上艺术与技术的共生美学^[12]。当前设计师们已逐渐把注意力转向了面料的功能性和版型的舒适性。

新型面料研发是目前科幻风格服饰的发展趋势之一。目前,服装设计不再只注重剪裁和廓形,面料的新型多样化也尤为重要,如风靡的太空棉已成为了现代时装设计的重要材质。2015 年,英国服装设计师劳伦·鲍克将时尚和科技完美结合,推出系列的科幻服饰,包括移动变色上衣和可以显示污染指数的包,其变色的特性源于面料中融入了高科技污染感应化合物 PdCl_2 ,可根据气压、温度、污染指数的改变对面料产生作用。穿戴者运动时身体发生移动,可使空气从衣服和肩包面料中穿过^[13](见图 5),最终导致颜色发生改变。科幻风格服装科技化也是一大发展趋势,高科技材料的运用成为流行时尚舞台必不可少的元素之一。目前,服装设计中光与电的运用越来越频繁,如 LED 发光管、发光材料等。

图 5 2015 年劳伦·鲍克科幻服饰

Fig. 5 Lauren Bowker science fiction clothes in 2015

科幻风格服装日益趋于中性化,在造型结构上以几何形和流线型为主。带有未来主义的科幻服饰单品是近年来流行的趋势,其外轮廓具有很强的造型特征,一副夸张的墨镜或者一个特别造型的包都能成为服装搭配的点睛之笔。

科幻风格服饰特点包括前卫性、艺术性和科技性。

1) 前卫性。科幻主义风格是一个夸张的设计流派,提倡在服装中进行前沿与科技性的发展。随着太空事业的进步,以未来为主题的前卫造型越发流行,设计师们运用特殊面料表现人们对未来的期待和预测。夸张也是服装设计师最常用的手法之一,为了突出未来前卫的特征,设计师运用夸张膨

胀的立体廓形、强金属光泽及色彩冲击力的面料、与众不同的配饰、PVC 材质、铆钉、金属片等元素,体现科幻风格。

2) 艺术性。科幻主义服饰没有统一的设计风格,它的艺术性是时代精神与文化的体现,也是情感的表达。科技服装是艺术与实用主义相结合的产物。服装设计师需考虑设计的人性化、多样化、趣味化、个性化,追随最新潮的设计理念,实现设计风格多样化。

3) 科技性。现代科技是一种创新力量,设计与科技已成为不可分割的一个整体。设计师需时刻关注服装面料的革新,甚至是面料革新的创造者,通过新材料、高科技的植入,带给人感官刺激,赋予服装更强大的功能,实现科幻主义的科技性。

2.2 科幻风格服饰设计方法与实践

随着社会发展,服装设计不只局限于追求款式的变化,也开始注重着装者的精神和心理追求。科幻风格服饰可谓是时尚的先锋,在某种程度上展现着装者的生活理念,以追求夸张造型感为特点,将不同材质的服装相互碰撞融合,并多饰以金属配饰。其特立独行、标新立异的前卫特质,颠覆着人们对传统服装的认知,引领着时尚的潮流,是当代青年人追寻自我表达、展现自我好奇心和创造性的重要载体。

科幻风格服饰根据其设计特征和目的可以分为实用功能型和审美创意型。实用功能型注重在穿着实用性上的创新突破,运用新材料和技术手段实现人与服装的情感交流功能;审美创意型则可以通过夸张的造型结构,在整体视觉上形成创意廓形和前卫形象的美感。不论哪种形式的科幻风格服饰,多注重服装体量化的设计,以硬朗的线条体现未来的建筑感,着重肩部设计,领型多采用不对称的堆叠。科幻风格服饰设计要遵循前卫创意与科技创新的原则,着重于金属色的使用,在设计中注重质料和饰物的科技感搭配,在保证整体风格统一的基础上,突出表现服装动感的韵律。科幻风格服装的夸张廓形和富有创新感的材料,为服装增添了一定的科技感和神秘感。

科幻风格服饰设计方法多样,可以从整体出发也可以从服装的局部造型出发。为反映前沿科技影响力以及设计理念,要求设计师在捕捉灵感上有长期的思考,对未来世界有独到的理解和感悟,科幻电影、科幻小说、精神上天马行空的遐想、潜意识的思维迸发或者梦境等,都可以成为科幻服饰的灵感来源。科幻风格服饰的局部设计方法有原型移

位法、立体造型法、几何造型法 3 种:原型移位法通过标准人体的关键部位移位,实现服装结构的空间位移,形成新的服装轮廓;立体造型法即在人台上立体剪裁,得到灵感;几何造型法通过造型的几何拼贴,设计出别具新意的廓形。在科幻风格服饰的廓形设计中,还可以打破固有的结构线创造出新的可能。科幻风格的图案设计也多用拼贴、立体造型等具有视觉吸引力的方法。科幻风格服饰追寻标新立异,需要将科技革命淋漓尽致地展现出来,如通过面料再造营造肌理感、进行服装结构的二次设计等,并运用先进的科学人体传感技术,实现面料款式与功能的统一。

基于上述设计原则和方法,文中以浩瀚的宇宙以及电影《星际穿越》为创作灵感,根据当下时尚流行趋势,结合宇航员服饰和外太空风貌设计了一系列具有一定使用功能的中性科幻风格服饰。

此次设计巧妙运用冷光线嵌条和 LED 灯管在服装面料中的穿插,用冷光线的电源,配合一些发光材料,如发光的眼镜、鞋带、手环、脚环、纤辫子、荧光棒等,产生一种强烈的科技感。其次以分子结构图为灵感,运用了大块面分割拼接的方法(见图 6),再次表达出一种神秘感。同时,在设计时借鉴了极简主义的风格特征,款式上采用宽松、硬朗的廓形结构(见图 7)。整体设计有选择地突出和夸大某些特定造型,使用最简练的服装廓形线条,采用立体裁剪与平面制板相结合的方式,致力于服装穿着的舒适性和应用性(见图 8),并通过材质与结构的融合设计,使星际的荧荧之光穿越黑夜,永恒闪耀,直至无穷,彰显出一种未来感的时装力量(见图 9)。

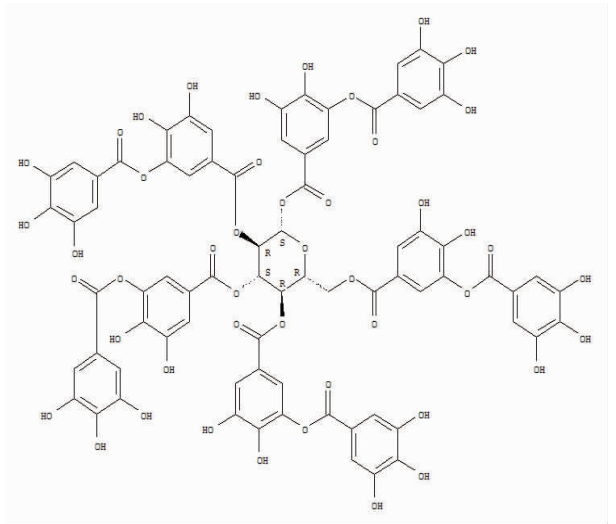

图 6 图案设计的来源分子结构
Fig.6 Source of pattern design about molecular structure

图7 服装款式图(作者绘)

Fig.7 Clothing style drawing(author drew)

图8 服装效果图(作者绘)

Fig.8 Clothing effect drawing(author drew)

图9 服装成品图(作者制作)

Fig.9 Clothing product drawing(author made)

未来科技风在服装设计中的表现需要从服装的版型、面料的拼接以及装饰物等多个方面进行考量,这不仅是一个复杂精细的创作研究,更是一个让人充满想象的、严谨的设计过程。科幻主义风格对于服装甚至整个服装产业而言,不仅是满足青年消费者需求和一种流行现象的体现,更是人们对未来生活状态和形式的一种美好理想。未来科技风与科技文化、服装潮流均有着密切联系,它是时代发展的烙印和人类永无止境创想的见证。

3 结语

近百年来,随着人类对太空事业的探索和对未来的好奇,科幻风格服装逐渐渗入了流行文化中,成为当前服装设计的流行趋势之一。由于科幻风格极具创造性,各大品牌纷纷将科幻元素运用到设计中,包括服装和服饰配件等,设计师也擅于从科幻电影等诸多元素中寻找灵感。时尚和前卫是当下年轻人穿着打扮的追求目标之一,而科幻风格的服装及服饰特点符合这一发展趋势,可以为未来新型服装的设计提供一定的借鉴和参考价值。目前科幻风格服饰在中国市场还处于萌芽阶段,未来将会有很大的发展潜力和空间。

参考文献:

- [1] 孙睿. 未来主义服装风格分析及设计研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2014.
- [2] 孔祥梅. 论科幻电影对服装市场的影响[J]. 艺术百家, 2011, 27(7): 278-279, 263.
KONG Xiangmei. The influence of science fiction film upon costume market[J]. Hundred Schools in Arts, 2011, 27(7): 278-279, 263. (in Chinese)
- [3] 郭琳. 发明未来——科幻电影中的服装设计简析[J]. 艺术与设计(理论), 2007(12): 192-194.
GUO Lin. Invent the future—analysis of the costume design in SF movie[J]. Art and Design (Theory), 2007(12): 192-194. (in Chinese)
- [4] 吴琼. 解析未来主义服装设计特征[J]. 大舞台, 2013(6): 110-111.
WU Qiong. Analysis of futuristic costume design features [J]. Big Stage, 2013(6): 110-111. (in Chinese)
- [5] 陈巍娣. 浅谈科技服装[J]. 广东工业大学学报(社会科学版), 2010, 10(3): 78-80, 88.
CHEN Weidi. On techno-fashion [J]. Journal of Guangdong University of Technology (Social Sciences Edition), 2010, 10(3): 78-80, 88. (in Chinese)
- [6] 刘恒. 科幻电影中服装戏剧性风格引领娱乐文化[J]. 山海经, 2016(12): 41-42. (下转第342页)