

论现代 T 恤与中国元素融合的美学内涵

彭 勃

(湖南工业大学 包装设计艺术学院,湖南 株洲 412007)

摘 要: T 恤,作为西式服装,从 20 世纪 80 年代开始在我国流行,至今不变。从最初的西方审美观念和生活方式的象征,到逐步与中国元素融合形成中国风格,T 恤不仅成为民族文化遗产的载体,而且表明传统美学在向现代转换中,风格虽然在演变,但本质依在。

关键词: T 恤;中国元素;美学

Aesthetic Explanation of Modern T-shirts Integrated with Chinese Elements

PENG Bo

(College of Packaging Design and Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: T-shirt, as a dress of western style, has been popular in our country since 1980s. From a western aesthetic concept and way of life, gradually T-shirt has combined with some Chinese elements and evolved a style of its own. Now not only does it carry forward a national culture, it also shows that though the style of traditional aesthetics may change in modern transformation, its nature will remain the same.

Key words: T-shirt; Chinese elements; aesthetics

T 恤,作为西式服装,自传入我国至今,因其有鲜明的个性和西方的审美风格,备受国人青睐,更因其款式的多变性和装饰的多样性,所蕴含的兼容性,使其与中国传统文化、地域文化能有机融合,最终形成了不同审美风格的现代 T 恤。

一 中外 T 恤审美风格的演变

T 恤,在西方最初是由制服式的内衣发展起来的,因衣型似英文“T 字”,所以称为“T-shirt”,译为“T 恤”。这类服装大都具有以下两个特点:一是棉质面料利于吸汗,活动自如;二是有利于遮掩身上的体毛。T 恤产生的这两大特点是与 20 世纪 50 年代的社会经济密切联系在一起的。当时美国经济待苏,人们精神空虚,受“战后婴儿潮”的影响,青少年既成为社会的重心,又是社会中最反叛的一代,他们在思想信仰上、行为方式上以及审美心态上都在反抗和挑战传统。服装作为最具表现的形式,无疑成为这种“反叛”一族的外在标志。自由、舒适、随性

的 T 恤,与正统保守的着装原则和审美观大相径庭,成为他们这个新阶层最时尚和流行的服装。T 恤的款式特征,使男女适用,并可以用来满足性别和个性张扬的需要。

当男人用 T 恤来传达个性时,女人已知道用 T 恤来表现自己另种风情的性感。20 世纪 60 年代,布里苑特·巴铎在法国电影《Babette Goes to War》中,用一件宽大的 T 恤,在若隐若现间散发其迷人的曲线;玛丽莲·梦露也穿上长及大腿的 T 恤,秀出其性感的身躯。T 恤往女性化方向的发展使其有了更强的生命力。20 世纪 70 年代,当休闲与运动成为人们生活方式的一部分时,T 恤成为极具流行感的服饰,运动休闲的款式成为 T 恤的主流。

20 世纪 70 年代末,出现了一种源于 60 年代车库摇滚和前朋克摇滚的简单摇滚乐——朋克。朋克音乐不太讲究音乐技巧,曲目单调,而个性显著,倾

收稿日期:2009-06-16

作者简介:彭 勃(1971-),女,湖南长沙人,湖南工业大学包装设计艺术学院硕士研究生,主要从事服饰文化理论与应用研究。

向于思想解放和反主流的尖锐立场,“反叛,反叛,再反叛”是它们的精神。这种扫除时尚、解放身体、表现个性的朋克思潮,得到当时年轻人的追捧,出现了朋克运动、朋克文化。“朋克之母”维维安·韦斯特伍德以独特的T恤设计,将T恤成为朋克服饰中不可缺少的标志。把衣服撕破,剪出洞洞,或者印上耸人听闻的图案或文字等等,T恤成为情绪宣泄的一种重要途径。也正如波普艺术与T恤产生的碰撞,形成的独特“T恤艺术”。T恤也成为波普艺术表现的舞台,传达大众化的、年轻的、即时性的、便宜的艺术情调……波普艺术的形态、精神、艺术风格,与T恤如出一辙,因而T恤也被称为披在身上的艺术品。艺术与服装的结合无形中抹平艺术与生活的区别,拉近了人与人之间的距离。

20世纪80年代,受“后现代主义”文化思潮的影响,“另类、不合理”等设计理念,运用到了服装设计中,同时,大品牌服装设计师开始青睐T恤,倾注心力设计T恤,并将品牌的商标直接印在T恤上,使T恤走向时装化,出现在各大时装秀中。借助这一变革,T恤逐渐摆脱了低品质的形象,消费人群大幅增加,使用范围也迅速扩大。

20世纪90年代,受经济衰退、能源危机的影响,人们的生活观念发生了变化,开始崇尚简朴、休闲的生活方式。审美意识也发生了改变,“简约风格”成为这一时期服装流行风尚。美国设计师Calvin Klein是此风格的代表,他设计的T恤将“自由、不受拘束”的精神与“简约风格”结合在一起,体现出简洁、精干的特征。一件T恤加一条牛仔裤,成为“少即是多”的穿衣准则。21世纪,经济的复苏,给服装业带来了生机,特别是女性T恤款式和风格的丰富多彩:T恤的基本款式被打破,高领、V领、方领、一字领等领型不拘一格;袖子也有了长袖、中袖、背心等式样;衣长也有长到脚踝的或短到露脐的;衣型从宽松到合身裁剪以及紧身的,千姿百态。色彩也变得五颜六色,特别是男性T恤在色彩上有了大胆的突破,粉红、玫红、橘黄等艳丽色彩也成为男性的宠爱,还出现了局部刺绣和印花等装饰。面料也不再只是棉质的了,加莱卡和其它纤维混纺的成为主要面料,而昂贵的皮草、开司米及真丝面料的运用,以及刺绣、钉珠、镶钻、烫金等各式材质和装饰,让T恤进入到奢侈品的行列。

T恤审美风格的演变,随着时代的变迁而赋予了更丰富的文化内涵,是人们生活行为方式的直接产物,具有鲜明的时代特性。由此,T恤能由一种内

衣形式,发展为今天的时尚潮流,被世界不同国籍、不同民族、不同年龄、不同性别的人所喜爱。

二 中国民族元素与现代T恤的融合

20世纪80年代,T恤开始在我国流行,它所体现的“朴质、洒脱、自由”等气质,对“含蓄、内秀”为特征的东方服饰文化,产生巨大的冲击,不仅改变了人们的着装观念,也影响了人们的审美取向,深受国人的喜爱。从那时至今,我国T恤的设计从最初的模仿发展到自主创新设计,在这一转变过程中,中国的传统文化被渗透到T恤当中,中国元素与现代T恤融合,形成了众多具有中国特色的T恤。融合的方式主要体现在以下几个方面:

第一,民族工艺与技法的融合。将民间传统的蜡染、扎染工艺运用到现代T恤上,不仅能将传统工艺流传并发展下来,而且可在现代T恤上表现返璞归真的民间风情。另外,在T恤上运用刺绣、镶嵌等工艺,既可提升衣服的档次,又有利于体现个人的品味。图1是一件有浓郁民族特色的长袖T恤,变形的滴水领口上,刺绣着民族传统的花纹,袖子上的传统花纹是印染上去的,在传统中不失现代感。

图1 刺绣的T恤

第二,民族图案与文字的融合。图案是T恤的灵魂,富有艺术性的图案可以使一件普通的T恤灵动起来,增加其附加值。随着2008年奥运会在我国的召开,中国民族图案和文字越来越为中外友人所钟爱,在T恤上印制中国元素的个性化图案越来越风行开来。在国外,T恤上装饰中国风元素如脸谱、剪纸类的图案已成为一种时尚,还有中华民族色彩浓厚的原始图腾、古朴的花纹和文字;代表中国的长城、故宫等建筑;以及京剧上的脸谱、十二生肖等民族元素,运用现代制作工艺和技术技巧,被巧妙地运用到T恤上。图2是一件改良的旗袍式T恤,立领、斜襟与半袖的变形,合身的裁剪,将旗袍的优雅与T恤的休闲结合起来,并将京剧的脸谱生动地印在上面,民族元素发挥到极致。

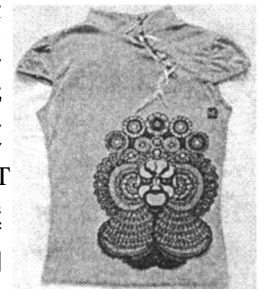

图2 旗袍式T恤

第三,民族人物形象的融合。随着历史的积淀,民族人物形象成为凝聚了丰富文化内涵的象征性符号。任何民族都非常重视自己的民族人物形象,因为他们是民族精神的弘扬,是民族文化、民族凝聚力的很重要的载体。人物形象的美主要表现在外在造型的美、人物情感的美,人物内在精神的美。将民族人物形象与 T恤相融合,可以传播传统文化,同时其形象的再创造也可以将现代人文内涵注入传统形象中。例如,我们在现代 T恤上可以看到齐天大圣孙悟空被波普化;花木兰被时尚化;连圣人孔子也成为幽默的对象,甚至是当代雷锋的形象都被利用起来。

图3 孔子图像的 T恤

如图 3 所示,将孔子的形象印在 T恤上,不仅将严肃的传统文化通俗化、大众化了,还透露着着装者个人的信仰与崇拜。

第四,民族艺术形式。民族艺术具有无穷的魅力,是中华之国粹,是人类的文化遗产,继承和发展好民族艺术形式,就必须让它走进百姓群中,走向世界的每个角落。如今,T恤成为传播和推广民族艺术的重要载体,有利于传承与发展中华民族文化。例如,中国的水墨画被晕染在 T恤上;民间年画也被贴在了胸前;传统的书法写到 T恤上,以及民间的剪纸艺术等形式。中国悠久历史里积淀的民族艺术的精华,都为现代 T恤提供了丰富资源。T恤以一种全新的理念诠释了艺术在市场条件所蕴含的市场价值,历史性地走出了民族艺术市场化瓶颈,成功地缔造了民族艺术发展的另一新型市场。图 4 是一件黑白两色的超

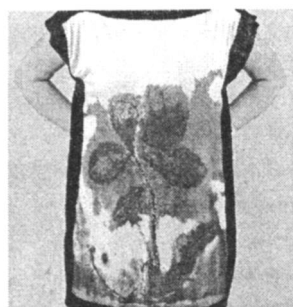

图4 水墨画的 T恤

长、直筒型 T恤,前后的图案是水墨画,水墨画中层层渲染的效果被自然地印染出来,四边的黑粗线条像是一个画框,一幅中国水墨画就体现在了 T恤上。

中国民族元素与现代 T恤的融合,使 T恤成为传播和弘扬民族传统文化的流动窗口,中国传统的审美情趣融入到现代 T恤中,使 T恤更具民族审美价值。

三 中国元素与现代 T恤融合的美学阐释

按照美学大师宗白华先生的观点,有两种美构成了中国美学的独特面貌:“错彩镂金”的美和“初发芙蓉”的美。“这两种美感或美的理想,表现在诗歌、绘画、工艺美术等各个方面。楚国的图案、楚辞、汉赋、六朝骈文、颜延之诗、明清的瓷器,一直存到今天的刺绣和京剧的舞台服装,这是一种美,‘错彩镂金,雕缛满眼’的美。汉代的铜器、陶器,王羲之的书法、顾恺之的画,陶潜的诗、宋代的白瓷,这又是一种美,‘初发芙蓉,自然可爱’的美。”^{[3][34]}中国民族元素在服装中的运用,同样也体现出了这两种审美风格。精美的刺绣工艺和繁杂的镶滚技巧,注重形式上的装饰,奢华绚丽,体现的是“错彩镂金”的美感;清新淡雅的色彩和简洁纯朴的装饰,自然可爱,散发着“初发芙蓉”的韵味,是一种更高境界的美。

在现代 T恤中也体现了中国美学里这两种不同的审美风格,“初发芙蓉”与“错彩镂金”。“初发芙蓉”不是简单摹写,也不是简陋肤浅,而是经过提炼形成的精约简省,富有言外之意。通过最简约的表达手段达到最好的表达效果,这就是设计师的目的,也是简朴的美学价值。一件简单质朴的白色 T恤,是很多女性所企望又不敢轻易尝试的服装,令视觉膨胀的白色,虽然是对年龄、肤色及体型极大的考验,仍然阻挡不了对它的喜爱。深 V 领的黑色 T恤,合身的裁剪,隐约地衬托出人体自然的曲线美,神秘又高贵,是一种最简单的性感,也是最难诠释的性感。现代 T恤这种舒适、随性的穿着特点,通过时尚的裁剪,淡雅的搭配,使 T恤无论是配上裙子或裤子,同样可以穿出不一样的优雅,正所谓美的极致是简单。这种“简约风格”与“初发芙蓉”的美学思想不谋而合。图 5

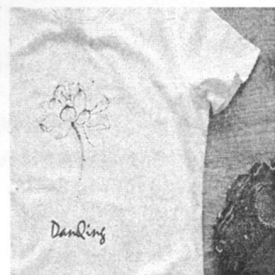

图5 “初发芙蓉”之美的 T恤

中,利用中国画中的“飞白”手法,将出淤泥而不染的芙蓉刻画得栩栩如生,清新淡雅,正是“初发芙蓉”之美。这款 T恤把传统水墨画的意境及元素运用到 T恤的设计中,通过与传统线描艺术相结合,过滤掉所有干扰主题的杂质,只取所要呈现的芙蓉,使之具有中国画的空灵与禅意,形成简约、平淡之美。这种美,是美中之美,是大美。

与简约相对的是奢华,在今天它指的是一种生

活态度,一种品位和格调的象征。在西方社会,被普遍认为是一种生活方式,一种积极的处世态度,通过自己的不懈努力,取得辉煌成就的同时,也对社会起到了推进作用。奢华已经日益成为一种时尚、一种现象。现代 T恤的奢华体现在:面料上的运用,从真丝、开司米到加入莱卡、蕾丝,甚至是皮草,将 T恤推向奢侈品味;装饰上的堆砌,从刺绣、钉珠、镶钻、烫金、镶拼等,达到无所不用,使一件简单的 T恤成为了时尚潮流。从简单的形式到富有内涵的表现手法,正是对现代人这种“奢华”的态度与“错彩镂金”风格的最好诠释。

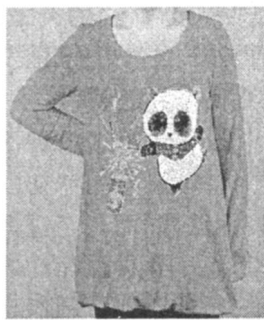

图6 奢华感的T恤

图6是一件中国红的T恤,胸前及背部的图案是用彩色亮片、烫金和钉珠镶拼而成的,图案的寓意是民俗节日——春节里,传统的游戏项目,一个熊猫的卡通形象在放鞭炮。整件T恤充满了民族元素,而大红色和鞭炮的结合,充满了传统节日的气氛。加长的衣身是当下流行的服装款式,可衣可裙,下摆放大后用橡筋收口,造出灯笼的造型。现代流行因素与传统元素的结合,将T恤的奢华和品味体现出来。

不难看出,中国民族元素与现代T恤的融合,不仅体现了“初发芙蓉”与“错彩镂金”的美,“简约”与“奢华”风格的交融与碰撞,还传达出了民族

审美韵味及独特的文化现象。传统美学与现代美学的交融与碰撞不但没有造成此消彼长,而更在融合的过程中,产生了新的审美观念和审美标准,这即是今天全球化、多元化文化下的产物,也是今后中国服装走向世界值得思考的问题。

在时代的进程中,传统美学与现代美学一直是一对矛盾体,两者在交替回旋中前进。传统美学在现代中得到发展与传承,现代美学利用传统形成独特的审美风格,你中有我,我中有你。因此,传统美学与现代美学孰轻孰重,孰好孰坏,已不是问题,两者“相济有功”,从内容到形式上不断的丰富和延伸,才是更高的追求。流传久远的民族艺术形式、工艺、技法、图案、人物形象成为T恤恣意挥洒的装饰元素,提升了T恤的文化品位,其最核心的创造理念就是艺术时尚化,利用T恤为载体将民族艺术和文化提升到被大众所欣赏的商业层次,展现出中国人智慧、自信以及自由的一面。

参考文献:

- [1] 陈逸飞. T恤[M]. 南京:江苏美术出版社, 2005.
- [2] 罗律,张惠光. T恤[M]. 沈阳:辽宁科学技术出版社, 2006.
- [3] 宗白华. 美学散步[M]. 上海:上海人民出版社, 2007: 34.
- [4] 於琳. T恤中的审美情感[J]. 南通大学学报, 2008(4).
- [5] 范强. 我国20世纪80年代以后T恤设计的演变[J]. 艺术设计月刊, 2007(7).

责任编辑:卫华