

时装文化中的另类美

冯 雨

(苏州工艺美术职业技术学院 装饰艺术系,江苏 苏州 215104)

摘要:20世纪时装文化受到后现代艺术思潮的影响显示了多样化、个性化、另类化的趋势,成了独立于人体的艺术品,成为社会文化现象和个性宣扬的渠道。通过不断地创新与实践,时装文化中的另类美展现出了其特有的魅力和风采,成为当今社会人们所追求的一种时尚生活方式。

关键词:另类美;时装;另类消费需求

中图分类号:J043 **文献标识码:**A **文章编号:**1671-5322(2011)03-0068-05

生活中充满着艺术,艺术美化着生活。艺术与人类的关系紧密相连,是人类审美活动和审美兴趣的体现。每一次社会变革和艺术运动都会直接影响着时装的表现风格,例如设计师借用了实验艺术中现有的象征元素应用于时装,从而使设计作品向观念化转化。而艺术家的艺术作品也直接利用时装所特有的时尚的潮流资源资讯,所创作的实验作品则更具时代感,丰富了艺术媒介,加强了艺术表现力^[1]。

一、另类美出现的原因

(一)现代艺术与后现代艺术的区别

在20世纪以前,艺术对时装文化的影响要单纯得多,但到20世纪初,由于艺术运动的不断兴起,时装文化显示了多样化的趋势,服饰的风格也显示了多元化、另类化、个性化的态势。时装变化更加迅速,艺术对服装款式风格的影响还往往引起广泛的流行,人们会为一种流行的时装风格争相模仿。其次,时装文化与其它艺术的关联也愈来愈不确定。

社会思潮的变动,导致了社会审美的变化,而传统的审美标准和表现形式已不能满足人们的审美心理以及审美需求的变化。因而另类之美开始兴起。另类美是一种打破常规审美意识形态的个性之美,是一种超越传统审美知觉的创新之美,是一种改变我们现有生活方式的奇特之美。表现在服装上就是完全颠覆了传统意义上的时装的审

美观念,使时装变得扑朔迷离起来。为何人们对现代时装越来越看不懂呢?为何会出现如此另类的时装呢?我想主要原因在于,新艺术对于传统艺术颠覆的同时并没有建立起相应的审美理论体系,因而在短时间内普通受众还未做好接受的心理准备。20世纪六七十年代是现代艺术和后现代艺术的分水岭,艺术界如雨后春笋般兴起了众多的艺术流派,它们都在围绕着传统与创新的审美意识而展开辩论。现代主义是一种特别的知识系统,其审美经验与日常经验的距离是分明的,现代主义艺术家除了创作以外,还担负着解释自己作品的任务,它对时装的影响是显而易见的。在这一点上,后现代主义的艺术家与现代主义的艺术家完全不同。后现代艺术家他们并不在乎弄清楚后现代的意义,但这并不妨碍他们的作品呈现出后现代的特征。他们唯一要做的就是作一切努力去破除传统,艺术在他们面前呈现出了一个前所未有的广阔的空间。他们的作品也即是他们的实验品。此时,时装的后现代主义时期也拉开了序幕。

(二)后现代主义思潮的思想文化背景

后现代主义思潮有着思想文化背景和社会历史背景。当代科学的发展为后现代主义理论的诞生提供了契机。爱因斯坦相对论、海森堡的测不准原理、哥德尔的不完全定理等新的科学理论的提出,对传统理性主义的绝对性等信念形成巨大的冲击。这些新的科学理论提出的“不确定性”、

收稿日期:2011-04-28

作者简介:冯雨(1974-),女,安徽合肥人,讲师,研究方向:纤维、刺绣艺术。

“非中心性”、“非整体性”、“非连续性”等核心内容被后现代主义吸收和利用^[2]。

(三) 现代主义与后现代主义的具体分歧和区别

那么后现代主义与现代主义的分歧和区别又在哪里呢? 现代主义设计是一场充满反叛、革命、民主和造反的运动, 代表了工业革命对传统的、上等人的手工艺的宣战, 它代表了新的时代精神, 无论它的意识形态还是形式特征, 都与传统形式格格不入, 因而具有强烈的时代特征。但是, 自从现代主义在战后成为独霸一方的设计风格后, 它的排他性、风格上的单调性, 逐渐取代了原来的民主特征, 意识形态上走向了自己的反面。从形式上看, 现代主义长达四十年对设计风格的垄断后, 已没有了发展的余地。人们开始对现代主义单调、无人情味的风格感到厌倦, 开始有人追求更加富于人情味的、装饰化的、多变的、个性化的、折衷的形式, 由此产生了设计意义上的后现代主义(Post-Modernism)。

后现代主义从20世纪七十年代开始, 在狭义利用历史装饰动机进行折衷主义的设计风格 and 广义的对于经典现代主义的各种批判活动的双重轨道上探索着其自身的发展, 这种广义的批判活动并不是设计者对现代主义的全盘否定, 而是企图在现代主义的基础上通过其他方式来发展现代主义和国际主义。

以“否定”为主导的思潮, 引发了对后现代时装艺术产生重要影响的“嬉皮士”和“朋克”运动, 他们反社会、反传统的思想通过他们的着装反映出来。70年代西方社会开始步入后现代社会以来, 后现代主义一词就开始流行, 它扩展到宗教、社会学、政治学、美学等各方面。

(四) 另类之美的“破坏性”

传统时装是一门实用艺术, 这一点它与其他纯艺术类型确实不同。时装在满足一定的审美和艺术性之外, 还要满足人类用来覆盖和包裹身体的最基本需求。而在审美标准上, 它保持与社会审美标准的一致性。而当后现代主义在时装设计界出现后, 后现代主义所呈现的另类美就打破了这个基本原则。在后现代艺术思潮下的时装设计师将他们的时装设计变成了破除传统的试验, 有着破洞的衣服、夸张丑陋的装饰、性的暴露、不符合人体舒适度的造型在高级时装秀上随处可见。法国时装设计师让·保罗·戈尔捷1992年

10月推出的全裸女装, 将艺术思潮中的彻底的虚无主义引进了时装界。英国时装设计师胡赛因·查拉雅(Hussein Chalayan)发布了这样的一系列服装: 他在沙滩上支上了三根小棍, 棍之间连着一根线, 而模特就一丝不挂地站在由三个棍和线圈起来的范围中间。这就是他推出的服装。这可能会让很多人不知所措, 甚至觉得不可理喻。这样的服装还算服装吗? 它已经超出了所有的日常经验, 并且也脱离了常规的审美领域, 对服装的定义已经被彻底颠覆了, 留下的既是对旧观念的质问也是对新观念的思考。它没有明确的美学主张, 其表现形式极其自由, 带有相当的“破坏性”, 它破坏了传统的审美标准, 消除了“中心”, 将时装设计的意义扩大到“多元”的范围。它总是混杂着其他不相干的因素, 将这些因素重新组合排列就形成了一种“折衷的形式”^[3]。

另类的文化表现出了前卫性, 它体现出了对以往历史和异类的宽容, 更多的情况是抱着怎么都行的态度, 甚至将异类的形式、形态拿来就用, 这是在后现代艺术思潮“中心的消失”和由此产生的不确定性所导致的。

与这些新潮、古怪的另类时装相比, 传统概念的时装正在走向衰落。另类美正逐渐在时装文化中起到推波助澜的作用, 它除了满足人们基本的穿着需求外, 更重要的是引领着一种前卫、时尚、自我、个性的生活方式。

二、另类美在时装文化中的表现

另类美不仅仅是在20世纪才显露出它特有的魅力, 其实在任何一个历史时期的时装文化中都有着相应的另类之美。在岁月长河中它赋予时装的表现形式也是多种多样的, 只是人们受经济、政治、伦理、道德、言论等方面的影响从而回避和放弃了对另类美的追求和享受。到了当今社会人们从共性的要求中解脱出来, 转向追求真正属于自己的另类时尚, 这是人们思想开化的表现, 同时更是一种文化的进步和发展。

我们来看20世纪50年代以后, 西方时装文化中另类美所展示的影响力。在时装界, 嬉皮风、朋克风等反传统理念也向主流文化引导下的传统服装提出挑战, 年轻人所创造的种种新鲜思想和事物都迅速成为压倒性的流行风潮, 在一般人眼里, 他们的装束是怪诞甚至是荒诞的。这没有成为他们被主流文化接受的标志, 反而还被称为另

类文化的“叛逆的另类”，这在当时是具有讽刺意义的称呼^{[1]20}。它们动摇着看似坚不可摧的大众服饰心理，在某些着装群体中接受着神圣的顶礼膜拜，以叛逆的年轻一代为甚。当时叛逆青年的着装行为不仅表达了他们的思想，同时他们新奇的服装理念也受到许多人群的争相效仿，形成了与主流时装直接相对的时尚风潮。

法国高级时装设计师让·保罗·戈尔蒂埃(Jean Paul Galtier)在 1976 年的成衣时装发布会上，推出了令人惊叹的“先锋派”时装。约翰·加里亚诺是时装界最动人的浪漫传奇——从他设计的服装色彩丰富的背景到奇迹般地获得名望，这

一切都像是最美妙的童话。这位设计师曾经用 12 米高的云杉树将一座位于巴黎郊区的庞大体育馆内部变成了令人心醉神迷的森林。后来，他在卢浮宫的卡卢索创造了一个曼哈顿式的摩天大楼场景，用来装饰巴黎这个向来乏善可陈的发布会场，甚至包括侧面附带著名 CD 商标的垃圾桶和摇摇欲坠的高耸烟囱。最惊艳当属加里亚诺霸占了整个奥斯特里兹火车站，租用了一列蒸汽机火车往返运送模特们，并将整个月台变成了摩洛哥的露天市场。异国情调的帷幕、送上新鲜薄荷茶的临时演员和深橙黄色的沙砾地面点缀其间^[3]。

图 1 约翰·加里亚诺时装发布
Fig. 1 John Galiano Fashion Show

“朋克教母”维恩·韦斯特伍德(Vivienne Westwood)在昂贵的衣料上有意撕成洞眼或做撕成破条的“跳伞服装”，常撕掉袖子衣领，在衣裤上钉珠、扣大头针，加拉链或在衣上涂鸦，写出反叛宣言，或选用另类如皮革塑胶等材料，制造出性虐捆绑的感觉；她主要设计皮革服装，钉有安全别针、钮钉，拉链的黑色皮衣已然成为朋克的标志性装扮之一。性，在当时仍是很隐秘的话题。维恩·韦斯特伍德毫不忌讳对性感部位的暴露和强调，因此吸引了一群怪异的顾客，如一些偷窥者和恋物癖者，以及一些原本就在国王道的店里购物的朋克原型。80 年代后她的“新浪漫主义”、“海

盗”系列、“野人系列”以及“美女”主题等等都独具匠心。甚至是“内衣外穿”，把内衣外穿和牛仔褲外加裙撑等逆反设计思想渗入时尚，很快得到广泛认同，并加以发挥，一时间成为世界时装的主题之一。她将传统英国学生制服年轻化，发掘其中的性感元素来表现年轻女性的甜美，扬言“要把一切在家中的秘密公诸于世”^[4]。这是对当代“新色情”的完美诠释。这反叛、挑战体制的精神都在设计师身上还魂，并发扬光大。其夸张叛逆的震撼人心的效果，让你无法否认她依旧是“先锋派”实力不凡的人物。

身带给人的美感;同时另类美也推动了时装向前发展,为服装的整体概念打开了又一席新空间。时装文化中另类艺术的风格泛化,为时装艺术打开了一扇神奇的门,样式的借用打碎了风格的门

户之争。它是完全开放的,各时代、各民族的艺术可以不分高低地出现在同时同地,显示出另类之美的包容性,使设计师游离于各种风格之间,得到的是无风格的风格。

参考文献:

- [1] 叶立诚. 服饰美学[M]. 北京:中国纺织出版社,2001.
- [2] 包铭新,李霞,郑森. 西方服饰这棵树[M]. 上海:上海书店出版社,2004:10.
- [3] 余强. 服装设计概论[M]. 成都:西南师范大学出版社,2002:1.
- [4] 包铭新,曹喆. 国外后现代服饰[M]. 南京:江苏美术出版社,2001:8.

Unique Charm in Fashion Culture

FENG YU

(Decorative Art Department, Suzhou Arts and Design Technology Institute, Suzhou Jiangsu 215104, China)

Abstract: Influenced by the post - modern art, the twentieth century fashion culture showed the trend of the diversification, personalization and offbeat style. It became the independent work of art, a social and cultural phenomenon and individual character acceptance channel. Through the continuous innovation and practice, unique charm in fashion culture revealed its distinctive fascination and grace. Unique charm is now becoming a new fashionable way of life people pursued in today's society.

Keywords: unique charm; fashion; alternative consumption demand

(责任编辑:李开玲)

(上接第 63 页)

Form Analysis of Xinjiang Chinese Dialect Word Root Affixization

ZHANG Xin-hong, LIU Feng

(1. Chinese Literature Department, Ili Normal University, Yining City 835000, China;
2. Ili Normal University, Yining City 835000, China)

Abstract: As same as the development of putonghua, the phenomenon of Xinjiang dialect from word root to affix happens not only in word root and affix, also in the middle of them. With the relevant knowledge and research fruit of modern Chinese lexicology and grammar, This paper is a descriptive analyzes of the form of Xinjiang Chinese dialect word root affixization.

Keywords: Xinjiang dialect; word root; affixation

(责任编辑:李开玲)