

服装外空间

The Outer Space of Clothes

服装生态系列
CLOTHES & ECOLOGY BOOK SERIES

王小月 著
上海科技教育出版社



服装外空间
The Outer Space of Clothes

服装生态系列
Clothes & Ecology Book Series

王小月 著

上海科技教育出版社



图书在版编目(CIP)数据

服装外空间 / 王小月著. - 上海: 上海科技教育出版社,
2004.7

(服装生态系列)

ISBN 7-5428-3411-8

I. 服... II. 王... III. 服装-设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004) 第 006256 号

服装生态系列
服装外空间
王小月 著

责任编辑 / 焦 健

装帧设计 / 汤智勇 周玮平

封面设计 / 赵小卫

出版 / 世纪出版集团

上海科技教育出版社

(上海冠生园路 393 号 邮政编码 200235)

发行 / 上海科技教育出版社

网址 / www.ewen.cc

www.sste.com

经销 / 各地新华书店

印刷 / 上海市印刷二厂有限公司

开本 / 787 × 1092 1/16

印张 / 9.5

版次 / 2004 年 7 月第 1 版

印次 / 2004 年 7 月第 1 次印刷

印数 / 1-3 000

书号 / ISBN 7-5428-3411-8/TS · 20

定价 / 48.00 元

CLOTHES BOOK SERIES

ECOLOGY

服装生态系列

总序

王小月

当人类迈进新千年后，我们开始更为关注自然，关注环境，关注生态。而当人类不断地向外空间探索资源的时候，我们也开始反思自身。

自然需要良好的生态环境，人类才能得以繁衍，天空才会蓝，大地才会绿，我们的动物朋友也才不会远离家园……

然而，朋友，你也许没有发现，服装作为我们既熟悉又陌生的伙伴，已经伴随着你我他，从昨天走到今天，又步入明天。服装既很执著，也很虔诚，任凭人们喜新厌旧、评头论足，风里来，雨里去，给予大家的是呵护，是美的牵手，是生命的相伴，是心灵的一份从容与坦然……

服装在默默地记录人生，也在默默地书写人生。它在与人们同呼吸、共命运的同时，也在经历着自身的生命历程，与大家同行。

CLOTHES BOOK SERIES ECOLOGY

服装生态系列

总序

王小月

从服装生命诞生那一刻起，它维系的是人类的生命，也遗传了人类的基因与种族。服装的生态环境，从自然走向进步，走向文明。然而，如同人类呼唤环保、保护我们地球母亲一样，人类也开始关注自身的生态环境。而服装正是离我们最近的外空间，是离我们最近的共生共存的盟友。

服装生命的递接，传递的是人类的生命信息。服装生命的走向，告慰的是人类行进的航程。服装的开朗与包容，使人类拥有了更多的朋友。服装明天的身影，就是我们人类今天的梦境……

走近服装，如同贴近生命；走近服装，如同感悟人生。

新世纪的服装生态，同样需求蓝天、青山和真诚。

前言

THE OUTER SPACE OF CLOTHES

服装外空间

从服装空间走向上来说，内空间比较好理解，而外空间作为概念则比较模糊，不太容易规范其界线。

在建筑理论中，所谓的建筑外空间并非指广阔无垠的宇宙空间，而是指从自然中限定出来的、具有一定范畴的（可以是明确的，也可以是模糊的）空间，是人类有目的创造出来的外部环境，是较之自然更有意义的空间。

服装外空间还包括比较模糊的服装最外层空间构建与空间近景等方面的关系。因为服装与人体在社会与生活中运动、变化的空间样态，是非限定的“小舞台”。故自然与社会的大舞台。令服装外空间有了更为多元的内容。这是服装生命、服装个性和服装内空间更为广阔的视野。

服装的外空间通常有广义的和狭义两种解释。从广义的角度来说，服装以外的、与人们自身行为相关的、外部有意义的空间都是服装的外空间，它与人们的生活环境、工作环境和社会环境有着很大的关系。如工作服、休闲服、运动服等，都与服装的外空间紧密相连。而从狭义的角度来说，服装的外空间是指人体语言所认同的个人空间，或者说是指一般被感觉认同的、属于自己的空间。服装与个性化关系密切，无论是广义的还是狭义的解释，服装的外空间构成都是由空间体（内空体和实体）构成的。

具体来说，广义的解释主要着重于人的行为、动作所规范化的空间。只有从这个意义上来说，外部空间才有积极意义。如穿着制服在教室中讲课的老师，其着装只与外空间——教室有关，相对于教室以外的操场空间就没什么直接意义了；而身着运动服的运动员，运动场就是运动服装的外空间，与运动场以外的马路毫无关联。

从狭义的角度来说，服装的外空间主要是指人们在生理上认同的自我空间。如美国西北大学人类学家爱德华·T·霍尔博士在研究人类的个人空间时，创造了界域学。他指出：所谓使用界域的情况分亲密距离（intimate distance）、个人距离（personal distance）、社交距离（social distance）和公众距离（public distance）。而服装外空间的构成形式，通常是自我比较在意的个人距离之空间、社交距离之空间等。当人们处在亲密距离和公众距离的空间时，服装的内空间与外空间也就失去了特别的意义。

前言

THE OUTER SPACE OF CLOTHES

服装外空间

就服装外空间的构成形式而言，一般意义上的服装内外空间一定要协调，要使服装受外空间的某些限定和制约。由于外空间广义与狭义意义的不同，受制约的程度也就有很大的不同。

界域学对空间距离的解释指出：服装的外空间处在四种不同状态时，会产生截然不同的效果，会对服装有不同意义上的作用。这也就是说：在人与人的交往中，无形中自我空间与共存空间会对服装空间有一定的要求。自我空间祥和、安全时，服装的外空间不会对服装空间有什么限定；反之，自我空间或共享空间（自我空间上限为 2.5 英尺~4 英尺；共享空间下限为 12~25 英尺）被侵犯、占有时，服装将对外空间提出必要的要求。

16 世纪法国骨圈鲸骨框撑女裙，是由宫廷传播到社会上的。当时，贵族妇女身穿用骨圈撑起的裙子成为保持与人接触的距离、严格自我空间限定的标志。反之，当现代文明以服装冲锋在前时，也是尽量减少服装内空间与外空间的距离，不再被动地依赖服装空间来调适人与人的距离。人们生活空间的日趋狭窄，使得服装空间的走向朝着更自由、综合、多功能的方向发展，内衣外穿（服装从封闭空间走向自由空间）、服装的多层次组合（如大衣服外罩小衣服）、服装多种变化的穿着（如将毛衣系在颈部或腰部）、服装的内空间与外空间打散后重新组织等。这一系列服装外空间构成的多义性，其本源来自于人们的外部活动空间有着更广阔的活动区域。时空的频繁转换、人们活动场所的反差、人与人组合的多元与复杂等，致使服装要求外空间有更好的承受力与包容度。如牛仔裤对外部空间有着相当的包容力。人们对牛仔裤的热衷，正是因为它既可以登大雅之堂，也可以在平民中穿梭。不受时间与空间的限制、可以给人们带来空间走向自如的服装将成为服装空间走向的领先者，越来越被人们所推崇。

当今天我们以新的审美视点来审视服装外空间时，会发现它作为人与自然和生态交流的媒体起着绿化人们心境的作用。外空间供养有生命的服装，服装又把生态信息传递给每个人。

高品质的生活需要服装调适人们的身心。服装内外空间的适度，成为当今人们生活品质的组成部分之一。

让我们大家一起走近服装生态的空间与环境，给服装以合适的空间，给人们的心灵一份放松，一份从容。

目录

第一章 ● 服装外空间构成

Chapter One: The Composition of Clothes Outer Space

- 宏观 / 4
- 微观 / 7
- 单纯 / 11
- 重叠 / 15
- 开放 / 19

第二章 ● 服装外空间走向

Chapter Two: The Tendency of Clothes Outer Space

- 社会 / 26
- 环境 / 29
- 建筑 / 32
- 观念 / 35
- 形象 / 39

第三章 ● 服装外空间近景

Chapter Three: The Close Shot of Clothes Outer Space

- 房间里 / 46
- 庭院中 / 49
- 建筑旁 / 51
- 植物旁 / 54

第四章 ● 服装外空间远景

Chapter Four: The Perspective of Clothes Outer Space

- 自然光 / 60
- 灯光 / 63
- 逆光 / 66
- 彩光 / 69

Contents THE OUTER SPACE OF CLOTHES

目录

第五章 ● 服装外空间色彩

Chapter Five: The Chromatics of Clothes Outer Space

■ 冷调 /76
■ 暖调 /79
■ 灰调 /82
■ 高调 /84
■ 低调 /86

第七章 ● 服装外空间材料

Chapter Seven: The Material of Clothes Outer Space

■ 实用 /112
■ 审美 /115
■ 游戏 /118
■ 质地 /121

第六章 ● 服装外空间图案

Chapter Six: The Pattern of Clothes Outer Space

■ 抽象 /92
■ 具象 /94
■ 平面 /97
■ 立体 /100
■ 组合 /103
■ 型 /106

第八章 ● 服装外空间视野

Chapter Eight: The Vision of Clothes Outer Space

■ 表像 /128
■ 心像 /130
■ 影像 /132
■ 侧像 /134
■ 背像 /136
■ 动像 /138



第一章 服装外空间构成



第一章 服装外空间构成

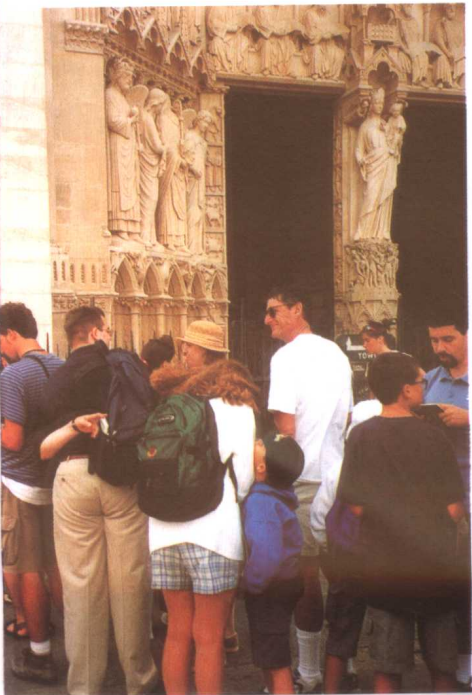
The Composition of Clothes Outer Space

如今当我们把与人类共生共存的服装作为媒体,将人类的生命运动与室内外空间联系在一起时会发现现代人的生活空间和生存空间越来越向外扩展。现代的都市环境,又创造出更加有利于人们活动与生存的外部环境,使得人们以着衣作为特色参与不同的社会活动。服装外空间也就因着衣人的参与而有了不同的意义。

今天以人为本的设计,从小空间、小环境——服装开始,走向大空间、大环境,如建筑、广场、各种公共场所等许多人参与活动的地方,为人们的行为提供了更多的考虑,这本身就构成了与人的行为相关联的设计新理念。现代服装外空间的概念比较淡薄,是因为室内空间不断扩大,各种半封闭、半开放式的建筑外空间呈现出多样化,使得内外空间有时显得相当模糊。对于服装来说,只有更多地包容各种外空间的变化,才能使服装与人一起走进更广阔的生活视野;否则,服装的形象会将你拒绝于现代生活空间之外。

如右上图,在墨尔本一百多年前淘金地的老式木屋前,现代妇女身着当时款式的服装,两者彼此衬托,再现了当时外空间的环境。

再如右下图跑马场上的赛马者身着马术服装,与外空间——蓝天、草原互相对应。而左下图巴黎圣母院前,古老与现代形成另一种对应,服装与背景显示出历史的距离。



第一章 服装外空间构成

The Composition of Clothes Outer Space

宏观

要让服装与人一起走进宏观的大千世界,对于现代人来说,文化与自然的吸引力是第一位的。

在左下图意大利古典建筑前,人显得那样渺小。人们走近这人类打造的第二自然,更多感受到的是文化的含义。建筑那具象的柱头与顶部的雕塑、建筑的整体性、建筑的凝聚力,都成了这万人聚合的大背景。此时,作为外空间中的着衣人,仿佛是大海中的一滴水,会一下子被淹没在其中。

从宏观上来说,当服装更多地有了这样的背景,就会被这样的外空间所感染。如左上图粗犷的服装面料,在意大利男女装中时常见。而其较为箱形的造型与该种建筑外空间背景遥相呼应。从服装外空间的角度来说,在这样的外空间环境中,无论是服装的色彩、造型,还是质地,都会不知不觉地受建筑的影响。难怪意大利的时装比法国时装粗犷,同时又有细腻的点缀(如衣服上的纽扣),只要看看意大利的建筑,便能明白几分。从威尼斯圣马可教堂眺望庇阿塞塔广场,可以领略到广场外空间铺石地面的美观与充实感。

一方水土,养一方人。作为时装发祥地的巴黎也好,米兰也好,均有着深深酝酿时装背景的外空间。人们在街头散步、在露天咖啡馆闲聊,均构成都市流动景观的一部分。因此,一座城市的建筑和雕塑会成为这座城市文化背景的重要内容。同时,服装也是人们沿袭文化背景的方面之一。服装的外空间与大环境紧紧相联。



第一章 服装外空间构成

The Composition of Clothes Outer Space



当进入 21 世纪后,人们观察问题的方法与 20 世纪相比发生了很大的变化。这是因为 20 世纪是微观科学的时代,而 21 世纪是宏观科学与微观科学并存的时代。当服装伴随着人们进入这新时代之后,人们的着衣从来没有像今天这样与日益开放的外部空间和环境发生着越来越多的必然联系。人们的活动空间不断增大,人们的服装有了更广阔的包容力。

无论是独立建筑,还是群体建筑,或者大自然中的近景、中景和远景,所谓空间的积极性,意味着空间应满足人的要求,有着以人为本的向心性;而通常不与人发生直接关系的大自然空间,却有着离心性(或者说扩散性)。

从宏观的角度来说,服装外空间构成是指着衣人服装以外的相对有意义的积极空间,通常是指与人发生密切关系的外部空间。如一座都市的外空间形象,其外空间特点会自觉或不自觉地与生活在该都市的人发生“背景”关系。人们的着衣正是这外空间背景下的自然反映。一座城市人们的着衣色彩、着衣款式,作为文明的标志,可以从外空间环境中略见一斑。纽约的冬天,黑色羊绒大衣成为林立的建筑群中的主色调。悉尼的冬天,也有类似的情况。如此接近的大都市人们的着衣景观,与都市的建筑和人文环境等外空间密切相关。

服装同建筑一样,指向各种不同的空间与外部环境。当把服装作为与人为伍的载体放到不同的外空间背景中,人们就会看到服装与环境的协调性与内在联系;反之,人们着衣的小环境,会自觉不自觉地暴露出人与外空间环境的微妙不同。从着衣外观上,可以看出非故土的人们,不仅是因为肤色、口音,还有文化与着衣的品行等因素。

左上图男性笔挺的西装及色彩,与左下图现代化的都市建筑十分合拍,是共识的形象,也是服装外空间的背景。

让服装和人一起入乡随俗,是服装和人与环境自然而然的可视行为。



第一章 服装外空间构成

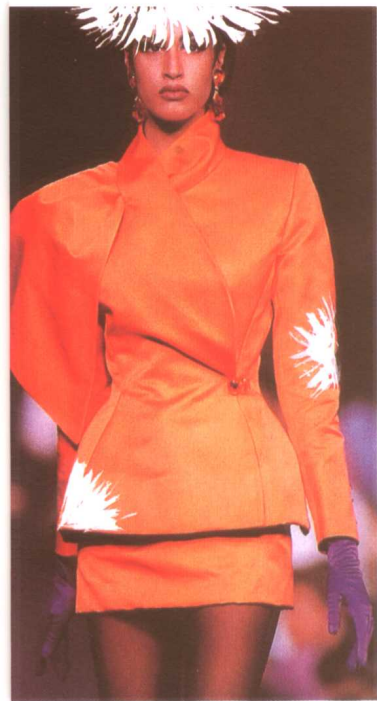
The Composition of Clothes Outer Space

从宏观的角度来说,服装外空间是服装与人同行的舞台。当然,这个外空间不是无限延伸的自然,而是与人们活动相关的视觉空间。人处在不断运动的状态,外空间的很多景物却有着相对的稳定性(如建筑)。有时,一个都市的建筑气势可以通过服装体现出来。再好的舞台,要有演出和观众才有意义。

右下图为巴黎街景,由建筑构成的室外空间有着巴黎人流行的在室外喝咖啡的空间。当服装与人一起参与这样的室外空间活动时,人与街道和背景的建筑会共同组成许多具有特色的景观。服装成为这环境中可变的、运动的散点。而这散点如同这座城市富有生命力的风景,成为人们互相沟通、互相交流、互相审视的有血有肉的形象。

巴黎的时装世界闻名,这同人与环境的直接交流有着很大的关系。人们活动的外空间是大背景;而服装是将人融入自然外空间环境的媒体。这媒体应该懂得这外空间背景的语言。因此,先由服装来加以沟通,人们也就不再陌生。一来二去,生活在巴黎的人们,自然会有参与服装外空间构成的思考。巴黎的时装之所以可以走向世界的各个角落,就是因为巴黎的时装考虑到了与背景和外空间沟通的共性。

当服装宏观地参与大环境的背景和人文活动时,与外空间的和谐常表现在大气的造型、简洁的色彩与柔和的面料上。巴黎的服装款式大方,造型洗练,色彩整体性强,对不同民族、不同肤色都有包容力。左上图与左下图两款时装,向人们展现了端庄的美,大方的美,富有个性的美。



第一章 服装外空间构成

The Composition of Clothes Outer Space

微观

走近服装外空间的微观世界,如同走近立体的图案画面,我们可以非常清楚地看到服装外空间的特点,如服装开放空间的造型、服装外空间与人体之距离是透明还是半透明、空间是否有弹性等。

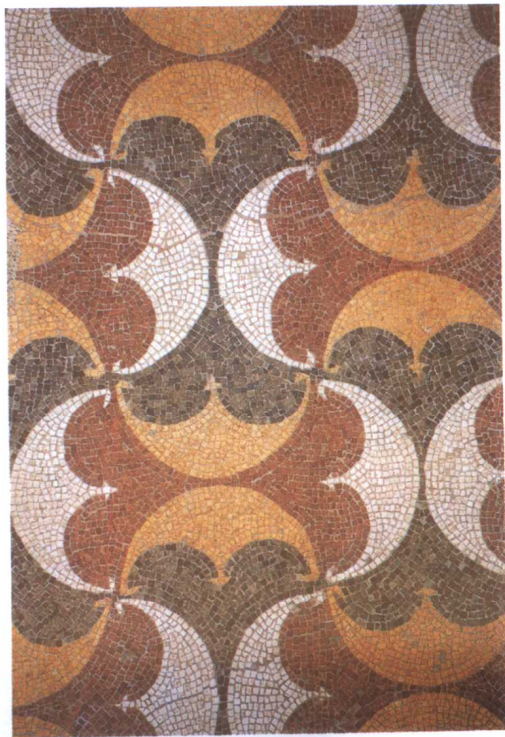
服装外空间与人体最为亲密的接触,是服装空间的完全开放。如身体的部分裸露,直接成为外空间的造型。作为微观视野下的服装外空间有着凹凸面料的肌理感、服装开合之际时隐时现的对襟造型,还有因人体运动、服装内空间变化而产生的外空间变形。这一切都成为服装外空间微妙变化的可视形象,如同立体造型的微观图案之组成。

如右下图凡尔赛宫的大厅中,有着几何变化的图案墙面。气派的墙面,远看只是灰色的块面;走近它时,我们能非常清楚地看到这用马赛克的散点组成的细微图案。这是巴黎凡尔赛宫墙面的局部特写。这样的画面,只有走近时才能看清。

同理,左上图时装模特夸张的动作,只有从微观视野的角度才能看清服装外空间的微妙变化。如短上衣不平的纹理、对襟因动作而张开的紧束空间、腰部裸露部分因下蹲而腹部空间缩短等。

服装的外空间构成以及人体产生的各种各样的动作变化形象,最具有吸引人们眼球的力量。观察与人体相关的服装外空间,有时会发现更多的裸露反而是安全系数高的表现。

仔细观察服装外空间的微观世界,可清楚地看到“建筑材料”本身的质地美。不同的材料,其所产生的视觉感受则大不一样。



第一章 服装外空间构成

The Composition of Clothes Outer Space

服装外轮廓的型与外空间远景之间的互动关系，属于服装宏观外空间的范畴。

有宏观，就有微观。微观的服装外空间可以是服装外空间占有的某些局部，也可以是以服装为主，用自然的背景作为衬托的服装与人在空间中的画面。从这个意义上来说，我们可以看到服装空间积极一面在外空间表现上的特点。

微观的视角，是我们审视服装内空间与生态环境最贴切的部分。只有走近自然，我们才可以看清花草、动物美丽的形象特征与样态。下图中，植物的有形样态，只有当人们观察其特写时，才能看清植物伸展腰身的容颜。而右上图蝴蝶那自然、美丽的造型，只有走近它，微观、细腻的模式才会清晰可见，才能感受到蝴蝶与环境之间和谐的关系。

同理，如左上图，只有走近服装，我们才可以清晰地看到服装那宽松的结构，以及立体项链那具有光泽的造型。

左中图服装腰间衣纹做绉的立体造型，以自由的样态装点后腰的空间，使服装外空间有了更为有形的扩充。而右中图中，裙装的面料外延到肩头，使服装外空间的扩展有着清晰的走向，使人们看到肩部与下摆服装外空间被添加的部分。

走近服装的外空间，我们会看到服装参与自然的画面，既有大色块的风景，也有精心、刻意的画龙点睛。

