

可持续时尚设计在服装设计教学中的应用策略研究

安百玲

(黑龙江大学-艺术学院 黑龙江哈尔滨 150080)

摘要: 服装设计专业的可持续设计的出发点,不仅仅是要以人为本,在当下“环保理念”的趋势下更需要以生态平衡发展为重要前提。服装产业链的整合,创新产业机制等条件下引导消费者健康、合理、可持续生存与发展的过程中起到重要的作用。本文以产业动向为基础,研究服装与服饰设计专业所开展可持续时尚设计的专项课题在教学中的设计内容和应用策略,以及在服装设计教学中如何提高学生的可持续发展观,同时也为服装与服饰设计专业的教学提供了很好的实践和创新方向。

关键词: 可持续发展 可持续时尚设计 服装设计 实践创新 应用策略

中图分类号: G642 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2023.06.097

引言

可持续发展是针对社会、经济与自然环境之间的冲突越来越严重而提出的^[1],人类文明的不断进步,使地球生态污染严重失衡,以纺织服装产品为核心的时尚产业作为世界第三大制造业,全球每年生产一千亿件服装年总碳排放量达12亿吨,是仅次于石油的第二大污染产业^[2]。同时,作为全球最大的服装生产国和出口国,中国对废旧纺织品的循环利用率是较低的^[3]。

因此“可持续发展”的理念在国际前沿趋势和国家发展战略的双重驱动下,可持续设计一直是服装行业热议的话题,同时,时尚所带来的奢侈浪费也成为社会发展所关注的问题。以“可持续设计”为主题的设计教学方案和系统化的研究工作,成为国内各大设计院校开展课程的核心之一。

学生是未来的服装企业品牌创新设计的储备人才和智慧变革的“中坚力量”,因此这就促使了服装设计专业的教师,能够及时了解行业发展动向,能够把服装行业市场变化和行业趋势加入平时的教学设计当中。

一、什么是可持续时尚设计

时尚是什么?牛津英语词典定义的时尚,是形成、铸造或塑造物质或非物质实体的活动。但是,这并不能全部解释时尚的要素。“时尚”是将创意作品、技术制造和与产品相关的内涵推广组合在一起,把设计师、生产商、销售商和消费者结合在一起,形成了完整的产品生命周期。可持续时尚设计是让产品从设计到生产再到销售的整个活动过程中,最大限度地降低资源消耗,减少浪费,最大程度的满足消费者需求的前提下,做到生态平衡发展。服装从原材料生产,到产品成品生产加工,再到销售直至废旧回收处置,都涉及能

源消耗和环境污染问题,因此,可持续时尚的发展问题也是当下所面临的一个重要课题^[4]。

在服装设计教学中遵循可持续设计的“4R”原则,即减量化原则(Reduce),将材料的使用和能源的消耗降到最低;重复使用原则(Reuse),对废旧产品或部件的重复使用,减少废物产生;循环再造原则(Recycle),将废弃材料循环再利用;再生原则(Regeneration),将废物重新制成有价值的产品和原料^[5]。因此,为了能够让服装设计专业的学生顺应市场发展,教师在服装设计教学当中,需要加入有关可持续时尚设计的创新实践课题,来进行多元化研究。

二、可持续时尚设计在服装设计教学中的重要性

1. 服装行业未来发展必经之路

在国家可持续绿色发展观的前提下,服装品牌企业已经开始在产品上进行绿色设计、生态设计等有关可持续设计的产品研发理念,凭借着“可持续”理念来强化企业的生存力,也提高了品牌的创新力。更值得关注的是,随着可持续观念深入人心,越来越多的品牌和商场踊跃投身于此,“可持续”已成为一个新的竞争维度,使用“可持续”的品牌也逐渐地成为一种时尚的生活方式。例如鄂尔多斯、之禾等为代表的国内一线服装品牌率先进行无染色、原材料可追溯、旧衣回收改造等相关可持续的产品设计,倡导可持续发展观,顺应国家政策和行业发展动向。

那么国内各服装设计专业的院校,在市场的指引下,需要开展服装可持续设计的教学,为学生未来进入服装企业工作打下专业基础。同时,服装设计专业的教师是学生步入工作岗位的引领者,教师需要紧跟行业发展动向,需要了解服装品牌可持续发展相关的咨询,在教学设计中引入可持续发

展观和可持续时尚设计的方法。服装设计专业需要培养符合行业发展的设计师，在未来，学生才能够更好地顺应行业发展需求。

2. 可持续时尚设计在服装设计教学中的重要性

可持续时尚设计在服装设计教学中是非常必要的，服装设计师是连接服装品牌企业与消费者之间的桥梁，一种服装产品的设计和其制造过程的环境特征，很大程度取决于设计阶段。产品生命结束的终端处理方法难以消除其已造成的环境问题，而设计师正是服装产业向可持续转型的重要推动者。正确的设计方法对服装产品可持续使用的各项因素有极其重要的作用。

首先，服装的可持续时尚设计理念是将设计的绿色观、可持续观和生态平衡观的设计方法和知识传授给学生。使学生一方面对可持续设计、生态设计和绿色设计对象等问题有所认识，树立正确的设计价值观；另一方面通过可持续时尚设计训练，掌握可持续设计的内涵。其次，帮助学生了解全球正面临着资源短缺和严峻的环境问题，使学生充分认识保护环境的根本在于改变发展模式，将经济发展与保护环境和谐共生，走可持续发展的道路，让学生明确资源利用与保护环境之间必然联系，并使资源环境可持续发展成为坚不可摧的科学发展观。所以教师在教学活动中需要实践创新，引领学生更好的理解可持续时尚设计的重要性。

三、可持续时尚设计在服装设计教学中的应用策略

1. 教学设计中关注服装行业动态，引入可持续设计最新咨询

目前服装设计教学的过程中，以专业理论课和绘画训练课为主，课程实践为辅，帮助学生更好地运用理论知识，实践课多为制作服装训练，再加上近几年因受到疫情影响，学生无法进行服装市场考察实践，所以在目前的学习当中应当结合企业真实情况和行业的发展需求，来培养符合服装企业发展需要的设计人才。

因此，就需要服装设计专业的教师在教学设计中多关注服装行业的发展动向，了解行业发展趋势和纺织业发展目标。教师首先需要了解行业动态，在教学过程中引入服装行业关于可持续设计的最新资讯，在教学设计中循序渐进的培养学生们关注行业发展的相关信息，这对服装设计专业的学生是非常重要的，学生在学习的过程中会有目标有侧重地去学习，理解自己的设计是为保护环境，减少没必要的浪费而设计，也是为市场需求，为消费者需求而设计，从而实现教学理论结合市场发展需要和实践教学设计创新发展，同步前进。

2. 教学实践中多使用可持续材料

(1) 用循环可持续时尚的方式

设计思维的落地是体现在具体的技法和物品上的，教师在教学中设置的实践任务，使用大量的纺织材料进行课程实践、样品制作等，从而产生大量的边角料等废料，针对这一现象，教师可以把回收边角废料加入创新实践课程，以绿色回收、循环再利用为课题，让学生学会掌握对可持续设计进行思考、再利用，边角料可以制作服装配饰等多角度的拓展思维，从而做到循环时尚理念在生活中的运用和实践。

循环时尚是指延长纺织品和服装产品的使用寿命，并促进其在其他生产周期中的回收和再利用^[6]，最大程度上的减少材料浪费，节材环保也是一种可持续设计的时尚方式。还可以运用服装设计模块化教学，服装设计运用不同部位可拆卸组装的形式，使服装的结构可以重复使用，这样既减少一次性浪费，还可以拓展学生的创新思维。教师在教学设计当中可以用实践课题训练学生们的可持续发展的意识，对已有的事物进行再创造，比如“回收再造”课题，把情感和回忆带入创意中用于再设计，从情感的角度出发，发掘创造旧物的故事，这样既能循环利用，也能让学生们从情感出发，理解和运用循环可持续设计。

(2) 教学设计中倡导使用植物基纤维面料

服装设计专业的学生在专业课的学习当中或课程实践中还可以选择天然材料、人工可降解绿色材料、植物基合成材料、可回收再利用材料等可持续材料。摆脱服装设计教学中的传统材料使用模式，可以使用创新材料，例如对环境影响较小的，以可持续发展为主的植物基材料、植物纤维材料等。在当下，植物纤维材料是服装设计中常见的素材。那么，什么是植物纤维？植物纤维是从植物的须、叶子、韧皮或果实纤维素中进行提取生产^[7]，成品后被国内外服装品牌推广与应用。（如图1玉米纤维制作的服装）

在可持续发展的思想指导下，选用可降解材料和回收再利用材料，是绿色环保可持续设计较好的材料选择。

图1 玉米纤维制作的服装

3. 参与相关“可持续发展”的设计创新大赛以赛代练

无论是宏观的消费者群体调研,还是观察周边消费者的价值观,都能从现在的年轻群体中感受到,“可持续”正成为越来越被大家接受的主流观念。因此,与“可持续发展”相关的服装设计比赛,是最好的训练学生运用可持续设计知识进行社会实践的方法,参与比赛的过程中能够接触有关可持续发展的创新方法和创新实践,还能以赛代练,把可持续发展的理论知识运用到实践中,通过比赛合理改善学生在学习中的不足,提高学生服装设计的社会实践能力,并经过赛后分析总结,可以把可持续设计比赛的经验以课题形式加入教学设计当中,一方面能够让学生了解可持续发展的最新的行业动态,另一方面让更多地学生能够理论结合实践地参与到学习当中。

4. 参观纺织业各类展会,亲身体验可持续发展设计

国家“十四五”纺织业规划任务打造,“时尚、科技、绿色”的行业新标签、新定位,在此任务下,纺织业的各类展会,都会展出面料辅料最新科技以及未来的可持续时尚概念。纺织业各类展会不但是产业集群先行,还集中了各个地区的纺织业最新的生产技术,最新的发展理念。教师在教学设计中加入带领学生参观各类纺织业展会,不但能够集中的、全面的了解有关可持续发展在纺织行业的应用,还能在参观的过程中能够与参展商近距离互动。在这个参观的过程中,学生能够亲身感受行业发展的速度与方向,同时展会中还会有一些行业论坛会议,都是行业权威或者知名公司进行的探讨与交流。服装设计教师带领学生参与到论坛中,能帮助学生了解最新行业信息的同时,还能对目前的学习和未来职业规划有很好的指导思路。

5. 校企融合进行可持续发展设计项目合作

校企融合在服装设计专业和培养人才专业能力方面有较好的作用,能够为社会企业培养应用型专业人才,既满足企业对人才的需要,又能推动服装设计行业的发展。建立企业和学校联动的服装设计实践基地,学生参与可持续发展设计项目,教师指导学生,以学生为主体进行校企合作。也可以建立校内的实践教学基地或创新实验室,通过校企合作的实践项目,学生可以在企业中有经验的技术人员的指导下,积极参与到可持续发展的项目中,不但能够实现创新学习,

还能够结合市场需求,拓展创新设计的兴趣。

教师在服装设计的教学中,引导学生积极参与到有关可持续课题的校企合作的项目中,在项目实践中才能理论结合市场,才能把项目的市场经验带到教学设计中,从而打造高效课堂,解决因学生专业能力不足,而不能达到企业任职要求要求的短板问题。

结语

随着经济的快速发展,人们生活水平的提高,消费者的择衣理念发生了质的变化,不断的追求时尚。所以服装业周期短,并具有时尚性,是季节性产业。时尚是刺激人们潜在的欲望和塑造了不可持续的消费观,时尚随着市场的不断更新,产品更新换代的同时加剧了资源的消耗与垃圾的产出,而“可持续时尚设计”未来的前景大有可为。符合商业运营逻辑的“可持续”才是长期可持续的新理念、新思维,这就要求服装设计专业的教师能够及时了解行业发展动向,能够把服装行业市场变化和行业趋势加入日常的教学设计当中,用可持续发展观进行服装设计教学,实现理论与实践相结合的创新应用。

参考文献

- [1]刘新,张军,钟芳.可持续发展[M].北京:清华大学出版社,2022.
- [2]新消费日报.加速碳中和,纺织服装行业如何打造绿色产业链[EB/OL].[2021-06-19].<https://www.tnc.com.cn/info/c-013005-d-3712749.html>.
- [3]中国循环经济协会.如何处理被丢掉的2600万吨废旧衣物[EB/OL].(2016-05-05)[2020-05-15].<http://www.chinacace.org/news/view?id=7191>.
- [4](英)凯特·弗莱彻,(美)林达·格罗斯著.可持续性时装设计[M].陶辉,译.上海:东华大学出版社,2019.
- [5]BURALL P.Green-ness is good for you[J].Journal of product innovation management,1995,12(4):354.
- [6]王佳月,赵永霞.基于可持续发展理念的纺织材料创新应用[J].纺织导报,2022(04):48-50.
- [7]JACOMETTI V.Circular economy and waste in the fashion industry[J].Laws,2019,8(4):27.