

不确定性:影视服饰的后现代美学意蕴解读

文/叶佑天,周 卉

摘要:后现代主义是这个时代终极真理失落的真实写照,在影视中介入后现代“虚拟服饰”游移不定的创作诉求,使其在形式的完整性及审美的开度上更具不可预知性。影视作品及服饰设计经过后现代“不确定性”语言的丰富,同时为无限敞开的服饰美学提供了诗意的、智慧的美学范式。后现代服饰观与影视服饰观最终以相互交融的新的服饰观推动其创新,并在新的服饰观与影视创新的相互作用中得以共同发展。

关键词:影视服饰;不确定性;后现代;意蕴

后现代主义是指 20 世纪 60 年代以来整个西方以反传统哲学为特征的社会思潮和文化思潮,也是对现代文化哲学和精神价值取向进行批判和解构的一种哲学思维方式和态度,它的出现标志着一种崭新的学术范式的诞生。后现代主义中阐明的“不确定性”(indeterminacy)是上世纪 70 年代,哈桑首提的术语,其当时他的用法主要是指“对于现代主义来说,在其最具有预示性的时刻直接或间接瞥见到的、对难以想象之物所作出的反应”。同时,在文学与艺术中具有“无以言表”和“自我质疑”的“不确定性”特性。事实上,“不确定性”在实际上构成了后现代主义与后现代艺术的本质特征。其实“不确定性”并非一个明确的术语,它具有多重衍生含义,诸如随意性、虚拟、反叛、含混性、曲解与费解、未完成性、间歇性、多元论、变形。并且在这些基础上,衍生出如反创造、瓦解、解构、去中心……反讽、断裂、沉默等解构主义的术语。因而,这类词语适合于那些相互排斥的范畴,带有某种多元论的倾向。因此,从不确定性出发,可以看到后现代文化中

那种疯狂的反叛和瓦解一切的巨大力量。其试图突破当下文艺传统的障碍,对数千年来形成的形而上思维模式和权威进行挑战。

影视艺术正是涵括了文学、绘画、戏曲和音乐等艺术元素,并诉诸视听觉和感觉于一体的综合性艺术。作为兼容性极强的载体,本世纪稳步进入自身的成熟与转型以及学科的交融,其作品中的场景、角色及道具、服饰造型等元素也在后现代美学观的影响下逐步呈现寓意多元、风格丢失、疯狂颠覆等新的语言格局。“后现代主义的‘不确定性’美学概念有着‘也许’、‘或者’的策略性意味,成就了艺术思维的不确定与背离传统的可能,并衍生出多元、复杂的艺术符号语义,产生了极大的阐释空间。”^[1]不确定性最新发端于建筑领域的后现代主义思潮,进而带动了服饰及影视艺术领域的后现代运动,影视服饰在超现实的虚拟之中也不可避免的受到相应的影响,并最终颠覆式的现代语言构筑着自身世界,不断显现着具有随意、未完成、含混、反叛及费解等诸多美学意蕴。

基金项目:2013 年度湖北省教育科学“十二五”规划课题项目《基于跨媒介视域下〈实验动画〉的课程教学与创作实践研究》(2013B134);湖北美术学院校级项目《基于湖北美术学院新型网络娱乐化学习模式视觉艺术平台的构建研究》(2012010)

作者简介:叶佑天,艺术学博士生,湖北美术学院副教授、硕士生导师,北京电影学院高级访问学者;周卉,硕士,武汉纺织大学服装学院教师

1 随意反叛的格调,契合主题的喻示

每一部影视作品都有自己所要表达的主题思想、审美角度和情绪倾向,服饰是其中的一个表现符号。服饰是影视重要的造型元素,在受众娱乐性感受需求下,满足其视觉欲望。逐步形成随意、摇摆不定的较为轻松的格局,同时这也是影视娱乐主题喻示所需的。

影视作品中的服饰呈现在现实之中,不仅影响到文化,同时又反馈回服饰设计中,为服饰的发展提供了更大的想象力。例如影片《蜘蛛侠》,人们在爱上轻松、刺激而无所不能的“蜘蛛侠”反叛造型

时,植入了娱乐轻松、极具想象力概念的角色服饰(图1),进而直接瓦解了人们传统审美观念,进而成为一种流行的时尚。这些在“不确定性”思维下构建出

图1:“蜘蛛侠”服饰

来的服饰更能体现出人们对未来服饰发展的渴望与憧憬,基于此,也让科学家和服饰设计师找到了研究方向,更多的渴望与虚拟憧憬正在变成现实。由此可见,影视角色的服饰又对服饰设计产生了深刻的影响。“从某种角度说,‘不确定’性观念直接挑战了艺术理性,考量艺术与现实关系的极限,颠覆了传统设计造型所认同的积极的崇高美。”^[2]影视艺术受其影响,在否定传统视觉美学的基础上,它在虚拟的基础上建立了一种崇高美,使得设计走到理性的对立面。其否定美学在很大程度上倚重随意与反常规的风格和对理性的排斥,但是这样的价值取向却产生了积极的现实审美体验。

后现代艺术将诗意重新带回我们的生活。其“不确定性”带有明显的背离传统的可能。但是这个词令同时又是神秘而狡辩的,给受众解读影视中服饰造型及美学思想留下巨大的悬念和阐释空间。无论在款式造型、色彩变化、面

质材料上都彰显出趣味、随意而多变,风格反叛,个性张扬的意味。如《剪刀手爱德华》(图2)中带有戏剧性的服饰设计,广泛采用多元“似是而非”的材料,给人们带来了一种新奇的另类视觉效果。

图2:《剪刀手爱德华》中的服饰

《银翼杀手》(图3)中女战士的服饰在介于“现实和幻想之间”找到了传统与另类的精髓,营造了个性反叛的创意感受。其表现出解构主义现象,在原款式的基础上,将衣片

图3:《银翼杀手》中女战士服饰

进行不同部位、形状的分割,然后在分割的基础上又进行组合,导致了服饰结构耳目一新的特色,同时契合了该片子试图营造的琢磨、摇摆不定的主题。21世纪是新新人类生活的时代,标新立异的生活方式成为这个时代的主流,设计的新尝试、文化的多元化、生活方式的多元化、新材料新技术的新运用,使设计突破功能主义束缚的发展成为潮流。当然,这些走向达到了与影视作品主题意识、现实中着衣人情绪感受高度一致的美学皈依。

2 未完成性创造,构筑交互的动态

“后现代观念下的艺术所展示的不确定性打破了素以追求真理、真实、永恒为终极目标的传统设计美学观。”^[3]“未完成”使人重新审视自己,把握当下。事实上,从某种意义上来看,任何一个属于现在的服饰创作都是未完成的,人生的追求永远没有终点。灵魂的追求没有止境,生命的长度却总是有限。“未完成”固是缺憾,却往往留下美的余味。当下“未完成”性主要特征体现为:内衣外衣化、粗犷反朴,旧

物再利用、透空现象、重新加工，留有未完成痕迹如针角、无边、破洞等以及古典艺术样式现代派的无序组合的戏剧性组合。

这种“未完成”性具有对“不完美”的完美追求的辩证思维，同时具有与受众进行交互性对话的可能，营造着深不可测，不可预见的境界。在视觉及心理层面，影视服饰将带给受众更多猜测与交互对话，从某种角度说，它打破了传统的单向审美格局。

这种美学意义上的“不确定性”，正是历经各种努力、各种希望而不得其结局的状态，是传统的性格与情节逻辑被解构后所展示出的认知行为的不确定性，

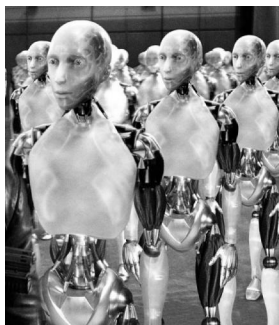

图4:《机械公敌》中的服饰

在影视及服饰的相关创制中，揭示着其概念与观念走向的确定性。如《机械公敌》(图4)中的肌肉模型式的服饰，这种特殊的视觉效果与服饰结合能给人以一种新颖视觉

美感和体验，在“不确定”的“未完成”表现上，模棱两可、开放式的设计意图恰好呈现出人类潜意识梦幻世界和某种精神文化。因此，不确定性并非认知主体在认知对象面前无所适从的心智表现，而是对象世界的一种存在状态，具有未完成性、不可论定性。艺术作品是艺术家对生活的审美把握，是对人生经验的艺术开掘，是从物理时空生存状态向心理时空存在状态的转化。审美对象世界的变换必然反映在艺术家体察世界的方式上，而影视及服饰的设计本身也将变成一个生成的，动态的、开放的过程，这两种因素共同作用于当今，使不确定性成其创作于审美的交集性特征。

3 设计语言含混性，营造含糊的境界

后现代主义内意具有“不确定性”的含混美学策略。“也许”的模棱两可似乎暗示出：后现代设计的意蕴解读的含混性不过是构成其

巨大歧义性体系的一部分而已。它还抛弃了时空概念，抹去了传统与现实的区别，那么在影视中，角色的服饰就不再过度表现历史的逻辑性和合理性，服饰创作技巧的被创造性颠覆，历史的样式尽可以与现代样式“混杂”及“混搭”、固有功用被彻底消解、设计语言的碎片化、时空陌生化。

往往在某个片子中，常常会出现将历史的片段似是而非地运用到设计中，造成时间感上的含混。最常见的是将历史服装取其片段与现代样式相融合，或是将历史图片印在现代样式的服装上。意大利时装设计师 Zuccoli 在米兰推出一款时装，上衣印有各种历史宗教绘画，模特头顶孟形高帽，带着一种说不清道不明的宗教情调。此类服装在我们现今日常生活中比比皆是，如T恤、衬衫、夹克甚至是西装上印、绣着中国传统的龙凤图案，或者是日本的浮世绘绘画等具有历史意味的图案。对此，人们似乎已经习以为常了。后现代影片中的角色的服饰几乎不能按照理性主义逻辑来阐释和解读，因为他摒弃了传统服饰设计理论强调的体现性、秩序感、客观性特原则，这样的审美取向使一切急于得出的结论都可能显得有些浮躁。如《未来少女》(图5)中将严肃的和休闲的、正式的和非正式的古董衣混

图5:《未来少女》中的服饰

搭新品……不同材质可

以混搭、不同风格可以混搭，色彩应用搭配上大胆、亮丽、具有视觉冲击力，结构上富有装饰效果，诠释了“不确定性”的新概念，使得影片主题的意蕴得到了加强。在现实的服饰创作中映射影视角色服饰，有必要时不时游离到风格与影视之外，换一个视角，这时候某种确定性就代替不确定的观感，一种审美的共鸣才能实现，一种自封的快感也得以满足。

也正因为它的含糊和不确定让艺术家与

受众之间进行着和谐的游戏,而伴随着每一次接受活动。影视及服饰设计将在二元交错中获得重生,令我们永远沉浸在无尽的想象之中。然而,

在这种看似迷宫一样的僵局里,受众还是有可能穿越意蕴的羁绊,看到后现代美学潜藏在影视服饰造型之中的整体美,这就是后现代主义创作独具魅力的不确定性。如

图6:《移魂都市》中的服饰

《移魂都市》(图6)中角色的服饰造型不仅仅是一个穿着物,更是穿着者心境的载体。它将服饰置入到“不确定性”的喻示和幻觉之中,炫艳的服饰色彩与图案投射到巨大屏幕,彰显出导演极富迷惑力的动态思想。

4 可解与费解,彰显科幻气息

在后现代角色造型服饰中,个体的风格都在抗拒着二元设计界敏锐的、求索的目光,这种费解性使服饰设计本身的存在具有了鬼魅的色彩,而呈现于影视中的服饰设计更是显露着影影绰绰的现实世界。后现代创作观念很大程度上依赖一系列的科技、否定、简省,这为理性

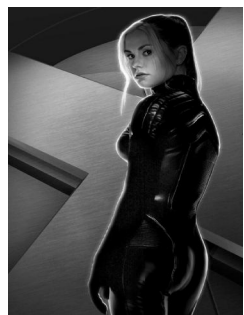

图7:《X战警2》中的服饰

诠释设置了人的障碍,具有反讽效果的却是这一不确定性的美学诉求。影视服饰造型要素的不确定性必然导致服饰接受与阐释上的不确定性。传统服饰美学对受众有所期待,将其视为感知者,他们对受穿者的体验有视觉优先的固有权利。如《X战警2》(图7)中对服饰造型具有科技的感觉,雕塑的科技感效果处理增添了一种荒诞、混乱的强调作用,极其干练的造型和多变的结构分割方形的袖头和绗缝细节,打造出科技感的矛盾、模糊科幻感服饰概念。受众越是沉浸到影视影视服饰产生的巨大开放性诱导时,越发觉对其

了解更少。受众的期待与影视创造者的意图呈现无法再圆融统一,影视服饰营造的“不确定”概念影响了受众的传统价值评判与意义阐释功能,但是后现代主义创造出一种新艺术无能、无知、变形、碎裂表现域及审美解读难点。

对影视受众而言,后现代的服饰设计师一幅扭曲的现实图景,反映出角色造型师追问现实的努力,同时也是对受众发出的召唤,他们被迫要与设计概念与风格一起面对科技与艺术挑战,填充空虚,穿越后现代概念服装设计晦涩的表象,与时尚概念一起感受观念。但似乎什么都无法感受到,这就是后现代影视与受众之间关系的准确

描述。如在《生化危机》(图8)、《星球大战》(图9)中科技概念风格被运用在服饰上,采用了奇异的剪裁修饰和强烈造型,给服饰设计带来更多新颖的打破常规的创意和设计理念,概念式设计对于发挥设计师的创造性思维,推动时装的革新起着不可磨灭的作用。后现代影视服饰造型风格总是令人困惑、不安,考验着我们的智力和审美的极限,他们专注于构建自足的、自封的世界,有意回避外部世界的种种猜度,对外部设计似乎具有一种先天免疫力。

“对后现代主义来说,再现的客体并非艺术创作过程中不可分割的一部分,也不是表现的主体,现代服饰设计观追求的是‘表达表

图8:《生化危机》中的服饰

图9:《星球大战》中的服饰

现的困境,任何一种表现的困境’,这种艺术‘既完全可解,又完全费解’,这种创作原则无疑给阅读和阐释带来了很大困难。因此,很多影视界评论家不断质疑影视中道具表现语言的极限和道具材料的新形式,受众对后现代概念的双重性感到束手无策。”^[4]后现代影视服饰有极强的实验色彩,无论是影视界还是服饰界已有的认知范畴尚不知以囊括众多设计师交汇而来的新形式,后现代一再表达出对作品归类的不屑,如此看来也是有道理的。后现代服饰设计概念显现的不确定性的真正意图是“为不可表达找到一个准确的形式”,所以作品极大程度彰显的可能是追求精确,细节完美,谨慎小心,而事实刻画却是背离功用虚无的精彩。

5 结语

总而言之,“不确定性”是后现代影视服饰造型及服饰设计的一个重要美学特征,这是创作者的创作意图和审美旨趣决定的,其设计的表层符号与深沉意蕴在呈现混乱主题方面取得惊人的一面,揭示出设计家鲜明的创作个性与风格。作为人类经验的存在本体,艺术作品都有确定性和不确定性的二重特性,这一原理同样适用于服饰设计。后现代感以“不确定性”的诉说方式进入无限的设计经验领域,在新的历史语境和文化背景中以怀疑、否定的态度和方法对传统设计进行颠覆,对服饰及影视美学的诸多命题展开追问和反思,形成了有独创性的艺术见解。后现代影视服饰造型设计的确定性与不确定性美学特征体现在黑与白、可见与

不可见、逻辑与荒谬、现实与超现实、艺术与生活的鲜明对比中,引起强烈的审美效应,给文本阐释增强了丰富性、多样性,并为无限敞开的影视美学提供了诗意的、智慧的美学范型。

影视服饰作为一种艺术形态显现支点,具有强烈的后现代风格特点。后现代设计思潮深刻地影响着影视及服饰设计的走向,它为服饰设计提供了坚实的哲学理念、美学基础和文化内蕴,二者相互促进,兼容共生,可以预言未来的无论如何变化,都必然打上鲜明的时代文化烙印,它和时代的审美倾向必然融为一体。本文通过对影视服饰的后现代风格“不确定性”进行探究,掌握其创作理念、方法及其后现代思维的应用。从文化上对影视服饰进行研究,不仅具有一定的创新理论价值,而且对现代服饰产业也有某种借鉴价值。同时它也可供高等教育及服饰设计、影视设计专业人士参考,对专业教育的理论发展起到促进性作用,达到专业与行业的稳步接轨。

参考文献:

- [1]刘秀玉. 贝克特戏剧艺术论[M]. 北京: 光明日报出版社, 2012: 189.
- [2][美]乔纳森·费恩伯格著. 1940年以来的艺术[M]. 王春辰、丁亚雷译. 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 79.
- [3]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, 1999: 124.
- [4][法]福柯著. 激进的美学锋芒[M]. 周宪等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2003: 75.

(收稿日期: 2013年12月27日)