

浅谈解构主义在服装设计中的创新运用

文 / 郑 宁

解构主义的设计师在破除传统的同时,往往也从历史、民族、街头、现代等各种不同的文化模式中汲取精华。他们通过服装造型结构、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。

一、解构主义的来源

(一) 解构主义的概念

解构主义(Deconstruction)顾名思义,有着“分解与构成结构”的意思,解构主义一词是与“结构主义”(Constructionism)相对的,可认为是对结构的破坏与重组。

(二) 解构主义的内涵

解构主义上个世纪60年代缘起于法国。以雅克·德里达为首的解构主义领袖们,不满于西方几千年来贯穿至今的哲学思想,对那种传统的不容置疑的哲学信念发起挑战,对自柏拉图以来的西方形而上学传统大加责难。解构运动大力宣扬主体消散、意义延异、能指自由。换言之,它强调语言和思想的自由嬉戏,哪怕这种自由仅仅是一曲“带着镣铐的舞蹈”。除了它天生的叛逆品格,解构主义又是一种自相矛盾的理论。用德里达的话说,解构主义并非一种在场,而是一种迹踪。它难以限定,无形无踪,却又无时无刻不在。

(三) 解构主义的特点

解构主义最大的特点是反中心、反权威,反二元对抗,反非黑即白的理论。德里达本人对建筑非常感兴趣。他视建筑的目的为控制社会的沟通,交流,从广义

来看,是要控制经济。因此,他认为新的建筑、后现代的建筑应该是反对现代主义的垄断控制,反对现代主义的权威地位,反对把现代建筑 and 传统建筑对立起来的二元对抗方式。

因此,我们可以总结出解构主义的特征:

1. 多元的,非同一化的,破碎的,凌乱的,模糊的;
2. 无绝对权威,个人的,非中心的;
3. 恒变的,没有预定设计。

二、解构主义登上服装舞台

当解构主义在设计界渐渐被熟知的时候,对社会文化和流行导向极为敏感的服装界也悄然发生了改变。

(一) 20世纪70年代的欧洲反时装运动

对现代服装结构的大胆挑战,要从上世纪70年代的反时装运动说起。20世纪70年代的社会依然充满着反叛与探索,各个阶层的人们都强调自己的重要性;同时也是温和的“爱与和平”的意识形态和表达形式破灭的开始。许多人都认为与其关心虚无的遥远未来,不如在乎现在的自己。年轻人在衣装上穷极表现自我,再古怪和以前无法忍受的东西,在这时都可以

被接受和推崇。当时最为鲜明激进的衣装打扮莫过于朋克一族了。身着Punk服装的青年,“性和暴力”是他们的口号。

“衣衫破烂,行装拖沓,闪光豹纹面料,人造材质甚至塑料所构成的服装上尽是花哨的甚至像马桶链、纳粹标志等等无法忍受的装饰。”这些被上层人所鄙视的激进青年的衣装流行,被英国设计师维维安·韦斯特伍德巧妙地抓住,一系列含有朋克意味的服装被设计展出,反叛文化渐渐登上主流舞台。然而这种更加强调对服装的破坏,或者夸大服装的原有概念来达到宣泄对社会不满的情绪、昭显自我的服装设计,其中所含的解构意味与我们现在所谈到的服装解构还是有着微妙的不同。维维安·韦斯特伍德早年设计的服装,更贴近街头青年猎奇的愿望,近期的维维安·韦斯特伍德的设计,则更加理性化、更加趋向于现代的服装解构意味。

(二) 日本带来的解构风

上个世纪70到80年代,一批日本设计师在国际舞台上崭露头角,给世界时装以影响。

日本的设计吸引着世界的目光。就服装设计领域来说,亚洲感的独特设计打破了西方一统的服装舞台。三宅一生于1971年在纽约举行服装发布会,两年后在巴黎举行了服装发布会。稍后则是川久保玲、山本耀司。1981年山本耀司与川久保玲一起参加了巴黎时装周,并在巴黎服装界引起了轰动。世界各地的媒体开始竞相报道,其中既有厌恶的呼声也有赞美的祝贺。原本默默无名的他们在数日间就变成

三宅一生的布料坚持“一片布”

三宅一生的布料坚持“皱褶”

了引人注目的明星。三宅一生、川久保玲、山本耀司等设计师展现的,有别于传统服装的呆板,同时也并非反叛青年那般激进的、新奇的服装,而是以巧妙的构思和独特的结构打动着人们。用解构来表现,给服装一个全新的面貌,渐渐成为世界各地喜欢这类风格的服装设计师的选择。现代的服装解构仍然是倾向于强调个体本身,强调每件衣服的独特存在感。就像山本耀司所说的:“凡穿我所设计的服装的人,所欲表达的是一种属于自己所独有的个性。”

三、解构主义服装的特点及创新运用

(一) 解构主义服装的特点

大体上来说,解构服装有以下形象特征:

1. 解构服装用倾斜、倒转、弯曲、波浪等造型表现手法。
2. 巧妙改变或者转移原有的结构。
3. 力求避免常见、完整、对称的结构。
4. 整体形象支离破碎,疏松零散,变化万千。

以上所说的标准通常只要符合一两项,就可以称之为解构的服装。但需要注意的是:解构不可过分散乱残缺,为了标新立异而破坏服装的基本结构和美感;解

构并非无章法的乱来,也同样应该是经过反复推敲而确定的设计;大的或者大量的解构,需要相应大量的财力和精力。

(二) 解构主义在服装设计中的创新运用

1. 面料的创新

优秀的解构主义服装设计师有很多,最先打入国际舞台为人们所知的是日本的三宅一生。三宅一生是一位勇于创新的不甘寂寞的设计师,他之所以到现在仍然在服装相关领域里为人们所关注,就是因为他一直坚持着“走在时代前面”的设计理念。三宅非常注重服装的流动感,注重面料的“灵魂”。他会潜心研究面料数年再着手设计服装,他的“一片布”和“皱褶”系列设计,服装理念和面貌的惊人改变让世人震惊。

2. 结构上的创新

与三宅一生不同,设计师川久保玲至今仍然继续着每年Comme Des Garçons众多主线副线品牌的设计,她和她提拔的设计师持续地带动着解构浪潮。Comme Des Garçons的法文意思是“宛如男孩”。川久保玲的黑色系列被戏称为“乞丐装”的设计,震动着人们固有的服装观念。她的设计独立自我:领子袖子歪斜,里缝内衬暴露,立体几何模式,不对称的创意裁

剪,利落的线条与忧郁的色调,使服装已上升到意识形态上的美感。看似破烂不堪,毫无女性性感表现的衣服震动了当时的服装界。

四、解构主义服装的发展方向

现今的解构并不仅仅是破坏,更重要的是重组与构成,服装语言的纯熟,解构技法的多样,使得服装结构更加具有可捉摸性。一件结构被打破已经失衡的衣服,不能算是解构服装,而通过设计师的巧妙手法做出新的结构、新的整体性才算是解构服装。

因为亚洲和欧洲文化有着巨大差异,同样是解构主义服装,风格上也稍有不同。拿女装来说,欧洲的解构主义服装设计,偏向强调人的性感,总体服装风格强烈张扬。欧洲的服装设计师,常常在胸部和臀部大做文章,要不用纷繁错落的解构手法让观者将视线集中于此,要不反其道而行,重点部位若隐若现或者接近暴露,用其它部位错落的外观,更显女性身体的优美。日本式的解构服装,身体暴露程度相对要少些,常常通过大片布料巧妙拼叠翻转造出古怪的风格。比起强调衣者的性感,日本的设计师更强调个性的表达。比如,背部和腹部隆起的服装会让人觉得将女性的美抹煞,但是在日本设计师的巧妙设计下,反倒觉得穿着的人相当独特,呈现出另一种优美。

服装是时代的产物,解构主义的流行是因为抓住了时代,与时代感同步。可以预见,将来必定会出现新的“主义”继续吸引着人们,同时也开辟着设计师新的设计方向。也许解构主义不会再这么迷人,但是解构主义不会从舞台上退出,它会和众多“主义”一起,丰富着异彩纷呈的服装舞台。

作者简介:郑宁,湖南文理学院美术系讲师,教研室主任

编辑:张国钦