

基于 Vivienne Westwood 环保主义服装设计的研究

韩冰 范文州 姚文博

新疆理工职业大学 纺织服装学院, 新疆喀什, 844000;

摘要: 本文以 Vivienne Westwood 的环保主义服装设计为研究对象, 分析其将环保理念融入服装设计的具体方法和社会效应。通过对 Vivienne Westwood 服装设计案例分析发现, 其主要从材料、色彩、造型及情感四维度进行环保主义设计, 包括采用环保材料与废弃物再利用、运用自然色系及天然染色、以简约实用等造型原则减少浪费、借助情感体验设计传递环保理念。其设计实践系统性的构建了环保设计方法, 对服装行业起了引领示范作用, 形成了具备社会影响力的时尚设计, 为可持续时尚发展提供了参考, 推动服装行业的绿色发展。

关键词: 环保主义; Vivienne Westwood; 服装设计方法

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 06. 031

时尚产业在全球范围内持续蓬勃发展, 这种繁荣也带来了对环境资源的巨大压力, 可持续发展成为时尚设计领域亟待解决的重要课题^[1]。服装设计作为时尚产业中不可或缺的一环, 在环保设计中扮演着重要的角色, 设计师们也纷纷将目光聚焦于环保主义设计。其中, 英国著名服装设计师—Vivienne Westwood, 在服装设计中融入了环保主义设计理念, 不仅是服装时尚界的先锋, 也是可持续时尚的倡导者。以 Vivienne Westwood 环保主义服装设计为切入点, 分析其环保设计方法及其对行业和社会产生的影响。

1 Vivienne Westwood 与环保主义时尚理念

1.1 Vivienne Westwood 品牌概述

Vivienne Westwood 品牌成立于 1971 年, 由英国设计师 Vivienne Westwood 创立, 品牌以朋克风格为核心, 以叛逆、非传统的设计在时尚圈崭露头角, 品牌经历了七十年代的朋克主义设计风格, 八十年代的折衷主义设计风格, 九十年代的历史主义设计风格, 均成为时尚史上的经典代表。随着社会的进步, 品牌的发展, 二十一世纪 Vivienne Westwood 将设计转向了社会热点话题, 环保主义成为了后期创作的核心主题, 如今, Vivienne Westwood 品牌已成为具有先锋时尚性与肩负社会责任感的知名品牌, 其设计既保留了标志性的朋克主义元素, 又赋予了可持续设计的环保理念。

1.2 环保主义在时尚领域的兴起

时尚产业作为仅次于石油行业的第二大污染产业, 在服装设计与生产中的资源消耗、废水污染等对环境造成了严重的负担, 据统计, 全球每年约有 9200 万吨纺织废料进入垃圾填埋场, 服装染色过程消耗的水资源占工业用水总量的 20%, 且排放的污水含有大量重金属和有毒化学物质。二十一世纪以来, 随着全球气温变暖、

资源短缺等问题的加剧, 环保主义在时尚领域逐渐兴起, 众多设计品牌提倡减少资源浪费的可持续环保主义设计, Vivienne Westwood 品牌具有前瞻性, 成为最早将环保理念系统融入设计实践的品牌之一。

1.3 Vivienne Westwood 的环保时尚理念的形

Vivienne Westwood 的环保理念设计并非一蹴而就, 二十一世纪初, 她逐渐意识到服装产业所付出的环境代价, 她开始怀揣一颗赤诚的责任心, 去探索和追寻让世界向好的路径, 她曾公开表示: “时尚不应以牺牲地球为代价, 真正的奢侈是对生命的尊重。”她反对快时尚的低质量产品过度生产, 鼓励消费者购买耐用、耐穿的高品质产品; 强调自然为本, 保持天然面料的本真, 避免过度加工造成环境污染; 同时以服装为载体传递环保主义设计理念, 使大众意识到环境污染的严重性, 这种设计理念的形成, 不仅体现出设计师的社会责任感, 还进一步推动服装产业深度反思, 也为环保主义设计方法奠定了思想基础。

2 Vivienne Westwood 环保主义在服装设计中的运用与实践

2.1 材料的环保革新

服装材料是环保设计的基础, 环保材料有助于降低对环境的负担, 推动服装行业朝着更绿色的方向发展^[2]。Vivienne Westwood 在设计中通过废弃物再利用的方法, 实现了服装设计中材料运用的可持续性。

在“世界末日”系列服装设计中, 她应用大量的纸牌元素, 并分别赋予其独特的代表意义, 除了纸牌的象征元素外, 此系列还将废纸、废水瓶、塑料盒等废弃物加入服装设计^[3], 这种使用废旧衣物或材料进行再创造, 并将其转化为新的服装款式, 可以实现资源的最大化利用, 缓解资源短缺问题, 促进循环经济发展^[4]。此

外,在伦理时尚非洲设计中(如图1),其设计的一系列包袋选用的是没有经过化学处理的帆布和废弃的皮革、金属作为原材料,并且加入了大量非洲部落图腾和彩绘元素的印花,通过使用纯手工的制作方式,既减少了材料浪费,又为当地的一些穷苦妇女提供一定的收入。这种“变废为宝”的设计方法实践,是对服装材料运用这一设计方法的完美诠释,不仅降低了生产环节的环境负担,更传递了材料循环利用的环保理念。

因此,在进行服装材料的环保设计中,可以吸取 Vivienne Westwood 的设计思想,选取天然面料或可二次利用的废弃物材料,通过按照硬度、韧性等标准进行分类,建立环保材料清单,有效规避对非环保材料的盲目试用,同时,可采用天然植物根茎、叶片等作为染色原料,从源头杜绝化学污染。

图1 帆布包设计

Fig.1 Canvas Bag Design

2.2 色彩的生态表达

色彩作为视觉传达的核心要素有着至关重要的影响,这也是设计师在色彩表达时需要充分考虑的问题,在进行环保主义服装设计时,人们常常想到的是绿色,除此之外,还有蓝色、白色以及大地色系,以此营造出一种健康的生态色彩氛围,表达和构建人与自然和谐共生的关系^[5]。

在“气候革命”和“拯救北极”绿色和平运动主题设计中,Vivienne Westwood 动员了大量时尚明星,让他们穿着最简单的标语T恤,以最朴素的形象走到镜头前^[6]。分别运用了蓝色和白色这种最直接的方式,传达保护环境的设计思想;而在“拯救雨林”系列设计中则以绿色为主(如图2),设计作品通过明度与纯度的层次变化创造出丰富的视觉层次,并且加入对比色进行调和,既直观传递雨林保护的核心主题,又保持了设计的时尚张力,这种以色彩本身成为环保理念的物质载体,也是环保设计的一部分。

在设计实践中,可以通过系统梳理生态环保的关联色系——如象征海洋保护的蓝色系,代表极地生态的白银色系,以及象征森林保护的绿色系,使色彩从直观感

受上升到生态保护的符号表达,同时,在色彩搭配中,借鉴 Vivienne Westwood 的层次处理手法,通过色彩明度、纯度的变化,以及对比色的调和,使服装在保持设计时尚张力的同时,展现出环保理念。

图2 “拯救雨林”服装作品

Fig2 “Save the Rainforest” Clothing Design

2.3 造型的节约优化

服装造型的合理性直接影响资源利用率,无论是平面裁剪还是立体裁剪都要充分考虑人体与服装的关系,符合人们对与服装的第一感受,Vivienne Westwood 在设计中以“简洁实用”“灵活多变”“零浪费剪裁”为核心,实现了造型层面的环保性。

如图3所示,“Buy less, Dress up”系列服装设计充分体现了这一理念,她从中国的道教中汲取灵感,特别是金、木、水、火、土五大元素,以及代表宇宙生命里的牡丹与龙图腾,辅以宽松的剪裁呈现,该系列服饰采用了简单的结构,没有过多的装饰,整体服饰以舒适性、合理性为主,这种“少即是多”的设计哲学,既呼应了环保理念,又通过文化符号的融入提升了作品的精神内涵。

因此,在服装设计造型的可持续设计中,可以优先采用直线条设计与基础廓形,并强化造型的多功能转化设计,例如在服装的腰部增加抽绳设计,既能调整衣服的松紧性,也可以适应不同的身材和场合;此外,设计师可以通过精心规划裁剪布局,利用计算机辅助设计(CAD)软件优化排版,使面料的利用率最大化^[7]。

图3 “Buy less. Dress up”服装作品

Fig3 “Buy Less. Dress Up” Clothing Design

2.4 情感的共鸣传递

情感化设计属于设计心理学的范畴,最早是由美国心理学家、社会学家唐纳德·诺曼提出的^[8],情感体验设计是环保理念深入人心的关键路径,设计师从人的本身出发,充分考虑人们的认知和情感,不仅需要注重服装的应用价值,更要赋予产品文化内涵。

Vivienne Westwood 在“气候革命”和“拯救北极”的服饰设计中,她采用“去时尚化”的设计策略,品牌号召大量时尚明星参与其中,他们穿着最简单的 T 恤,T 恤上印有简单明了的环保标语和图案,以最朴素的形象展现在镜头面前,让人感觉又回到了曾经痴迷于朋克音乐的时代又回来了,事实上,Vivienne Westwood 是想以其品牌和时尚明星的力量,唤醒人们保护环境意识,这种设计方法不仅促使消费者反思自身消费行为,更推动环保理念从个体认知升华为社会共识,实现了环保设计的普遍认知。

因此,在环保主义情感化设计实践中,通过选取具有集体记忆的视觉符号,以简洁的服装造型为载体,使用数码印花、手绘的方式绘制简单易懂的环保标语,通过时尚达人、自媒体工作者等渠道进行广泛传播,同时,在特定的地区,也可以通过传统的刺绣手法绣上本地特有的濒危动物形象,利用大家对本土文化的熟悉感,拉近和消费者的距离。

3 Vivienne Westwood 环保主义服装设计的社会影响

3.1 行业生态的引领示范

Vivienne Westwood 作为服装设计领域的前沿品牌,其环保主义设计实践构建了可持续时尚领域的典范,对行业生态的重构具有多维度的引领价值。其“废弃物再利用”、“零浪费剪裁”等技术路径,为服装企业提供了新的设计思路,品牌从朋克主义为设计风格逐渐延伸到环保主义的社会热点话题,打破了时尚行业只重美观的传统认知,为行业树立了商业价值与社会责任共生的标杆,也加快了服装产业向低碳、循环的生态模式转型。

3.2 文化价值的拓展延伸

Vivienne Westwood 的环保设计实践超越了物质产品层面,形成了具有社会文化价值的服装设计体系,她的环保设计理念中,对快时尚的抵制思想,对废物二次利用的设计实施,都是希望通过服装设计传递出可持续的设计思想,同时,设计中中国道教符号、非洲部落图

腾等跨文化元素的运用,构建了全球环保共同体的美好愿景。这种文化实践不仅丰富了可持续设计的内涵,更使服装产业成为推动社会观念进步的文化力量,为环保主义设计提供了新的表达载体与传播路径。

4 结论

服装产业中绿色环保理念的全面融入与应用,俨然已经成为人类与自然之间建立和谐共处关系的关键内容^[9]。Vivienne Westwood 将环保主义融入服装设计的实践,形成了一套兼具实用性和创新性的设计路径,从材料选择、色彩运用、造型设计到情感传递,将环保思维融入到设计的每个环节,让服装成为环保理念的载体,这种设计方式,不仅赋予服装超越实用功能的社会意义,更推动着时尚产业的可持续性进一步发展。

参考文献

- [1]陈波.可持续发展视角下环保色彩在服装设计中的应用研究[J].化纤与纺织技术,2023,52(09):173-175.
- [2]董小雪.可持续发展理念对服装设计的影响浅析[J].西部皮革,2024,46(18):89-91.
- [3]施晓轩.情感化设计理念在现代女装中的应用研究[D].武汉纺织大学,2024.
- [4]禹亚蕾.新时代背景下绿色服装设计的意义及方法[J].上海服饰,2025,(03):33-35.
- [5]赵南南.基于可持续理念的童装设计研究及创新设计实践[D].武汉纺织大学,2024.
- [6]滕晓铂,刘翕然.行动主义:薇薇安·威斯特伍德的伦理时尚[J].装饰,2017,(07):100-102.
- [7]宋德风,叶雅婷.可持续发展理念下的绿色环保服装设计研究[J].西部皮革,2025,47(02):131-133.
- [8](美)唐纳德·诺曼.情感化设计[M].北京:电子工业出版社,2005.
- [9]马丽.绿色环保理念在服装设计中的应用分析[J].鞋类工艺与设计,2024,4(03):24-26.

作者简介:韩冰(1996—),女,汉,山东临沂人,新疆理工职业大学,服装与服饰设计专业,专任教师,研究方向为服饰文化与艺术设计。

通讯作者:韩冰(1996—),女,汉,山东临沂人,新疆理工职业大学,服装与服饰设计专业,专任教师,研究方向为服饰文化与艺术设计。