

现代服装设计中的波普艺术

孙琳

(浙江纺织服装职业技术学院 浙江 宁波 315211)

摘要:通过分析 POP 艺术产生的背景以及 POP 艺术对服装的影响,探讨了 20 世纪 60 年代的 POP 时装及当代 POP 时装的艺术思想。它不仅代表一种青年文化,更体现了一种生活方式。

关键词:波普艺术;服装;文化

前言

波普 (POP)一词乃英文单词“Popular”(大众的缩写)在 20 世纪 60 年代它并非仅仅指大众享有的文化、艺术、设计、思想等,而更意味着反传统的意识波普。原本的意思主要是象声,开瓶盖、开枪、突如其来地爆破声响。现在,我们经常所说的波普,主要是指 20 实际中叶依赖消费社会的文化现象和在这种背景下诞生的艺术创作所具有的特点。60 年代成为风行于美国和英国的主要艺术流派之一。

1 波普艺术的诞生背景

波普艺术最早诞生于 20 世纪 50 年代初期的英国。但早在 40 年代,一些年轻的艺术家用摄影等手段用于绘画表示出浓厚的兴趣,从 1952 年开始,以伦敦当代艺术学院为中心的“独立团体”开始讨论当代技术和通俗表现媒介的有关问题。这个团体包括画家理查德·汉密尔顿、雕塑家爱德华·保罗齐、批评家劳伦斯·阿洛韦、艺术史家和批评家彼得·雷纳尔·班哈姆等人。这个团体迷恋新型的城市大众文化,共同致力于对大众文化的关注。

2 波普艺术在服装中的运用

2.1 波普艺术在服装设计中的运用

20 世纪中期至 21 世纪,波普艺术作为流行艺术之一,必然与服装有着关联。

服装的美感乃是时代的产物,而艺术创作同样也受到时代的感召,不同历史时期的服装与艺术作品基本都会呈现出各自的时代特征和审美情趣。每个时期的艺术潮流、艺术风格都会影响到设计领域,很多艺术家也积极参与设计领域从事设计。波普艺术家采用拼贴或者批量复制等手法,来增加产品的多样性和趣味性,这种方法用于现代服装设计特别是大批量规格化的成衣中尤为适用。波普艺术风格的服装本身就是波普艺术的重要组成部分。很多的服装设计师都有波普艺术风格的服装作品。

20 世纪 90 年代中期,出现的一些印有各种幽默或黑色幽默口语的 T 恤衫,就是波普艺术风格的又一体现。更有设计师维维安·谭将毛泽东头像加以变化处理,然后再进行组合排列,印制在服装上。波普风格再度盛行于 2001 年、2002 年的秋冬服装中。将玛丽莲·梦露的头像印制在范思哲的系列服装上,以及利用一些雕塑等素材、潦草的字迹、经典的黑白条纹等等,使用各种面料的混合、海报、报纸等材料的裁剪,使得这些都具有波普艺术风格。服装设计师从街头艺术、绘画、音乐、电影、以及各种风尚文化和社会热点中寻找灵感,为人民提供各种富有创意的选择,只要是喜欢的图案都可以出现在服装上,也同时延伸到服饰配件当中。如腰部的皮带等足以乱真的印花,旅行箱上的涂鸦字母等等。在时装界,提及波普时装设计就不能不关注波普时装的代表人物之一,英国年轻的女设计师玛丽·奎恩特(Mary Quant)。1934 年玛丽·奎

恩特出生在英国威尔士的阿伯里斯特威斯,她是一个教师的女儿,十六岁她到了伦敦,就读于伦敦金饰学院绘画系,当时就开始崭露设计天赋,毕业以后玛丽·奎恩特在女帽商埃里克的工作室里开始她的设计生涯。她设计对象,恰是针对当时还未引起人们注意的少女时装。当时女孩们衣着毫无特色,通常是穿着母亲的老式衣服。1955 年她和丈夫及朋友三人于伦敦著名的国王大道创立了第一家专为街头时髦青年服务的时装店“BAZAAR”。受到了英国年轻人的疯狂热爱,她当时的口号是“剪短你的裙子!”就像香奈尔(Chanel)用小黑礼服裙为女性开创了时装革命一样。1959 年,玛丽奎恩特以伦敦街头的年轻人作为设计服务对象,率先把法国时装设计师库雷热富有革命性的“惊世骇俗”的迷你裙(miniskirt)推上街头。不仅如此,她还设计出如一些简单而短小,统称“小衣袋”的外衣设计及彩色长统袜、长统靴、几何图形罗纹毛衣、低臀的宽腰带及塑料涂层材质风衣等令人眼花缭乱的服饰,服装同时运用波普时装经典的抽象图案等纹样,色彩大胆艳丽。这种穿着很合体且反叛正统服装的时装一经推出就得到青年人的青睐,并很快风靡一时。这和他们父母一辈的穿着风貌是完全不同的,迷你时装成了青少年与传统说再见的口号,是 20 世纪 60 年代年轻人“反抗陈规”的革命性标志。

2.2 波普艺术如何表现在服饰图案上

对于 60 年代的波普设计运动中的实践者来说,他们代表了一种新的消费观念、文化立场、以及新的自我价值观。当时的波普艺术家力图把生活中最为通俗与大众化的事物用直观的、客观的形式表现出来。而从服饰发展的角度来说,20 世纪 60 年代是西方社会服装圈里受“年轻风暴”运动影响的时期。受该运动的冲击,高级时装那种“由上而下”的传播规制受到动摇,新一代的年轻人开始公然向传统的服饰禁忌挑战,他们完全无视正统保守的着装原则及陈旧的服饰审美观念。此时的街头服饰如牛仔服、迷你裙、喇叭裤等反应通俗文化、流行文化的服饰开始登上了时尚的舞台。因此,波普作为当时的前卫艺术便很快被服饰领域所借用了。波普图案产生的另外一个原因是 20 世纪 60 年代服饰流行的根基已经发生了转移,过去那种由穿着“高级时装”的贵妇所决定服饰流行的情况已发生了天翻地覆的变化。年轻人开始成为流行的基础,而波普文化这种代表流行文化的艺术形式,也正好符合了当时新一代人的审美趣味。

2.2.1 高级时装中的波普服饰图案

60 年代是波普艺术崭露头角的时期,把波普艺术绘画直接作为服饰图案运用在服饰上,本身就是一个大胆而又新鲜的尝试。美国的波普艺术家安迪·沃霍尔是波普艺术运动的领军人物他的波普绘画代表作“玛丽莲·梦露”是把

梦露的头像作为素材,在画面上以不同的风格重复排列而成。同样,沃霍尔也把他的奇思妙想带到了服装领域,他曾把梦露的头像作为服饰图案错落有致地排列在吊带晚装上。他还把在他的波普绘画作品中出现的美元、可口可乐瓶等作为服饰图案印在 T 恤衫上。这些波普风格的图案如今看来已成为 60 年代波普艺术的经典形象了。在波普艺术流行时期,高级时装设计师不断地从波普艺术中吸取灵感,使波普风格的服饰图案出现在他们的服装设计中。设计师伊夫·圣洛朗在 1966 年春推出了具有波普风格的晚装——一件长袖的晚装上装饰着一个美人体的有趣图案,美人的胳膊正好伸向裙子的袖口,并且与裙子的袖长一致。如果不仔细看,会弄不清楚是真人还是画中的美人在晃动着胳膊。这些具有波普艺术风格的图案具有强烈的视觉冲击力,是现代艺术与时装的一次完美的结合,同时也是高级时装与通俗文化的结合。

2.2.2 生活中的波普服饰图案

当一种艺术风格、艺术流派潜移默化地影响到服饰时,反过来服饰便会在生活中对这种艺术形式进行着一种实用化、具体化的拓展。波普代表着流行文化,因此在波普艺术盛行的时期,生活中也出现了波普艺术。60 年代生活中的波普服饰图案具有艳俗、古怪、标新立异的特点。以发明迷你裙著称的设计师玛丽·匡特为例,在她的迷你裙及许多时装中使用了具有波普风格的花卉图案,这些图案色彩艳丽,具有浓厚的商业气息。印花超短裙、加上紧身连裤袜,再配上花形首饰和大波浪的头发,是 60 年代的时髦装束。波普图案取材广泛,市井文化、商业广告、漫画等生活中的许多题材都被作为原型用于服饰图案上。在图案构成方面,波普图案打破了常规服饰图案中诸如对称、均衡、比例等的形式美法则,常以不规则的拼贴等形式出现,几乎没有什么规律可言,色彩大胆而艳丽。

作为世界设计史上的一种设计风格,波普设计代表一种艺术思想、代表一种青年文化、一种生活方式,时至今日乃至以后它仍将保持着永恒的生命力,它已根深蒂固地渗入到人们的生活当中。随着岁月的流逝它甚至已演变成一种经典风格来源于大众生活,服务于大众生活,这就是波普。

参考文献

- [1] 向阳.服装艺术判断[M].东华大学出版社.2006
- [2] 李当岐.西洋服装史[M].高等教育出版社.1995.9
- [3] 华梅.女装[M].中国时代经济出版社.2007
- [4] 刘元凤,胡月.服装艺术设计[M].中国纺织出版社.2006
- [5] 王杰,廖国伟.艺术与审美的当代形态[M].北京:人民文学出版社.2002
- [6] 王原.《波普艺术的“立场”》艺术与生活的模糊分际》《湘潮》2007.6