

服装艺术判断

JUDGEMENT OF FASHION ART

卞向阳

东华大学出版社

责任编辑：马文娟

封面设计：魏依东

服装艺术判断

本书是以服装为核心的设计美学书籍,确切地说,它是从时尚美学的角度,综合美学、史学、设计艺术学和服装学的概念和方法所写就的关于服装艺术的书。全书围绕服装艺术的基本特征、服装的艺术映射、服装艺术中的典型主题设计、服装设计的设计尺度、20世纪服装艺术判断五部分对服装艺术进行了系统、深入地理性判断,这些都是作者近年来对服装艺术的思考,相信能给服装专业学生、服装艺术的热衷者、服装设计师全新、有益的启示。

ISBN 7-81038-966-1

9 787810 389662 >

ISBN:7-81038-966-1/J-79

定价:35.00元

服装艺术判断

主编 卞向阳

撰编 卞向阳 张 琪 陈宝菊

图片收集和处理 张 琪

 东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装艺术判断 / 卞向阳主编. - 上海: 东华大学出版社, 2006.
ISBN 7-81038-966-1

I. 服... II. 卞... III. 服装-艺术-研究 IV. TS941.
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 064947 号

本书部分图片,因无法联系原作者,未能逐一征求意见,在此表示真诚的歉意。若图片原作者看到后,有疑义者可与本书作者联系。

(作者 E-Mail:bianxiangyang@163.com)

责任编辑 马文娟

封面设计 魏仪东

服装艺术判断

卞向阳 主编

东华大学出版社出版

(上海市延安西路 1882 号 邮政编码:200051)

新华书店上海发行所发行 苏州望电印刷有限公司印刷

开本 787×1096 1/16 印张 17.5 字数 392 千字

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

印数:0 001~5 000

ISBN 7-81038-966-1/J·79

定价:35.00 元

前言

.....

《服装艺术判断》是一本以服装为核心的设计美学书籍，确切地说，它是从时尚美学的角度，综合美学、史学、设计艺术学和服装学的概念和方法所写就的关于服装艺术的书。当然，时尚美学是作者杜撰的一个名词，但是在现代社会中，我们已经切身感受到时尚对于社会、生活、艺术乃至科学的影响。在科学高度发达、物质极大丰富、媒介快速膨胀以及各种思想和艺术思潮不断涌现的背景下，人们对于信息的接受和处理能力相对于纷繁庞杂的社会而言已经够成“主观稀缺”特征，使得人们在接受资讯乃至艺术审美时出现偏爱式的选择并越来越多地受到大众传播的影响，现代社会群体认同的需要又进一步加剧了这种倾向，这就构成了时尚之所以成为现代生活方式标志的基础。当人们面对艺术作品特别是设计作品时，所感受的已经不仅仅是传统意义上的美的恒长，其审美取向也具有时尚的流变性。这种特性不但出现于作为审美主体的社会群体中，而且也表现于设计师和艺术家所创造的作为审美对象的作品之中。基于上述原因，加上时尚本身就是服装艺术的生命源泉之一，从时尚美学的角度进行服装艺术判断显然更为合适，而所谓时尚美学（FASHION AESTHETICS）可以简单解释为以审美经验为中心，研究与时尚密切相关的行为、事物和设计的学科。

十数年前就读服装史论研究生时开始从批判的角度思考服装艺术的概念和内涵，其后在进行时装评论和专业报告时对此方面常有涉及。数年前为研究生开设了“服装艺术判断”这门课，将自己对于服装艺术的认识与学生共享并不断完善，同时开始筹划这本书。本书的多数章节也均出自作者的课程和专业报告讲授专题。

本书分有五个部分,第一部分主要就服装艺术的属性和定位进行讨论,它既是针对国际服装界的一些争议问题而来,又是对国内服装界普遍但又模糊的服装的艺术定位的反思,同时它也是为本书设定了一个服装的艺术归属的讨论前提。第二部分主要选择了八个与服装关联密切的艺术流派,论述它们与服装的关系以及相关艺术风格的服装表现并总结其设计准则。第三部分主要针对较为重要且常见的八个服装设计主题,分别探讨主题的美学解读、主题的内涵和设计表现,并总结设计规律以作为服装艺术判断的依据。第四部分主要从服装艺术设计的衡量角度出发,进行五个方面的专题讨论,所设定的五个专题均是作者认为的服装艺术批判和服装设计中较为突出问题,其目的在于建立服装艺术的设计尺度。第五部分主要以服装艺术判断的理念去简单回顾 20 世纪的服装设计史以及评述 20 世纪的 10 位重要服装设计师,其不但着眼于对服装艺术判断的历史验证,也是为今后服装艺术的发展寻求借鉴。附录中列有主要参考文献目录,还因为目前相关名称的翻译较为混乱而备有本书主要涉及的人名、艺术名词等的中英文名称对照。

本书主要为作者经年来关于服装艺术的思考,也意在给我的学生和服装艺术的热衷者提供一本关于服装艺术的参考书,而从服装艺术的审视角度做出的理性判断同样可以给作为服装艺术的主要创造者的设计师们提供有益的借鉴。书中多有不足之处,敬请方家批评指正。

卞向阳

2006 年 8 月 29 日

CONTENTS

目录

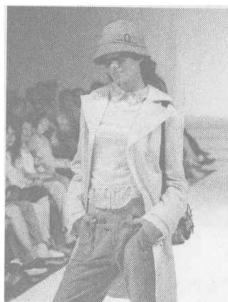
第一章 服装艺术的基本特征 / 1

第一节 服装的艺术与非艺术说 / 2

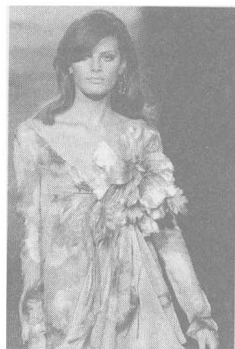
第二节 服装的艺术共性 / 12

第三节 服装的艺术个性 / 22

第四节 服装艺术的存在形式 / 30

第二章 服装的艺术映射 / 39

第一节 服装中的古典主义、新古典主义和泛古典主义 / 40

第二节 服装中的浪漫主义和泛浪漫主义 / 51

第三节 服装中的巴洛克、罗可可和后巴洛克艺术 / 61

第四节 服装与新样式和迪考艺术 / 72

第五节 服装中的现实主义和超现实主义 / 82

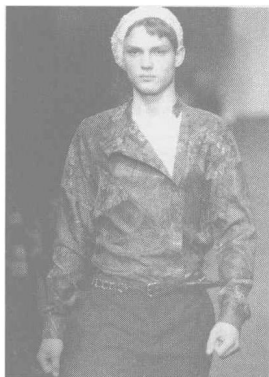
第六节 服装中的波普艺术和欧普艺术 / 92

第七节 服装中的极简主义 / 103

第八节 服装中的结构主义和解构主义 / 111

第三章 服装艺术中的典型主题设计 /120

- 第一节 服装艺术中的性主题设计/ 121
- 第二节 服装艺术中的民族主题设计/ 131
- 第三节 服装艺术中的复古主题设计/ 142
- 第四节 服装艺术中的嬉皮主题设计/ 153
- 第五节 服装艺术中的朋克主题设计/ 164
- 第六节 服装艺术中的雅皮风主题设计/ 174
- 第七节 服装艺术中的未来风主题设计/ 184
- 第八节 服装艺术中的中国主题设计/ 189

第四章 服装艺术的设计尺度 /200

- 第一节 高级女装与街头时装/ 201
- 第二节 服装设计中的廓形、细节和风格线/ 211
- 第三节 服装设计的完成度/ 221
- 第四节 时装设计的衡量标准/ 228
- 第五节 服装艺术的后现代解读/ 238

第五章 20 世纪服装艺术判断 /244

第一节 20 世纪服装设计简史/ 245

第二节 20 世纪 10 大服装设计师评述/ 255

附录

参考文献/ 265

相关名称中英文对照/ 268

■ 后记

第一章

服装艺术的基本特征

本章首先列举了服装的艺术和非艺术说各自的说辞和举证,并将服装艺术定性于实用艺术类别。其次,从艺术本质论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论和艺术接受论的角度讨论了服装所具有的艺术共性。第三,从服装艺术的造物目的、创作思维和表现特征、作品的构成因素特征、接受的时效性、区域性和传播性以及审美特质和商品属性等六个方面探究服装艺术的个性特征。最后,就服装艺术的六种存在形式从陈列欣赏工艺美术、艺术设计和艺术设计因素的关系角度加以分析,并得出相应结论。

摘 要

关于服装是否是艺术一直存在争议,只是不同时期争辩的激烈程度不同。但是,服装作为一种设计艺术的存在已经成为社会普遍认同的概念。对这种观点的认同使得我们可以利用艺术科学和设计美学的原理及方法对其加以审视。艺术科学的逻辑化特点使得我们可以理性的讨论服装艺术的特征,而设计美学作为从艺术角度出发的实用美学的特点注定我们的讨论将放弃诸如艺术是否存在等传统争辩而采用相对成熟的美学理论研究成果。接下来的问题就是:如果服装艺术确实存在,它是否具有艺术的共性特征,服装艺术本身有着什么与众不同的个性特点,服装艺术以何种形式存在。本章拟就以上论题表述作者的看法,以探究服装艺术的基本特征。

第一节 服装的艺术与非艺术说

在我们这个时代,在我们的文化领域里,赞同艺术存在的观点,不会冒多大风险。

——克劳斯·博格斯特 (CLAUS BOGERST)

将博格斯特的这段话套用到服装领域同样很合适:在我们这个时代,在我们的文化领域里,赞同服装艺术存在的观点,不会冒多大风险。但是在这个崇尚思辨的世界里,关于服装是否成其为艺术的讨论依然时有所闻,只不过这样的命题与克劳斯·博格斯特讨论艺术是否存在的问题相比要更加直观一些。

一、争议

2005年的春天,一场艺术展览成为服装界和艺术界共同瞩目的轰动事件:名为“夏奈尔”(CHANEL)的时装艺术回顾展,被纽约大都会博物馆(THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART)安排在2005年5月5日至8月7日进行,这场为纪念加布里埃勒·夏奈尔(GABRIELLE CHANEL, 1883~1971)逝世30周年而筹划的展示推迟了四年最终得以举行(图1-1)。2000年,作为世界上十大博物馆之一的纽约大都会博物馆迫于艺术界和社会舆论的压力,最终取消了已经被排上当年12月档期的这场展览,而夏奈尔公司也随即撤回了一百万美金的赞助承诺。四年前那场发生在大都会博物馆与夏奈尔公司之间的口舌之争,今天得以用皆大欢喜的结局收场,但是当年争辩的结症至今依然如故。

这是一个时尚商业活动还是艺术展?把时装设计师归入装饰艺术类别的艺术家,而不是一个至今仍在纽约第五大道销售的服装品牌的设计师,这样能不能说服公众?

出于对博物馆领域内商业赞助日益增长的敏感,使得商业元素的介入成为类似争议的矛盾焦点。但是,素以艺术品展示著称的伦敦维多利亚及阿尔伯特博物馆(VICTORIA & ALBERT MUSEUM)已经多次做出了成功示范,在短短几年间,它已经为多个时装商业品牌以其设计师的名义作单独展览,包括加布里埃勒·夏奈尔、詹尼·韦尔萨切(GIANNI VERSACE, 1946~1997)、维维恩·维斯特伍德(VIVIENNE WESTWOOD)(图1-2)等20世纪设计大师在内。这些展览不仅在媒体宣传上为博物馆大出风头,而且参观人数也相当

火爆,在服装艺术的风尚大潮前,披挂着经典服装作品的模特们俨然成为这个时代的雕塑。

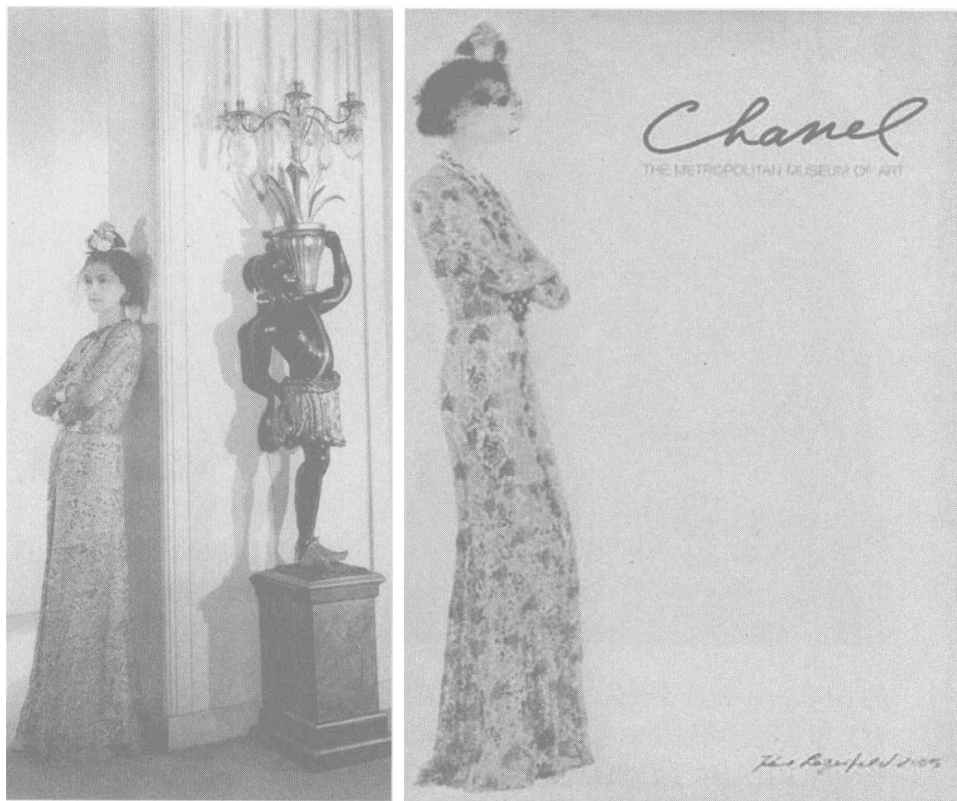

图 1-1:左图为加布里埃勒·夏奈尔,英国摄影家塞西尔·比顿(CECIL BEATON,1904~1980)摄于1937年;右图为2005年5月5日至8月7日在纽约大都会博物馆举办的名为“夏奈尔”(CHANEL)的时装艺术回顾展海报。以摄影和绘画两种不同的艺术手段同样表达出夏奈尔与其设计的服装的特定艺术风格,载于纽约大都会博物馆。

二、融合

不可否认,服装和艺术之间有着千丝万缕的联系,特别是在20世纪,发生过很多对促进艺术与服装相结合具有重要意义的活动,使我们挖掘出服装对人类的更大价值所在。以下事例可以直接而生动地体现出服装和艺术间的微妙融合。

1987年出现了“穿着艺术服装秀”,创办者是尼尔森(NELSON)当地的雕塑家苏西·蒙克莉芙(SUZIE MONCRIEFF),她认为艺术不该只是陈列在美术馆,也可穿在身上,这种奇想使得该活动成为新西兰最引人入胜

图 1-2:2004 年 4 月 1 日至 7 月 8 日,在伦敦维多利亚及阿尔伯特博物馆举行的维维恩·韦斯特伍德时装展,载于维多利亚及阿尔伯特博物馆。

V&A
Vivienne Westwood
1 April to 18 July 2004

的节庆之一。在备受瞩目的年度表演竞赛中,来自世界各地的手工艺师、艺术家与服装设计师纷纷拿出充满创意的作品参加比赛并最终决出“穿着艺术大奖”(MONTANA WORLD OF WEARABLE ART AWARDS)。

1996 年佛罗伦萨举办了第一届佛罗伦萨时装双年展 (BIENNALE DI FIRENZE) 活动,由在城市里各处举办的七个大型展览组成,旨在验证当代艺术和时装的相互影响和结合。参加的服装设计师有:乔治·阿玛尼 (GIORGIO ARMANI)(图 1-3)、里法特·兹别克 (RIFAT OZBEK)、詹尼·韦尔萨切以及卡尔万·克莱因 (CALVIN KLEIN)。画家和雕塑家有:罗耶·列克敦斯坦 (ROY LICHTENSTEIN)、朱丽安·施纳贝尔 (JULIAN SCHNABEL)、汤尼·克雷格 (TONY CRAGG)、达米恩·赫斯特 (DAMIEN HIRST) 以及罗斯玛丽·特罗克 (ROSEMARIE TROCKEL)。同样性质的展出 1997 年在纽约 SOHO 区的古根海姆博物馆 (GUGGENHEIM MUSEUM) 也举行过。

1998 年伦敦海沃美术馆 (HAYWARD GALLERY) 举行了“艺术与时装百年”展并引起轰动,而同时期的《梦想者 (VISIONAIRE)》杂志则敏锐地抓住服装与艺术这个话题从多视角展现艺术和时尚以及时装设计师和艺术家们而成为一本新型时尚杂志。

“当时装遇上艺术” (FASHION MEET ART) 的标题赫然醒目地放置

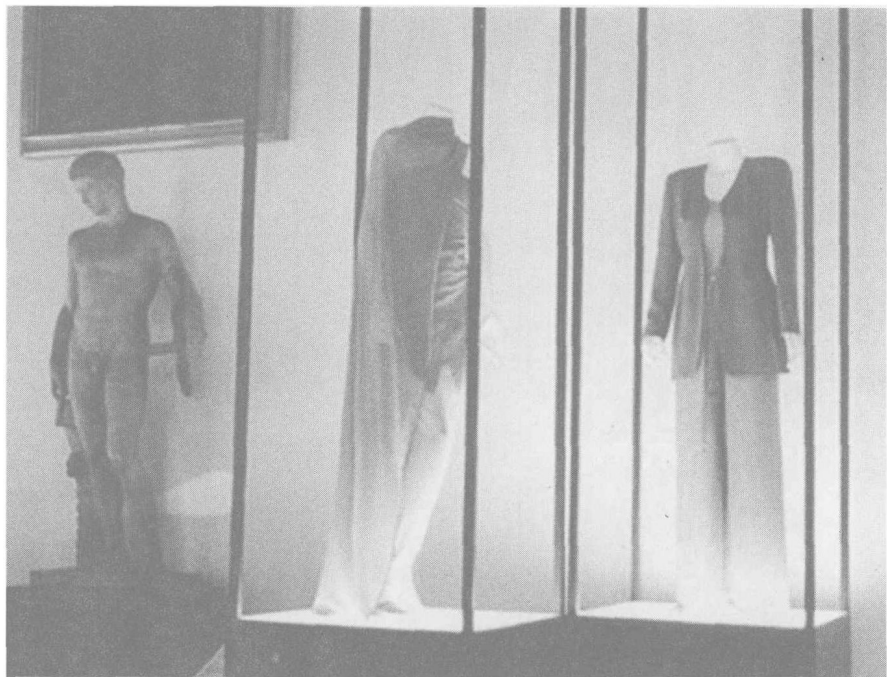

图 1-3: 乔治·阿玛尼于 1996 年 9 月 21 日至 12 月 15 日在乌费兹美术馆 (UFFIZI) 的时装展。时装与古代雕塑同样被尊为上品安置在艺术的殿堂里, 载于 WWW.ARTNET.COM。

于《时尚(VOGUE)》杂志英国版 2000 年 5 月期的封面上,该杂志本身就用以平等视角对待艺术和时装而著称(图 1-4)。而萨拉·莫瑞斯(SARAH MORRIS)拍摄的另一幅同样具有独特艺术眼光的时装模特凯特·莫斯(KATE MOSS)站在七名称为“英国艺术团体”的前卫艺术家成员之间的照片成为当年伦敦时装周的宣传画。

正是因为服装和艺术的日逐融合,很多设计师干脆把时装秀搬进了博物馆。2000 年 9 月的阿泽蒂纳·阿莱亚(AZZEDINE ALAIA)的时装展就以达芬奇《最后的晚餐》以及安迪·沃霍尔(ANDY WARHOL, 1928~1987)的作品为背景,成为在博物馆展现时装和艺术完美结合的典范之一。

三、服装艺术说举证

在巴黎,尤其是在高级女装盛行的年代,服装与绘画、音乐等并列于艺术之林。

在中国现行的高等教育与研究的分类体系中,“服装设计”是二级学科“设计艺术学”的重要组成,其对应的一级学科是“艺术学”。而被艺术界视为盛事的“全国美展”中也设置有归属与“设计艺术”类的“服装设计”奖项。

就服装本身而言,如果从设计的角度去考察,其确实具有类似艺术创

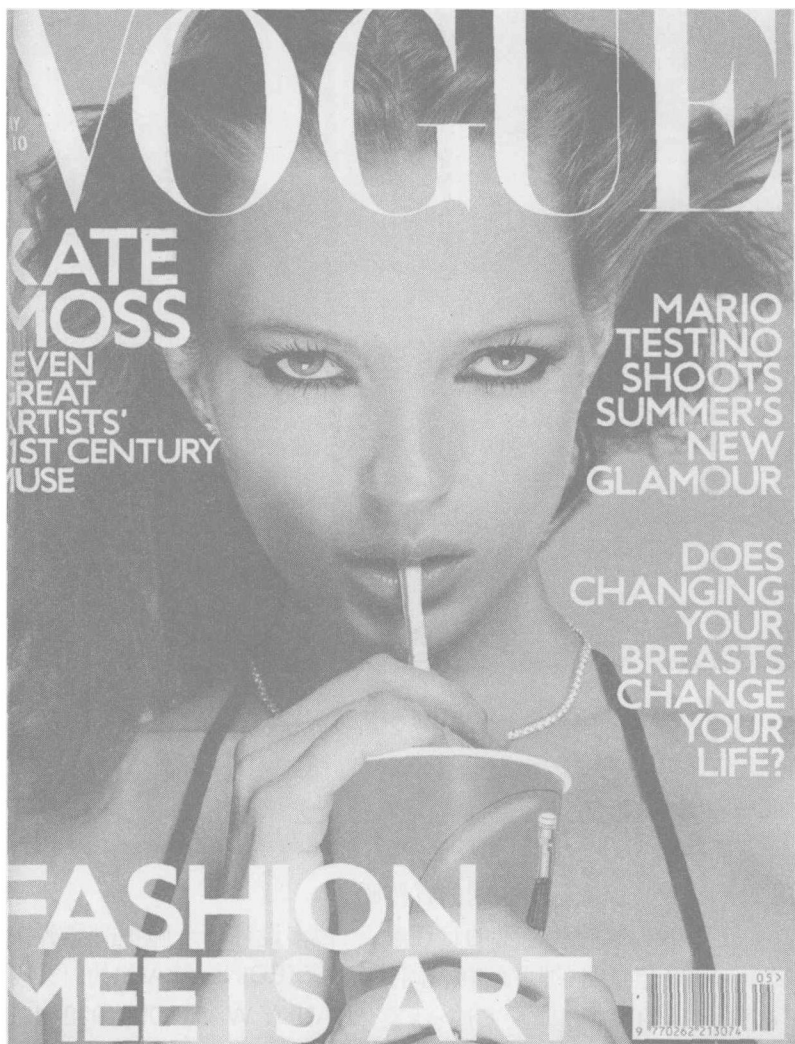

图 1-4:《时尚》杂志
英国版 2000 年 5 月
期的封面。

作的特征。如果从服装的表现形式看,除服装本体以外它还具有为经典的艺术理念所认同的其他表达方式,典型如时装画、时装插图、时装摄影。

时装画主要是将设计师对于服装创作构思用图画的形式加以体现,因而具有艺术的创造性及传达性。时装插图(FASHION PLATE)则逐渐成为以服装为主要内容的相对独立的艺术形式。在 20 世纪前 30 年,时装插图已经发展到相当成熟的阶段,同时也受到众多艺术流派如:新样式艺术(ART NOUVEAU)、迪考艺术(ART DECO)、立体主义(CUBISM)、野兽主义(FAURISM)、表现主义(EXPRESSIONIISM)、未来主义(FUTURISM)、达达主义(DADAISM)、超现实主义(SURREALISM)、波普艺术(POP ART)

等的影响。在人们重新追求艺术返璞归真的原初境界的今天,时装插画存在的意义已经远远超出纯粹的商业插图和设计效果图,它以其深邃的寓意和高雅的艺术品位成为服装艺术体现的独特形式。当代时装插画界的杰出代表们的作品风格已经成为欧美各大时尚杂志的插画主流(图 1-5)。

图 1-5: 格拉汉姆·伦斯威特 (GRAHAM ROUNTHWAITE) 时装插画作品。伦斯威特的时尚插画风格是近年来街头文化的典型代表,其作品线条简洁流畅,色调低沉淡雅。这些从电视、广告语、街头招贴、朋克文化中吸取灵感的插画生动地表现了当代年轻人的精神面貌和街头时尚的流行风潮,载于 WWW.GRAHAMROUNTHWAITE.COM。

摄影术的发明使得服装拥有了新的艺术表现手段。特别是有时摄影师本着对于艺术的理解,引入与新业态流派精神相符的道具,运用特殊的照明效果,布置彩画幕布等戏剧布景,使用新的人工制品或新发明的办法,将服装艺术和摄影艺术合二为一来获得所要表达的艺术效果。而在数码技术背景下的今天,哪怕是时装表演的抓拍照片也可以通过后期制作取得美妙的效用。有时候我们很难区分它们的艺术震撼是因为服装还是摄影,好在正如康德所言:“美一般来讲是不涉及概念的”,何况时装摄影的表现主题毕竟是服装(图 1-6)。

服装与电影的日益交融也可以算是服装艺术说的有力佐证。电影艺术是以文学、戏剧、音乐、绘画等艺术为基础,综合并吸取各门艺术的表现方式和方法而发展起来的一门综合性艺术。由于服装的典型的时代特征、地

图 1-6: 美国著名的女摄影师安妮·莱波维兹 (ANNA LEIBOVITZ), 在纽约的现代艺术馆(MUSEUM OF MODERN ART, 简称 MOMA) 六楼拍摄的题为“高雅艺术”(HIGH ART) 的时装摄影作品。模特娜塔利·沃迪娅诺娃 (NATALIS VODIANOVA) 身着约翰·加利亚诺设计的高级时装, 背景为艺术家超大的肖像画作品。艺术博物馆、摄影师、画家以及服装设计师在这幅作品中通力合作, 体现了纯艺术与时装的融合, 载于《VOGUE (US)》2004 年第 11 期。

域特征以及在人物个性的塑造上的优势, 电影中的服装如今已经不再单纯是一种道具, 它正在以自身独有的艺术魅力成为电影艺术的重要组成, 而电影也成为服装艺术的重要表现形式之一。服装设计师和电影明星的合作越来越多(图 1-7)。1981 年, 乔治·阿玛尼担任电影《美国舞男 (AMERICAN GIGOLO)》的服装设计, 为男主角理查德·吉尔 (RICHARD GERE) 设计的服装, 使他关于服装艺术的才华得到公认。一些明星甚至拒绝制片人的选择, 从而挑选更具艺术个性的服装。里奇·马丁 (RICKY MARTIN) 在媒体采访拍照时就一定要穿阿玛尼的服装。

服装是徜徉在生活中的艺术, 就如同现实和理想、理性和直觉, 服装和艺术被人类紧紧拥抱而合为一体。

四、服装非艺术说悖论

提出服装非艺术说悖论是需要勇气的, 因为这违背了民众公认的概念而动了他们心中的奶酪, 可能会面临巨大的社会心理压力。