

从“安特卫普六人组”看“解构主义”在服装设计中的运用

刘娜 LIU Na
北京服装学院

“Antwerp Six” and the Application of
“Deconstruction” in the Fashion Design

摘要:在艺术形式纷繁复杂的后现代,服装设计师尝试运用各种手法来表达自己的理解。“解构”这一带有叛逆性的设计手法得到诸多后现代设计师的青睐,逐渐形成了一种带有“解构”意味的服装风格。比利时的“安特卫普六人组”完美地运用了这一手法,最终成为解构主义服装设计师的典范。

关键词:安特卫普六人组 服装设计 解构主义

Abstract: Post-modern designers tried to use all sorts of means to express their understanding of clothing. “Deconstruction” turned to be the favor of many post-modern designers. This trend gradually evolved into a new fashion style-“deconstruction”. The Belgium's “Antwerp Six” perfectly applied this approach to their design works and eventually became outstanding models of “deconstruction” designers in recent decades.

Key words: Antwerp Six, Fashion Design, Deconstruction

Internet 检索: www.artdesign.org.cn

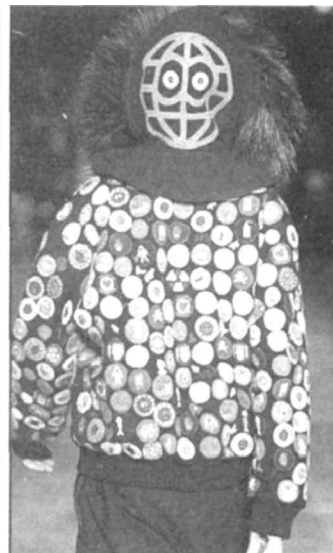
服装是反映社会变化的一面镜子,无论是巴洛克、洛可可、古典主义还是现代派艺术,其风格和精神内涵无一不反映在人们的服饰上。到了近现代,服装设计师开始有意识地追逐和模仿艺术流派及其风格。丰富的艺术风格和形式,拓展了服装的表达能力。比利时设计师把握住了社会潮流的发展方向,设计出了让时尚界为之折服的后现代解构主义服装。

什么是“解构主义”?

“解构主义(deconstruction)”又名分解主义或消解哲学,是从“结构主义(construction)”中演化出来的。从字面上理解,这个词为“分解之后再构成”,实际上是对结构主义的破坏和分解。“解构主义”一词是在

20世纪60年代由法国哲学家和批评理论家哲学家雅克·德里达(1930-2004)提出的,之后便作为一种批判类型被理论家们用于一切研究领域里的方法问题。后现代服装设计中的“解构主义”不是一个学派,也不是一个符号,它是一种设计手段或方法。从全新的角度分析服装,为服装的发展带来了一丝哲学色彩。

解构主义的服装设计虽然看上去十分零乱,像是将诸多元素进行荒诞的组合与随意的堆砌,但实质上却对服装的外在形象和内在结构等因素进行了高度理性化思考。设计师在破除传统的同时,从历史、民族、街头、现代等各种不同的文化模式中汲取精华。通过服装造型结构、面料材质、服饰图案等的解构,对传统意义上的服装进行了彻底的颠覆。他们将服装作为表达感情的载体,使其演绎出千变万化的风貌。

“安特卫普六人组”的“解构主义”

今天，在国际服装设计的舞台上，活跃着一批来自比利时的设计师。他们中的成功典范有马丁·马吉拉(Martin Margiela)、安·德默勒梅斯特(Ann Demeulemeester)、德里·范诺滕(Dries Van Noten)、威尔特·范拜尔唐克(Walter Van Beirendonck)。这几位设计师均毕业于安特卫普皇家艺术学院，是“安特卫普六人组”的成员。他们都出生于20世纪50年代末，亲身经历了后现代主义思潮由产生到发展壮大的过程。受这种思潮的影响，设计中明显带有解构主义特征，重新界定了服装的概念。虽然他们的设计给人以强烈的整体印象，但是由于他们通过对解构主义手法的灵活运用，展现出了风格截然不同的解构主义服装。

1、马丁·马吉拉——服装结构的解构与创新的材质应用

从20世纪80年代开始，马丁·马吉拉就一直坚持解构主义风格服装设计。他的设计总是围绕着衣服的结构本身做文章，他从不考虑颜色、花纹、饰边等华丽装饰。通过解构、拼贴、重组、手工塑型与手工加工，他把长袍改成短外套；把衣服的肩部、袖口、腰部错位；把抽丝的紧身裤袜或者干脆将紧身袜穿在鞋子外面等等。马丁·马吉拉还通过对特殊材质的利用，把废旧的皮带、手套、凉鞋、扑克牌、领带、帽子以及破碎的陶瓷片等拼凑改造成一件件令人耳目一新的时装，将解构主义发挥到了极致，让人们从截然不同的角度来审视解构主义服装。

2、安·德默勒梅斯特——服装材质的解构与街头文化的应用

70年代充满叛逆和特立独行色彩的朋克，给了安·德默勒梅斯特有很多设计灵感。她设计的服装以具有冲突性元素的混搭为特征，各种质地面料的混合搭配与剪碎拼接是她的专长。在安·德默勒梅斯特的设计中还经常出现多种背心的层次搭穿，这种长长短短的搭配，带有任性的浪漫与颓废，看起来好像就是为了喜欢摇滚乐的人设计的。黑与白是她设计中的永恒基调，黑白两色的强烈对比与多层次搭配的设计，将萎靡却锋芒毕露的朋克风格表现的淋漓尽致。安·德默勒梅斯特通过合身性的剪裁与修长的线条，让服装展现出独特的个性，在简洁与美观中传递出些许解构的味道。

3、德里·范诺滕——服饰图案的解构与民族元素的应用

以浓厚的异国情调而闻名的德里·范诺滕，从第一场发表会起，就一直坚持将纯粹的民族风情和前卫的设计理念相结合。对民族气息浓厚的图案进行解构，是他惯常发挥的地方。德里·范诺滕将保守而内敛的民族风格花卉图案配合各种非正色色彩，组成了自己的个性图案。这些独特的印花图案的运用，带来了属于德里·范诺滕的异域风情。因亮晶晶的装饰物、手工刺绣以及精练的提花织物的运用而打造出的现代感，更让德里·范诺滕的解构主义设计迥然于其它前卫设计师。

4、威尔特·范拜尔唐克——传统意义服装的解构与怪诞无性别元素的应用

威尔特·范拜尔唐克的创作灵感源自视觉艺术、音乐、文学和大自然，有些作品还受到宗教的影响。他对服装观点是没有性别差异的，所设计的衣服男人、女人都可以穿，基本上为“无性别主义”。威尔特·范拜尔唐克坚持年轻、狂野和极富创

造力的设计路线。他的作品中充满了热烈无比的色彩搭配和具有强烈视觉冲击力的图案,如外星人、昆虫等带着视觉刺激与戏谑般的图像设计,给人以别致而深刻的印象。威尔特·范拜尔唐克的设计,以其浓厚的绘画风格,革新性裁剪方式的运用和出人意料的色彩组合,给人们留下单纯而又值得回味的解构主义设计。

归纳与总结

在服装设计中结构是服装的主体。解构主义设计师在注重服装的基本构件的同时,从截然不同的角度来审视服装,正如马丁·马吉拉一样,设计师以其独特的解构主义设计理念,将传统的服装款式结构进行大胆改造。经过重新的切割和组合,服装展现出一种全新的结构。

面料是服装形制的载体,安·德默勒梅斯特和马丁·马吉拉的设计,便是解构主义设计师对传统素材重新剪辑、拼接、分解和对大量的人工合成材料、塑料材质、金属、木板等等的应

用的代表。对传统服装材料的解构和新材料的开发,满足了设计师对服装各种造型设计上的需要,使服装以各种全新的面貌展现于世人面前。

而德里·范诺腾与威尔特·范拜尔唐克的解构主义设计则突出表现在对图案的解构。各个历史时期、民族或现代商业文化中的图案都可以作为解构主义设计的元素加以应用。这些不相干的图像和样式经过剪辑、拼接、重组后,造成了历史的混淆和时间感的缺失。将设计师置于过去与未来、激进与传统、中心与边缘、理性与非理性等模棱两可之间,显示出解构主义巨大的包容性。

在服装界对美的认同变得十分宽泛的今天,设计师以一种游离的状态看待这个世界。在不断的“解构”过程中,他们从传统、现代、超前、艺术、民族、街头、科技等方方面面汲取灵感,将历史与现实、过去与未来、文明与蛮荒、繁杂与简约、古典与前卫进行混淆。这种极为自由的表达方式打破了时间、空间、民族、阶级、性别等界限,诠释了设计师对后现代服装的理解,让人们重新感受到人性的回归。

参考文献

- 1、包铭新、曹洁,《国外后现代服饰》,江苏美术出版社,2001年
- 2、王受之,《世界现代设计史》,中国青年出版社,2002年
- 3、苏洁,《后现代美学视野中的解构主义时装》,纺织学报,2006年11月
- 4、曹洁,《后现代主义对当代西方服饰的影响》,南通工学院学报,2002年6月
- 5、李春晓,《后现代主义思潮下的服装设计》,东华大学服装学院艺术设计学硕士学位论文,2005年1月