

文章编号 :0253-9721(2006)11-0117-04

后现代美学视野中的解构主义时装

苏洁

(浙江理工大学 服装学院,浙江 杭州 310018)

摘要 服装设计中的解构是不断地打破旧结构并组成新结构的过程。后现代思潮下的时装设计师们将解构主义表现手法运用到时装设计作品中,颠覆了传统时装的概念与意义,在不断的解构中寻找艺术支点,创造出年轻化、时尚化、多样化的全新外观,并赋予时装全新的时尚意义和审美标准。从后现代美学的视角分析解构主义时装的背景、特征及其表现形式,探讨解构主义时装的设计内涵和艺术创作手段,试图为时装设计创新提供有益的借鉴。

关键词 后现代美学;解构主义;时装设计;创新

中图分类号:TS941.717 文献标识码:A

Deconstructionism fashion in post modern aesthetic perspective

SU Jie

(Fashion Institute, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract Deconstruction, applied in fashion design, refers to a process of constantly breaking old structures and producing new ones. Under the influence of postmodernism, fashion designers apply the technique embodying the notion of deconstructionism in their professional work, resulting in the subversion of traditional conception, seek for theoretical basis for artistic expression through constant deconstruction, create a brand-new style which gives prominence to youth, fashion and diversity, and render the fashion an utterly new fashionable meaning and aesthetic criteria. In the view of postmodern aesthetics, this article analyses the backgrounds, characteristics and expression forms of deconstructionism fashion. And it also studies the design intension and artistic creation means of the deconstructionism fashion in an attempt to give a beneficial reference for creating innovative designs for fashion.

Key words postmodern aesthetics; deconstructionism; fashion design; innovation

后现代主义^[1]包括 2 个方面的内容,一是具有高度隐喻的设计风格,强调特殊形式造成的象征意义;二是以历史为借鉴,采用折衷手法达到强烈表面装饰效果的装饰主义风格,这种风格就是公认的狭义后现代主义。就狭义的后现代主义设计特征来说,后现代主义具有 3 个方面的典型特征:1)历史主义和装饰主义立场,从历史中吸取装饰营养并加以运用,与现代主义的冷漠、严峻、理性化形成鲜明的对照;2)对于历史动机的折衷主义立场,对历史的风格采用抽出、混合、拼接的方法,进行折衷处理;3)娱

乐性和处理装饰细节上的含糊性,大部分后现代主义的设计作品都具有戏谑、调侃的色彩。

在服装界,后现代一词已难以用风格或流派来定义。吸收与创造是设计师的动力,素材的来源是多种多样的,生活中任何一种物品都可以直接拿来用于时装里。解构主义时装设计在形式上更多地运用分解、错位、交叉、叠置和重组等手法来表现服装结构的主从关系,不断打破旧结构并组成新的结构,在不断的颠覆与创造中,表达其对后现代服饰美学的理解。

收稿日期:2006-01-17 修回日期:2006-06-05

基金项目:国家社会科学基金资助项目(04BJY065);浙江省教育厅科研资助项目(20040415)

作者简介:苏洁(1969-),女,副教授,硕士。主要研究领域包括服装设计开发、服装造型理论等。

1 后现代服饰美学

“后现代”(postmodern)或“后现代主义”(postmodernism)是一个含义模糊且覆盖面很广的概念,正如理查德·舒斯特曼(Richard Shusterman)所说,“关于后现代主义最清楚和最确定的东西也许就是:它是一个非常不清楚和充满争议的概念。”后现代艺术没有明确的美学主张,其表现形式带有相当的破坏性,消除了中心,将艺术的意义扩大到多元的范围^[2]。

折衷主义是后现代艺术的重要特征之一。后现代艺术将来自各流派、各民族、各地区的样式堆砌到一起的时候,艺术家做的就是一个折衷的工作。在这个过程中需要在历史与现在、中心与边缘等矛盾体之间找到支点,这个支点不含有倾向性,即中性的表达。样式在综合后可以一种有机的形式展现出来,折衷的结果是风格的丧失。后现代服装设计的折衷综合手段随处可见,具体到某件服装,可能是面料上印花纹样的综合、饰物与饰物的综合、松身与紧身的综合等。服装设计既要从历史和传统中去寻找灵感,又要借助高科技的工艺手段,用后现代美学的视野,表现对未来世界的无限畅想。

戏拟与反讽是后现代艺术表现常用的手法。后现代艺术倾向于无目的和无意义的虚无主义创作观,艺术和通俗之间的区分被消除,历史、现实、梦幻都被放置在一个平面上,艺术家凭借一种超然的态度,肢解和组合诸要素,为了同传统对抗,追求新的视觉效果,设计师惟有以黑色幽默方式戏谑和嘲讽传统。戏拟体现出的感觉是不连贯的、片段式的、语言模糊的、偶发、即兴等手法被大量应用。后现代主义将美的标准抛弃,艺术与通俗被划上等号,各种物品都与消费、大众、庸俗密切联系,反文化、反传统模糊了艺术与非艺术的界线。以怪异突出、违背常规的设计手段来表现创新,表现出对现代文明和传统服饰文化的挑战,使时装显示出一种特殊的状态与魅力。

后现代服装样式的变化是前所未有的,眼花缭乱是人们对它的评价,似乎美学规则一夜之间被打破,前卫的时装设计师尽一切努力去破除传统,以自己的作品作试验,试验的同时创造了时装。在他们的全新演绎下,服装颠覆了传统的审美标准,以其极富感染力和表达力的质感、独特深邃的韵味,在当今

加工工艺新技术的支持下表现出“游戏”、“拼凑”、“堆砌”、“反叛”等各种极为自由前卫的外观,并赋予时装全新的象征意义和审美标准。

2 解构主义理论

解构主义理论自 20 世纪 60 年代后期由法国结构主义理论家贾奎斯·德里达(Jacques Derrida)在其《论语法学》一书中确立,之后便作为一种批判类型被理论家们用于一切研究领域里的方法问题。解构主义(deconstruction)这个字眼是从结构主义(construction)演化而来,它的形式实质是对于结构主义的破坏和分解,单从字面上理解,“解”字意为“解开、分解、拆卸”;“构”字则为“结构、构成”之意。“解构”则引申为“分解之后再构成”。解构主义并不是设计上的无政府主义,或者随心所欲的设计方法,解构主义的服装设计具有貌似零乱,而实质有内在的结构因素和总体性考虑的高度理性化特点。

后现代美学视野中的解构主义时装注重对服装本身结构的研究,其设计理论是对服装原有造型、款式等进行大胆改造,把服装原有结构(领、肩、胸、腰等部位)分解拆散,然后重新组合,形成一种新的结构。解构主义服装往往是不对称结构,外观带有未完成的感觉,似乎构思全凭偶然。由于突破传统的设计思维模式,“通过非传统的方式组合传统部件”,用此理念进行设计往往能取得非常规的服装外形和衣片结构。

20 世纪 80 年代初,日本设计师川久保铃(Rei Kawakubo)和本山耀司(Yohji Yamamoto)在法国巴黎推出以打散原有结构的设计方法来设计解构主义的时装,将服装和人体融为一体,形成一种新的轮廓,重新定义时装结构,并形成了设计流派。比利时设计师安·德缪勒米斯特(Ann De meulemeester)、马丁·玛吉拉(Martin Margiela)等时装设计师,被称为 20 世纪 90 年代末最具超前意识的解构流派的积极倡导者,重新界定了传统缝纫法和成衣技术的概念。英国设计师胡塞因·查拉扬(Hussein Chalayan)的设计也具有强烈的解构主义倾向。毕业于伦敦圣马丁艺术学院(San Martin Art School)的国际时装设计大师约翰·加里亚诺(John Galliano)和亚力山大·麦奎恩(Alexander McQueen),更是以独特的解构主义设计理念进行创作,在不断解构中寻找艺术支点,他们的作品给全球带来无限新意。

3 后现代解构主义时装的创新手法

3.1 服装传统意义的解构

设计师完全背离服装的最终用途,从设计一件独立的艺术品的角度去设计时装,考虑的是时装本身而非与人体发生关系的时装。设计师通过偶然机遇、荒诞组合、随意堆砌、解构中心、解构抽象、解构具象等手段来进行创作,将传统的服装意义进行了彻底地解构。

3.2 时装结构的解构

设计师从服装的各个组成部分来看待服装,重视服装结构的基本部件,将传统的服装款式结构进行分解,组合出新的服装结构,形成破碎的空间和形态,或是对某些部位进行非常规的改造,或是在服装上开出各种形状的洞,从截然不同的角度来审视时装,创造时装。

3.3 图形的解构

设计师对大量的电影、电视、杂志、VCD、DVD等载体的图像素材重新剪辑、拼接后用于时装设计,主要是面料印花、缀补图案、不相干图像之间的组合,这种解构会造成历史的混淆、时间感的缺失,图像表达的意义可由观赏者自己重新组合。在图形的解构过程中,设计师大量采用各地区、各民族、各历史时期、各流派的手法风格将自己置于过去与未来、激进与传统、中心与边缘、理性与非理性之间,显示出解构主义巨大的包容性。

3.4 对传统材料的解构

面料作为服装的载体,也以各种全新的面貌出现。大量的人工合成材料、塑料材质、金属、木板……都可以用来制作时装,彻底解构了传统服装材料的意义。材质的多样性造成了时装面貌的非理性表现,艺术的反叛是更新思维方式的推动力^[2]。将传统素材重新剪辑、拼接、分解成任意形状后与非常规面料搭配,并运用大量的后现代设计的折衷综合手段赋予服装材料特殊的肌理,材质的堆砌综合使时装演绎出对抗传统美学的非常规外观。

4 解构主义时装的艺术表现

20世纪60年代开始的后现代主义思潮引起了

社会、文化、艺术的巨大改变,这些改变都由设计师通过时装表达出来。传统意义上的服饰类别,在东西方服装设计大师的解构实践中被重新定义、自由诠释,运用各自独特的服饰语言进行再创造,表现出一种对传统美学观念的叛逆和创新,对经典美学标准做突破性的探索而寻求新的设计方向^[3]。后现代艺术家们在对抗传统服装审美的实验中,从传统服饰中寻求创意灵感,重视民族历史,讲究装饰意境,将历史风格结合到设计作品当中,源于传统而颠覆传统,体现了解构主义时装的多样性、通俗性和戏剧性。

4.1 结构与解构

在服装设计中,“结构”是设计语言之“骨”,是隐藏在视觉形象内部支撑视觉形态的重要因素之一。通过对比例尺度、结构关系、分割比例及呼应关系的把握,表现服装造型的平衡与协调。后现代思潮^[4]下的时装设计师们以独特的解构主义设计理念进行创作,专注于从各种不同的文化模式中汲取精华,并将各式各样的素材有机结合,运用自己的服饰语言进行再创造,结构意识始终贯穿于整个的设计创作过程中。

后现代服装设计师将时装设计变成了破除传统的实验,在不断的解构中寻找艺术支点,以极为自由的表现方式诠释着他们对时尚的理解。外套可以反穿,露出线头和衬里;针脚外露,粗糙的毛边;没轧完的缝头不是因为缝纫技术太差,而是有意为之。设计大师们将“结构”与“解构”这一对看似矛盾的服饰语言演绎得浑然一体,营造了解构主义时装的时尚空间。

约翰·加里亚诺(John Galiano)对高级时装的造型结构有着深刻的认识,他常以独特的解构主义设计理念进行创作,在后现代艺术的大潮中,既创造流行,又不放弃传统美学的基本要素。在2004/2005春夏流行时装发布会中,他将丝绸成衣的概念进行了彻底的解构实验,真丝绉、素绉缎、双宫缎、珠绣锦缎、豹纹面料等元素的无序组合,夸张的造型体现了真实与虚幻的不确定性和戏剧化的艺术外观。

川久保铃的设计具有不同于欧洲设计师的美学特征,重视面料以及服装结构本身。1997春夏时装发布会上,川久保铃就曾对格子、条纹面料进行解构,并填充了非常规里料,重组出造型特别的系列女装,夸张的臀垫和背垫极具装饰意味。

克里斯汀·拉克鲁瓦(Christian Lacroix)常从博物

馆、戏剧、杂货摊、斗牛等活动中汲取灵感,各种题材、各种风格的综合摆脱了理性的控制和审美上的束缚。在 2005/2006 年秋冬高级时装设计中,将丝绸、蕾丝、皮草等材料运用解构手法结合起来,对服装的造型结构进行分割、叠加、组合、构成,从而形成一种新的视觉形式,体现出另类时尚。

4.2 融入时代特征的解构艺术创意表现

在否定、消解、颠覆现存理念、价值制度的后现代主义思潮影响下,后现代美学视野中的当代解构主义时装设计师们在作品的设计中试图从历史文化、古典服装中发现新的服装观念、主题和基调,使古典与现代、传统与创新融为一体,将人们熟知的事物有意地视为陌生,完整的形体有意识地破坏,从中再仔细寻找,发现新的特征或意义;或者将破坏后的事物重新组合,获取新的意义,目的是使新的时装形式更具有丰富的传统文化底蕴,在解构创意中融入鲜明的时代特征^[5]。将前卫的时尚感与复古的历史情节完美结合,在服装风格的历史延续和大胆解构重组中寻求平衡点,融入现代创意和世界各地的民情风俗,捕捉传统设计元素在现代时尚中的最新定义,融古今俗雅于一体,利用传统又改造传统,在经典和前卫之间找到了平衡。

法国时装设计师西尔瑞·玛格勒(Thierry Mugler)的设计就从好莱坞电影、科幻小说、历史事件、各个历史时期的艺术和装饰取材,截取历史上的服装样式片段,与现代样式巧妙结合;或是将传统的服装造型进行分解、错位再重新组合,独特的解构主义设计手法使作品充满戏剧性。

约翰·加里亚诺 2003/2004 年秋冬发布的整组服装以黑、白、红为主色调,采用中国的传统剪纸图案为原型,进行局部图案的分解和强调,在打破原有图案风格的同时组合出新的风格,服装造型极具空间感。另一系列服装则将中国的文字图形作了彻底的解构实验,把中国书法作为符号,超越了文字本身所表达的意义,做为一个图案装饰形式出现在服装中。视觉元素的无序组合,利用传统又改造了传统。

亚历山大·麦克奎恩(Alexander McQueen)的作品则充满着解构、时尚的精神,强调结构的作用,被称为“传统的颠覆者”。2003/2004 秋冬,他发布了一组具有异国情调的作品。灵感来自于东方,使用中国传统织锦面料,不同的图案被分解后重新组合在一起,强调了图形的装饰含义,模特头上造型夸张的帽子突出了其极富创意的后现代风格。在 2005/2006 春夏高级时装发布会上,又运用解构主义设计手法对面料与皮革进行自由组合,衣片结构不同寻常,定型的皮革呈现出非常规的面料外观,粗犷而怪异,体现了他的设计理念:“怪诞绝伦就是在实施一种想法时追求更高的质量,在对时装式样进行解构之前,还必须善于构建。”

5 结 语

在后现代思潮下,前卫的时装设计师将时装设计变成了破除传统的实验,在实验的同时创造了有着后现代印记的时装。时装的解构主义设计手法突破了传统设计思维模式,在不断的颠覆与创造中,演绎出千变万化的艺术表现形式。在当今时尚舞台上,对于美的认同变得十分宽泛,对于设计师来说,吸收与创造是动力,素材的来源是多种多样的,服装设计作品不仅仅为设计师自身的理念所转移,还在于观众的参与,观众看到的是什么,那便是什么。

FZXB

参考文献:

- [1] 王受之.世界现代设计史[M].北京:中国青年出版社,2002.320-424.
- [2] 包铭新,曹喆.国外后现代服饰[M].南京:江苏美术出版社,2002.31-33,71-76.
- [3] 尹定邦.设计学概论[M].长沙:湖南科学技术出版社,2002.153-159.
- [4] 孙志宜.失落与超越—西方后现代艺术现象研究[M].合肥:安徽美术出版社,1998.201.
- [5] 袁仄.时尚推动力—新奇与怪异[M].北京:中国纺织出版社,2001.36-45.