

巴黎T型台上的东方情结

朱 琰 (南京艺术学院 设计学院, 江苏 南京 210013)

[关键词] 从20世纪初期服装设计大师保罗·布瓦列特的东方系列,到2003年春夏巴黎高级时装周上演的“东方风情”迪奥发布会,世界服装的中心——巴黎一直飘散着浓郁的东方气息。20世纪七八十年代开始,日本设计师在国际时装界的大放异彩。这些都证明了具有东方风格的高级时装有着广阔的市场。而博大精深的中国传统服装服饰文化不但是支撑中国服装原创设计的基石,更是世界时装界不可忽视的一个源泉。

[关键词] 高级时装; 巴黎时装周; 东方风情; 东方意韵

[中图分类号] J525 [文献标识码] A [文章编号] 1008-9675 (2004) 03-0130-02

早在1911年,伟大的服装设计师保罗·布瓦列特(Paul Poiret)举行了名为“一千零二夜”的时装晚会,这是受俄罗斯芭蕾“一千零一夜”和“蓝神”影响的结果。这两场芭蕾舞剧由芭蕾舞编导迪亚吉列夫策划,从服装至舞台都作了革命性的改革,东方风格、现代艺术气息混合在一起,使布瓦列特深受震动。因此开始了服装设计领域东方式的大改革。布瓦列特设计的东方风格服装,包括类似采用腰带的长袖衣衫、日本式样的和服、东方宽大的女子长裤、阿拉伯风格的女子束腰外衣、面纱、穆斯林式样的头巾,这些设计都非常典雅而流畅,加上鲜艳的色彩图案、华丽的装饰、刺绣、锦缎、流苏、珍珠和罕见的羽毛。此类形式深受巴黎人的欢迎,人人都陶醉在东方艺术的神奇魅力之中。

无独有偶,巴黎2003春夏高级时装周上法国品牌让·路易·雪莱(Jean-Louis Scherrer),其设计风格蕴含十足的女性韵味,今季雪莱的女设计师Stephane Rolland,在保持雪莱经典传统的优雅风格的同时,带领大家作了一次神奇的印度之旅。东方文化的渗入是演绎此次发布的亮点。印度的裹头、飞扬的羽毛、缎面的光泽、硬朗的肩线。东西文化的的撞击将充满神秘感的国度再现眼前,性感与含蓄,浪漫与理性,创造出具有强烈个性与魅力的时装。

此次时装周上另一场引人注目的服装秀,是素有“时装界坏小子”称号的约翰·加利亚诺带给观众的神奇的东方之旅。加利亚诺本季高级时装系列的设计灵感来源于中国和日本的特技表演。眩目的色彩,狂野的平衡表演,把观众带入了一个魔幻的世界。一群来自中国的杂技演员,在模特走秀的同时过招于红漆T型台,气氛十分融洽。模特们穿着蹦蹦跳跳的红丝带木屐,化着日本艺妓的浓妆,精美绝伦。加利亚诺大量运用亮缎和织锦,创造出庞大的外观轮廓、夸张的和服、宽大的衬裙,精致的中国刺绣外套,以及加利亚诺赖以成名的薄纱,好一派东方风情!加利亚诺的东方情结,早在1998年迪奥公司的系列作品展中,便已初现端倪。

20世纪70年代末、80年代初,同属东方的日本涌现出一批世界级的时装设计师,为巴黎时装周刮进了一阵东方之风。三宅一生、高田贤三、川久保玲、山本耀司和松田光弘等名字相继出现于世界时装周舞台。20世纪70年代,高田贤三用东方的非构筑设计,把西方女性从传统的束缚中解放出来;80年代,川久保玲和山本耀司以更加彻底的革命精神挑战了高级时装的传统。日本近现代时尚的发展,主要得益于洋服的普及、教育与传播。日本最早的洋裁学校是在大正15年(1926年),由杉野芳子在东京开设的。昭和23年(1948年),日本时装设计师团体开始出现,“日本设计师协

会”(NDC)初具雏形。20世纪中期,日本全国家政、服装专业在读学生多达30万左右;同一时期,大街上开始出现以独立设计师命名的设计师品牌店,现代日本时尚设计师开始真正走入日本的时尚舞台。到1976年为止,60年中,日本培养了大批现代型的时尚设计人才。1953年,法国时装设计师迪奥的时装展示会在东京帝国饭店举行,这是国外时装设计师在日本的首次展示,它标志着日本时装开始了与世界时尚的真正交流。自1960年起,日本时装也开始进入欧洲以及美国市场,进入了世界时尚的舞台。“石油危机”之后,人们的视线一度集中于中东,具有东方风格的款式和设计受到了推崇,这成为了东方设计师崛起的契机。20世纪70年代在日本设计师的推波助澜下,世界时装发生了历史性的变化——东方文化的精神在时尚中复活。如今,日本设计师活跃于世界时尚舞台,东京已经成为重要的世界时装之都。短短半个世纪,日本设计师就创造了一个东方的时尚。在东京街头,来自世界各地的观光客都能真切感到涌动的时尚潮流。今天,日本时装设计既有森英惠、高田贤三、山本耀司、川久保玲等世界级的设计明星,也有渡边淳弥、真木洋茂、高桥盾等新晋青年设计师,从而使得日本时装设计流派得以长久立足于世界,并且后继有人。

改革开放后的中国服装业飞速发展,相继涌现出一批又一批的优秀设计师,他们不仅在国内赢得了普遍的赞誉,而且还在国际时尚界频频亮相。

2003年是中国服装大踏步走进巴黎、走近世界的一年。2月9日,由服装设计师协会秘书长苏葆燕率领的中国时装设计师代表团及其成员吴海燕、甘晓川、王晓琳受巴黎老佛爷百货公司之邀,代表中国时装界前去巴黎参加为期一周的中国时装展。三位设计师的共同点,都在于中国元素。甘晓川以传统手绣工艺为基础,将现代剪裁和设计方式运用于中式服装,使古老的华服再现熠熠光彩;王晓琳以中国旗袍文化为设计灵感,融入现代的生活元素,婉约而典雅;吴海燕则长于丝绸和喷绘的运用,将古老的面料与现代的工艺巧妙地融为一体。

同年10月13日,作为巴黎2004春夏成衣发布周的压轴戏,当代中国时装设计师的6位优秀代表——武学凯、房莹、王鸿鹰、顾怡、梁子、罗峥,在时尚之都巴黎隆重亮相。晚上8时30分,卢浮宫勒诺特厅内1300多名观众都在静心地等待,终于,一曲响亮的“霸王别姬”穿透古老的宫殿大厅,浓艳的中国红顷刻之间倾倒在舞台上,T台正前方四副巨型卷轴书法在红色中显现出来。还未来得及品味京腔的圆润高扬,乐声一转,前卫动感的电子音乐陡然

收稿日期: 2004-03-29

作者简介: 朱 琰,女,南京艺术学院设计学院硕士研究生,研究方向:服装设计学。

响起。灯光伴随着乐声逐渐变亮,照亮了背板上的四个大字“时尚中华”,紧接着王鸿鹰、梁子、顾怡、罗峰、武学凯、房莹的作品——登场,最终,整场展示在“好一朵美丽的茉莉花”的乐曲中徐徐落幕。短短30分钟里,多少目光注视着、多少思绪萦绕着神秘古老的东方。这场发布会的圆满成功,向人们证明了中国的时装设计师已初步具备了立足国际舞台的实力。

著名服装设计师、清华大学美术学院教授李当岐对6位设计师的参展作品做了全面的点评:王鸿鹰使用的设计元素中国特点很鲜明,她的表现手法在这6位设计师里独一无二,将面料裁剪拼接成条状,做成栅,再将中国画绘在这栅上,伴着穿着者的走动,因栅的动态使图案时隐时现,这种表现手法贯穿了她的整组设计,从而进一步增强了这一效果。在色彩上,黄色的使用具有皇族的气派;顾怡和梁子,在材质的选用上比较类似,都选用麻织物,她们的共同特点是创造一种东方“禅学”的氛围。“无结构主义”的造型宽松随意,与日本设计师的风格有异曲同工之妙。相比之下,梁子的作品显得比较洗练,造型、用色都很简洁、单纯,细部处理又很有趣;顾怡的设计则是浓墨重彩,使用了多种肌理效果;罗峰与前两位设计师的风格截然不同,而是唯美型的,比较典雅,女性味很强,尤其是她对东方折扇这个主题的演绎相当精彩。应该说,“扇子”的主题已被设计师多次使用过,但罗峰做出了自己的特色;如果说罗

峰的设计表现了一种古典美,那么武学凯的设计则注重强调现代感,如果说罗峰的设计女性味比较浓,那么武学凯的设计则有点“假小子”式的男性风格;房莹本次的作品可以说是她历年来最为用心的作品,她将“青铜”这个概念表现得位而又含蓄深沉,色调也很统一,显得比较成熟。

每一位设计师从不同视角,将他们各自对当代中国文化内涵和时代风貌的思考,通过作品表现出来,将中国传统的丝、麻与羊绒等高级原料相结合,融合2004春夏时装的流行元素,让古老的中国以一个现代的、时尚的、充满活力的身影出现在世界时尚之都的舞台上。这次的完美出击,再次向世人证明:博大精深的中国传统服装服饰文化不但是支撑中国服装原创设计的基石,更是世界时装界不可忽视的一个源泉。我想,我们的设计师已经触摸到了世界时尚之门的门柱,这次“时尚中华”的成功演出使我们更加坚定了步伐,中国高级时装的东方意韵应是我们探索之路的最终方向。

参考文献:

- [1] 王受之. 世界时装史[M]. 北京:中国青年出版社.
- [2] 尘世粉红[M]. 百家出版社.
- [3] 时尚推动力:新奇与怪诞[M]. 北京:中国纺织出版社.

(责任编辑 袁照阳)

The Eastern Sentiment on T-shape Stage in Paris

Zhu Yan

Abstract: The costume center of the world—Paris sent forth the rich flavor of the east all the time from the eastern series by costume design master, Paul Poiret at the beginning of the 20th century to 'Eastern Taste' being on fashionable dress show in Paris in the spring and autumn in 2003. Japanese designers yield unusually brilliant results in the international fashionable dress circle, all of which prove that advanced fashionable dress with eastern style have wide market. Broad and profound costume culture of China is not only a foundation supporting Chinese initiative design, but an important source for international fashionable dress circle.

Key words: advanced fashionable dress, fashionable dress week of Paris, eastern sentimentalism, eastern taste

油画《夏日心情之听雨》王毅

南京龙袍中学景观设计 赵中建