

公共艺术元素在服装设计中的运用 ——评《公共空间设计》

公共空间主要是指供居民在日常生活中使用的室内与室外空间，室内空间有学校、图书馆、餐饮场所、娱乐场所等，室外空间有街道、广场、公园等。公共空间的设计对于居民生产生活有着重要的影响。《公共空间设计》一书是融合了公共空间设计的基本理论与工程实例，并综合当代公共空间的设计理念学术著作。该书从公共空间的概念入手，对公共空间设计的原则和设计内容等予以论述。本书包括公共空间的概论、发展、分类以及公共空间设计的原则、环境和程序等，每章安排实例分析，另设“小贴士”栏目，补充公共空间设计的关键要点。总的来说，本书将公共空间设计的基本理论与工程实例相结合，融入当代公共空间的设计理念，每章安排实例分析，理论与案例并重，是一本公共空间设计的重要参考书籍。

《公共空间设计》一书提出，公共空间设计包括公共艺术设计，而公共艺术即为在开放性的公共空间所进行的设计以及相对应的环境设计。公共艺术设计的空间涵盖了广场、车站、机场、道路等室内外公共场所。公共艺术设计空间的载体是公共活动区域，主要受众对象为公共大众。公共场所是所有人都可以前往的区域，但是公共艺术设计需要具备一定的文化属性。从广义界定来看，只要有公共空间就必然存在艺术作品，就有公共艺术的存在。然而，当前公共艺术主要是指狭义的公共艺术，是伴随着城市化发展进程，涵盖了绘画、雕塑等形式在内的艺术创作活动。从美术馆等制定场所拓展到公共开放区域。因此，公共艺术是城市化进程的产物，在这一过程中除了人们对环境美化的需求在不断增长外，政府的文化宣传需求也催化了当代公共艺术的出现。公共空间的艺术作品与私人空间的艺术作品相比有着较大的差别。例如，绘画的画框与雕塑的底座不仅被去掉，在作品的风格、材料、形式等方面的选择与使用需要与城市的周边环境相呼应。《公共空间设计》中的公共艺术设计的相关内容强调，公共艺术设计不仅涵盖了工作室对艺术作品的设计部分，同时还要对周边环境进行调查，对公共艺术作品的规则、位置进行考察，并且预估公众的反应以及可能产生的各种影响。公共艺术不仅是艺术创作，更加是与建筑、规划、环境紧密联系的设计行为。

公共艺术元素不仅美化了公共空间，也给服装艺术设计带来了源源不断的灵感。服装设计中的雕塑感就是服装设计汲取公共艺术元素所开展的服装设计行为。服装设计中的雕塑感塑造是充分利用了二度空间与三度空间的人体，从空间上实现了服装塑造雕塑感的媒介，通

过灵活的立体剪裁方式，融合雕、刻、塑等方式，融合公共艺术元素中雕塑感的塑造方式。同时，人体固有的三维结构与衍生形态也给打造服装雕塑感提供了源源不断的创作源泉。服装设计要融合雕塑艺术元素，就需要从前后左右4个空间方位来进行考虑，以形成具有立体雕塑感的服装作品。而服装要实现三维立体造型，就需要依靠人体，以人的身体作为载体。服装设计中雕塑感的实现需要利用立体构成的基本原理，借助前与后、上与下、左与右的关系，考虑到面料、材质、肌理、色彩等元素的空间分布。服装设计所要营造的“雕塑感”空间性与雕塑作品所具备的空间性是十分接近的。以著名雕塑作品——维纳斯为例，这一作品中围裹下肢的唯美衣裙呈现自然下垂的样式，与下肢浑然一体，和谐自然。正是由于雕塑人体展现出了衣裙所具备的凹凸不平的纵深感，大大丰富了衣裙的空间韵律，看似慵懒松散，但却具有活力动感。服装设计的空间性是二度空间的面料与三度空间的人体的结合，这也是服装存在的特殊性，是平面服装设计效果图无法展现的。在服装设计中立体剪裁是造型设计的重要手段之一，服装设计师可以灵活地利用立体剪裁呈现出万千的变化以及丰富的层次感，使得服装的立体感更加突出。例如，2009年著名服装设计师维果罗夫在秋冬巴黎时装周中以希腊罗马雕塑为服装主体，通过立体褶皱来塑造具有雕塑质感的服装；被服装设计界誉为“服装界雕塑大师”的玛丽·尼纳在模特身上直接使用面料进行立体造型，使服装变幻出万千形态的纹理，服装整体造型拥有雕塑般的优雅气质。公共艺术中的雕塑在设计时需要高度关注几何体的立体空间感并强调人体的健壮美。服装三维立体造型需要显露出人体的形态，将人体的曲线展现出来。例如，文艺复兴时期女性着装以束腰、裙撑为主，使得裙子能够在细腰下鼓胀起来。这种通过人为方式对人体局部特征进行夸张处理的方式转变了人体曲线的外观表现方式，同时还丰富了服装的立体效果，进一步强化了人体塑造服装的雕塑感，进而以人体为基准获得更多具备“雕塑感”的服装设计。

作者简介：孙月（1983—），男，甘肃酒泉人，硕士，中山大学南方学院讲师，主要从事城市空间设计、公共艺术方面的研究。