Cross Border in Fashion Design

—Taking the Integration of Clothing and Architecture as an Example

QU Meiru^{1,a}, Wang Junying^{2,b*}

¹Dalian Polytechnic University, Ganjingzi, Dalian, Liaoning, China

²Dalian Polytechnic University, Ganjingzi, Dalian, Liaoning, China

^a562366403@qq.com

^b747086535@qq.com

Abstract

From the perspective of cross-border thinking, this paper analyzes the importance of cross-border thinking in the field of clothing and architecture through the application and expression of cross-border design in the field of clothing and architecture. Firstly, this paper recognizes and understands the meaning of cross-border thinking; Secondly, by analyzing the cross-border of architecture in clothing, this paper analyzes its purpose and significance; Finally, through the summary of clothing cross-border, this paper looks forward to the development model after the clothing environment, and puts forward constructive suggestions.

Keywords: Cross border thinking, innovate, clothing design, architecture, analysis and application

服装设计中的跨界

——以服装与建筑的融合为例

曲美茹^{1,a}, 王琚英^{2,b*}

¹大连工业大学, 甘井子, 大连, 辽宁, 中国

²大连工业大学, 甘井子, 大连, 辽宁, 中国

^a562366403@qq.com

^b747086535@qq.com

摘要

本文以跨界思维的角度, 通过服装在建筑领域的跨界设计的应用和表现方式, 来分析跨界思维在服装与建筑领域的重要性。首先本文通过对跨界思维的含义来认识和理解跨界; 其次通过分析建筑领域在服装中的跨界来分析其目的和意义; 最后通过对服装跨界的总结来展望服装大环境后的发展模式, 并提出建设性的意见。

关键词: 跨界思维 创新 服装设计 建筑 分析运用

1. 前言

随着科技飞速发展, 生活水平提高, 人们不满足于物质生活的同时也更加注重精神生活。网络发达导致服装从设计、生产和传播的方式发生了巨大变化, 这就需要将服装与不同领域来融合, 实现更好的服装跨界研究。

2. 何为跨界

2.1 跨界含义与意义

所谓跨界, 就是从某一属性的事物中, 进入另一属性当中, 从而产生一个新的某一属性。由东汉文学家、经学家许慎编著的《说文解字》一书中, 介绍了何为“跨”; “跨”, 渡也。从足、夸声, 即: 跨过,

有超越的含义。“界”意为边境、界线，多有范围之意。每个时期对于跨界的认识也有不同，从 2008 年认为跨界是两个或两个以上消费者高度认可的品牌进行商业合作的一种方式^[1]；到 2010 年认为跨界变成了一种生活方式和生活态度，是不同领域品牌间的合作^[2]；到 2014 年认为跨界是一种新锐的生活态度与审美方式的融合；到现如今跨界成为了艺术发展必要的创造性思维，将不同的风格、领域、文化来进行融合渗透，从对立中找寻灵感，使其发挥最大的价值。

2.2 服装中的跨界

在哲学中我们可知“事物是普遍联系的”，他们之间相互联系、相互制约，因此需要去突破认知，将各个学科和领域融合。跨界思维最先形成可追溯到文艺复兴时期。而跨界思维在服装中的运用则首先使用于波普艺术中，设计师安迪·沃霍尔在绘画、印刷、摄影等不同艺术类型间跨越创作，大胆尝试各种各样的技法从而使他的作品充满趣味性^[3]。冷战过后，美国的青年群体出现了“反社会文化”，在此背景下设计师伊夫·圣·洛朗将毕加索和梵高的作品融入到了服装设计中，收到了大批人民的追捧。而服装作为重要的文化价值符号，能够更好的宣扬传统文化。到了现代社会，服装与时尚、名人、科技迅速融合，也获得了极大的成功，所谓服装的跨界，要认识到跨界服装不仅仅是从其他领域带来的一种新的风尚，或者是面料和工艺等方面的创新，而是一场从设计理念出发的自上而下的革命^[4]。

3. 当服装遇到建筑

3.1 古希腊时期

在古希腊时期，希腊人崇尚和谐统一，讲究比例的协调，这是由于他们所处的地理位置和希腊神学的影响。在当时，古希腊的帕特农神庙和希腊人的服装有着千丝万缕的关联（如图 1）。从古希腊人的喜好可以得知，磅礴弘大的多立克式建筑符合当时希腊人的审美，最早产生的多立克柱式柱头平直且无柱础，整根柱身有 20 个凹槽，看起来粗壮有力^[5]，完美的展现了希腊男子健硕的身体。多利安式希顿的剪裁简洁，无袖，在肩处缝合，用一整块布横向对折衣服，穿着后与多立克式柱身线条一致，服装整体造型单纯、粗犷。与阳刚的多立克式建筑正好相反，爱奥尼式建筑更加的温和、柔美（如图 2）。

爱奥尼式柱的柱头两端有一个漩涡式状的角，两个角中间的横柱呈下凹的弧线，柱身有 24 个大凹槽^[6]，使光线更容易照射进去，更具有立体感，雅典娜神庙就属于爱奥尼式建筑，爱奥尼式建筑更具有女性的阴柔之美，整体线条流畅，造型优美，除侧缝留出一只胳膊部分外，其余一律缝合，衣身呈桶装，腰间系带，用细绳捆扎衣袖，服装整体呈披挂下垂的造型，

增加了布料的垂坠感，古希腊时期的建筑映射了希腊人服装的特点，而服装也来源于古希腊的建筑风格。

图 1 帕特农神庙与多利安式希顿

图 2 雅典娜神庙与爱奥尼亚式希顿

3.2 罗马时期

罗马时期的建筑风格同时也影响了当时罗马人的服饰穿着风格（如图 3）。从图片中可以看出罗马人平时会穿着托加和斯托两种服饰，男子穿托加，女子穿斯托拉。托加呈半圆形，可以垂在肩处也可以环绕全身。半圆形的托加和锥形的帽顶都与罗马式建筑非常相似，罗马式

建筑墙体浑厚结实，窗户、门都采用了半圆形的拱式结构。罗马建筑善于把沉重的结构与垂直上升的动势结构结合起来，因而服装的线条和轮廓也与罗马建筑相呼应。

图 3 罗马时期的建筑和服饰

3.3 哥特时期

哥特时期的建筑与罗马时期的建筑有相似之处，哥特时期的建筑大多是尖锐的三角形尖顶，在视觉上呈现出竖向高耸垂直入云的视觉效果，这种建筑特点与当时教会的统治密不可分，这时期神秘的宗教学统治着人心，因此敬畏、神秘、仰慕就造就了哥特式建筑（如图 4）。三角形的尖顶符合哥特式建筑上的尖顶，如图左边所戴的头饰就是典型的“汉宁帽”，犹如教堂的塔；右图右边脚下所穿的鞋叫“波兰鞋”，所有人皆可穿，哥特时期人们服装的颜色设计也顺应教堂的装饰。

图4 哥特时期建筑与服装

图6 维斯教堂与洛可可女装

3.4 文艺复兴时期

文艺复兴时期由于文化的大面积普及,因此在建筑和服装风格上沿袭了古希腊时期的风格。当时的欧洲女性开始注重腰身的纤细,为了追求比例的协调,女性用鲸骨和藤条或者钢丝将裙子撑起,大而圆的裙摆和华丽繁复的服装与文艺复兴时期的建筑特点非常相似,在当时男女通用的还有“拉夫领”,领子成环状套在脖子上,整体波浪形呈“8”字形的褶皱,为了使领子保持形状不变,还用金属丝用作内部支架(如图5)。

图5 圣马可大教堂和文艺复兴时期服饰

3.5 巴洛克和洛可可时期

巴洛克一词源于葡萄牙语,意为不合常规,特指各种外形有瑕疵的珍珠。巴洛克时期的服装可分为荷兰风时代和法国风时代,荷兰风时代流行长发、蕾丝和皮革,抛弃了拉夫领,蕾丝作为装饰大量出现在了服装上,整体服装风格属于柔和和宽松;法国风时代男装变化最为明显,袖子变成短袖或者无袖,门襟上密密麻麻出现一排扣子,下半身出现裙裤,长及膝盖,宽松的半截裤,也有裙式,腰围有许多碎褶。巴洛克时期的建筑与这时期的服装风格也相辅相成,整个建筑的屋顶犹如女子蓬大的裙摆。服装和建筑都注重整体的弧线美,都体现出了所独有的女性的柔美。

到了洛可可时期,人们开始追求享乐和奢华的生活,因此这时期的建筑和服装主要风格是精致、华丽高贵。洛可可时期女性服饰华丽富贵,出现了凸显身材和高贵的紧身胸衣和裙撑,束腰展现了女性身体的柔美,将女性的雍容华贵体现的淋漓尽致(如图6)。

3.6 现代主义与后现代主义

随着工业革命的爆发,女性群体逐渐觉醒,越来越多的女性开始追求独立生活,她们希望摆脱身体上的“束缚”。这时期的服装整体线条流畅,简单中又不失舒适和细节,犹如“雕塑”的建筑般,打破以往欧洲服饰繁琐、庞大的刻板形象。后现代主义设计包罗万象,几乎包含了所有领域,人文、绘画、音乐和建筑等方面。历史主义、解构主义、波普文化是后现代建筑艺术的三个重要特征。后现代主义无论在建筑还是服装上都是对现代主义的批判,到后来形成了多元的文化风格。

4. 当代时尚设计中的跨界现象——以建筑领域为例

建筑是“凝固”的艺术,而服装是“行走的艺术”,服装与建筑是互为相通的,建筑的形态往往是坚固、立体的、棱角的;而服装设计在本质上也是立体的剪裁。当今社会建筑与服装之间的影响也在继续着。一、设计师郭培的2018年秋冬的时装秀就是以“建筑”系列为主题,整个设计是思考着怎么将建筑的力量美和结构融合到人体,打造出一种建筑与服装之间的平衡,如拱形裙摆和立体感的下摆、尖形和笼罩样式等(如图7)。二、盖娅传说2020年发布的“水月镜花”系列,将苏州的壁画、浮雕和园林元素在服装上表现的淋漓尽致,展现了苏州园林若隐若现的意境(如图8)。三、Mark Kenly Domino2021秋冬系列剪裁中发现了大量建筑的身影,利落的剪裁和建筑体般的大廓形,极简中又雕琢着复杂性,大面积的体积感与建筑造型相辅相成(如图9)。服装与建筑在现代社会发展中都扮演着传承历史文化的作用,“你中有我,我中有你”,而服装与建筑代表了当时特定时期的社会发展。

图7 郭培 2018 秋冬巴黎时装周

图8 盖娅传说“水月镜花”系列

图9 Mark Kenly Donino Tan 2021 秋冬系列

REFERENCES

- [1]Du,Y.L, Teng, F.F. (2008)"Crossover" from the perperspective of brand alliance).Economy and management, 22(10):56-62.
- [2]Liu,W.(2010)The influence of cross-border marketing communication on clothing brand association.Beijing Institute of fashion , 34-38.
- [3]Song,F.H.(2007)Rebirth of Art -- on the aesthetic characteristics of pop art from Andy Warhol's screen prints.Jinan, 8-9.
- [4]Ding,Y.(2018)On the application of cross-border thinking in the field of contemporary fashion ddesign,Hubei, 1-2.
- [5]Xing,R.(2015)On the relationship between architectural art and clothing art.Beijing,12-13.
- [6]People's network.<http://cpc.people.com.cn>.
- [7]Chen,M.Y.(2016)Research on cross border phenomenon in the field of fashion design.Wuhan,40-42.

5. 结语

服装与各个领域的跨界对服装的发展意义深远，跨界思维既可以促进服装设计产业的扩展，带动品牌的市场和营销，提高品牌的商业价值。又满足了消费者的情感表达需求，赋予了服装的文化内涵。在信息全球化的阶段，服装跨界仍有不足。跨界合作的观念已深入各个领域，将有更多的企业互相取长补短，充分利用各领域的信息和资源，借鉴发展经验，实现双方利益最大化，增强国家原创力，创造本土的流行文化^[7]。

项目基金

本文为 2021 年辽宁省社会科学规划基金重点项目《辽宁省民间手工艺的保护与振兴研究》(L21AMZ002)的阶段性的成果之一。