

上海时尚潮流趋势研究
丛书三编 第三卷

SHANGHAI STYLE

上海时尚潮流趋势研究

刘瑞凯 顾斐 著

上海文化出版社

海派时尚流行趋势研究

刘晓刚 顾 雯 著

东华大学出版社

· 上海 ·

图书在版编目(CIP)数据

海派时尚流行趋势研究 / 刘晓刚, 顾雯著. — 上海: 东华大学出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-5669-1491-0

I. ①海… II. ①刘… ②顾… III. ①服饰文化—研究—中国 IV. ①TS941.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 243030 号

责任编辑 徐建红

封面设计 Callen

海派时尚流行趋势研究

HAIPAI SHISHANG LIUXING QUSHI YANJIU

刘晓刚 顾雯 著

出版: 东华大学出版社(地址: 上海市延安西路 1882 号 邮政编码: 200051)

本社网址: dhupress.dhu.edu.cn

天猫旗舰店: <http://dhdx.tmall.com>

营销中心: 021-62193056 62373056 62379558

印刷: 苏州望电印刷有限公司

开本: 889 mm × 1194 mm 1/16

印张: 20

字数: 700 千字

版次: 2018 年 11 月第 1 版

印次: 2018 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5669-1491-0

定价: 98.00 元

本书撰稿人员名单

刘晓刚

顾 雯

段 然

幸 雪

王臻頔

李 浩

崔 彦

张丝语

海派时尚系列丛书是一套由海派时尚设计及价值创造协同创新中心(以下简称海派时尚中心)策划和撰写的理论书籍。

海派时尚中心是由上海市教委资助,依托相关高校建设的协同创新中心之一。中心对接时尚产业领域,面对时尚之都建设的关键问题,充分发挥东华大学在国际时尚领域以及中国纺织服装行业的影响力,构建时尚产业权威智库、时尚信息发布基地、时尚产品开发基地、时尚人才培育基地,以提升产业创新能力需要为工作重心,在产业发展战略、流行趋势发布、产品创新、时尚品牌策划、营销渠道建设等方面,整合现有的行业、产业以及国内外专业信息资源,借助环东华时尚创意产业集聚区的综合优势,为政府决策提供开创性睿智见解,为时尚产业提供引领性解决方案。

由于特殊的政治、文化、经济、地理、人群等时代因素,历史上的上海及周边地区集聚了一股有别于其他地区的特殊的人文气质和社会力量,形成了影响深远的海派文化一说,是价值丰富而宝贵的社会财富。海派时尚中心聚焦具有当代海派文化特征的时尚产业,提出符合当下社会发展趋势的“新海派”概念,也即具有新时代海派时尚价值观的产业集群,开展相应的学术研究和知识服务。

出于海派时尚中心自身建设的需要,为了理清用于指导实践的海派时尚理论问题,本系列丛书围绕时尚产业链特征,以“人身时尚”为主要研究对象,分为《海派时尚流行趋势研究》《海派时尚营销环境与管理》《海派时尚产业理论与实务》《海派时尚产品概论》等。时尚是文化这一“人类社会创造的物质财富和精神财富总和”的一部分,时尚的价值通过融入品牌并在市场上的表现得以发挥出来,而品牌的竞争本质上是文化的竞争。因此,出版本系列丛书的意图包含几个方面:从海派时尚的文化源头开始,寻找海派文化生存的基因和海派时尚发展的脉络;从时尚产业布局的战略高度,理清影响产业发展的重大理论问题和实践问题;结合实践经验,从方法论角度对海派时尚流行趋势的研究范围、信息渠道、预测方法和结果发布展开论述,指出海派时尚的未来市场走势;针对具有海派文化气质的时尚产品开发的规律、方法、要点,指出和引领海派时尚产品设计的方向和路径;结合上海及周边主要商业地区的市场环境特征,论述具有海派时尚特征的品牌营销的视角、方法和渠道。

本系列丛书从策划到出版,用了几年时间,每部专著的作者都由海派时尚中

心属下各知识研发平台的首席研究员担纲。国内学术界针对海派文化的研究为数不少,也有相关著作面市。关于海派时尚的研究则十分鲜见,著作甚微。至于系统论述海派时尚的研究则尚无先例,因此,可以说本系列丛书填补了这一领域的空白。

东华大学 副校长
海派时尚设计及价值创造协同创新中心 理事长

目 录

第一章 绪论——海派时尚流行趋势探究	1
第一节 海派范畴下本土特色时尚的基因	2
第二节 尚待挖掘的海派时尚流行趋势	26
第三节 围绕海派时尚展开的流行趋势预测研究	32
参考文献	38
第二章 海派时尚流行趋势的引爆、流行机理与表现	43
第一节 海派时尚流行趋势预测的相关对象	44
第二节 海派时尚流行趋势背后的核心机理	61
第三节 海派时尚流行趋势的表现形式	72
参考文献	78
第三章 海派时尚流行趋势预测的前期准备	81
第一节 明确海派时尚流行趋势服务对象的需求与动机	82
第二节 找到适合自己的海派时尚流行趋势预测方法	101
第三节 开展有效的海派时尚流行趋势预测前期调查	117
参考文献	130
第四章 海派时尚流行趋势预测的流程和实施	133
第一节 海派时尚流行趋势预测的团队组织	134
第二节 海派时尚流行趋势预测的过程与步骤	145
第三节 海派时尚流行趋势成果运用	167
参考文献	176
第五章 大数据时代下的海派时尚流行趋势预测	179
第一节 大数据与海派时尚流行趋势预测	180
第二节 海派时尚流行趋势预测中的数据管理与分析	196
第三节 大数据时代的海派时尚流行趋势预测方案构建	212
参考文献	225

第六章 海派时尚流行趋势的传播	229
第一节 海派时尚流行趋势的传播对象	230
第二节 海派时尚流行趋势的传播途径	240
第三节 海派时尚流行趋势的传播战略	248
参考文献	257
第七章 海派时尚流行趋势预测的评估与验证	261
第一节 海派时尚流行趋势预测评估与验证的内容	263
第二节 海派时尚流行趋势预测的验证标准、流程与方法	266
第三节 海派时尚流行趋势的验证体系	288
参考文献	295
附 录	297
附录 1 海派时尚风格与海派时尚主题	298
附录 2 海派时尚流行参与者的构成	300
附录 3 各类流行趋势预测方法的优势与劣势	301
附录 4 海派时尚隐性数据采集来源	302
附录 5 上海重要的纺织服装面辅料展会	303
参考网站	304

第一章

绪论——海派时尚流行趋势探究

进入 21 世纪,上海服饰时尚已经完全国际化,上海人的衣着风格融汇了国内外各种服装风格,使得海派时尚的面貌日益丰富,并且在某种程度上具有引领中国时尚潮流的地位和作用。而时尚文化是上海经济发展的内在需要,对上海经济增长点的形成起到关键作用。因此海派时尚流行趋势的内涵与特性格外值得关注。本章第一节将对海派流行时尚的相关术语进行界定,再用通论的方式,梳理海派时尚流行趋势的脉络,讨论一百多年来海派的时尚形象、时尚单品、流行的传导与新海派时尚的地位和特征;第二节论述海派时尚的价值评判,考察海派时尚流行趋势分级的可能性;第三节结合实际情况,总结目前海派时尚流行趋势预测的内容与方法、是否有需要强化或弱化的元素,以及海派时尚流行趋势预测的学科建设展望。

第一节 海派范畴下本土特色时尚的基因

有关海派的相关词汇似乎是一个“耳熟”但不能详的概念。人们往往习惯用“海纳百川,兼容并蓄”来套用海派时尚的特点,“海派”被演绎成了一个外延极其广泛,同时又无法摆脱地域色彩的词汇。用这样一种统一而泛化的说法并不能很好地揭示与其相关的产业特点,海派时尚与流行预测领域就是如此。哪些元素和服饰代表了海派时尚?海派时尚有没有标志性的色彩?海派时尚与国际时尚或京派时尚相区别的标准在哪里?要清晰地回答这些问题,需要回到历史的视野中,看看至今一百多年来的时间里,海派时尚是如何兴起的,又经历了何种变化。准确地界定海派时尚的概念与特点,也是以其为基础开展各种时尚研究与预测的重要基础。

一、海纳百川:海派时尚的特质与特性

(一) 什么是海派风貌

海派这一概念,至今尚没有统一的界定。考“海派”得名之始,发端于绘画与戏剧这两种艺术形式,原指 19 世纪末寓于上海,兼具同乡关系的画师群体组合。这批画匠不囿于法度,力图摆脱旧格、突破传统,借鉴吸收西方的艺术,被称为“海上画派”,这在当时是一个贬义的概念。京剧界则是“海派”的另一源头,海派京剧艺术风格标新立异,为迎合商品意识潮流,以市民的情趣与喜好为评判准绳,为正统文化所不齿。后来这个概念推而广之,“海派”逐渐逾出专业限制,转引至城市生活的诸多方面,成为有关上海的一个形容词。20 世纪 30 年代的“京海争论”虽然将人们对海派的思索引向深入,却并未挖掘出海派的本质及根源,对海派的定义也是仁者见仁、智者见智。

海派与京派作为两种风格独特且有着很大差别的流派,象征着上海与北京两种风格迥异的文化。京派通常与北方、官政、传统相关联,海派则是商业的、市民化的、

中西结合的产物。事实上,“南与北”“政与商”“保守与开放”一直属于历史上由来已久的地域文化比较范畴。据地理学界的考证,如今上海市的大部分地区,在六千多年以前还是一片大海,直至渔民不断围海造地,才渐渐发展出两个小渔村。可以说,在开埠之前,上海一直是个普通的沿海县城,既不是穷乡僻壤也不是名城重镇。不过海派在近代最先适应与吸收了西方的工商文化,当商品经济发展到一定程度之时,即形成对传统京派的挑战和威胁。

究竟何为“海派风貌”?近代社会以来学者对此有各种论述,可谓众说纷纭。本书首先需要重新梳理和界定海派风貌的特色与核心,进而探讨海派独有的优势与相对薄弱的暂时性缺陷,为后续章节海派时尚流行趋势理论体系的建构做铺垫。具体而言,海派风貌有下列特质:

首先,在中国传统格局中,上海地区长期处于主流文化的边缘。这种被边缘化的特点弱化了上海对西方文化的排斥力,加之上海得天独厚的地缘优势,使上海成为一座华洋共居、江海通津的大都市。自20世纪以来,洋服率先从上海进入中国,由于上海传统文化根基本就薄弱,加之报刊的宣传与时尚偶像的引导,人们开始习惯于追逐欧美的前沿时尚,海派服饰渐渐形成了中西合璧的独特表征。在东方与西方时尚相融合的进程中,海派时尚无论是在服饰品种搭配上,还是服装材料的选择、服装款式的设计上,都体现出对西方文化较大的认同感和包容度。例如,最具海派特征的旗袍,就常常与裘皮大衣、西装、绒线衫、丝袜、高跟鞋等西式服饰品种进行搭配。

其次,海派与西方文明在一开始就建立了某种带有“和而不同”意味的共生关系,这背后隐含着海派对现代性与先锋性的执着追求。例如从20世纪20年代起,毛线编织成为上海女性推崇的时髦之物,究其原因,除了保暖这种功能性因素外,毛衫颜色选择范围广,编织的花样、款式多,穿着毛衫走在街上与众不同,从而产生心理满足感。海派时尚亦十分注重色彩的搭配与选择,一般而言,男性惯常穿素雅的服装,而女性喜欢艳丽的色彩,但是为了追求个性化的穿着,上海人往往会突发奇想,反其道行之。像20世纪40年代,当大家都穿暗色服装时,不少上海男人就爱穿红色的衣服,展示一种与众不同的穿衣风格;与此相对的,时髦的女性则常穿淡雅的衣服,不喜欢“人云亦云”的穿衣风格。对于服装款式,上海人亦有独到见解,20世纪90年代上海地区流行过自己买布做衣服的风气。不论是大街小巷的裁缝铺,还是制衣公司、精品店里的度身定制,生意都很红火。究其原因,主要有两点:其一,经济实惠。上海人厌倦了攀比穿名牌,且服装利润越来越高,标价超出一般工薪阶层消费水平。其二,体现个性。上海人穿着打扮讲究个性化,挑选适合自己的款式、面料、色彩,更能体现自己的个人特质且避免撞衫。而到如今,海派服装呈现多样性,无论是色彩还是款式,都五彩缤纷。不仅如此,还出现了反季节穿衣、内衣外穿、中性化等风潮。可见,面对现代性,如马克思、恩格斯所言“一切坚固的东西都烟消云散了”,无论是服装色彩上的求新求异,还是款式上的引领国内时尚潮流,亦或是服装制作工艺上的定制热潮,都与海派时尚趋时求新的特点相表里。

其三,海派时尚还充满了浓郁的商业色彩与市民趣味。海派的兴起、衰落与复兴,在很大程度上和商业贸易密不可分,20世纪30年代的上海被称为“东方巴黎”,吸引了全球各地的掘金者来此漂泊寄居,移民占城市总人口的比例一度高达85%。而在建国后的一段时期,国内人口流动相对较弱,海派曾一度处于失语的、被挤压的尴尬境地。随着近年来社会经济文化等建设工作的进展,大批国内外各种专业精英汇聚上海,海派又逐渐走出自我封闭的模式。第六次全国人口普查数据显示,2010年居住在上海市的境外人员为20.8万人,居全国第二位,其中就业与商务是境外人员来沪的最主要原因。商业是上海最深入人心的行业,因此上海市民在不同程度上染上了“商人”习气,一切都当作商品来估量其价值,甚至知识和能力也商品化了。许多传统上海人秉持着“会挣不如会算”的原则,在穿着打扮方面精打细算,既要保持体面,又要得到实惠。例如,在经济短缺时期,上海人便是两用衫的忠实拥趸者,两用衫也被称作春秋衫,既可以当外套又可以穿在冬衣里面,通常由经久耐磨的哔叽或的确良等面料缝制而成。这类服装水洗后第二天就焕然一新且不变形而挺括,深得上海人喜爱。在那个年代,对于不耐脏或容易磨损的服装,上海人用护袖来应对。除此之外,“假领头”亦叫“经济领”的发明专利也属于上海人,这几乎可算是论述海派时尚的经典例子了。海派时尚人士大概是中国最深谙“眼球经济”之重要的一批人,物质匮乏时,既要装得起门面又要“一分钱掰成两月花”;一旦有些经济基础,就开始讲究生活质量。因此,为了迎合各阶层市民群众的审美趣味,海派时尚多以实用主义为准则,既有富有巧思的“一衣多穿”设计,又不乏小布尔乔亚风格的腔调。

现在说的海派,大多专指带有浓郁上海特质的文化,具有很强的地域性与民族文化特征。如今很多人提到海派时尚就想起老上海的旗袍、月份牌、石库门……海派的特征被僵化,似乎一旦离开上海这座都市,任何事物都称不了海派。从这个意义上讲,上海的服装、媒体、设计师、工匠仿佛有得天独厚的优势,但不见得就是真正的海派时尚。海派,尤其是海派时尚,肇始于传统的海派文化,不过地域绝非是其唯一的标签。在社会日新月异高速发展的今天,有地域与时代局限性的旧海派式微,京派也因为失去对立面而日趋消亡,“新海派”的出现是顺应时代的必然产物。但问题接踵而至,究竟什么样的元素属于海派?如何概括海派风貌?本书认为,海派时尚具有多元包容的思想品格,趋时求新的先锋精神,雅俗共赏的商品意识,这是“新海派”与“旧海派”共有的内在气质。海派文化首先是一种创新型文化,对西方潮流的快速吸收与本土化是海派时尚发展的原动力;其次海派文化也是一种多元性文化,上海人求异心理愈加强烈,服装的搭配组合相较中国其他地区更加自我和随性;再次海派文化更是一种市民性文化,因为中等收入群体白领是上海城市人口的主体,城市里高楼林立,所以现代上海人偏好纯度低的颜色,灰、棕、米色常常是海派时尚的主色调。虽然每年都会推出几样流行色,其中也不乏鲜亮的色彩点缀于都市之中,但风行过后总很快回复平静,其本质是市民与周遭自然、人文环境作用的结果。

（二）什么是海派时尚

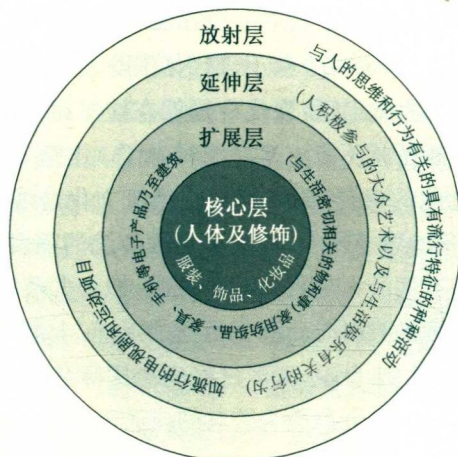
时尚是商品化与市场化的社会语境中基于现代化工业发展形成的概念,罗兹·墨菲指出中国的现代化首先在上海出现,现代中国就在这里诞生。因此,上海发展时尚产业可谓占尽先机,提到海派就不能不谈海派时尚了。上海人追逐时尚的风潮由来已久,随着开埠后商业文化的盛行,原本就处于主流文化边缘的上海社会经历了从崇尚节俭到追求时髦奢华的思想转变,颠覆了中国传统的消费观念和特征。当时的《新上海》杂志描述“上海有钱的人最喜欢置备衣服,妇女尤甚”“穿了几天,觉得不出风头了,便向箱里一塞”,可见当时时尚潮流更迭之迅速,上海是20世纪初中国的消费先导和时尚中心。而到了21世纪,海派已经完全国际化,上海人的穿着打扮融汇了国内外各种风格,街头的时尚人群成为著名的流动风景。

其实对于大多数人来说,“时尚”一词并不陌生。每天从身边的广告、杂志、电视到互联网无不渲染时尚流行,时尚俨然已经成为引领大众文化的风向标。由于它常常被挂在嘴边,许多人都觉得自己对此多少有些发言权,关于时尚的解释也林林总总不胜其数。《辞海》里说:“时尚,一种外表行为模式的流传现象。属于人类行为的文化模式的范畴。其通常表现为在服饰、语言、文艺、宗教等方面的新奇事物往往迅速被人们采用、模仿和推广。目的是表达人们对美好的爱好和欣赏,或借此发泄个人内心被压抑的情绪。”这一说法固然有道理,但随着时代的发展,如今“时尚”这一概念可大可小。从小的角度看,时尚特指服饰的流行;从大的角度说,时尚是一种生活方式和文化现象,服饰、语言、文艺、宗教等行为模式已经不足以概括解释了。

苏联学者曾从广义和狭义的不同角度对生活方式进行定义,依据不同的分类标准,生活方式的分类方法也不同,目前获得较多共识的是人们的生活方式可以分为三个层面:第一个层面是物质生活方式,它是由人们日常生活所需要的物质生活资料的生产方式、交换方式及使用和消费方式等所组成的;第二个层面是社会生活方式,它是由人们之间的交往方式、人际关系、互动方式及风俗习惯等所形成的;第三个层面是文化生活方式,由人们的宗教信仰、文化娱乐、信息交换等所形成。因此我们可以根据时尚与人的紧密程度和流行显现度,将时尚从高到低划分为四个层次:核心层、扩展层、延伸层和放射层(图1-1)。既然时尚的定义已经拓展到思维的层面,广义的时尚常常显示出一种个性解放与精神享受的意义,智能制造是时尚,夜跑与骑行是时尚,甚至大学生自主创业也成为时尚。

“时髦”与“摩登”这两个词与“时尚”很有几分相似。然而时尚并不完全等同于时髦。“时髦”这个词原本是上海人用来形容喜爱乔装打扮的人的贬义词,后来喜欢穿时新衣服的人越来越多,“时髦”也就变得大众化。“摩登”属于音译词,是实打实的舶来品,但在翻译之初就立刻被上海的时尚人士们接受了——因为这种新词汇本身就摩登异常,迎合了他们求新求异的心态。20世纪30年代上海有位名媛在时尚杂志上发文指出:“女子打扮入时、会讲英文、会跳舞并不算真正的摩登,要配称摩登,至少要有相当的学问,会酬对,并且善管家政才勉强合格。”这有助于我们理解摩登与生活方式之间的关系。时尚可以说是包涵了“时髦”和“摩登”的词汇。总之,无

图 1-1
时尚的层次类型
和内容

论是“时髦”还是“摩登”，都是一个包罗万象的概念。

海派时尚作为中国近现代时尚文化的典型代表，不仅是上海人引以为豪的标志，也一直在上海城市性格的形成过程中扮演着重要角色。大致来讲，海派时尚并无定式，一切具有海派风貌的时尚都可以称作海派时尚。当然，目前海派时尚讨论的热点则相对比较具体——带有海派艺术风格的时尚，要么直接地运用海派元素，如带有龙凤旗袍盘纽制作工艺、莘庄钩针编织、三林刺绣等传统海派工艺元素的时装；要么交汇中西博采众长自成一套的海派风貌，如老凤祥融合了中国“广帮”“扬帮”和西方艺术风格而设计的海派珠宝。前者着重强调上海文化的影响力，后者对“海派”的运用更加自如、抽象一些。

西方学者的研究始终将时尚与社会联系在一起，康德指出“时尚从本质上来看就是变化无常的生活方式”，美国心理学家 E. A. 罗斯也将时尚视为一种动态的社会心理现象。所以说，海派时尚与海派风貌的特点有千丝万缕的联系，根据前文中海派的特质与各类研究者对时尚的理解，现将海派时尚的特征归结如下：

第一，在市场经济与市民文化氛围中，大众对服饰的渴望是海派时尚发展的内生动力，海派时尚由此形成了一种雅俗共赏的趣味导向。

第二，海洋性移民城市的特性决定了海派时尚拥有强大的包容力。作为“洋为中用”的典范，崇洋是海派时尚风格得以形成和延续的重要原因。

第三，对西方文化具有创新精神。海派时尚对西方服饰不是单纯的“拿来主义”态度，而是创造了以旗袍为代表的“新中装”(New Chinese Style)。

值得注意的是，海派时尚决不仅仅是新，其中也有旧。或者说，在海派时尚中，新与旧、现代与传统是相互交汇、并行不悖的。我们需要承认西方现代文化对潮流的推动作用，但海派时尚也不能一味地只追逐西化的“摩登”。李晓红在《女性的声音——民国时期上海知识女性与大众传媒》一书中提出“在大家都急于与传统划清界限，证明自己是一个摩登现代人的时代，摩登的概念很容易就沦为一个表面的跟风”，对时尚信息的取舍与本土化是海派设计师应该多加思索的问题。

（三）什么是海派流行

许多人将流行与时尚视为可以互换的一对同等概念,认为流行就是时尚,时尚就是流行。其实时尚作为一种新异入时的生活方式,它的起源、风行与城市发展成正比;但当某种潮流被争相模仿渐而人尽皆知时,时尚又无声无息地转移到更加“稀缺”的地方。可以说,时尚一直是走在流行前端的,它始于少数时尚先锋。而且时尚的初衷不是流行,甚至是对抗流行,但往往导向流行;流行是时尚的扩大和发展,同时流行的形成和广为传播也成为时尚的终点。像苹果手机刚进入中国市场,全触屏的设计与当时的主流审美有一些冲突之处,再考虑到价格因素,于是只有一小部分时髦人士在使用。但正因为稀奇,苹果手机受到的关注度有增无减,“苹果”产品带给消费者的心理价值更能帮助消费者实现自我层次的心理归属,简洁大方、辨识度极高的外形,以及特立独行的品牌特征引得潮人趋之若鹜,就是知名品牌的同行,亦是跟风仿效。因此“苹果”引领电子行业数十载,得到了越来越多消费者的认可,如今成为大众化的“街机”,和时尚的关联被大为弱化,只能说使用该品牌的智能手机是当下随处可见的潮流。由此我们可以认为,时尚出于对个性化的追求,流行则意味着从众心理与规模化。流行与时尚都具有短暂、善变的特性,毕竟新颖独特的事物不可能永存,最终还是会从兴起到传播,直至最终消退。

时尚未必会成为流行,但流行一定源自于时尚。很多时尚之物可能难以走进所有人的视野,比如奢侈品时尚,无论它怎么受到关注与追捧,囿于资源与成本,在可以预见的时间内是无法由上而下在各个阶层之中流行起来的。

与海派时尚一样,海派流行也可以从两个角度理解:一种是对具有海派风貌的生活方式的相互追随与仿效,不仅体现在物质生活层面,这种感染与传播也可以是精神上的风气或追求;另一种是在特定社会生活领域(例如服饰、音乐、美术、娱乐、建筑、语言等)里,某种海派行为模式的迅速推广、消亡甚至周而复始的过程。例如潘通公司根据潮流趋势选出的2017年度流行色“草木绿”。植物象征希望,草木绿散发出来的生机让人联想到大自然、远离嘈杂社会环境。作为对动荡的2016年的平静回应,2017年流行色被贴上了“自信的、革新的、安宁的”标签,表达了人们改变生活的普遍渴望。这里的“草木绿”就不仅仅是应用在产品上的流行色,也是一种希望与复兴的社会精神表征。

流行一般具有三项特征:①无阶级性和趋附性,能够在不同阶层人群之间流传,并作为寻求社会认同的跨社团交流工具;②时效性和预期变化性,流行对于时尚的追逐使其具有时效性,当流行发展到一定程度,新的时尚产生,流行的传播又会跟着相应改变;③模仿性与暗示性,流行源自从众心理,它的作用是表达人的情绪和心态。

近百年来,海派流行一直是中国都市潮流的代表,它除了具备一般流行的三项特征以外,还有更迭迅速、善于自我否定等特点。纵观历史,海派时尚对于外来产物(无论是国内的还是国际的)一向首先贯彻“拿来主义”原则,并能很快将其融入自身秩序之中。早在20世纪三四十年代,巴黎的最新款时装不出三个月就

会在上海流行起来,上海人对其进行狂热追逐的同时并不排斥传统民族服饰,正如《上海编年史》一书所说“西装东装,汉装满装,应有尽有,庞杂至不可名状”。因此在研究当代海派时尚流行趋势的时候,无需将眼光局限于上海的本土品牌和有限的传统元素,因为这种“画地为牢”的做法反而与开放包容、进取竞争的海派精神相悖。我们应当广泛吸收各方面的流行文化与资讯,坚持传统文化中的人本内核,据此来进行流行预测,让海派时尚永远保持着强大的活力与生命力。

二、曾经沧海:海派时尚的流行脉络与变迁

(一) 编年谱:海派时尚的起点与发展

海派时尚是海派文化底蕴下的一种海派美学观的使然,它代表了中国近代以来最具活力的服饰文化,其对中国现代时尚的发展有很强的影响与引领作用。各界学者关于海派发展阶段的划分莫衷一是,有人模仿西方时尚年代的规律将20世纪的一百年以十年为单位进行归纳;有人将海派分为“新海派”和“后海派”,又以20世纪70年代初为分期,将新海派划分成前期新海派与后期新海派。本书在时间维度上根据重大历史事件节点,将海派时尚的发展历程划分为六个部分阐述:

1. 时尚发轫(1900—1910年)

自1843年上海开埠以来,其服饰流行逐渐从传统制式上偏移,形成独有的海派风貌(表1-1)。尤其是从20世纪开始,北市(租界)的面积已经远远大于南市(华界),租界在上海的地位不断提高,人口与市场经济迅速膨胀,上海很快便成为西学东渐和革命活动的主要阵地,众多演说会、新式学校纷纷出现,舶来文化与传统文化在此相互渗透融合。虽然当时的统治者坚持传统服饰制度,但是民间改易服制的行为越来越常见,特别是深受西方文明影响的留学生等群体,将西方服装文化观念和款式带了进来。1906年清政府曾预备立宪并改革服制,不过未能得到广泛实践。从1900年到辛亥革命的十来年间,随着中国传统文化观念逐渐松动,上海的服饰艺术渐渐形成交汇中西古今、追新求异的海派特色,上海这座城市在中国服装流行中的地位也急剧上升。

(1) 时尚特征与风貌

常变常新的“时髦”成为这个时期海派时尚重要的特征。处于苏浙边缘地带的上海,得近代文明风气之先,在日趋开放的商业氛围中构建了“以衣取人”的观念。龚建培在《月份牌绘画与海派服饰时尚》一文中指出“一衣一服,莫不矜奇斗巧,日出新裁”,这样的风气弥漫在当时上海的各个阶层,无论贫富贵贱总要有一身齐整体面的行头,上海人的社会心态由中国传统的节俭朴素转而重商逐利,看重片刻的华丽新奇。商人与媒体为攫取利益不断推销国外时尚,使上海人充分领略到西方服饰的曲线之美,在半自主的情形下接受了西方服饰体系,建构了中装绣鞋和西装革履竞美的奇特现象(表1-1)。

表 1-1 1900—1910 年服装流行时尚

类别	特点	流行装束	时尚观念
男装	裁剪趋于合体,风格追求精致的同时有女性化倾向	马褂长衫,学生装	渴望新款式和进口面料,对西式服装充满猎奇感
女装	仍保持上衣下裙制,装饰风格先趋繁杂再求简单	传统服装搭配西式配件	

(2) 海派时尚的影响力与地位

上海完全左右了中国服饰的流行,成为时尚之都、全国潮流的风向标。然而对于上海如旋风一般的时髦风气,社会舆论褒贬不一,有人提出高档服饰会导致社会道德的沦丧,但这些反对之声无法阻止上海乃至全国人民对时尚的热情。上海以不同于中国其他地区的海派风格,推动和引导了整个中国的服饰潮流轨迹,只要是上海人中意的服装,必然能在其他地方打开市场。

2. 转型与发展(1911—1926 年)

1911 年辛亥革命至 1926 年为海派时尚的转型与发展期。1911 年辛亥革命正式推翻了晚清一系列等级森严的服装制度。1912 年中华民国成立,出台一系列服制条例,明确了西式服装在中国的合法性,且规定中并不排斥传统中式服装,而是提倡改良清代汉族服装。这一时期的海派时装带有十分明显的转型特征,不仅整体上追求奢华,而且在穿着方面有了一定的自我主张,西化与个性成为中华民国前期海派时尚的标签(表 1-2)。

表 1-2 1911—1926 年服装流行时尚

类别	特点	流行装束	时尚观念
男装	西装逐渐普及,马褂依旧是 20 世纪 10 年代时兴的日常服装	马褂、西装	非常注重服装颜色,男性喜欢穿红色的衣服,女性则偏爱淡雅的颜色
女装	经过西化改良的传统服装是主体;讲究奢华,追逐潮流,纽扣花边等不实用的装饰十分流行	短袖纱衫,文明新装	

(1) 时尚特征与风貌

中华民国初期,海派时装除了完全西式之外,也有中西合璧的服装样式,而对于社会上靡然成风的追求奢华趋势,赞美、反对之声此起彼伏,表现出这一时期服装的复杂性与多元性。20 世纪 10 年代,马褂和西装革履并行不悖,但是对于中上层市民而言,礼帽、手杖、金丝眼镜和西装是“摩登先生”的标准装束;直至 20 世纪 20 年代,穿西装已经成为普通平常的事情。在女装方面,民国初年,受留日留学生的影响,上海青年女性多穿朴素的高领衫袄,下穿简单的长裙或裙裤,时称“文明新装”。20 世纪 20 年代的女子服饰十分大胆华丽,敢领风气之先,但这时候的海派服装更多的是将西式服装单纯地“拿来”,以模仿西方流行为主,并没有很多创新。