

在身体上作画是人类最原始的艺术及衣着形式之一，至今在世界各地的某些原始部落中仍然存在，它不仅代表着某种生存方式，更是一种信仰和习俗。相比较现代城市的繁华与喧嚣，这种原始而久远的艺术显得那么的纯粹而原生态，一方面，它符合了大众对美和个性的追求，另一方面，它也满足了人们在心理上对自由的诉求。这种诉求为原始的人体绘画在现代生活中的演绎带来新的生机，使它的表现形式和材料更加多元，内容也更丰富。本文以此为立意，试图就现代时尚性纹身、人体彩绘和服饰设计间的联系及表现形式进行探讨和研究。

魅力制造

——时尚性纹身，人体彩绘与服饰设计

唐金萍

1.现代主义与人体彩绘

工业化造就了现代主义，反映在很多东西上，比如音乐、舞蹈、绘画。从绘画角度来谈，照相机、摄像机的发明使绘画从早期记录式的作画方式中解脱出来，画家们摆脱了依葫芦画瓢的处境，出现了抽象画等随心所欲的作画方式^[1]。绘画的目的也发生了巨大的转变，由早期的带有服务性的描绘，内容为自然界的风景人物等，变成了从自我出发，描绘自己内心对于自然的切实感受。现代人体彩绘就是在这种背景下产生了，它是以人为本，对人自身与社会关系反思下的产物，是将有机人体作为绘画的对象，用颜料代替传统服装布料，借助画笔按造人的体型进行适当的纹样绘制的艺术。这种多元化的艺术形式，结合了美学、设计学、心理学等众多学科知识。对于现代主义绘画来说，它是一种新的演绎，而对于服饰设计领域来说，更是一种兼具时尚性与艺术风格的设计。它满足了现代服饰设计不断创新的要求，体现了人类对身体和心理的重视及自信，通过在服饰设计与制作中布料使用的减少，降低了有形的成本，给社会节约了能源，也给人自身增加了无形的艺术美感。

其实，人体彩绘在几千年前就已经萌芽了，中古时期的波斯人和埃及人就对人体彩绘发展起到了一定的推波助澜的作用。他们将染料涂在指甲，手掌及脚背上，成为了最原始的人体彩绘。一些埃及墓碑上的图腾就反映着当时的彩绘艺术，并一直影响至今^[3]。然而，很长一段时间以来，现代的人体彩绘在国内更多地被当作一种行为艺术，当街进行的彩绘活动，模特的半裸，记者们亢奋的状态，人们的驻足围观……大家的热情不在于PAINTING，而在于BODY。因此，BODYPAINTING这个艺术名词更具有社会学的意义，在一些人看来，它的形式化、表面化、依附于人体的特征，似乎不容许人们看太深、思考得太深。归根结底，它触及了人类最脆弱的一面：身体(或是性)。人类在社会化进程中，以衣蔽体被认为是文明进步的象征，而人体彩绘的方式在一定程度上显得直接和原始，将人类一直想要遮掩的身体全数暴露，一部分人由衷地欣赏着、跃跃欲试，另一部分人却带着惊恐和猎奇的心态窥视着，想入非非、举步艰难。这种艺术及美的修养的差异性，加之社会整体的伦理观念，使得人体彩绘基本成为一种小众艺术，如同架上绘画，一边为极少数有欣赏能力的人顶礼膜拜，一边为部分喜好者在像与不像中评论。

作为一种应用型艺术形式，人体彩绘这种在夹缝中生存的矛盾状态，迫使它必须要放下姿态，与现代社会的生活方式相结合，发展出多数人能接受的兼具实用价值和艺术性的表现形式。

这种结合，使得人体彩绘产生了多种现代化的演绎，最为典型的即是时尚性纹身与彩绘服饰。

2.人体彩绘、时尚性纹身与彩绘服饰

人体彩绘在现代社会生活的普遍性的应用已基本脱离了最初的完全表演性，发展出多种具有实用功能的形式，最明显和直接的是将“绘”的形式与人体结合的产物，比如面部化妆，比如人体局部的时尚性纹身。前者运用色彩和光影修饰面部形态，相比较我国传统社会中人体彩绘在面部的运用更符合现代的生活的需求。这种人体彩绘在人体面部的应用，在现代艺术教育体系中被生动地归为形象设计方向。后者是将人体彩绘与古老的纹身相结合，主要运用针刺在人体局部作刻画，不仅具有人体彩绘的丰富色彩和图案，也保留了纹身自身的特点，代表着信仰和个性。

相比较人体彩绘而言纹身也是历史辉煌，至今已有几千多年的历史，古代埃及人、古代欧洲人、非洲部落和印第安人等等都有文身的传统。人体彩绘与纹身结合使这棵老树重发新芽，发展出现代时尚性纹身。现代的时尚性纹身已成为一种文化现象，融合了“时尚”和“流行”，并随着运用身体来展示的文化兴起，为人们逐渐接受，文身图案也已经成为社会艺术品，知名的文身师傅也被视作艺术家，社会学或人类学者也以流行的角度来研究这种带有暴力美学的流行文化。

大众对于时尚性纹身的接受使纹身的应用范围更普及，发展出包括纹眉、纹唇、纹眼线等一类修饰性很强实用形式，给普通老百姓带来美的生活。同时，时尚性纹身的图案、色彩和绘制技法也愈发创新。我国早期的装饰性纹身主要存在于少数民族中，高山、德昂、黎、独龙、傣、布朗、基诺等族皆有文身习俗，不同地区不同民族的纹身图案皆有区别。比如早在一千六百多年前的春秋时期，居住在福建境内的土著“闽越”，即流行断发纹身的习俗。如《汉书·严助传》说：“(闽)越，方外之地，鬻发纹身之民也。”又《说苑·奉使》所称：越人“鬻发纹身，灿烂成章，以象龙子者，将避水神”，“龙子”即是蛇，这实际是原始巫术的“模仿术”，剪去头发、在身上纹上蛇的图案，用以吓走水怪，这种行为也是我国各民族进行纹身的主要目的，即用纹有信仰对象图案的身体来显示勇武、威慑对方、以求某种护佑。与之相比较，现代时尚性纹身的图案更具有装饰的作用，苏丹南部罗图佳族最初以“青龙”、“白虎”、“雄师”、“兀鹰”等动物图案作为各部族的图腾标记，纹在面部、手臂和身上，后来对图腾的崇拜逐渐消失，但这些纹身的图案仍作为美的装饰一直保留。除了这些典型的图腾外，现代时尚性纹身还发展出文字、肖

像或具有特定意义的图形等。在绘制的技法也逐步向绘画靠拢,由平面走向立体,发展出将线条与色彩、光影结合的表达方式,如图1。

图1

相比较于现代的时尚性纹身来说,彩绘服饰应该是人体彩绘的间接性演绎了。二十世纪九十年代,一群找寻新出路的画家,厌恶了传统的面板及画布,从而倾向于使用人体,称之为有机画布。ORGANIC CANVAS一年一度在德国举行的欧洲人体彩绘嘉年华会(EVROPEN BODY PAINTING FESTIVAL)便是此风格的代表,虽然离实用阶段仍有距离,但可看出其源源不绝的创意及潜力。现代人体彩绘的另一突破,乃是进入一个新的高峰,欧洲一些前街的服装设计师,将行为艺术带入了服装秀场,如Jean Paul Gautier, Alexander McQueen, John Galliano等,这些有着反叛意识的年青大师们,与戏剧家、画家、化妆师配合,拉出了一场场的服装舞台剧,而半服装,半彩绘的穿着方式相继出现,不断活跃于时装界,一时期成为主流。彩绘服饰由此诞生,扑面而来。

3.异彩纷呈的现代彩绘服饰

随着现代新思潮的不断涌现,工业化水平的迅猛发展,各种新的材料和技法层出不穷,彩绘服饰以较以往更积极和多样的面貌呈现在人们的生活中,其主要可归结为三方面。一方面,指在服饰设计中不使用常规服饰材料,改用彩绘的技法进行制作的

服装,通常被称作彩绘时装,如图2-1为使用彩绘在人体上绘制的泳装,这一类型的彩绘服饰具有很强的艺术性和概念性;另一方面,是指将人体局部彩绘与有形的服饰有机结合的服饰设计,整体形式丰富而完整,如图2-2为法国高级时装品牌THIERRY MUGLER 2011秋冬男装,这一类型的彩绘服饰形式丰富,其中的彩绘部分主要起装饰作用;最后,是指在服饰设计中服饰的图案等通过某些现代工艺呈现出彩绘的效果。如图2-3为 THIERRY MUGLER使用Digital Print即数码印花技术和繁复的无缝技术制作的具有彩绘效果的服装,这一类型的彩绘服饰兼具艺术性和实用功能,随着这类技术的普及,会逐步融入人们的日常生活。

人类工业化得进步推动着彩绘服饰的发展,19世纪空气喷枪的发明,使得人体彩绘形式及表现手法变得更加细腻和丰富,使得设计师有了更大的发挥空间,加上色彩丰富的胶乳,于是一些奇幻或是仿真的作品相继出现,它一改以往使用植物和矿物染料层次和上色技巧比较单调的弊端,成为如今人体彩绘界的主流[4]。而现代数码印花技术在服饰中的普遍应用使

今天的彩绘服饰图案的选择范围扩大到几乎无所不能,图案具有彩绘风格的服饰在功能和装饰性上都得到开创性的融合与进步,纺织技术的提高,也为彩绘服装材料的制作提供了很好的平台。

4.彩绘服饰的未来

人体彩绘与服饰设计的结合发展到今天,无论在技术上还是在表达形式上已经取得了很长足的进步,并越来越为更多消费群体接受,可以说,彩绘服饰的未来发展前景广阔。但遗憾得是,彩绘服饰在某些方面来仍然不够完美,比如绘制材料和技术依托等方面的革新迫在眉睫。就材料而言,人体彩绘通常采用通用油彩和胶乳,它们的特性是具有很好的延展性,上色能力强,不易脱妆,缺点是透气性差,对于皮肤敏感的人士是一种威胁。目前世界上知名的化妆品公司如L' OREAL等,都已提炼出各种耐久,鲜艳,易清洗,不伤皮肤的颜料来作为面部化妆所用,成本高且种类少,不可能满足大量人体彩绘的需求,希望不久的将来,能突破这个局限,生产出既健康、多样又价位合理的彩绘颜料来。

技术依托上,首先,彩绘在服饰图案中的应用主要通过印染来达到,数码印染是发展到

现在最尖端的印染技术,它能最大化地使彩绘图案生动逼真,只是由于价位较高,暂时还不能得到普遍推广;另外,现在彩绘服装中的人体彩绘通常都是人工绘制的,特别是一些大面积的图案,即费时又费力,而且成本高,如果能发明一种“即时贴”式纹身,既拥有手绘的效果,又能解决现在市场中流通的粘贴式纹身纸不透气及粘连的弊端,且可以进行个性化定制,又能让那些没有专业绘画技能的人们也

(下转第98页)

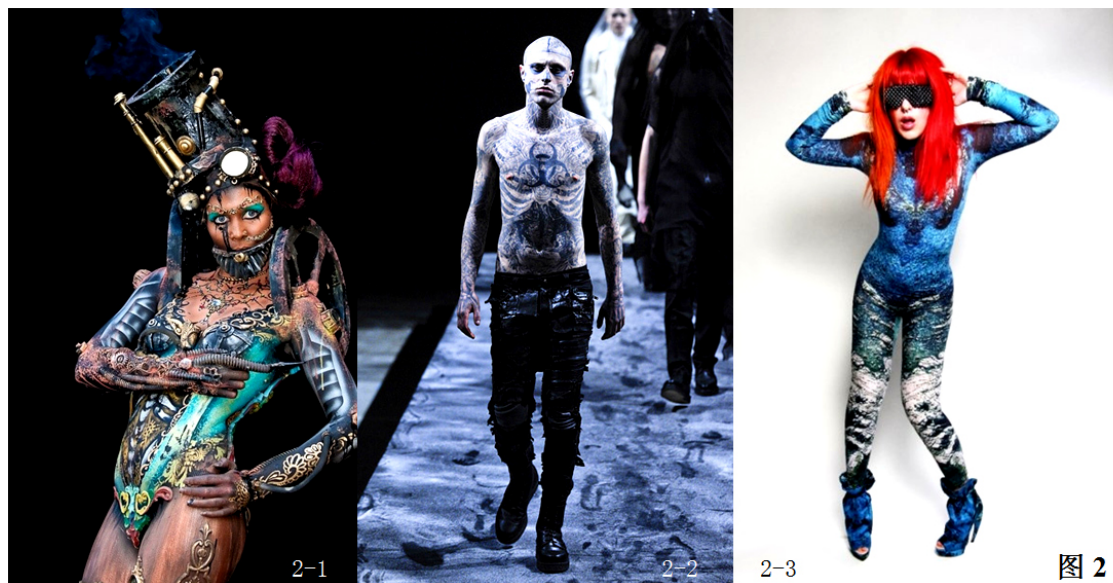

图2

不是简单的手绘的过程,而是从心到手,在绘传递设计师的情感的过程,这也是为什么全手工制品的价格是机器制品的几倍,同时,在意大利,俄罗斯的设计院校中,教授不断强调手绘和手工制作在课题训练中,因为手是我们身体的一部分,能直接的感受我们的心灵,从而更有情,更直接的传递设计师的思想。因此,在她们的作品中能真实的感受到作者对人生观、价值观、审美观的诠释。

因此,一件修养性的作品是对作者是否具有深厚的文化底蕴和修养的真实反映。人们所未感受到的东西,对于他来讲不存在;处于人们感觉水平之上的东西,他只能把它拉到自己的感觉水平上来认识,所以,在我们感觉之外,必然存在一个更高水平的作品世界。只有“人”的状态达到一定水平时,这个人才能领悟到隐藏在杰作中的相应的那一层精神与形式的关系。因此,这就是修养性作品的最高境界——“人”的境界。

4.结语

中国一个具有五千多年历史的文明古国中,一个有众多流传千古的大师的国度中,当年轻的设计师们难道不应该以修养和广博的知识、崇高的艺德、责任感来创作修养性的作品吗?如果把中国的设计看成一棵参天大树,那么它的根就应该扎在中国文化的大地中,而探索的方向必然是时代的精神,只有根和须不断从中国文化的沃土中吸入鲜活的养料,那绿叶才能长的繁荣茂盛。注重创作之外的功夫必然会带来意想不到的收获。在二十一世纪万变之中唯独不变是对书画创作者的人品、修养、知识和艺品的要求不能变,而且要求则更高。正是文化修养的区别,才使人类的思维有别于任何机器人,更有别于动物,它不是简单的复制和描绘,而是加入了自己的思考和感受,每个人都以自己的独特眼光在观察社会。文化修养是艺术创作的血脉,具有丰富文化底蕴的作品才能生命力能,设计是在向世界传递古老和现代文明。因此,提高设计师的文化修养,是设计人员自身和教师在教授学生时势在必行的;未来的设计师重在内功的修炼,同时,兼顾内外结合,坚持博学众采,功在创作之外。苏轼说的对:“退笔如山未足珍,读书万卷始通神。”

注释:

1. 《书法报》——兰亭,月末副刊(第31期)
2. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,总第046期,艺设

社,2003.04(98)。

3. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,总第046期,艺设社,2003.04(99)。

4. 《书法报》,总第1040期,第49期,国内统一刊号:CN42-0062。

5、6. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,总第045期,2003.02,专栏——廉颇老矣 老将门德尔

7. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,艺设社,总第045期,2003.02,(16)。

8. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,艺设社,总第045期,2003.(02)。

9. 《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,总第046期,专栏——方安珂,东风东风

参考文献:

[1]《艺术与设计》,刊号CN11-3909/J,艺设社,总第045期、总第046期、总第47期、总第58期,2003.02、2003.04、2003.06,艺设社

[2]《书法报》,总第1040期,第49期,国内统一刊号:CN42-0062。

[3]《现代艺术》,2003.03、2003.05、2003.01,总第17、18、16期,现代艺术杂志社,刊号CN51-1582/J,国际刊号:ISSN1009-5233

[4]《书法报》,第26期(总第1017期),兰亭一月末副刊(第30期)

[5]《书法报》,第52期(总第1043期),兰亭一月末副刊(第36期)

[6]《平面设计十人》,湖北美术出版社

[7]《视觉语言丛书》——佐藤晃一(Makoto Saito),广西美术出版社

[8]《西方美术史要》,郭文 育著,天津人民美术出版社

(作者单位:云南艺术学院设计学院)

(上接第95页)

能自己动手制作,那么人体彩绘就会成一种健康的体验式游戏,人们可以在需要时按自身的喜好创作具有个性化的彩绘“即时贴”,不需要时轻松揭除,由此,人体彩绘与彩绘服饰的大量普及应该不远矣。

5.结语

是时候对穿衣的界限质疑了,当然还有很多人仍停留在观众席上,对一些新观念无动于衷,完全依靠成衣来塑造自己的风格,惧怕革新,总是选择大多数人穿着的风格和颜色来作为自己穿衣的指标,这是一种伪时尚,真正的时尚是不盲目跟风,即使穿着简单也可以使自己看来有型,时尚性纹身,人体彩绘与彩绘服饰就是如此,希望它们能不断地为您的魅力生活创造惊喜!

参考文献:

[1]王受之.世界现代设计史.中国青年出版社P114.

[2]刘其伟.现代绘画基本理论.台湾雄师图书股份有限公司.P59.

[3]MEHNDI. THETIMELESS ART OF HENNA PAINTING CHAPTERI ORIGIN.P54.

[4]DECORATED SKIN: A WORLD SURVEY OF BODY ART. P115.

图1 <http://images.hyperspacestudios.com/guy/gallery/New-Tattoos>

图2-1 <http://www.bodypainting-festival.com/>

图2-2 http://www.mugler.com/int/en/#/11-the_show

图2-3 <http://www.mugler.com>

(作者单位:大连工业大学,辽宁大连 116034)