基于废墟美学下的《Ruinenlust：废墟迷恋》药染服装设计研究

gaaaaaaaaaaaaa666666666666p25（、、、M

《Ruinenlust：废墟迷恋》

效果图展示

灰调与斑驳感

通过药染工艺模拟建筑废墟的褪色效果，呈现低饱和度的灰褐色、青灰色等层次渐变。

局部高对比点缀

在整体灰暗基调中融入锈红、苔绿等自然侵蚀痕迹，强化视觉冲击力。

染料渗透控制

利用不同手法，形成不规则晕染边界，模仿时间侵蚀后的纹理。

高领廓形夹克

打褶阔腿西裤

—Ruinenlust废墟迷恋—

出自最善于以复合词描述飘忽罕见的心灵状态的德语

“Ruinenlust”源于德语，指对物质
衰败、斑驳和时间痕迹的深度痴迷，对断壁残垣、废弃之地产生的难以抗拒的迷恋
以及在废墟中消磨时光所带来的愉悦感。
宫殿与庙宇的断壁残垣能使人从正确的角度思考当下的焦虑，
并诱发一种对“万物易逝”的愉悦忧郁。
这是对过去价值的情感反应，是对现代主义和创新崇拜的反叛宣言。

【情感反应】
从焦虑中抽离，正视无常

【文化宣言】
反对快时尚与审美同质化

【哲学思辨】
在物质坍塌中直面时间流逝

AI识图

研究背景

废墟美学的兴起

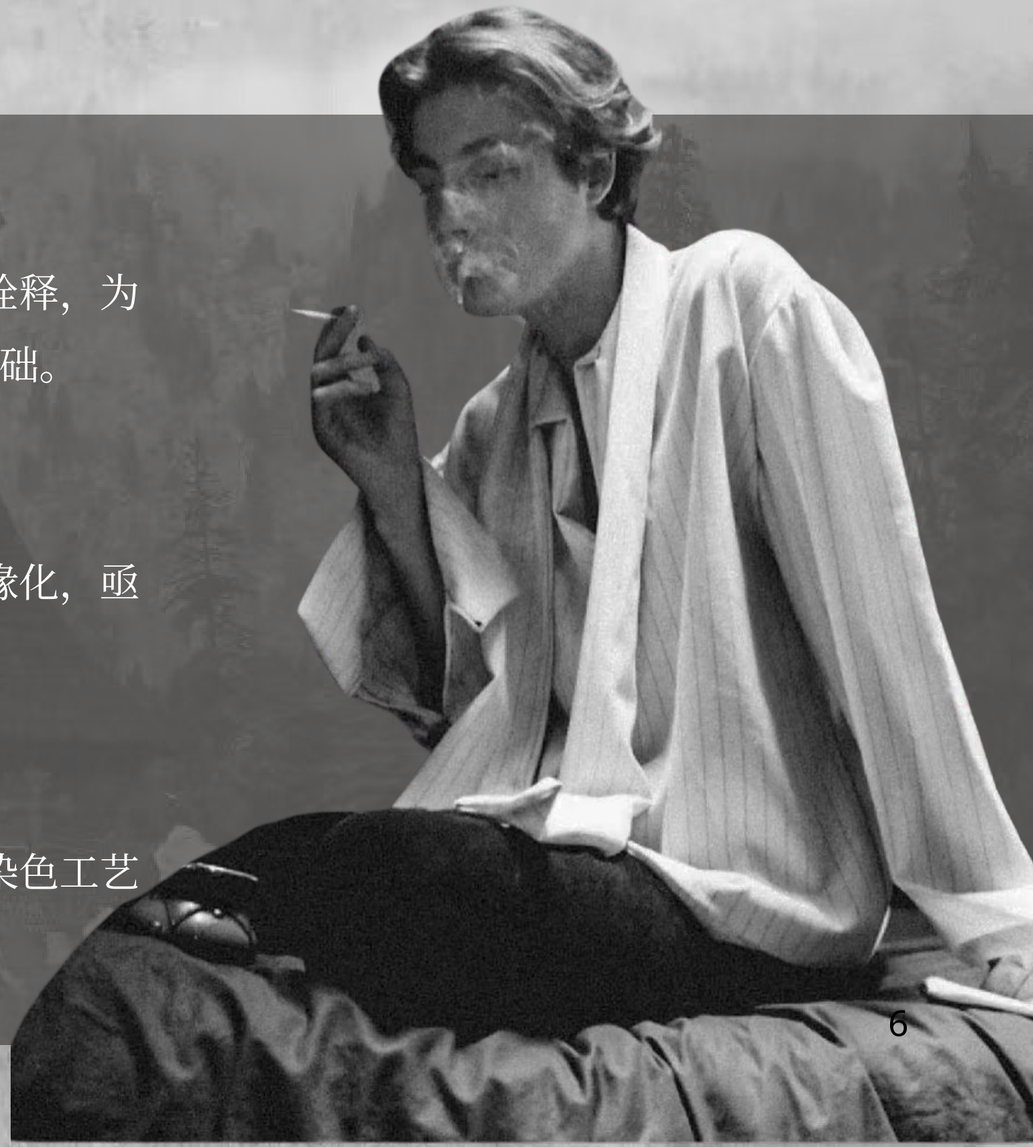
当代艺术与设计领域对残缺、衰败美学的重新诠释，为服装设计提供了新的视觉语言和哲学思考基础。

传统药染技艺的衰落

工业化印染技术普及导致天然植物染色工艺边缘化，亟需创新载体实现技艺活化与传承。

可持续时尚需求

环保理念推动下，探索低污染、可降解的天然染色工艺成为服装行业的重要研究方向。

研究意义

拓展设计语言边界

将废墟美学与药染工艺结合，探索传统染色技术的创新表达方式，丰富现代服装设计的视觉与内涵层次。

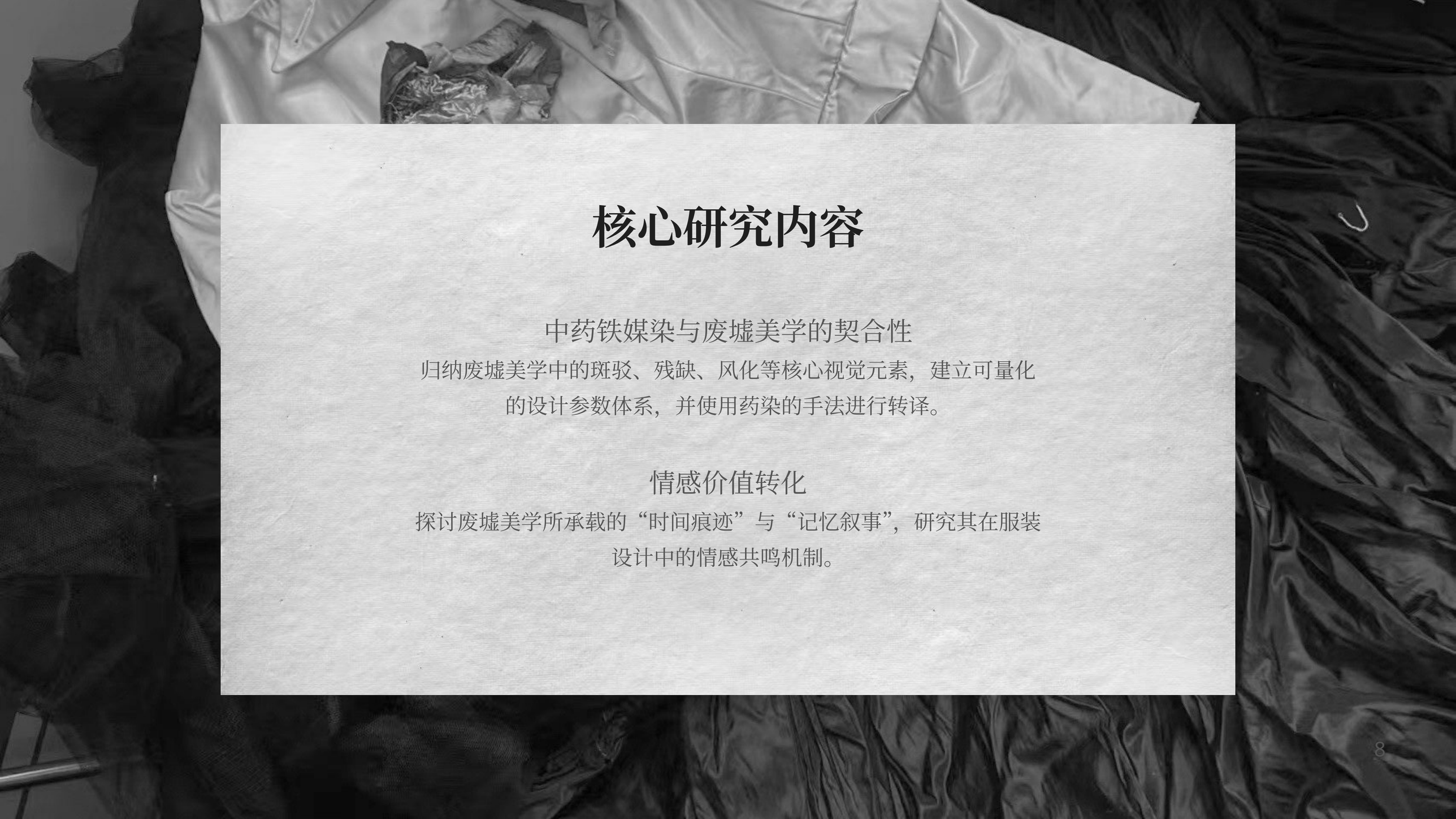
促进可持续时尚发展

药染采用天然植物或药材染色，减少化学染料污染，契合环保理念，为可持续设计提供实践参考。

文化传承与当代转化

通过废墟美学重构传统药染技艺，赋予其当代艺术价值，推动非遗技艺在时尚领域的活态传承。

核心研究内容

中药铁媒染与废墟美学的契合性

归纳废墟美学中的斑驳、残缺、风化等核心视觉元素，建立可量化的设计参数体系，并使用药染的手法进行转译。

情感价值转化

探讨废墟美学所承载的“时间痕迹”与“记忆叙事”，研究其在服装设计中的情感共鸣机制。

核心视觉特征

表 1-1 废墟美学与药染服装的关联性分析

废墟美学特征	药染服装表现	对应视觉效果
风化/锈蚀	铁媒氧化肌理	废墟老化氛围
裂缝与剥落（时间侵蚀）	不均质染色/沉积	残缺感/岁月感
不完整性	毛边、解构	先锋工匠语言
自然衰变	面料老化	情绪表达

核心研究方法——案例分析法

历史废墟服饰解构

选取具有代表性的历史废墟文化符号（如庞贝古城、圆明园遗存），分析其色彩、纹理与结构在服装设计中的转化逻辑。

当代设计师实践对比

研究如川久保玲、山本耀司等设计师作品中废墟美学的应用差异，总结药染工艺与解构主义的结合方式。

市场反馈数据整合

收集采用药染技术的废墟风格服装销售数据与用户评价，量化分析消费者对材质破损感与植物染色的接受度。

核心研究方法——案例分析法

Ziggy Chen 2026秀场细节

本季依旧展示了其独特的设计风格，融合了现代与古典，东方与西方经典元素，具有浓郁的工业感和暗黑风格，强调功能性与舒适性。

本季注重面料肌理变化，采用植物染，扎染，作旧，数码喷印等设计工艺手法

核心研究方法——案例分析法

Terra Latens“沉睡的大地”

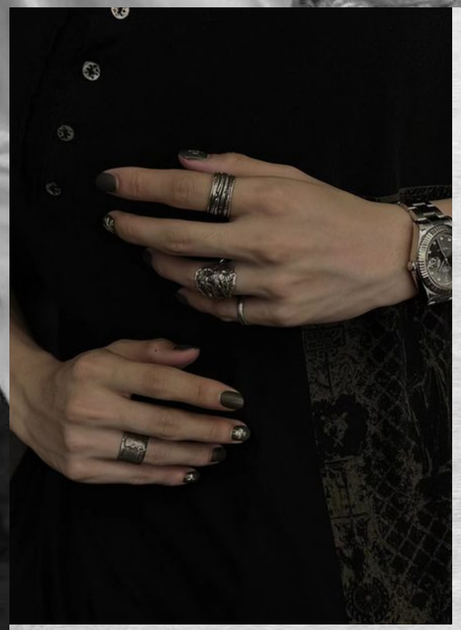
天然泥染工艺：甄选天然泥土为染材，经古法染制、反复晾晒，赋予布料复古做旧的灰调底色。每一件服饰的色泽都因泥土、染制过程的细微差异而独一无二，带着大地最本真的温度与质感，越穿越有味道。

手工手绘工艺：以土地的脉络、裂纹为灵感，由匠人手工绘制随性的线条，模拟干涸土地的肌理，同时暗喻土地下涌动的生机。每一笔都不可复制，让每一件衣服都成为专属的手作艺术品。

该系列采用宽松、松弛的廓形，弱化身材的束缚，还原服饰最本真的穿着体验。灰调的大地色系，适配各种穿搭场景，无论是日常通勤还是户外出行，都能穿出属于自己的风格。

核心研究方法——面料实验法

研究现状

国外研究聚焦材料实验

国外研究聚焦材料实验

欧美学者多从可持续设计角度探索植物染色与废墟美学的结合，如利用废弃药材进行天然染色，但缺乏系统性设计理论支撑。

国内研究偏重文化符号

中国学者主要关注传统药染技艺的传承，如蓝靛染、艾草染等，但对废墟美学的解构与重构应用研究较少。

跨学科研究空白

现有文献较少涉及药染技术与废墟美学在服装设计中的交叉研究，尤其在数字化设计工具的应用方面尚未深入。

研究不足

理论体系不完善

当前废墟美学与药染工艺结合的学术研究较少，缺乏系统性的理论框架支撑设计实践。

技术应用局限性

药染工艺在色彩稳定性、面料适配性等方面存在技术瓶颈，影响设计的可实施性与商业化推广。

跨学科整合不足

对废墟美学的文化内涵与药染技术的科学原理缺乏深度交叉研究，导致设计创新性不足。

植物热转印工艺首先由一位来自澳大利亚的纺织艺术家尹杜·弗林特、进行实践和研究。她是植物染和植物热转印领域的重要人物，她发展了独特的植物热转印技术，融合了植物学、纺织技术和可持续发展原则，比起媒染剂更侧重植物本身。

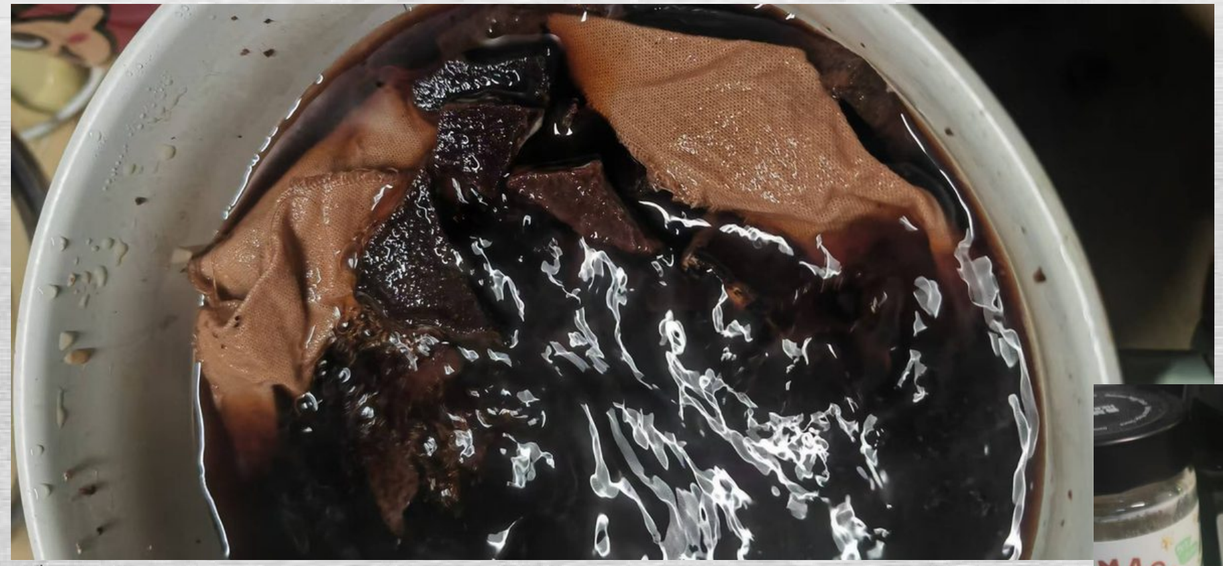

植物热转印工艺首先由一位来自澳大利亚的纺织艺术家尹杜·弗林特（India Flint）进行实践和研究。她是植物染和植物热转印领域的重要人物，她发展了独特的植物热转印技术，融合了植物学、纺织技术和可持续发展原则，比起媒染剂更侧重植物本身。

苏珊娜结合了欧洲 17 世纪至 18 世纪染料大师和专家学者们所发明的经典配方，使得植物热转印到今天依然是一个不断创新的流行手工艺，而且这些神奇的配方也是出自于东方印巴地区 Ajrakh 印花工艺。

相比于弗林特，她关注染料和媒染剂配方的多实践研究。在理论研究方面，涉及到铁媒染剂在植物热转印或植物染中的应用研究，更多注重在使用铁媒染剂的条件下，不同植物在不同纤维中的表现。

药染——染液煮染

将称量好克重的中药材，加入1升清水煮制30分钟，
得到富含色素与单宁的药液。

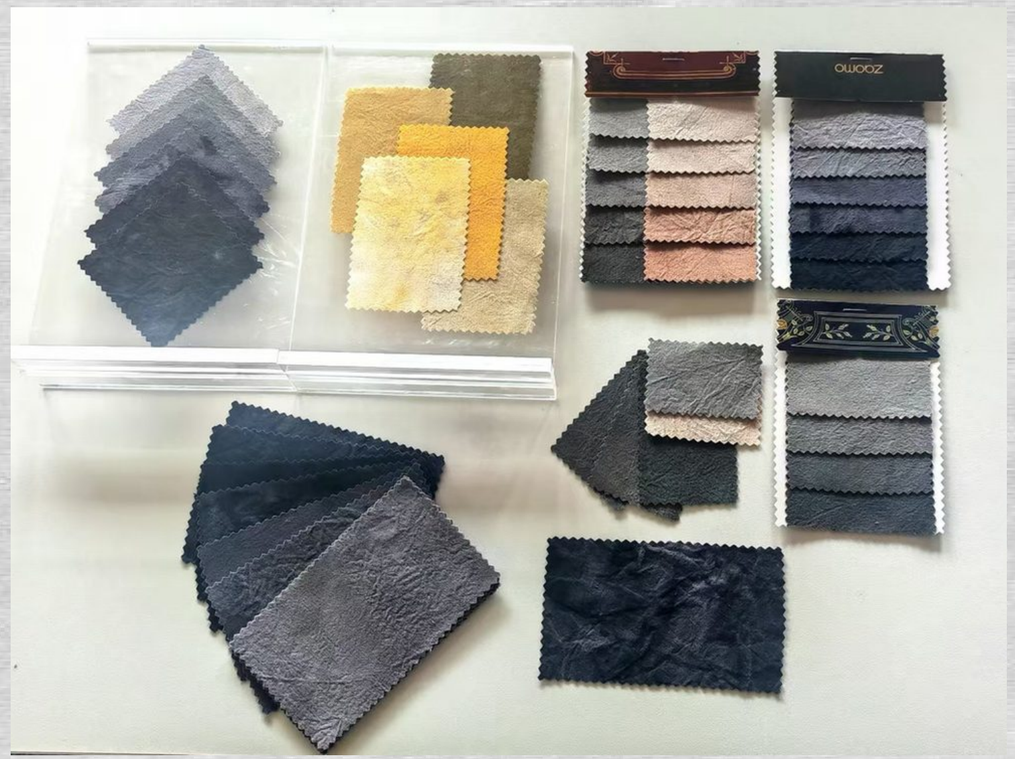

药染——煮染及铁媒染

严格控制变量只为得出精准数据与色彩梯度。
分别将在五倍子染液中煮染5、10、30分钟的样布
于乙酸铁溶液中浸泡30分钟。
结束后及时捞出洗净、晾干。

药染——色彩梯度提取

筛选出符合色彩梯度的样布，并记录是在何种染制手法及时间下得到的色彩。
目的是让后续面料改造及成衣制作时的色彩可以有严谨参考，并获得精度控制。

石榴皮-铁媒染

带有微橄榄绿倾向的暖灰色
显色度适中
较易控制色彩浓度

五倍子-铁媒染

十分有高级感、废墟感的深紫灰色
因其显色度极高
需要精准控制染液浸泡时间及铁离子含量

薯莨-原色浸泡染及铁媒染

原色是低饱和砖红色
其色素稳定性低，易分解
经铁媒染固色后色牢度增加
为微砖红色倾向的暖灰色

核心研究方法——设计实践法

药染——黄栀子的创新性染色实验

③：均匀煮染，得到黄栀子染色为高亮的暖黄色相。

②⑤：黄栀子与铁媒染结合形成清新的低饱和淡橄榄绿。

④：黄栀子晕染与乙酸铁溶液的笔触画尝试，色如雏菊花束，颜色鲜亮，光感强。
美好但不适合本设计的废墟美学主题，故仅是留作样本。

①：尝试将黄栀子强势的暖黄色相与五倍子铁媒染的深紫灰色结合，得到一款巧妙的深橄榄棕色。
这种深橄榄棕色为废墟美学下药染服装的做旧感发挥了极大的视觉作用，在上衣夹克中进行了大面积的运用。

打褶阔腿西裤面料
——石榴皮铁媒染

底布选用复古感浓郁的褶皱肌理做旧立体再造布料。

根据前期实验提取的染色色卡，比对设计图的颜色搭配，得出所用石榴皮染液的浓度及具体染制时间，得到一款微橄榄绿倾向的暖灰色。

为使其染色均匀，选用了浸泡染+铁媒染的染制手法。

在底布褶皱肌理的加持下，得到十分有废墟美学韵味的药染纹理效果。

面料药染实践
【大面积浸染】

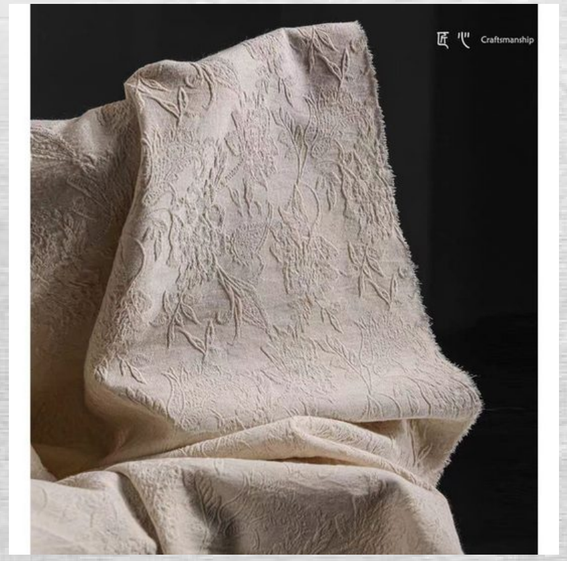
夹克面料（其一）
黄栀子浸泡染+五倍子铁媒染

底布选用100%纯汉麻砂洗纸感面料。

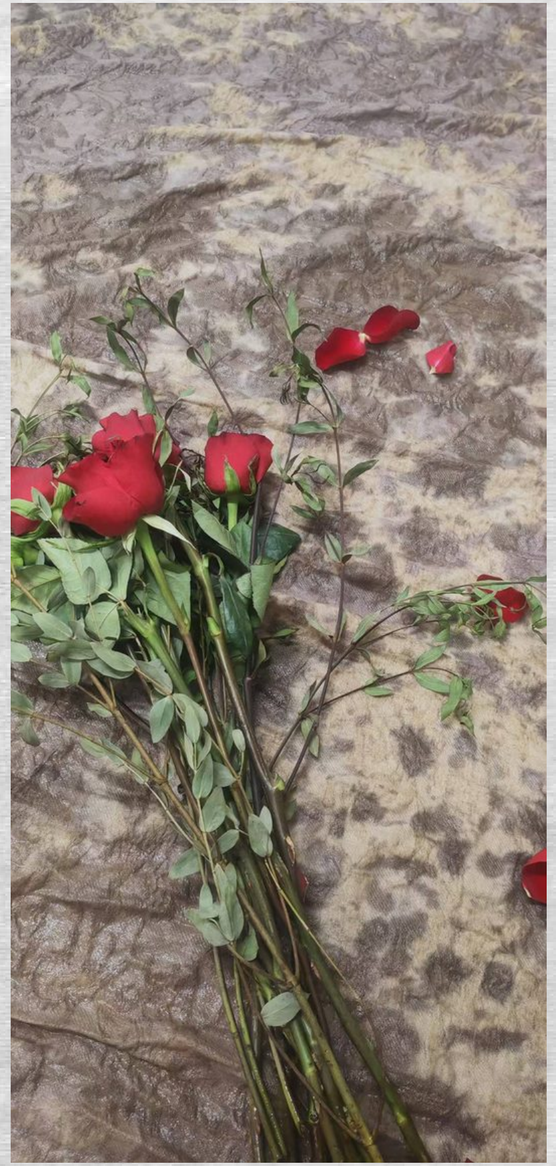
根据前期实验提取的染色色卡，比对设计图的颜色搭配，设计用黄栀子浸泡染得到暖黄色色相，再叠加五倍子铁媒染的紫灰色，得到一款复古感浓郁的深橄榄棕色。

使用了色彩叠加的染制方法。同时为使其染色均匀，选用了浸泡染+铁媒染的染制手法。

在粗粝的纤维与砂洗工艺底布的加持下，得到十分复古的药染纹理效果。

夹克面料（其二）

底布选用棉麻肌理本麻色立体腰果花暗纹提花面料

区别于夹克的另一款砂洗纸感面料，用该面料在门襟处加入更柔和的垂坠感效果，丰富层次感。

面料药染创新性实践
【立体提花布料+泼染+植染热转印】

在本麻色的基础上，用石榴皮染液与五倍子染液进行泼染，还原废墟残垣的斑驳感。

创新性加入了红玫瑰、尤加利叶的热转印。红玫瑰带来的小块艳紫色为面料增加了点缀色，增加趣味性使其不再单调。尤加利叶热转印则增加了天然草本纹理，与斑驳感叠加形成万物变更的视觉效果，为废墟美学的表达增添了新的形式。

面料药染创新性实践

【立体提花布料+泼染+植染热转印】

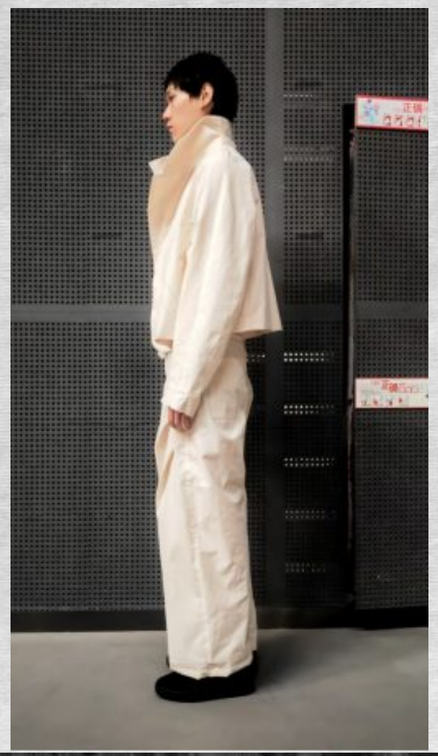
染后清洗熨烫，呈现出斑驳感的灰紫色复古提花

第一次试装

上衣夹克廓形太过干瘪，不够饱满。下装打褶阔腿放量不够。

第二次试装

内搭的质感太差，层次感的塑造手法不对。

第三次试装

总体已经完善，领口和后腰抽绳增加了新的巧思。

最后一次改进

领口加入银色斑驳烫金呼应主题，真丝领巾形态修改的更加错落。

成衣效果呈现

感谢您的审阅