

川久保玲解构主义服装设计风格探析

汪婷婷,朱和平

(湖南工业大学 包装设计艺术学院,湖南 株洲 412008)

摘要:川久保玲(Rei Kawakubo)作为现代主义服装设计师,其作品融合了东西方的设计风格,将传统与现代完美结合。在服装的造型上打破传统的设计模式,对服装结构进行重新解构和组合,运用解构主义的处理效果,采用不对称的裁剪、利落的线条以及独特的色调来进行设计,强调面料的独特性和混合性图案的拼贴等。通过研究川久保玲在服装设计中解构主义的设计手法,阐释其设计作品的传承效用。

关键词:川久保玲;服装设计;解构主义

如同日本的其它现代设计一样,从 20 世纪 50 年代开始,日本的服装设计也走出单纯模仿美国式设计的模式,开始形成独具“日本风格”的设计之路。先后涌现了包括:三宅一生、高田贤三、山本耀司、川久保玲、森英惠等一批著名的设计师,他们的设计都对巴黎乃至世界的时装界产生了极大的影响。在这些设计师中,尤以川久保玲最为独特。

川久保玲的服装设计以解构主义的灵活运用而著称,并形成自己的特色。解构主义(Deconstruction 又称后结构主义)于 20 世纪 60 年代后期起源于法国,其理论由法国结构主义理论家贾奎斯·德里达(Jacques Derrida, 1930 ~ 2004)在其《论语法学》一书中确立,之后便作为一种批判类型被理论家们用于一切研究领域里的方法问题。^[1]该流派认为结构没有中心,也不固定,而由一系列的差别组成。由于差别的变化,结构也跟随发生变化,因而结构有着不稳定性和开放性。

解构主义(Deconstruction)形式实质上是对结构主义的破坏和分解,单从字面上理解,“解”字意为“解开、分解、拆卸”,“构”字则为“结构、构成”之意。“解构”则引申为“分解之后再构成”。^[1]

这种设计风格起初是由建筑界的年轻设计师们率先运用,强调打破旧的单元秩序,然后再创造更为合理的秩序,通过将对象分解成各个组成部分,进行重新组合,对传统进行颠覆。其反对后现代主义中

的矫饰现象,通过强调多元化、高度模糊化的方法来达到建立新的功能性的目的。到 20 世纪 90 年代,这种风格更多的运用到服装设计中。解构主义的设计并非是在设计上随心所欲的运用,解构主义风格的服装设计看似零乱不堪,实质却具有内在的结构联系因素和总体性能考虑的高度理性化特点。

毕业于庆应大学,主修心理学辅修文学和艺术的川久保玲,在 20 世纪 60 年代后期开始受到解构主义设计思潮的影响。1967 年川久保玲任职于一家服装面料公司,早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣。于 1969 年成为独立的自由款式设计师;1973 年成立自己的品牌“COMME DES GARCONS”,法文的意思是“像个男孩”;1975 年在东京举办首次女装发布会;1978 年再度推出男装 HOMME;在 1981 年举行巴黎首度女装发布会,受解构主义设计思潮的启发,作品中就已经开始运用到这一思潮的设计元素,从而引起世界流行舞台的重视;隔年更是以有名的“乞丐装”创意概念轰动时尚界,进而引领当代的流行先锋。从此,川久保玲便活跃在时尚舞台的前沿。

众所周知,西方现代服装设计理念多是基于结构主义的基础进行创造的,其设计中追求奢华、细腻的特点,传统东方的服装设计理念则是体现在舒适和自由的基础上追求随意性。川久保玲通过解构主义的运用和表现使这两种不同的设计理念实现了有

收稿日期:2008 - 03 - 12

作者简介:汪婷婷,女,安徽阜阳人,湖南工业大学包装设计艺术学院硕士研究生,主修服饰文化理论与应用;朱和平,男,湖南湘乡人,湖南工业大学教授,博士,主要从事现代服装设计理论及应用方面的研究与教学。

机的结合。

如她在 1991年制作的一款服装上运用了描绘手法的晚礼服,蕴涵了日本自身的民族文化。(如图 1)其设计灵感来自于日本传统和服风格的表现手法和创作技巧,这款看似欧洲风格的球状裙子,川久保玲让其融入了日本人的审美文化。在服装面料上绘有象征自由的日本特色的飞鸟,使服装在拘谨的款式下富于了生动的表情,红色的裙摆类似于日本传统婚礼和服的裙摆褶边,服装的整体造型具有亲切感和时代性。她将日本传统的服装结构运用到现代的设计中,将东西方的设计理念重新拆解再组合,设计的作品建立在东方及现代的服装审美理念的基础上,把服装设计带入了一个全新的概念中。

图1 Flying Cranes 晚礼服

可以说,川久保玲在打破西方传统服装形制的同时,也打破了传统时装对服装创作目标的理解。形式上,不再只是一味地追求夸张的立体层次所带来的外观效果,而是注重了穿衣服的主体——人的外在和内在精神。她的作品使得服饰的穿着者,不仅与服饰一起构成了审美的对象,而且又是第一个和最重要的审美主体。在其设计创作过程中具有非常自我的创作意识和信念,使服装的审美主体能够自然的融入到设计中,去感受和体验自我的价值,要求服装附着和人类这一主体而不是单独的了服装而穿着。这也许是她从未接受过正统的学院式训练,创作过程中可以任由自己的设计思路自由发挥而不受牵制的结果,以至于她的作品运用建筑和雕塑中的结构。

20世纪 80年代,川久保玲推出来的品牌 COMME DES GARCONS,其设计充满大的、黑色的、方形的结构,这一创作打破以往繁琐的服装结构线条,款式上不再以突显女性曲线美为最主要的“讨喜”流行方式。在服装创作中,力求自由的解构主

义赋予了川久保玲不同于他人的另类创作思想,她将传统设计的固定模式摒弃,总体的创作风格趋向于对传统的颠覆。受东方美学的影响所设计出来的服饰与西方传统的窄衣结构截然不同,建立在东方以及现代服装审美理念的基础上的设计寻求个性的解放,而不再是强调服装的适体性来加以塑型。在作品中强调宽松的造型,并刻意追求立体化、非对称且充满了破碎感的服装,把日本文化中不规则和富有缺陷的美学概念充分地发挥。

川久保玲的设计中拆解阅读形态的符号,且总是不畏批判地一再突破世俗观念的勇气。在 1995年 COMME DES GARCONS品牌秋冬发布会上设计的一款连衣裙(如图 2),就结合了东西方概念的设计手法,使服装看起来具有厚重感和体积感,格子纹路的面料更是增加了服装整体的立体效果,细腻中融入粗犷不羁。更夸张的是,她将解构主义的设计概念融入到作品中,臀部的设计打破了传统的服装结构,使臀部的夸张突显出来造成重心后移。这一款式无论整体结构造型多么的怪异,它仍然不失为是一件完整的服装。造型中既体现了西方传统中的曲线要求,又在东方的审美基础上进行解构,使之成为一件非传统意义上的服装,而且更是具有艺术价值。

图2 形体重组

“体形造就服装,服装改变体形”,是川久保玲重新为服装视觉空间下的定义。^[2] 1997年的春夏时装发布会,川久保玲将主题命名为 Dress Meets Body,意思是将服装和身体合而为一,结合成一种新的外型轮廓。名为“Lumps块状填充物”的女性背部和臀部具有凸起填充物的格子连衣裙(如图 3),让人们感觉到像是模特的背部有着巨大的肿瘤;或是前身的巨大鼓包使得模特看起来像是怀孕的孕妇;又或是受西方的建筑和雕塑设计的影响,在上半身的前后结构中都填充鼓包唯独突出腰部的线条,下半身也同样地进行前后结构填充只突出臀部以下的

曲线来试图改变女性的体形等。她打破了时装界的一贯模式,这些创意使人们感受到她的设计具有对传统的反叛和对常规的破坏、肢解。在制作服装时与西方窄衣塑型的服饰结构不同的是,川久保玲的解构主义风格将东方与西方的设计理念相结合,服装的整体结构不再强调穿着者的体型、曲线,而是趋向于追求适度的自由,进而进行破坏、拆开再组合。

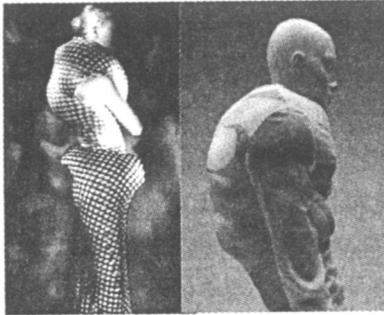

图3 Lumps 块状填充物

所谓令人难忘和震撼的艺术创作,不见得是美丽的,但却可以具有某种能量释放的特质。川久保玲的服装就是有着如此的能量,服装的造型设计运用了各个结构之间的重新组合。在细节的处理上,她设计放置在衣服上颠倒错乱的古怪口袋,使服装的整个造型中产生非对称的平衡;不强调肩部的线条以及没有正常比例袖子的创作手法,转而注重款式上层层相叠的多层次组合、围裹缠绕、抽取折叠等细节部位的处理技巧;采用不同的平面几何图案进行面料拼贴和不同色块的组合,以及不规整的缝线装饰等等,都无不体现了她那趋向于解构主义的超前设计思维;创作中不把多余的布料剪去,而让其随意留着,使衣服呈现出宽松肥大的效果等。她的作品所释放的不单单是设计者本身的美学和思维概念,还为穿着者与服装之间串起无形而深刻的关联,仿佛能从穿上它的那一刻起,感觉到自己真实的存在。使穿着者感受到是自己在自由的支配服装造型,使之无论在视觉上还是心理上都产生了最大的满足。

这些设计却又不是以纯粹固定或绝对设计的形式所存在,这就反映了在川久保玲的设计中解构主义所体现出来的多元化概念思维。解构主义在主导其设计思维的过程中,所反映出来的不是一个标志性的学派也并非是一个标志性的符号,而是代表了一个川久保玲的激进潮流,在很大的程度上具有她的随机性和个人性。这一点从她在接受记者访问时就可以感受得出来,^[3]她将自己的服装概念描述为:“我的目标是每一位女性都能够有自己的生活

并自我满足,女人不用为了取悦男人而装扮得性感,强调她们的身段,然后从男人的满意中确定自我的幸福,而是用她们自己的思想去吸引他们。解构主义服装风格追求的是一种服装与人体舒适度的完美结合,表面上看解构主义设计师是一种破坏性和扭曲人的整体部位起伏和转折,实际上她是关心人体在穿着服装时,使其形状和比例的极度自由。

在色彩和面料的选择与处理上,川久保玲也充分地体现了解构主义设计的理解和运用。早期川久保玲的设计中善于使用黑色作为主色调,并且偏爱于黑色。她形容黑色是令人舒服的、力量的和富于表情的。在1981年川久保玲巴黎的首度发布会上,设计出大的黑色方块的服装,用古怪的妆容和不整洁的发型将模特进行丑化,背景音乐更是以一曲狩猎的哀歌作为开场。当时川久保玲采用折叠的机织面料、皱缩扭曲制成的服装款式,打破了那一时代欧洲对流行时装的审美观。她采用的模特也非身材、面容较好的女性,而是带着一股阴郁、哀愁的气质,当这些模特以奇异的妆容、杂乱的头发走上T型台时,其另类作风令在场的时尚界和媒体皆为之震撼。隔年,推出了更令人惊讶的作品——乞丐装(如图4),整体的设计没有丝毫亮度的色彩,呈现出暗沉的色调、带有破洞的衣服面料、宽垮松懈的结构线条,勾勒出贫穷、苦难、邋遢的氛围,与其它品牌的华丽、精致形成强烈的对比。

图4 乞丐装

解构主义的服装设计,其本身就是一种充满个性的时装风格,设计充溢着禅宗与人文的哲学思想,其造型因跳跃、断裂、分割、组合以及拼贴造成的非服装结构上的矛盾和冲突,使服装显得越发的浓厚、隐秘而富有内涵。如在1984年独具创意的采用富有弹性的人造丝面料,在服装的面料使用中采用不同的平面几何图案进行拼贴和不同色块的组合,运用不规整的缝线装饰等等,使服装的整个造型中产

生非对称的平衡,这些都无不体现了她那趋向于解构主义的超前设计思维。1986年捆绑的棉、人造丝和缩皱、厚帆布的使用等等,都体现了其创作中引人入胜的解构境界。她设计的服装,多以单一、低彩度色调为主,而在特殊面料的运用中裁剪、缝制的变化才是其服装中最充满张力的设计重点。

川久保玲向来都不是一位能够安于现状的设计师,在坚持立体式结构剪裁的独特设计风格同时,她也充满了敢于突破的勇气。2006年的春夏新装中,一反色彩低沉的基调,她的设计运用了大量的、多彩的苏格兰纹饰面料,造型上采用结构之间的相互缠绕、褶裥与层次堆叠的手法展露了川久保玲独特的设计风格。多彩的色调组合犹如香槟和黑啤酒混合的饮料般,使我们感受到,这位设计大师希望在黑色和明亮色彩混合的状态下去寻找设计的平衡。

现代设计派的荒诞与意象,与后现代设计的松散与怪诞,都阐释了川久保玲服装设计中的多层面与多角度的变化。当她在进行设计解构的时候,追求的是不讲求结构的严谨性,反映出传统服装对于向现代服装过渡自觉性的淡化。多变复杂的解构处理与设计视角,使川久保玲的服装充满创造的张力,更多的表现出其深度的内省和人文主义的理念。她的解构主义设计创意的成功,不仅仅是个人的努力结果,更多的是来自于她身后一个强大的工作团队,日本的团队合作精神是世界知名的,这个团队的主心骨是川久保玲,而 COMME DES GARÇONS能够走的这么的平稳也跟她旗下的其他工作人员密切相关,其设计创意的传承性,使得这个品牌能够经久不衰的走下去。

从川久保玲的服装设计我们可以看出,解构主义的服装风格不仅体现在服装造型与设计语言上,而且也体现在穿着者对服装的认知与社会文化上。她那看似古怪的设计,实际上却蕴涵着非常深刻的思想。她在解构中去感受和寻求自信,当其他的设计师们忙于用服装去表现女性的曲线美时,川久保玲却是将服装拆开来重新的进行组合加工,进行扭曲和破碎。她的服装中不曾体现过显示体型的曲线,她曾经说过:“我不喜欢显现体型的服装。”因此,才彰显出她那与众不同的个性。她的作品虽然没有宏大磅礴之感,但其情趣却耐人寻味,并且带给人一种不可言说的审美情趣和心理感受。东西方文化结合之间的相互对立、排斥和借鉴,不仅极大地丰富了她的服装造型特征与文化内涵,同时赋予了现代服装设计语言的丰富和多姿多彩。她的作品在含蓄中略显乖张,简单的结构设计、流畅的服饰造型,都表现出川久保玲那独特开放性的自我超前意识,在其创作过程中则表现出随遇而安、兼收并蓄、丰富多彩且富有变化的特色。

参考文献:

- [1] 苏洁. 后现代美学视野中的解构主义时装[J]. 纺织学报, 2006(11): 118
- [2] 陈建辉. 论服装设计风格中的结构与解构[J]. 装饰, 2005(14): 106
- [3] 佚名. 服装界的凡高:川久保玲[EB/OL]. [2007-06-12] <http://lixiaxxx blog sohu com/50281372.html>

(责任编辑:王友良)