

可持续视域下废旧牛仔服装二次设计

程煜^{1,2}, 梁惠娥^{*1,2,3}

(1. 江南大学 纺织科学与工程学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江南大学 江苏省非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122; 3. 无锡工艺职业技术学院 名师工作室, 江苏 宜兴 214206)

摘要:梳理可持续概念,在保证卫生与安全、现代审美时尚需求的原则上,提出废旧牛仔服装二次设计思路,就零浪费文创产品衍生设计、服装结构艺术升级再造、生态环保新材料的应用3个方面进行详细阐述,拓宽废旧牛仔服装二次设计思路。结果表明,通过艺术改造的手段,合理利用已废弃的服装资源,结合理论与实践,可使废旧牛仔服装体现出新的价值,同时为服装行业的可持续发展提供参考。

关键词: 废旧牛仔服装; 可持续时尚; 零浪费; 升级再造; 设计创新

中图分类号: TS 941.2 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2021)01-0081-07

Re-Design of Waste Denim Clothing from Sustainable Perspective

CHENG Yu^{1,2}, LIANG Hui'e^{*1,2,3}

(1. College of Textile Science and Engineering, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 2. Intangible Cultural Heritage Research Base in Jiangsu Province, Jiangnan University, Wuxi 214122, China; 3. Master Studio, Wuxi Vocational Institute of Arts and Technology, Yixing 214206, China)

Abstract: Based on the principle of ensuring health and safety, modern aesthetic fashion demand, combined with the concept of sustainability, the re-design idea of waste denim clothing was put forward. Three different aspects of the sustainable road were elaborated, including zero waste cultural and creative product derivative design, artistic upgrading and reconstruction of clothing structure, the application of new ecological and environmental protection materials. The re-design ideas of waste denim clothing were broadened. The results show that through the means of artistic transformation, the rational use of abandoned clothing resources, the combination of theory and practice, can make the waste denim clothing reflect new value, and meanwhile provide reference for the sustainable development of the fashion industry.

Key words: waste denim clothing, sustainable design, zero waste, upgrade re-engineering, design innovation

牛仔服是极具普遍性和代表性的服装,在全世界范围有着巨大的消费市场,且服务对象多样化,由于其耐磨的面料质地、粗犷大气的风格和凸显个性的元素,深受年轻人的青睐。然而,在这个快速消费的时代,时尚的发展导致服装过度消耗,中国更是服装生产、消费及出口大国,每年消耗的纺织

原料数量惊人,因此对废旧服装的回收再利用,已是当下亟需突破的难点,解决该难点不仅有助于节约资源,而且可实现对自然环境的保护^[1]。可持续设计是平衡过度设计和环境友好型设计的重要探索,人们在追求时尚和情感需求的同时,也能通过可持续设计实现服装的循环利用,从而减少消费行

收稿日期:2020-04-01; 修订日期:2020-10-10。

基金项目:江苏高校哲学社会科学研究重大项目(2019SJZDA021);江南大学研究生科研与实践创新计划项目(KYCX20_1804)。

作者简介:程煜(1991—),女,博士研究生。

* 通信作者:梁惠娥(1967—),女,教授,博士生导师。主要研究方向为服饰文化与现代服装技术。

Email:lianghe@jiangnan.edu.cn

为带来的浪费。

可持续设计的概念源于联合国世界环境与发展委员会《世界环境公约》中的“共同的未来,共同的挑战”部分,在他们提出的概念中,将“发展”变成了“设计”,得到“设计应满足人类的需要,同时要保持地球生命健康”的概念^[2]。梁町和艾佐·曼梓尼(MANZINI E)在《持续之道:中国可持续生活模式的设计与探究》中将可持续设计概念诠释为:可持续设计(design for sustainability)是一种构建及开发可持续解决方案(sustainable solution)的策略设计活动^[3]。汤姆·拉斯在《可持续性与设计伦理》中提到,对于可持续以及可持续设计有许多定义,但一谈到实际应用时,几乎没有哪条定义能令人满意^[4]。也许,可持续就像品质一样,很难界定;但当你看到实物时,却能马上分辨出来,其概念随着地点和应用场合的不同而不同。单独一个绿色设计、几个绿色项目的组合或者绿色产品,都无法实现社会和经济的可持续发展。可持续设计的结果导向正是基于环境保护、生态发展和人文需求的持续健康发展,没有一个可供参考的标准,在某种程度上,这正好反映了可持续设计的创新性。

设计是关于细节的,是一种把想象付诸于现实的过程,是艺术也是科学,是技术性的也是创新性的,是实用性的也是美学性的。设计出来的产品要有价值,或者能够称之为商品,它们必须符合社会的良性发展,既能满足当代人需求,又不对后代生存构成危害,需要将社会、经济、道德、环境等因素综合考虑,构建高效的资源利用体系,以一种理性的思维引导和满足消费者需求。

1 纺织服装业的可持续

卢梭在《社会契约论》(Du Contrat Social)中提到:“人性起点是良善自由,理想契约要探寻的是一个不仅仅能保障人民人身和财产,而且能提升所有社会成员幸福感和道德品质的理想政治秩序。”^[5]即把每一个成员接纳为整体中不可分割的一部分,这种在公认的社会契约上建立起来的国家与社会,将人类、自然、环境的平等与自由置于健康发展的空间里,共依共存,繁荣生长。

纺织服装业的可持续以生态平衡为基础,将服装置于人类赖以生存的“环境”之中。这种可持续不仅直接作用于人,而且作用于人所处的环境,强调人和自然环境的协调共生以及服装行业的未来和发展。设计的目的不仅是解决当下人们对生活的物质要求和对美的精神需求,更重要的是建立能

保障后代子孙可持续发展的绿色体系。因此,进行可持续性服装设计是对人和生态环境的负责,通过建立消费者的正确审美观,使其采取理性的消费方式;设计师尽可能采用绿色环保的纤维,运用前沿的科技手段,以简约节俭的设计,高效低耗创造服装的形态之美、功用之需、生态之效^[6]。设计师所“设计”的不仅仅是服装本身,更包括其“生命周期”中每一个环节带给人的舒适健康感受。中国古代哲学中的“循环观”“天人合一”等传统观念也完全契合当代的科学生态观。

一件衣服的周期包括:原材料生长、生产、纺纱、织造、印染、整理,服装设计、制作、包装、物流、展示、销售,服装选购、穿着打理、废弃等,任何污染排放、能源消耗、有害残留都会对生态环境产生负面影响^[7]。为了更好地实现纺织产业可持续发展,可持续发展中的“减少(reduce)、再利用(reuse)、恢复(recover)、再设计(redesign)、再生产(remanufacture)、再循环(recycle)”6R原则应运而生(见图1)。

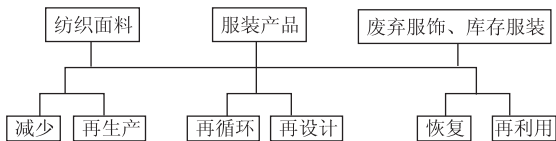

图1 “6R”原则示意

Fig.1 Schematic diagram of "6R" principle

2 废旧牛仔服装二次设计

可持续理念下废旧服装的二次设计,是对已经存在的日常服饰品设计的重新审视。二次设计不同于完全改造设计,亦不同于小部分的改良设计,是介于二者之间,旨在表达艺术设计性、适用性、可持续性和原创性的设计思维,设计出符合当下审美需求且实用性强的作品,以缓解当下部分废旧纺织品和服装造成的环境负担和压力,实现有效循环利用。

2.1 设计思路

2.1.1 设计思维转变——零浪费面料 2005年,威廉·麦克唐纳等《从摇篮到摇篮:循环经济设计之探索》^[8]中提出了一种全新的生产方式——从摇篮到摇篮(简称C2C),这种新的生产方式最大特点是没有废弃物,即为零浪费(zero waste)。零浪费顾名思义是尽可能将浪费减少为零。在服饰领域,最大的浪费是面料浪费,服装零浪费的主要表现形式有两种:①生产的成衣被消费者使用并丢弃后,能

被回收再循环利用;②服装生产过程中产生的裁剪剩余面料、卷轴尾端面料、边角料、瑕疵面料、纺织色板、工厂滞销布匹等纺织废料能被重新循环使用,以达到零浪费的目的。零浪费的设计思维符合可持续发展观,设计理念背后体现的文化内涵、经济价值,契合当代生态文明建设的绿色发展理念。

中国传统百衲织物就是对零浪费实践的最好诠释。“百衲”是“拼缝”“拼布”的另一种称呼,“百”指数量多,“衲”即缝合之意。过去百姓出于节俭把零碎的废旧布料拼接缝缀起来,通过对相同颜色或者不同材质废旧衣物、被褥进行分类和裁剪,根据预设的图案形式和构图对面料进行拼接缝制,做成衣服或者被褥等生活用品(见图2^[9])。这样不仅延长了废旧衣物的生命周期,同时叠加的构造形式增加了织物厚度和牢度,最终演变成为一种新的审美形式。“衲”有用密针缝缀的意思,也作百衲,体现的是一种节制的生活状态,提醒人们对物尊重、虔敬和谦虚。

图2 百衲织物

Fig.2 Patchwork fabric

2.1.2 回收再利用——旧衣升级再造 通过尊重衣物的原生形态,利用旧衣之“旧”特性进行升级再造,是可持续设计的一种重要实现形式。法国时尚品牌 VETEMENTS 在 2015 年发布会上首次推出“重组复古牛仔”系列,对挑选出的复古二手牛仔服装进行重组设计,精致的细节和标志性的剪裁将牛仔裤的多样化设计思路推上了新高度。美国高端品牌 Frame 将退回的和库存中的牛仔服装重新设计,打造出新颖的 Le Mix 系列,通过将牛仔服装拆解重组,设计成新款式,符合可持续设计观。中国新锐设计师张娜于 2010 年创立了 Re-clothing Bank(再造衣银行),致力于打造“新”的“旧”服装,张娜认为旧衣物于人而言,可为闲置,亦可为珍宝,视主人态度而异。笔者于 2018 年末实地考察位于上海市静安区的再造衣银行工作室,在采访设计师的过程中了解到,再造衣银行在旧衣改造中注重遵循旧衣服原有的脉络走向和织物肌理,而这恰恰是新面料无法形成的自然效果(见图3)。结合旧的面料特

性、艺术的设计方法将其升级再造成成为生活中可以继续使用物品或者商品,体现了可持续设计之根本。因此充分利用旧衣之“旧”特性,可以使劣势转化为优势,同时服装各个部位的装饰性设计也给二次设计带来了偶然性的灵感和碰撞。

图3 张娜再造衣银行工作室

Fig.3 ZHANG Na's Re-clothing Bank studio

2.2 设计原则

2.2.1 卫生与安全原则 国家纺织品标准 GB 18401—2010《国家纺织产品基本安全技术规范》^[10]对服装的定义为:穿于人体起保护和装饰作用的制品,又称衣服,是以保护人体各部位为目的,且舒适安全兼顾美观得体的产品总称。随着时代的进步、社会的多元化发展,以及人们思想意识的逐渐开放,传统的“衣不如新,人不如故”的观念不再成为废旧服装循环利用的阻力,越来越多的人愿意尝试接受二次改造的服装。

废旧牛仔服装二次设计的最基本原则是:确保消费者群体可以放心使用,卫生、安全。从不同层面考虑,对旧衣的处理方式也不相同,主要包括以下3个层面:

- 1) 个人层面:整理—分类—清洗—DIY 改造;
- 2) 设计者:回收—整理—分类—清洗—消毒—二次设计—销售;
- 3) 企业或环保组织:回收—整理—分类—清洗—消毒—

{	分类—捐赠;
	二次设计—销售。

从个人层面考虑,旧衣均为自己或者家人穿用过,是自己熟悉且在心理上没有卫生隐患的衣物,在个人 DIY 改造时,只需要稍作清洗即可;从设计者角度考虑,旧衣改造的旧衣更多来自不同地区,衣物品质参差不齐,在卫生和安全问题上应投入更多的关注,通过清理、消毒、灭菌等方法,祛除异味,将牛仔服装上的细菌、病毒、螨虫等清除干净,防止在皮肤接触中发生传染或过敏等现象,因此服装回收后的分类整理和消毒对服装的二次再造至关重要;从企业和环保组织层面考虑,回收衣物来源于

全国甚至世界各地,范围广、品类多、数量大,因此,企业批量消毒处理时,可以采用紫外线加臭氧消毒,优点在于可以进行大批量消毒处理,同时臭氧还有祛除异味的作用。这些经过消毒、清洗的废旧牛仔服装符合卫生健康标准后才能进行二次设计,可以让更多人改变“旧衣不卫生”的传统观念,以科学的清洗除菌方式解决旧衣卫生隐患。

2.2.2 基于现代审美和时尚的追求 黑格尔在《美学》中将美的本质定义为:“美是理念的感性显现”^[11]。艺术表现的价值和意义在于理念和形象两方面的协调统一,所以实际作品是否符合艺术概念中的高度和优点,取决于理念与形象互相融合成为统一体的程度^[12]。基于环保理念的服装二次设

计是可持续文化思路和流行时尚的创新结合,将环保理念植入“形”的设计变化中,从而达到文化与产品的融合,赋予其新的意义和价值。

中国时装设计金顶奖设计师陈闻,把艺术融入牛仔服创作中,以艺术牛仔的原创理念打破传统设计的限制,将油画、水彩画、版画、釉彩画等艺术手法和牛仔服设计结合(见图4^[13]),在色彩和设计手法上大胆且清晰,演绎出牛仔服装独特的艺术美感。陈闻把多种艺术元素融于他的设计理念,将艺术和美学结合,构建自己的设计体系,颠覆了很多人对牛仔服装的单一印象。立足当下的审美标准,将生活、艺术的所得所悟融入到设计中,是一种时尚体系的突破和完善。

图4 设计师陈闻艺术手绘和牛仔面料结合的时尚风格

Fig.4 Artistic hand-paint combined with denim fabrics in fashion style by designer CHEN Wen

日本设计大师原研哉在《设计中的设计》中提到:“从零开始到新的东西是创造,将已知的东西变成未知也是创造性行为的一种,当今的设计应该和过去那种为了追求某种‘刺激’的设计思路分道扬镳,应该用明亮的眼睛看待平常,得出设计的新思路。”^[14]废旧牛仔服装的可持续设计正是一种将已知变成未知的创造过程,结合当下的时尚审美、流行元素,对人们熟悉的牛仔服装进行二次改造,将既定的结果以多样化的方式呈现。

3 废旧牛仔服装二次设计形式

3.1 零浪费——文创产品衍生设计

对牛仔服装而言,零浪费指消除其生命周期中产生的材料废弃、闲置,并进行二次设计、生产。通

过对回收的废旧牛仔服装以文创衍生品的形式进行再设计,将生活态度、美学思考、人情关怀、哲学理论融入到设计中,使服装延伸为一种兼具情感和功能的可持续性产品。

因牛仔面料具有坚固耐磨的属性和强可塑性,使废旧牛仔服装在二次利用上有很大的改造空间。废旧牛仔服装在穿用过程中由于摩擦和水洗产生的褪色视效、褶裥效果、破损肌理等符合当下时尚牛仔服装的流行趋势,在服用过程中形成的自然磨损效果更使之形成了独一无二的艺术视觉和形态。而以牛仔面料为主的文创产品设计结合零浪费思路,将废旧牛仔服装各个部位进行最大化的利用,满足了二次服装设计过程中需要兼备款式设计、排版和排料技术等专业上的高要求,且文创产品体积小、款式多变,可使每一块面料发挥最大作用。

将废旧牛仔服装各个部位整理分类,结合艺术设计方法(如元素拼接、叠加、编织、剪切、镂空、解构等),按照设计的版式和方案进行二次设计的创意改造(见图5^[15])。将废旧牛仔服装拆解重组,并与其他材质结合,使多元素之间碰撞出新的视觉效果,设计出兼具艺术审美和实用价值的文创衍生产品,减少纺织资源浪费,也给可持续设计提供了创意方法及案例。

图5 零浪费设计结合文创产品

Fig. 5 Zero waste design combined with cultural and creative products

3.2 升级再造——服装结构的艺术再造创新

升级再造(upcycling)又称创新重用,是借由创意思路和设计方法,对废弃纺织服装进行的二次设计再造,可以赋予材料新生。降级利用和升级利用是相对立的,降级利用指将材料和产品转化成质量更低的新材料;升级利用是将废旧和无用产品转化成具有更高质量、对环境更有利的新材料和新产品的过程^[16]。

在可持续时装设计领域,升级再造是一种设计方法,也是对废弃物进行再利用的重要过程,强调“以人为本”的可持续发展理念,它是一个兼具实践和实用功能的创造,与明代哲学家王阳明“知行合一”的思想相契合。维克多·帕帕纳克(PAPANEK V)在《为真实的世界设计》中提到:“只要设计师把他们的目光集中在打字机、面包机、电话和电脑‘诱人的’外皮上,它就失去了一切存在的理由。”^[17]升级再造的研究强调实践性且具备现实意义,而不是仅停留在理论和概念层面。废旧服装的升级再造,是当今可持续概念下进行生态保护的重要举措,对设计师而言是一个重要的研究领域。

废旧牛仔服装升级再造的方式是通过运用不同的艺术设计手法对其进行重组和改造。例如,从服装结构出发,通过物理打破或生物降解等方式改变面料的原有特性,从而获得一个新的艺术形态;从材料的装饰性出发,对服装的装饰性元素进行重组、分类并二次设计,获得新的艺术性创意和思路;从设计方法出发,通过对面料进行镂空、褪色、剪切、流穗、磨毛等加工,改变面料的外在肌理,从而产生新的艺术效果和形式,制造出具备更高实用价值的产品,开创新的生命周期。图6为笔者设计的“Blue·track”(“蓝·迹”)系列服装,其设计灵感来源于牛仔服装特有的蓝色,以及其精致而独一无二的缝迹线。笔者将回收的废旧牛仔服装中具备装饰特征的元素进行拆解、重组并二次设计,其中磨损抽穗的部分、牛仔腰牌、粗厚的缝迹线等细节均是设计亮点。牛仔服装粗犷的面料风格、坚固耐磨的质地和可塑的材质,给服装二次设计带来了契机。

3.3 结合生态环保新材料的可持续之路

生态环保新材料是服装生态化的良好开端,指在满足服装基本功能的前提下,具有良好的环境兼容性,无毒无害、健康舒适、无污染减排的材料,在生产、穿着、处理等过程中具备最大的资源利用效能和最小的环境负面影响。生态环保新材料主要分为以下几类:①纤维在生长、生产过程中未受污染,且对环境不产生污染的材料;②生产时能耗低、排放低的材料;③可再生或采用可再生资源提取纤维的材料;④生长及生产周期短,产量高、品质好的材料;⑤产品废弃后可再生再造、回收利用以及可自然或人工降解的材料。

服装设计时可结合生态环保新材料,如将废旧牛仔服装和天然再生纯木浆莱赛尔纤维面料结合设计(见图7^[18])。莱赛尔纤维源自对生产服装时所剩大量废棉的升级再造,将其与木浆混合作为原料,生产出全新的天丝纤维,以制造面料及服装。莱赛尔纤维面料不仅能带给人亲肤舒适的感受,而且其风格质感多样,废弃后可生物降解,从而使服装的生态理念在源头获得革命性与创新性的突破。设计师通过废旧牛仔服装和环保新面料的结合,并在造型上汲取时装中的流行廓形、色彩、趋势,将新细节、新色彩及新面料拼搭融合,使“旧”的牛仔服装焕发“新”精彩。废旧牛仔服装和环保新面料的拼接重组,既是对现有废旧服装的二次利用,更是对服装材料和设计的完善和突破。

(a)设计灵感

(b)设计效果

图6 “蓝·迹”系列服装设计

Fig.6 "Blue · track" series fashion design

图7 再造衣银行2019春夏Heaven Sent“莱赛尔”纤维与牛仔面料结合制作的服装

Fig.7 2019 spring and summer Heaven Sent "Lyosell" fiber combined with denim fabric of Re-clothing Bank

4 结语

以可持续时尚为研究背景,通过阐述废旧牛仔

服装二次设计方法,倡导积极响应与当下生态环境、社会发展所需相称的设计理念,将实用性与可持续性完美结合。废旧牛仔服装的二次设计符合

当下可持续发展的价值观,是将人类、环境、社会放在平等位置上的良性发展,能做到物尽其用。文中从可持续理念角度反思现代纺织业的发展,挖掘可持续设计研究价值和市场潜力,为设计师们提供了新的设计思路和参考价值。

参考文献:

- [1] 于晓坤,罗洋,朱达辉. 废旧纺织品服装回收分类综合评价模型分析[J]. 毛纺科技, 2017, 45(7): 77-81. YU Xiaokun, LUO Yang, ZHU Dahui. Theoretical model analysis on classification for recycled unwanted textile and apparel based on comprehensive evaluation method[J]. Wool Textile Journal, 2017, 45(7): 77-81. (in Chinese)
- [2] 大卫·伯格曼. 可持续设计要点指南[M]. 徐馨莲, 陈然, 译. 南京:江苏科学技术出版社, 2014.
- [3] ROY B, MAITY S, SARKAR S, et al. Jeans instability in the background of secondary electron emission in a complex plasma[J]. Physica Scripta, 2008(12): 14046.
- [4] 汤姆·拉斯. 可持续性与设计伦理[M]. 徐春美, 译. 重庆:重庆大学出版社, 2016.
- [5] 卢梭. 社会契约论[M]. 李平沅, 译. 北京:商务印书馆, 2011.
- [6] 杨静. 衣生态——无处不在[C]//第三届艺术与科学国际学术研讨会论文集. 北京:清华大学, 2012.
- [7] 乔洪, 张晶. 时装风格分类解说[J]. 成都纺织高等专科学校学报, 2005, 22(1): 1-3, 6. QIAO Hong, ZHANG Jing. Introduction to garment style classification[J]. Journal of Chengdu Textile College, 2005, 22(1): 1-3, 6. (in Chinese)
- [8] 威廉·麦克唐纳, 迈克尔·布朗嘉特. 从摇篮到摇篮: 循环经济设计之探索[M]. 中国21世纪议程管理中心, 中美可持续发展中心, 译. 上海: 同济大学出版社, 2005.
- [9] 北京服装学院民族服饰博物馆. 六彩缎饰刺绣镶边百衲袖女袄[EB/OL]. [2019-10-13]. <http://www.biftmuseum.com/collection/info?sid=14711&colCatSid=2>.
- [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.
- [11] 黑格尔. 美学[M]. 朱光潜, 译. 北京: 商务印书馆, 1986.
- [12] 张志敏, 和雨. 牛仔服装中装饰手法的表现分析[J]. 现代装饰(理论), 2013(1): 24. ZHANG Zhimin, HE Yu. Analysis of the expression of the decorative techniques in denim clothing[J]. Modern Decoration(Theory), 2013(1): 24. (in Chinese)
- [13] 佚名. 陈闻 & Adriano Goldschmied 东方遇见西方[EB/OL]. (2018-03-31) [2019-10-13]. http://www.sohu.com/a/226885248_577713.
- [14] 原研哉. 设计中的设计[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2010.
- [15] 佚名. 一条牛仔裤能改这么多款包, 你还舍得扔吗?[EB/OL]. (2016-05-21) [2019-10-13]. http://www.sohu.com/a/76488365_161858.
- [16] 徐寰, 唐世君. 国外废旧纺织品回收利用发展现状简析[J]. 纺织导报, 2012(7): 31-32. XU Huan, TANG Shijun. Status quo of reuse and recycle of textiles in overseas countries[J]. China Textile Leader, 2012(7): 31-32. (in Chinese)
- [17] 维克多·帕帕奈克. 为真实的世界设计[M]. 周博, 译. 北京: 中信出版社, 2013.
- [18] 佚名. Heaven Sent 天赐再造衣银行 Reclothing Bank × FAKE NATOO 2019ss[EB/OL]. (2018-10-14) [2019-10-18]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1614281956413653345&wfr=spider&for=pc>.

(责任编辑:沈天琦)