

浅析中西高级时装的造型差异

——以郭培和约翰·加利亚诺的高级时装“青花瓷”为例

文 / 张沙沙

摘要:选取中西方具有代表性的高级时装设计师郭培和约翰·加利亚诺,根据其设计的“青花瓷”礼服,进行对比分析,探讨中西服装设计理念差异的渊源及其在服装造型设计中的表现。中西服装设计的差异折射出中西内在的民族文化和哲学思想的不同,文化的差异对中西不同设计思维模式和审美趋向的形成,有着至关重要的意义。

关键词:高级时装;差异;造型

如果说时尚界是一座金字塔,那么高级时装就是塔顶,是时尚界的最高荣光。伟大的时装设计师克里斯汀·迪奥曾经这样描述:“在这个机械化的时代里,时装是人性、个性和独立性的最后隐匿处之一……”一语道破高级时装的真谛,它是高不可攀的、充满人性的个性化艺术;它是为展示设计师理念而定制的时装,不被各种潮流所左右,评价它的惟一标准是审美领域中的美感因素及其美学价值。超前的创意一直被国际服装设计界所认同和崇尚。本文选取中西方最具有代表性的高级时装设计师郭培和约翰·加利亚诺,根据他们设计的“青花瓷”礼服,进行对比分析,可以更加形象鲜活、真实具体的理解东西方高级时装造型设计的差异,更加深入体会东西方民族文化的内涵。

1 中西方思维差异的渊源

从古至今,服饰的发展都是一个漫长且起伏跌宕的过程,是谁在操持其中的玄机?那就是民族文化,而文化背景里最根本的就是哲学思想^[1]。中西方民族由于所处的地理位置、自然环境、宗教信仰、经济发展等不同,因而在人类文明发展的历史长河中所形成的哲学思想也不同。

文化学对中西方文化的性质有一种典型的说法就是“东方精神,西方物质”。也就是说中国文化重精神文明,西方文化重物质文明。中国哲学主干体系由儒家、道教互补组成,孔子创立的儒家学说其核心价

值是“礼”,用“礼教”来提升人的道德情操,重在伦理,表现在服装上则突出服装的遮盖和装饰功能,漠视性的存在。道家强调内在的精神美,侧重审美主体的心理体验,所以服饰重在营造一种超人体的精神空间。中国“敬天”的思想极为古老,古人对于“天”的理解,是多层次的,天既是主宰一切、超自然的神(上帝),又是自然界和人事间一切事物的总和,也是这些事物发展变化的规律和标准(天道)。归根到底是一种天人相感应的观念,天和人是没有主、客体之分的统一体,即“天人合一”思想^[1]。哲学上的“天人合一”的思想在服饰中自然的流露出来。西方文明源于古希腊文明。古希腊哲学是理性的,强调主观为“我”,客观为“物”,主客二分,不许混淆^[2]。人是研究客观世界的主体,去探求自然界的客观真理,从古希腊遗留下来的雕塑和绘画可以清楚的看出古希腊人已充分意识到人体美的客观存在性,崇尚人体美。正是沿袭了这样的审美传统,西方人才不断的研究人体的内部结构,并直接用数学尺度深入剖析人体。古希腊时期,毕达哥拉斯就发现了“黄金分割”^[2]。西方文化极其注重个体,尊重自我,展现自我,对人体美的审美追求就势必会在服装设计中所表现出来。

2 中西思维差异在服装设计中的体现

中西方的思维方式的不同,常常表现为设计师从截然不同的角度欣赏服装、设计服装。中国“天人合

一”的哲学思想,一方面强调人与自然统一,另一方面强调伦理与自然统一,使得服饰重在表现人内在的精神、气韵,更多方面考虑服装图案和纹样,通过服装的图案和纹样来体现尊贵、等级并赋予它们吉祥的寓意,“十二章纹”服饰是其鲜明的代表^[9]。西方文化表现为对自我的重视和价值肯定,设计师追求服装造型结构的突破性和个性,展现形体之美,文艺复兴时期利用紧身胸衣和庞大的裙撑塑造出夸大的立体造型就是其鲜明的代表^[9]。当代西方服装设计追求彰显个性、人性解放和自我表现,服装的装饰性增强,自我价值从服装中得以充分展现,服装被当成设计师和着装者传达时尚信息和肯定自我价值最有效的手段,对服装的认识不仅仅是服装外观造型,而是变成展现自我的媒介。

近几年,时尚T台刮起一股中国风,造型风格多种多样,很多具有中国传统文化民族元素被借鉴和运用,其中最受宠的就是“青花瓷”。比较成功的华人高级时装设计师代表人物郭培,她的作品就很自然地凸显出中国民族文化的哲学理念,它以绚丽的民族图案、图腾装饰其服装,使用对比强烈与大胆的色彩而闻名。郭培2010春夏“一千零一夜”时装发布会是在北京体育馆举行。她的“青花瓷”服装作品不仅仅是可以看到中国传统的服装细节和造型,并以一种中国思维的方式去展示她的服装。Christian Dior—被誉为天才设计师的约翰·加里亚诺同样设计了“青花瓷”服装,从中依然可以看到西方特色的服装造型结构,流露出西方独特的文化底蕴。中国传统文化包罗万象,内涵丰富,是当代服装设计的源泉。

3 中西高级时装的造型差异

3.1 一个视觉焦点与多个视觉焦点

中西方在服装设计和审美上存在差异很大方面源于中西方绘画空间表现的不同手法^[9]。西方绘画始于古希腊,重视外在形的存在,追求理性的写实手法,人站在画外从某一个固定的角度去构图,充分运用透视法则,使每一幅作品上只有一个视觉焦点,集中表达一种设计理念,突出一个设计主题。如图1,dior高级时装的“青花瓷”礼服,采用传统欧式礼服外观造型,设计师很巧妙地将设计的重点和中心聚焦在胸腰部位,印满青色的植物图案形成一个视觉焦点,其他部位则运用简约的弱化设计,简洁夸张的外观造型塑

图1

造出18世纪以瓷器为珍品的欧洲贵族形象,简约中有重点,平凡中见真知。

而中国陆地广大深远,苍苍茫茫。自古人们就喜欢登高望远(重九登高的习惯),从高处俯瞰全景这就形成了“以大观小”的特点。在中国传统绘画中画家的眼睛以不固定视点的方法去构图,把全部景色组织成

图2

一幅气韵生动的艺术图画,注重作品所表达的神韵和意境,每一幅作品中有多视觉焦点。中国人一直保持着这种观察事物的传统。以不固定视点也在现代的服装设计中折射出来。如图2,郭培设计的“青花瓷”礼服,模特顶着一个镂空的扇形头饰,扇形中间镶嵌有镶满施华洛世奇水晶的青花瓷瓶,自腰到裙摆扇子造型的重复与叠加,高高的青花瓷鞋,长长的拖地的裙尾以及布满全身的青花瓷图案,从头到脚呈现出多个视觉焦点,明显的传递出东方女人独特的神韵与气质,弥漫着中国传统文化艺术气息。

3.2 面的装饰与体的装饰

中国“天人合一”的哲学理念使服装在外造型上变化较小,主要精力聚焦在服装图案和纹样上。随着染织、刺绣等工艺的日趋成熟,衣服上的装饰形式也越来越丰富。因而服装的各个部位均饰以各种图案纹样装饰,并且在“道化”的审美观念制约下,装饰图案上强调和谐、对称、统一的造型方式,不但在纹样的造型、结构、以及表现手段上有很高的成就,而且赋予了它们吉祥的寓意,这是面的装饰。如图3和图4,设计师将装饰图案运用的范畴扩大至全身,上至胸、腰,下至裙摆及拖尾,无不充斥着各式各样的中国传统吉祥图案。服饰图案精致、细腻,宛如秀美的工笔画。随着音乐

图3

图4

乐的响起,模特在台上缓缓的移动,呈现出一种动态的绘画感,这是中国特有的传统文化,凝聚着中国千千万万个劳动人民的智慧。

源于古希腊的西方文化,受当时的绘画、雕塑等造型艺术的影响至深,其审美

视觉历来重视立体的造型。西方人为突出服装的立体造型效果而充分运用服装的褶皱,装饰本身也是为了衬托服装的立体造型效果,追求多层次的造型变化。对服装的装饰主要表现为一种三维空间立体的装饰。这种在中世纪发展起来的立体的服装意识,到文艺复兴时期开始膨胀发展。具体表现在以下两方面:(1)为了夸张服装的立体造型效果,大量使用各种填充物。如男子用填充物对肩、胸、腹等部位精心塑形,呈现倒梯形,夸大男子的上身造型,体现男子的魁梧与伟岸。女子一般用紧身胸衣来塑造上身形体造型,用裙撑、臀垫或衬裙来夸大下身形体造型。将女性的曲线特征夸张到极至,弥补人体上的某种不完美,这都是西方

图5

审美意识上的“人化”的具体表现;(2)依靠增加服装用料的量,通过波浪、切口、褶皱等方式来追求视觉上一种层次感^[9]。如图5,礼服的上身造型比较简洁且贴合人体,用裙撑夸大下身形体,同时在臀部运用了大的褶皱,夸大了下身的形体造型,与上身造型形成鲜明对比,强化了女性的第二特征,突出了服装的立体效果。模特的行走对礼服未产生大的影响,呈现出一种静态的雕塑美感。

3.3 纵向的修长与横向的膨胀

在外观造型特征上来看,中国服装的外观造型强调纵向修长感,这可以弥补东方人矮小的身体缺陷,使人产生一种视错觉,在比例上达到完美和谐统一。如图6,模特高高的青花瓷瓶头饰和十几寸高的青花

图6

瓷鞋,配以垂直脚面的裙摆,和长长的拖尾,从上到下都使着装的模特在视觉上显得更加修长,最值得注意的是头饰上两条纵向自然下垂的渐变色扇穗,无疑又加强了着装者的纤细感。纵向的装饰手法使着装人体显得修长,当然修长的服式也使女性显得窈窕、婀娜多姿。

西方文化强调自我,重视自我价值的存在,崇尚人体美,服装的外观造型强调横向膨胀立体感,如图7,设计师采用庞大的裙撑夸张臀部效果,与紧身的胸、腰部设计形成鲜明对比,强调女性的曲线美,臀部的立体褶皱使服装线条产生夸张和向外放射的效果。西方服装的外观造型特点与西方人热情奔放的气质,起伏明显的脸部轮廓以及比东方人高大挺拔的体型相适应。

4 结束语

中国的民族文化注重社会的协调,而西方则追求自然的法则。中国传统的社会及家庭教育中,服装行为规范被看作是修身的一个重要内容,并长期影响着中国人的着装生活。人们在着装上注重伦理,用服装掩盖人体,竭力超越人体的局限,以达到儒家的道德

图7

要求。服装美注重表现人的精神、气质、神韵之美,并不强调外观造型。因而具有趋向内在、内向、内涵、内倾的特点。在服装造型形式的法则上,中国服饰体现和谐、对称、统一的表现手法,服装倾向于端庄、平衡,服饰图案精致、细腻。服装简洁、简约。中式服装的美学特点,反映了中华民族的审美心态和文化

征貌。

西方文化属于多元化的范畴,源于古希腊,其中最显著的特点是用服装突出个性、显示个性,用服装来表示对自我价值的肯定与重视。西方服装的审美特征表现为一种物质性的审美实现,其文化形式与服装造型区别不大,而注重外在形的审美价值观念。在造型上重视造型、线条、图案、色彩本身的客观化美感,

通过对中西高级时装的造型差异进行解析,从中体现中西内在的文化和哲学思想给服装带来的区别,文化的差异对中西不同设计思维模式和审美趋向的形成,有着至关重要的意义。

参考文献:

- [1] 诸葛铠.文明的轮回[M].中国纺织出版社,2007.
- [2] 齐志家,古怡.中西方服饰审美文化的比较研究[J].武汉科技学院学报,2005.
- [3] 华梅.中国服装史[M].天津人民美术出版社,2007.
- [4] 李当歧.西洋服装史[M].高等教育出版社,2005.
- [5] 宗白华.中国画法所表现的空间意识.艺境[M].北京大学出版社,1998.

(收稿日期:2012年10月29日)