

关于服装设计中民族性和现代性结合的思考*

张长敏, 徐 东

(天津工业大学 艺术设计学院, 天津 300160)

摘 要 研究中国服装民族化与现代化相结合的问题. 以旗袍改制和其它民族元素在现代服装中的运用为中心, 选取谭燕玉、张肇达、汤姆·福特和罗伯特·卡瓦利等中外设计师及其作品进行述评, 分析比较其设计思路以及取得的成就.

关键词 民族性; 现代性; 服装设计

中图分类号: TS941. 12 文献标识码: A 文章编号: 1671-024X(2004)05-0053-03

Thought to combination of nationalization and modernization in fashion design

ZHANG Chang-min, XU Dong

(School of Arts Design, Tianjin Polytechnic University, Tianjin 300160, China)

Abstract: The combination of nationalization and modernization of Chinese apparel is studied. According to the cheongsam reforming system and the application of other national elements in the modern clothing, choosing Vivienne Tam, Mark Cheung, Tom Ford and Robert Cavalli and their works, which come separately from Hong Kong, China Mainland and foreign countries, to analyse and compare the designs and achievements.

Key words: national characteristic; modernity; fashion design

中国传统的民族服饰是我们的根基,表达了一种民族的认同.但是,全球一体化的趋势使以农耕文化为主导的汉文化受到率先进入工业文明的西方现代服饰观念和技术的影响.民族化只有融入时代精神和契合时代生活方式,不断的改良和革新,才能纳入到现代设计的进程中.而反过来,中国民族服饰中有益的东西也会对全球性的流行时尚产生深刻的影响.在中国服装论坛上研究中西文化结合问题、研究民族化和现代化结合问题由来已久.近年来,已迈出探索和实践的步伐,我们高兴地看到,一些先行者做出了不凡的成果.本文以旗袍改制为中心,选择几位设计师体现民族性与现代设计性结合的作品进行分析和论述,并对其进行比较和总结.

1 谭燕玉的作品

香港设计师谭燕玉(Vivienne Tam)结合传统元素和西方时尚形象的创新意念,在时装界不断取得瞩目的成就.由于从小接受传统文化教育,早年又移居纽约

受到另一种现代文化的熏陶,所以她在作品中将其充分领悟和习得的西方的服饰文化中的裁剪和造型元素的外衣,赋予中国本土式、东方式服饰文化灵魂,用一个独特的契合点创新地将二者结合起来.她所做的正如活跃于现代国际时装舞台的日本设计师所做出的成就相同:即创作出国人认为很革新、很现代,而西方人认为很有中国民族特色的,同时被东西两种不同文化背景下的群体认同和接受的作品.与意大利的Etro、日本的高田贤三(Kenzo)一样,她有着鲜明的个人民族情愫和风格倾向,能够在国际舞台赢得声誉.一直以来,她在中国传统文化中吸取营养.历史古迹、文化名胜、传统图饰、戏曲服饰等都是她的灵感来源.而中国民族元素的运用中很重要的一个方面即来自于对旗袍的改良和变化,它在中国服饰中具有精神上的代表意义,如同探戈之于阿根廷、弗拉明哥之于西班牙、香颂之于法兰西、法朵之于葡萄牙一样.2002年,谭燕玉在“长城脚下的公社”举行了谭燕玉首次中国内地时装展示,其中的一些作品明显是借鉴旗袍的基本形制进行创作的.如图1所示,整套服装一袭间或有少许白色

* 收稿日期 2004-05-12

作者簡介:张长敏(1982—),女,安徽省淮北市人,硕士研究生.徐东(1957—),女,江西省九江市人,教授,导师.

作为调节或有黑色作为点缀,而上下部分分别采用不同的突出柔软手感的棉和表现飘逸质感的雪纺纱面料以打破黑色的沉闷.服装中采用右衽无袖的平面设计,这些显然是中国传统平面服装的元素,更能体现出东方式宽衣文化的内涵.为突出新意和变化,领口处的剪裁角度有所变化,使线条流畅,延伸至大襟处.止口和领口线处采用白色棉布滚边,这和黑色的棉质面料形成明度上的强烈对比.然而,黑白两种无彩色在面积上的巧妙对比又体现了中国古代传统道教和佛教的清静、无为的思想.这似乎和 2003 年春夏的普拉达(Prada)的中国风格的设计如出一辙,也许是因为同样对道教和佛教的宁静、淡泊、怡然的思想有所热衷所致.虽然旗袍元素的运用最能体现出中国精神,而谭燕玉却不执于此,和华裔设计师安娜·苏的后朋克和摇滚风格的东方情节一样,她以不拘一格的形式,将其对中国本土文化、艺术、传统等方面的理解和热爱用创新手法表现出来,创作出色彩鲜明的、使中国精神和现代意识共存的作品.如图 2、图 3 所示,一样是中国风格的 2004、2005 年秋冬发布会,面料上使用轻柔的丝绸、棉以及雪纺,颜色则多为清淡优雅的米黄和粉红,偶有加入一笔象征吉祥的被她广泛使用的朱红色作为点睛

图 1 谭燕玉 2002 年首次中国内地时装展
Fig. 1 Vivienne Tam's debut in China mainland

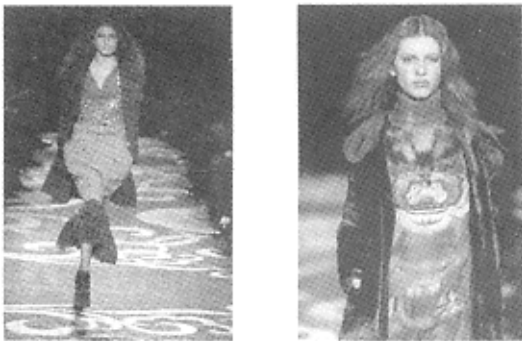

图 2 谭燕玉 2004、2005 年秋冬发布会
Figure 2 Vivienne Tam A/W 04/05

之笔.此处她使用手绘的中国画,形象取自竹林、荷花淀或者牡丹花丛.这些黑白泼墨和织物的巧妙融合,使得整个系列宛如一幅水彩画.而细节处理上,使用手工编织带和翡翠玉石作点缀,充分展现出中国式的东方情调^[1].

2 张肇达的作品

与受东西两种不同文化熏陶的香港设计师谭燕玉及其他外籍华裔设计师不同,大多数中国内地的设计师所成长的环境是中国传统教育.由于国内的现代时装业尚处在起步阶段,而设计师们则处在一种自我觉醒和发展的状态.他们重拾民族自信心并进行冷静、深入的思考,以发扬本国精神和民族认同为出发点,突破原有的模式,进行创新和发展.民族的东西是我们取之不尽的源泉和继承的财富.惟有保持其民族团体特征,才不至于抹杀民族的个性,才能使我们的文化呈现斑斓的色彩.日本大和民族的和服、苏格兰的花格呢、印度尼西亚的蜡染布、墨西哥的华丽披肩等都使人们用以表达对国家或民族的认同.中华民族悠久的历史遗留给我们的厚重的文化底蕴,衣冠足履、纺染织绣等都是我们现代人可以继承和利用的现代设计的源泉.张肇达即是众多以纵向的具有传统服饰特色为创作源泉的设计师之一.他用现代裁剪手段形成的点、线、面来表现中国服饰的内容、图案和情感,在为设计寻找素材时,选择民族服装中既能体现民族精神,又能被国际时尚所接受的内容,再重新研究、修补形成创意^[2].如图 4、所示,这是两款张肇达创作的具有旗袍风格的服装.面料采用蓝色调丝织品,配以精细的手工刺绣工艺,以突出他素有的华丽、鲜明的设计风格特.和图 1 中谭燕玉的作品不同的是,他采用了西方的省缝原理的立体造型.细节部位如图 4(a)所示,在袖、高开叉等处取传统旗袍之简洁、优雅、富有曲线优美造型的特点,而领型则采用现代设计.图 4(b)则相比较之下更具有西方韵味,融入西方晚装中的典雅、尊贵的特色.其低 V 领和裸肩造型体现了身体本身的美感,将后摆延长并配有婉约的披肩,使之和服装相得益彰,显示出卓越的风姿.不仅限于旗袍,从 2000 年推出的高级时装开始,到 2004 年的“紫禁城”系列,主题都定在中华民族文化这个深厚的基础上,他用表达辉煌的东方盛典的豪华面料和现代的手法表现出远古的奢华和灿烂;用精湛的手工,来展现中华布衣服饰的朴实与不羁,挑选独具一格的中国图案,表现中华服饰飘逸灵动的风格.这些都是让我们欣慰之处.然而,像张肇达这样出色的设计师

毕竟不代表大多数,我国的设计师整体水平仍然有待提高.很多设计作品或是仍从旧时的农耕时代背景下考虑,没有意识到工业时代的服饰衣着特点和要求,致使设计思想落后;或是纯粹地盲从跟风,对流行和服装并不去做过多的思考 and 理解,更没有找到自己的“根”.因此,致使作品缺乏深度和文化内涵.设计师的整体文化和艺术修养等各方面都有待进一步的提升.

图3 张肇达的旗袍风格作品

Fig. 3 Cheongsam style designs of Mark Cheung

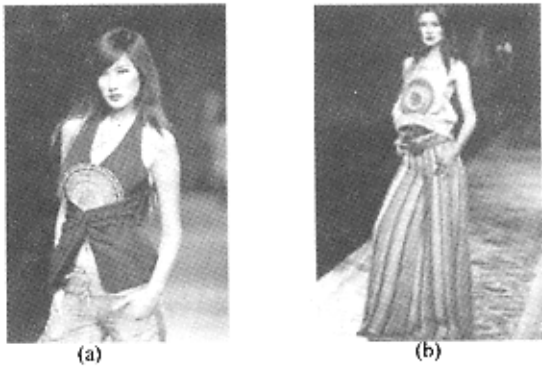

图4 张肇达2004年“紫禁城”系列

Fig. 4 Seriel of “Forbidden city”designed by Mark Cheung , 2004

3 罗伯特·卡瓦利和汤姆·福特的作品

由于中国传统文化广博浩瀚,从上世纪80年代以来,很多国外设计师也仰慕中国服饰文化,纷纷以此为灵感来源进行创作.费雷在80年代初次中国之行就创作了中国旗袍风格作品,另外约翰·加里亚诺、让·保罗·戈尔蒂埃、克里斯汀·拉夸以及众多国内外设计师都曾以民族服饰为来源进行创作.他们的设计作品为我们提供了一个可供参考的平台,使我们换一种角度审视我国民族元素的运用.2003年春夏,一向采用珍贵的豹纹、鳄鱼皮和蟒纹等面料,走感性、妩媚的设计路线的意大利著名设计师罗伯特·卡瓦利(Roberto

Cavalli)在此季服装中借鉴中式风格来完善、充实他的这一路线.他采用中式旗袍的立领斜襟形制,进行了变化和裸露的设计,创作出紧身立体和突出腰部曲线的高腰设计的短裙或小上衣,或有飘逸的曳地长裙或紧身长裤和短裤.热情的鲜红色真丝和软皮面料上刺绣古铜色写实盘踞的龙纹,充满中国皇家味道的明黄面料印上或蓝或红的花鸟图案,颇为华丽的古铜色深浅层叠都是这次设计的亮点.此外,古驰(gucci)集团的创意总监汤姆·福特(tomford)的设计中体现了西方式窄衣文化精华,又带有独立的个性和极大的兼容与糅合能力,如图6所示.在卸任古驰之前为04/05年秋

图5 罗伯特·卡瓦利2003年春夏时装展

Fig. 5 Roberto Cavalli s/s 03

图6 汤姆·福特的2004年秋冬时装展

Fig. 6 YSL a/w 04/05

冬伊夫·圣洛朗(YSL)做的最后一场展示中,他同样采用了中国风格,美妙地剪裁出耸起的肩部优雅线条,收紧的腰部轮廓,黑色的或明黄色为底色的丝质面料上钉满或印满云纹、寿纹、万字纹、蝙蝠、日月等多种中国传统吉祥纹样,色彩鲜艳、亮丽,又不失稳重、高贵.在款式上采用传统旗袍式立领为基型,在局部做设计处理,如领口处侧向或正中裁剪出优美的水滴形或叶形,下摆采用不对称的侧开叉,形成一抹弧形直至曳地的后裙摆处,亦庄亦谐.这些都是我们参考和学习的榜样 (下转第59页)

的出现,就要求有新的居家服装来满足人们在这些新的活动中的着装需求.不管是哪一类服装的设计都离不开对那一时期人的研究.居家服装也是如此,需要不断地去研究现实中人的生活,了解他们在干什么、需要什么,这样才能使设计出来的服装有实用价值.就生活空间的变化来说,空调与取暖设备的普及使人们的居家着装在一定程度上摆脱了受气候影响的限制,即便是在冬天,穿上薄薄的羊毛织物的居家服装就足够了.此外,现代个性化的家庭装饰风格,必然要求与之风格相匹配的居家服装.在一个红木案几上安放笔砚,墙壁上悬挂着书画条幅的古色古香的家中,穿着中式居家服装才会有协调之感;而在一个安放着欧式古典家具的家中,丝绸面料的居家服装有足够的贵族气息与之相匹配,如图8所示.

图8 与沙发风格十分相配的居家服装

Fig.8 House wear of being well-matched to sofa

满足当前人们需求(物质需求和心理需求)的服装才具有存在的价值和意义,也才能得以存在和发展.

4 结束语

居家服目前在我国还是一个新概念,居家服装也是服装里一个崭新的门类.随着人们生活品质的提高,毋庸置疑,居家服装将会有很大的发展前景.任何一类服装的设计都离不开对现实生活条件的研究,只有能

参考文献:

- [1] (美)Kareb W Bressler. 百年内衣[M]. 北京:中国纺织出版社,2000.
- [2] (美)Susan B Kaiser. 服装社会心理学[M]. 北京:中国纺织出版社,2000.

(上接第55页)

样.然而,需要指出的是:虽然从大的方面来看,他们也是对传统文化和艺术进行再创造,使中华民族的文化走向国际,而从根本上说,国外的设计师从西方服饰文化主流的角度审视和利用中国的民族元素,是以一种为其所用、兼收并蓄和猎奇的眼光来审视这些被我们视为无价珍宝,而在其看来却可能是外来文化或边缘文化的中华精神.也许更多的是炫耀其自身的兼容能力,甚至以求新求变的心态来寻求公众的关注.如此,其设计就和中国设计师发扬传统服饰文化的相对纯粹的设计出发点不同,显然带有更多的功利目的.其次,由于历史、人文、环境、教育、信仰等差异,国外的设计师仅能够从相比较肤浅和表象的层次去观察中国文化,并不能够对中华民族的精髓进行深刻的理解,其设计作品仅仅是表面的移植,如在立体的时装上印有中国汉字和图腾纹样等等,所以,其作品中自然缺乏国人对本民族的强烈情感.为什么我们对红色情有独钟,视之为吉祥、喜庆的象征,为什么中国人喜着宽衣博带,为什么我们对丝织品如此钟情……想必这些是未受过中国传统礼教、未串过中国胡同、看不懂中国京

剧、未感受过锣鼓喧腾的节日场面的国外设计师所不能理解和体会的.

4 结束语

诚然,通过以上的分析可以看到:中国服装在民族性与现代性的结合方面已经取得一定的成果.但是真正地使整个中国服装业纳入到现代设计轨道上来还需要更多的探索.这就需要中国的设计师继续努力,从更高的视角理解民族传统服饰文化和现代设计的内涵,并吸收国外优秀的设计思想和技术,做到灵活运用、高屋建瓴、知己知彼、从容驾驭,从而创作出更多的优秀作品.

参考文献:

- [1] 钟海. 中国风格的 Vivian Tam[EB/OL]. <http://www.sohu.com>, 2003-11-03.
- [2] 刘萍. 张肇达续行‘东方路’[N]. 中国服饰报, 2004-06-12(3).