

试述意大利现代女装中的装饰元素

吴红艳, 余艳^①

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412008)

摘要: 服装装饰元素的运用直接影响服装的审美效果, 体现设计师的思想和服装价值。装饰元素与服装外型、服装结构一起构成服装的整体效果, 同时外化着装者的思想意识。意大利女装装饰元素的运用是其设计上的成功所在, 并以此取得独特的外观效果, 使意大利服装名噪一时, 意大利也因而成为了时尚的诞生地。

关键词: 意大利; 现代女装; 装饰元素

对于意大利的时装我们并不陌生, 如 Paola Versace、Amarni Ferré、Cerruti、Anna Molinari 等, 它们不仅是意大利时装的象征, 也是那个时代时尚风貌的象征, 已经是一种时尚的符号。意大利现代服装的发展得益于其设计中对装饰元素的充分把握。

一 装饰元素在意大利现代女装中的表现

服装的装饰品格决定了服装的艺术性特征和审美趣味, 服装的装饰艺术的形式结构和意象本质以及其它一些特质, 表征着整个服装艺术的主体内涵和预示它的现代方向, 更直接地说就是塑造着服装的个性。以各种装饰元素所缔造出的意大利现代服装的独特个性特征是何其它手法所不能取代的。现代意大利的女装装饰元素一方面蕴含了长久以来政教统一背景下的严谨、神秘的宗教文化, 另一方面, 也展示了拉丁民族热情、奔放的生活态度。

按照现代的设计方法和表达手段, 现代女装设计元素指构成女装的具有一定设计属性的最小单位, 涵盖了女装的所有设计语言的集合, 包括对色彩的选择和搭配、具体的款式造型、装饰图案、材质、装饰手法等, 所有能够传达设计者设计理念的设计点都包含着女装设计元素。^[1] 除整体的服装款式和造型外, 装饰在服装的视觉效果和情趣表达上占有十分重要的地位, 更是体现民族风格和地域风貌的视觉标识。^[2] 由此可知, 服装的装饰特征不是一种单纯意义上的“添加”或“堆积”, 而是一种表现意识和技艺上的运用。它是设计者纯熟掌握设计技术的前提

下的一种设计语言的表达。

我们可以从以下几个方面来了解意大利女装的装饰元素:

第一, 色彩的搭配。包括面料本身的色彩和肌理, 以及着装色彩。面料本身的色彩是设计者最初的思维形成的源泉, 现在很多的复合花式纱织物本身就是一件装饰品。着装色彩涉及到整体搭配的效果及风格, 不同的地区、民族有不同的着装色彩选择倾向, 也是各地区人们的审美表征。

第二, 装饰图案的运用。包括面料本身的图案与设计加工的具有特殊形式美和标识性、象征性意义的图案, 在意大利女装中的运用。

第三, 特殊工艺的呈现。如刺绣、植绒、平打鼓、荷叶边、折绉、抽褶及镶嵌等。

第四, 辅料的点睛。如烫钻、织带、拉链、钮扣等。辅料的采用除了改善服装效果、外化设计思想的作用外还能直接提升服装产品的附加值。

第五, 配件的补充。包括提包、眼镜、鞋、首饰等。装饰的字面意思就是加以装裱、富以修饰。适当的配件搭配可以凸显着装的预计设计效果。

服饰设计中装饰元素的运用体现的是一种视觉审美, 因此不同地域、民族, 不同时期、阶段的设计观、审美观的不同便会产生风格迥异的视觉装饰效果, 从而引发不同特色的装饰语言特征。

二 解读意大利现代女装中的装饰元素

意大利的服装产业兴起于 20 世纪 60~70 年代, 它的主要品牌服装是以家族产业为主, 大多数服

^① 收稿日期: 2008-03-12

作者简介: 吴红艳, 女, 湖北宜昌人, 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。

装家族的兴起源自于最初的手工作坊或者面料生产商, 坚固的物质环境和工艺技术奠定了意大利服装的良好品质基础。在一定程度上讲, 现代意义上的“意大利制造”就意味着“一流的品质”。然而有着多民族文化糅合的意大利, 经过文艺复兴的颠覆, 使它的民族文化既有着传统天主教国家的保守, 又具备现代人解放思想的自由憧憬, 在服装设计风格上呈现出两个明显的极端派——保守、正派的传统风格和浪漫的自然风格, 前后两者可以分别以瓦伦蒂诺 (VALENTINO) 和安娜·莫利娜瑞 (Anna Molinari) 为代表。至近代随着工艺美术运动和装饰艺术运动等设计思潮的影响, 正如其它的任何领域一样, 意大利的服装也面临着全球化的演变, 故在两个极端流派之间又产生了一批集实用特征和简约装饰特征于一体的现代国际化设计风格, 它们的作品中既融入了民族的装饰艺术符号, 又以跨越地域跨国界的设计语言征服了众多的爱好者。如范思哲 (VERSACE) 和阿玛尼 (AMARNI) 等。以高档品牌时装为代表, 面料、辅料、纱线, 以及配饰等全面发展的意大利服装产业, 正是以不同的装饰元素应用营造出不同的服饰审美意境, 将大气磅礴的古罗马气息、热情自我的拉美民族个性等透过各种服装“装饰语言”自然地表露出来。根据意大利服装的发展状况, 我们将意大利女装的风格分为传统保守型、浪漫自然型和国际现代型; 从现代服装的装饰元素上来看, 兼具实用和美观是意大利现代服饰装饰语言设计的特点, 除视觉形式感完整、简洁大方外, 更具有情感的有力倾诉, 将装饰元素和充分的情感联结起来, 以构成具有叙事性的效果, 进而达到深刻着装形象、引人注目、标志识别的目的。^[3]

尽管今天各种装饰元素的传统象征性和实用意义逐渐淡化, 各种装饰工艺逐渐失去了它们赖以生存的背景, 而成为一种代表民族特征的具体符号, 成为设计师们反复拿来解构、重组、糅合的设计元素, 装饰本身就是让被装饰物更适合人们的审美需求和理想化状态的一种意识和行为, 这样我们就可以将研究意大利现代女装的设计风格特征理解为研究其装饰范式的习惯和个性。

(一) 传统、典雅、高贵中略显保守的风格是早期意大利时装与国际接轨时的主要特点。长期以来的政、教统一的禁锢使这个由罗马人、埃特鲁拉斯坎人、希腊人等民族混合起来的意大利民族形成了固有的民族同一性和近乎强迫性的民族认同感, 致使他们的早期时装风貌贯穿着古典主义的气息。以意

大利早期的时装大师瓦伦蒂诺 (VALENTINO) 为例, VALENTINO 在中国翻译成“华伦天奴”, 他最先以高档时装闻名于世, 早期的时装作品在结构上、外型上都流露出 19 世纪女装的外貌特征, 空间占有体积整体、饱满, 装饰语言深深蕴藏在各种工艺之中, 擅长利用传统的民族图案和自然的几何分割分别从平面上和空间上来装饰服装。扇形饰边、无肩袖、圆形褶边配以华丽的款式与结构的混合, 以蕾丝、丝绒、犬牙织纹的织物结合在一件衣服上, 如此等等, 都是典型的瓦伦蒂诺装饰。^[4] 他就是以这种具象的民族装饰元素和装饰语言组合法则延续着永恒罗马的富丽堂皇。他的种种设计组合代表了那个时期意大利式的审美倾向, 以至于在一个时期内, 他的设计风格成了意大利时装的代名词。

(二) 意大利女装中的自然主义风格, 一直是其时装行业的主线。在商业化如此彻底的时装业, 各种风格的设计执著于对个性的捕捉已近乎“畸形”, 而意大利的时装总是维持它一贯的自然浪漫的气息, 追求一种合理的功用与表现形式上的自然贴合。在意大利时尚圈中有着“玫瑰之后”美誉的设计师安娜·莫利娜瑞 (Anna Molinari), 其设计作品以甜美、自然风格著称。在装饰元素的运用上她习惯用玫瑰花图案装饰, 玫瑰仿佛是她图腾符号, 巧妙地融入每一件时装中, 星纹和豹纹同时也是她设计中常使用的图案。她说: “玫瑰是浪漫, 豹纹是一种具侵略性的性感, 它们是我创造有魅力且强悍的摩登女人形象时, 最重要的两个元素。”^[4] 时尚的嬗变以及自身的多变也使得她常用一些鲜艳的色调为原本图案纹样“加料”, 以此呈现出与众不同的新鲜感。在装饰元素上, 她充分发挥色彩的搭配和特殊装饰工艺的作用, 如钉珠、刺绣等。而多余繁杂的细节总是隐藏于表象之下, 透露出的是一种洗练和完整。这种女性气息洋溢的服装风格是当今世界时尚界为数不多的服装品牌所具有的自然浪漫风格的典型, 既是意大利式的人文主义气息的自然流露, 也代表了现今崇尚柔美女性风格的着装者的需求。

(三) 意大利的女装风格也呈现出国际现代型特点——风格追随设计品牌、装饰变幻追随流行。意大利服装中有一大批具有与时俱进的国际化装饰品格的女装设计。各种不同民族风情的装饰符号和逻辑表象都已被一种日渐通用的表现体系来叙说, 以装饰为主线的设计师, 强调服装的视觉效果和形式的丰富多样, 他们按照自己的喜好、擅长来拿捏装饰元素的运用, 其中透露强烈的个人风格和品牌特

征,无论是图案、色彩还是加工后的添加都是围绕一种具体的概念来进行。如意大利的另一个家族品牌范思哲,它的风格自诞生以来就总是以强烈的视觉效果为主,将人们眼中的意大利传统风格完全颠覆了,取而代之的是凌驾于国界之上的时尚前卫感。无论是珠饰还是拼接,它的装饰语言毫无掩藏地告诉大家它的自信和激情。

当然,我们对以上品牌女装的装饰元素的分析是跨越时间界限的,同一品牌的装饰品格在不同的流行周期内,也呈现出不同的风格。代表传统的保守也许会成为明天的流行,传统与现代之间没有绝对的决裂,只是时空转换过程中的不同组合,从而牵引出创新与怀旧、摩登与传统这种时空交错的更为复杂的关系,引出人们对不同时期文化的深层理解,满足大众对往日经典美的渴望。在服装结构日渐简约的形式下,装饰元素将承担着再现各种民族文化、地域符号和人造社会文化符号的作用。

综合以上种种装饰元素在意大利现代女装中的表现,我们不难看出,意大利的设计师们往往更注重其对其它艺术、民族艺术以及自身传统元素的继承和重构。如对建筑结构形式美的借鉴、古典美术作品意境的再现等等,一方面是因为意大利本身的文化背景,另一方面,意大利的时装缔造者们很多出生于建筑师、传统的手工艺继承者,他们对服装的结构、工艺及装饰的理解已经有相当清晰、客观的定位,固能对装饰元素把握的恰到好处。像其它工艺

的装饰特征一样,服装装饰元素的作用在于对事物的表象进行美化和修饰,而与内在本质似乎无关。但是在形式带动内容的现代理念下,服装设计中的装饰元素去除传统的沉重和深度内涵,更多的是一种对时尚标签的借鉴和把玩传统元素的自由轻松以及表面化的视觉设计心态,通过不同的表象将人们引入视觉以外的其它思考,这样的思考可以关乎内容,也可以是由形式语言引发的其它境界。意大利现代女装的装饰元素正经受着这样的现实,但是它的传统文化氛围和悠久的传统工艺将始终是它的装饰语言中重要的设计元素。无论是传统保守、浪漫自然还是前卫时尚的设计风格,首先表现的是它的民族气质和传统文化内涵,同时也承载着设计师的自我概念和主观意识。意大利式的女装装饰是经过统筹和精心编排的,它们在对装饰元素性格特征表现程度上的掌握是其它女装所不能比拟的。

参考文献:

- [1] 陈敬玉. 现代女装设计元素研究 [D]. 上海: 东华大学, 2004: 5.
- [2] 丁瑛. 论服饰设计中的装饰符号特征 [D]. 北京: 清华大学艺术学院, 2004: 34.
- [3] 卞向阳. 国际服装品牌备忘录: 卷一 [M]. 上海: 东华大学出版社, 2007: 22.
- [4] 曦如. 玫瑰之后 Anna Molinari [J]. 中国服装, 2003.

(责任编辑: 王友良)