

文化品格塑造 :全球化语境下现代华服的表达策略

邬红芳 赵宏斌

服饰作为文化的一种重要载体,是社会发展的一面镜子。一定时期服饰的风格必然和一定的社会文化相对应,体现着文化发展的水平和特点。如何有效地传承民族文化精髓,体现当代中国社会发展的时代特征,是新时期华服研究与设计的核心命题。

一、中国传统服饰的文化意蕴

文化因素的影响贯穿着服饰发展的始终,中国传统服饰与文化的关系尤其如此。中国文化起源于大陆文明,宽阔的陆地、绵延的江河、起伏的山川等自然物都给人以无限绵延的意味;人对这些自然物的接触、认识、相互关系等也是给人一种无穷无尽的感觉。时序概念、延续思想成为这种文化的一个明显特点;均衡、对称、和谐、统一成为这种文化的审美自觉。因而,中国传统艺术的空间意识也就是以借“虚与实”、“明与暗”的节奏表达出来的。这种文化取向,无论是在强调等级制度的章服礼制,还是便于生活生产的民间服饰中,都有的共同的反映。以长为美、以完整为美和强调表达情感寓意成为传统华服的显著特征(参见邬红芳《中西服饰文化的比较研究》)。古人在美化人物形像上,就有“峨冠博带,广袖长裾”的描述。

传统华服在整体功能上,艺术上偏重抒情性,追求服装构成要素的精神寓意和文化品位。一般来说,多采取平面、直线裁剪方法以弱化体形为基本原则,以烘托着装者理想、情操、修养与气质为目的。男子着装多以宽阔、舒适、贯通、畅达的服装样式,加以顺重的褶皱表现胸怀坦荡、浩然正气、铮铮铁骨的品质和潇洒脱俗的风度,有如水墨画中之松、竹;女子则以顺畅的造型,精巧的弧形袖口、弧形摆线,精致的剪裁、装饰工艺和自然的皱褶,表现端庄、高雅、美丽的神韵,寓意纯洁、秀美和自然的品格,如梅、如兰,如花似玉。华服由于注重追求精神寓意,在装饰上强调表现二维效果。所以,装饰技法多采用平面装饰的镶、嵌、滚、绣等,手法丰富而变化多端,因而中式服装虽造型简练,但纹样色彩斑斓,美不胜收。传统服饰既满足和完善了其功能要求,又在型制、装饰和整体外观等各

个方面成为传统文化、民族习俗的载体。

纵观中国几千年的服饰发展历史,中国传统的生活方式、思维方式、价值尺度、审美情趣、情感取向和心理等文化因素鲜明地传达到服饰风格的表现中,形成了和中国社会发展演进相同步的服饰风格。这种民族文化的浸染,使中国服饰具有了自身的鲜明特色,服饰作为综合性的艺术,凝固了中华民族丰厚的文化色彩。

二、文化品格塑造： 现代华服发展的核心命题

随着经济全球化的迅速发展,各国、各民族之间政治、经济、文化的交流日益扩大和深入。由于世界经济和文化发展水平的不平衡,西方国家在经济和文化领域获得了支配性的话语权,使得世界服饰艺术的发展在文化交流和融合中逐步向西方社会趋同,进而丧失各国特有的文化传统和民族品格,失去其在世界服饰发展史上的一席之地。现代服饰在造型、色彩和款式上,都有着向西方趋同的倾向。无论成年男性在正式场合的西装,还是在工作岗位的制服套装,抑或休闲度假的便装,都可以明显地看到这种趋势。

在这种形势下,中国服饰应该体现中华民族特有的历史和人文传统,体现民族的文化遗产和精神品格。服饰设计师要在设计中融入民族的文化内涵,体现出民族性和地域性的特征,在造型艺术、设计理念、面料组合和装饰搭配等方面体现中国传统文化及这种文化当今发展的脉络和特色,在服饰设计上充分考虑我们的国情,塑造中国服饰自身的文化品格。只有这样,中国服饰才能以其独特的风格传承、文化色彩和精神品格屹立于世界服饰之林。吴洪设计的“天蓼”服饰作品,几乎全以蓼纱绸为主要面料。蓼纱绸是广东地区生产的一种丝织物。制造这种织物先用民间土法制成的丝织成提花纱罗织物作坯绸,再将薯蓼的液汁涂于其上,经几次涂上晒干后,用含有铁质的泥土涂于织物表面而成。这种带有典型中国民间风格的传统面料自然天成、浑然古朴,它自然而奇特的制

作过程,蕴含着人与自然息息相通、水乳交融的意境,充分体现了“天人合一”的东方哲学观。媒体对“天苒”时装秀的评价是:“‘天苒’不仅复活了人们记忆中曾经淡忘已久的历史,作者更是用‘天苒’将一位隔世的绝代佳人从苍凉而单调的世界,带上了现代中国服装服饰的舞台,巧夺天工地展示出莨纱绸色彩缤纷、流行而时尚的感受。”(吴洪《全球化语境下民族性时尚艺术的表达》)在其它非西方国家,这样成功的例子也不少。在印度2006年秋冬时装发布会上,印度设计师对他们的民族服饰“沙丽”进行了大胆的改革,民族性和现代性融为一体,得到国际时装界的广泛关注和好评;日本设计师的民族服饰在西方时尚舞台表现得更精彩,韩国坚持民族特色的设计师也已走进国际设计大师的行列,他们的成功无一不是以自己的民族文化为背景的。

2008年1月20日北京奥运会组委会发布了北京奥运会(残奥会)期间志愿者、工作人员及技术官员的统一制服。这三种制服分别以“中国红”、“青花兰”、“长城灰”三种富有中国文化寓意的色彩为主,袖口处运用了跳跃的“琉璃黄”,加之“祥云”图案的大量运用,使制服整体流畅大方,中国色彩鲜明。用会徽“中国印”装饰的服饰采用了反白刺绣的手法,使穿着者的重心上提,增加了视觉美感和运动意味。三套制服较好地使民族性和现代性融为一体,在奥运舞台上展示了现代华服的文化品格。

坚持文化传承是当前中国服饰发展的必由之路。但是,这种坚持不是故步自封,不是僵化、机械、简单的保守。它是在充分吸收西方各种新的设计观念的基础上的兼收并蓄、融会贯通,是在新技术和新的设计理念促进下的不断更新与拓展。文化品格塑造是当代服饰发展的根和灵魂,在这个原则指引下,我们鼓励用一切先进的技术和设计理念不断丰富我们民族服饰的内涵和形式,也只有这样,我们的文化品格塑造才具有时代的精神和自我创造的能力。

三、全球化语境下现代华服的表达策略

服装设计作为一种时尚文化,它的作品以商品的形式对人产生影响,普遍性和易接纳性是其特点。这种特性提示我们应合理地把握产品的设计和开发对个人兴趣、民族特性及传统风格的吸纳。

在中国服饰设计中推动文化品格的塑造,必须将区域性文化纳入全球性的文化语境,作为文化的公共

财富和可共享的资源;同时,在这一平台上汲取其他文化体系中的有利因素,丰富、完善和发展自身的文化,这样才会保持本体文化不会落伍以至消亡。具体来说,可以从两个层次及大文化视角、发掘地域文化、把握时代特点等方面进行。

其一,两个层次。从层次上看有外显和内隐两个层次。外显层次上,通过语义学理论来传承文化思想和品格塑造。外显层次的表达,主要是通过服饰的款式、造型、面料、配饰等可见形式来表达文化的思想内涵。比如对襟寓意和谐、旗袍寓意连贯等;内隐层次上,运用新技术、新材料和新工艺促进、加强文化承传的表达机会与能力。

也就是说,在现代服饰中推动文化品格塑造,首先要以全球化为视角,站在华服走向世界的立场挖掘民族服饰文化的精华。要充分发挥民族服饰的设计元素,如款式中的上衣下裳和衣裳连续制以及大襟和对襟的形式;面料和色彩上追求天然和装饰手法上的寓意性,从整体上把握服饰艺术的民族性元素与现代时尚元素,发现最佳的结合点。实际上,在全球化发展的趋势下,世界服饰艺术的东方韵味也越来越明显,东方文化对世界时尚的影响也越来越大,各国服装设计师不约而同都在向东方文化汲取营养,东方各国也在不断地挖掘和推广本土的服饰元素,使其服饰走向世界。前面提到的“天苒”就是一个很好的例子。再如“华伦天奴(Valentino)2006春夏时尚发布会”上的服装多处运用了中国元素:将中国结作为腰饰,将中国结外轮廓打成玉佩的形状,配上两条长长的流苏,借鉴了宋代将玉佩挂在腰前的服饰习俗,这是将中国传统元素作为细节运用在服装设计中的设计手法(参见倪洁诚、钱欣《中国传统服饰文化元素对欧洲品牌服装的渗透》)。

其二,要以大文化的视角,将服饰设计的视角与中国传统的绘画、雕塑、文学等紧密结合起来。中国五千年的文化博大精深,推动现代中国服饰的文化品格塑造,不仅仅要从中国传统的服饰文化、服饰风格中汲取营养,更要放眼华夏艺术的各个领域,从绘画、雕塑、文学等艺术样式中获得民族文化的砥砺和熏陶。虽然它们对当代中国服饰的发展不直接提供方法意义上的具体指导,但这种文化的积累和借鉴对中国新一代服饰设计师的成长和标志性服饰的发展具有不可或缺的意义和作用。如香港设计师谭燕玉的“中国风格”2004、2005年秋冬发布会,面料上使用轻柔的丝绸、棉布以及雪纺纱,颜色则多为清淡优雅的米黄和粉红,偶尔加

入一抹象征吉祥的朱红色作为点睛之笔。她使用的图案多为手绘的中国画,形象取自竹林、荷花或牡丹花丛。这些水墨画和织物的巧妙融合,使得整个作品系列宛如一幅大水彩画。而细节处理上,谭燕玉使用手工编织带和翡翠作点缀,充分展现出中国式的东方情调(参见钟海《中国风格的 Vivian Tam》)。

其三,要挖掘中国各地域的文化元素,彰显服饰的地域化特征,丰富当代中国服饰的文化内涵。服饰文化的魅力在于其多样性、时尚性和个性。服饰风格的趋同会导致民族服饰的最终沦落,全球化的大一统必将使时尚服饰失去生命活力。服饰与文化紧密相连的关系,决定着我们必须努力去发掘、去激发地域文化丰富、多样的个性风采,保留各地服饰最朴素、最原始、最自然的因子,提炼出能反映各地、各民族审美情趣和价值诉求的设计元素,加以整合、提炼和升华,形成富于我们民族色彩的服饰风格。当代中国服饰应该表现为对自然、人文、历史、现状、技术、经济、民族与地域等多方面普遍的适应性。

其四,要以发展的观念把握时代的脉搏,在继承中创新,提升华服的文化表达能力以及自我创新能力。文化不是一成不变的,我们所倡导的文化品格塑造是对于中国文化成熟、恒久的、独特的内涵的理解和吸收,这种独特的内涵是经过历史的淘汰和筛选后

留存下来的,其根植于人们的意识之中,具有跨越时空的指导意义。只有继承这些精髓,结合现代时尚元素进行创新,才能增强现代华服的文化表达能力,同时推动华服与时俱进,形成强大的自我创新能力。我们要避免流于表面的简单套用,避免某些设计师用团花织锦做西式套装或“将紫禁城穿在身上”那样的笑话。这种简单的搬用违背了文化遗产的本来意义。

文化品格塑造是新时期中国服饰发展的正确路径,是对于中国服饰发展精神层面的定位。只有民族的,才是世界的,只有用世界的眼光看民族,民族的魅力才会彰显。我们只有汲取民族传统文化的精神内涵,才能真正打造出符合时代发展的新服饰,才能真正创造出属于我们民族又能被世界广泛承认的现代华服。

本文为安徽省教育厅人文社科资助项目(2005sk154)、安徽省人文社科重点研究基地项目(2007sk162)阶段性成果。

(作者单位 安徽工程科技学院纺织服装系)

责任编辑 韦平