

20 世纪 30 年代西方经济大萧条对服饰审美的影响

文 / 谢 滋

摘要:20 世纪 30 年代在北美和欧洲等地爆发的经济危机使西方工业国家进入漫长的大萧条时期,它深层次的影响着人们的生活理念、消费心态和行为方式,同时也从多方面激发了人们对生活本质的思考、对美的不懈追求以及惊人的创造力,使 30 年代的服饰风格发生了巨大变化,从 20 年代的中性、奇异、奢华回归到柔美、简洁、浪漫,其优雅的气质和古典的韵味中浸润着独特的诱惑感和神秘色彩。

关键词:经济大萧条;服饰审美;简洁;怀旧;优雅;诱惑

20 世纪 30 年代经济大萧条对西方的影响比历史上任何一次经济衰退都要深远。1929 年华尔街股市大崩盘,道琼斯指数从 1929 年 9 月 3 日的 381 点,一泻千里直至 1932 年的 42 点,暴跌了 89%,将整个美国带入了经济大萧条,从而拉开了全球 20 世纪 30 年代经济大衰退的序幕。1930~1940 年期间,全美国每年的失业率高达 25%,成千上万普通民众辛劳积累的财富在股市暴跌中遭受重创,一生的血汗钱顷刻间化为乌有。欧洲很多倚靠美国贷款进行一次大战后重建的国家,经济状况也大受影响,昔日西方工业国家的经济繁荣戛然而止。20 世纪 20 年代的社会繁荣成为昨日黄花,骤然散尽,整个西方世界经济急转直下。这种巨大的社会经济的变化一方面摧毁着人们的希望与信心,另一方面迫使人们做出适应性调整,改变原有的生活方式。服装、服饰作为一个时代的缩影,也打下了深刻的时代烙印,人们的着装心理随之受到影响,对服饰的审美也随着价值观的改变而发生变化。

1 简洁风格

在 1930 年的美国大百货公司希尔斯的目录(Sears Catalogue)上曾经这样写道:“挥霍已经成为过去,一切以节俭为本”。经济大萧条威胁着各个阶层人的生活,人们开始大幅度削减开支,只消费其力所能及的时尚物品,“少即是多”成为了当时人们生活中的口号,20 世纪 20 年代那种纸醉金迷、奢侈糜烂的生活气息荡然无存,一切似乎都在暗示着繁华已尽,时过境迁。

然而经济上的拮据却还是挡不住时尚的脚步。当时市场上有一种叫做“Toi le”的用便宜的棉布做的样衣,这种样衣很多来自巴黎,它们不像高级时装那样附带高昂的进口税费,却配备有完整的制作指南。女人们拆补完了旧衣服以后,买来布料和这种样衣自己缝制衣服。这对于当时本就日渐萧条的服装业无疑是雪上加霜,于是一些精明的商人开始从时尚前沿城市带回高级时装的款式进行简化和翻版,再批量生产,从价格上提升竞争力,一件高级成衣的价格在当时可能需要花费上千美元,而一件经过简化后批量生产的同款衣服却只需

要50美元。与此同时,棉纺织业各部门中的机器生产逐步取代了手工劳动,服装的生产大大降低,服装工业开始从以高级时装为主导向以成衣为主导过渡。规模化、大批量生产的成衣服装将不同社会阶层的人的着装档次逐渐拉近,各种价格低廉的翻版服装也强烈地刺激着消费者的购买欲望。

另外,为了适应新的经济环境,一些新型的布料例如人造丝和混纺布料开始出现,合成纤维也被研制出来,它们使服装变得更加容易被清洗和打理,人们争相追逐试用这些全新且价廉的布料。而辅料方面,服装设计师艾萨·夏帕瑞丽(Elsa Schiaparelli)在20世纪30年代中期第一个开始在服装上使用拉链,由于它比纽扣便宜很多而在成衣业被逐渐推广,很多商店更是大力宣传用拉链替代纽扣,其目的也是为了降低成本,吸引更多人来购买服装。

在这种背景下,20世纪30年代的服饰风格相应出现了巨大的变化,女性的服装变得简洁实用。女性裙子的长度由及膝骤然降至脚踝,省去了购买昂贵丝袜的花销;腰线从胯部回调到了腰部自然的位置;装饰简化;鞋跟变矮;省道替代了活褶;甚至连妆容都变淡了。为了不用每天换上不同的衣服,20世纪30年代的女人们开始添置一些便宜的装饰性首饰,希望仅仅通过更换首饰来创造每天新的感觉,它们虽然不是生活必需品,但是相比服装,却兼具廉价和粉饰的作用。虽然一切都是以节省为出发点,但是20世纪30年代女性服装略微收紧的腰身和合体的裙款(图1),^[1]却使得她们的轮廓看上去更加简洁流畅,那种垂直的

图1

长线条感觉让女性看上去更加优雅和纤瘦,她们由20世纪20年代的青春男孩造型转变成了优美、舒展、职业化的成熟女性造型。

男装的款式也因为经济大萧条而出现了明显的变化。为了节省布料,20世纪30年代男装的西服款式更加合身。男装西装上衣一般是单排或双排扣,合体并同样强调肩部,裤子为高腰,裤口翻边居多。双排扣西装在当时很流行,这样省去了传统三件套西服的配套马甲,也有的男士用毛背心来取代马甲。无论是男装还是女装,20世纪30年代的色彩都趋于柔和、低调,灰色、蓝色、棕色系列比较被大众所接受。自然、和谐、简洁、价廉成为了这个年代服装的特点。

2 怀旧情结

服装是社会的一面镜子,人类社会每一次经济上或者政治上的变动都会清楚地反映在当时的服饰文化上。20世纪30年代的人们,在全球性经济衰退的乌云笼罩下,生活变得十分枯燥沉闷,他们迷失在光荣、挫败和对生命的困顿之中,在恐慌和痛苦中彷徨,希望获得一种心理的稳定,他们怀揣着对过去美好时光的怀念,渴望从往日的辉煌中找回一些信心。作为对这一社会现象的反应,时装设计师们从古希腊服饰中寻求到设计灵感,设计出精致而富有优美悬垂感的女装。而为这种古典风格的流行做出巨大贡献的就是玛德琳·维奥尼特(Madeline Vionnet)夫人。她创造性地采用了“斜裁”的方法制作女装,她推出的垂悬式女装虽然与古希腊服饰造型的手法不同,但制作出来的衣服却同样具有古希腊服饰质朴的风尚和灵动流畅的褶皱线条,保持了其柔和、飘逸的自然效果。她首先沿着人体的结构线将人体分成几个部分,然后再用斜裁的方法沿着这些线将布料连接起来,^[2]使服装看上去符合人们的视觉习惯。这样利用丝道的剪裁方法裁出

的女装,突出了女性的曲线,看起来很修身,却有着更大的伸缩性,^[3]既能避免腰部多余的褶皱,又能有足够大的、摇曳的裙摆,它让裙子很好地包裹着女性的身体,随体而光滑,效果

图 2

极为优美。

20世纪30年代这种古典主义的回归为女性赋予了一种独特的美感。淑女们白天穿着舒适方便的日装,夜晚换上相对奢华靓丽的礼服(图2),力图展现出一种和白天不同的生活态度。

当晚装裙长盖过脚面,女性的腿部被长裙遮住,设计重点便转移到了背部,大面积裸露的背部和骨感的香肩让女性又重新显露出苗条的腰身,加上典雅的长裙,既性感又不失优雅。

在这股风潮下,欧美都出现了一个追求典雅、苗条的时装阶段,宽肩、窄臀、瘦高的体型成为20世纪30年代每一个女人的梦想。为了造成瘦高的视觉效果,她们将发型保持短发或者中短发,或者将头发紧紧贴着头部,在脖子后面梳出一个小发髻,帽子的形状也普遍十分小巧(图3),总之,一切都是为了让自己的头部看上去很小,保持修长的视觉效果。

图 3

20世纪30年代女性的着装虽然整体明显趋于保守,但依然充满了古典的优雅飘逸,风姿动人。

3 浪漫情怀

当人们被苦闷的现实生活压得喘不过气来的时候,他们的内心比以往任何时候都更加渴望浪漫,渴望精神层面上的愉悦,希望通过一些廉价的方式来打发闲暇时间,度过漫长的经济寒冬。对于所有社会阶层的人来说,在这个生活无着、惊恐不已的脆弱时刻,电影都是他们逃避现实、宣泄情感、寄托心灵的庇护港湾。正如法国电影导演吕克·贝松(Luc Besson)所说:“当我们意志消沉时,这些轻松的电影,就像是治病解忧的阿司匹林,让我们再一次感觉良好”。^[4]

于是,电影工业成为了经济衰退中“口红效应”的受益者,逆势而上,蓬勃发展。有声电影的诞生、歌舞片的热映,把人们从痛苦的现实生活中解救出来,帮助他们把现实的残酷暂时抛在脑后。据统计,在20世纪30年代大约有6000万到8000万美国人每周会去看一次电影,因此20世纪30年代成了电影工业的黄金年代(Golden Age)。为了保持对观众的吸引力,好莱坞电影公司开始聘请专门的服装设计师为电影中的明星们设计服装,于是,20世纪30年代的电影服装被快速地传播和响应。美国的服装设计师开始受到追捧,好莱坞的电影明星也开始引领时尚潮流。

MGM电影公司的服装设计师吉尔伯特·艾德里安(Gilbert Adrian)为朱迪·嘉兰(Judy Garland)在《绿野仙踪》(The Wizard of Oz)中设计的蓝色方格连衣裙(图4)成为了每个美国女孩衣橱中的必备之物。1932年琼·克劳馥(Joan Crawford)在电影《名媛杀人案》(Letty Lynton)中所穿着的那件蓬蓬袖连衣裙(图5)在电影放映不久就卖出了500000件。^[5]同样卖座的影片《乱世佳人》(Gone with the Wind)

图 4

图 5

也让羊腿袖和泡泡袖大行其道,电影中斯嘉丽(Scarlett)去参加烧烤时所穿的那件带裙撑的绿花连衣裙被无数人复制。凯瑟琳·赫本在《塞莉娅·斯卡利特》(Sylvia Scarlett)中的男性装扮(图6),引来了对女裤惊人的需求,这在当时那个女人几乎只穿裙子的年代是一个史无前例的巨大改变。而1934年克拉克·盖博

图 6

在拍摄《It Happened One Night》的时候,在衬衣里面没有穿内衣,这种在当时不常见的着衣方式却因为盖博的迷人魅力而开启了一个无内衣时尚的潮流(图7),导致那年美国男士内衣

图 7

的销量锐减了30%,这一趋势一直延续到20世纪50年代,男士内衣的销量才开始得以回升。不过对20世纪30年代女性影响最大的当属玛琳·黛德丽(Marlene Dietrich),她在20世纪30年代好莱坞最重要的服装设计师之一,派拉蒙电影公司的首席设计师特拉维斯·班通(Travis Banton)的帮助下塑造出形象美丽、性感、充满诱惑。

无论是她在《蓝天使》中头戴礼帽、身穿紧身衣,腿着吊带袜的经典造型,还是身穿让她成为“好莱坞最性感的男装美人”的男装套装,她都深深打动并征服了一代男性观众,成为无数女性效仿的对象。

20世纪30年代的人们从电影中获得满足,将影片中的男女主角认为是某种生活的代表,他们渴望成为剧中人,进而模仿和追捧设计师为剧中人设计的服装、配饰,这些心理需求和行为形成了新的服饰的流行,同时也造就了20世纪30年代服装中那份独特的浪漫、神秘和充满诱惑的情调。

经济大萧条对于整个20世纪30年代社会的影响是深远的、多层次的、全方位的,然而也正是因为经济危机剥去了社会的浮华与繁杂,人们才能更清楚地看到在生活表层下涌动着的是乐观和自由的精神以及对美好和富足的期望,它让20世纪30年代成为了服饰史上最雅致、最优美的时代,也让人们遭受重创的心灵重归美好和宁静。

参考文献:

- [1]Harriet Worsely. Decades of Fashion. Konemann, London: 2004.
- [2]Akiko Fukai. The collection of the Kyoto Costume Institute. Taschen, Kyoto. 2002.
- [3]张乃仁,杨蔼琪. 外国服装艺术史[M]. 北京:人民美术出版社,1993.
- [4]路璐. 精神“午餐肉”:解析美国大萧条时的热门电影类型[J]. 视听界,2009(2):80-83.
- [5]Dress. Vol. 28 2001:92-99.
- [6]Regine and Peter W. Engelmeier. Fashion in Film. Prestel, New York:1997.

(收稿日期:2013年7月25日)